

国画技法

从入门到精通

飞乐鸟工作室

飞乐鸟

四季百花

国画技法从入门到精通

飞乐鸟工作室

四季荷花

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

四季百花 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国
水利水电出版社, 2016. 6
(国画技法从入门到精通)
ISBN 978-7-5170-4191-7

I. ①四… II. ①飞… III. ①花卉画—国画技
法IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第052377号

书 名: 国画技法从入门到精通 四季百花

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 8印张 135千字

版 次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

定 价: 35.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

目录

前言

第一章 以花入画，写意自然的风貌

壹·壹 写意花草小品画 ····· 八

认识花卉画 ····· 八

花草的情调，我们在画什么 ····· 九

壹·貳 认识绘画工具 ····· 十

绘画的标准工具 ····· 十

如何挑选适合的工具 ····· 十二

第三章 流水桃花，春风杜香

叁·壹 桃花 ····· 三十四

认识桃花的结构 ····· 三十四

桃花案例 ····· 三十五

桃花图谱 ····· 三十七

叁·貳 春兰 ····· 三十八

认识春兰的结构 ····· 三十八

春兰案例 ····· 三十九

春兰图谱 ····· 四十一

叁·叁 牡丹 ····· 四十二

认识牡丹的结构 ····· 四十二

牡丹案例 ····· 四十三

牡丹图谱 ····· 四十五

叁·肆 樱桃 ····· 四十六

认识樱桃的结构 ····· 四十六

樱桃案例 ····· 四十七

樱桃图谱 ····· 四十九

叁·伍 竹子 ····· 五十

认识竹子的结构 ····· 五十

竹子案例 ····· 五十一

篁竹图谱 ····· 五十三

叁·陆 春花盎然图 ····· 五十四

第 贰 章 写意花卉技法

贰·壹 如何运用手中的毛笔 ···· 十四

笔锋 ···· 十四

笔法 ···· 十五

模拟花卉的形状 ···· 十七

行笔的技巧 ···· 十八

贰·贰 『五色』与『六彩』 ···· 十九

认识『五色』 ···· 十九

墨法的运用 ···· 二十

了解『六彩』 ···· 二十二

调色的技巧 ···· 二十三

贰·叁 花朵与花苞的处理 ···· 二十四

花朵的形状 ···· 二十四

花朵的颜色 ···· 二十五

花朵的姿态 ···· 二十六

贰·肆 草与叶的处理 ···· 二十八

草叶的形状 ···· 二十八

草叶的翻转表现 ···· 二十九

叶子的颜色及其分布 ···· 三十

贰·伍 枝与果的处理 ···· 三十一

枝果的表现 ···· 三十一

枝果的分布 ···· 三十二

第 肆 章 接天碧叶，映日藕花

肆·壹 荷花 ···· 五十八

认识荷花的结构 ···· 五十八

荷花案例 ···· 五十九

荷花图谱 ···· 六十一

肆·贰 昙花 ···· 六十二

认识昙花的结构 ···· 六十二

昙花案例 ···· 六十三

昙花图谱 ···· 六十五

肆·叁 萱草 ···· 六十六

认识萱草的结构 ···· 六十六

