

国画入门

实用教程

张恒国 著

- 花鸟
- 果蔬
- 山水
- 梅兰竹菊

国画入门实用教程

张恒国 著

中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国画入门实用教程 / 张恒国著. — 北京: 中国纺织出版社, 2019.9

ISBN 978-7-5180-6180-8

I. ①国… II. ①张… III. ①国画技法-教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第087660号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 高 涵
版式设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年9月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 8
字数: 84千字 定价: 55.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

序

这是一本专门介绍写意中国画的技法书，内容包括中国画的工具、材料和基本技法，涉及的题材包括花鸟、果蔬、梅兰竹菊、水族和山水。

本书在编写上力求由简入繁，由浅入深，循序渐进。本书包含大量的作画步骤实例，系统、全面、详细地介绍了写意画的表现技法，希望初学者通过对书中内容的学习，能够较快地掌握写意中国画的表现技法，在短时间内提高自己的作画水平。

由于编者水平有限，再加上时间紧，工作量大，书中的不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。同时，特别感谢参与本书编写的邹晨、晁清、杨天龙、刘畅等老师。

张恒国

2019年6月18日

目录

第一章 概述 / 1

一、中国画的工具、材料 / 1

1. 毛笔 / 1
2. 墨与砚 / 1
3. 宣纸 / 2
4. 颜料 / 2
5. 其他工具 / 3

二、中国画的基本技法 / 4

1. 执笔方法 / 4
2. 用笔 / 4
3. 用墨 / 5
4. 常用笔法 / 5

第二章 写意花鸟 / 6

1. 双勾填色法花卉的画法 / 6
2. 没骨法花卉的画法 / 7
3. 水仙花的画法 / 8
4. 牡丹的画法 / 10
5. 美人蕉的画法 / 12
6. 鸟和梅花的画法 / 14
7. 鸽子和红叶的画法 / 16
8. 花园一角的画法 / 18
9. 凌霄和鸟的画法 / 20
10. 八哥和芭蕉的画法 / 22
11. 山石、野花和鸟的画法 / 24
12. 鸟和一串红的画法 / 26
13. 鸟语花香的画法 / 28
14. 花间双鸟的画法 / 30
15. 八哥和紫藤的画法 / 32
16. 紫藤和双鸟的画法 / 34
17. 连翘花和鸟的画法 / 36

第三章 写意果蔬 / 38

1. 丝瓜的画法 / 38
2. 红萝卜和白萝卜的画法 / 40
3. 一篮樱桃的画法 / 42
4. 南瓜、柿子和辣椒的画法 / 44
5. 茄子和枇杷的画法 / 46
6. 竹笋和蘑菇的画法 / 48
7. 柿柿如意的画法 / 50
8. 枇杷熟了的画法 / 52
9. 桃子的画法 / 54
10. 丝瓜的画法 / 56

第四章 写意梅兰竹菊 / 58

1. 梅花的画法 (一) / 58
2. 梅花的画法 (二) / 60
3. 梅石图的画法 / 62
4. 兰花局部的画法 / 64
5. 一丛幽兰的画法 / 66
6. 兰石图的画法 (一) / 68
7. 兰石图的画法 (二) / 70
8. 兰石图的画法 (三) / 72
9. 竹子局部的画法 / 73
10. 竹子和鸟的画法 / 76
11. 竹石图的画法 / 78
12. 翠竹双鸟的画法 / 80
13. 菊石图的画法 / 82

第五章 写意水族 / 84

1. 鱼乐图的画法 / 84
2. 红金鱼的画法 / 86
3. 两条鲤鱼的画法 / 88
4. 虾的画法 / 90
5. 螃蟹和竹筴的画法 / 92

第六章 写意山水 / 94

1. 树木的画法 / 94
2. 杂草的画法 / 97
3. 山、石的画法 / 98
4. 水的画法 / 101
5. 渔舟唱晚的画法 / 102
6. 万壑松风的画法 / 104
7. 林间溪流的画法 / 106
8. 秋山隐居图的画法 / 108
9. 碧水秋山图的画法 / 110
10. 临水人家的画法 / 112
11. 层峦叠嶂图的画法 / 115
12. 高山流水的画法 / 118

