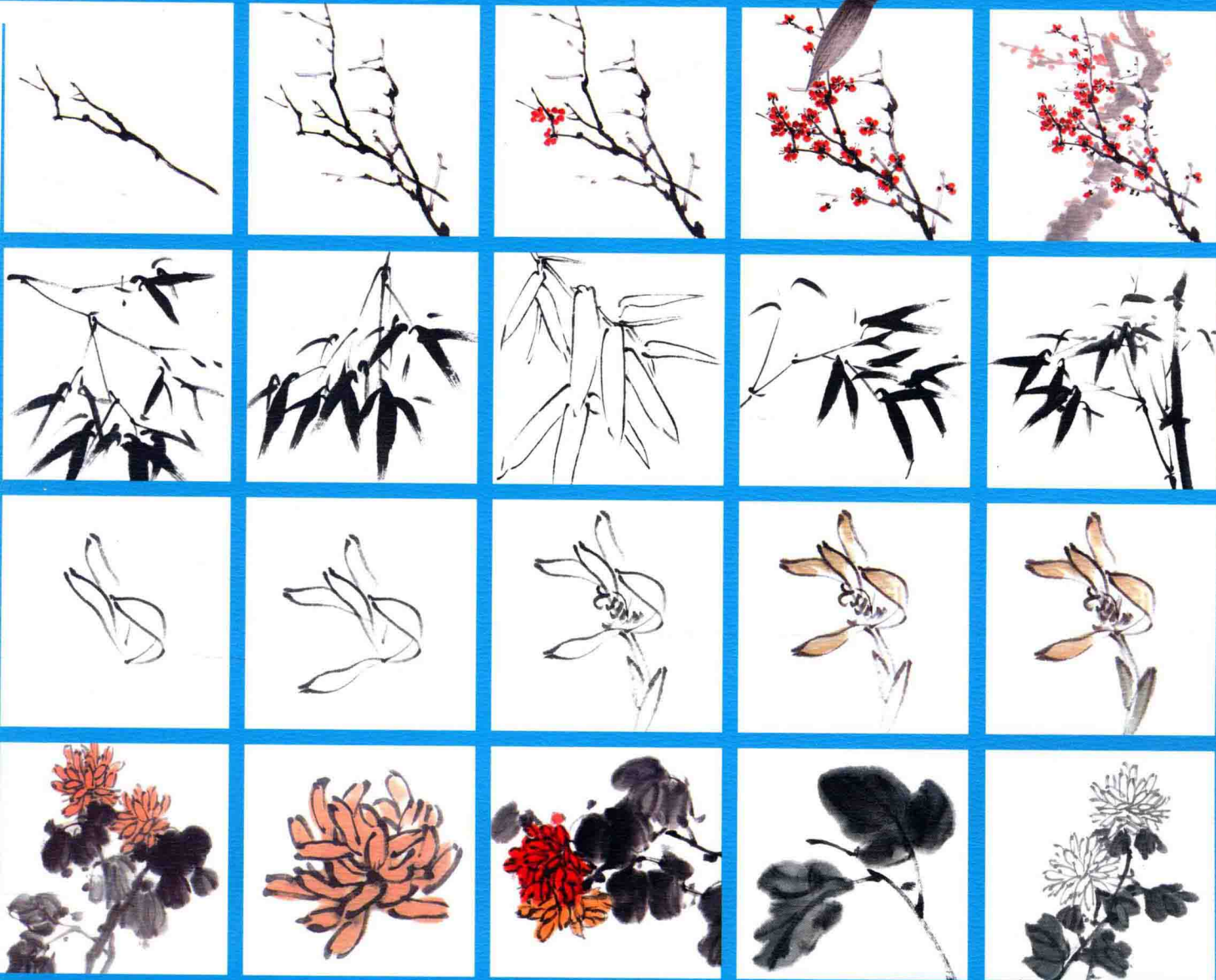

竹梅菊

国画初学起步

刘芳梅 / 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

刘芳梅 / 编著

国画初学起步

梅兰竹菊

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画初学起步. 梅兰竹菊 / 刘芳梅编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2016. 5
ISBN 978-7-115-41163-1

