

中国美术学院美术考级教材·毛猴毛鸡学国画

欣赏群美画精品
王忠富 等编著

综合写意 猴鸡游鱼

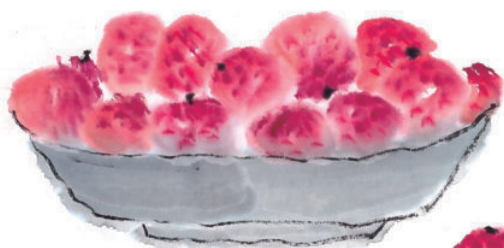
机械工业出版社 CHINA MACHINE PRESS

王忠富 等编著

综合写意

轻 松 学 画

本书专门为国画初学者量身定做，内容涉及果蔬、花卉、禽鸟、草虫、鱼虾蟹和走兽画技法。着重单个题材的演示，从局部到整体，深入浅出，循序渐进地讲解与示范，便于读者掌握中国画基础的笔墨与造型基础。本书图文并茂，并配有国画基本理论知识，更有助于提高读者的绘画水平。

本书通过对基础的细致讲解和贴心标注，为读者以后的绘画创作打下了坚实的基础，使读者学会举一反三，触类旁通，除了临摹书中所提供的范例，还能真正掌握中国画的绘制技法，从而能够进行更深入的学习和创作。

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学国画. 综合写意/王忠富等编著. —北京: 机械工业出版社, 2013.10
ISBN 978-7-111-43979-0

I. ①轻… II. ①王… III. ①写意画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第212766号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 杨 源 责任编辑: 杨 源

北京汇林印务有限公司印刷

2013年11月第1版第1次印刷

260mm × 380mm · 10.5印张 · 246千字

0001—5000册

标准书号: ISBN 978-7-111-43979-0

ISBN 978-7-89405-160-8 (光盘)

定价: 59.00元 (含DVD)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066 教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售一部: (010) 68326294 机工官网: <http://www.cmpbook.com>

销售二部: (010) 88379649 机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线: (010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

前 言

中国画作为中华民族艺术的象征，已然发展了数千年，走过了漫长的历程，是中华民族审美经验的集中体现，以景写意，寄情于景，以自然景物来寄托作者的情思，追求意境的表现，即所谓的“诗情画意”，这正是中国画的特色。

中国画的描绘重点并不完全拘泥于将物象局部的形态细致地表现出来，不求形似，其重点在于通过笔墨、色彩、形态传达出内在所蕴含的精神。虽然是普通而又常见的花朵，但是必须是根据作者创作构思的需要，经过认真地选择，精心地摆布和安排，使许多物体在形象和色调的关系上都能达到高度表现，画面和谐自然，能表现出物象内在的感情，如兰花的清幽雅致，梅花的高洁胜雪，菊花的淡泊孤傲等。

中国画基础的侧重点在于加深读者对国画基础技法、风格流派及其历史演变的理解，在学习国画的笔墨技法的同时，增强爱美之心、崇美之情、求真之欲，了解国画创作的基本规律与方法，认识和掌握中国画的分类及其技法特点，从而能自如随意地表现对象，并在短期内掌握国画技法，为日后深造奠定良好的基石。

参与本书编写的人员包括母春航、舒星博、付旭豪、于子博、杨春霞、张萌、高佳明、李放、郑娇娇、李江鹏、苏茵、靳哲、李阳、王忠富。

编 者

目录

前言

第1章

果蔬	01
荔枝	02
石榴	04
桃子	05
枇杷	07
葫芦	09
葡萄	11
白菜	13

第2章

花卉	14
兰花	15
牡丹	17
芙蓉	19
荷花	21
月季	23
梅花	25
菊花	27

第3章

禽鸟	29
麻雀	30
八哥	32
竹鸡	34
鹰	36
公鸡	38
黄鹂	40
鸳鸯	42

第4章

草虫	44
蝗螂	45
蝉	47
天牛	49
纺织娘	51
蜻蜓	53
蝴蝶	55

第5章

鱼虾蟹	57
鲤鱼	58
鲶鱼	60
鳊鱼	62
金鱼	64
虾	66
蟹	68

第6章

走兽	70
骆驼	71
猴子	73
猫	75
牛	77
鹿	79

果蔬

果蔬是人们生活中的必需品，画家们常以果蔬作为画材，留下了很多不同风格的佳作，在用写意法画果蔬时，首先要认真对果蔬进行观察研究，掌握其表现方法，以简练的笔法、熟练的技巧，恰当的水分，熟练地描绘出果蔬的形象色泽，形象力求概括生动，色彩明快洗练，达到活色生香的地步。

荔枝

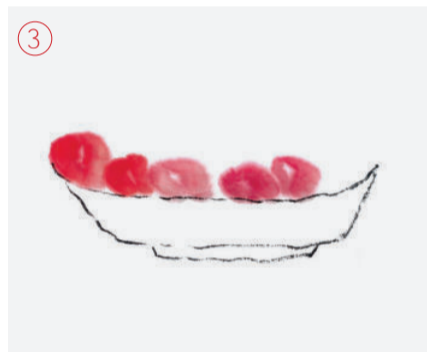
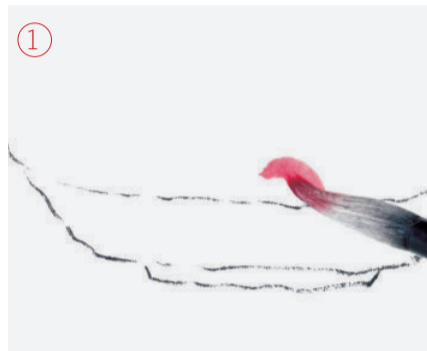
荔枝是亚热带水果，果皮呈鳞斑状突起，果实为圆形鲜红色和紫红色，味道鲜美，有南国『果王』之称。荔枝的『荔』与『利』谐音，寓意吉利，在中国传统绘画中时有出现，在画荔枝时首先要注意设色，颜色要有自然的浓淡变化，当在画面上有多个荔枝同时出现时，要注意荔枝的前后遮挡，笔触要有大小、方向、轻重的不同，笔笔有效果、块块求变化。