第一章 概述

一、中国画的工具、材料

画中国画的工具、材料主要有毛笔、墨、砚、宣纸和颜料等。

1. 毛笔

毛笔可分为狼毫笔、羊毫笔和兼毫笔三大类。狼毫笔的笔锋硬而有弹性，含水量较少。羊毫笔的笔锋较柔软，含水量较多。兼毫笔的笔锋介于前两者之间，刚柔适中。各类毛笔都有大、中、小不同规格，另外，从笔锋的长短来看，还有长锋、中锋、短锋的区别。

2. 墨与砚

墨在中国绘画中具有独特的地位，选用时宜质地细腻、滋润者为佳。墨（指墨锭）有油烟墨、松烟墨和漆墨之分，画中国画一般使用油烟墨。墨需要用清水在砚上研磨后才能使用。砚有方砚、圆砚、随形砚之分，以端砚、歙砚为最佳。

初学者以选择使用方便的优质墨汁为佳。但墨汁中含胶较多，最好略加清水，再用墨锭稍加研磨后使用墨色更加佳。

各种毛笔

墨和砚

墨汁

3. 宣纸

画国画主要使用宣纸，宣纸有生宣、熟宣和半生半熟之分。生宣着色后易渗化，一般用来画写意画；熟宣上过胶矾，着色后不易渗化，一般用来画工笔画；半生半熟的宣纸着色后的渗化程度介于生宣和熟宣之间。另外，和宣纸性质接近的皮纸、麻纸、高丽纸也可以用来画国画，运用得当能表现出与宣纸不同的画面效果。初学者可根据个人的喜好和所追求的效果选择用纸。

宣纸

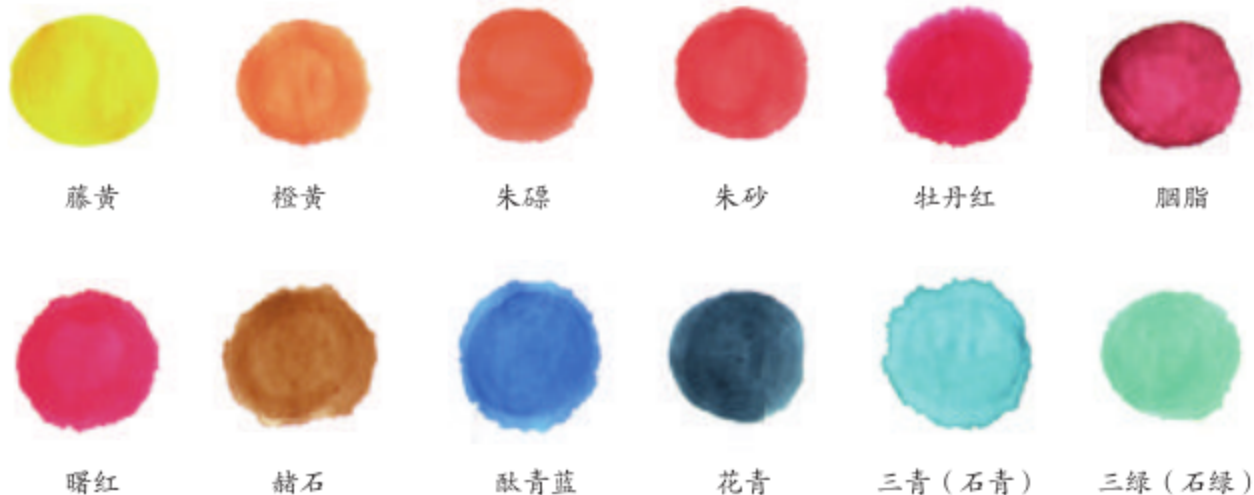
管装中国画颜料

4. 颜料

中国画颜料有植物性颜料（水色）、矿物性颜料（石色）和化学合成颜料三大类。植物性颜料有花青、胭脂和藤黄等。矿物性颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿和石黄等。化学合成颜料主要有曙红、酞青蓝、钛白等。