I. ①国… II. ①刘… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第316788号

内 容 提 要

本书是“国画初学起步”系列图书中的一本, 针对零基础的国画初学者, 以详细讲解配以大量范例的形式, 由浅入深地帮助初学者轻松掌握国画中梅、兰、竹、菊的绘制技巧。

全书共 5 章, 第 1 章是国画基础知识的介绍; 第 2 章到第 5 章分别是梅、兰、竹、菊的画法讲解和范例展示。本书讲解的技法比较基础, 同时注重对绘画对象各种形态、各种角度的训练。

本书适合国画初学者和爱好者阅读, 也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 刘芳梅
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 桦
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 9 2016 年 5 月第 1 版
字数: 222 千字 2016 年 5 月北京第 1 次印刷
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

目录

第1章 入门

1.1 笔	06
毛笔的选择	06
执笔的方法	07
手腕技法	07
1.2 墨	08
调墨的基本方法	08
墨分五色	09
常用墨法	10
1.3 纸	11
纸的性能	12
1.4 颜料	13
常用颜料	13
调色方法	13
1.5 基本枝法	14
基本运笔枝法	14
笔锋训练	15
线条基础练习	16
双勾法练习	17
没骨法练习	17
勾染法练习	18

第2章 梅

2.1 花头的画法	20
白梅	20
白梅的不同形态	21
红梅	24
红梅的不同形态	25
2.2 花枝组合的画法	31
花枝组合的不同形态	32

2.3 梅干的画法	35
双勾法梅干的画法	35
双勾法梅干的不同形态	36
没骨法梅干的画法	37
没骨法梅干的不同形态	38
2.4 梅枝的画法	40
梅枝的不同形态	41
2.5 花枝穿插关系	42
花枝穿插的不同形态	43
2.6 几点梅花最可人	45
2.7 疏影横斜	47

第3章 兰

3.1 兰叶的画法	50
没骨法兰叶的画法	50
没骨法兰叶的不同形态	51
双勾法兰叶的画法	53
双勾法兰叶的不同形态	54
3.2 兰花的画法	56
双勾法兰花的画法	56
双勾法兰花的不同形态	57
双勾填色法兰花的画法	59
双勾填色法兰花的不同形态	60
没骨法兰花的画法(1)	62
没骨法兰花的不同形态(1)	63
没骨法兰花的画法(2)	66
没骨法兰花的不同形态(2)	67
3.3 蕙兰的画法	68
蕙兰	68
蕙兰的不同形态	70
3.4 花叶组合	71
3.5 谷中香	74
3.6 幽香清远	76

第4章 竹

4.1 竹竿的画法	79
双勾法竹竿的画法	79
没骨法竹竿的画法	80
双勾填色法竹竿的画法	81
不同品种竹竿的画法	82
竹竿的不同形态	83
竹竿的组合式	87
4.2 竹笋的画法	89
竹笋	89
竹笋的不同形态	89
4.3 竹枝的画法	90
竹枝	91
竹枝的不同形态	91
竹枝的生长式	92
4.4 竹叶的画法	93
撇叶法竹叶的画法	93
双勾法竹叶的画法	94
竹叶的不同形态	95
4.5 布叶方式	96
不同的布叶方式	97
4.6 竹竿竹叶的组合	103
4.7 竹石图	108
4.8 竹子创作	110

第5章 菊

5.1 菊花花头的画法	113
双勾法菊花的画法	113
双勾法菊花的不同形态	114
没骨法菊花的画法	116
没骨法菊花的不同形态	117
5.2 不同朝向的菊花花头	120
5.3 不同品种的菊花花头	122
高顶攒瓣花	122
抱心尖瓣花	123
平顶长瓣花	124
5.4 菊叶的画法	125
没骨法菊叶的画法	125
没骨法菊叶的不同形态	126
双勾法菊叶的画法	128
双勾法菊叶的不同形态	128
5.5 叶子的组合式	130
5.6 花枝叶的组合	133
5.7 菊花开尽更无花	137
5.8 秋韵	139

