

无师自通

学国画

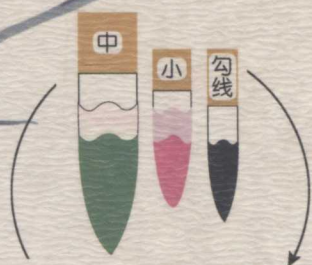
浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

兰花

谭亮 编著

书中每个案例的讲解都细致到推荐用笔、
用笔技法、调墨和设色技法，并配以图示
说明，让你一目了然

用典
实宝

颠覆你对水墨画难以上手的刻板印象！

范例超实用+步骤超细致

即使第一次尝试也能让你举一反三

轻松学会！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

兰花学国画

无师自通

浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

谭亮 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

无师自通学国画. 兰花 / 谭亮编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33714-6

I. ①无… II. ①谭… III. ①兰科—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第285765号

内 容 提 要

本书是“无师自通学国画”系列中的一本。全书共分为5章,由浅入深地介绍了如何轻松掌握国画中兰花的各种绘制技法。书中首先介绍了写意画的基本知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了兰叶和兰花的画法;接着介绍了兰花和配景的绘制技法;最后通过创作的方式让读者加以练习,提升读者的绘画能力。本书是一本国画自学教程,即使你没有绘画基础,也能让你成长为国画高手。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画兰花的读者,国画培训班的学生,爱好国画的初、中级读者阅读,同时也可作为各地老年大学的实用教材。

◆ 编 著 谭 亮

策划编辑 王少华

责任编辑 董雪南

责任印制 方 航

◆ 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>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

字数: 220 千字

印数: 1—4 000 册

2014年1月第1版

2014年1月北京第1次印刷

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010) 81055410 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

本书阅读说明

2.4 逆笔法画叶

逆笔是在顺行方向的反方向使用毛笔的运行方法。逆锋运笔阻力增大，笔锋聚散，松紧变化不同于顺笔的意味，画出的兰叶饱满、刚硬，力透纸背，但缺少柔劲。初学者要先顺后逆，再顺逆兼备。

