

写意牡丹综合卷

邵树文 编著

中国画 技法入门

300
例

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国画 技法入门

300
例

写意牡丹
综合卷

邵树文编著

3
3
3

5
3
7
7
9

1
1
3
5

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法入门300例. 写意牡丹综合卷 / 邵树文编
著. — 北京: 人民邮电出版社, 2016. 2
ISBN 978-7-115-40913-3

I. ①中… II. ①邵… III. ①牡丹—写意画—花卉画
—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第260813号

内 容 提 要

中国的写意画, 以其鲜明的艺术特色, 成为中华民族文化的一个重要组成部分。本书以专题案例的形式, 从中国画爱好者的实际需要出发, 系统讲解了绘制中国画写意牡丹的工具材料、基本概念、学习过程与方法, 以及写意牡丹的创作画法。

全书内容丰富, 共六个部分, 包含 300 余幅牡丹案例作品图。第一部分介绍了中国写意画绘制基础, 包括常用工具和保存常识、笔法、墨法和色法。第二部分详细地介绍了牡丹花头的绘制技法, 包括花瓣的画法、花蕊的画法、花头没骨画法、花头双勾画法和不同开放时期花头的画法。第三部分详细地介绍了花枝干及组合的绘制技法, 包括花枝的画法、花干的画法、横出枝干组合的画法、向上枝干组合的画法和不同花枝叶组合的画法。第四部分详细地介绍了不同颜色牡丹的画法, 如红牡丹的画法、粉牡丹的画法、黄牡丹的画法和紫牡丹的画法等。第五部分详细地介绍了牡丹作品中常见配景的画法, 如蝴蝶的画法、山石的画法、公鸡的画法、水仙的画法和花瓶的画法。最后一部分详细地介绍了不同画幅小品画的画法, 包括了团扇、折扇、斗方和条屏。本书对于正准备提高国画写意绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合美术爱好者自学使用, 也适合作为美术培训机构的培训教材。

-
- ◆ 编 著 邵树文
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9 2016 年 2 月第 1 版
字数: 459 千字 2016 年 2 月北京第 1 次印刷
-

定价: 48.00 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: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第1章

国画的基础知识 5

初学必备的工具和使用常识.....6

笔.....6

笔的使用.....7

墨.....7

墨的保存.....7

纸.....8

纸的保存.....8

砚.....8

砚的使用.....8

调色盘.....9

笔洗.....9

笔架.....9

镇纸.....9

颜料.....10

颜料的保存.....10

笔墨常识.....10

笔法.....10

中锋运笔.....10

侧锋运笔.....10

藏锋运笔.....11

顺锋运笔.....11

回锋运笔.....11

露锋运笔.....11

逆锋运笔.....11

墨法.....11

墨法技巧.....12

破墨法.....12

积墨法.....12

泼墨法.....13

宿墨法.....13

色法.....13

第2章

花头的画法 14

花瓣的画法.....15

花蕊的画法.....16

花头的基本画法.....17

没骨法.....17

双勾法.....19

不同开放时期花头的画法

.....21

花苞.....21

欲开.....23

全开.....25

第3章

叶子的画法 27

叶子的基本画法	28
嫩叶	28
老叶	30
不同角度叶子的画法	32
正面	32
侧面	34
叶的组合画法	36
老嫩组合	36
两叶组合	38
三叶组合	40
多叶组合	42

第4章

花枝干及组合的画法 45

花枝的画法	46
花茎的画法	48
枝干组合的画法	49
横出	49
向上	51
花枝叶的组合	55
单花上升式	55
两花侧生式	58
三花共舞式	62
多花横生式	67

第5章

不同颜色牡丹的画法 71

红牡丹	72
粉牡丹	74
绿牡丹	76
蓝牡丹	78
黄牡丹	80
紫牡丹	82
墨牡丹	84

第6章

牡丹作品中常用配景的画法 87

蝴蝶	88
山石	96
公鸡	104
水仙	110
花瓶	117

第7章

不同画幅小品画的画法 123

团扇	124
折扇	130
斗方	134
条屏	141

中国画 技法入门

300
例

写意牡丹
综合卷

邵树文编著

3
3
3

5
3
7
7
9

1
1
3
5

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法入门300例. 写意牡丹综合卷 / 邵树文编
著. — 北京: 人民邮电出版社, 2016. 2
ISBN 978-7-115-40913-3