刘芳梅 / 编著

国画初学起步

梅兰竹菊

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画初学起步. 梅兰竹菊 / 刘芳梅编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2016.5
ISBN 978-7-115-41163-1

I. ①国… II. ①刘… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第316788号

内 容 提 要

本书是“国画初学起步”系列图书中的一本, 针对零基础的国画初学者, 以详细讲解配以大量范例的形式, 由浅入深地帮助初学者轻松掌握国画中梅、兰、竹、菊的绘制技巧。

全书共5章, 第1章是国画基础知识的介绍; 第2章到第5章分别是梅、兰、竹、菊的画法讲解和范例展示。本书讲解的技法比较基础, 同时注重对绘画对象各种形态、各种角度的训练。

本书适合国画初学者和爱好者阅读, 也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 刘芳梅
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 9 2016年5月第1版
字数: 222千字 2016年5月北京第1次印刷
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第1章 入门

1.1 笔	06
毛笔的选择	06
执笔的方法	07
手腕技法	07
1.2 墨	08
调墨的基本方法	08
墨分五色	09
常用墨法	10
1.3 纸	11
纸的性能	12
1.4 颜料	13
常用颜料	13
调色方法	13
1.5 基本技法	14
基本运笔技法	14
笔锋训练	15
线条基础练习	16
双勾法练习	17
没骨法练习	17
勾染法练习	18

第2章 梅

2.1 花头的画法	20
白梅	20
白梅的不同形态	21
红梅	24
红梅的不同形态	25
2.2 花枝组合的画法	31
花枝组合的不同形态	32

2.3 梅干的画法	35
双勾法梅干的画法	35
双勾法梅干的不同形态	36
没骨法梅干的画法	37
没骨法梅干的不同形态	38
2.4 梅枝的画法	40
梅枝的不同形态	41
2.5 花枝穿插关系	42
花枝穿插的不同形态	43
2.6 几点梅花最可人	45
2.7 疏影横斜	47

第3章 兰

3.1 兰叶的画法	50
没骨法兰叶的画法	50
没骨法兰叶的不同形态	51
双勾法兰叶的画法	53
双勾法兰叶的不同形态	54
3.2 兰花的画法	56
双勾法兰花的画法	56
双勾法兰花的不同形态	57
双勾填色法兰花的画法	59
双勾填色法兰花的不同形态	60
没骨法兰花的画法(1)	62
没骨法兰花的不同形态(1)	63
没骨法兰花的画法(2)	66
没骨法兰花的不同形态(2)	67
3.3 蕙兰的画法	68
蕙兰	68
蕙兰的不同形态	70
3.4 花叶组合	71
3.5 谷中香	74
3.6 幽香清远	76

第4章 竹

4.1 竹竿的画法	79
双勾法竹竿的画法	79
没骨法竹竿的画法	80
双勾填色法竹竿的画法	81
不同品种竹竿的画法	82
竹竿的不同形态	83
竹竿的组合式	87
4.2 竹笋的画法	89
竹笋	89
竹笋的不同形态	89
4.3 竹枝的画法	90
竹枝	91
竹枝的不同形态	91
竹枝的生长式	92
4.4 竹叶的画法	93
撇叶法竹叶的画法	93
双勾法竹叶的画法	94
竹叶的不同形态	95
4.5 布叶方式	96
不同的布叶方式	97
4.6 竹竿竹叶的组合	103
4.7 竹石图	108
4.8 竹子创作	110

第5章 菊

5.1 菊花花头的画法	113
双勾法菊花的画法	113
双勾法菊花的不同形态	114
没骨法菊花的画法	116
没骨法菊花的不同形态	117
5.2 不同朝向的菊花花头	120
5.3 不同品种的菊花花头	122
高顶攒瓣花	122
抱心尖瓣花	123
平顶长瓣花	124
5.4 菊叶的画法	125
没骨法菊叶的画法	125
没骨法菊叶的不同形态	126
双勾法菊叶的画法	128
双勾法菊叶的不同形态	128
5.5 叶子的组合式	130
5.6 花枝叶的组合	133
5.7 菊花开尽更无花	137
5.8 秋韵	139