水色是透明色，可以相互调和和使用，没有覆盖力，色质不稳定，容易褪色。石色是不透明色，不能相互调和和使用，覆盖力强，色质稳定，不易褪色。石色和水色相互之间也不能调和和使用。

市场上常见的中国画颜料有管装颜料、块状颜料和粉状颜料，初学者以使用管装颜料为宜。

常用中国画颜色

5. 其他工具

除了前面介绍的笔、墨、纸、砚和颜料之外，还需准备调色盘、笔洗、画毡等。

调色盘：以白色的瓷制梅花形调色盘较佳。也可使用普通的白瓷盘调色。可多准备几个小的白瓷盘，以备调不同颜色之用。

笔洗：盛水用来洗笔或供应清水之用，以白色瓷制的较佳。任何可以盛水的容器都可当作笔洗之用。

画毡：作画时，先将画毡铺在画桌上，再将宣纸铺在画毡上面，这样可以防止墨色渗透将画面沾污，同时宣纸也不容易被毛笔擦破。最好选用略有弹性而不过分吸水、色白或色淡的画毡。

另外，搁笔用的笔架、压纸用的镇纸、起稿用的木炭条、铃印用的印泥和印章、吸水用的棉质纸巾（或废宣纸）、裁纸用的裁纸刀等皆可酌情备置。

调色盘和白瓷盘

画毡

笔洗

木炭条

镇纸

印章和印泥

笔架

二、中国画的基本技法

1. 执笔方法

初学中国画，首先要学会执笔，执笔姿势正确，作画时才能运笔自如。

执笔时用拇指上节和食指上节合力捏住笔杆，再用中指上节勾住笔杆，执笔的力量以这三指为主。然后用无名指的指背指甲根部向外抵住笔杆，小指则紧贴无名指辅助用力。归纳起来执笔时要注意以下几点：

笔正：笔正则锋正。骨法用笔以中锋为本。

指实：手指执笔要用力，但还要灵活，不能僵硬。

掌虚：指掌心应是空的，以便运笔自如。

悬腕、悬肘：指运笔幅度较大时要悬腕或悬肘，这样才能肆意挥洒，力贯全局。

执笔方法

2. 用笔

用笔的方法很多，归纳起来主要包括以下几个方面。

中锋和侧锋：中锋用笔要执笔端正，笔锋在墨线的中间，运笔时力量要均匀，笔锋垂直于纸面，其效果圆浑、稳重。侧锋用笔执笔偏侧，笔锋在墨线的边缘，笔锋与纸面形成一定的角度，其笔迹一侧整齐一侧毛糙，变化较丰富。

顺锋和逆锋：顺锋一般指笔锋的运行和笔杆的倾斜方向一致，其效果光洁、遒劲。逆锋一般指笔锋逆行，其效果干涩、稚拙。

聚锋和散锋：聚锋是指笔锋聚拢在一起，呈单一笔锋。散锋则指笔锋散开，呈多锋状，其效果枯涩而多变化。

藏锋和露锋：起笔藏锋指起笔时将笔锋折藏在线条里，收笔藏锋是指收笔时将笔锋反缩回去。露锋是与藏锋相对而言的，无论起笔和收笔都有露锋。

中锋和侧锋

顺锋和逆锋

聚锋和散锋

藏锋和露锋

3. 用墨

在中国画中，用笔和用墨是不可分割的整体，笔中有墨，墨中见笔是对笔墨的基本要求，各种用笔都离不开墨色的变化。

墨色大致有清、淡、重、浓、焦之分，有枯润之变，有破墨、积墨、泼墨、宿墨之法，用墨的窍门是在变化中求统一，这种变化可以是多种墨色之间的对比，也可以是墨色本身的韵律感、丰硕感、肌理感。用墨普遍有两种倾向：一是对比中求统一，二是统一中求变化，前者追求雄厚而光鲜，后者则应协调而不单调。

