

花鸟篇

从零开始学国画

入门·易学·实用·经典

国画

基础教程

林雨 赵桂静◎编著

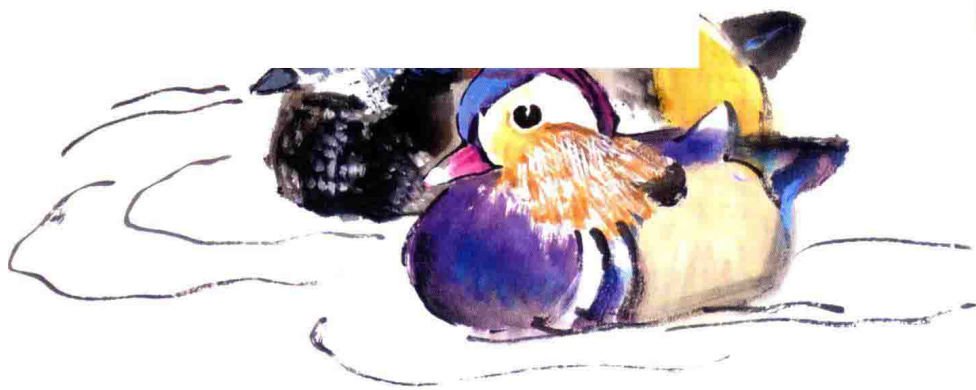
化学工业出版社

花鸟篇

国画

基础教程

林雨 赵桂静 编著

 化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

国画基础教程. 花鸟篇/林雨, 赵桂静编著. —北京: 化学工业出版社, 2020.1

ISBN 978-7-122-35455-6

I. ①国… II. ①林… ②赵… III. ①花鸟画-国画技法-教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第245359号

责任编辑: 徐华颖
责任校对: 王 静

文字编辑: 李 曦
装帧设计: 张克瑶

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京宝隆世纪印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张5 字数80千字 2020年5月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 39.80元

版权所有 违者必究

前言

中国画历史悠久、内涵丰富，具有独特的个性与魅力。它是用中国特有的毛笔为工具，蘸以墨和国画颜料，在特制的宣纸上所表现的一种绘画形式，是几千年中国传统文化的具体体现。中国画的表现内容丰富，有人物、山水、果蔬、花鸟等，其表现技法更加多样，是中国传统绘画艺术形式的精髓。

“国画基础教程”丛书分为人物篇、山水篇、蔬果篇与花鸟篇，我们将跟随中国画艺术家们学习每一幅作品的绘画表现方法与步骤，以及国画名家们对于作品的创作构思、表现技巧与创作风格，体会中国画独特的艺术魅力。在每本书的最后还将展示国内国画大师们的经典作品，在赏析经典作品的同时，激发国画爱好者们的创作热情。

《人物篇》着重讲解人物构图的基本规律和人物的各种写意画法，让读者体会画面中人物与景物间的和谐美与内在的意蕴，为以后创作提供借鉴与参考。

《山水篇》着重讲解中国画中的山、树、石、水、云等在作品中的基本画法，让读者了解、熟悉和掌握山水画独特的造型、结构语言及基本笔墨技巧。作品具有“易、简、精”的特点，同时也具有一定的系统性，能使初学者在短时间内初步掌握山水画的基本画法与技巧。

《蔬果篇》深入浅出、循序渐进地讲解中国画中的各种水果与蔬菜的表现技巧与规律，且系统地介绍了国画果蔬创作中常用到的画法，帮助读者快速入门，并掌握创作果蔬的基本技法。

《花鸟篇》从花鸟鱼虫到梅兰竹菊，对作品的绘画步骤与技法详细地进行了讲解，方便读者掌握花鸟画的笔墨和造型技巧。通过作品中独特的构思和表现形式，与读者产生心灵上的共鸣，体会作品中生命存在的魅力。

