

MIAOQUHENGSHENG HUA LANHUA

国画入门

国画基础知识
绘画步骤详解
作品临摹范例

高雅 等编著

趣生
妙横

画
兰
花

兰花香
在玉冰
年春
月

化学工业出版社

国画入门

高雅
等编著

趣生
妙横

画
兰
花

化学工业出版社

· 北 京 ·

内容提要

国画是我国的传统绘画，题材主要有花鸟、山水、草虫等，技法上分为工笔和写意，极具特色。本书详细地介绍了兰花的局部画法以及兰花创作案例和兰花赏析的绘制，图例清晰、步骤讲解简练。阅读本书能够使读者对国画的认知更加的深刻，在技法上得到较大程度的提高。

本书不仅适合国画初学者以及国画爱好者阅读学习，也适合作为各种国画培训机构的教材使用。

编写人员名单（排名不分先后）

高雅 母春航 吴宝辉 任安兰 牛红肖 王敏 姚苇 唐一帆

张蜜蜜 吕骝俊 葛蔚然 刘红伟 王萌 吕昊 孙松

图书在版编目(CIP)数据

妙趣横生画兰花/高雅等编著. —北京：化学工业出版社，2014.7

（国画入门）

ISBN 978-7-122-20635-0

I. ①妙… II. ①高… III. ①兰花-花卉画-国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第094562号

责任编辑：徐华颖
责任校对：战河红

文字编辑：张春娥
装帧设计：尹琳琳

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：北京画中画印刷有限公司

889mm × 1194mm 1/16 印张4 2014年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 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：24.00元

版权所有 违者必究

丛书前言

国画是中华文明的独特产物。千余年来，它作为中国绘画的最大门类，作为中国人观照自然、阐释世界和承载其观念意义的一种重要方式，以其鲜明的文化品格、丰富的表现形态，参与了中华民族艺术精神的人文气象的建构。

它以独特的画法与体系深受人们的喜爱，从表现技法上分为两类：写意与工笔。写意画是通过简练的笔墨来概括物象，主要描绘物象的意态和神韵；工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘事物，着重线条美，注重客观形象。

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式，一直把追求意境美放在首位，“诗中有画，画中有诗”成为中国写意画雅俗、优劣和文野之分，不但要表现客观对象的基本结构、神韵，还要表达画家的主观感情和艺术创造。

从古至今，写意画追其神似，重视形似但并不拘泥于形似，追求“不似之似”与“似与不似”之间。写意画讲究“具形写意”“意在笔先”，即在动笔前先要有一个富有哲理内涵的立意，再通过所表现的物象来借景抒情，喻物明志。造型上表现对象的内在本质精神面貌和性格特征，才算真正达到绘画的目的。

近年来，人们学习书法与国画的热情高涨，建议初学国画者选择写意画，因为写意画较工笔画更加易学好画。

“国画入门”即为广大国画爱好者编写而成，本书是从基础理论到基本画法，针对初学者学习写意画的需求，每一种画法均有具体的步骤讲解，再到创作、佳作欣赏，难度系数层层递进，以方便各层次的绘画爱好者参考使用。只要认真练习，牢记画法，一定能让你的国画水平有很大的提高。

