

美

术

基

础

人

门

国画

花鸟

◎主编\陈静 理想

◎珠海出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础入门 / 陈静主编. — 珠海: 珠海出版社, 2002.8

ISBN7-80607-941-6

I. 美... II. 陈... III. 1 美术—基本知识 2 绘画—技法(美术) IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第025797号

编 著: 郑桂玉
作品提供: 理想画室
图版作者: 郑桂玉

美术基础入门

主 编: 陈 静 理 想

策 划: 罗立群

责任编辑: 帅 云

装帧设计: 理 想

出版发行: 珠海出版社

地 址: 珠海市香洲区梅华东路297号二层

电 话: 0756-2222759 邮政编码: 519001

印 刷: 杭州市长命印刷厂

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 20 字 数: 500千字

版 次: 2002年8月第1版

2002年8月第1次印刷

印 数: 1-8000册

ISBN7-80607-941-6/J·90

E-mail: zhcbst1@pub.zhuhai.gd.cn

定 价: 80.00元(全套八册)

目 录

■ 概述 / 1

■ 工具和材料 / 3

■ 用笔、用墨、用色 / 4

用笔

用墨

用色

■ 中国画的构图、题款、印

章 / 6

构图

题款、印章

■ 作品范例及步骤 / 8

枇杷

樱桃、芭蕉

番茄

青菜、冬笋、香菇

芋头

鱼

虾

螃蟹

金鱼

小鸡

麻雀

小鸭子

葡萄

牡丹花

山茶花

月季花

蝴蝶、牵牛花

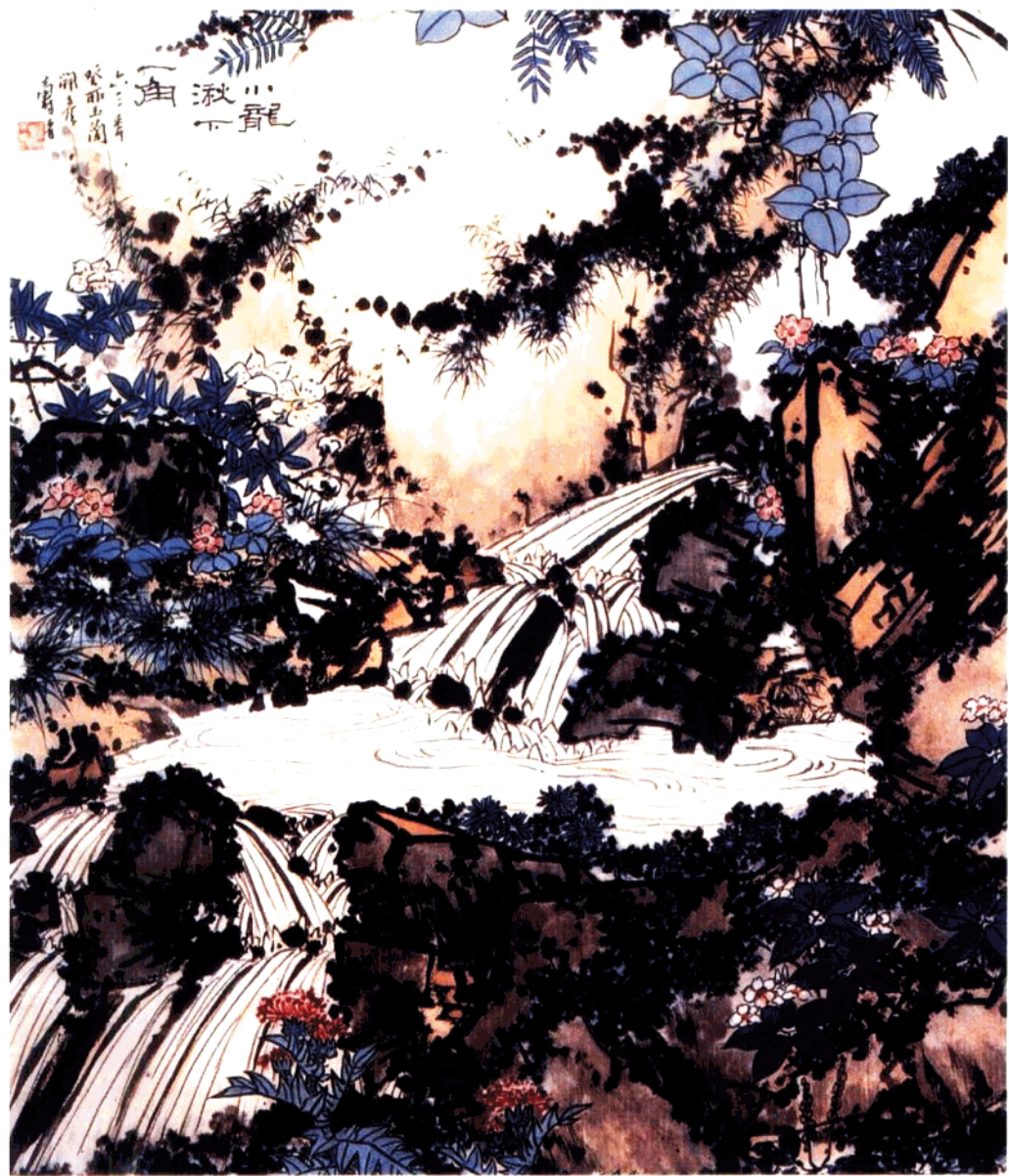
菊花

桃花

紫藤

概述

中国画是我国民族文化中的瑰宝，花鸟画是其中的一个分支，它的发展渊远流长，长期以来深受人们的喜爱。花鸟画从表现形式上可分为工笔花鸟画和写意花鸟画两种。工笔花鸟画以白描为基础，画风工整、细腻；写意花鸟画则用笔概括，强调笔墨韵味，力求以形写神。本书介绍的是写意花鸟画法，描绘的对象有花卉、禽鸟、鱼虫、蔬菜、瓜果等，给初学国画者提供学习花鸟画的初步技法和一般的作画步骤，进而学习中国画的一些基本的规律和特点。中国画的起步一般首先是临摹，通过临摹掌握一定的笔墨技法和表现技巧，然后在生活中进行提炼，创作出优秀的作品来。

