

大字大图版牡丹

国画

一学就会

韩海滨 编著

GUOHUA
YIXUE
JIUHUI

近300张步骤图，53个知识点，9张高清欣赏大图
详细介绍写意牡丹绘制方法，激发读者写意牡丹创作激情

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POST & TELECOM PRESS

惟有牡丹真国色花開
時節好京錢
乙未年夏濱寫於北京

国画

学就会

GUOHUA
YIXUE
JIUHUI

大字大图版牡丹

韩海滨 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画一学就会：大字大图版. 牡丹 / 韩海滨编著

— 北京：人民邮电出版社，2016.2

ISBN 978-7-115-40519-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229463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。本书以大字大图的形式，从广大中老年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方法。

本书内容丰富，共六章。第一章介绍了中国写意画绘制的基础知识，包括常用工具、调墨技法、如何用笔。第二章至第五章详细介绍了花头、叶子、枝干、花枝叶的绘制技法，包括花头的结构特征、花头的基本画法、花头的不同生长期、花头的不同状态、花头的不同颜色、花头的不同姿态，叶子的结构特征、叶子的基本画法、叶子的不同生长期、叶子的不同姿态，叶子的不同姿态，枝干的结构特征、枝干的基本画法、枝干的不同生长期、枝干的不同状态等。第六章生动地介绍了牡丹的创作画法。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 韩海滨

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>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/12

印张：8

2016年2月第1版

字数：307千字

2016年2月北京第1次印刷

定价：39.80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：京崇工商广字第0021号

目录

第一章

基础

1.1 常用工具 6

1.1.1 笔 6

1.1.2 墨 7

1.1.3 纸 7

1.1.4 砚 7

1.1.5 颜料 8

1.1.6 调色盘 8

1.1.7 镇纸 8

1.2 调墨技法 8

1.2.1 墨分五色 9

1.2.2 调色技法 9

1.3 如何用笔 9

1.3.1 握笔的姿势 10

1.3.2 行笔的方法 10

1.3.3 线条的练习 11

第二章

花头

2.1 花头的结构特征 13

2.2 花头的基本画法 14

2.2.1 没骨法 14

2.2.2 双勾法 15

2.3 花头的不同生长期 16

2.3.1 含苞 16

2.3.2 欲开 17

2.3.3 初开 18

2.3.4 全开 19

2.4 花头的不同形态 20

2.4.1 正面 20

2.4.2 侧面 21

2.4.3 背面 22

2.5 花头的不同颜色 23

2.5.1 红牡丹 23

2.5.2 粉牡丹 24

2.5.3 黄牡丹 25

2.5.4 绿牡丹 26

2.5.5 紫牡丹 27

2.5.7 蓝牡丹 28

2.5.8 墨牡丹 29

2.6 花头的不同姿态 30

第三章

叶子

3.1 叶子的结构特征 33

3.2 叶子的基本画法 34

3.2.1 没骨法 34

3.2.2 双勾法 35

3.3 叶子的不同生长期 36

3.3.1 嫩叶 36

3.3.2 老叶 38

3.3.3 残叶 39

3.4 叶子的不同形态 40

3.4.1 卷叶 40

3.4.2 正面 41

3.4.3 侧面 42

3.4.4 背面 43

3.4.5 平视 44

3.4.6 向上 45

3.4.7 向下 46

3.5 叶子的不同姿态 47

第四章

枝干

4.1 枝干的结构特征 50

4.2 枝干的基本画法 51

4.2.1 没骨法 51

4.2.2 双勾法 52

4.3 枝干的不同生长期 53

4.3.1 嫩枝 53

4.3.2 老干 54

4.4 枝干的不同姿态 55

第五章

花枝叶的组合

5.1 一枝独放 58

5.2 两枝 62

5.3 三枝 66

5.4 多枝 71

5.5 花枝叶组合的不同姿态 76

第六章

创作

第七章

作品赏析

国画

学就会

GUOHUA
YIXUE
JIUHUI

大字大图版牡丹

韩海滨 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画一学就会：大字大图版. 牡丹 / 韩海滨编著

— 北京：人民邮电出版社，2016.2

ISBN 978-7-115-40519-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229463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。本书以大字大图的形式，从广大中老年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方法。

本书内容丰富，共六章。第一章介绍了中国写意画绘制的基础知识，包括常用工具、调墨技法、如何用笔。第二章至第五章详细介绍了花头、叶子、枝干、花枝叶的绘制技法，包括花头的结构特征、花头的基本画法、花头的不同生长期、花头的不同状态、花头的不同颜色、花头的不同姿态，叶子的结构特征、叶子的基本画法、叶子的不同生长期、叶子的不同姿态，叶子的不同姿态，枝干的结构特征、枝干的基本画法、枝干的不同生长期、枝干的不同状态等。第六章生动地介绍了牡丹的创作画法。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 韩海滨
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>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/12
印张：8 2016年2月第1版
字数：307千字 2016年2月北京第1次印刷
-

