

蔬果篇

任梦熊 任艺术 编绘

丛书

Beginners' Books

入门 国画

- 文房四宝
- 颜料与辅助工具
- 水墨画的基本笔法
- 水与墨的运用
- 教程
- 作品欣赏

中国传统写意画之所以也称为水墨画，关键在水与墨，水墨的结合与运用是水墨画的灵魂所在。水墨通过毛笔的融合是中国传统思想『天人合一』最具形式化的表达。墨如天地初开前的混沌，水则是充满灵性的生命，冲破那片混沌创造出无限丰富的世界。

国画入门丛书

· 蔬果篇

任梦熊 任术 编绘

人民美術出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画入门丛书. 蔬果篇 / 任梦熊, 任术编绘. — 北京: 人民美术出版社, 2018.6
ISBN 978-7-102-08060-4

I. ①国… II. ①任… ②任… III. ①蔬菜—花卉画—国画技法②水果—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第115697号

国画入门丛书·蔬果篇

GUÓHUÀ RÙMÉN CÓNGSHŪ·SHŪGUŌPIĀN

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010) 67517601
网购部: (010) 67517864

责任编辑 金黎晖 李捷
装帧设计 薛杨阳
责任校对 马晓婷
责任印制 胡雨竹
制 版 朝花制版中心
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司
经 销 全国新华书店

版 次: 2018年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5.5

印 数: 0001—4000册

ISBN 978-7-102-08060-4

定 价: 45.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

版权所有 翻印必究

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

-
- 一、文房四宝. 4.
  - 二、颜料与辅助工具. 9.
  - 三、水墨画的基本笔法. 11.
  - 四、水与墨的运用. 12.
  - 五、教程. 14.
-

1. 大白菜. 14.	10. 西瓜. 44.	19. 天牛. 72.
2. 黄瓜. 18.	11. 樱桃. 46.	20. 螳螂. 76.
3. 茄子. 20.	12. 菠萝. 48.	21. 蚂蚱. 78.
4. 南瓜. 24.	13. 草莓. 52.	
5. 葫芦. 26.	14. 葡萄. 56.	
6. 丝瓜. 28.	15. 柿子. 58.	
7. 萝卜. 32.	16. 荔枝. 62.	
8. 小辣椒. 40.	17. 桃子. 66.	
9. 鸭梨. 42.	18. 蝉. 68.	
-

- 六、作品欣赏. 82.
-

国画入门丛书

· 蔬果篇

任梦熊 任术 编绘

人民美術出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画入门丛书. 蔬果篇 / 任梦熊, 任术编绘. — 北京: 人民美术出版社, 2018.6
ISBN 978-7-102-08060-4

I. ①国… II. ①任… ②任… III. ①蔬菜—花卉画—国画技法②水果—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第115697号

国画入门丛书·蔬果篇

GUÓHUÀ RÙMÉN CÓNGSHŪ·SHŪGUŌPIĀN

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010) 67517601
网购部: (010) 67517864

责任编辑 金黎晖 李捷
装帧设计 薛杨阳
责任校对 马晓婷
责任印制 胡雨竹
制 版 朝花制版中心
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司
经 销 全国新华书店

版 次: 2018年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5.5

印 数: 0001—4000册

ISBN 978-7-102-08060-4

定 价: 45.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

版权所有 翻印必究

目录

-
- 一、文房四宝. 4.
  - 二、颜料与辅助工具. 9.
  - 三、水墨画的基本笔法. 11.
  - 四、水与墨的运用. 12.
  - 五、教程. 14.
-

1.大白菜. 14.   10.西瓜. 44.   19.天牛. 72.

2.黄瓜. 18.   11.樱桃. 46.   20.螳螂. 76.

3.茄子. 20.   12.菠萝. 48.   21.蚂蚱. 78.

4.南瓜. 24.   13.草莓. 52.

5.葫芦. 26.   14.葡萄. 56.

6.丝瓜. 28.   15.柿子. 58.

7.萝卜. 32.   16.荔枝. 62.

8.小辣椒. 40.   17.桃子. 66.

9.鸭梨. 42.   18.蝉. 68.

