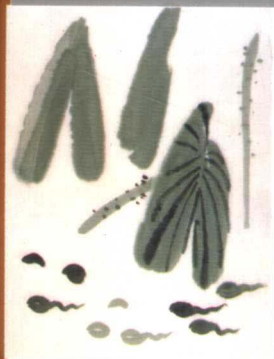

基础美术技法丛书
(中级班)

GUO HUA HUA NIAO

国画花鸟⑨

中国民族摄影艺术出版社

责任编辑 刘志刚
装帧设计 陈 蓓

基础美术技法丛书

素描风景·人物速写·国画花鸟

色彩风景·国画山水·国画花鸟

中国民族摄影艺术出版社 出版·发行

(北京东城区和平里北街14号 邮政编码:100013)

新华书店经销 杭州钱江彩色印务有限公司印制

开本 787X1092毫米 1/16 印张:18

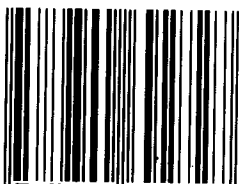
1999年9月第1版 1999年9月第1次印刷

印数:1-5,000册

ISBN 7-80069-272-8/G·28

定价:58.80元(六册) 9.80元(分册)

ISBN 7-80069-272-8

9 787800 692727 >

基础美术技法丛书 中级班

国画花鸟

吕如达

中国画的概念	2
中国画的工具材料	2
用笔用墨的艺术知识	4
用色用墨	6
意笔画基础技法	7
作品范例	44

中国民族摄影艺术出版社

中国画的概念

中国画又称国画。是具有传统特色的、历史悠久的中国民族绘画，在世界美术领域中自成独特体系。而“西画”则泛指国外传入的油画、粉画、水彩等画种。与西画相对而言，用中国特有的笔、墨、纸、砚等绘画工具材料所作的画，就称之为“国画”。

国画分类从描绘题材来说，可以分人物画、山水画、花鸟画三大类；从表现技法来说又可分工笔画、意笔画和兼工带写三大类。

不论哪种形式，中国画都是以毛笔和墨为主在宣纸上作的画。它的艺术表现形式是用墨和用线的体现。所以中国画重在表现物象的神采，重在抒发作者本身的精神世界。我们学习中国画就必须遵循这一原则。中国画还有一个特点就是将书法、诗词、印章等姐妹艺术与画组成一个整体，再用各种装裱形式来体现它的完美。

(图1)

中国画的工具材料

毛笔 从用材上可分为硬毫（如狼毫）、软毫（如羊毫）、兼毫（如心部狼毫、外部羊毫的白云）；从形状上分，大的如斗笔、提笔，小的如小楷、狼圭等，毫长的叫长锋，毫短的叫短锋。从用途上看，又有勾线用的叶筋、红毛，着色用的白云等。表现不同的画面，要选用不同的毛笔，备大中小几枝笔即可。勾线用叫筋笔或大红毛，作画用大楷笔或蓝竹，着色用大、中、小白云。(图1)

(图2)

墨 墨块分油烟墨和松烟墨两大类。油烟墨乌而发亮宜作画，松烟墨黑而无光，宜渲染铺底或仿古。由于磨墨耗时，现在多用墨汁代替。如一得阁、曹素功和中华墨汁，其它普通墨汁不宜作画，因其无光泽、发臭，裱画时易涸。

纸 安徽泾县、宣城盛产国画用纸，质量也好，所以泛称“宣纸”。宣纸分生宣和熟宣两纸。生宣着墨色渗

化，宜作意笔画；熟宣着墨色不渗，便于渲染，宜作工笔画。浙江富阳宣、四川夹江宣或毛边纸等可作为练习用。（图2）

砚 砚台是磨墨用的研墨水工具。现多用墨，砚台用得少了，端砚、歙砚等名贵砚台，制作精美，现多已作为供观赏的工艺品。（图3）

颜料 常用的国画色有胭脂、曙红、大红、藤黄、花青、酞青、朱砂、朱磦、赭石、石青、石绿、白粉，作工笔重彩还用金粉、银粉，以前用的颜料是块状或粉状，现在的锡管色使用较为方便。（图4）