第
1
章

入
门

1.1 笔

毛笔的选择和使用

采用毛笔作画是写意画的一大特点，毛笔的关键部位在于笔头（分为笔尖、笔腹和笔根三个部分）。写意画的一切效果都是笔锋与笔腹作用于宣纸上的结果。本节从选笔开始，向读者朋友详细地介绍毛笔的基本使用技巧。

毛笔的选择

初学者需要准备两支毛笔：羊毫（用于泼墨或晕染）、狼毫（用于画线和题款）。

羊毫笔

羊毫笔是用黄羊的须或尾巴上的细毛制作而成的，笔锋比较柔软，吸墨量大，适合表现圆浑厚实的水墨效果。

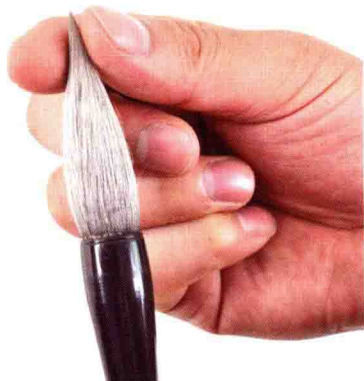
狼毫笔

狼毫笔是用黄鼠狼尾尖的细毛制作而成的，笔锋较硬，适合表现流畅挺拔的线条。

对于毛笔自身而言，关键在于笔头的质量，笔头要具备尖、齐、圆、健四个条件。

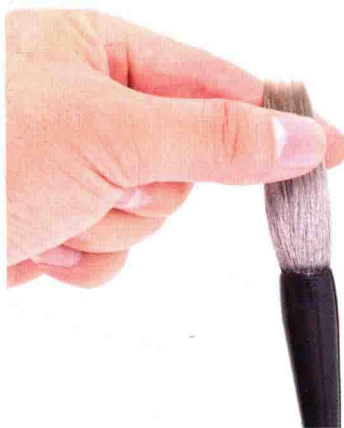
尖

尖是指笔毫聚合时，笔锋要能收尖。

齐

齐是指将笔头蘸水捏扁，笔端的毛要整齐。

圆

圆是指笔毫饱满圆润，呈圆锥形，不扁不瘦。