I. ①中… II. ①邵… III. ①牡丹—写意画—花卉画
—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第260813号

内 容 提 要

中国的写意画, 以其鲜明的艺术特色, 成为中华民族文化的一个重要组成部分。本书以专题案例的形式, 从中国画爱好者的实际需要出发, 系统讲解了绘制中国画写意牡丹的工具材料、基本概念、学习过程与方法, 以及写意牡丹的创作画法。

全书内容丰富, 共六个部分, 包含 300 余幅牡丹案例作品图。第一部分介绍了中国写意画绘制基础, 包括常用工具和保存常识、笔法、墨法和色法。第二部分详细地介绍了牡丹花头的绘制技法, 包括花瓣的画法、花蕊的画法、花头没骨画法、花头双勾画法和不同开放时期花头的画法。第三部分详细地介绍了花枝干及组合的绘制技法, 包括花枝的画法、花干的画法、横出枝干组合的画法、向上枝干组合的画法和不同花枝叶组合的画法。第四部分详细地介绍了不同颜色牡丹的画法, 如红牡丹的画法、粉牡丹的画法、黄牡丹的画法和紫牡丹的画法等。第五部分详细地介绍了牡丹作品中常见配景的画法, 如蝴蝶的画法、山石的画法、公鸡的画法、水仙的画法和花瓶的画法。最后一部分详细地介绍了不同画幅小品画的画法, 包括了团扇、折扇、斗方和条屏。本书对于正准备提高国画写意绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合美术爱好者自学使用, 也适合作为美术培训机构的培训教材。

-
- ◆ 编 著 邵树文
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9 2016 年 2 月第 1 版
字数: 459 千字 2016 年 2 月北京第 1 次印刷
-

定价: 48.00 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: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第1章

国画的基础知识 5

初学必备的工具和使用常识.....6

笔.....6

笔的使用.....7

墨.....7

墨的保存.....7

纸.....8

纸的保存.....8

砚.....8

砚的使用.....8

调色盘.....9

笔洗.....9

笔架.....9

镇纸.....9

颜料.....10

颜料的保存.....10

笔墨常识.....10

笔法.....10

中锋运笔.....10

侧锋运笔.....10

藏锋运笔.....11

顺锋运笔.....11

回锋运笔.....11

露锋运笔.....11

逆锋运笔.....11

墨法.....11

墨法技巧.....12

破墨法.....12

积墨法.....12

泼墨法.....13

宿墨法.....13

色法.....13

第2章

花头的画法 14

花瓣的画法.....15

花蕊的画法.....16

花头的基本画法.....17

没骨法.....17

双勾法.....19

不同开放时期花头的画法

.....21

花苞.....21

欲开.....23

全开.....25

第3章

叶子的画法 27

叶子的基本画法	28
嫩叶	28
老叶	30
不同角度叶子的画法	32
正面	32
侧面	34
叶的组合画法	36
老嫩组合	36
两叶组合	38
三叶组合	40
多叶组合	42

第4章

花枝干及组合的画法 45

花枝的画法	46
花茎的画法	48
枝干组合的画法	49
横出	49
向上	51
花枝叶的组合	55
单花上升式	55
两花侧生式	58
三花共舞式	62
多花横生式	67

第5章

不同颜色牡丹的画法 71

红牡丹	72
粉牡丹	74
绿牡丹	76
蓝牡丹	78
黄牡丹	80
紫牡丹	82
墨牡丹	84

第6章

牡丹作品中常用配景

的画法 87

蝴蝶	88
山石	96
公鸡	104
水仙	110
花瓶	117

第7章

不同画幅小品画的画法

123

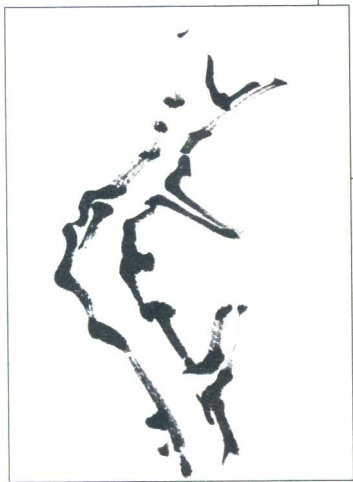
团扇	124
折扇	130
斗方	134
条屏	141

第1章

国画的基础知识

写意画使运用毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则创作而成。在绘制写意画之前，通过对国画基本的笔、墨、纸、砚的认识以及运用，为更好地学习写意画打好基础。