其他 笔洗，盛水洗笔用；色碟，盛颜色用；水盂，盛清水用；色盘，调颜料用；笔帘，卷笔用，印盒，放印泥用；笔架，架笔用；镇纸，压纸用；笔筒，插笔用；毛毯，作画时铺在纸下用以托住墨色，以免渗漏。（图5）

（图3）

（图4）

(图 5)

用笔用墨的艺术知识

中锋 行笔时笔锋在线的中间，画出的线条显得厚重。

侧锋 行笔时笔锋侧向一边，画出线或块面，显得干脆活泼。

顺笔 行笔时由左向右或由上到下的顺势，画出的线条显得平和。

逆笔 行笔由右向左或由下至上的逆势画出，线条显得生涩。

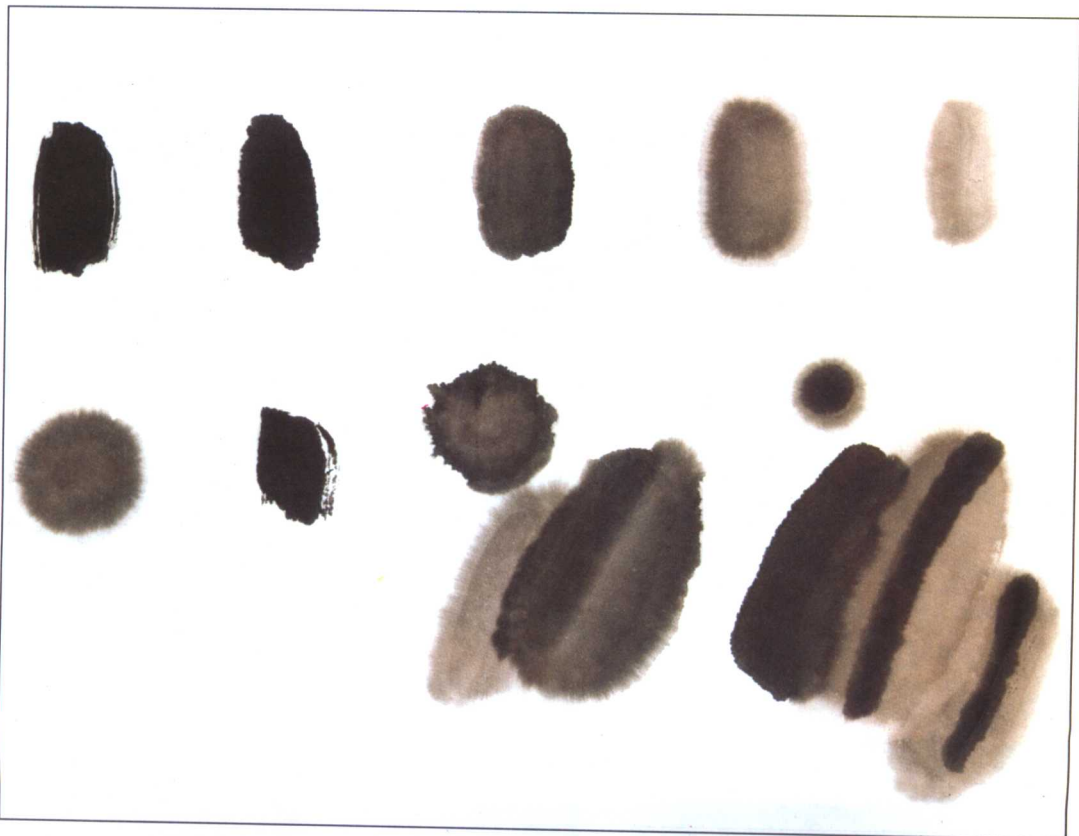
拖笔 将笔杆倾斜顺势画出并左右转动，使线条有干湿粗细的变化，要干脆利落，不可软弱无力。(图 6)

(图 6)