萱草案例 ···· 六十七

萱草图谱 ···· 六十九

肆·肆 牵牛花 ···· 七十

认识牵牛花的结构 ···· 七十

牵牛花案例 ···· 七十一

牵牛花图谱 ···· 七十三

肆·伍 枇杷 ···· 七十四

认识枇杷的结构 ···· 七十四

枇杷案例 ···· 七十五

枇杷图谱 ···· 七十七

肆·陆 凉风入夏图 ···· 七十八

第五章 桂花闲落，夜静山空 第六章 红泥梢头，为雪白首

伍·壹 菊花 八十二

认识菊花的结构 八十二

菊花案例 八十三

菊花图谱 八十五

伍·貳 桂花 八十六

认识桂花的结构 八十六

桂花案例 八十七

桂花图谱 八十九

伍·叁 葡萄 九十

认识葡萄的结构 九十

葡萄案例 九十一

葡萄图谱 九十三

伍·肆 一串红 九十四

认识一串红的结构 九十四

一串红案例 九十五

一串红图谱 九十七

伍·伍 霜染秋实图 九十八

陆·壹 梅花 一百零二

认识梅花的结构 一百零二

梅花案例 一百零三

梅花图谱 一百零五

陆·貳 水仙花 一百零六

认识水仙花的结构 一百零六

水仙花案例 一百零七

水仙花图谱 一百零九

陆·叁 山茶花 一百一十

认识山茶花的结构 一百一十

山茶花案例 一百一十一

山茶花图谱 一百一十三

陆·肆 君子兰 一百一十四

认识君子兰的结构 一百一十四

君子兰案例 一百一十五

君子兰图谱 一百一十七

陆·伍 霜柿 一百一十八

认识霜柿的结构 一百一十八

霜柿案例 一百一十九

霜柿图谱 一百二十一

陆·陆 风雪寒鹊图 一百二十二

附录

写意花卉尺幅选择 一百二十四

花草的构图技巧 一百二十五

题款和印章 一百二十七

简单的装裱知识 一百二十八

国画技法从入门到精通

飞乐马工作室

四季荷花

图书在版编目 (C I P) 数据

四季百花 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国
水利水电出版社, 2016. 6
(国画技法从入门到精通)
ISBN 978-7-5170-4191-7

I. ①四… II. ①飞… III. ①花卉画—国画技
法IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第052377号

书 名: 国画技法从入门到精通 四季百花

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 8印张 135千字

版 次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

定 价: 35.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

中国绘画艺术历史悠久，源远流长，它植根于华夏文明的沃土，跨越不同时空，历经不同阶段，形成了融汇民族素养、思维方式、审美意识和哲学观念的完整的艺术体系。中国画讲究「气韵生动，以形写神」，追求「妙在似与不似之间」，不拘泥于物体外表的形似，而是多情调地抒发作者的主观情趣。中国水墨画是一种「表现」的艺术。

水墨画是中国的传统绘画，为中外各国人民喜爱，也被大家视为较难上手的画种。本书将教国画爱好者如何简单快速地学会绘制国画，以培养大家学习国画的兴趣。

本书主要介绍花卉写意水墨画技法，从简单的花卉造型到单幅画作再到完整作品，一步步教会大家画出优美的花卉。书中以四季里最具特色的花果为例，用最通俗易懂的语言详细介绍了每幅画的用笔、用色与调墨等方法，读者可以快速学会并掌握绘制花卉画的技巧。附录中有写意花卉的尺幅、花草的构图技巧以及一些简单的装裱知识，可让读者的画作更好地体现出作品感。