-
- 六、作品欣赏. 82.
-

一、文房四宝（笔、墨、纸、砚）

1.毛笔的种类和特点

毛笔是中国的传统书写工具和绘画工具，文房四宝之一。根据笔毛的强弱弹性可分为：

软毫——笔性柔软，以羊毫为主。

硬毫——笔性刚健。如：狼毫、鼠须、山兔、鹿毛笔。

兼毫——把硬毫、软毫集在一起，刚柔并济。笔性介于硬软毫之间。一般用紫毫或狼毫与羊毫按不同比例制成，如白云笔。

水墨画常用毛笔

大白云（兼毫）——主要用于画小型花的花瓣、双勾等。

长锋书画——主要用于画中小型花瓣，双勾，花的枝干、小叶子等。

兼毫提笔（大号）——主要用于画大花卉的花瓣、较大的叶子、粗的枝干、大面积铺色等。

狼毫小楷——主要用于勾较细的轮廓线，勾叶筋，点较大的花蕊等。

勾线笔——主要用于点细小的花蕊，勾画细节等。

我国制笔历史上以侯笔（河北衡水）、宣笔（安徽宣城）、湖笔（浙江湖州）、鲁笔（山东昌邑）、齐笔（山东广饶）为上。

2. 宣纸的种类和特点

宣纸是中国传统的古典书画用纸，是中国传统造纸工艺之一。宣纸“始于唐代、产于泾县”，因唐代泾县隶属宣州管辖，故因地得名宣纸，迄今已有一千五百余年历史。2002年，安徽宣城泾县被国家确定为宣纸原产地域。

由于宣纸有易于保存、经久不脆、不会褪色等特点，故有“纸寿千年”之誉。宣纸的原材料有青檀树皮和稻草，杨腾桃汁作为分张剂必不可少。

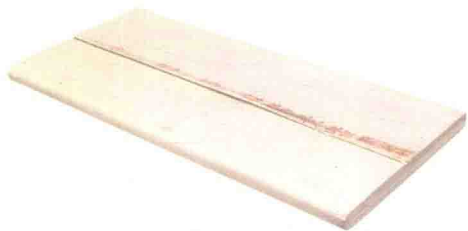
宣纸按加工方法分为“原纸”和“加工纸”。

按纸张润墨程度分为“生宣”“半熟宣”和“熟宣”。

按原料配比分分为“棉料”“净皮”“特种净皮”三大类。

规格按大小有四尺、五尺、六尺、八尺、丈二、丈六等等。按纸面纹理分有单丝路、双丝路、罗纹、龟纹等。宣纸制品有素白册页、印谱、信笺和仿古对联等等。

2006年，宣纸制作技艺被列入首批国家级非物质文化遗产。2009年9月30日，宣纸传统制作技艺获联合国教科文组织肯定，列入人类非物质文化遗产名录。

3. 古墨与墨汁

中国古墨是中国文房四宝之一。精工制作的古墨，具有鉴赏和收藏价值，成为文物的一种。中国墨起源甚古，商代甲骨上已有墨书文字，经化验其墨迹为黑色碳素。唐代已有专门制墨的著名墨工。明、清两代制墨工艺较前代发达，名家辈出，实物流传亦较多。

墨锭

古墨主要是墨锭，是将墨团分成小块放入铜模或木头模后，压成墨锭作为书画类用品的。其精致的样式、文字、图绘、刻工、塑铸及外表装饰等，无一不体现出具有东方气质的艺术价值。

古墨的主要分类

松烟墨——用松枝烧烟制成，是古时候使用最广泛的墨锭，松烟墨的特点是墨色黑，但缺少光泽，胶轻质松，入水易化。

油烟墨——用桐油、麻油、猪油等烧烟制成。油烟墨质地坚实、细腻、耐磨，色泽乌黑发亮，但用胶量较重。

彩墨——用五色或十色颜料制成一套彩墨。色泽典雅，不易褪色，用于绘画和圈批缮抄书籍、文卷等。彩墨只相当于颜料，不算是真正的墨。

墨汁——因省时方便，成为当代主要使用的绘画书法颜料。墨汁所用的主要原料大致分为黑烟、胶料、香料、防腐剂，经由机械地分散、均匀、混合而成。常用的墨汁主要是一得阁墨汁（普通墨汁和云头艳）。

4. 中国名砚

砚台是中国自古独有的研磨工具，由于研磨出的墨汁细腻，加水后用毛笔所产生的“浓淡干湿”等墨色极为丰富，成为中国传统绘画与书写的重要工具，也成为工艺与实用兼备的文房四宝之一。因其使用的材料不同，发展至今以“歙砚”“洮河砚”“澄泥砚”“端砚”四大名砚为代表。

歙砚——全称歙州砚，产于安徽黄山山脉与天目山、白际山之间的歙州，由于其矿物粒度细，微粒石英分布均匀，故有发墨益毫、滑不拒笔、涩不滞笔的效果，受到历代书法家的称赞。