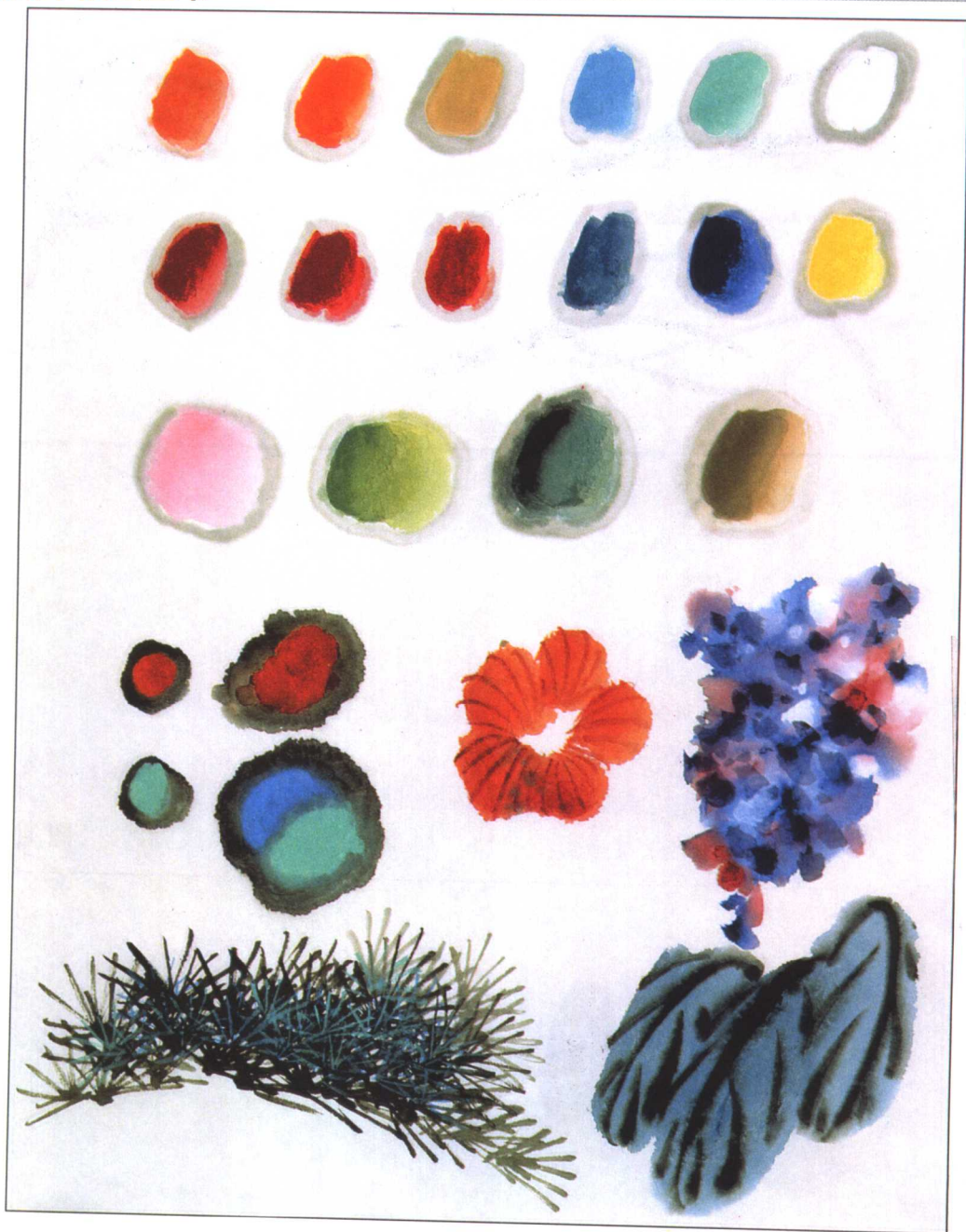
- **焦墨** 最厚最浓重的墨色。
- **浓墨** 很浓重的墨，少有水分。
- **重墨** 浓墨加一定水分。
- **淡墨** 浓墨加较多水分。
- **清墨** 淡墨加较多水分。
- **湿墨** 墨中含有较多水分，画出的块面或线条显得滋润。
- **干墨** 水分少的墨块或线条，显得厚重。
- **淡破浓** 先点或画出墨块，乘湿时用清水加点或画线。
- **浓破淡** 先点或画出浓墨块，快干时用浓墨加点或画线。(图7)