初学时必备的工具和使用常识

在开始绘画之前，首先要准备好作画工具。下面列出了绘画过程中会用到的各种工具，并对工具的种类、表现特点及保存常识进行详细的讲解，让读者对工具有一个初步了解，方便大家作画时选用。

笔

在中国画的材料中，毛笔是最为关键的画材之一，是绘制中国画最重要的工具，对毛笔特性的了解程度直接关系到学习中国画的效果。

根据功能不同，笔分为许多种，通常根据笔锋的软硬度分类。软毫的材料是山羊和野黄羊的毛，统称羊毫。硬毫的材料是黄鼠狼尾巴上的毛和山兔毛，最具代表性的是黄鼠狼毛的狼毫，弹性强。兼豪是软硬两种毛按比例搭配制作的。

毛笔类型	定义	型号	特征和用途
羊毫	羊毫笔的笔头是用山羊毛制成的，笔头比较柔软，吸墨量大，质地柔软，含水性强，价格低廉，经久耐用。	 小	羊毫笔适于表现圆浑厚实的画，分为小、中、大等型号。画国画时，如花卉的花头、叶子，染画山水、禽鸟、鱼虫时，各种型号的羊毫笔都要准备一些。小染小画用小号，大染大画用大号。在绘制时要根据形态特征选择不同型号的笔。
			
		 大	
狼毫	狼毫笔的笔头是用黄鼠狼身上和尾巴上的毛制成的。狼毫的笔触劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。狼毫笔弹性强、笔肚坚实、容易着力。善用者画出的笔触挺拔有力、苍劲爽利。在绘制一些较为坚硬的事物，如鸟爪、树枝、山石时，可用此笔	 小	狼毫笔分为小、中、大等型号。画山水、禽鸟花枝、鱼虾蟹时，各种型号的狼毫笔都要准备一些，如“小山水”用小狼毫、“大山水”用大狼毫。在绘制国画时要根据线条的特征，采用不同型号的狼毫笔。
		 中	
		 大	

毛笔类型	定义	型号	特征和用途
羊毫	兼毫以硬毫为核心，周边裹以软毫，笔性介于硬毫与软毫之间。	 小	兼毫笔有大、中、小等型号，笔毛弹性适中，刚柔相济，易于初学者使用。兼毫笔的笔锋利于按提、折转等动作变化，有助于运笔幅度大的行笔表现，也有助于点画(笔画)“起笔—行笔—收笔”动作的完成。行笔速度的快慢和节奏变化更易于掌握和轻松表达。
		 中	
		 大	
羊毫	用于绘画创作。线条较细。多为狼毫勾线笔。		用勾线笔绘制的线条灵活优美，在绘制山水、花卉、禽鸟虫鱼时是必不可少的笔型之一。

笔的使用

新毛笔不要用热水去泡，否则很容易造成毛笔失去弹性，时间久了毛笔会掉毛，掉头，笔杆开裂。在结束国画创作时，一定要用清水将毛笔洗净，然后把毛笔头捋顺，平铺在竹制的笔帘上或用笔架将毛笔挂。

墨

墨一般是以两种形式存在：墨锭（也称墨块）和墨汁。墨锭是碳元素以非晶质的形态存在，有油烟墨和松烟墨之分。通过砚用水研磨才可以产生墨汁，其在水中以胶体的溶液存在；墨汁无须研磨，以液体的形式存在，墨迹光亮、书写流利、写后易干、适宜白体、耐水性强、沉淀性小。

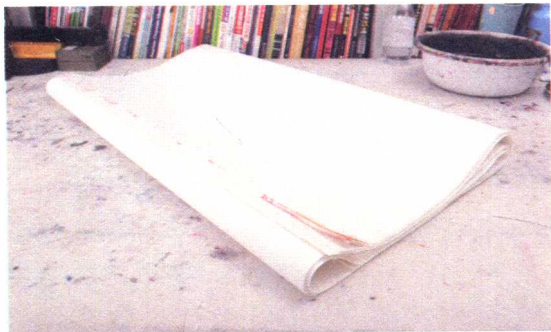
墨的保存

研墨完毕，要将墨取出，不能置放于砚池，否则胶易粘于砚池，干后就不易取下；也不可以曝放于阳光下，以免干燥。最好放在匣内，既可防湿，又可避免阳光直射，也不易染尘，是最好的保存方法。