目录

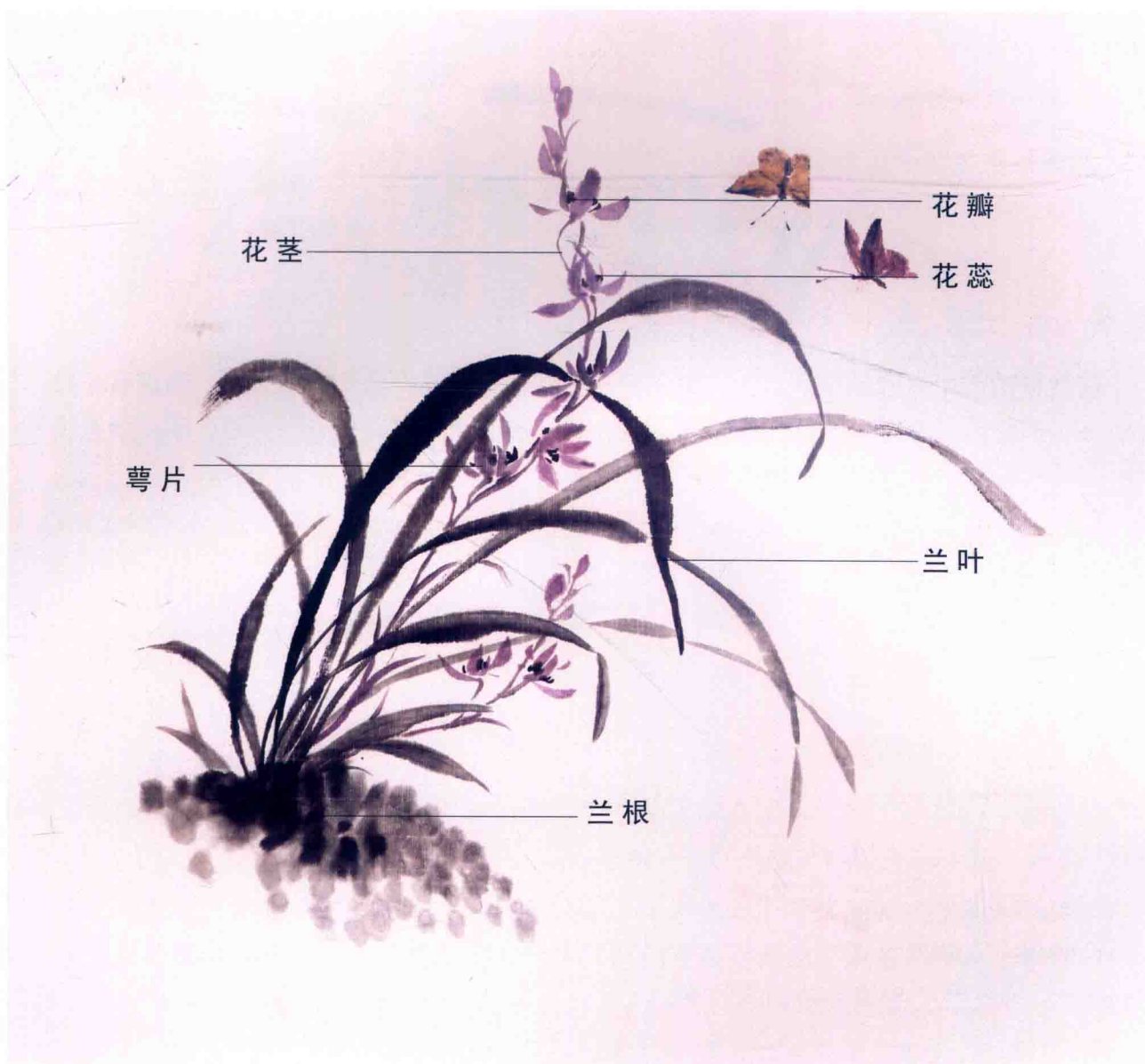
一、学画入门	1	四、花蕊的画法	11
初识兰花	1		
笔法	2		
墨法	2		
设色	2	五、创作解析	12
		清闲素雅	12
二、兰叶的画法	3	嫩兰迎风	14
兰叶的基本画法	3	春晓兰香	17
兰叶的不同形态	4	馨香	20
双勾兰叶的形态	5	兰石图	23
设色兰叶的形态	5	兰花灵芝	26
		兰竹图	29
三、花头的画法	6	幽兰	32
双勾法	6	兰鸟趣	35
双勾法不同形态的兰花	7	幽姿清香	38
没骨法	8	清气满乾坤	41
含苞	8	雅兰	43
初绽	8	兰石	46
怒放	9	峭兰	49
没骨法不同形态的兰花	9	君子之风	52
蕙兰花的画法	10		
		六、佳作欣赏	54

一、学画入门

初识兰花

兰花又称中国兰，是中国的传统名花，具有高洁、清雅的特点，古今名人对它的评价极高，被誉为花中君子。

兰很适合中国历代文人画家普遍具有的清高、飘逸、雅兴的品质，以兰为主体的佳作多至成千上万。艺术作品往往是五叶三花即形态毕现，情趣盎然。笔调或劲利，或舒卷，或清爽，或秀雅；画风或恣肆，或简洁。