潘天寿作品

仁者寿

庚子年七月十七日 齐白石

齐白石作品

竹栽千畝蘭開四時天影寥々
瀾既漸々看風海靜
君子居之博虛先生多寓於稼軒
癸亥日吳昌碩年八十

吴昌硕作品

中国近现代出现了一批承上启下的花鸟画巨匠，如吴昌硕、齐白石、潘天寿等。他们的绘画作品风格各不相同，但都对传统的中国画进行了革新，影响了一批又一批画家。

■ 工具和材料

常用的国画工具材料有：毛笔、墨汁、宣纸、砚台、白瓷碟、画毡、笔洗、笔筒和中国画颜料。

常用的毛笔有羊毫、狼毫、兼毫。选择好毛笔的标准是健、齐、尖、圆。所谓健是笔毫质量要好，所谓“齐”是指笔毫铺开要齐平，所谓“尖”是指笔毫聚拢时应是尖的，而“圆”是指笔肚呈圆形。

花鸟画中羊毫主要用于点花瓣、叶等，一般有大白云、小白云、斗笔、长锋羊毫等，特点是笔毫藏水多，较柔软。

狼毫一般有加制狼毫、大兰竹、小兰竹等，其特点是笔毫弹性好，勾出的线条挺拔，常用于勾叶筋、画枝干等。

兼毫是软、硬毛兼有的毛笔，特点是能吸水，又有弹性，亦可勾叶筋、画枝干等。

画国画时以选用油烟墨为佳，能磨出细腻发黑的墨汁的砚为好。目前也有一些初学者以墨汁代之，或将墨汁倒入砚台再磨制，这样墨色效果也基本可以。墨汁常选用“中华墨汁”、“一得阁墨汁”、“曹素功墨汁”等专用书画墨汁。

宣纸一般分生宣和熟宣。生宣易渗化，熟宣不会渗化。熟宣常用来画工笔，生宣多用来画写意。还有一种半生不熟的宣纸，可用来画一些兼工带写的作品。宣纸种类繁多，其中安徽产的宣纸质量较好。初学时也可用毛边纸或一般的宣纸。

■ 用笔、用墨、用色

● 用笔

中锋

用中锋画出的线条浑厚。

侧锋

侧锋画出的线条或块面一边深一边浅，边缘不太规则。

逆锋

用逆锋画出的线条苍老浑厚，多用来表现老枝干等。

● 用墨

国画中讲的“墨分五色”是指在用墨时，根据水分的多少，墨色大致可呈现出五种变化，通常指焦、浓、重、淡、清这五种。通常用笔与用墨是合在一起的。国画中的“笔墨”二字就体现了这种理念。在画写意花鸟画时尤其要讲究在用墨中要见用笔，惟有这样，墨色才回有精神。