运笔要有提按转折，墨色要有自然的虚实浓淡变化。

1 选择一支小号狼毫笔，笔尖蘸浓墨，笔中水分宜少不宜多，中锋运笔，勾勒出瓷盘的大致轮廓。

3 继续运笔画出荔枝，并在盘外三三两两地散落几颗，注意荔枝布局要有重叠、遮挡，颜色有自然的深浅、浓淡变化。

2 选择一支小号羊毫笔，蘸取胭脂加少许藤黄调和，笔中留足水分，两笔画出一个荔枝，注意要留有适当的空白。

果实呈短卵圆形，果顶浑圆或钝，皮为深红色，壳较薄，龟裂片平钝，大小均匀，排列规则，裂纹和缝合线明显。

4 蘸取曙红，笔尖带少许墨，为荔枝点突起的小麻点，使得荔枝的造型更完整，注意荔枝的“刺”大小不一，排列要鳞次栉比，疏密有度。

暗部的小麻点要多一些，亮部少一些，留出高光部分。

5 继续为荔枝点“刺”，荔枝“刺”的形态大小不一、分布不均。

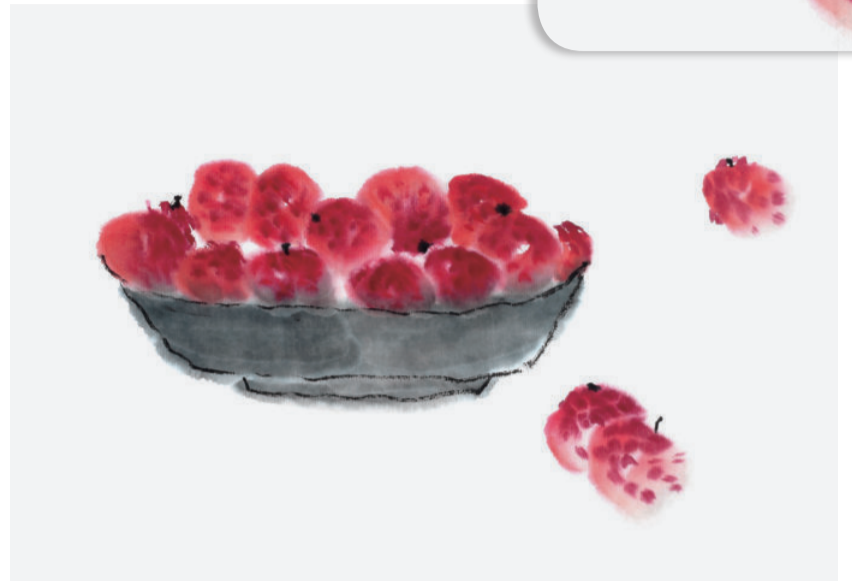
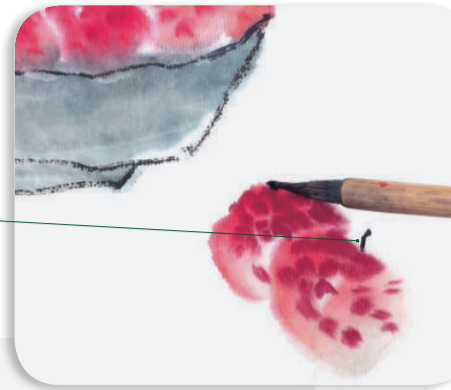
6 用墨加少许花青调和，笔中水分要留足，侧峰运笔，晕染瓷盘，运笔流畅，一气呵成。

