

新概念美术起点学习教程

花鸟画起步

HUA NIAO HUA QI BU

缪宏波 编著

陕西人民美术出版社

甲申秋月 宏波画于长安

编 委：缪宏波 钱慧溟
钟锦芳 张新江
徐跃东 刘苑

责任编辑：韩选红

总 策 划：任笑笑

封面设计：赵 宇

新概念美术起点学习教程

陕西人民美术出版社发行

(西安北大街 131 号)

全国新华书店经销

浙江印刷集团公司印刷

开本：787 × 1092 1/16 印张：20

2005 年 1 月第一版

2005 年 1 月第一次印刷

印数：1—5000

(全套 10 册) 定价：88.00 元

本册定价：8.80 元

ISBN 7-5368-1861-0

9 787536 818613 >

编委：缪宏波 钱慧溟
钟锦芳 张新江
徐跃东 刘苑

责任编辑：韩选红

总策划：任笑笑

封面设计：赵宇

目录 花鸟画起步

新概念美术起点学习教程

绘画透视起步

绘画人体结构起步

素描几何体起步

素描静物起步

素描石膏像起步

素描头像起步

速写起步

色彩起步

花鸟画起步

山水画起步

- 花鸟画概述 /1
- 学习花鸟画的工具和材料 /2
- 执笔方法 /3
- 用笔 /3
- 用墨的介绍 /4
- 用色和初学花鸟画的方法 /5
- 学习在花鸟画的几点建议 /5
- 葡萄的画法 /6
- 枇杷的画法 /7
- 青菜、红椒、香菇 /8
- 西红柿、茄子、大蒜 /9
- 葫芦的画法 /10
- 牵牛花、蝴蝶 /11
- 小鸡的画法 /12
- 虾的画法 /13
- 蟹的画法 /14
- 金鱼的画法 /15
- 兰花的画法 /16
- 竹的画法 /17
- 竹子、麻雀 /19
- 牡丹的画法 /20
- 菊花的画法 /22
- 月季的画法 /24
- 荷花、蜻蜓 /26
- 桃花、燕子 /28
- 梅花的画法 /30
- 芙蓉、小鸭 /32

花鸟画概述

中国花鸟画历史悠久，源远流长。石器时代就有最初的花鸟纹样出现，它萌芽于魏晋，单独作为一个画科，完善成就于五代，到两宋时达到鼎盛。千百年来凭着独特的民族风格和鲜明的艺术特色，深受我国人民欣赏与喜爱，并造就了许多有成就的花鸟画家，创作了无数优秀的花鸟作品。极大地丰富了人们的精神生活，陶冶了人们的思想情操。

花鸟画风格变化多样，但从形式上大致分为工笔、写意两大类，工笔画要求造型准确，物象工整，设色精致，写意画则取其神韵，笔简意赅，野逸天真。花鸟画主要表现手法为：工笔淡彩、工笔重彩、没骨、兼工带写、双勾、小写意、大写意、彩墨等等，风格迥异，精彩纷呈。同样表现的题材也十分宽泛，包括花卉、飞禽、走兽、草虫、鳞介、蔬果、清供、松柏、柳藤、坡石、水岸等。

花鸟画发展至今，历史上的画家众多，其中诸多艺术巨匠对后世产生深远的影响，对中国花鸟画演变和发展起着承前启后的作用使之不断丰富。五代的徐熙与黄筌，前者水墨淡彩，落墨为格，称之“落墨法。”后者墨线勾勒，施以重彩，称之“双勾体。”对后世影响很大。至两宋工笔花鸟画得到空前的大发展，代表画家有赵昌、崔白、易元吉、赵佶、李安忠、李迪、吴炳、林椿等，还有徐熙之孙徐崇嗣所创的没骨法。同时写意花鸟画随着文人画的兴起而发展起来，并以梅、兰、竹、菊“四君子”为主要的绘画题材，如文同、苏东坡画墨竹，杨无咎画墨梅，赵孟坚、郑思肖画墨兰等。到元代花鸟画最大突出是墨花墨禽的兴起与流行，画风由工丽清淡转向水墨写意，代表画家有赵孟頫、钱选、王渊、吴镇、顾安、柯九思、王冕等。明代是水墨写意画大发展时期，虽然工整艳丽花鸟画也相当盛行，但写意花鸟画家林良、陈淳、陆治、周之冕、沈周、唐寅、徐渭、王绂等更为出色。再到清代花鸟画不但传承前代，更有革新。恽寿平、八大山人、石涛、扬州八怪、以居巢、居廉为代表的岭南画派，以赵之谦、任伯年、吴昌硕、虚谷、蒲华为代表的海上画派等，各具特色，风行近百年花鸟画坛。至现代有齐白石，潘天寿这样的一代宗师。