定价：39.80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：京崇工商广字第0021号

目录

第一章

基础

1.1 常用工具 6

1.1.1 笔 6

1.1.2 墨 7

1.1.3 纸 7

1.1.4 砚 7

1.1.5 颜料 8

1.1.6 调色盘 8

1.1.7 镇纸 8

1.2 调墨技法 8

1.2.1 墨分五色 9

1.2.2 调色技法 9

1.3 如何用笔 9

1.3.1 握笔的姿势 10

1.3.2 行笔的方法 10

1.3.3 线条的练习 11

第二章

花头

2.1 花头的结构特征 13

2.2 花头的基本画法 14

2.2.1 没骨法 14

2.2.2 双勾法 15

2.3 花头的不同生长期 16

2.3.1 含苞 16

2.3.2 欲开 17

2.3.3 初开 18

2.3.4 全开 19

2.4 花头的不同形态 20

2.4.1 正面 20

2.4.2 侧面 21

2.4.3 背面 22

2.5 花头的不同颜色 23

2.5.1 红牡丹 23

2.5.2 粉牡丹 24

2.5.3 黄牡丹 25

2.5.4 绿牡丹 26

2.5.5 紫牡丹 27

2.5.7 蓝牡丹 28

2.5.8 墨牡丹 29

2.6 花头的不同姿态 30

第三章

叶子

3.1 叶子的结构特征 33

3.2 叶子的基本画法 34

3.2.1 没骨法 34

3.2.2 双勾法 35

3.3 叶子的不同生长期 36

3.3.1 嫩叶 36

3.3.2 老叶 38

3.3.3 残叶 39

3.4 叶子的不同形态 40

3.4.1 卷叶 40

3.4.2 正面 41

3.4.3 侧面 42

3.4.4 背面 43

3.4.5 平视 44

3.4.6 向上 45

3.4.7 向下 46

3.5 叶子的不同姿态 47

第四章

枝干

4.1 枝干的结构特征 50

4.2 枝干的基本画法 51

4.2.1 没骨法 51

4.2.2 双勾法 52

4.3 枝干的不同生长期 53

4.3.1 嫩枝 53

4.3.2 老干 54

4.4 枝干的不同姿态 55

第五章

花枝叶的组合

5.1 一枝独放 58

5.2 两枝 62

5.3 三枝 66

5.4 多枝 71

5.5 花枝叶组合的不同姿态 76

第六章

创作

第七章

作品赏析

第一章

基础

国画是我国的传统绘画形式，用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上，题材也是多种多样。在准备绘画之前，先了解国画的常用工具，主要包括笔墨纸砚和国画颜料等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

1.1 常用工具

写意画是运用毛笔、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的。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。本章将通过国画的基本材料的认识引出常见的笔墨和颜色技法，供读者学习。

1.1.1 笔

按照笔头原料可以分为胎毛笔、狼毫笔、兔毫笔、鸡毛笔、鸭毛笔、羊毛笔、猪鬃笔、鼠须笔、石獾笔等，其中常用的以兔毫、羊毫、狼毫为最佳。

狼毫笔多用黄鼠狼尾尖的细毛做成，画出的线条挺直流畅。狼毫笔比羊毫笔耐用，常见的品种有兰竹、叶筋、衣纹、小精工等型号。狼毫笔在写意画中适合画硬物，比如石头、树皮、茎干等。

羊毫笔多用黄羊的须或尾巴上的细毛做成，笔比较柔软，吸墨量大，属于软毫笔，可以画出滋润、圆浑效果的线条，适合表现圆浑厚实的点画。此类笔以湖笔居多，常见的有大楷笔、京提、联锋、屏锋、惊楂等型号。

1.1.2 墨

初学者使用盒装墨液（也称“墨汁”）即可。墨液无须研磨，以液体的形式存在，有墨色光亮、书写流利、写后易干、适宜揭裱、耐水性强和沉淀性小等特点。

1.1.3 纸

生宣纸

生宣纸的吸水力很强，易产生丰富的墨韵变化，用生宣纸作画落笔即定，水墨渗沁迅速，非熟练者不易掌握。也正是这种神奇的多变性，自古至今吸引了无数的名人巨匠在追求生宣纸上墨韵变化而不断探索新的技法。

熟宣纸

熟宣纸是在生宣纸上涂上明矾后形成的一种纸质较硬、吸水力较差的宣纸。所以熟宣纸宜于绘工笔画而非写意画。其缺点是久藏后会出现漏矾或脆裂现象。

1.1.4 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的皮肤一样光滑细嫩，说明石质较好。在选择砚时最好经过清洗后再辨别。用手掂砚的分量，一般来说砚石重的较结实、颗粒细。