拿起画笔，跟飞乐鸟一起进入传统国画的殿堂吧！

目录

前言

第一章 以花入画，写意自然的风貌

壹·壹 写意花草小品画 ····· 八

认识花卉画 ····· 八

花草的情调，我们在画什么 ····· 九

壹·貳 认识绘画工具 ····· 十

绘画的标准工具 ····· 十

如何挑选适合的工具 ····· 十二

第三章 流水桃花，春风杜香

叁·壹 桃花 ····· 三十四

认识桃花的结构 ····· 三十四

桃花案例 ····· 三十五

桃花图谱 ····· 三十七

叁·貳 春兰 ····· 三十八

认识春兰的结构 ····· 三十八

春兰案例 ····· 三十九

春兰图谱 ····· 四十一

叁·叁 牡丹 ····· 四十二

认识牡丹的结构 ····· 四十二

牡丹案例 ····· 四十三

牡丹图谱 ····· 四十五

叁·肆 樱桃 ····· 四十六

认识樱桃的结构 ····· 四十六

樱桃案例 ····· 四十七

樱桃图谱 ····· 四十九

叁·伍 竹子 ····· 五十

认识竹子的结构 ····· 五十

竹子案例 ····· 五十一

篁竹图谱 ····· 五十三

叁·陆 春花盎然图 ····· 五十四

第 贰 章 写意花卉技法

贰·壹 如何运用手中的毛笔 ···· 十四

笔锋 ···· 十四

笔法 ···· 十五

模拟花卉的形状 ···· 十七

行笔的技巧 ···· 十八

贰·贰 『五色』与『六彩』 ···· 十九

认识『五色』 ···· 十九

墨法的运用 ···· 二十

了解『六彩』 ···· 二十二

调色的技巧 ···· 二十三

贰·叁 花朵与花苞的处理 ···· 二十四

花朵的形状 ···· 二十四

花朵的颜色 ···· 二十五

花朵的姿态 ···· 二十六

贰·肆 草与叶的处理 ···· 二十八

草叶的形状 ···· 二十八

草叶的翻转表现 ···· 二十九

叶子的颜色及其分布 ···· 三十

贰·伍 枝与果的处理 ···· 三十一

枝果的表现 ···· 三十一

枝果的分布 ···· 三十二

第 肆 章 接天碧叶，映日藕花

肆·壹 荷花 ···· 五十八

认识荷花的结构 ···· 五十八

荷花案例 ···· 五十九

荷花图谱 ···· 六十一

肆·贰 昙花 ···· 六十二

认识昙花的结构 ···· 六十二

昙花案例 ···· 六十三

昙花图谱 ···· 六十五

肆·叁 萱草 ···· 六十六

认识萱草的结构 ···· 六十六

萱草案例 ···· 六十七

萱草图谱 ···· 六十九

肆·肆 牵牛花 ···· 七十

认识牵牛花的结构 ···· 七十

牵牛花案例 ···· 七十一

牵牛花图谱 ···· 七十三

肆·伍 枇杷 ···· 七十四

认识枇杷的结构 ···· 七十四

枇杷案例 ···· 七十五

枇杷图谱 ···· 七十七

肆·陆 凉风入夏图 ···· 七十八

第伍章 桂花闲落，夜静山空 第陆章 红泥梢头，为雪白首

伍·壹 菊花 八十二

认识菊花的结构 八十二

菊花案例 八十三

菊花图谱 八十五

伍·貳 桂花 八十六