这本《花鸟画起步》介绍的是花鸟画写意画法，目的是供中国画爱好者和中小学生学习基础的作画步骤和表现方法。通过临摹掌握一定的绘画技能。并愿各位读者生活充实，学习进步。

《花卉》齐白石

学习花鸟画的工具和材料

笔——笔有羊毫、狼毫、兼毫三种，不同型号大小各不相同。羊毫性柔韧，含水量大，有大、中、小，长短锋各种型号，主要用于点花布叶、着色泼墨等，用途最广，宜多备几支。狼毫由黄鼠狼的毫制成，性刚挺，富有弹性，含水量少，适宜画兰竹。兼毫是羊毫和狼毫相配制成，笔性在刚柔之间，又吸水又有弹性，用于发枝、勾筋等，有“白云”、“七紫三羊”、“五紫五羊”等。选用毛笔的标准是“尖、齐、圆、健”，使用后要洗净凉干，妥善保管。

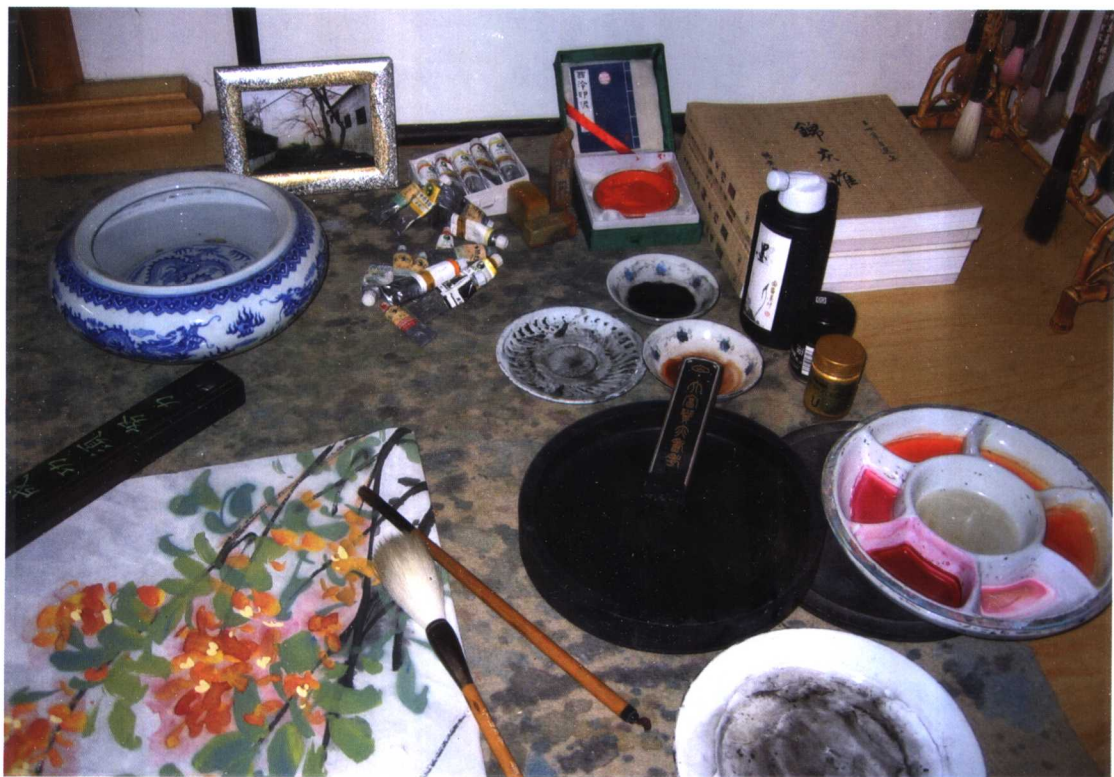
墨——墨分松烟和油烟两类。松烟墨无光，所以绘画多用油烟墨或松、油烟墨合用。磨墨用清水，宜重按轻推，用力均匀。初学者以墨汁代之，可选用“中华墨汁”、“一得阁墨汁”等专用书画墨汁。

纸——国画用纸一般有生纸、熟纸、半生熟纸之分。有宣纸、麻纸、皮纸、高丽纸、毛边纸、元书纸等，这些纸产地、材料各异，因此性能质地也不同。生纸渗水性强，墨色变化丰富，适宜画写意画。熟纸用矾水加工过后，不易渗透，便于逐层上色，适宜画工笔画。半生熟纸性能介于生熟纸之间。