1.1.5 颜料

颗粒状

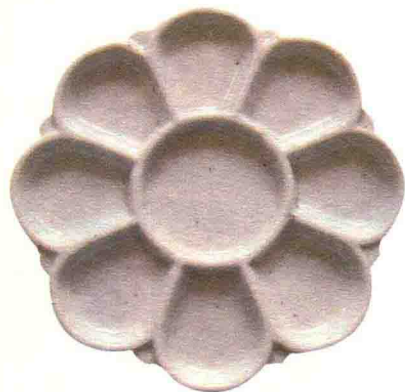
粉末状

膏状

对于初学者来说，膏状颜料是首选，它呈黏稠状，从管里挤出来即可使用，方便、快捷，价格适中。

1.1.6 调色盘

调色盘，顾名思义就是调和颜色的容器，是常见的绘画工具。其形状通常为圆形，但也有方形或其他不规则形状的。材质以陶瓷类较多，木质、石质的属高级制品不常见，而塑料材质的调色盘通常为初学者使用，价格比较实惠。

1.1.7 镇纸

镇纸在作画时多用于固定宣纸。镇纸的材质多样，造型各异。现今常见的多为长条形，故也称为“镇尺”“压尺”等。

1.2 调墨技法

墨法是画国画最重要的技法之一。墨法离不开笔法、用水及用色的配合。笔法取形，墨法取韵，笔法与墨法在艺术表现上相生相应。墨法的鲜活得力于用水，水墨结合才能出其意境；色墨混合则追求浑然一体的效果。中国画用墨的干、湿、浓、淡来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩等特征。

1.2.1 墨分五色

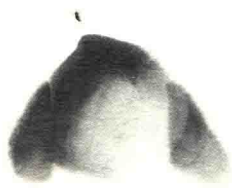
墨分五色更多地是谈论墨色的深浅，即焦、浓、重、淡、清五色。焦墨是半干的墨汁，乌黑而有光泽。浓墨是深黑的墨汁，加了水分而不显光泽。重墨含水比浓墨多，色相稍浅。淡墨含水分较多，色相更浅。清墨只有极淡的墨迹，甚至全是水。

焦

浓

重

淡

清

1.2.2 调色技法

中国画历来重视色彩的运用。古人受朴素唯物主义的影响，色彩讲究简练概括，常有明显的平面意味和装饰效果。以描绘对象的固有色为主，常用的调色方法是用墨色和彩色相结合来描绘对象。

笔肚蘸绿色、笔尖蘸花青

笔肚蘸花青、笔尖蘸墨色

笔肚蘸绿色、笔尖蘸胭脂

笔肚蘸绿色、笔尖蘸曙红

笔肚蘸花青、笔尖蘸墨色

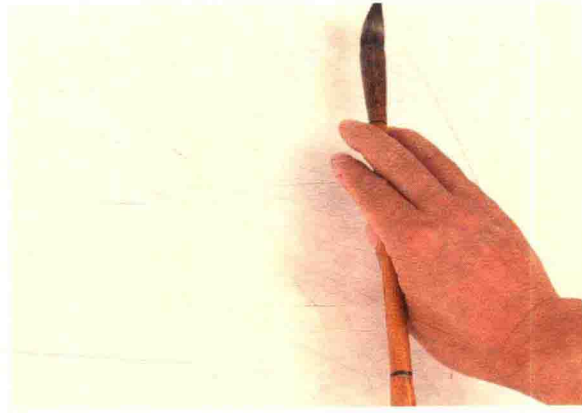
笔肚蘸绿色、笔尖蘸墨色

1.3 如何用笔

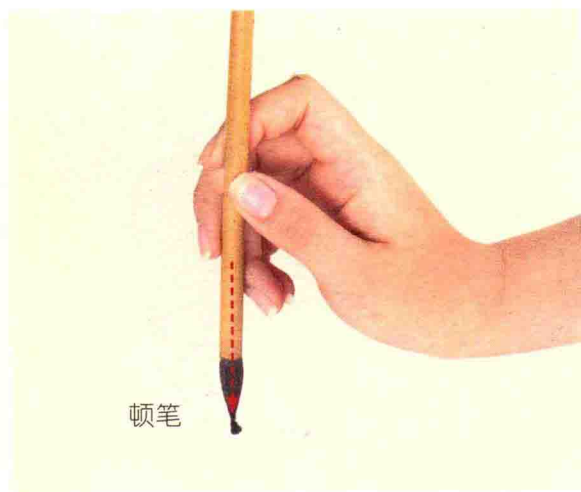
笔法，是运用毛笔的方法，包括执笔法、笔锋的运用和各种用笔的技法。执笔法和笔锋的运用只谈用笔，而各种用笔的技法，则追求笔中有墨，墨中有笔。