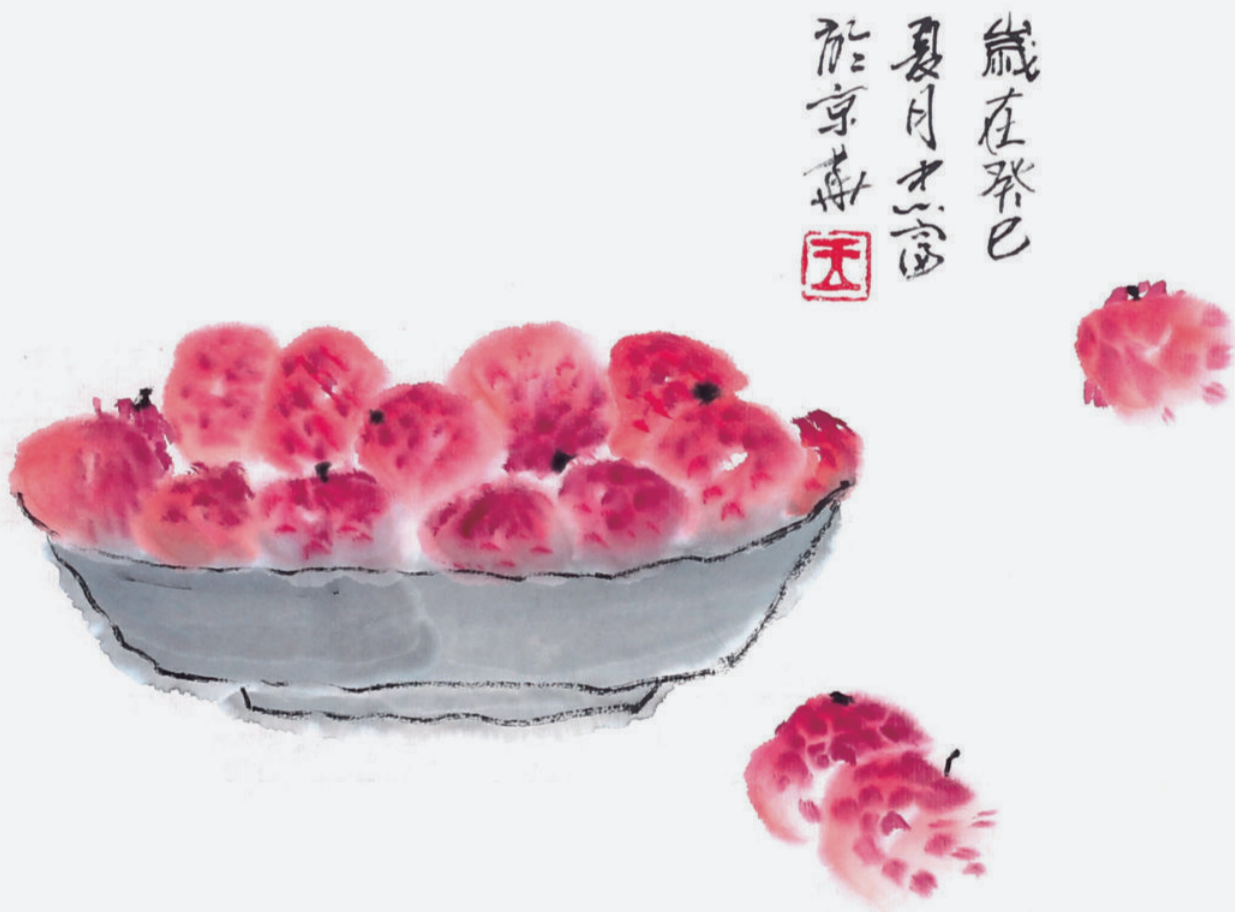
7 选择一支小号羊毫笔，蘸取曙红和少许清和，中锋运笔绘制出花瓣。

画者一定要注意，在画荔枝时，荔枝要有大小、方向、形态的不同，要有深浅、明暗的变化，荔枝的布局排列要有遮挡、重叠的出现。

画稍长荔枝梗的时候，用笔的力度是先重一点，然后减轻力度，最后再顿一下。

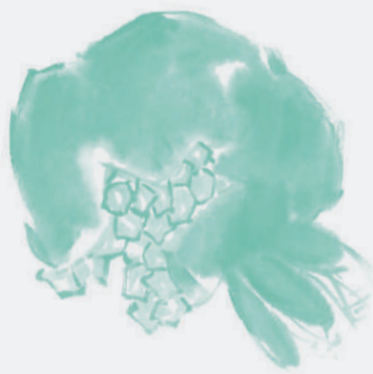

8 蘸取重墨，中锋运笔，根据荔枝的方向和形态添加粗细、长短不同的梗。

石榴

我国在很早以前就已经开始种植石榴了，且非常受人们的喜爱，它不仅外表美观，口味酸甜，更因为它寓意吉祥，象征了中国人希望红红火火多子多福的美好生活，为文人墨客所喜爱，因此画出了很多优秀的画作。石榴的果实近似球形呈鲜红、赭石色，果嘴为张开状，叶片狭长，呈对生或簇生状，树干内分枝多，嫩枝有棱，呈方形，在绘画时要仔细观察、细细刻画，做到心中有数。

1 选择一支中号提斗笔，蘸取赭石调和，侧锋运笔，先画“嘴”，再画果身，注意留出空白，以便画果实。

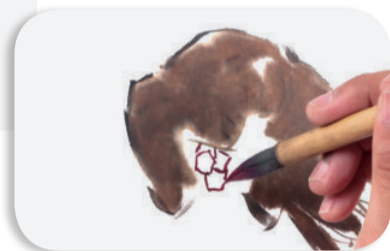
用笔要有轻重顿挫，线与线要相“搭”，来表现果实的体积起伏关系。

2 为了完善石榴的形态，选择浓墨，中锋运笔，勾勒果身的轮廓。

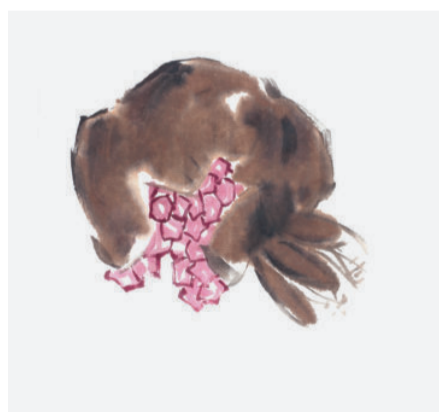
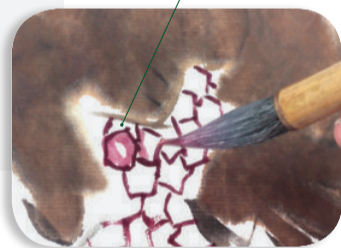
石榴果实多而密，就像一颗颗红色的宝石，排列整齐。