兰花是多年生草本植物。根肉质肥大，呈长筒状。叶自茎部簇生，呈线形或剑形，直立或下垂。花单生，生于花茎上。花瓣有梅瓣、水仙瓣、荷瓣、蝴蝶瓣等。花头由3枚萼片和3枚花瓣及花蕊组成。一般是“一茎一花为兰，一茎多花为蕙兰”。

笔法

“以线造型”是中国画的基本原则，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节奏韵律。笔法包括了落笔、行笔和收笔，具体可以归纳为中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋等。

中锋

中锋是将笔管垂直，笔尖正好留在墨线中间，笔力饱满，线条挺拔流畅。

侧锋

侧锋是笔管与纸面不垂直，笔管倾斜，侧锋线条一边轻、一边重，有切削感。

顺锋

顺锋是指笔杆倾倒的方向与行笔的方向一致。画出的线条效果光洁、挺拔。

逆锋

逆锋就是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。

藏锋

藏锋运笔，笔锋要藏而不畅，灵秀活泼。

露锋

露锋运笔，锋芒外露，挺秀劲健。

墨法

墨法是国画中重要的技法之一，墨法离不开水，是以墨为体、以水为用。用墨有光彩、讲层次、求变化，“墨分五彩”，即焦、浓、重、淡、清，又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分，中国画用墨奇妙而富有变化及充满意趣。

焦

浓

重

淡

清

设色

设色大致有色墨结合和色彩结合。

色墨结合就是色、墨、水的互相渗融过程会形成无穷的极为丰富的色墨深浅层次，再运用得当的笔法能够使中国写意画达到神奇效果。

色彩结合就是打破固有色之间的界限，或归并同类色，甚至按气氛与表现的需要改变原有的色相等。色彩结合要在表现丰富多彩固有色的变化上多下工夫，从色块的并置效果中求得大统一、小对比、丰富而协调的效果。

色墨结合

墨

+

胭脂

=

色彩结合

藤黄

+

胭脂

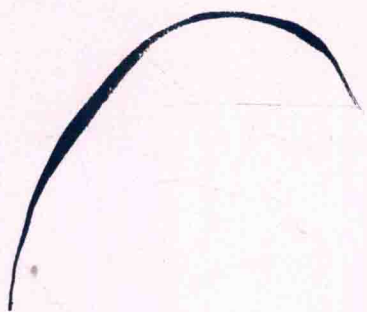
=

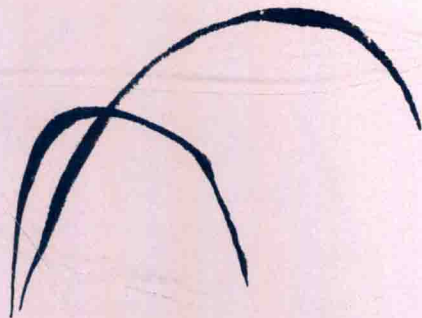
二、兰叶的画法

兰花作为“四君子”中草本植物的代表，学画兰花时最好先学画叶。先了解兰叶的结构，掌握好正确的用笔方法和合理的穿插规律，便能充分表现兰叶的绰约风姿。画兰以叶为先，每株兰叶在五笔至七八笔之间，分右撇式和左撇式，有钉头、鼠尾、螳螂肚之法。二笔交凤眼，三笔破凤眼，四笔、五笔宜间折叶。画时要掌握好行笔的提按与腕力的灵活，绝不能用焦墨，而要用调了水的中等偏浓的墨，这样叶子才能显得秀润。在叶的组合上，长短、粗细与疏密要有变化，穿插交错有致。

