

四季百花

国画技法

从入门到精通

李保山
编著

看视频

学国画

经典易学

秒懂秒会

案例视频课
扫码即赠

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

四季百花

案例视频课
扫码即赠

国画技法

李保山
编著

从入门到精通

看视频

学国画

经典易学

秒懂秒会

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画技法：从入门到精通. 四季百花 / 李保山编著

— 天津：天津人民美术出版社，2019.8

ISBN 978-7-5305-9182-6

I. ①国… II. ①李… III. ①花卉画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第136686号

GUOHUA JIFA CONG RUMEN DAO JINGTONG SI JI BAI HUA

国画技法 从入门到精通 四季百花

出版人：李毅峰

策 划：杨孟博

责任编辑：刘 岳 杨孟博

技术编辑：赵纳新

装帧设计：马 喆

校对编辑：吴 艳

美术编辑：李小兔

出版发行：天津人民美术出版社

社 址：天津市和平区马场道150号

邮 编：300050

电 话：(022)58352963

网 址：<http://www.tjrm.cn>

经 销：全国新华书店

印 刷：河北景丰印刷有限公司

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

版 次：2019年8月第1版

印 次：2019年8月第1次印刷

印 张：7.4

印 数：1-3000

定 价：45.00元

版权所有 侵权必究

丁酉仲夏
保山画

前言

中国传统绘画可谓浩如烟海，博大精深，无论是唐宋，还是明清，及近代、现代等都是名家辈出，总结和改善了诸多理论和技法。很多国画爱好者感觉无从着手，而本册技法书则是以娓娓道来、深入浅出、图文并茂的形式进行讲解，非常实用。书中的内容包括笔、墨、纸、色的性能特点和适用于什么画法；白描的各种表现技法及线条的用笔行笔；写意画如何运笔行笔，笔和纸的角度，墨浓淡干湿怎么用；如何一笔调多色等。

本册【四季百花】则是以诸多品种的花、鸟、鱼、虫为对象，分别详细地分析讲解了白描和写意各种表现技法及各个部位的结构。如一个草虫的头、须、翅、腿的用笔要点等。让读者可以一目了然，既简单实用，又丰富详细。

保山画

目录

第一章

国画基本工具

壹

笔 | 2

勾线笔 | 2

羊毫笔 | 2

狼毫笔 | 2

兼毫笔 | 2

贰

墨 | 3

墨锭 | 3

墨汁 | 3

叁

纸 | 4

生宣 | 4

熟宣 | 4

半熟宣 | 4

肆

颜料 | 5

常用国画颜料 | 5

色的调和 | 5

第二章

国画技法

壹

笔锋的巧妙运用 | 7

聚锋和散锋 | 7

逆锋和卧锋 | 7

运笔的方式 | 8

中锋 | 8

侧锋 | 9

中锋和侧锋 | 10

壹

线条的表现

12

粗细

12

干湿

12

浓淡

12

贰

常见的线条技法

13

曲线

13

折线

13

叁

白描基本用笔

14

壹

花朵与花苞的处理

18

花朵的状态

18

花朵的颜色

19

花朵的姿态

20

贰

草与叶的处理

21

草叶的翻转表现

21

草叶的形状

21

叶子的颜色

22

叁

枝与果的处理

23

果的表现

23

果的分布

23

第伍章

白描四季花卉

肆				叁				贰				壹			
一品红	山茶花	梅花	冬季花卉	石榴花	鸡冠花	桂花	秋季花卉	玉簪花	美人蕉	荷花	夏季花卉	玉兰	虞美人	桃花	春季花卉
63	60	56	56	52	49	46	46	43	39	35	35	32	29	25	25

第陆章

写意四季花卉

肆				叁				贰				壹					
蟹爪兰	仙客来	炮仗花	冬季花卉	月季	一串红	秋葵	菊花	秋季花卉	鸢尾花	茉莉花	凌霄花	夹竹桃	夏季花卉	郁金香	迎春花	马蹄莲	春季花卉
110	107	104	104	101	98	95	92	92	89	86	83	79	79	76	71	67	67