中国画的初级学习阶段是一个对笔墨程式记忆及积累的过程，这个学习过程最根本的要求是学对、学好、学精，所以我们应从传统国画中继承和学习前人的宝贵经验，从一朵花、一片叶、一棵树、一块石由浅入深地去学习中国画的技法。以练好基本功为出发点，掌握作画的基本方法和步骤，能够使读者在入门的基础上进一步提高，在绘画技法上走出属于自己的一条创新之路。最后衷心地希望本丛书能够为国画爱好者提供帮助，带领大家步入中国画创作的大门，在学习的过程中体味中国画的博大精深。

“国画基础教程”丛书仅对国画学习者作引玉之砖石，如有疏漏不妥之处，明者鉴察，并恳请批评指正！

编著者

花鸟篇 • 目录

● 第一章 基础知识讲解

一、概述.....	01
二、工具.....	01
三、笔法.....	03
四、墨法.....	03
五、色彩.....	04
六、动态写生.....	05
七、构图.....	07

● 第二章 写生步骤详解

荷花.....	09
丹顶鹤.....	11
蝴蝶兰.....	13
鸡.....	15
菊花.....	17
兰花.....	19
驴.....	21
麻雀.....	23
马.....	25
梅花.....	27
虞美人.....	29
牡丹.....	31
鲢鱼.....	33
牛.....	35
牵牛花.....	37
热带鱼.....	39
水鸟.....	41
水仙.....	43
鹰.....	45
竹子.....	47
翠鸟.....	49
鸽子.....	51
狗.....	53

猴.....	55
猫.....	57
鼠.....	59
兔.....	61
燕子.....	63
鸳鸯.....	65
猪.....	67

● 第三章 作品欣赏

《国色宜人》甘雨辰作品.....	69
《国色戎春》甘雨辰作品.....	70
《秋夜静》甘雨辰作品.....	71
《荷塘清夏》甘雨辰作品.....	72
《寒舍春早》甘雨辰作品.....	73
《居高神远》甘雨辰作品.....	74
《竞艳》甘雨辰作品.....	75
《溪水清》甘雨辰作品.....	76

第一章 基础知识讲解

一、概述

国画又叫中国画，是中华民族传统文化的一部分，具有悠久的历史，长期以来，自成一派，独具特色。

国画在表现内容上很丰富，有山水、花鸟、人物、动物、蔬果等。国画的表现技法也有很多，有工笔、写意、白描等。

学习中国画首先要临摹，掌握一定的笔墨技法和表现形式，体会中国画的用笔、用墨、用色及其构图特点，只有这样才能打下坚实的基础。当基本技法熟练后，再多观察、多写生，为日后创作积累素材。

二、工具

1. 毛笔

从毛笔的软硬程度上划分，可以分为软毫笔、硬毫笔、兼毫笔。

从毛笔材料上划分，可以分为羊毫笔、狼毫笔、紫毫笔、鼠毫笔。初学者在选择毛笔时，在狼毫笔、羊毫笔或狼羊兼毫中选择就可以，在绘制国画时也基本够用了，不必为此而纠结。

从毛笔的大小上划分，可分为大号笔、中号笔、小号笔、微号笔。大号笔一般都是用在铺底色、烘托背景气氛等以及大片水墨画法中，初学者准备一支大号毛笔即可。中号笔的用途非常多。在人物与场景的上色、各种线的勾勒中都会使用到中号笔，所以初学者可以多准备几支中号笔。小号笔使用得也比较多，在勾勒人物的脸部与服装的褶皱，以及场景中的树枝与花朵时都会使用到小号笔。

2. 墨

墨可以说是中国画最为重要的单色颜料，通过加入不同量的水，会在纸上呈现出不同的浓淡效果。现在市面上墨的品牌并不算多，但是价格却高低有别。有马利、一得阁、红星、玄宗、曹素功等各种品牌，价格也从5元到上千元不等，玄宗、曹素功等品牌价格非常昂贵，要上千元，不建议初学者使用。初学者可以选购50元上下的墨汁来使用。不要选择价格过于低廉的，否则墨汁的浓稠度会很差。