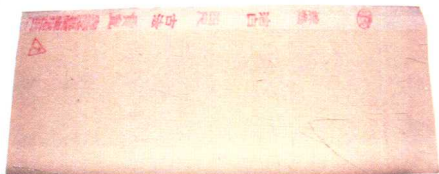
纸

对于初学者来说,刚开始练习线条、笔锋和局部等一些简单的习作时,可选用毛边纸,因为其纸张细腻,薄而松软,呈淡黄色,没有抗水性,吸水性较好,价格便宜又实用。

待掌握一些基本的技法后,可选用生宣纸进行创作与写生。生宣纸的吸水性和沁水性都很强,易产生丰富的墨韵变化,用生宣行泼墨法、积墨法,可以吸水、晕墨,达到水走墨留的艺术效果。

生宣纸

毛边纸

纸的保存

1.防潮。宣纸的原料是檀木皮和燎草,生宣的特点是吸水性比较强,可用防潮纸包紧,放在书房或房间里比较高的地方。

2.防虫。为了保存得稳妥一些,可放一两粒樟脑丸。

砚

选择砚时要选择石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗,研出来的墨汁就不细腻,墨色变化较少;若石质太细、过于光滑,则不容易发墨。在选择砚时要看砚的质、工、品、铭、饰与新旧,以及是否经过修补等。要用手摸一摸,如果摸起来感觉像小孩皮肤一样光滑细嫩,说明石质较好。在选择砚时最好经过清洗后再辨认。用手掂砚的分量,一般来说砚石重的较结实、颗粒细。

砚的使用

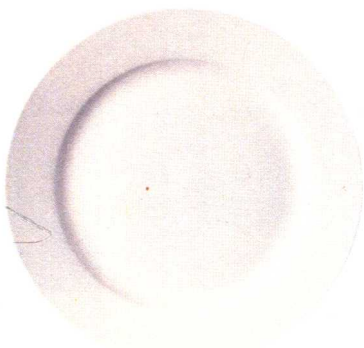
1.平时储水。砚需要滋润,平时需要每日换清水贮砚,砚池也不要缺水,2.用后刷洗。砚石使用之后,必须将余墨条除,不可使墨凝结在砚石上。3.洗砚的时候可以用丝瓜瓤等软性物体帮助清洗,绝不可以用坚硬的物体擦拭,以免伤害光滑的砚面。4.新墨轻磨。新墨棱角分明,如果用力磨,容易损伤砚面。5.研墨之后,要将墨取出,不要放在砚中,否则墨与砚黏在一起,易损坏砚面。若不小心粘住了,要先用清水润滑砚面,将墨在原处旋转,待其松脱后再取出。

调色盘

调色盘就是调和颜色的容器，是不可缺少的文房用具。其形状通常为圆形，呈梅花状，但也有方形或其他不规则形状。也可用陶瓷小碟子来调色，比较方便。

调色盘

小碟子

笔洗

笔洗是文房四宝“笔、墨、纸、砚”之外的一种文房用具，是用来盛水洗笔的器皿，以形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受青睐。在传世的笔洗中，有很多是艺术珍品。

笔洗的形制以钵盂为基本形，常见的还有长方洗、玉环洗等。笔洗不但造型丰富多彩、情趣盎然，而且工艺精湛、形象逼真，不但实用，更可以怡情养性、陶冶情操。

笔洗

笔架

笔架就是架笔之物，是文房常用器具之一，为书案上不可缺少的文具。

镇纸

镇纸，即指写字作画时用以压纸的物体，常见的多为长方条形，故也称作镇尺、压尺。最初的镇纸是不固定形状的。镇纸的起源是由于古代文人常会把小型的青铜器、玉器放在案头上把玩欣赏；因为它们都有一定的分量，所以人们在玩赏的同时，也会用其压纸或者是压书，久而久之，发展成为一种文房用具——镇纸。