3 蘸取赭石调和，中锋运笔，在留白的地方画出石榴籽。注意籽要有大小的变化。

4 用胭脂加清水调和，笔中水分要留足，两笔染出石榴籽。

用笔要简练，忌反复涂抹、平铺。

5 在原有颜色的基础上加墨调和，为果身添加斑点，注意暗部斑点要多，留出亮部，增强石榴的空间质感。

6 用焦墨，连接石榴画出石榴的枝干与叶子部分，注意画叶时要成组的画，叶子为对生或簇生长。

桃子

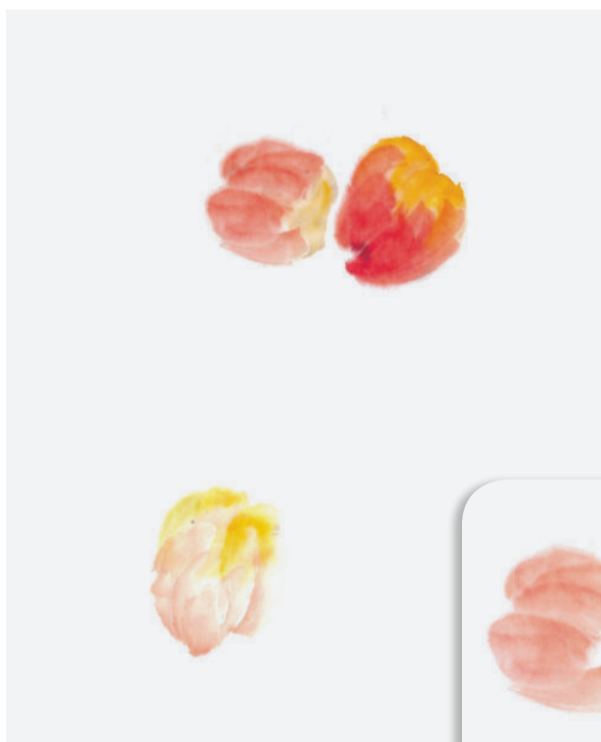
桃子有仙桃、寿果的美称，具有吉祥的象征，千百年来一直被画家、雕刻家当作吉祥的象征，或呈画作，或雕上家具。桃子果体大，近似球形，为橙黄色泛红色，叶稍尖而细，边缘有细齿，暗绿色有光泽，树干弯曲、粗糙。在绘制时要用自然的深浅、虚实、明暗变化，用笔力求灵活多变。

1 选择一支中号提管笔，胭脂加少许藤黄调和，侧锋运笔画出桃子果实的尖部，注意运笔要呈按、压之势，笔触要灵活、随意。

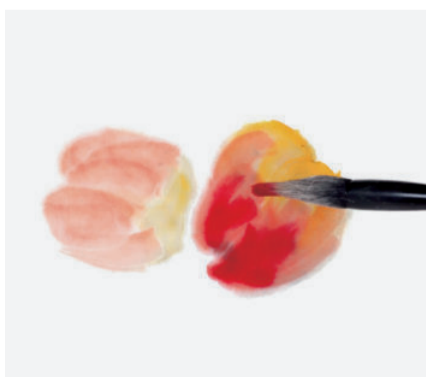
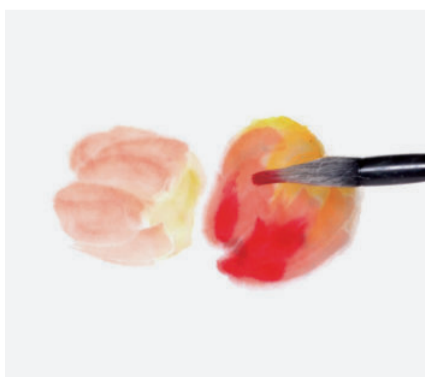
2 继续运笔，画出桃子果实的尖部，不仅要注意桃子大小、方向以及形态，还要有明暗虚实的变化，布局合理。