(图7)

用色 用墨

(图 8)

中国画用色较单纯,现在市场上出售的大致为十二色。颜料分矿物质颜料和植物质颜料。矿物质颜料透明性差,显得厚重,有朱砂、朱磬、赭石、石青(分头青、二青、三青等)、石绿(分头绿、二绿、三绿等)、锌钛白等。植物质颜料透明性强,显得艳丽,有胭脂、曙红、大红、藤黄、花青、酞青等。国画常用的混合色有草绿,也叫汁绿(花青加藤黄),常用来画叶。粉红(胭脂或红加白色)常用来画花。墨绿(花青或草绿加墨)常用来画叶,显得厚实。赭墨(赭石加墨)常用来画枝干及石块之类,显得苍老。色压墨即用不同的色彩在墨块或墨线间点画,显得层次丰富;色压色,即用深浅或加粉的线在色块上勾勒,使之丰富而协调;墨压色,在色块上勾勒或点缀墨线、墨点,使之浑厚凝重。(图 8)

意笔画基础技法

中国画中的花鸟题材广泛，技法丰富，这套丛书主要介绍花鸟画的技法。

牵牛花

(图9)

花苞，笔尖蘸曙红画出左面一半花苞，上瘦下粗；接着画出下一笔，略低，中间留隙，再用浓墨撇出花托。花朵含有水分的笔尖蘸曙红，用中锋画出前面花瓣，呈弧形；两端尖，中间亮，再以侧锋画出左、中、右三笔，因笔肚有水分，色淡，画出后有浓浅层次。待稍干，再用浅红色两笔画出花筒，浓墨撇花托。注意花托与花筒间要留有距离。紫红色花朵用曙红调花青或酞青画。(图9)

(图 10)

牵牛花的叶和藤。叶，大笔蘸清水，笔尖再蘸墨，稍调和后，以侧锋画出第一笔，紧接着画第二笔呈椭圆形，再用同样方法，画出左右两边叶片。待稍干用重墨勾出叶筋。两片以上叶子组合要有浓淡之分。藤，先用淡墨或淡墨蘸赭色或赭墨画出主藤，主藤要画得苍劲浑厚，布出大势。再以较细的干笔顺势画出小藤，要同中有变。为了活泼画面和布局的需要，可再添第三笔藤，将原先的布局破一破，显得更丰富和活泼。有藤的花类，画藤是关键，用笔注意粗细浓淡、干湿，还要有疏密变化。(图 10)

(图 11)

(图 12)

蜜蜂

干笔浓墨用侧锋画出头、项、背部，注意留有空白，再画出触角和口器、腿，前腿细，后腿粗。干后以赭墨点出项部，藤黄加少量朱磦点腹部。画正翅用淡墨点出，乘湿在根部再用略深淡墨晕染，画出的翅膀就有透明的感觉。翅膀用淡墨依次点画。

蜻蜓

用较浓的干笔画出头、项、腹等轮廓，淡墨勾出翅膀轮廓，再以浓墨干笔画翅根部，快干时晕染淡墨，最后罩淡赭色，也可用红、黄等色画蜻蜓。(图 12)

青菜

(图 13)