认识桂花结构 八十六

桂花案例 八十七

桂花图谱 八十九

伍·叁 葡萄 九十

认识葡萄的结构 九十

葡萄案例 九十一

葡萄图谱 九十三

伍·肆 一串红 九十四

认识一串红的结构 九十四

一串红案例 九十五

一串红图谱 九十七

伍·伍 霜染秋实图 九十八

陆·壹 梅花 一百零二

认识梅花的结构 一百零二

梅花案例 一百零三

梅花图谱 一百零五

陆·貳 水仙花 一百零六

认识水仙花的结构 一百零六

水仙花案例 一百零七

水仙花图谱 一百零九

陆·叁 山茶花 一百一十

认识山茶花的结构 一百一十

山茶花案例 一百一十一

山茶花图谱 一百一十三

陆·肆 君子兰 一百一十四

认识君子兰的结构 一百一十四

君子兰案例 一百一十五

君子兰图谱 一百一十七

陆·伍 霜柿 一百一十八

认识霜柿的结构 一百一十八

霜柿案例 一百一十九

霜柿图谱 一百二十一

陆·陆 风雪寒鹊图 一百二十二

附录

写意花卉尺幅选择 一百二十四

花草的构图技巧 一百二十五

题款和印章 一百二十七

简单的装裱知识 一百二十八

第

壹

章

以花入画，写意自然的风貌

中国人爱花，故而也爱画花。传统国画中，花卉是经久不衰的主题，花卉画除了表现花朵明媚娇艳的花姿外，更是为了以花喻志，抒发个人情怀。

在这一章里，我们将先了解什么是花卉画，知其来龙去脉，然后学习绘画前的准备工作。

真隐

写意半景 画意多情

何须浅碧深红

自有天然一段风流

陈之冰美酒令人醉不足

为君独一門往取凉州牧

1.1 写意花草小品画

1.1.1 认识花卉画

花鸟画是国画三大题材之一，也是最受欢迎的主题，而花卉画则是花鸟画最为重要的部分。

什么是写意花卉小品

写意花卉是指以简练概括的笔法绘制花草对象的画种。

任伯年作品

写意，画什么？

由于写意画采用的是简练概括的笔法，所以并不追求画出的物象形似，而是在“似与不似之间”，故而称为写意。

意，就是指画者对绘画对象的理解，以及对其的情怀寄托，以寥寥数笔画出写意画的趣味性。

花卉画的历史

花卉往往与鸟虫是一体的。它们的历史发展经历了由形到意的变化过程。

宋，朱邵然，工笔重彩

花鸟绘画在宋代以工笔的形式发展到高峰，敷以鲜艳的色彩，即为现在所理解的工笔重彩。

明，朱瞻基，工笔淡彩

到了明代，重彩向更加清新淡雅的淡彩发展，并逐渐从工笔发展出“兼工带写”的绘画方式。

清，项圣谟，写意花虫

清代，写意画走向成熟，以精炼独到的笔法画出山野情趣。于是写意花鸟画自成一派，发展至今。

写意画的情怀

写意的“意”指画者的情怀。笔法相同，笔意不同，就会有不同的画面呈现。

左为唐寅的《风竹图》，右为郑燮的《墨竹图》。

虽然两幅画是同样的题材，但对比可以发现，唐寅的竹清秀、飘逸，郑燮的竹稳重、生动。这是因为二人不同的人生经历和体会造成的。

唐寅因考场舞弊案终身不能入仕，这对古代文人来说是非常痛苦的，但唐寅桀骜不驯，虽拘囿却不损其节，这风竹其实就是他自己。

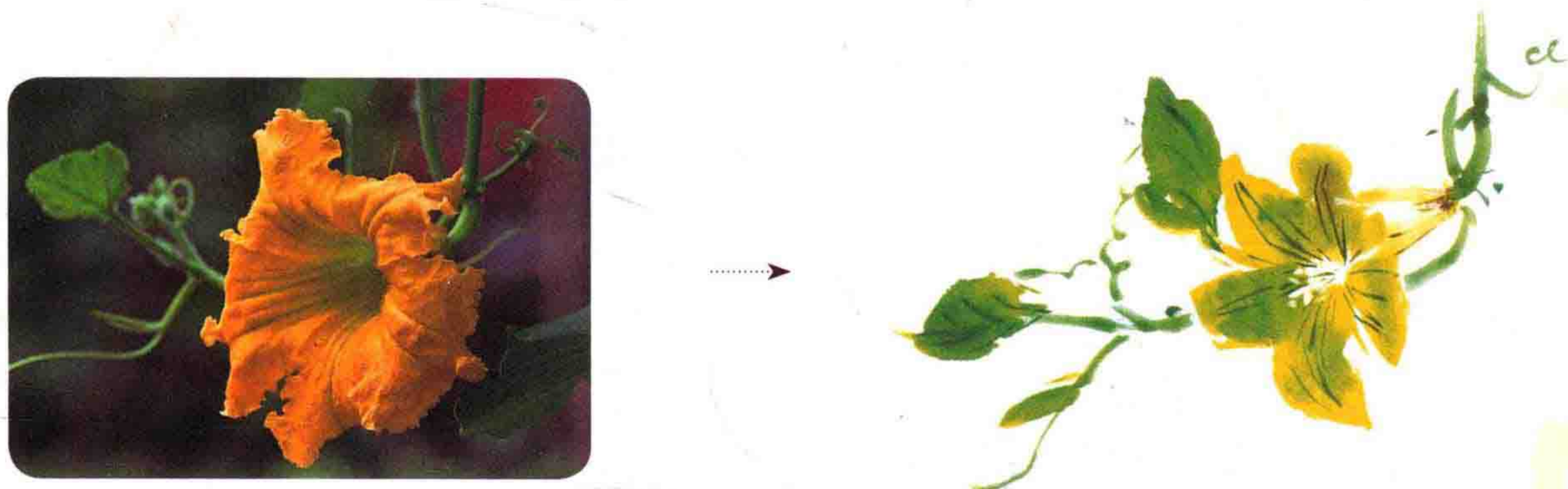
郑燮为人沉稳，为官清廉，做事有理有度，凡事都能表现出他的处世之道，这幅墨竹也能体现他的心境。