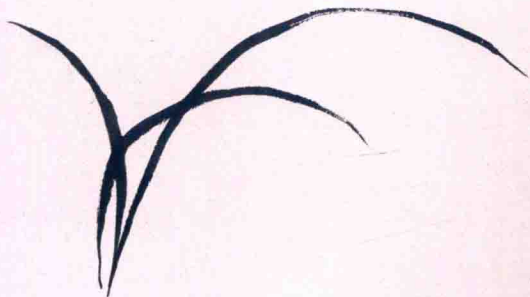
兰叶的基本画法

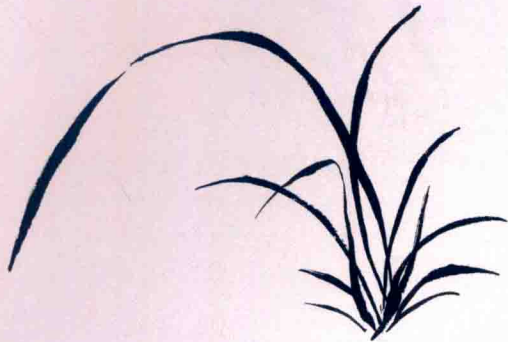
① 画兰叶时要悬肘执笔，蘸浓墨从兰叶的根部画起，用笔要有提、按的变化。

② 画兰叶第二笔与第一笔交凤眼，用笔要有力度，提笔、收笔要稳当。

③ 三笔破凤眼，即从前两笔的交叉处破出。画叶要一气呵成，切忌不要描接。

④ 用浓墨从左至右画叶，要有提按的过程，才能表现出叶子的粗细变化。

兰叶的不同形态

双勾兰叶的形态

双勾兰叶就是用灵活多变的线条来勾勒兰叶的形态轮廓以及兰叶的脉络，线条弯曲流畅、潇洒飘逸。在画成丛的兰叶时，线条的方向、形态、长短、粗细要富有变化，叶子的形态要有俯仰，交加而不重叠。运笔时每一笔都要蕴含着轻重缓急的变化，墨色要有浓淡虚实。

设色兰叶的形态

画染色兰叶时，首先要调好颜色，本案例的兰叶颜色是采用翡翠绿加少许藤黄调和而成，以颜色来画兰叶，画时兰叶的根部要相聚，叶子画得不可一样，也不要乱，浓淡要相互协调，穿插布局要合理。