运笔自然、流畅，有飞白，颜色要有深浅虚实的变化。

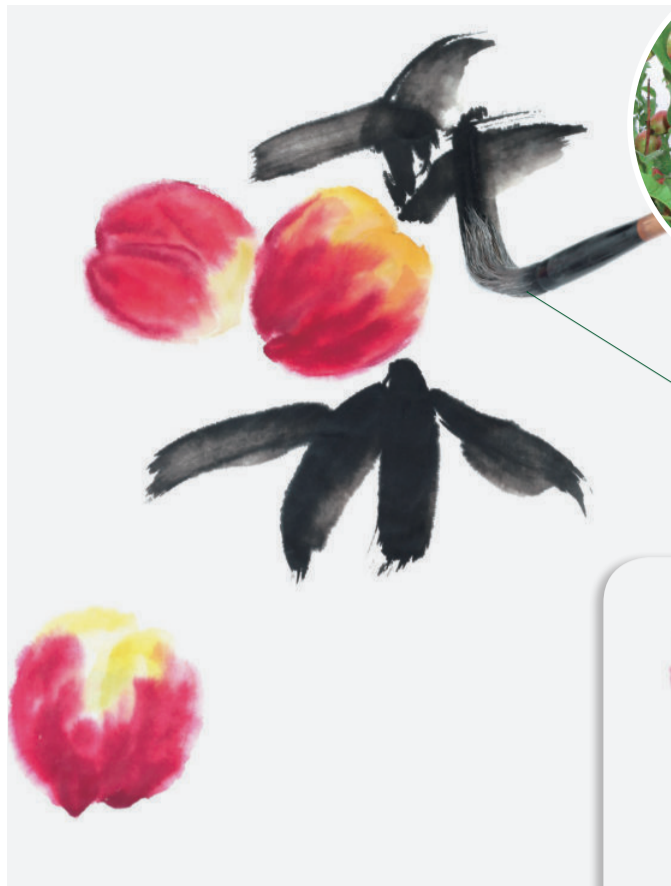
3 用藤黄加少许胭脂调和，根据桃子的不同形态，画出桃子的基部。

4 蘸取浓胭脂，在桃子的尖部添加两笔，使明暗关系更明显，颜色层次更丰富，看起来更有立体质感。

5 由桃子的基部至尖部运笔，画出桃子的纹理，注意在勾画时，运笔要根据桃子的不同形态，线条要有变化。

桃叶为窄椭圆形至披针形，叶尖尖而细且边缘有细齿。

中锋或侧锋运笔，运笔潇洒、随意、一气呵成，忌迟疑。

6 蘸取浓墨，笔中水分要留足，根据桃子的布局添加叶子。注意叶子不仅要有大小、长短的不同，还要有透视的表现。

7 在原有颜色的基础上添加清水调和，添加淡叶，叶子要有交错、重叠、穿插。

8 选用浓墨，中锋运笔，连接叶子、桃子画出树干，勾勒主叶脉、侧叶脉。

初学者一定要注意，画前要仔细观察桃子的形态特征，细细刻画，在画桃子时要先确定好构图，桃子、桃叶、枝干要布局合理，有连接。

枇杷

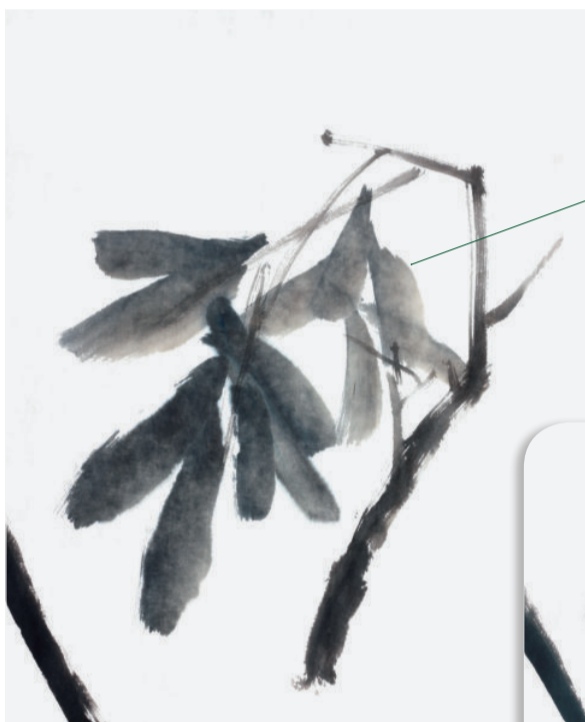
枇杷，其叶呈披针形、

长倒卵形或长椭圆形，叶尖为急尖或渐尖，基部呈楔形或渐狭成叶柄似琵琶，故名枇杷。与樱桃、梅子并称为『果中三友』深受人们的喜爱，宋代诗人宋祁有诗云：『有果实西蜀，作花凌早寒。树繁碧玉叶，柯叠黄金丸。土都不可寄，味咀独长叹。』是对枇杷树的花、叶、果的写实，枇杷寒冬开放，迎着雾雪，独显高洁，留下金丸，是文人墨客寄托情操的尤物。