1.1.2 花带的情调，我们在画什么

绘制写意花卉时，着重在于表现花朵的姿态和色彩，而非细节与质感。

写意花草的绘制法则

简单来说，绘制写意花草就是用笔锋去模拟花瓣、花枝、花叶等的形状，以画出与之形似的色块，再将这些色块以一定的规则组合，这就是画写意画的不二法门。

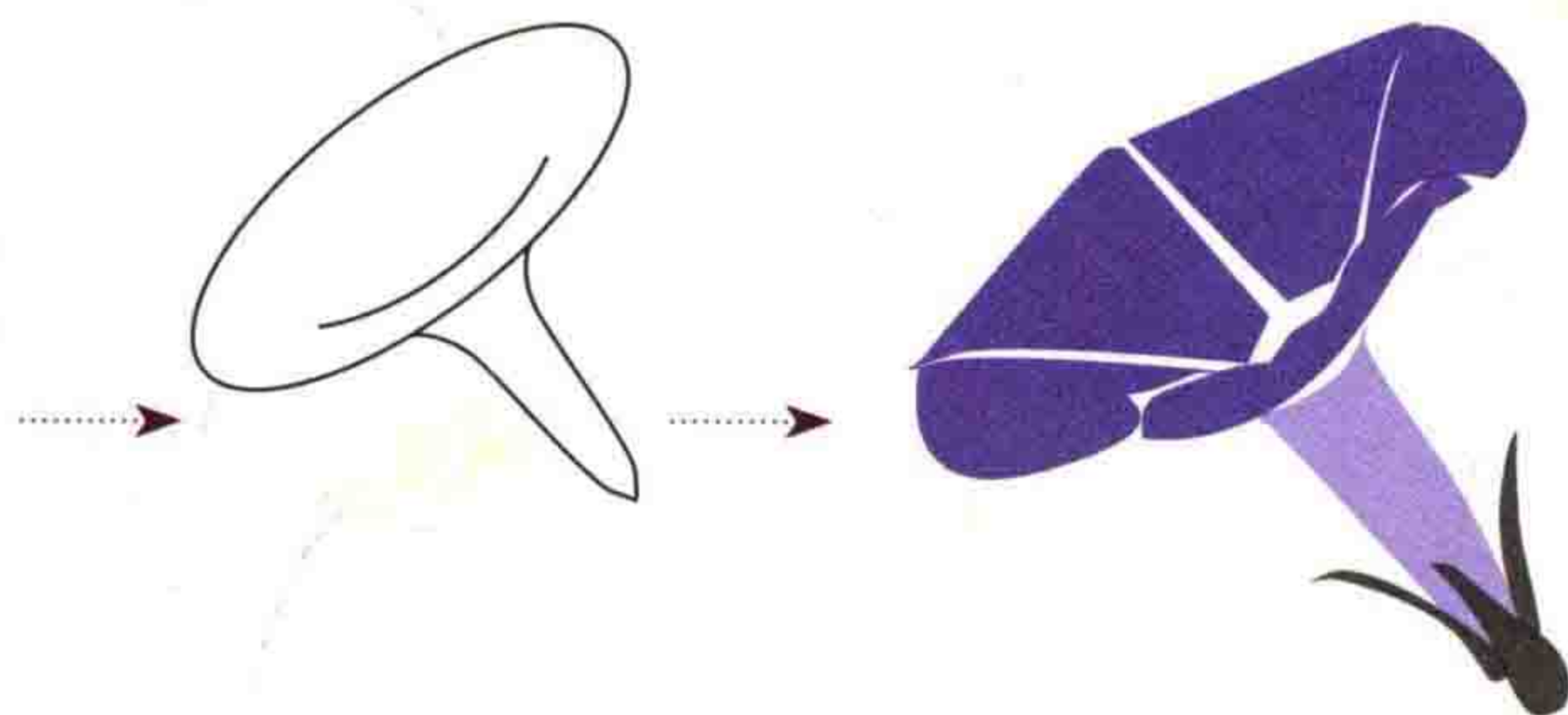

如上图所示，左边是客观存在的花朵，右边是我们绘制出来的花朵，若是以写实的标准来判断，可以说只有几分相似。这也正是写意画要求的“似而不似”。

我们可以将这枝花分解，分别用黄色色块、绿色条形以及绿色色块组成花朵的形状。这就是一般绘制写意画的法则。

绘制写意画的一般步骤

写意画的绘制主要分为两个步骤：一是分析，二是绘制。

首先是分析阶段，无论是何种花，需要先在头脑中大致概括它的形状，比如牵牛花是喇叭形的；再试着去找到它每片花瓣所在的位置、形状和大小，在头脑中用色块将它还原出来。

分析到位之后，绘制步骤就会变得更简单，只需要用不同的用笔方式模拟出物体形状即可，然后将这些形状组合起来，就可得到一朵花了。

1.2 认识绘画工具

1.2.1 绘画的标准工具