3. 宣纸

宣纸是绘制国画的专用纸，按纸张润墨程度分为生宣、半熟宣和熟宣。熟宣是采用特熟再加工技术形成更多花色品种的加工宣纸，主要分蜡宣、矾宣、色宣、色矾宣等百余种。

生宣主要是绘制写意国画的重要用纸，在绘制水墨时，会根据不同的水墨量表现出不同的扩散水墨晕染效果。画工笔国画要使用熟宣，常用规格分为：四至八尺、八尺屏、丈二、丈六等尺寸。本书多为斗方的尺寸，即60cm×60cm。初学者在选用宣纸时，无需选购过于贵重的宣纸，购买每张为10~20元、六尺的生宣纸即可。六尺宣纸对折、裁剪可成为斗方尺寸。

4. 砚台

砚台是以前用固态墨时所使用的，现如今已经很少有人使用了。

5. 笔洗

在绘制国画时会使用大量的水，盛水的工具就叫作笔洗。依据质地的不同质量也会不同，不过初学者完全可以使用普通的大碗来装水。一般需要两个盛水工具，一个为上墨时用，另一个为上色时用。

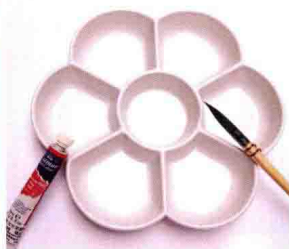
6. 调色盘

调色盘不必使用过于专业的工具，使用家中的白色盘子也可以，但颜色一定是白色的，以免出现视觉上的色彩误差。

7. 毛毡

毛毡是在国画绘制中不可缺少的一种工具。它可以铺设在桌面或者墙面上，垫在国画纸的下面。毛毡有较强的吸水性，当绘制国画时，水墨会透到宣纸的背面，如果使用毛毡就会非常好地保护纸背面的桌面或者墙面，同时也会让绘画者更加自如地绘制作品。

注：初学者在选购绘画工具的时候，一定不要追求高级、高端的工具，应选择价格适中、实用性较强、适合自己的画材。

三、笔法

1. 勾线

勾线是国画绘制的一种基本笔法，非常重要。对于初学者，往往会进行大量的白描练习与训练，在绘制工笔国画中，线的粗细要求应完全一致。而在写意国画的勾线绘制中，线就要有轻重缓急、粗细变化，运用不同的变化让线具有弹性和生命力。