第

章

国画基本工具

 读者加入技法学习打卡群

坚持国画学习，精通绘画技法

群类别：学习打卡

入群指南见本书 后勒口

笔

勾线笔^①

勾线笔在工笔画中尤其重要，多为狼毫或兼毫。出锋2—2.5厘米为宜，画写意的可以选择锋长些的，3—4厘米都可以，勾线笔以弹性好、不分叉为佳。

羊毫笔^②

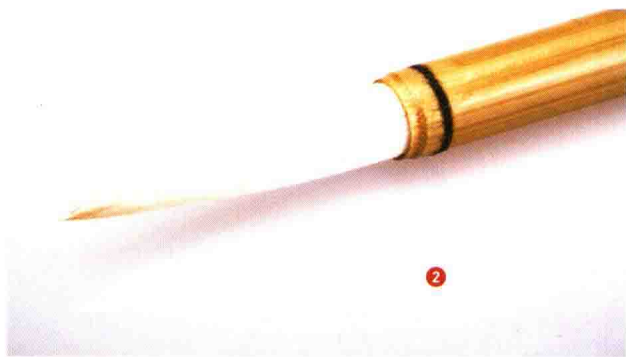
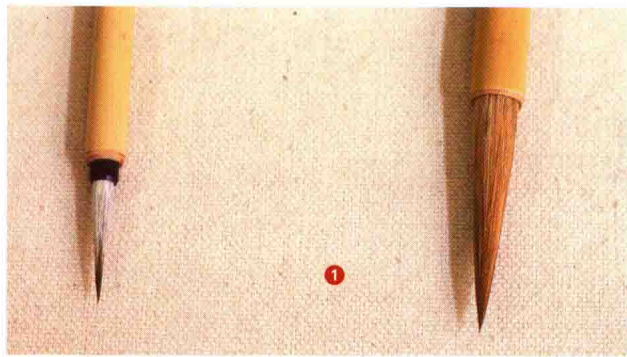
笔头是用山羊毛制成的。羊毫笔比较柔软，吸墨量大，适于表现浑圆厚实的点画，比狼毫笔经久耐用。此类笔以湖笔为多。

狼毫笔^③

为黄鼠“狼”之“毫”，而非狼之毫。黄鼠狼仅尾尖之毫可供制笔，质地坚韧，弹性好，宜书宜画。

兼毫笔^④

用几种细毛混合在一起制成的毛笔通常称兼毫笔。弹性适中，刚柔相济。

墨

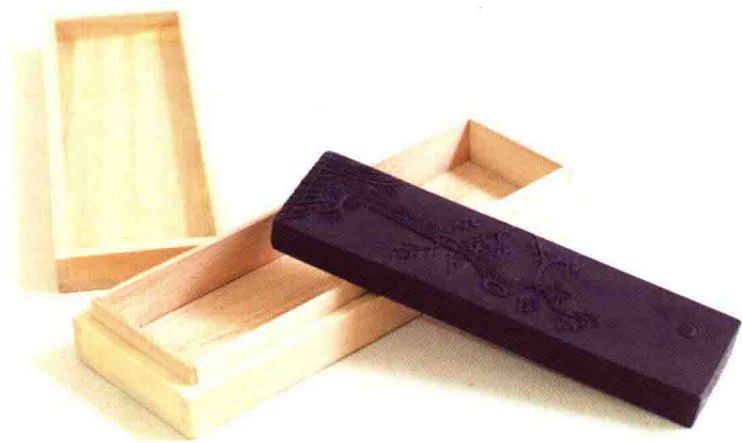
墨锭^①

墨锭分松烟和油烟。

松烟墨的制作需经过砍伐松枝、烧烟、熔胶、锤炼等步骤制作而成，工序较为复杂。松烟墨特点是浓黑无光，入水易化。宜画人物须眉、翎毛和蝶翅等。油烟墨，桐油烟制成的墨，坚而有光，黝而能润，舐笔不胶，入纸不晕。一般书画宜用油烟墨，取其黝黑而有光彩。染仕女头发等最好，黑而有光泽。