在开始练习绘制国画之前，我们先来了解需要哪些工具吧！

文房四宝

这是一个使用频率非常高的词，文房四宝指“笔、墨、纸、砚”四种工具。笔指毛笔，墨指炭墨，纸指宣纸，砚指石砚。

毛笔

炭墨

宣纸

砚台

基本上，有了笔、墨、纸、砚四种工具，就可以开始画国画或写书法了。所以“文房四宝”一词逐渐演变为国画与书法工具的代名词。

其他辅助工具

要想创作过程更加顺畅，自然少不了一些其他的辅助工具。

笔洗

盛放清水的器皿，一般为瓷质品。用于清洗毛笔和蘸取清水。有条件者可备两个笔洗，一个用于清洗，一个用于蘸水。

毛毡

垫在宣纸和桌面之间，一是因为宣纸很薄，可保护宣纸不被画穿或走笔；二是避免因宣纸透墨弄脏桌面。

笔架（笔搁）

用于放置暂时不用的毛笔，避免笔刷部分与桌面直接接触，弄脏桌面或损坏笔锋。

笔帘

用于放置毛笔，将毛笔放入裹起，可有效地保护毛笔不被腐蚀或虫蛀。

镇纸

两块重物，一般是石质或木制。用于压住纸张两端，避免纸张翘起或被吹走。

调色盘

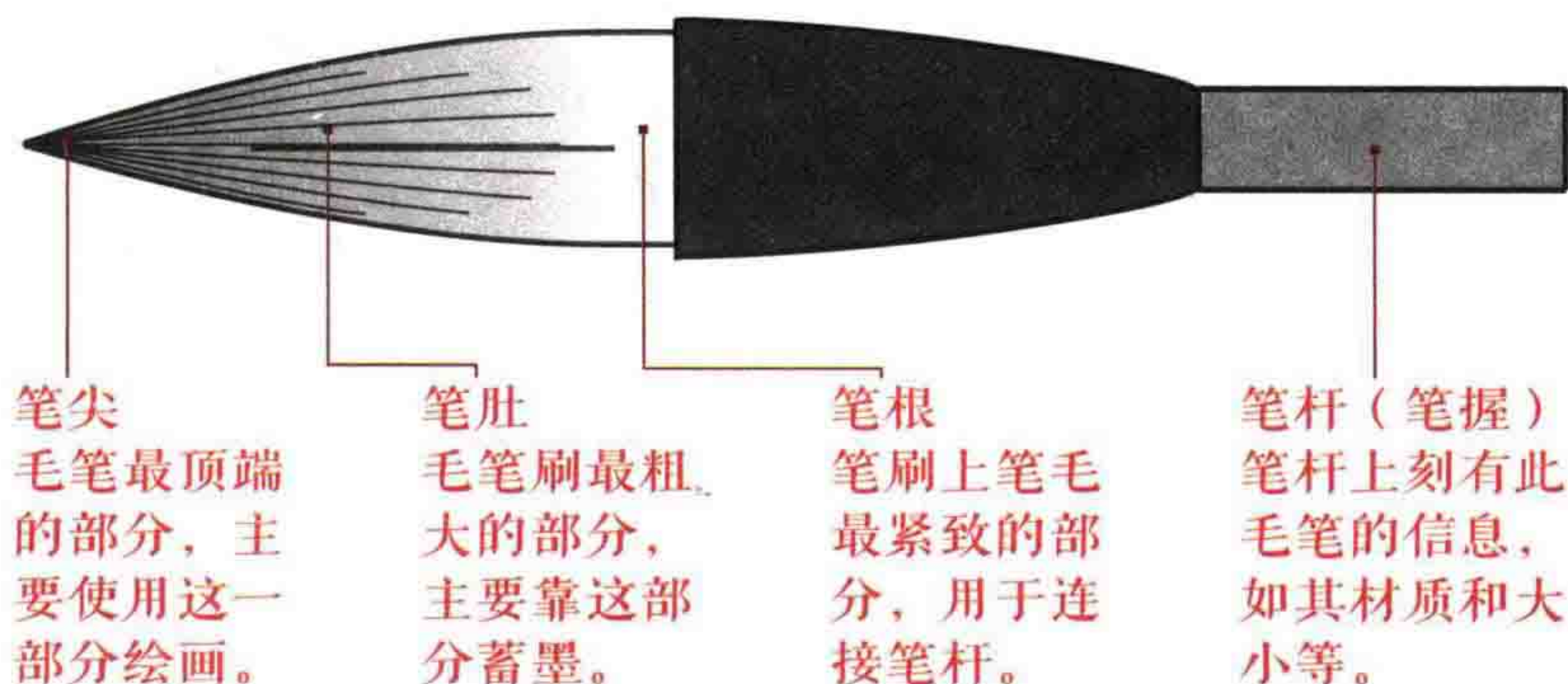
用于调色的容器，能更直观地观察调色效果，以便酌情添减。一般为白色瓷器质地。