焦

浓

重

淡

清

淡墨画叶

浓墨勾筋

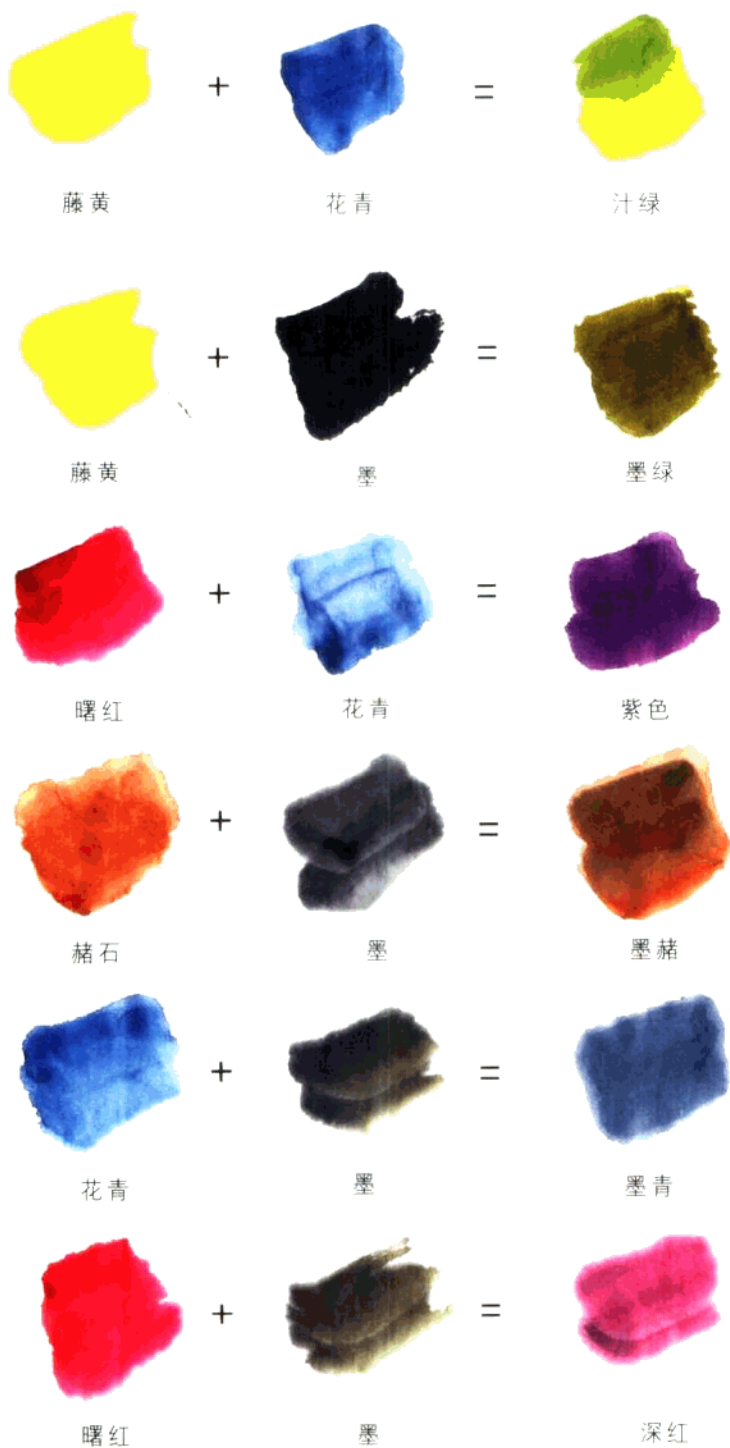
焦墨点苔

●用色

国画中常用的颜料大致可分为矿物质颜料与植物质颜料。像花青、藤黄、赭石、曙红、胭脂是植物质颜料，颜色一般较透明，它不影响墨色，能与水融合。而矿物质颜料一般不透明，有一定的覆盖力，如石绿、石青、朱砂、赭石等。在画写意花鸟画时，也经常用颜色和墨调和，如常见的墨青就是用花青加墨调和而成，汁绿就是藤黄加花青调和而成。