墨汁^②

墨汁是由四川高色素炭黑、骨胶、冰片、麝香运用传统工艺精细加工而成。四川高色素炭黑色深光亮；骨胶具有托浮力，使墨着纸而不涿；冰片、麝香均为香料，清香四溢。墨汁使用起来较为方便。

①

②

纸

生宣^①

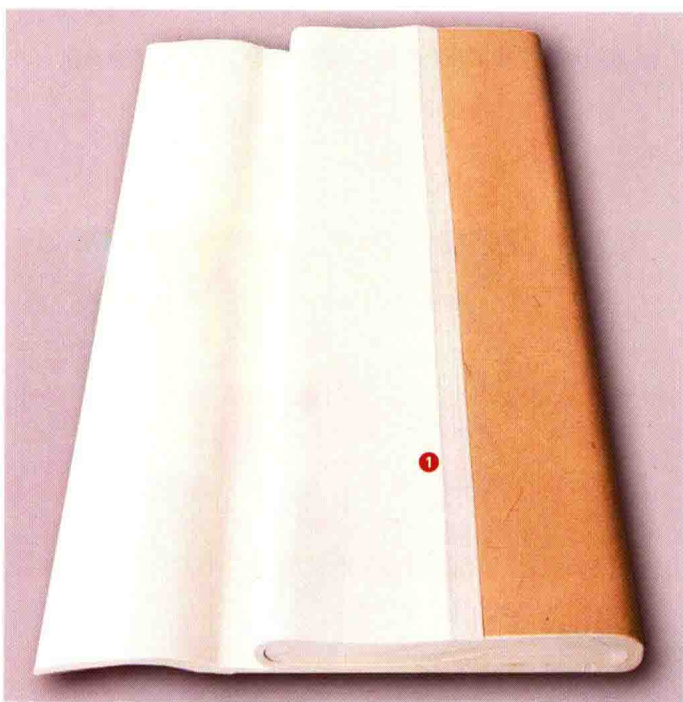
宣纸的一种，生宣的品类包括玉版、净皮、棉连等。生宣是没有经过加工的，吸水性和沁水性都强，有丰富的墨韵变化，可实现泼墨法、积墨法等浑厚华滋的艺术效果，多用于写意画。

熟宣^{②④}

熟宣墨色不洇可以多次染色，适宜画工笔画，品类有清水、云母、蝉衣等，因其不吸水，可用于工笔画的很多染法，如分染、统染、罩染、提染、烘染等。

半熟宣^③

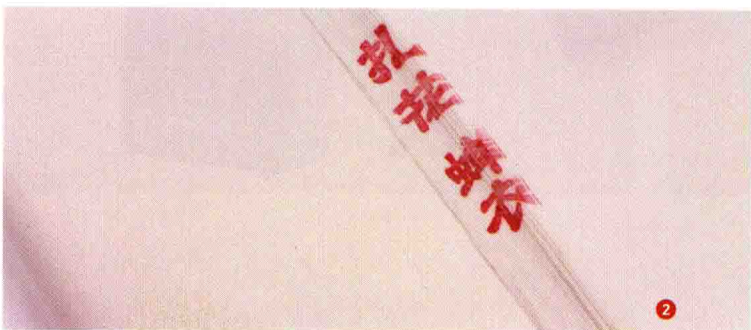
半熟宣是指介于生宣和熟宣之间的纸，吸水少，洇色慢，品类有煮捶、云龙宣、麻纸、洒金宣等，适用于小写意、半工写类的作品形式。

