

第一启蒙

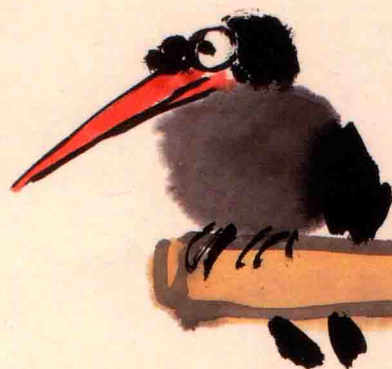
DIYI
QIMENG

跟我学国画

花鸟篇

 熊少华 欧邹 著

第一启蒙

DI YI
QI MENG

跟我学国画 花鸟篇

熊少华 欧邹 著

图书在版编目(CIP)数据

跟我学国画. 花鸟篇 / 熊少华, 欧邹著. — 重庆 :
重庆出版社, 2016.12
ISBN 978-7-229-11788-7

I. ①跟… II. ①熊… ②欧… III. ①花鸟画—国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第276839号

跟我学国画. 花鸟篇

GENWOXUE GUOHUA.HUANIAO PIAN

熊少华 欧邹 著

策 划: 孙峻峰 张 跃
责任编辑: 张 跃 孙峻峰
装帧设计: 李南江
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646

全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3.75
2017年2月第1版 2017年2月第1次印刷
ISBN 978-7-229-11788-7
定价: 26.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

目录

2 序：自学书画随感

6 水墨小知识

花鸟篇

14 荷花

16 梅花

20 兰草

24 牵牛花

26 牡丹

30 菊花

34 麻雀

36 八哥

36 蝗虫

40 蜜蜂

40 蜻蜓

44 螃蟹

44 虾

46 鲢鱼

第一启蒙

DIYI
QIMENG

跟我学国画
花鸟篇

熊少华 欧邹 著

重庆出版集团 重庆出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

自学书画随感

熊少华

其实，一个人要真正入门学习书法绘画，并不是想象的那么艰难。我们通常可以看到一些学龄前小儿信手涂鸦，居然天趣横溢。也常常看到一些斗大的字不识一筐的“粗人”，不经意地写几个字，竟有打破常规的自在之美。毛笔是祖先留给我们的—种非常神奇的书写工具，笔行纸上，很多意想不到的奇迹就会出现。字如其人，画如其人，执笔人性格的旷达或内敛，情绪的平和或激越，都会或多或少地印记在宣纸之上，这就是所谓“墨迹心象”。

要想学好—种东西，莫过于先去培养—种兴趣，有了兴趣，就容易养成习惯，习惯—旦养成，自然会交往于同道，寄情于翰墨，而持之以恒，乐此不疲，久而久之，熟能生巧。以前有句话叫做“诗从胡说起，书由乱画来”，很有道理。长期胡言乱语，满纸荒唐言，最终会摸索出—个道道，同样，终日横涂竖抹，长期以往，必然也会总结出有用的经验和方法。况且，中国书画历来以遣兴怡情为最要紧的事情，你把山峰画高了一点，把舟楫画长了一点，把菊花画瘦了一点，把鸟儿画笨了一点……等等这些，都无可无不可，只要你画得很开心，画得很顺畅，画得很自在，就是最好的效果了。

学书习画，须做到眼到、手到、心到，提高对书画的鉴赏水平，打开眼界，领会和感悟历代大家的精神内涵，扎扎实实地临摹经典之作，博览群书，勤于思考，结合野外写生和体验，逐步把自然山水花鸟溶于笔情墨意之中，在继承中出新，在创造中传承。

品鉴与感悟

中国画以描绘对象的不同大致可分为山水、人物和花鸟三大画科，而畜兽、鞍马、昆虫、蔬果等画可分别归入此三类之中。中国画以毛笔、水墨、矿物质颜料、绢帛、宣纸等为工具。人物画是“写真”，强调“传神”，用笔墨达到以形写神、突出人物的内心世界。山水画是“写意”，强调“诗情画意”，将山川自然的美与文人逸趣相结合，以“代山川而言”。花鸟画称为“写生”即写出花鸟的生趣，是以托物言志、借物抒怀来挥洒“胸臆”。

中国画不讲焦点透视，不拘泥于物体外表的肖似和逼真，而多强调人与自然的和谐，抒发作者的主观情趣，讲求“以形写神”甚至“以神写形”，追求—种“妙在似与不似之间”的感觉，注重“神”的表现。所以有人说，西洋画是“再现”的艺术，中国画是“表现”的艺术，确实言之有理。