叶子因为角度的不同，会呈现深浅、明暗的变化，有透视关系的出现。

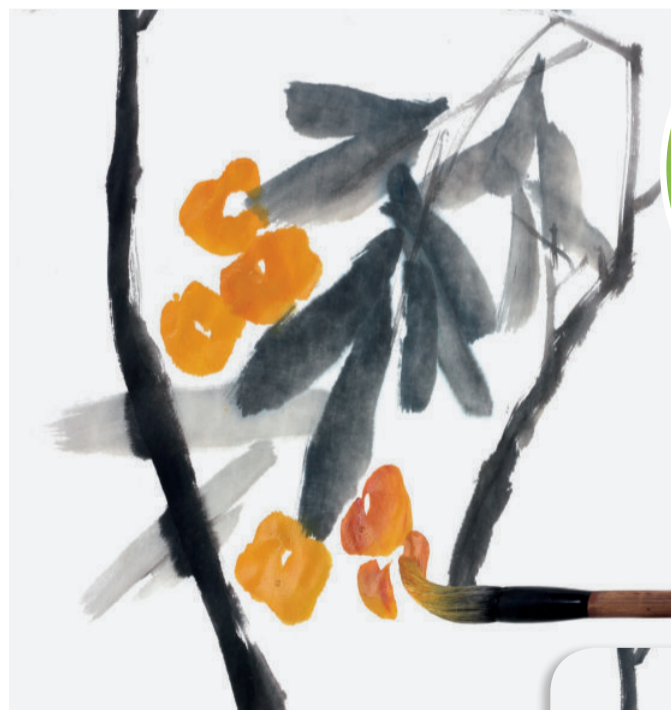
2 饱蘸水墨，顺势添加枇杷叶，叶子要有前后穿插、遮挡。

1 选择一支小号狼毫笔，蘸取浓墨，确定好构图，中锋运笔，画出枇杷的树干和细枝，注意运笔要有提、按、转折，墨线留有自然的飞白。

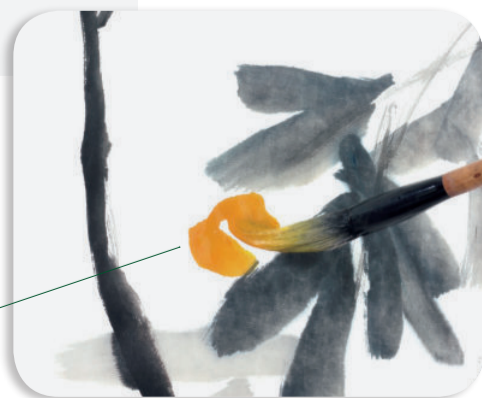
3 继续完善叶子的布局形态，注意叶子要有披针形、长倒卵形或长椭圆形的不同形状的变化，叶子大小、粗细也要有所不同。