生宣纸

麻纸

蝉衣熟宣

云母宣纸

颜料

常用国画颜料

传统的中国画颜料一般分成矿物颜料与植物颜料两大类，从使用历史上讲，应先有矿物，后有植物，远古岩画上留下的鲜艳色泽，据化验后，发现是用了矿物颜料（如朱砂），矿物颜料的显著特点是不易褪色、色彩鲜艳，植物颜料主要是从树木花卉中提炼出来的。矿物色主要有朱砂、赭石、石青、石绿、蛤粉等。植物色主要有花青、藤黄、胭脂、洋红等。现在市场出售的多为管装的颜色，使用方便。

色的调和

国画调色是比较讲究的，它不只是颜色本身，还有受水分、纸张等因素影响，首先要水、调色碟、笔都干净，以下面为例，可以把需要的颜色挤在一个调色碟内，注意两种或三种颜色都可以，但都要有距离。毛笔蘸清水要把笔浸透，再刮掉一部分水。然后把主要颜色调到调色碟底部，在笔内调匀，再用笔尖蘸另一个颜色，在碟底略滚动下。

第 壹 章

国画技法

 读者加入技法学习打卡群

坚持国画学习，精通绘画技法

.....
群类别：学习打卡

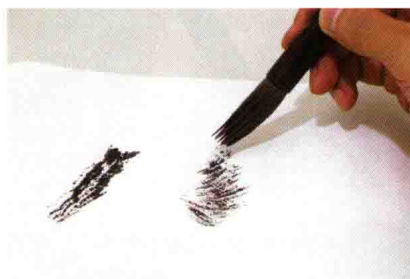
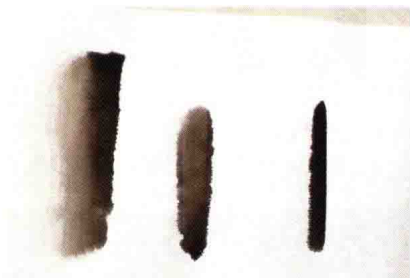
入群指南见本书 **后勒口**