现在学习绘画拥有极为有利的条件，各种博物馆、美术馆常年都有历代名家名作展出，无须多费力气都能观摩到先贤和时人的大作，这在以前是不可想象的事情，藏家不会轻易示人，寻常人家的子弟要想一睹大师的原作，难乎其难。现在不仅原作经常可见，印刷品也精良逼真，应有尽有。只要愿意学习，善于学习，客观条件何其之好。

笔墨与性情

笔墨原本不过是书画工具而已，但由于它即使脱离文字内容和物质形态，其点画亦极具传达思想感情和功力修养的丰富内涵，所以笔墨早已引申为一种知识分子自我塑造的精神信念。

中国书画是用毛笔创作出来的艺术，“唯笔软则奇怪生焉”，借助绵软而富于弹性的笔锋，通过落笔、运笔、收笔和用腕、用肘、用臂，以及运行的轻、重、快、慢。用墨的枯、湿、浓、淡，出现千奇百怪的线条和墨痕，差之毫厘，谬以千里。用笔有中锋、侧锋、藏锋、逆锋等，用墨有泼墨、积墨、破墨、宿墨等，“墨分五色”，事实上墨色的变化又岂止五个层次？“李成惜墨如金，王洽泼墨成画”，各有各的妙处。古人提出“骨法用笔”，就是要讲求用笔的意趣、力度、气韵和趣味。孙过庭在《书谱》中说：“一画之间，变起伏于锋杪；一点之内，殊衄挫于毫芒”。大家之作，一点一画都富于韵致，耐人寻味。

心境即画境，性情即才情。丹青难写是精神，精神不在别处，就蕴含在笔墨之中。

临摹与写生

临摹是学习中国书画的必经之路，是传承古法的最佳方式。临摹实际上是两个概念。临，是照着原作或写或画，将原作的笔墨、色彩、形象、章法等描绘下来；摹，是用绢或薄纸蒙在原作上面，用拷贝的方法准确地勾勒出来，然后将画稿移植到正式画纸上，落墨染色以至完成。临又分为实临和意临。实临就是一丝不苟，忠实原作。意临则是根据自己所需，选择原作的某些元素，有所取舍地临写。前者如米芾临王羲之，张大千临石涛，笔下几可乱真。后者如何绍基临汉碑，吴昌硕临赵之谦，乃是自家面目。

无论怎样临写，临摹前则需细致观摩，反复体味，读懂其中奥妙，所谓“读画”是也。原作是怎样画成的？用笔用墨特色何在？构图有何奇妙之处？作者蕴含何种深意？均须一一分析研究透彻，方能下笔，模拟完成，然后再对照审视，找出成功与失败之处。对一些典范之作，不惜一临再临，而且每临一遍都要有一遍的收获，从追求形似到追求神似。

“外师造化”与“中得心源”相互打通，循序渐进，我之为我，自有我在，最终形成自己的笔墨语言和风格。

读书与养气

文学是一切艺术的基本功，饱读诗书者笔底自有几分文气，自有可观之处。

“书画同源”、“诗画一律”、“诗书画三绝”甚至“诗书画印贯通”是历代画人的共同价值取向。苏东坡评王维画谓：“观摩诘之画，画中有诗。”道出了中国画的绘画意识和创作方法，“画中有诗”，即是画里蕴含诗的意境，画的诗化，画的文学化。诗的特征是丰富的想象和感情的抒发。诗为心声，画为心画，画家们凭借深厚笔墨功力、文学修养和生活阅历，用绘画的方式“借景抒情”，“借物言志”，以“达其性情，形其哀乐。”其画才可品味，才有嚼头。

“读书破万卷，下笔如有神”，这句话妇孺皆知，落到实处就是有心人了。

构图与款识

绘画是视觉艺术，第一视觉冲击力给观众以最直接的审美感受，构图形式千变万化，但总不离“整体”、“变化”与“和谐”。在整体中求变化，在变化中求和谐。

中国画和书法一样，一般分中堂、条屏、横推、长卷、扇面、册页等几种形式，所谓构图，就是将无限的立体结构转换成有限的平面结构。这种转换过程，就是作者进行取舍提炼、重新组合的过程。