几种常用调和色图例

中国画的构图、题款、印章

● 构图

所谓构图，就是如何把所画的对象安排在纸面上。构图的好坏非常重要，这决定画面的整体效果。在画花鸟画时，构图方面要注意三点：（1）不要在四边的中间和四个对角出枝。（2）一般不把主题放在正中间，主体物在正中间，画面会显得比较呆板。（3）一幅画最忌上下左右平均用力，不分主次。

错误的构图

主题过于正中间

从对角中心出枝

正确的构图

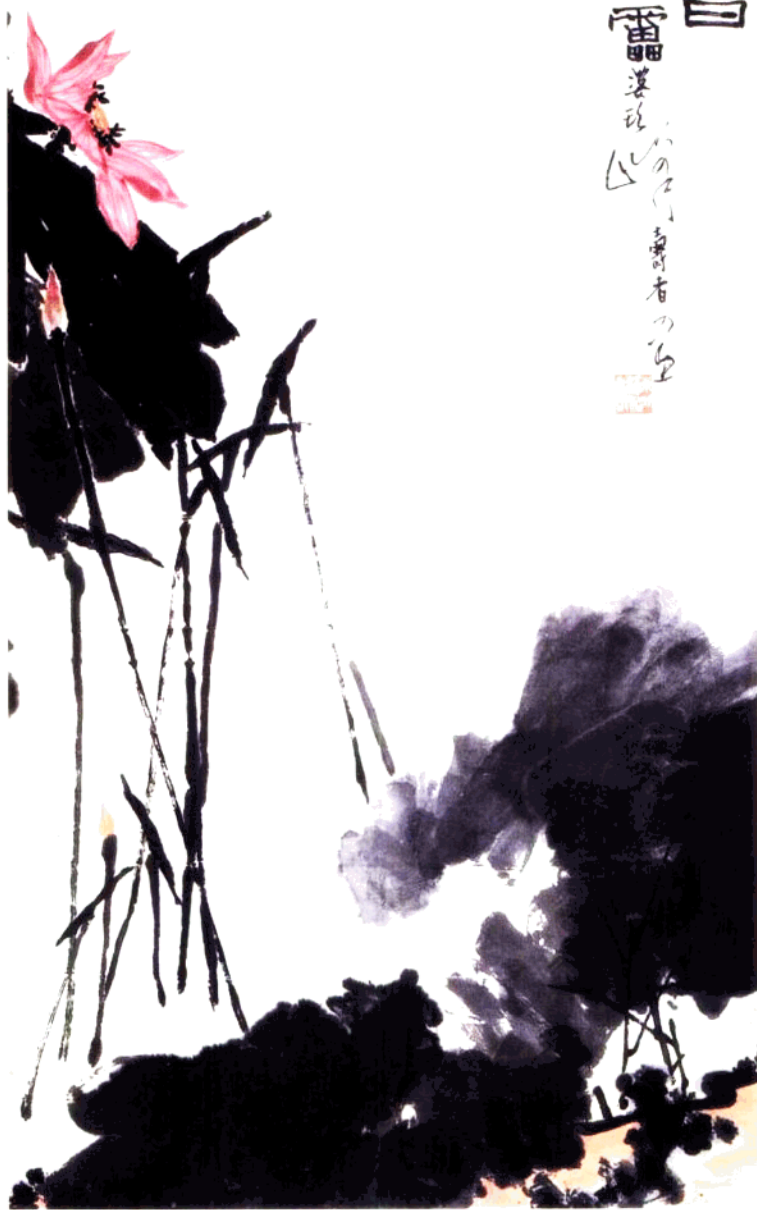

●题款、印章

在中国画中，题款和印章是画面构图的一部分，与画中所表现的对象形成一个整体，它的位置高低、字数多少、印章盖法均有讲究。这也是中国画在很长一段时间内表现为文人画，讲究诗书画印的结合与统一。

题款大致分为两类，即繁款和穷款。繁款指题字较多，内容大致为描写主体物的一些诗词文赋、感想、画论等。穷款指只落作者名字，它有两方面的意义：一种是使人有空灵之感，意境深远；另一种是作品内容比较饱满，根据构图的需要，再题上很多字会给人以重复感，所以只题穷款。题款的基本内容有：题目、创作时间、创作地点、作者姓名、斋号等。

印章从形式上分朱文章和白文章，从内容上分名章和闲章。铃印时，首先要盖名章，其次在画面适当位置盖上闲章与之呼应，一般称之为引首章、压角章。画面中的印章并非越多越好，要根据画面的需要盖章，否则会破坏画面的效果。