砚——一般选择质地细致，易于发墨，不吸水的石砚。砚用后要及时洗净，保持清洁，广东的端砚，安徽的歙砚都是上品。

颜料——国画颜料分矿物质与植物质两类。矿物质颜料一般有遮盖力，色彩鲜艳亮丽，主要有朱砂、赭石、石青、石绿、白色等。植物质颜料较透明，色彩明快，主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。

其它——选用白色瓷盘来调色调墨，可多备几只；选用大水盂来洗笔；选用笔帘来放笔；选用毛毡一块，舔笔纸若干。

执笔方法

学习书画，首先要学习执笔，执笔方法掌握得当，用笔就运转自如。初学者作画的正确执笔方法是：拇指、食指、中指紧紧执住笔杆，无名指和小指起辅助作用。要求指实掌虚，四面出锋，回旋余地要大，要灵活。在运笔时用中指拨动笔杆，运送笔尖由上至下，由左到右稍动一下，点线之间便有顿挫转折的微妙变化。无论作画时用中锋、侧锋、裹锋、藏锋等，执笔方法均不改变。在画圆圈和长线条时，执笔不仅要用指力，还要运用腕力和臂力。

用笔

用笔即指笔法，中国画从一笔画起，每画一笔的运动顺序是起笔、行笔、收笔。用笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。要平，如锥画沙；要圆，如折钗股；要留，如屋漏痕；要重，如高山坠石。如行云流水，一波三折。用笔有中锋、侧锋、裹锋、藏锋、露锋、回锋等。中锋，执笔较端正，笔毫在线的中间，用中锋画出的线条要浑圆厚重。侧锋，执笔较倾斜，笔毫在点画的一侧，用侧锋画出的线条要轻快挺劲。裹锋，执笔不动，靠腕力转动使笔锋紧裹或破锋自转的收拢。藏锋，即指行笔时欲上先上、欲下先上、欲左先右、欲右先左。露锋，与藏锋相对，即指起笔时笔锋露于笔线之外，收笔时笔峰露于外。回锋，即行笔时折锋使回。用笔在实践中要灵活运用，从效果上来看要达到苍劲、老辣、轻松、圆浑、灵活、厚重、润泽、古拙为上。同时忌死板、干枯、纤弱、刻露等毛病。

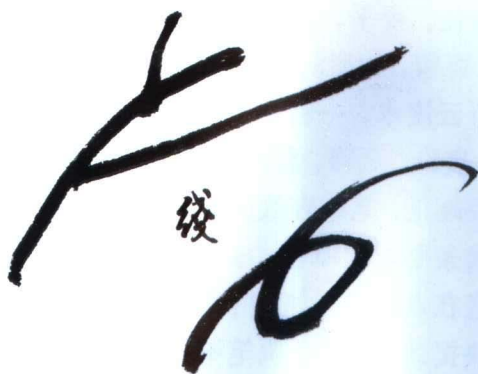

用墨的介绍

中国画以墨为上，墨色是众彩之和，墨法之妙全由笔出。从墨色上分焦、浓、重、淡、清五个色层，即“墨分五色”。从焦墨到清墨是通过加水而逐渐过渡过去，一笔也可以完成浓淡的变化。墨在画中运用的技法有干墨、湿墨、破墨、积墨、泼墨、宿墨等。干墨指笔中墨较少且行笔较快出的效果，如“飞白”。湿墨指笔中水较多且行笔较慢出的效果。破墨指趁纸上墨未干时，在上面又画时所产生的效果，在作画中用得最多。积墨指由淡到浓慢慢地层层渲染和叠加时出的效果。泼墨指将大面积墨泼于纸上时出的效果。

用笔和用墨是中国画技法的两个方面，笔迹须用墨色来表现，而墨色也必须随笔法而出现，一笔下去既要有笔，也要有墨，笔墨又从点、线、面三个方面来表现。点主要是用笔尖点在纸上，要有大小、浓淡、聚散的变化。线要有粗细、刚柔、曲直的变化。面要有浓淡、干湿的变化。

古人墨法妙，妙在用水，有水带墨、水破墨、墨破水、水渍、泼水、凝水、铺水等方法，其中水带墨、水破墨、墨破水最为常用，这使画面水墨淋漓，墨韵随之而成。

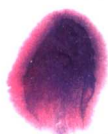
用色和初学花鸟画的方法

中国画颜料分两类：矿物质颜料和植物质颜料。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。石绿又分头绿、二绿、三绿，石青也可分头青、二青、三青，颜色由深到浅不一，赭石颗粒比较细，所以较透明。植物质颜料较透明，与水渗化效果好。如花青、藤黄、胭脂、曙红等。中国画颜料常用的有花青、藤黄、赭石、曙红、胭脂、朱砂、三青、三绿、锌白等。颜色加水后变淡，加墨后变沉着。