1.3.1 握笔的姿势

线是中国画主要的造型手段，通常以握笔使不同的力度、速度和方向产生丰富多彩的效果。在绘制前先学习如何握笔，练习时要保持一定的笔压，调整落笔、行笔、收笔的力度，画出不同的线条，并更好地运用在实践中。

1.3.2 线条基础练习

顿笔

下笔时，要先顿一下，不要用力。顿就是笔锋着纸后轻轻地上下抖动几下，将露在线条外的笔锋调整到线条之中。

线形统一

行笔时，运笔要流畅，线型要统一。首先要做到呼吸均匀，气息流畅，有效地减轻停顿和颤抖等现象。流畅的线条是描画物体的重要基础。

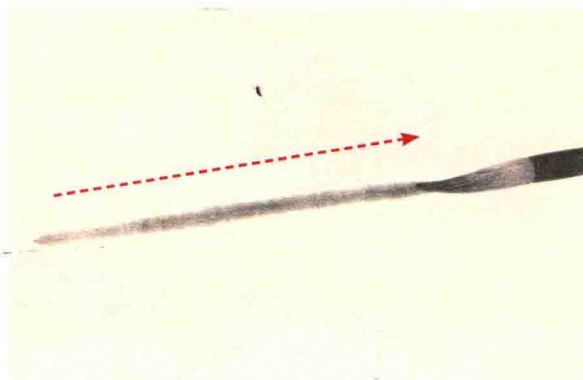
留

收笔时，笔头要留，留就是将笔锋留在线条之中，不可将线条的尾部拖到线条之外，在画线时将笔适时地停住，跟下笔时相同，收笔时再从行笔的反方向收回笔锋。

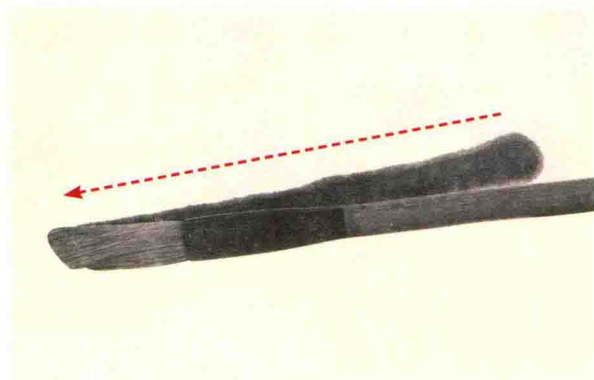
1.3.3 行笔的方法

中锋运笔执笔端正，笔管垂直于纸面，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。画出的线条效果圆浑稳重，多用于勾画物体的外轮廓。

顺锋运笔采用拖笔运行的方法，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

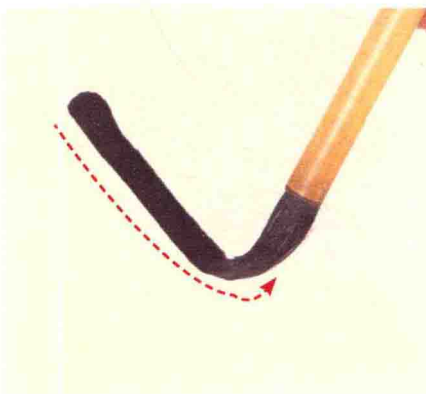
逆锋运笔，笔管向前方倾倒，行笔时锋尖逆势向左推进，使笔锋散开。逆锋画出来的线条笔触苍劲生辣，可用于勾勒和皴擦。

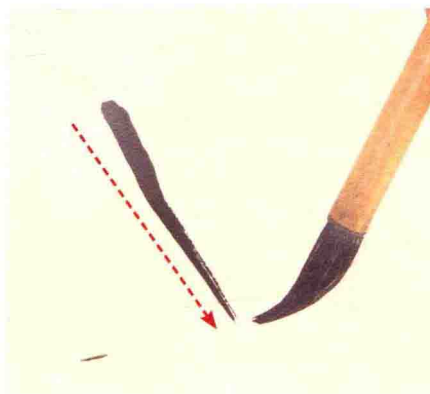
侧锋运笔需将笔倾斜，使笔锋偏于墨线的一侧，笔锋与纸面形成一定的角度。侧锋运笔用力不均匀，时快时慢，时轻时重，其效果变化丰富。

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。

藏锋，笔锋要藏而不露，画出的线条沉着含蓄，力透纸背。

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。

第二章

花头

牡丹的花头，因品种不同而有单瓣、重瓣和起楼之分。色彩也因品种而异，五彩缤纷。初学时，不论是临摹还是写生，不能只盯着一瓣一叶，而要学会整体把握，做到“整体着眼，局部入手”，而且要在复杂多变的花形中找出基本的结构特征，即找出花朵的概形。