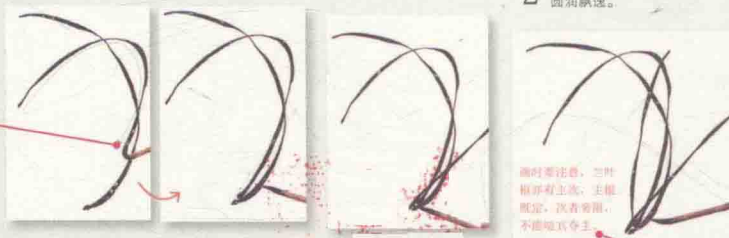
勾线笔+同一色系的墨

1 选用一支小号狼毫笔，蘸取浓墨，水分要控制得当，中锋运笔，一波三折，线条呈现翻转飘逸之势。

2 注意收笔藏锋，整个线条圆润飘逸。

用指示线表明用笔方法和运笔的转折变化，简单明了。

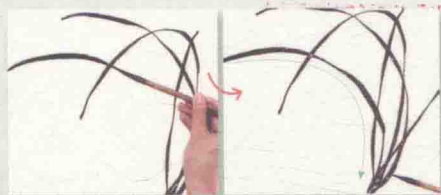
3 参照第一笔叶片的步骤，勾画出第二片兰叶，与第一片叶子相交叉，形成“凤眼”。

4 第三笔自下而上穿过“凤眼”，完成“破凤眼”之笔，形成“破凤眼”。

5 添加辅叶，叶片的长短应有所变化，注意叶片之间的交叉关系。

小提示：深入介绍绘制技法，使读者加深理解。

对初学者练习时会出现的小错误加以分析，提醒其加以注意。

6 在根部添加细小的鼠尾叶片，以丰富兰花叶丛的层次。

注意了！

兰花叶片以主叶为主，辅叶多时，主叶宜稍伸张加粗不致费。

完成！

本书用笔标识

大号笔

做大面积平涂和渲染时宜用大笔。

中号笔

中号笔用于表现柔中带刚的线条及变化丰富的面。

小号笔

小号笔常用于色与墨的点画与渲染。

勾线笔

勾线笔多用中锋勾勒细腻而均匀的线条。

本书调墨示例

此处以小号笔为例。

一笔调墨

色墨调至饱和，蘸满笔肚。适用于表现纯厚的点和线。

第一笔：笔尖至笔根蘸墨。
第二笔：笔尖蘸浓墨。

第一笔：笔尖至笔根蘸色。
第二笔：笔尖蘸墨。

第一笔：笔尖至笔根蘸色。
第二笔：再蘸同一色系的深墨，至笔肚。

目录

第1章

基础入门 04

1.1 常用工具	04
笔	04
墨	04
纸	04
砚	05
颜料	05
调色盘	05
贮水盂	05
镇纸	05
1.2 如何用笔	06
怎样握笔	06
笔法的运用	06
线条练习	07
1.3 调墨技法	08
五种浓度的墨色	08
墨色的调和	09
1.4 调色技法	10
单色调和	10
复色调和	10

第2章

兰叶的画法 11

2.1 单片叶的画法	11
2.2 兰叶的基本画法	11
2.3 顺笔法画叶	13
2.4 逆笔法画叶	14

2.5 常用的表现技法	15
着色法	15
着色勾脉法	17
双勾填色法	19
2.6 不同姿态的画法	21
倒垂的叶子	21
风中的叶子	23
雨中的叶子	24
2.7 兰叶组合的画法	26
大小组合	26
相向组合	29
相背组合	31

第3章

兰花的画法 34

3.1 基本画法	34
双勾法	34
没骨法	35
双勾填色法	36
写意勾脉法	38
3.2 花蕊的画法	40
山字点	40
小字点	40
心字点	40
3.3 从不同角度观察和绘制	41
上仰花头	41
下偃花头	42
背面花头	43
3.4 不同姿态的画法	44
全开花头	44
半开花头	48
花苞	51

3.5 花头组合形式	51
二花并发	51
二花分向	53
二花相向	54
二花相背	55
二花倒垂	56
三花组合	57
3.6 蕙兰花的画法	58

第4章

兰花与配景 60

4.1 兰花与灵芝	60
4.2 兰花与山石	66
4.3 兰花与草虫	70
4.4 兰竹与松鼠	76

第5章

创作与提升 84

5.1 兰趣图	84
5.2 虚竹兰馨	90
5.3 含翠藏香憩竹鸡	94
5.4 幽岩独居	104
5.5 空谷幽兰图	110

无师自通

浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

兰花

谭亮 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

无师自通学国画. 兰花 / 谭亮编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014.1
ISBN 978-7-115-33714-6

I. ①无… II. ①谭… III. ①兰科—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第285765号

内 容 提 要

本书是“无师自通学国画”系列中的一本。全书共分为5章,由浅入深地介绍了如何轻松掌握国画中兰花的各种绘制技法。书中首先介绍了写意画的基本知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了兰叶和兰花的画法;接着介绍了兰花和配景的绘制技法;最后通过创作的方式让读者加以练习,提升读者的绘画能力。本书是一本国画自学教程,即使你没有绘画基础,也能让你成长为国画高手。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画兰花的读者,国画培训班的学生,爱好国画的初、中级读者阅读,同时也可作为各地老年大学的实用教材。

◆ 编 著 谭 亮

策划编辑 王少华

责任编辑 董雪南

责任印制 方 航

◆ 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>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

字数: 220 千字

印数: 1—4 000 册

2014年1月第1版

2014年1月北京第1次印刷

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010)81055410 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

基础入门 04

1.1 常用工具	04
笔	04
墨	04
纸	04
砚	05
颜料	05
调色盘	05
贮水盂	05
镇纸	05
1.2 如何用笔	06
怎样握笔	06
笔法的运用	06
线条练习	07
1.3 调墨技法	08
五种浓度的墨色	08
墨色的调和	09
1.4 调色技法	10
单色调和	10
复色调和	10