笔锋的巧妙运用

聚锋和散锋

聚锋是指行笔过程中笔锋不散，与散锋是相对而言的，右图依次为中锋、侧锋、逆锋的用笔效果。

散锋就是笔锋分散，用笔蘸墨时可以在墨盘边缘晃动笔，让笔锋散开，也可以在纸巾上把笔锋打散，这样画出来的线会分出许多叉。散锋可以画线，也可以画面，如上面三幅图。

许多物体都是具有纹理的，可以用散锋来画，左边两幅图就是聚锋、散锋结合运笔。

逆锋和卧锋

逆锋是笔锋的方向与运笔方向相反，收笔时可以直接出去也可以回锋收笔。如右边4幅图是不同方向的逆锋用笔。

上图为不同速度下行笔行停的效果。

上图为卧锋拖笔和卧锋旋转。

卧锋是指笔锋的笔尖、笔中、笔根几乎全部和纸面有接触，用笔时把笔锋全部按下，可以拖笔行笔，也可以旋转画出。如上图。

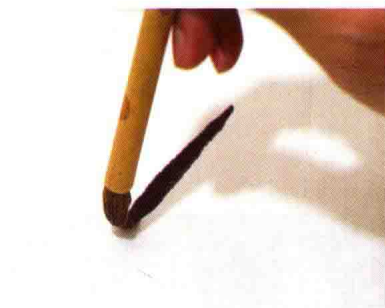

如上图，果实可以用卧锋，如葡萄，叶子可以侧锋、卧锋结合用笔。

运笔的方式

前面介绍了几种笔法，那么把笔法用到实践里就是运笔的方式，运笔的方式一般为中锋和侧锋。

中锋

① 拖笔是指笔尖、笔杆一个方向，笔杆略有倾斜，顺势拖动笔锋运笔，画出的线条绵长丰富。

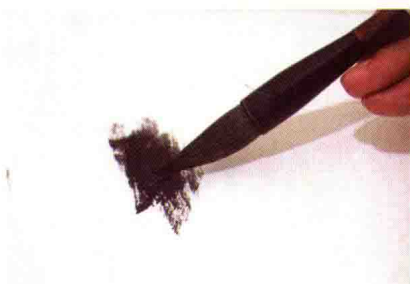
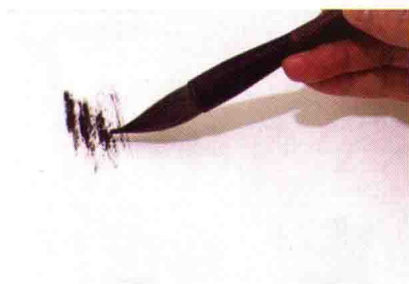
② 拉笔与拖笔很相似，只是运笔的方向不同。

③ 推笔就是前面说的逆锋行笔，笔锋在纸上逆锋推动，画出的线条可以拙涩，也可以劲力。

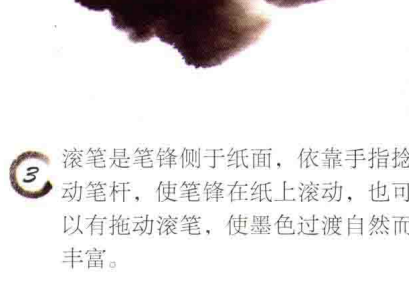
④ 提笔是指笔锋和纸面接触按下，然后在一定角度下快速提起，画出点状或钉头状的笔画。

侧锋

① 扫笔是指侧锋由上向下或由右向左运笔，笔要略干，每一笔都以同样的方向运笔，形成有规律方向的斑驳墨色。

② 擦笔是指笔锋侧横，运笔时笔笔相连，可以是同一方向的，也可以是交叉方向的，这样画出的墨色自然丰富。

④ 皴笔是将笔锋横侧按于纸面上，然后向一个方向快速运笔提起。皴笔可以短皴，也可以长皴，笔锋按下后拖行一下然后提笔，皴笔效果斑驳而苍茫。

③ 滚笔是笔锋侧于纸面，依靠手指捻动笔杆，使笔锋在纸上滚动，也可以有拖动滚笔，使墨色过渡自然而丰富。

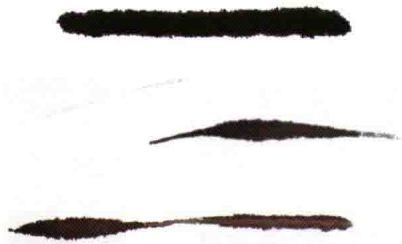
⑤ 垛笔是指笔锋横侧或横卧，笔锋向纸按下就提起，可以叠加重复运笔，墨色丰富多变。

中锋和侧锋

中锋和侧锋用笔是书画中常见的用笔方式。中锋是笔杆基本直立，笔锋始终在线条的中间，线条结实饱满。侧锋是笔杆略有倾斜，笔锋接触纸的面积略大些，线条富于变化。

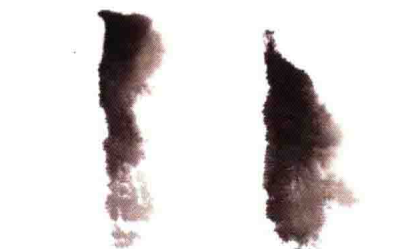
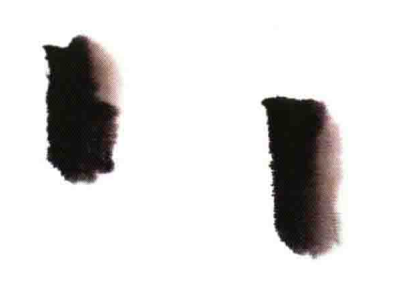
1 中锋运笔

用笔快慢

用笔轻重

2 上面三幅图为侧锋运笔。左边两幅图为用笔快慢和停顿不同的效果。

3 用中锋画出的线条劲健，如竹枝或其他树枝等。

4 用侧锋可以画出面积较大、有变化的物体，如花瓣、树叶等。