2. 中锋

中锋用笔在国画绘画中使用率也非常高，多是与笔尖组合使用，单独使用时不多。笔尖垂直于纸面，慢慢用力，使笔锋慢慢弯曲绘制画作。此种用笔，能展现出线条的错落有致。

3. 侧锋

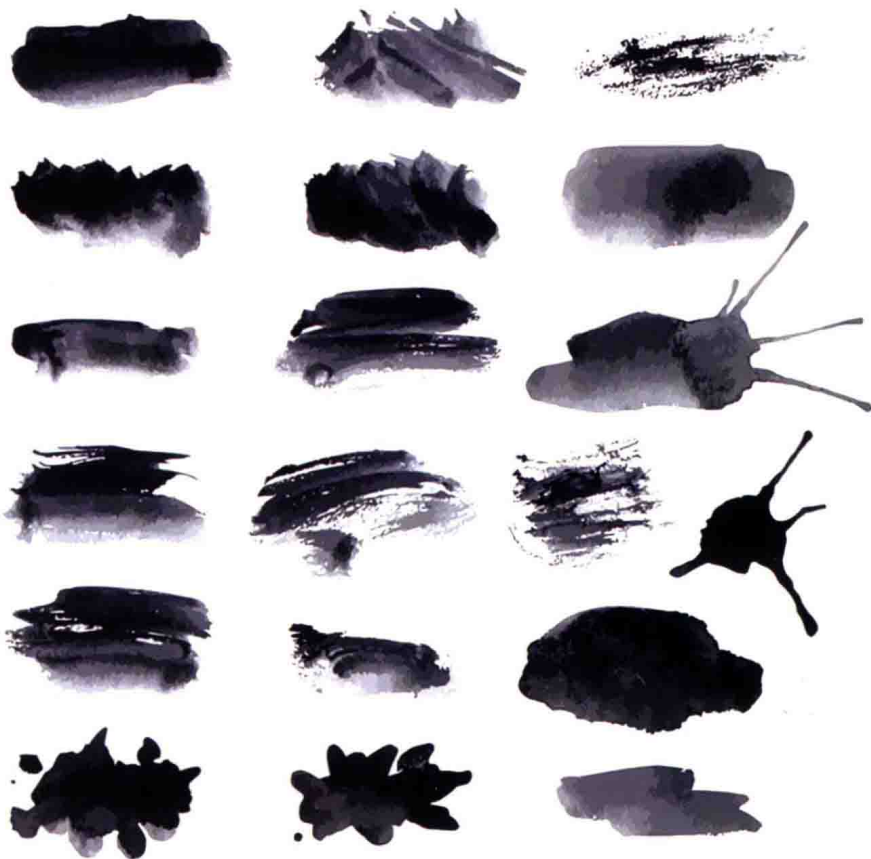
手持笔，在纸面上倾斜用笔，倾斜角度不同所表现的效果也有所不同。侧锋的使用也非常多，在进行大面积绘制时，或者在绘制草木、水面、动物身体时都会使用侧锋。

4. 逆锋

逆锋是指笔头向上，笔杆向下，在画面的底部逆向向上用笔的一种笔法。此种笔法多用于山石与树木的绘制。

5. 扫墨

扫墨时手拿笔的前端，轻轻地用侧锋在画面上进行挥扫动作，让墨迹轻轻地扫染在画面上。使画面有一种轻盈、跳动的墨迹质感。

四、墨法

1. 焦墨

笔还没有进水，在干的时候，直接蘸墨，绘制出来的就是焦墨。焦墨在国画中并不多见，由于过重，焦墨的表现效果有些死板，所以在使用时要注意空间留白。

2. 浓墨

笔蘸少量的水加上大量的墨绘制出来的效果就是浓墨。浓墨在分清层次、增加画面水墨感上非常有用，也是在画面中增加重量感的重要手段。

3. 淡墨

笔蘸大量的水加上少量的墨绘制出来的效果就是淡墨。淡墨在国画中非常多见，这种墨色可以将国画的感觉表现得淋漓尽致，让人如醉如痴。控制好水与墨的量尤为关键。

4. 干墨

干墨指笔中的水分比较少，也比较干涩，使用侧锋绘制，笔触中有非常干涩的飞白。

干墨和焦墨有很大区别，虽然都是水分少，但是干墨颜色较淡，而且也没有那么浓厚，绘制一些毛皮、头发等都会使用这种墨色。

5. 湿墨

笔加入大量的水分，绘制出来的效果就是湿墨。湿墨的水墨效果非常强，墨中有水，水中有墨，充分表现了写意国画水墨的意境。

五、色彩

颜料是绘制国画的工具之一，使用较多的是马利牌的国画颜料，在购买时一定要注意颜料的生产日期。国画颜料时间久了就会产生很多溶解不了的色块，将导致国画晕色时出现色斑的现象。