洮河砚——产于甘肃省甘南州卓尼县洮砚乡，以其石色碧绿、雅丽珍奇、质坚而细、晶莹如玉、扣之无声、呵之可出水珠、发墨快而不损毫、储墨久而不干涸等特点著称。

澄泥砚——用特种胶泥加工烧制而成。因烧制过程及时间不同，可以是多种颜色，有的一砚多色，尤其讲究雕刻技术，有浮雕、半起胎、立体、过通等品种。

端砚——出产于唐代初期端州（今广东肇庆）。由于其他名砚材质的逐渐枯竭，故使端砚自古就显名贵。在四大名砚中，尤以端砚最为称著。

端砚因其石质坚实、润滑、细腻，所以研磨时发墨快而不滞，研出的墨汁细腻滑润，绘画书写时的行笔能轻松流畅，且不损伤笔毫，字迹颜色经久不变。

歙砚

清代琴形洮河砚

清代云龙纹澄泥砚

清代海兽纹端砚

二、颜料与辅助工具

1. 中国画颜料

作为中国画的专用颜料。目前分为管装和颜料块，亦有粉状。其质地分为矿物颜料（石色）和植物颜料（水色）两大类。这两类为纯天然提取，另有通过化工合成的颜料。

✿ 主要矿物颜料

朱砂 朱磬 （从朱砂中提炼、最上面的一层）

石黄 雄黄 （又称雄精）

石青   （分头青、二青、三青、四青）

石绿   （分头绿、二绿、三绿、四绿）

赭石   （分深赭、浅赭）

泥金 （用金粉或金属粉制成的金色涂料）

泥银 （用银箔和胶水制成的银色颜料）

钛白 （锌钛白，是锌与钛白粉的混合研磨物）

✿ 主要植物类颜料

花青

藤黄

胭脂

洋红 （胭脂虫中提取，虽非植物但归于此类）

✿ 化工颜料

曙红

深红

大红

铬黄

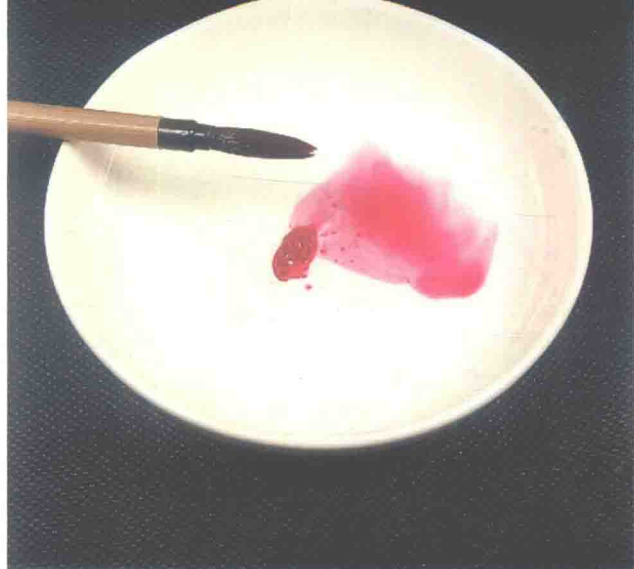
天蓝

2. 辅助工具

调色碟：

中国画调色大都是用扁平的白瓷碟，大小不一。一般画水墨画时使用直径在10厘米左右的白色瓷碟即可，如需大面积铺墨或色可用更大的碟子，以便调入更多水分，确保墨色的均匀。

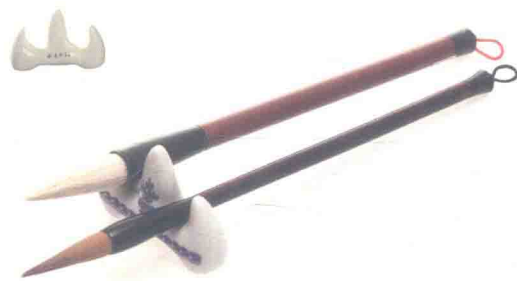
镇尺：

是放置在书桌案头上的文房用品，又叫纸镇或镇纸。镇纸，即指写字作画时用以压纸的东西，现今常见的多为长方条形，有金、银、铜、玉、木、竹、石、瓷等材质，因此也称作镇尺、压尺。