镇纸

笔架

颜料

国画颜料一般是以块状、粉末状和膏状的形态存在。对于初学者来说，管状颜料是首选，它呈黏稠的液体状，从管里挤出来即可使用，方便、快捷、价格适中。

块状

粉末状

膏状

颜料的保存

管装颜料为膏状，水分、胶油比重较大。用后，应将盖拧紧，将口朝上，防止因长时间放置而出现漏胶现象。而块状、粉末状颜料通常为玻璃瓶装，不用时应将其放置在通风干燥处，防止返潮而变质。

笔墨常识

在中国画中，用笔和用墨是相互依赖的，笔以墨生，墨因笔现。用笔其实就是用线，以笔画线，以线造型。线为物象之本，画之筋骨。用笔纯熟可以产生笔力、笔意、笔趣，能变换虚实，使浓淡轻重适宜，巧拙适度。

笔法

在国画中，笔法最基本的原则是“以线造型”，常常利用线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、浓密等变化来表现物象的形神和画面的韵律。笔法包括了落笔、行笔和收笔等动作要诀，具体可以归纳为中锋、侧锋、藏锋、露锋、逆锋、顺锋等。

中锋运笔

中锋运笔要执笔端正，笔杆垂直于纸面，笔锋在墨线的中间，用笔的力量要均匀，进而画出流畅的线条，其效果圆浑稳重。多用于勾画物体的外轮廓。

侧锋运笔

侧锋运笔需将笔倾斜，使笔锋偏于墨线的一侧，笔锋与纸面形成一定的角度。侧锋运笔用力不均匀，时快时慢，时轻时重，其效果毛、涩变化丰富。由于侧锋运笔是使用毛笔笔锋的侧部，故可以画出粗壮的笔触。此法多用于山石的皴擦。

藏锋运笔

藏锋运笔，笔锋要藏而不畅，灵秀活泼。

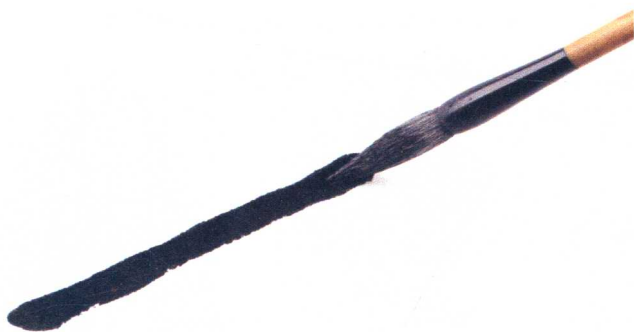
露锋运笔

与藏锋的运笔方式相反，露锋以笔尖着纸，收笔时渐行渐提笔杆，故意漏出笔锋，可使线条灵活而飘逸。

顺锋运笔

顺锋是指笔杆倾倒的方向与行笔的方向一致。这样的笔锋呈顺势，画出的线条效果光洁、挺拔。

逆锋运笔

逆锋运笔，笔管向右前方倾倒，行笔时锋尖逆势向左推进，使笔锋散开。这种笔触苍劲生辣，可用于勾勒和皴擦。

回锋运笔

回锋笔法要求中锋运笔，如果是偏锋就缺少浮雕感和力度。逆锋入笔，转而顿笔，然后回锋。一去、一回、一顿，就产生多种多样的笔痕，这种笔触厚重健实，常用于画竹叶。

墨法

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，用焦墨作画，氤氲湿润，浑厚华滋。焦墨很难控制，画不好就会一团漆黑，初学阶段尽量先不用。可以用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。

焦

浓

重

淡

清

墨法技巧

前人通过多年的艺术实践，总结提炼一些基本的用墨技巧，并流传至今。常用的包括：“积墨法”“泼墨法”和“破墨法”等。下面将详细介绍这些技法。

破墨法

墨法中最常用的是破墨法。由于生宣纸的渗化性与排斥性，以及水的含量及落笔的先后不同，可使浓墨和淡墨在交融或重叠时产生变化多样的艺术效果。

积墨法

指用各种不同墨色、笔触，经不断交错重叠而产生的特殊艺术效果，给人以浑朴、丰富、厚实之感。积墨时，每一层次笔触的复叠一般要在前一层次的笔触干后才能进行，而笔触的相叠必须兼具形式感，又能表现物象特征。