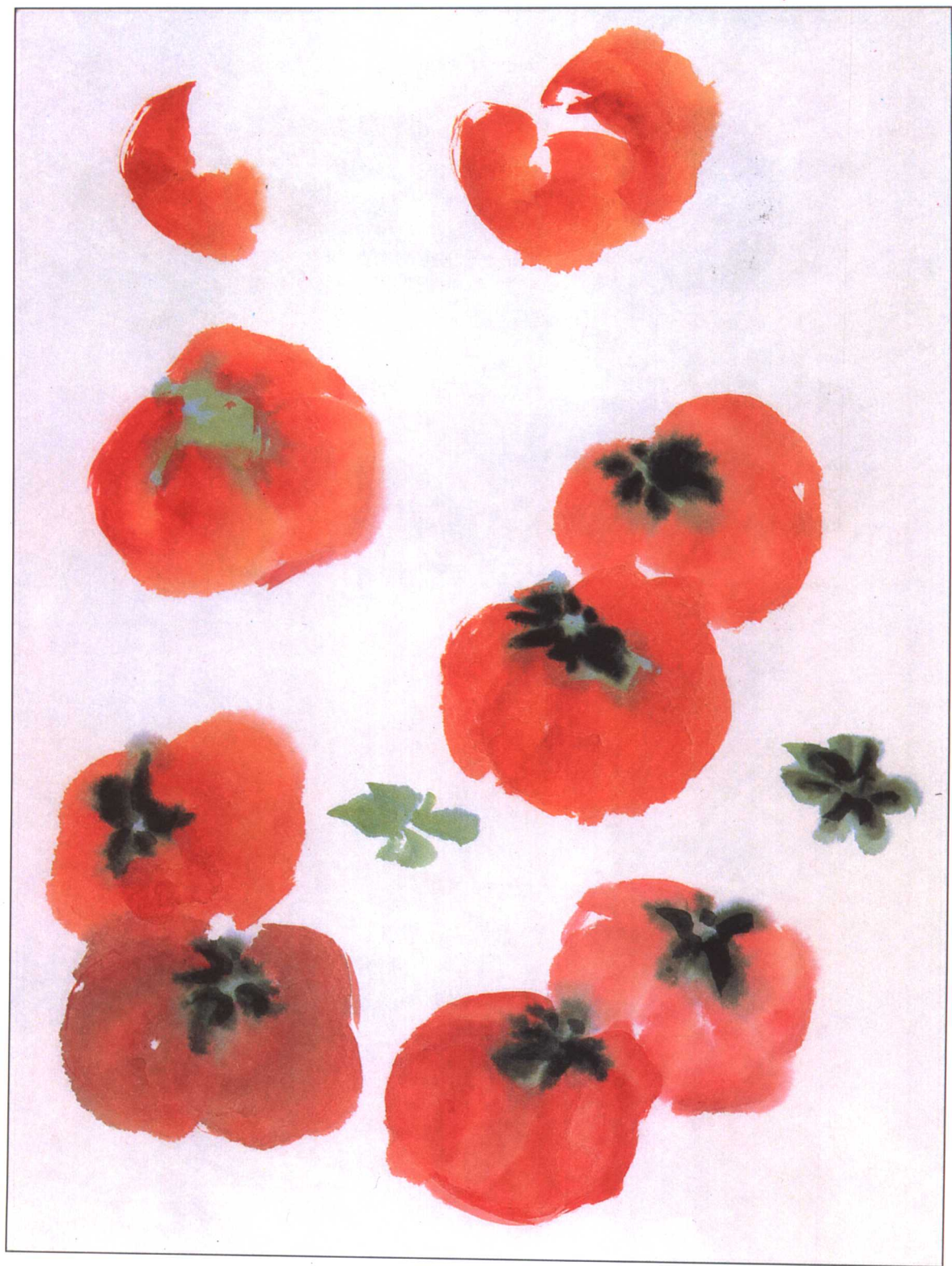
用长锋笔淡墨勾出菜梗，再用含水分的大笔蘸墨点出叶片，要有浓淡、方向的变化。菜根用逆笔侧锋画出，涂上小根。待墨色稍干，用浓墨勾出叶筋。(图 13)

(图 14)