1. 韵色

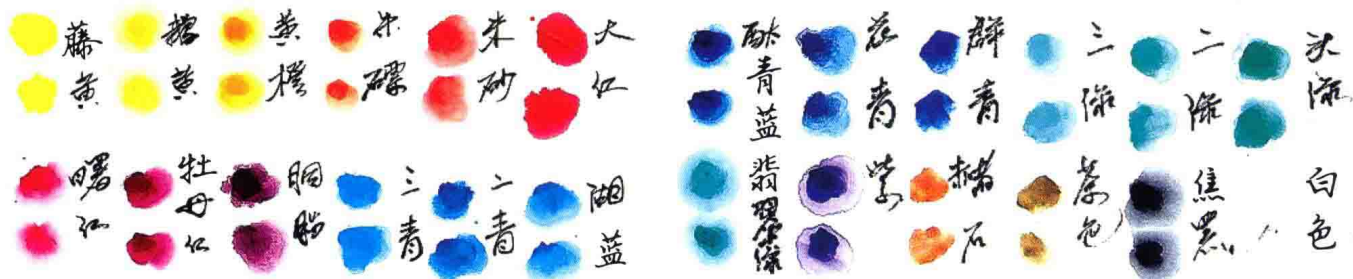
先将笔用水润湿，水不要过多，再用笔直接蘸颜料，使笔上都蘸满淡色，之后再蘸色。在纸上用中锋上色，出现的效果就是韵色。

2. 重色

先将笔蘸少量的水，之后蘸颜色，在进行上色处理时所出现的效果就是重色。

3. 干色

干色就是基本上不用水，直接加入颜料上色，这种上色的方法会使画面上出现一些留白，画面感非常干涩。

六、动态写生

1. 花鸟画速写练习

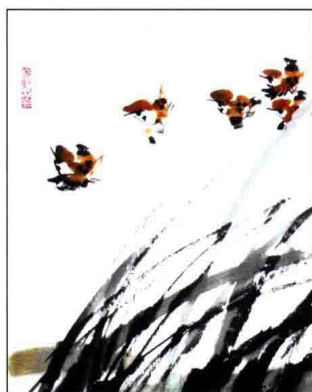
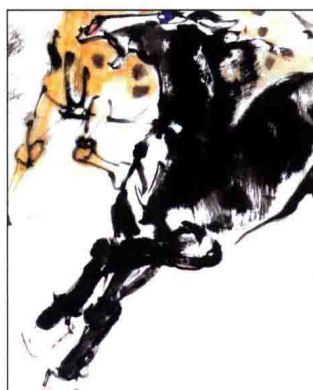
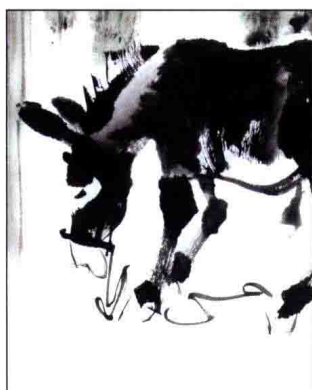
在绘制花鸟画的时候，初学者一定要进行一些花卉与鸟类方面的速写练习，在有条件的情况下，最好能去公园或者动物园，亲自实地观察和绘制真实的花卉和动物的形态。