中国画在其长期的发展演变中建立了许多符合自身审美要求的构图法则，如构图上“五字法”，即“之”、“甲”、“由”、“则”、“须”五个字的结构样式来分割空间：“之”字是左推右让、“甲”字是上重下轻、“由”字是上轻下重、“则”字是左实右虚、“须”字是左虚右实。再如山水的“三远法”等等……种种法则，并非一成不变，要融会贯通，为我所用。

继承与创新

中国画历来就有“讲传承、重人文、师自然、求创新”的鲜明特征，继承和创新是两个历久弥新的话题。李可染“用最大的功力打进去，用最大的勇气打出来”即针对这个话题而言。所谓“打进去”者便是传统，所谓“打出来”者便是创新。

创新要基于民族性、时代性与个性的统一。民族性就是要有中华民族的传统；时代性就是要有我们生活年代的印记，也就是通常所说的现代感；个性就是要有我们独立精神与自由思想，要让人看起来好得与众不同。

目录

2 序：自学书画随感

6 水墨小知识

花鸟篇

14 荷花

16 梅花

20 兰草

24 牵牛花

26 牡丹

30 菊花

34 麻雀

36 八哥

36 蝗虫

40 蜜蜂

40 蜻蜓

44 螃蟹

44 虾

46 鲢鱼

1 水墨画简介

中国画按表现技法来分一般分为工笔和写意两种。水墨画属于写意画的范畴。它是运用我国特有的国画材料为工具，在形似上采用简洁概括的线条和变化丰富的用笔以及渗化淋漓的水墨效果进行造型，是一种深受人们喜爱的绘画种类。

水墨画主要强调物体的精神面貌，以写神为主，讲究用笔用墨的生动性。初学者在水墨变化的趣味中学习造型能力。本书编排的内容运用写意画概念，简洁、夸张的表现方法来加以创新，对传统写意画的内容都有涉及，是一种适合初学者学习的绘画形式。

2 工具介绍

宣纸

宣纸有生熟之分，画写意画常用生宣、单宣、夹宣或者生皮纸。初学者也可以用报纸、毛边纸代替。

毛笔

毛笔有软毫、硬毫、兼毫之分。软毫以羊毫为主，如羊毫提笔、斗笔等。硬毫以狼毫为主，如大、中、小号的南竹笔、叶筋笔等。兼毫以硬、软毫相掺，如白云笔等。新笔使用前宜用冷水或温水浸泡，使之自然分开，使用后的毛笔应洗净，理顺，吸干水分，平置或者挂起。外出的时候可以用笔帘卷起来，这样可以延长其使用寿命。

砚台

砚台过去是用来研墨的，现在可以用来盛墨汁，好处是墨汁不易干。

颜料

中国画的颜料有水色石色之分，石色是天然的矿物质颜料，不透明，覆盖能力强。水色是从植物中提炼出来的，透明度高，便于调和、渗透。在国画颜料中，赭石、石青、石绿、朱砂、朱膘、白色为不透明的矿物质颜料，胭脂、曙红、花青、酞青蓝、藤黄为透明的植物性颜料。一般在商店中买管装颜料就可以。