大白菜

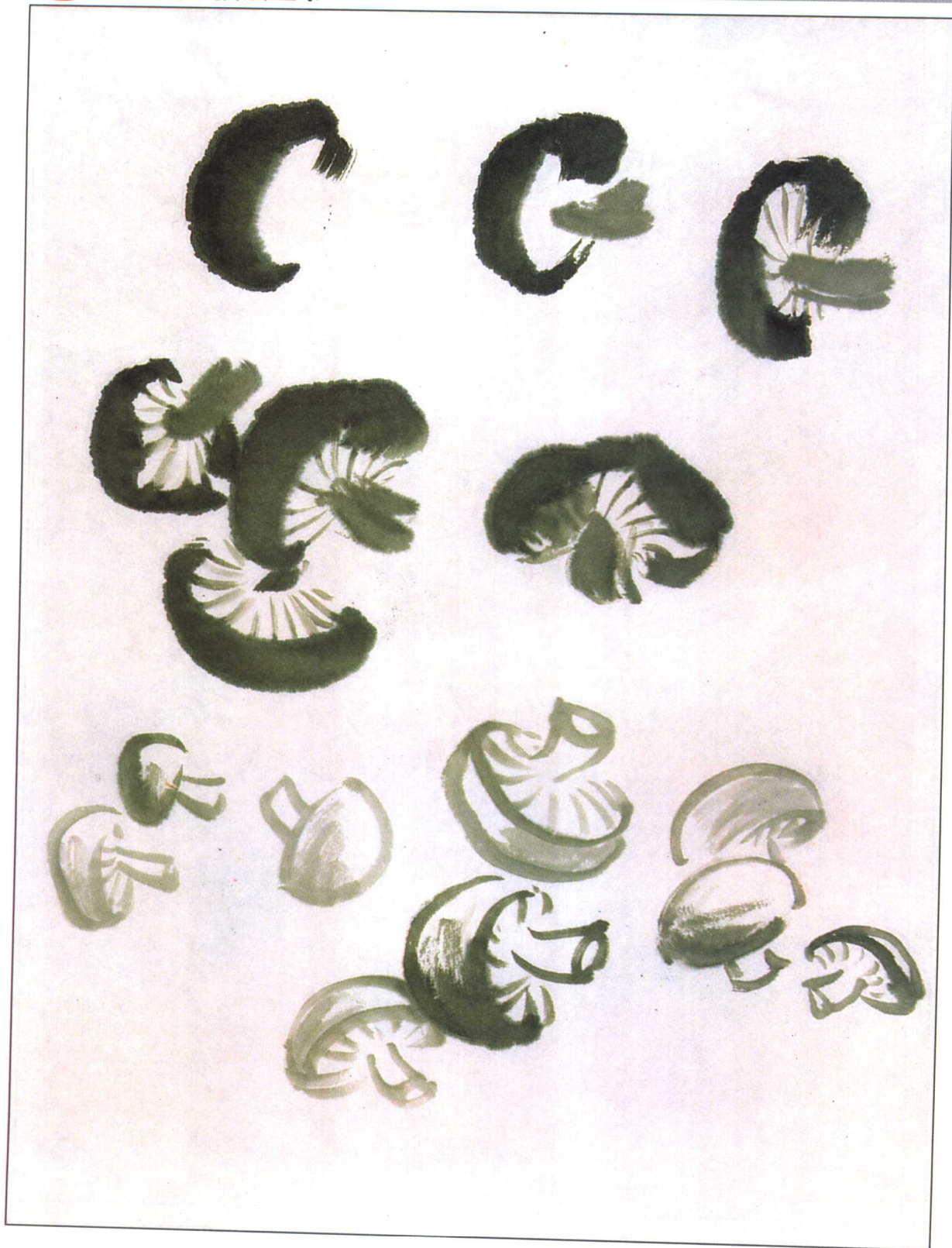
方法同上，画时用笔要裹紧，个大形状长。(图 14)

西红柿

(图 15)

笔根留有汁绿色的大笔，蘸朱磦，笔尖再蘸曙红或胭脂，先画左面，落笔中锋，随后成侧锋裹回，第二笔相对裹画，再压三、四笔，使呈椭圆形，留出柿蒂空白处染汁绿，将干时，用浓墨画蒂。(图 15)

香菇

(图 16)

淡墨笔尖蘸浓墨，呈弧线勾出菇面，要画得自然活泼！再以淡墨勾出底部隔瓣。画成堆香菇要注意聚散、疏密及大小浓淡。(图 16)

萝卜

(图 18)

红萝卜，用胭脂加墨先画出轮廓，线条要苍劲自然。再用朱磬和曙红敷色，受光面须留白。将干时用较浓胭脂或曙红加墨，侧笔画出深部，并撇出根须，根须要点得参差不齐。叶柄用曙红加淡墨勾出，叶片用草绿蘸墨点缀，花青或浓墨勾叶筋。白萝卜、青萝卜画法相同，用色异。(图 18)