这样的练习可以让初学者充分地体会真实动物的生活习性和植物的生长规律，从而在自己进行绘画创作时更加真实地表现动植物的形态，使作品更具艺术感染力。

2. 花鸟画局部练习

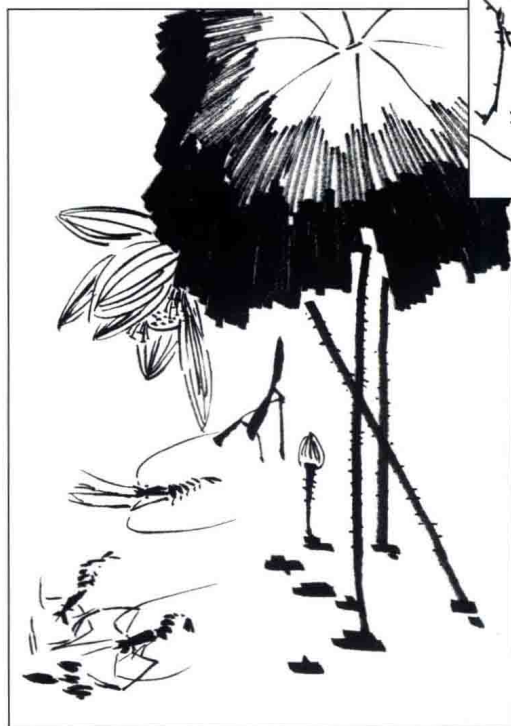
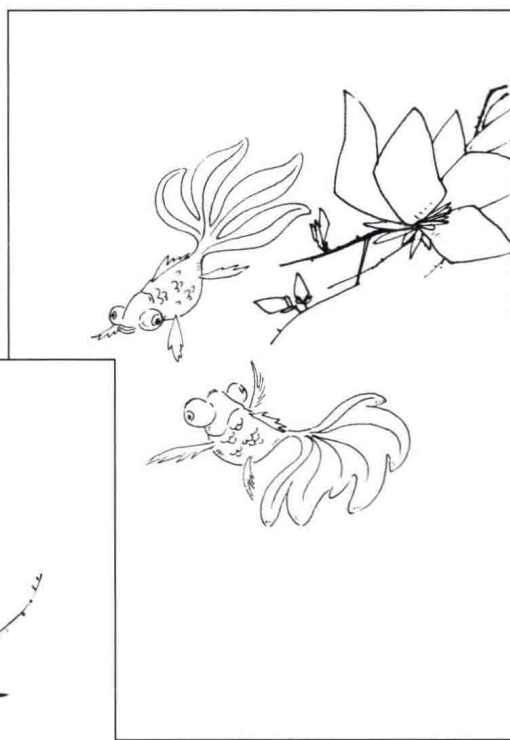
在花鸟国画中，而绘制动物的头部、嘴部和眼睛非常重要，绘制花卉的花头也非常重要。初学者要对这些细节进行更多的练习，才能表现出国画花鸟特有的艺术美感。

七、构图

1. 构图练习

在花鸟画中构图的训练非常重要。花卉和动物往往需要合适的画面构图来丰富画稿。花鸟画的构图非常多样，对于初学者来说需要大量的练习才可以进行创作。

2. 临摹

对于花鸟画的学习，仅仅依靠写生练习是远远不够的，还需要对很多国画大师的国画花鸟作品进行临摹，这样才能对国画花鸟作品有更好的理解。

第二章 写生步骤详解

荷花

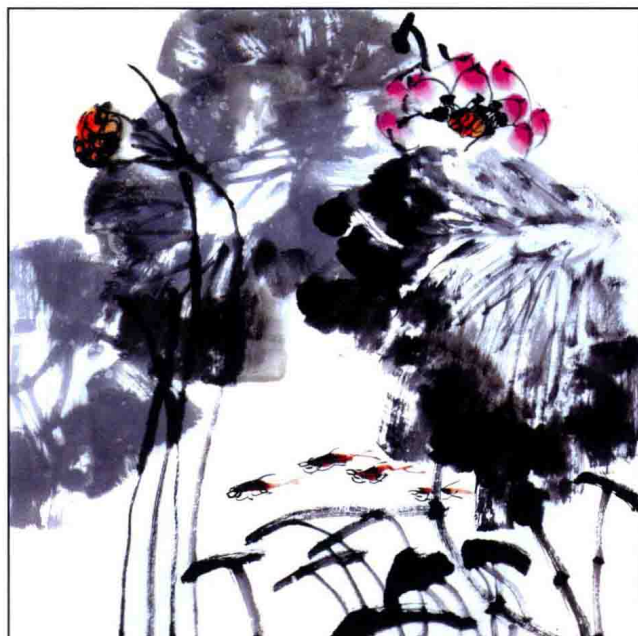
步骤 1: 首先将最底层的荷叶用淡墨绘制，使用侧峰以中心为基准呈放射状向四周进行绘制。绘制时不要太用力，可放松用笔，这样可以空出留白。