墨汁

墨汁的种类很多，常用的有油烟墨和松烟墨，在市场上可以买现成的如“一得阁”、“曹素功”等书画墨汁。

笔洗

笔洗除了盛水涮笔外，雅致精美的笔洗还可以增添画案的情趣。

画毡

画画时垫在宣纸下面，以防止水墨渗漏在桌面上，影响画面效果。通常的画毡是羊毛做的，薄而细腻，有时候也可以用旧报纸替代。

另外，还可以准备笔架、镇尺、笔帘，还可以刻一两枚印章。

3 毛笔的运用

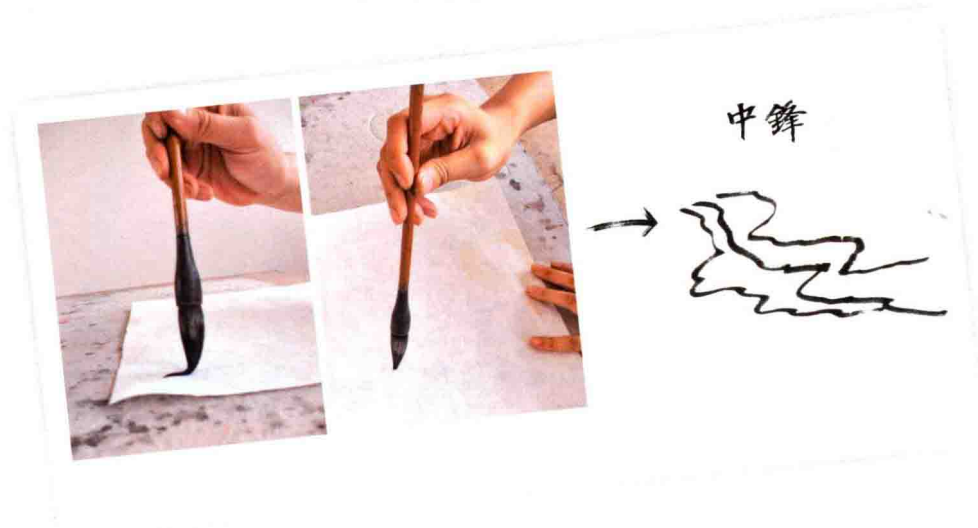
执笔

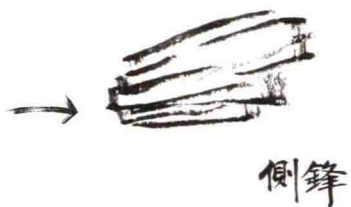
握笔姿势可以用“五指执笔法”，做到“指实掌虚”。手指执笔既要有劲又不可过死，肘部抬起，轻松自然，以灵活转动笔杆为宜。

用笔

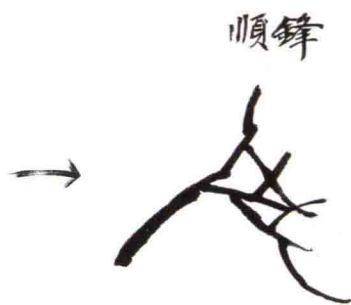
用笔就是笔法，水墨画就是利用毛笔在纸面上运行所产生的点、线、面等墨的轨迹来表现物象的。所以，掌握一些基本用笔方法是学好水墨画的一个重要方面。

● 中锋：笔锋垂直于纸面，笔尖在墨线中间运行，用中锋画出的点、线有饱满、圆厚的感觉，是水墨画主要的用笔方法。

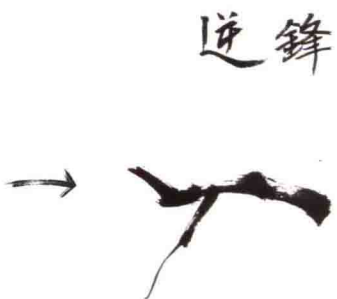

● 侧锋：笔锋倾斜于纸面，笔尖偏向线或者点的一侧横向运行。这种运笔墨色变化多，会产生一边工整一边留有飞白，一边浓一边淡，一边干一边湿的效果。它适宜画较粗的线和面，墨色变化丰富，水墨画中运用丰富，适合渲染和大面积涂抹。