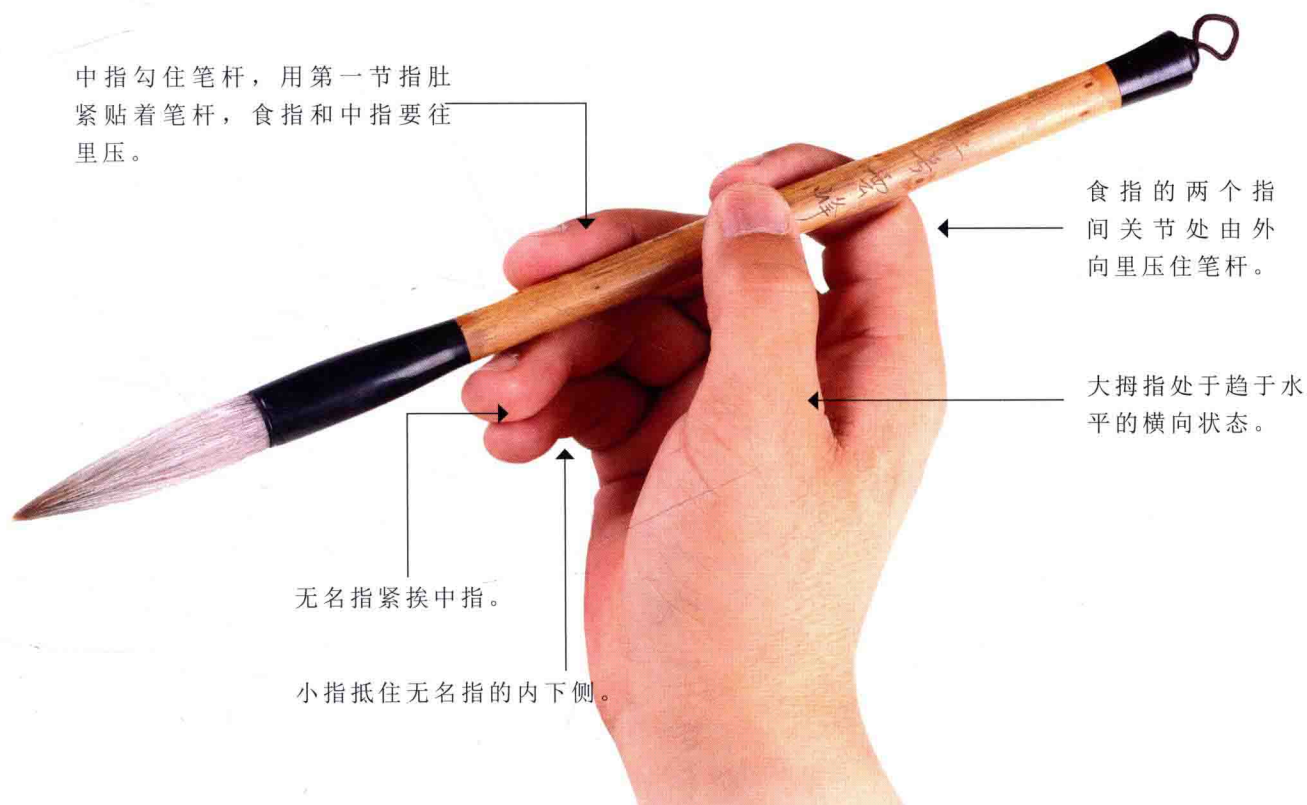
健

健是指笔毛要有弹性。

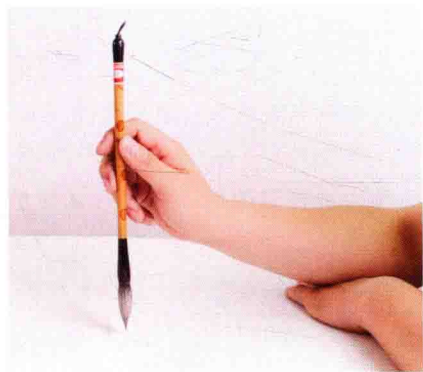
执笔的方法

执毛笔时，五根手指都会派上用场，我们称为“五指执笔法”，用“按”“压”“勾”“顶”“抵”的方法把笔执稳，如下图所示。

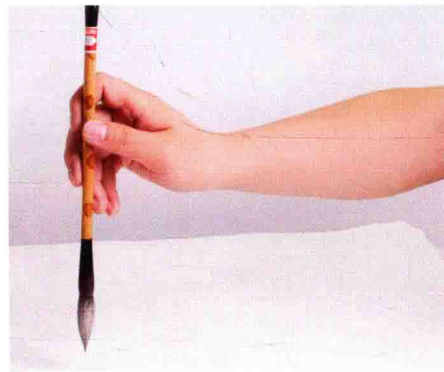
手腕技法

枕腕

枕腕是指把左手掌平垫于右手肘下，力量集中在执笔手指上的作画姿势。采用枕腕法不能很好地运用手腕的力量，并且执笔手的活动范围很小，所以尽量少用此法。

悬腕

悬腕指的是将执笔手的手腕悬空，手肘也离开画案，用手腕的力度运笔。此种姿势活动范围大，适合表现大尺寸画面。

提腕

提腕指的是手肘枕于画案上，手腕悬起，全部力量集中于手腕处。此种姿势适合表现小尺寸画面。

1.2 墨

墨的选择及使用

在写意画中“笔墨”是我们提及最多的词，“笔”和“墨”始终是紧密联系在一起的，笔墨技法也是画家终身的功课。在前面我们已经介绍了用笔技法，接下来将详细讲解写意画中的用墨技法。