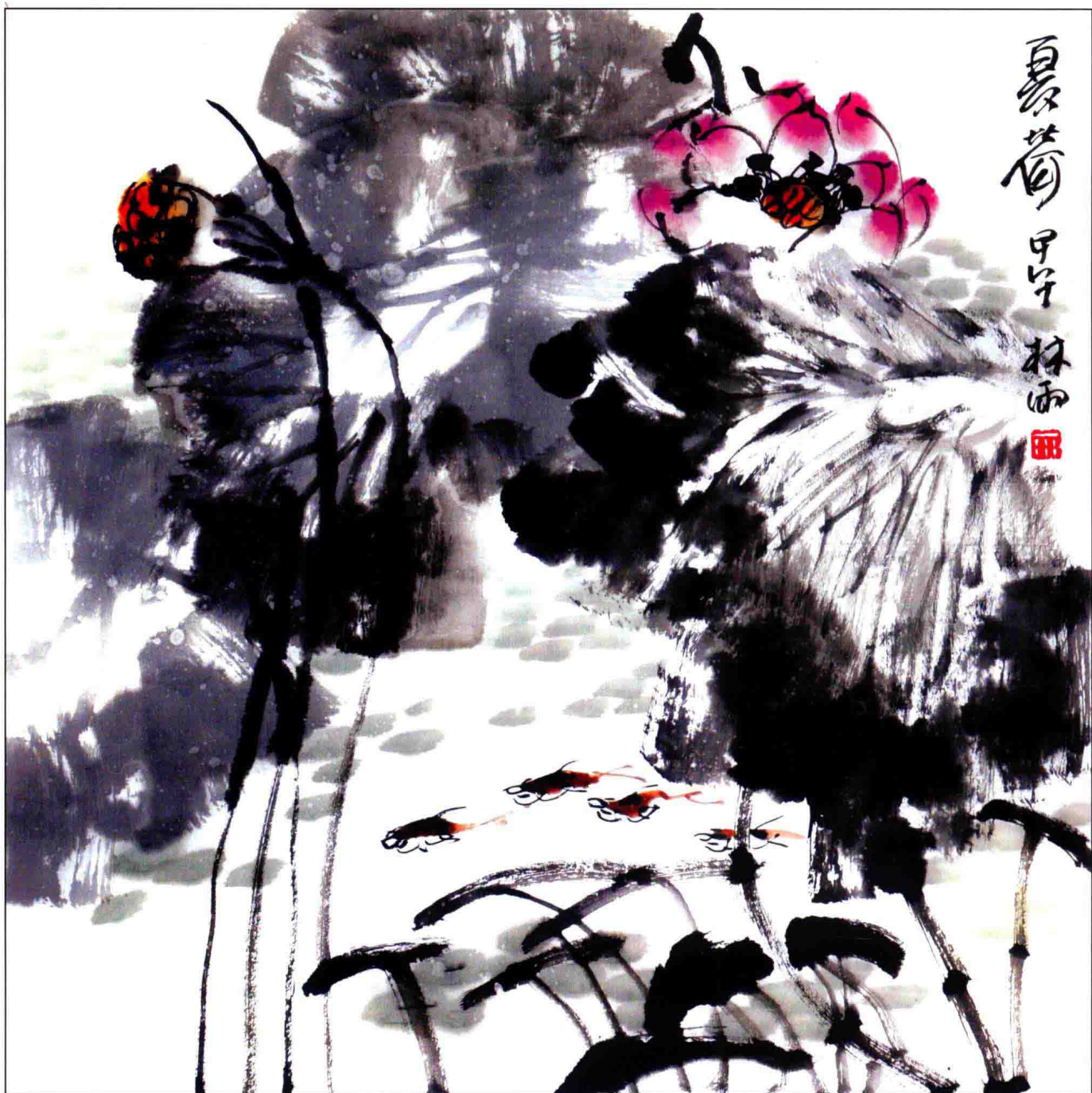
步骤 2: 在淡墨的基础上，加重一些墨色将另一层荷叶绘制出来，并将荷叶中的叶脉一并绘制出来。