第2章

兰叶的画法 11

2.1 单片叶的画法	11
2.2 兰叶的基本画法	11
2.3 顺笔法画叶	13
2.4 逆笔法画叶	14

2.5 常用的表现技法	15
着色法	15
着色勾脉法	17
双勾填色法	19
2.6 不同姿态的画法	21
倒垂的叶子	21
风中的叶子	23
雨中的叶子	24
2.7 兰叶组合的画法	26
大小组合	26
相向组合	29
相背组合	31

第3章

兰花的画法 34

3.1 基本画法	34
双勾法	34
没骨法	35
双勾填色法	36
写意勾脉法	38
3.2 花蕊的画法	40
山字点	40
小字点	40
心字点	40
3.3 从不同角度观察和绘制	41
上仰花头	41
下偃花头	42
背面花头	43
3.4 不同姿态的画法	44
全开花头	44
半开花头	48
花苞	51

3.5 花头组合形式	51
二花并发	51
二花分向	53
二花相向	54
二花相背	55
二花倒垂	56
三花组合	57
3.6 蕙兰花的画法	58

第4章

兰花与配景 60

4.1 兰花与灵芝	60
4.2 兰花与山石	66
4.3 兰花与草虫	70
4.4 兰竹与松鼠	76

第5章

创作与提升 84

5.1 兰趣图	84
5.2 虚竹兰馨	90
5.3 含翠藏香憩竹鸡	94
5.4 幽岩独居	104
5.5 空谷幽兰图	110

第1章

基础入门

要想学好中国写意画，要先从基础入手。本章将详细地讲解写意画的常用工具、用笔技巧以及色与墨的基本调和技法。

1.1 常用工具

写意画常用的作画工具主要有笔、墨、纸、砚、中国画颜料等。本节将详细介绍这些工具的特点和使用方法。

【笔】

在中国画的材料中，毛笔是最重要的工具之一。常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔、紫毫笔、猪毫笔、羊毫笔和兼毫笔等，其中以羊毫笔、狼毫笔和兼毫笔为佳。

羊毫笔的笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，经常用于铺画花叶、花瓣，鸟的羽翅，鱼身以及大面积的染色。

狼毫笔笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫笔贵。由于其笔毛硬挺的关系，在写意国画里经常用于勾画花瓣及叶片脉纹，勾染法中勾画的部分就是全部由狼毫笔来完成的。除此之外，在绘制一些较为坚硬的事物上也用狼毫笔，如鸟爪、树枝、山石等。

兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成的，性质在刚柔之间。初学者可根据自己的喜好来选用不同的毛笔。

羊毫笔

狼毫笔

兼毫笔

油烟墨

松烟墨

【墨】

墨有油烟墨与松烟墨两种，作画主要用的是油烟墨。

油烟墨是用桐油烧出的烟子制成的，墨色有光泽，浓淡变化丰富，适宜画山水。

松烟墨是用松枝烧成烟制成的墨。松烟墨黑而无光泽，宜于书写，作画不常用。偶尔也可以用松烟墨来画蝴蝶，或作为墨紫色的底色（如画墨紫牡丹，须先用松烟墨打底子）。

【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。

毛边纸

生宣

【砚】

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。

砚台

【颜料】

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。

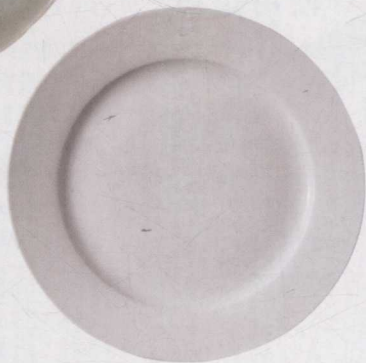
管状颜料

【调色盘】

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

调色盘

小碟子

【贮水盂】

贮水盂是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

贮水盂

【镇纸】

镇纸在写字作画时用于固定宣纸的位置。镇纸的材料和形状多样，造型各异。现今常见的多为长条形，故也称“镇尺”、“压尺”。

镇纸

1.2 如何用笔

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。本节将从最基础的握笔方法开始，详细介绍在画国画时如何用笔。