潘天寿作品中题款是构图中的重要组成部分。

作品范例及步骤

● 枇杷

用笔先蘸藤黄，再蘸赭石，略调和一下。也可用藤黄略蘸汁绿来画未成熟的枇杷颜色。

① 用中锋画一边。

② 再用侧锋画大的一边。

③ 用淡墨画柄，浓墨画蒂。

叶子的画法

① 用笔先蘸淡墨再蘸浓墨，画叶子的一边。

② 接着画叶子的另一边。

③ 用浓墨勾勒叶筋。

桂玉

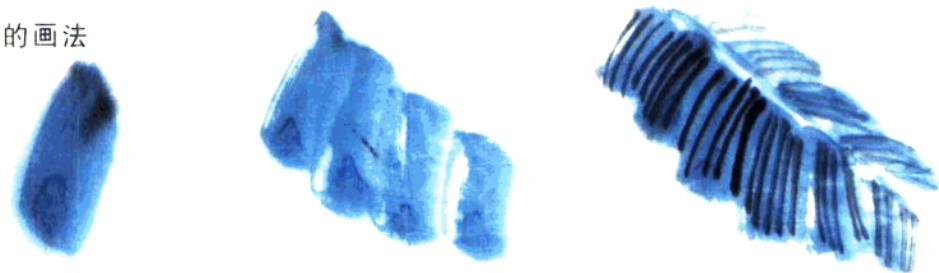
● 樱桃、芭蕉

樱桃的画法

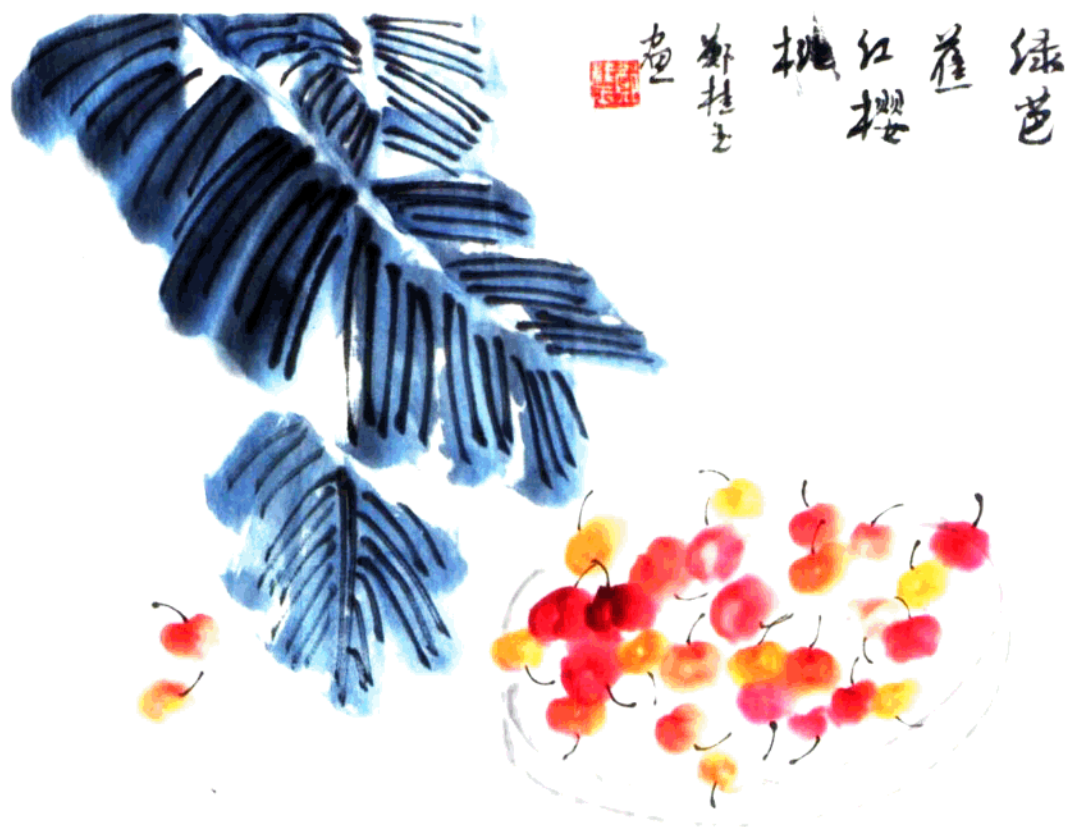

画樱桃与画枇杷的方法相似，用笔饱蘸曙红点出即可。

芭蕉叶的画法

用大笔画出芭蕉叶的形状，再用浓墨勾出叶筋。

绿色芭蕉 红樱桃 画 郑桂玉

● 番茄

番茄的画法

用笔先蘸朱磦，再在笔尖上蘸曙红，先用侧锋画一边，接着用两三笔画出番茄的形状。也可用曙红勾一下番茄的外形，用汁绿点出番茄蒂的底色，用墨画蒂。

茄子的画法