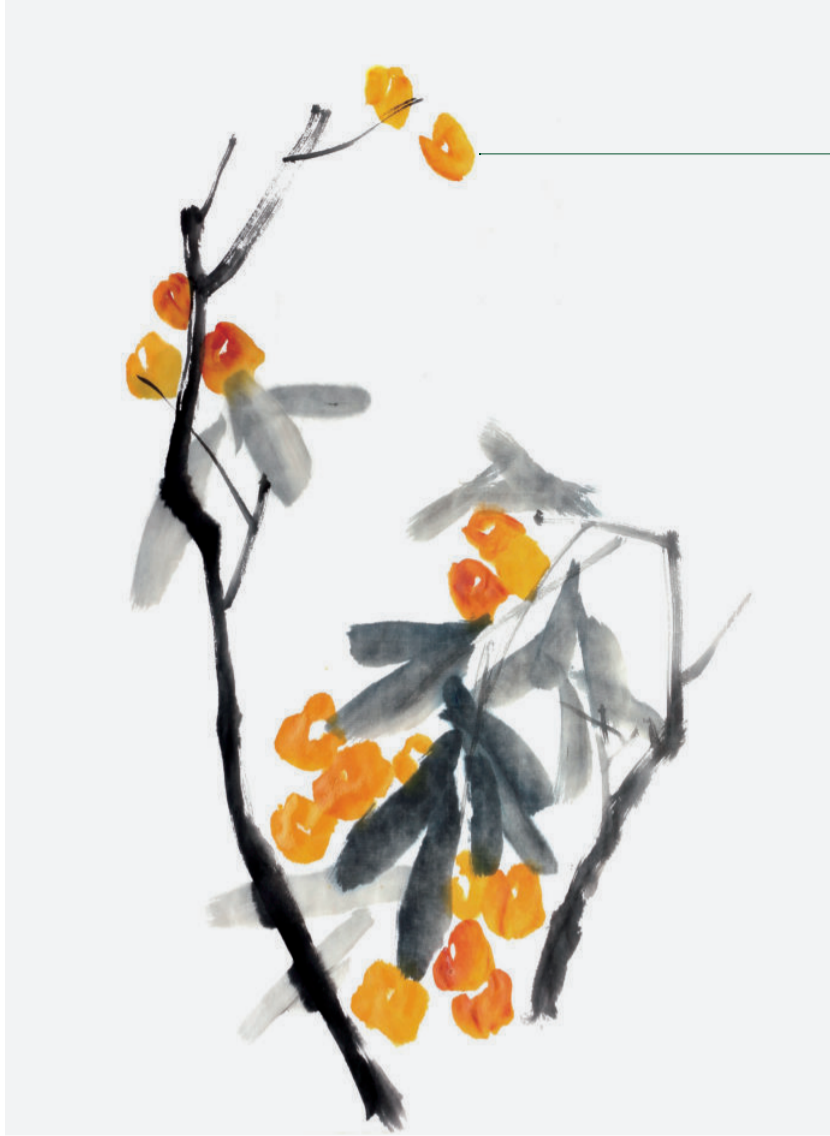

枇杷果近似球形或长圆形，颜色呈黄色或橘黄色，果实的大小、形状因品种不同也会呈现不同的变化。

4 用藤黄加胭脂调和，并用笔尖蘸取一点曙红，左右两笔画出枇杷果，注意运笔要有方向上的变化。

运笔过程中不仅要有按、压、转折、线条还要有深浅的自然变化。

果实不仅要有自然的留白，还要有明暗关系的表现；果实形状、大小、方向要各不相同，颜色的浓淡也要不同，以表现枇杷的前后关系。

中锋运笔，勾勒枇杷梗，呈现散开状，墨线弯曲、雀跃。

5 选择一支小号勾线笔，根据枇杷的不同形态，画出形态不一的果实。

歲在癸巳夏月中山富寫於京華

葫芦

葫芦属于攀缘植物，

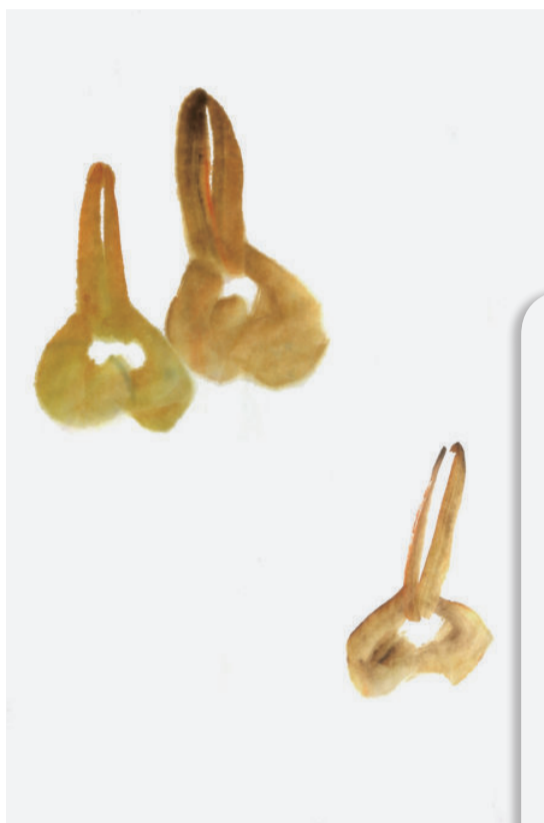
与「福祿」音同，是富贵的象征，因其代表长寿吉祥，深受人们的喜爱，葫芦的叶片心状卵形至肾状形，果实形状为椭圆形，中间缢细，下部大于上部，在画葫芦时要注意葫芦不要画得太圆，要呈歪瓜裂枣状，左右上下不必太对称，要在变化中求形；叶子要硬朗，有高低、有错落、有藏露。色彩有自然的过渡，用笔要灵活多变。

葫芦表面光滑，新鲜时呈嫩绿色，成熟时呈橘黄色，瓢果梨形，中间缢细，上部和下部膨大，下部大于上部。

1 选择一支中号提斗笔，调和藤黄和少许赭石至笔肚，侧锋运笔，从上至下画出葫芦的形态，注意要有留白，用作高光以表现葫芦的立体感。

2 用笔肚蘸取调和的颜色，笔尖蘸些许墨，为画面添加两个葫芦，注意葫芦布局要有藏、有露、有高、有低。

淡叶衬托浓叶，使叶子看起来前后变化，层次变化丰富。

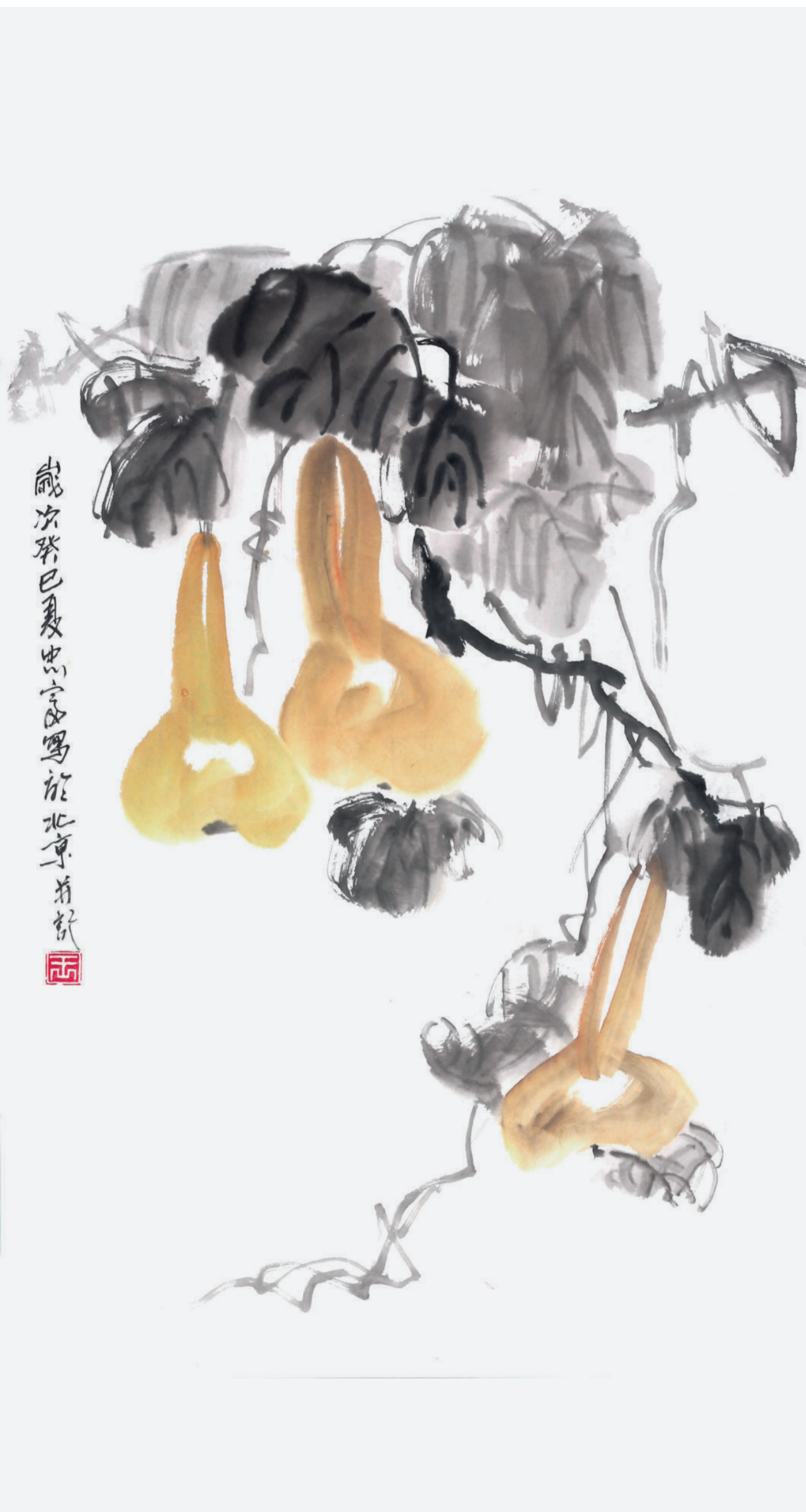
3 蘸取重墨，侧锋运笔，画出叶子。叶子要有高有低、要错落有致，叶子要画在葫芦的后面，以突出葫芦这一主体。