清墨

淡墨

重墨

浓墨

焦墨

4. 常用笔法

勾：也叫勾勒或线描，指运笔勾线将物体的外轮廓、主要脉络勾勒出来，它实际起到撑起骨架的作用。勾的表现力很强，可以独立地表现对象（如白描画法）。

勾

皴

皴：皴是指用长短、疏密、轻重、曲直、浓淡的用笔和笔法组合，形成不同的皴法，用以表现不同的山石特征及物体的体积感和质感，包括某些线条无法表现的内容。

擦：擦是皴的辅助笔法，用笔比较细碎，就是在皴完之后，用很干的短笔，横倒在纸面上擦之，此法可使凹陷的部分显出苍厚的感觉。

擦

染：染是指皴擦后用淡墨或色渲染所画之物。染不能独立成画，只是一种辅助手法，用来分出阴阳向背的各局部关系。

染

点

点：所谓点是用中锋把笔尖从上往下点到纸上，笔尖触纸即离开，不要停留，一停就会显得僵。点的用处很多，如画山水时用来点苔、点叶，画鸟时用来点睛等。

第二章 写意花鸟

写意花鸟是中国传统花鸟画的一种重要表现形式。所谓写意花鸟，是相对工笔花鸟而言的，凡兼工带写、小写意、大写意都属于“写意”的范畴，通称写意花鸟画。写意花鸟在表现上综合运用了勾勒、点、染等技法，具有用笔简练、造型概括、寓意深远的特点，是中国绘画的一大成就。

1. 双勾填色法花卉的画法

1 用兼毫笔或狼毫笔蘸浓墨，用中锋线条勾勒出花朵的形态，接着再勾勒出叶子的轮廓及叶脉。

2 用浓墨勾勒出枝干，再用兼毫笔蘸曙红染花瓣，颜色要稍淡一些。

3 最后用藤黄加花青调和染出叶子的颜色。

2. 没骨法花卉的画法

1 用羊毫笔或兼毫笔蘸曙红，侧锋画出盛开的花朵和花蕾。

2 用浓墨勾勒出枝干。添加花蕾，并点出花托。

3 用大号羊毫笔或兼毫笔蘸藤黄加花青调和成的绿色，侧锋画出叶子。

4 用兼毫笔蘸浓墨中锋勾勒出水仙的叶子，线条要流畅而富有变化。

3. 水仙花的画法

1 用兼毫笔蘸浓墨中锋勾勒出水仙的叶子，线条要流畅而富有变化。

2 添加叶子，要注意叶子之间的前后层次关系，要考虑到整组叶子的形态变化。

3 接着再用小号狼毫笔蘸浓墨勾勒出水仙的花朵，线条要比叶子细一些。

4 用花青和藤黄调和成的绿色染水仙的叶子，再用橙黄点出花蕊。

5 继续用绿色染叶子，并点出地面上的苔点。

6 最后用淡黄色勾勒水仙花朵的轮廓，完成画面。

4. 牡丹的画法

1 用大号羊毫笔调曙红侧锋画出前面的花朵，要注意颜色的浓淡变化。然后再画出后面的花朵和右侧花蕾，后面的花朵颜色要淡一些。

2 用淡墨调花青画出牡丹的叶子，要注意不同位置叶子的浓淡变化。然后用绿色调和赭石画出花蕾的柄和花托。

3 用小笔蘸浓墨勾勒出叶子的叶脉，然后再用淡墨调和赭石画出枝干。