调墨的基本方法

墨汁一般都需要加水调和后才能作画，就是我们所谓的“水墨”。墨色的变化是通过水的比例来控制的，水多则“润”，水少则“焦”。

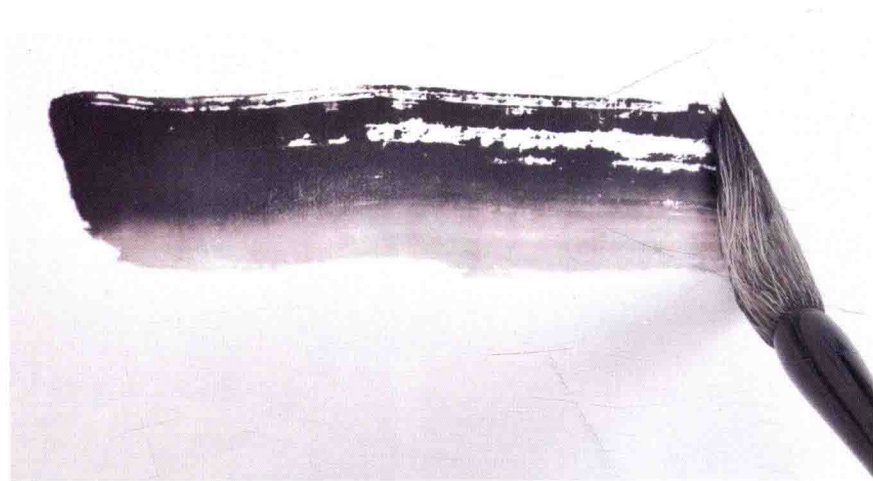
先将毛笔在清水中泡开。

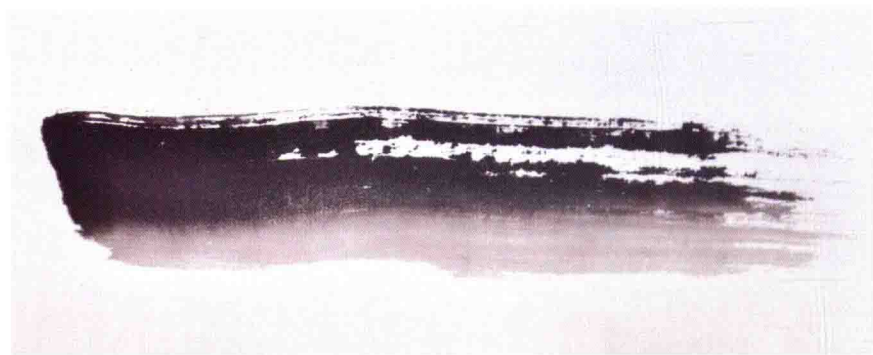
然后在笔洗的边缘将笔头中多余的水分刮掉。

最后在砚台中蘸取所需的墨汁即可。

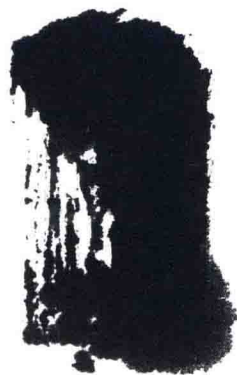

画之前在试笔纸上先试一试墨色的效果。

墨分五色

写意画中，根据墨与水比例的不同，可将墨分为五色，即焦、浓、重、淡、清。通过墨的干湿浓淡的变化来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩等效果。本节将详细介绍不同墨色的调和方法。

焦墨

将墨汁直接倒入调色盘中，毛笔不用蘸水，直接蘸墨，得到的便是焦墨。焦墨浑厚华滋，深沉而浓黑。焦墨很难控制，画不好就会一团漆黑，初学阶段尽量先不用。

浓墨

换一个调色盘，在新倒出的墨汁中加入少量的水，调和后便得到了浓墨。浓墨厚重有神，比焦墨润一些。用浓墨要“薄”。

重墨

往调色盘里继续加水，稀释后便得到了重墨，水越多墨色越淡。

淡墨

将调色盘中的墨倒掉一半，继续加水调匀，便得到了淡墨。淡墨清新透明，适合晕染。

清墨

调清墨就要再换一个干净的调色盘，在淡墨的调色盘中蘸一笔淡墨，再加清水可得清墨。

常用墨法

前人通过多年的艺术实践，总结提炼了一些基本的用墨技巧，并流传至今。常用的技法包括：“积墨法”“泼墨法”和“破墨法”。下面将详细介绍这些技法。

积墨法

积墨法是指待前面墨色干后，再累加不同墨色的方法。用淡墨晕染后，再用稍重的墨，连染带擦，层层积染，以达到丰富层次、深厚墨韵的效果。积墨时，每一层笔触的复叠都要在前一层笔触完全干时才可进行，而笔触的相叠必须既具形式感又能表现物象。