步骤 3: 使用焦墨将莲蓬和荷叶梗绘制出来。再将后面的荷花用淡墨勾勒出来，里面的花蕊使用浓墨表现，让其更加清晰。

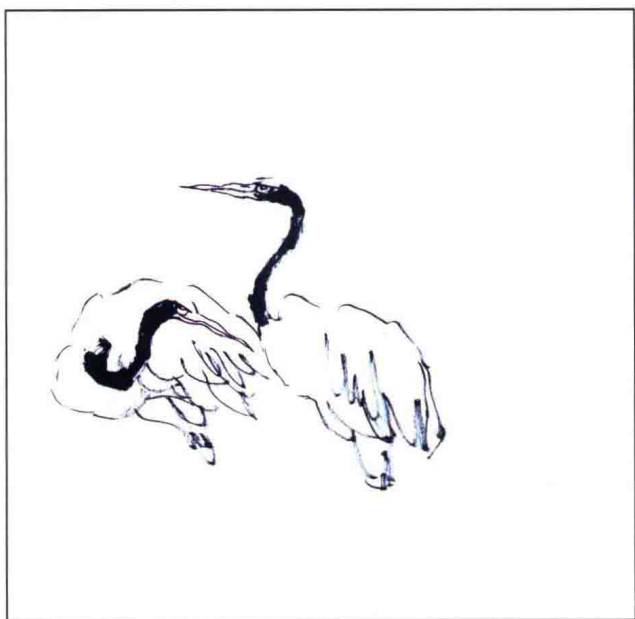

步骤 4: 使用淡色点染花瓣的尖部并使用稍重的朱磬色绘制出莲蓬的头部。在荷叶下的水中画上一排小鱼，来丰富画面的内容与结构。

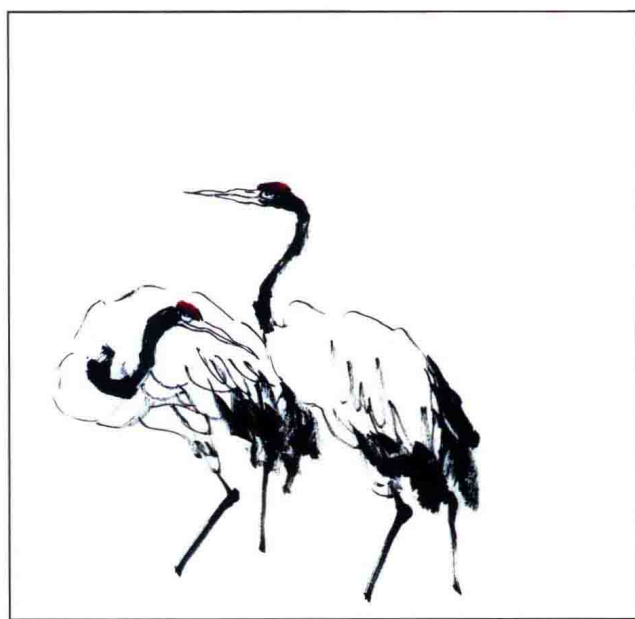

步骤 5：最后题字、落款与打章。本作品中的点睛之笔是画面下方的一排小鱼，让整个画面显得非常的有韵律，层次感较强。

丹顶鹤

步骤 1：首先利用焦墨和墨线将丹顶鹤绘制出来，要注意墨线的弹性和韵律。利用焦墨绘制出鹤的颈部，要注意用松弛的笔法，留有一定的飞白。

步骤 2：在一幅画中有两个角色时，一定要注意不要使用一样的角度或形态，将丹顶鹤头上的红色、尾部黑色飞羽及腿部绘制出来。

步骤 3：利用赭石色加水，使用淡墨绘制出丹顶鹤后面的枝干，注意线条用墨要有粗细变化。

步骤 4：绘制出松枝，松枝的绘制要注意错落有致，不要太过于统一。

步骤 5：丹顶鹤头顶的红色，不要用大红色这种特别艳丽的红色，应使用朱砂色之类比较厚重的红色。白色的丹顶鹤与后面较为复杂的松枝相结合，整个画面相互呼应，相得益彰。最后题字、落款与打章。