三、花头的画法

兰花清淡花香，高雅而芬芳。画花瓣用笔一定要形成色阶，笔肚上色浅，笔头色稍重些，画出来的花瓣才显得鲜活有层次感。

双勾法

双勾兰的画法比水墨兰花难度要大一些，需要具备一定的书法功底和写意画的能力。画时用笔要有节奏变化，不可浮华，线条要流畅、圆滑，用线要表现出叶子的不同姿态及变化。

① 用淡墨勾出花瓣，注意线条的流畅性。

② 勾出另一半花瓣的线条。

③ 将另一花瓣勾出，注意造型的区别。

④ 添加花瓣，注意花瓣的穿插。

⑤ 用流畅的线条继续画花瓣。

⑥ 根据兰生长的姿态，画出花柄造型。

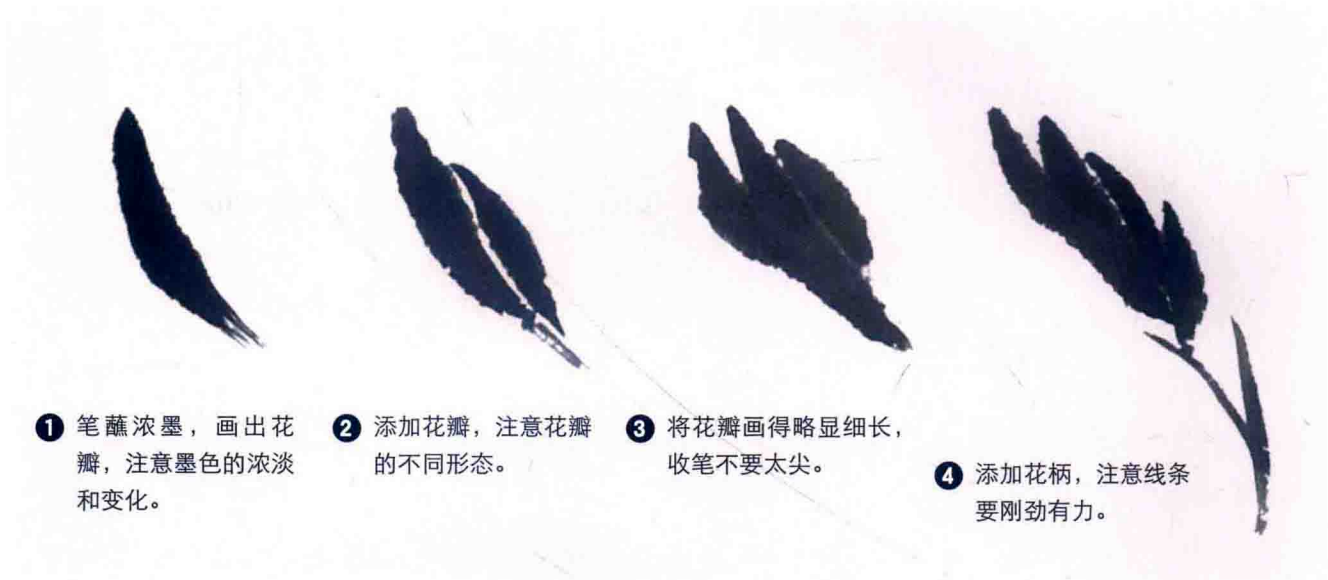
双勾法不同形态的兰花

没骨法

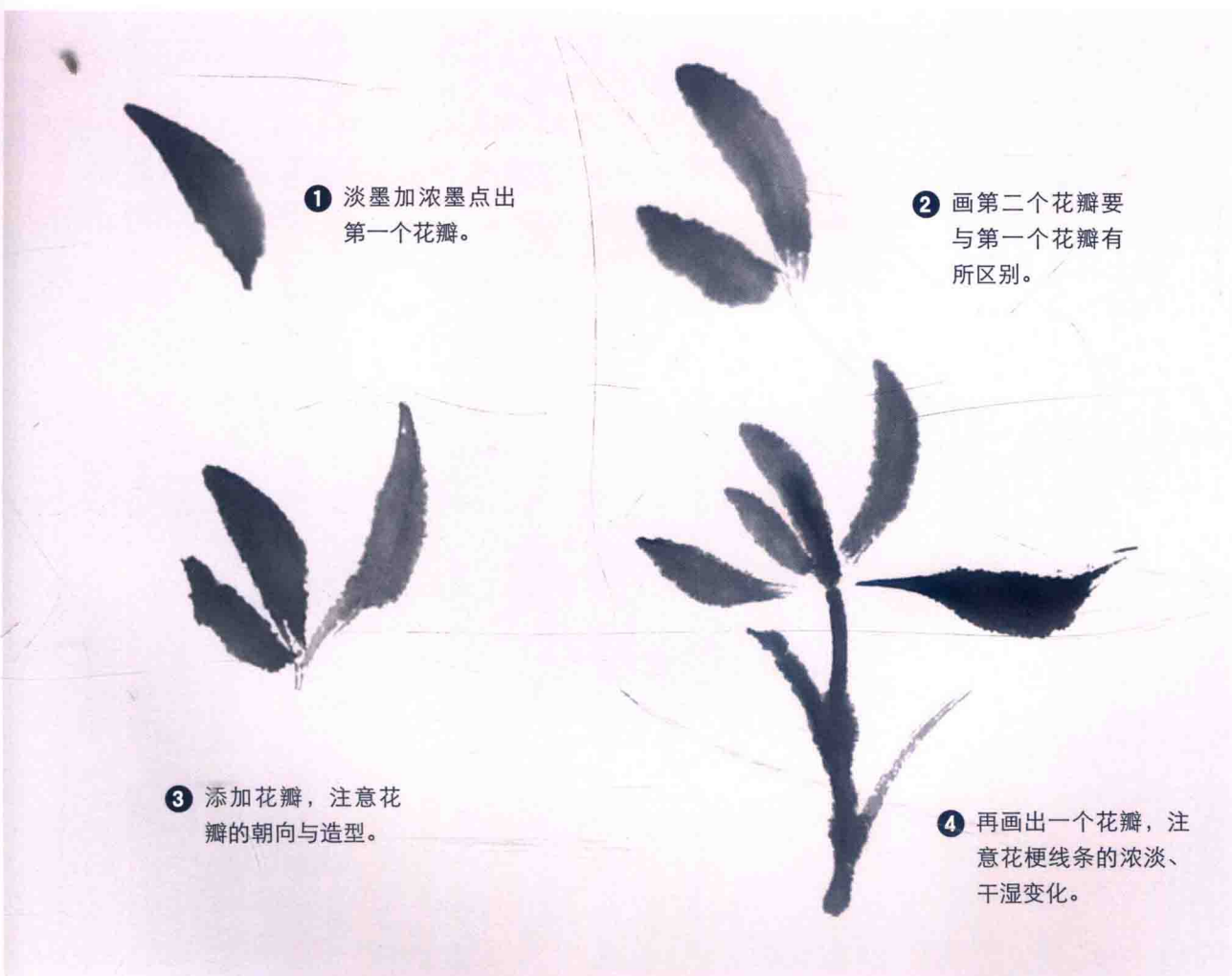
没骨兰花多使用水墨，墨色不宜过深、过重。一般兰叶深一些，兰花浅一些。要掌握花的正侧、向背、偃仰、含放的变化。