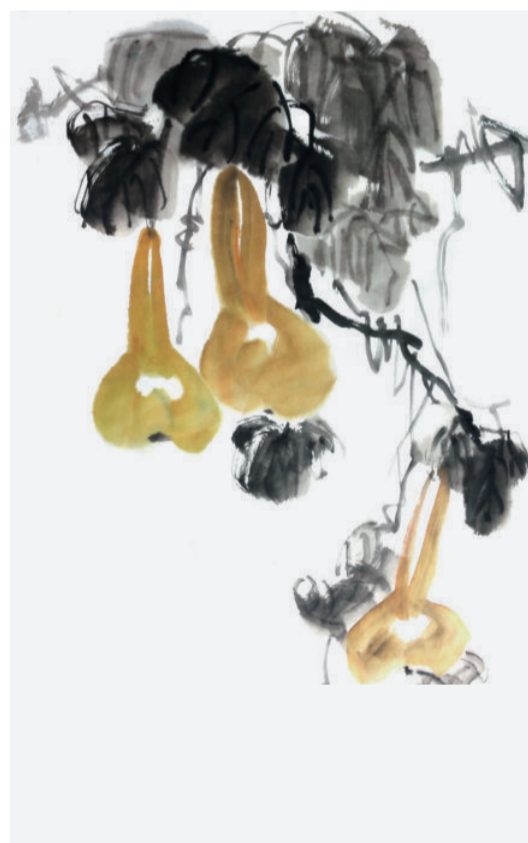
侧锋运笔，笔触潇洒、随意。留有自然的飞白、明暗关系明显，以显现叶子的粗糙质感。

4 选用淡墨，继续添加叶子，并顺着葫芦、叶子的走势，画出藤蔓。

5 继续添加藤蔓，完善葫芦的布局形态，藤蔓要与葫芦和叶子有穿插、有遮挡，使画面看起来更有层次感。

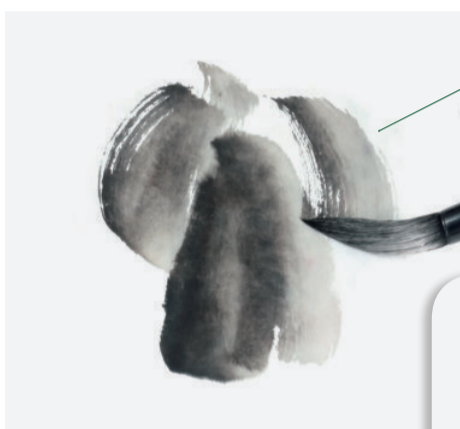

6 蘸取淡墨，在叶子快干时，画出主叶脉、侧叶脉。主叶脉由叶基伸向叶梢，侧叶脉由主叶脉向外伸展。

初学者在画葫芦时，要先确定好构图，以葫芦为主体，配以叶子、藤蔓，为画面题字要找准位置，不要破坏画面的整体感；盖章时，章要正；要让画面有空白，使画面看起来不要那么压抑。

葡萄

葡萄属落叶藤本植物，味道鲜美，有「水果之神」的称号，果实呈圆形或椭圆形，品种多样，果色有白、青、红、紫、黑等的不同颜色；叶对生，近圆形，基部呈心形，两侧靠拢，边缘粗齿。在画葡萄时可先画果实，果实要有大有小、形状各不相同，再根据葡萄的布局形态添加叶子和藤蔓，逐步刻画，画出美丽、饱满的葡萄。

葡萄叶是掌状五裂，即叶子的五条主叶筋与叶片连接犹如张开的手掌。

1 选择一支中号提斗笔，调和浓墨，笔肚颜色至笔尖渐浓，侧锋运笔，画出叶子，运笔流畅，一笔成形。

将笔放斜，运笔画出叶子。

2 选用重墨和淡墨，完善叶子的布局形态，叶子有高、有低、有前、有后，有穿插、有重叠、有错落，层次变化丰富。

葡萄果实呈椭圆或圆形，一般是呈串分布，如锥形挂于葡萄藤之上。

3 根据叶子的不同形态，勾勒出叶子的主叶脉、侧叶脉，主叶脉有五条，侧叶脉从主叶脉两侧生出。

勾叶脉一般会采用中锋运笔勾勒，勾出的线条灵活、简洁、流畅，表现出叶子的飘逸。

5 胭脂加少许三青调和，留出高光、两笔画出葡萄，葡萄呈串分布，葡萄深浅颜色各有不同，呈穿插、交错分布。

墨线有自然的飞白，可以表现出藤蔓的粗糙质感。

4 蘸取焦墨，顺势画出藤蔓。运笔要有轻重缓急的变化。

歲在癸巳夏月 忠富