常用颜色搭配后的效果

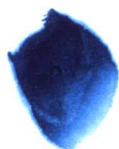
花青 + 藤黄 = 汁绿

曙红 + 花青 = 紫色

赭石 + 淡墨 = 赭墨

花青 + 淡墨 = 青墨

学习花鸟画的几点建议

1. 熟悉对象：

必须对所画的对象仔细观察，了解它的生长规律和组织结构。反复体会，并要进行大量的写生，积累素材，做到心中有数。

2. 借鉴传统

中国绘画是一个继承和发展的过程。初学者，要多看历代名家的优秀作品从中汲取精华。再者中国画具有一套完备的图式规范，初学者往往可以通过临摹这些图式入手，走“以法致道”之路。

3. 须重视书法的练习

古曰：“书画同源”。因为中国绘画精神是通过笔墨所表现出来的，通过练习书法，来提高对笔性的了解，如滕竹法通篆隶。可见书法与绘画是相辅相成的。

4. 作画时的状态

初学者作画时，要胆大心细。胆大意思是画前要“胸有成竹”，有一个整体构思后要大胆下笔，敢于下笔。心细的意思是对局部处理时要心细，笔笔送到位，要“稳、准、狠”。

5. 提高艺术修养

艺术修养是多方面的，其中的中国古代文学及诗词是一个精美的艺术宝库，它与花鸟画交相辉映，相合可以达到形象充实，立意完美的高雅效果。

葡萄的画法

画葡萄用曙红加花青调成紫色一笔或二笔画成。注意深浅变化，可分组去画，有疏有密，多而不乱。用浓墨点葡萄蒂，点蒂应表现出朝向，或向下或向外。画葡萄叶时，先用淡墨笔蘸浓墨，侧锋画出，第一笔浓，以后几笔渐淡，注意叶子形状要饱满，待半干后用浓墨勾筋。葡萄叶与丝瓜叶、南瓜叶相似，画法基本相同，藤蔓画法也基本相同。