含苞

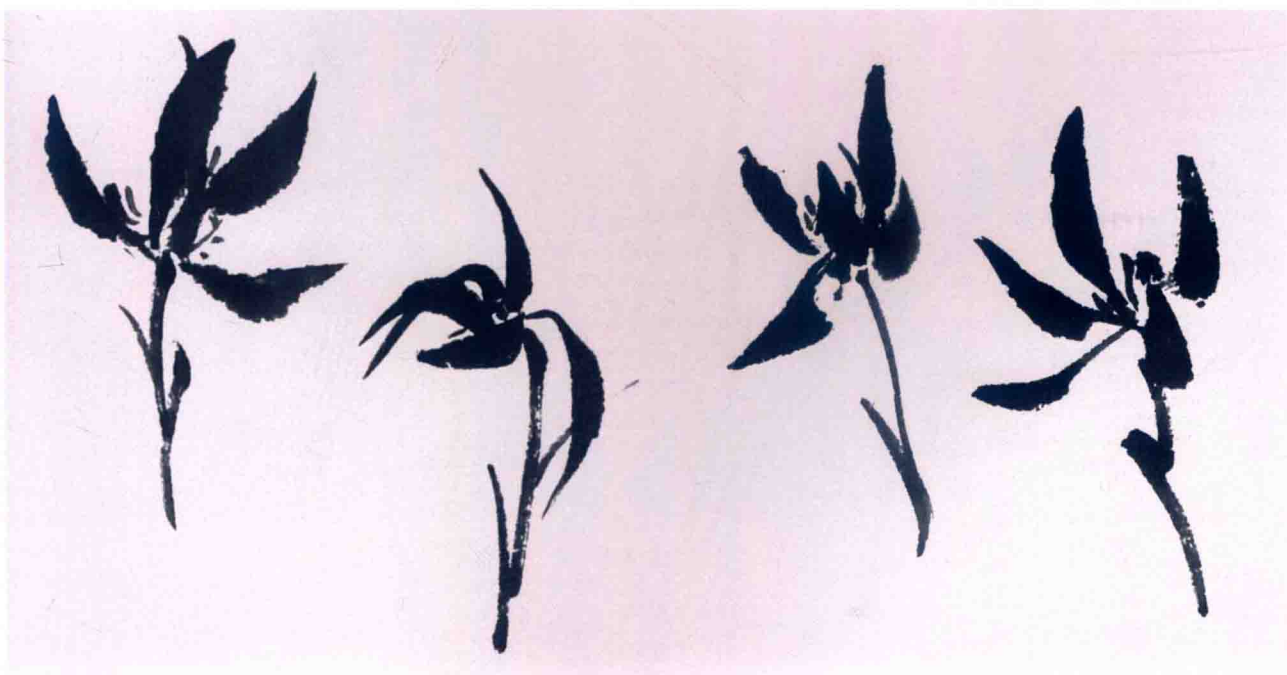

初绽

没骨法不同形态的兰花

蕙兰花的画法

蕙兰花一个茎上有数朵乃至十几朵花。兰花花瓣分两轮，内轮一层为三瓣，上方两片为翼瓣。画蕙兰花时可先画花，先撒花瓣，在花瓣颜色未干时，用浓墨点出花蕊。最后根据花头的形态特征，用瘦劲流利的线条画出花茎，花茎宜用短笔左右交替画出。注意花头要有正侧俯仰和含苞、欲开、盛放等区别，花枝要或左或右的欹斜，花茎要有弧曲、有动势。