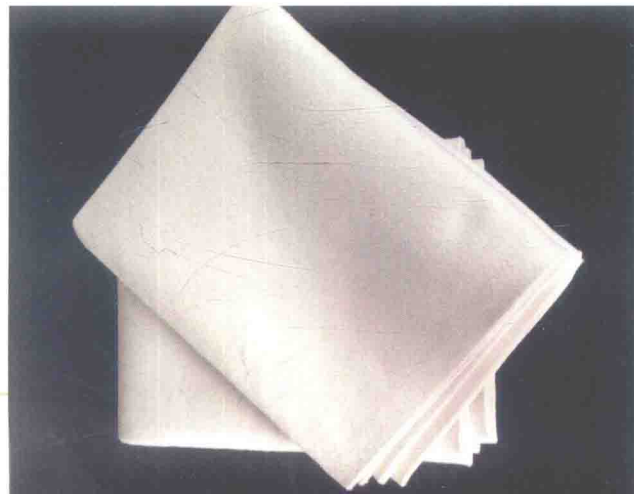
笔架：

笔架亦称笔格、笔搁，即架笔之物，中国传统文房常用器具之一。书画中在构思或暂息时借以置笔，以免毛笔圆转污损他物。为书案上最不可缺少之文具。

毡子：

中国画辅助工具之一，主要由羊毛或化工纤维制成，垫在宣纸下，主要用于吸收多余的水、墨和颜色，同时让宣纸上的水、色和墨更好地发挥特性。

三、水墨画的基本笔法

中国画在使用毛笔的行笔中，根据所绘物像的质感、体积的结构等特点，需要用中锋、侧锋、顺笔、逆笔的笔法来表现。

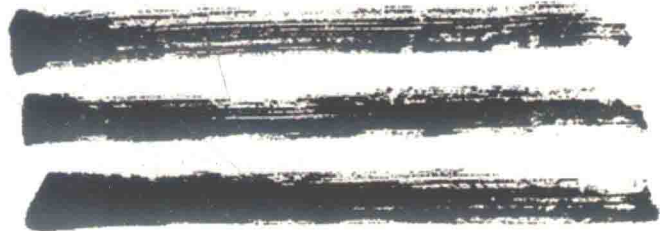
中锋：

行笔时的毛笔与纸面垂直，毛笔尖隐含于线条的中间。中国画笔法“中锋”的特点是圆浑厚重。

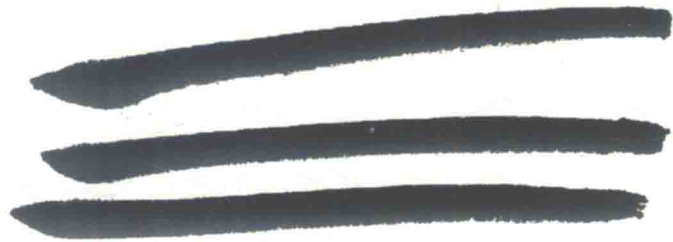
侧锋：

需注意笔尖偏在画纸一侧，沿着线的一端运行。中国画笔法“侧锋”的特点是变化丰富、较为苍砺。

顺笔：

行笔的方向是由左至右，手顺着毛笔的方向前进。中国画笔法“顺笔”的特点是平顺圆润。

逆笔：

行笔时，毛笔运动的方向是由右至左，毛笔尖逆着用毛笔的方向推进。中国画笔法“逆笔”的线条特点是艰涩凝重、刚健有力。

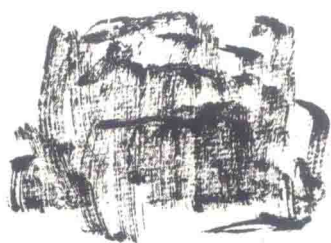

四、水与墨的运用

中国传统写意画之所以也称为水墨画，关键在水与墨。水墨的结合与运用是水墨画的灵魂所在。水墨通过毛笔而融合体现了“天人合一”的中国传统思想。墨如天地初开前的混沌，水则是充满灵性的生命，冲破那片混沌创造出无限丰富的世界。

墨分五彩：焦、浓、重、淡、清。五彩在于毛笔水分的控制，要干湿结合、浓淡相宜，此为水墨之妙。水墨调节的核心在笔，笔与水墨的调和并无一定之法，正如谢赫六法的“随类赋彩”，笔墨的运用也要根据所画对象的特征来调和干湿、浓淡，保持最佳水分，使笔不滞不流。色彩的运用以墨的用法为基础，加以发挥。

当代水墨绘画中，水与墨以及水与色的调和、运用也应适当遵循画家自己的感受，创造性地运用水墨的特点创作出丰富多彩的水墨作品。

焦 墨

浓 墨

重 墨

淡 墨

清 墨

水墨之韵

任家兴