熟悉文房四宝

辅助工具前面已简单做了介绍，这里我们着重介绍文房四宝，毕竟这将是之后我们使用最多的工具。

毛笔

使用毛笔不同的部位作画时，它的使用技巧也不同。比如写字的时候大多只用笔尖部分，而绘画时则要合理利用笔肚，以控制笔锋和用墨量的多少。

墨

无论是墨汁还是墨块，根据制作原料的不同，都可分为两种：油烟墨和松烟墨。

油烟墨黑中稍稍泛红，在光照下有光泽感，更显粘稠。

松烟墨黑中泛青，颜色稍显清淡，没有光泽感。

无论是墨汁还是墨块，都会在包装上标明属于何种属性的墨，可根据个人喜好选择。

油烟墨

松烟墨

纸

宣纸制作完成后即为生宣，经过上矾、上蜡或上云母等工艺后为夹宣，这些工艺经过一定层数的叠加后，即为熟宣。

宣纸很薄，上墨或滴水可分辨宣纸属性。

生宣透水性最强，上墨后往往晕染效果更强。

熟宣无透水性，上墨后不会晕染。

夹宣的透水性在生宣和熟宣之间，写意画主要使用夹宣绘制。

生宣

熟宣

夹宣

砚台

砚台主要由石头制成，其中以广东肇庆、安徽歙县、甘肃卓尼、山西绛县出的石料最佳，故有四大名砚之说，即端砚、歙砚、洮河砚和澄泥砚。

端砚

歙砚

文玩砚