● 顺锋：顺着笔尖行笔，从上到下，从左至右，这样行笔线条流畅，飘逸自然。

● 逆锋：逆着笔尖行笔，从下到上，从右至左。笔锋阻力增大，特点是笔力刚劲，力透纸背。

● 皴：常用浓墨侧锋用笔，表现效果浓淡有致，多有飞白出现。

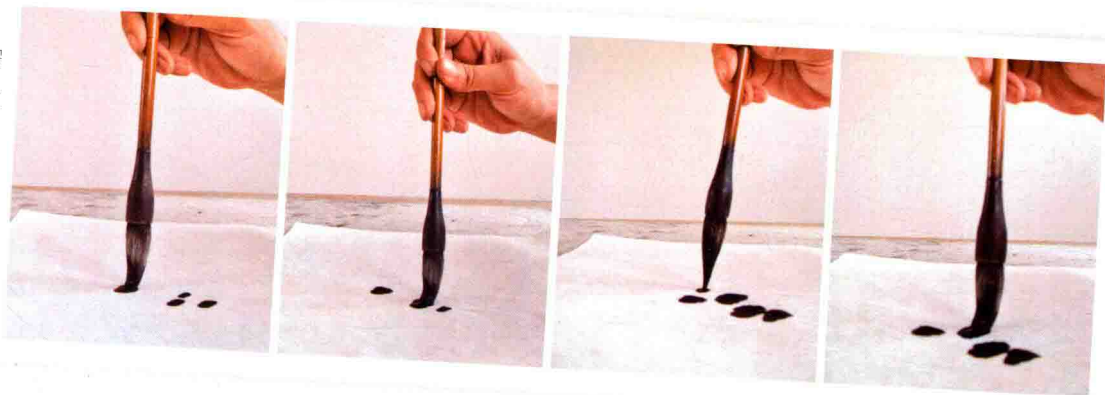

● 顿笔：将毛笔垂直向下压倒笔根，效果是墨色变化丰富，有浑厚苍劲的感觉。

● 擦：用干笔在纸上涂抹，会出现很多斑驳的纹理，用以增强墨色的厚重和层次。

● 点：用笔尖、笔肚或笔根垂直按压，就可以画出大小不同的点。

● 染：毛笔上的水和墨色要饱满，侧锋行笔，常用于大面积的渲染。

4 墨分五色

水墨画的用墨就是在画面上表现出墨色的层次。分出干、湿、浓、淡，也就是常常提到的“墨分五色”。其实，用墨也就是用水，墨色和水色相互交融，墨通过加入水分的多少而产生变化。

焦墨

墨色点稠，墨色浓度高。

浓墨

刚倒出的墨汁不加水的墨色。

重墨

加入一定水分的墨色，比浓墨淡，比淡墨浓，处于中间层次的墨色。

淡墨

加入较多水分的墨色，颜色呈灰色。

清墨

水分多，颜色层次最浅的墨色。

泼墨

笔中饱含水和墨，大笔挥洒，犹如泼水之感。所表现的内容形体较大的自由度。

破墨法

水墨画中运用较多的一种表现手法，渗化的墨色给人以新鲜未干的感觉，具有深厚又润泽的感觉。

淡破浓

先画浓墨，趁其墨色未干，再用淡墨或水破浓墨，产生墨色相互渗化的效果。

淡冲墨

先用浓墨勾线，在墨色未干时，再用淡墨或淡色沿浓墨线的边缘画，淡墨或淡色的水分把浓墨冲开产生不均匀的边缘。

色过墨

先用墨色画出形状后，在墨色即将干或者已经干后用淡色或淡墨在原墨线上再画一遍。使其墨线单调又有圆润感。

先淡后浓或先浓后淡：一笔中，要使墨色先浓后淡，可先蘸清水，然后笔尖再蘸浓墨，反之要先淡后浓，先蘸浓墨，再刮去笔尖上的浓墨，笔尖再蘸清水。

积墨

这是墨色一层层相叠加的用墨方法，一般由淡到浓，一遍遍积加，以达到厚重的效果。

蘸墨法

- ① 先把笔放入笔洗中浸透
- ② 在笔洗边沿刮去一些水分
- ③ 笔尖蘸墨
- ④ 在调色盘中调好所需墨色
- ⑤ 在吸水纸上试试浓淡和干湿
- ⑥ 画在宣纸上

泼破淡

淡破浓

5

中国画颜色的特性

传统中国画颜色全部是纯天然颜色，分石色和水色。石色是天然的矿物质颜色。石色不透明，覆盖能力强，有赭石、头绿、二绿、三绿、头青、二青、三青、朱砂、朱膘、白色等，水色是从植物中提炼出来的，透明度高，便于调和和渗透，有胭脂、曙红、花青、酞青蓝、藤黄等，另外有些颜色需要调配，例如可用曙红加花青调成紫色，用藤黄加花青调成草绿。

中国画颜色和墨色一样也有重色、深色和淡色之分，这主要是由于颜料中所含水分决定的。在本书中用到的颜色不仅有中国画颜料，也可以用水粉、水彩等多种材料。

中国画颜色可以像水粉颜色一样调配。

大红+花青=紫色

藤黄+花青=草绿色

大红+藤黄=橙色

另外中国画用色和用墨一样要掌握好层次感、滋润感和调和感。

层次感

笔尖和笔肚、笔根的颜色不一样，本书中叫“一笔二色”，一般用在画面积较大的地方。这样画面、色块就会有变化，具有层次感，一笔二色。

① 笔肚和笔根上蘸三青色

② 笔尖蘸花青

③ 画在纸上

滋润感

用笔蘸适量的水，使颜色在纸上自然渗透，产生滋润感。

调和感

在颜色中加一些墨色或其他颜色，可以起到色与色之间的调和作用。

DIYI
QI MENG

第一启蒙
跟我学国画

花

鸟

篇

HUANIAO
PIAN