泼墨法

泼墨法是指将毛笔饱蘸水墨，随意挥洒。此法笔墨酣畅，追求画面墨色淋漓的艺术效果。这种挥泼而成的笔痕、水痕有一种自然感与力量感，但也有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。泼墨和泼彩可以兼用，多在大写意或山水画中运用。

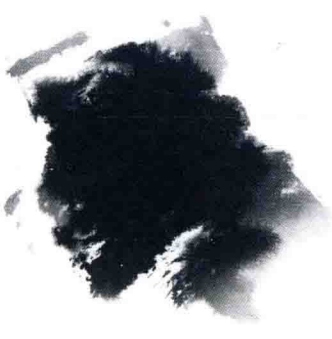

破墨法

破墨法是指作画时，在前一笔墨迹未干之际，复加另一笔墨色而求得浓淡墨相互渗透的艺术效果。破墨法中有以浓破淡、以淡破浓、以湿破干、以干破湿等多种形式，常用于花鸟画的创作中。

以浓破淡

以淡破浓

以湿破干

以干破湿

1.3 纸

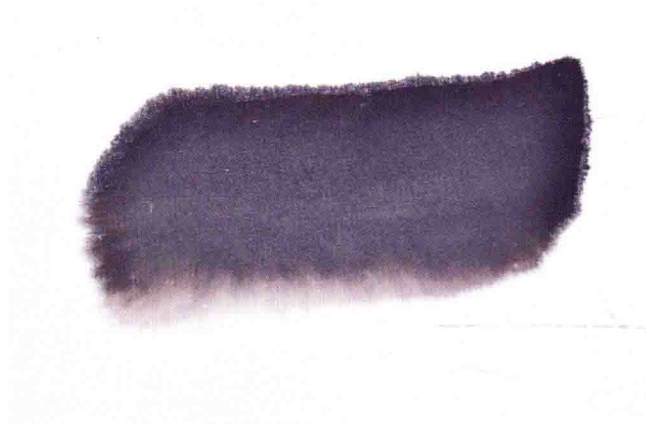
纸的选择及使用

写意画所用的纸张是宣纸，具体是指生宣纸（宣纸按照纸面洇墨的程度可以分为生宣纸、半熟宣纸、熟宣纸）。