枇杷的画法

画枇杷时用笔先蘸藤黄，再蘸赭石或朱砂，略调后一笔或二笔画成。画时注意疏密结合，画柄要有方向变化。

画枇杷步骤

1、用中锋画一边。

2、用中锋画出另一边。

3、用赭墨画柄，浓墨点蒂。

4、画一组时要有各种朝向。

1、用花青加淡墨一笔或二笔画叶子。

2、用浓墨勾叶筋。

五月佳果
甲印
宏波

青菜、红椒、香菇

1、用淡墨中锋勾出菜梗。

2、画叶用羊毫大笔先蘸汁绿，后蘸淡墨画菜叶，有浓有淡，一气呵成。

3、等半干时用浓墨勾筋，并画出根须。

红椒用曙红加胭脂中锋画出并用浓墨画蒂。

香菇用赭石加淡墨来画，要有浓淡变化。

西红柿、茄子、大蒜

1、用笔先蘸朱砂，在笔尖上再蘸曙红，侧锋先画一边。

2、接着二、三笔画出西红柿的形状。

3、用曙红勾西红柿的轮廓并用汁绿染蒂。

4、用赭墨画蒂。

茄子用曙红加花青二笔画成，颜色要有浓淡变化。

大蒜用淡墨中锋勾出大蒜的外形，再用浓墨画根须，最后可用白色染之。

茄子、大蒜、西红柿

葫芦的画法

用笔蘸藤黄加少许淡赭石或朱砂分几笔画出大形。叶可以用大笔蘸汁绿加墨或水墨画，浓墨勾叶筋，随势画藤联系其中。

画葫芦注意色彩的对比，浓淡深浅的变化，趋势的连贯。

甲寅
宏波

牵牛花、蝴蝶

牵牛花有红色、紫色、粉红色、淡蓝色等。可先画花，后加叶，再绕藤。叶用墨或花青加墨或汁绿加墨三笔画成。

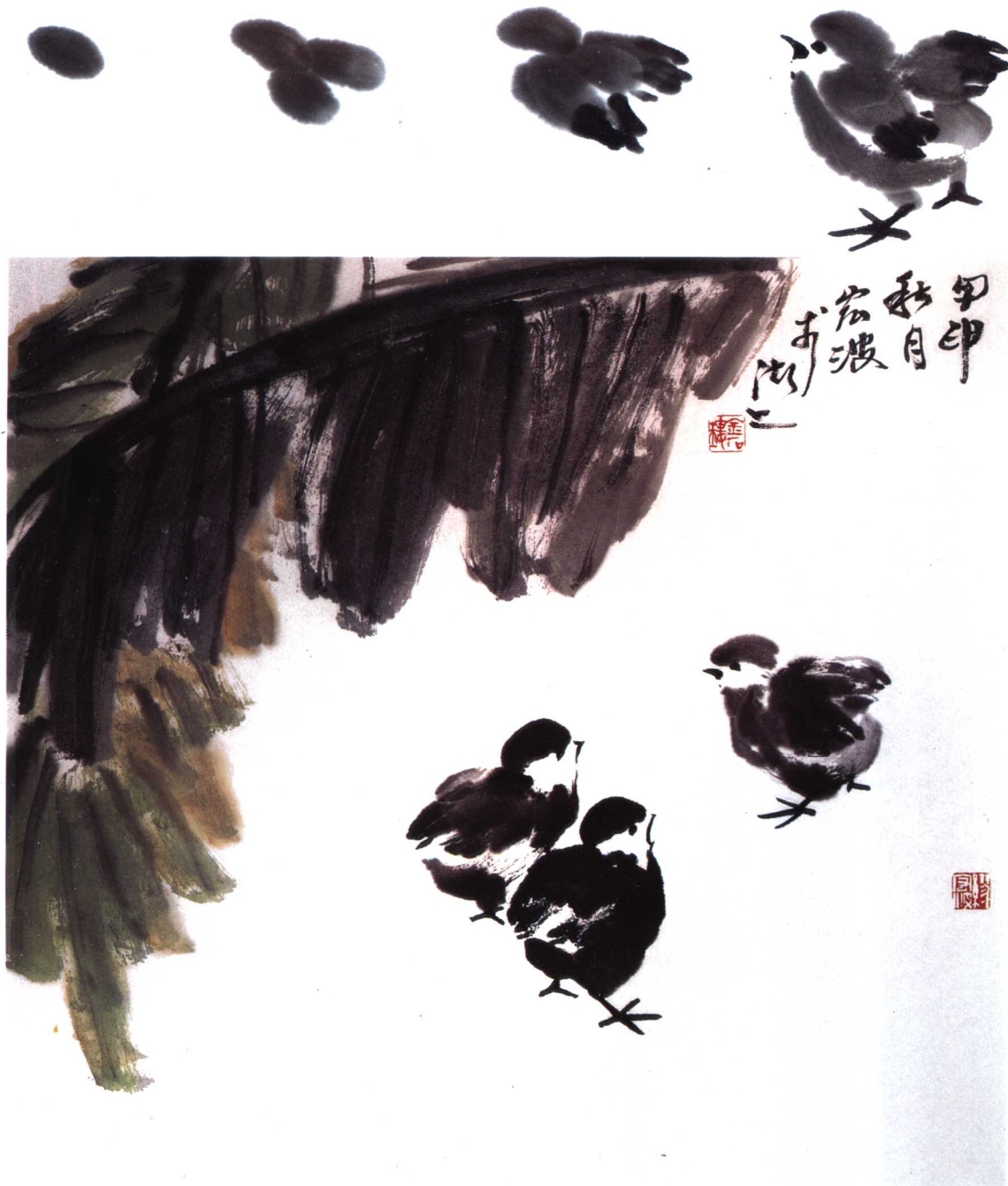

蝴蝶的形态和颜色很多，一般画墨蝴蝶先用笔尖蘸浓墨点蝶翅，边缘实，根部虚。再用细笔画眼、口、足及触须，用线要爽快轻灵。干后用赭石染身体和翅间的空隙，最后用朱砂点出翅斑。

小鸡的画法

小鸡翅膀短，身体肥，各种动态都不离开蛋形，头和身体比较圆。用墨时要有浓淡变化及渗化效果，还要注意它的动态透视变化。

虾的画法

画虾墨色要有变化，有浓有淡以求丰富，下笔取形之概括精到，表现出虾体透明清润的特征。

- 1、淡墨画出头部额角。
- 2、画头胸甲。
- 3、画头部两只平衡器。
- 4、淡墨侧锋画身体，墨色要透明。
- 5、浓墨点睛、臂钳、长须，运笔要流畅。

甲印
秋月
宏波
畫

蟹的画法

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

- 1、用墨侧锋并列画成蟹背。
- 2、浓墨点双眼，下缘勾二笔，体现厚度。
- 3、在背壳两侧画八只步足，从外向里画，用笔要有力。
- 4、小脚要交叉错落，不能平行，姿态变化要生动。
- 5、画出大脚钳，可开可合，数小点表示锯齿。