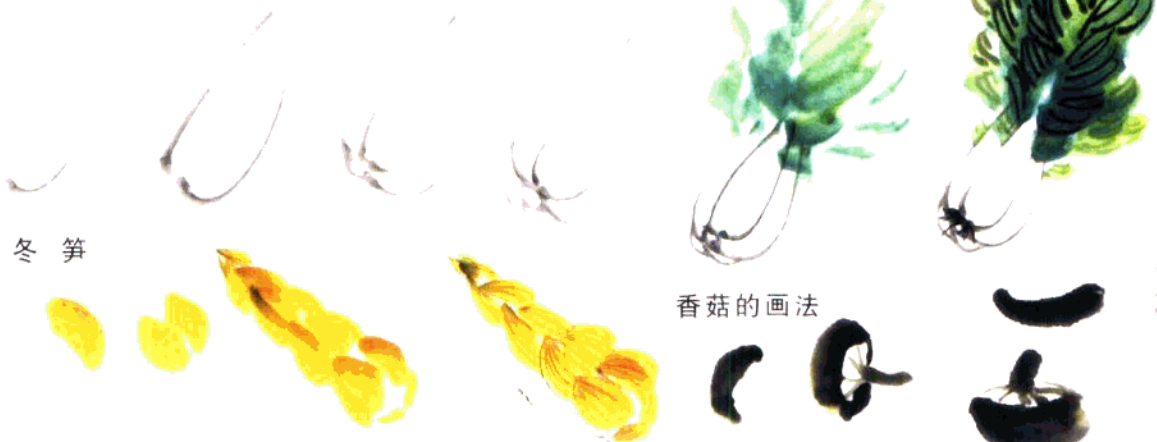

画茄子可用胭脂加花青，先画一边，接着画另一边。注意两笔之间应留出空白以表现光感，色彩要有浓淡变化。

● 青菜、冬笋、香菇

画青菜：先用中锋勾线，再用羊毫蘸汁绿画出菜叶，最后用浓墨勾筋。

● 芋头

芋头的画法

①先蘸赭石，再蘸浓墨，用笔要带有少许飞白，由左右向中间分别画一笔。

②笔尖蘸浓墨画根须，中锋用笔。

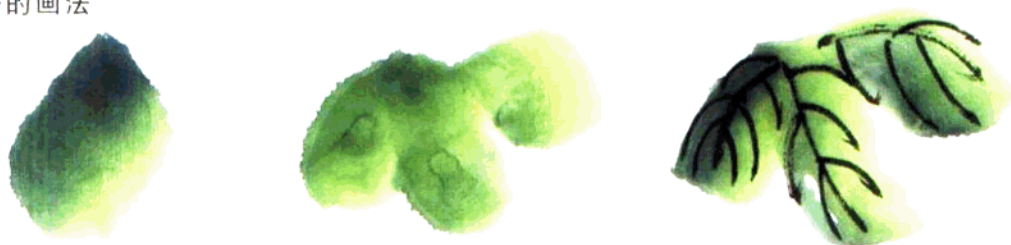
③用淡汁绿笔蘸胭脂画芋梗。

画豆荚可用胭脂勾筋，再施以汁绿。

用藤黄加花青画藤

叶子的画法

用藤黄略蘸墨画叶，稍后用浓墨勾筋。

● 鱼

桂鱼的画法

先用中锋勾出桂鱼的外形，再用淡墨点出鱼身上的花纹，最后画出眼睛、鱼尾。

浮萍的画法

浮萍的颜色是藤黄加花青，用浓墨勾勒叶筋。浮萍的叶子可画成椭圆形。

鱼

①用一笔画背部。

②接着画出鱼的腹部。

③用浓墨画出鱼腮、鱼鳍。