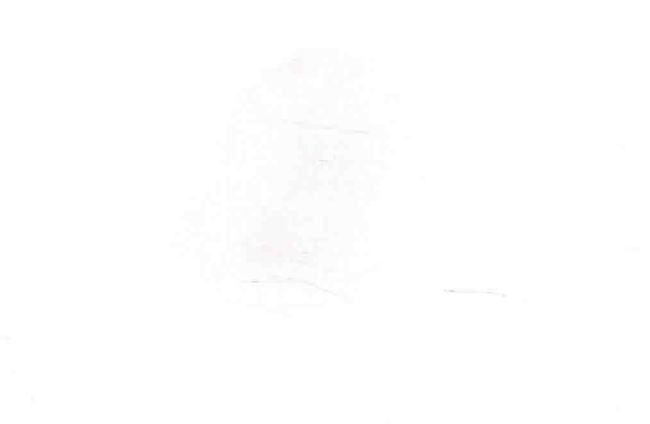
纸的性能

生宣纸效果

生宣纸的吸水性和沁水性都很强，可以产生丰富的墨韵变化，能形成水晕墨章、浑厚华滋的效果。

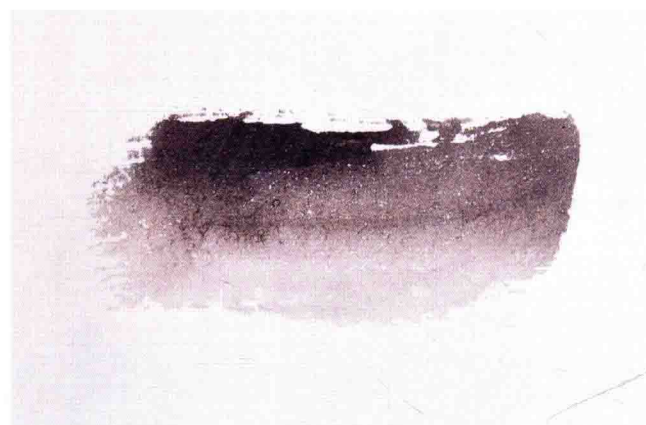
墨色效果

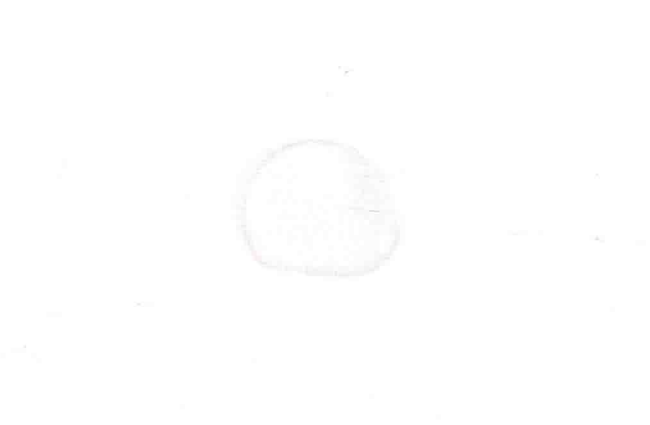
水滴效果

熟宣纸效果

熟宣纸较生宣纸硬，吸水能力弱，在其上作画容易掌握水墨，但也容易出现光滑板滞的问题。

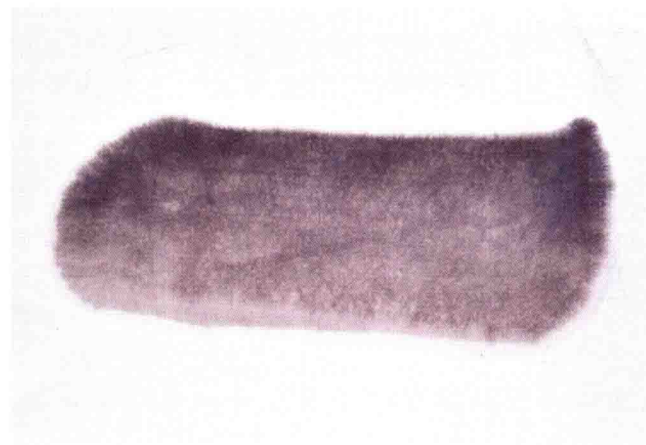
墨色效果

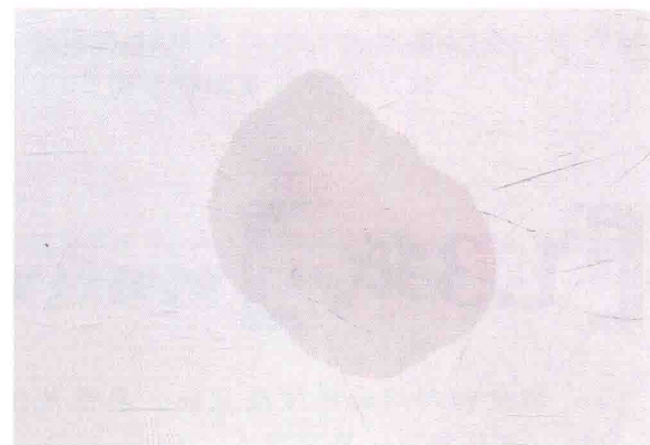
水滴效果

半熟宣纸效果

半熟宣纸是由生宣纸加工而成，吸水能力介于生宣纸和熟宣纸之间。

墨色效果

水滴效果