四、花蕊的画法

写意兰花花心要以重墨点在花瓣的相合处，花苞点在瓣的合缝间，在半干时点入。一般为三点，下笔要干脆利落，犹如写草书的“心”“山”“上”“下”等字。画时，要注意兰花的生长姿态与朝向。

山字点

小字点

心字点

五、创作解析

书画家以兰花为创作题材，历代有数百上千位书画名家，留下了很多画兰的传世珍品。

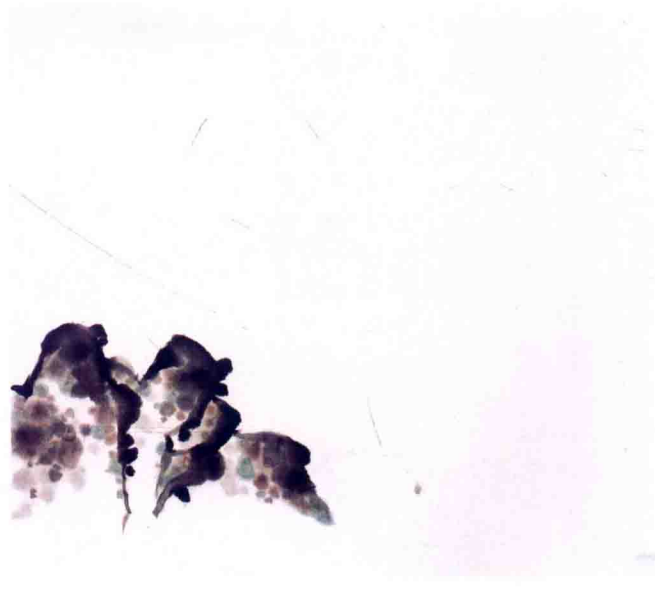
中国兰清丽、高洁、飘逸的风韵，有坚贞不屈、高昂的风骨。中国兰的花、叶妙趣，风情万种，以竹、荆、石块衬托，尽得兰趣。

清闲素雅

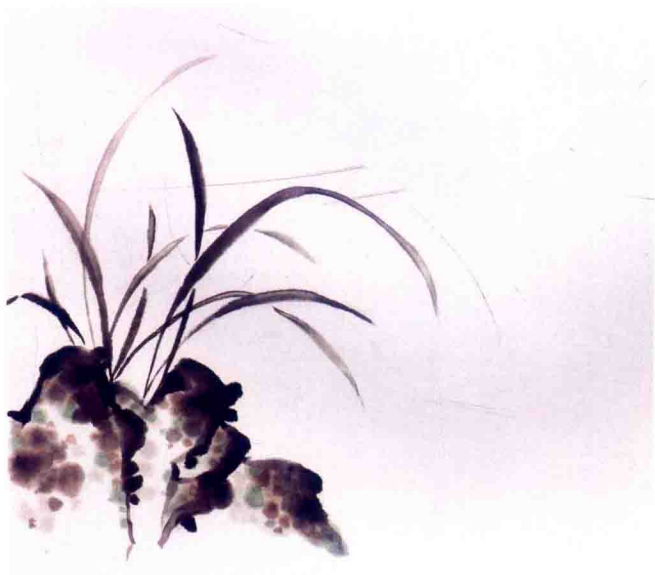
本幅图颜色单调，石头用颜色点缀增添了画面的生气。山石的画法是先以淡墨勾出轮廓，然后用浓淡墨多次晕染，逐渐加深，丰富前后层次。点花时要注意颜色的变化及花瓣的形态，体现出兰花的娇美姿态。

① 确定好画面的构图，选用中号兼毫或狼毫笔，蘸取浓重的墨色，以顿挫转折的笔触绘制出山石的大致轮廓。

② 以淡墨在山石的暗面点苔，苔点的布局要疏密有致，并以花青和藤黄调和的颜色丰富苔点的层次。

③ 蘸取墨色，在山石上撒出兰叶的形态，注意叶子间的穿插关系。

④ 在叶间画出兰花，用浓墨点花蕊，画时要根据花朵的朝向和结构点画。