【怎样握笔】

【笔法的运用】

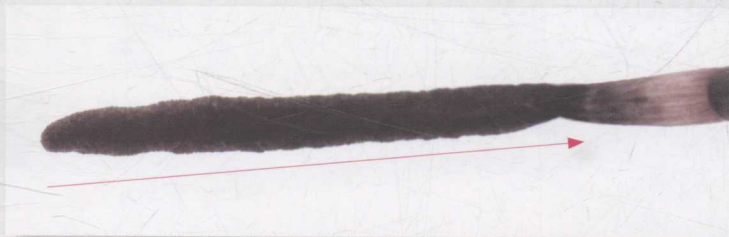
用笔要求笔中有墨，墨中有笔。笔、墨、水三者是鱼水关系，不蘸水、不蘸墨的净笔不会出形，纯水、纯墨不用笔也难上画面，泼墨、泼彩也要用笔因势利导。国画的笔法主要体现在线的运用上。中国画常常利用毛笔线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、疏密等变化，表现物像的形神和画面的节奏韵律。毛笔的笔头分三段，最尖的部位是笔尖，中部是笔腹，与笔管相接处为笔根。笔锋有中锋、侧锋、顺锋、逆锋的区别。

使用技巧

毛笔初次使用时，要把笔头放在墨汁中浸泡一会儿，让笔头吸足墨再用。特别是大笔，浸泡时间更要长一些，让笔头吸足墨，因为笔头内部的毛短时间内不可能完全被墨浸透。即使笔毛的表面蘸满了墨，笔毛仍不太踏实，呈膨胀形，使用效果不太理想。使用过几次后的毛笔，笔尖被墨完全浸透：会变得直顺、踏实，拢抱结为一体，弹力也会稍大一些，使用效果更好。

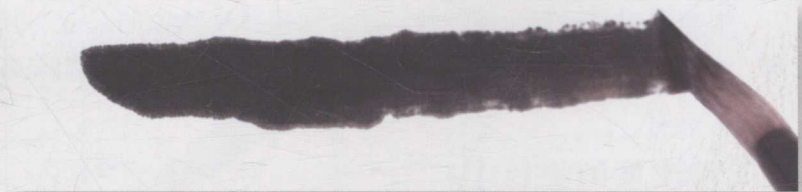
中锋运笔

中锋运笔要执笔端正，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，其效果圆浑稳重。多用于勾画物体的外轮廓。

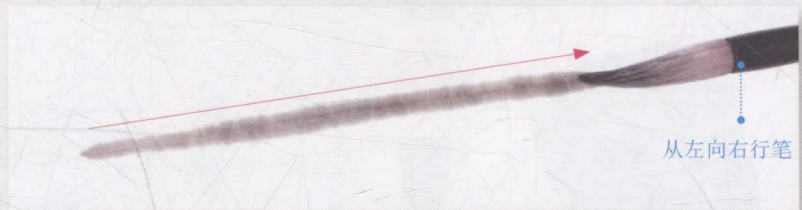
侧锋运笔

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的侧部，故可以画出粗壮的笔触。此法多用于山石的皴擦。

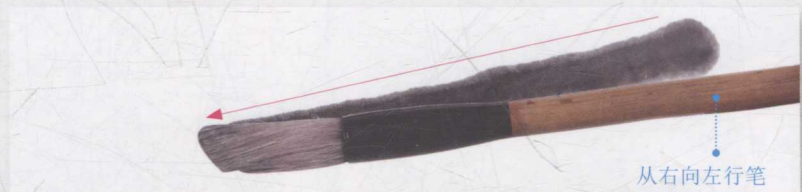
顺锋运笔

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

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。

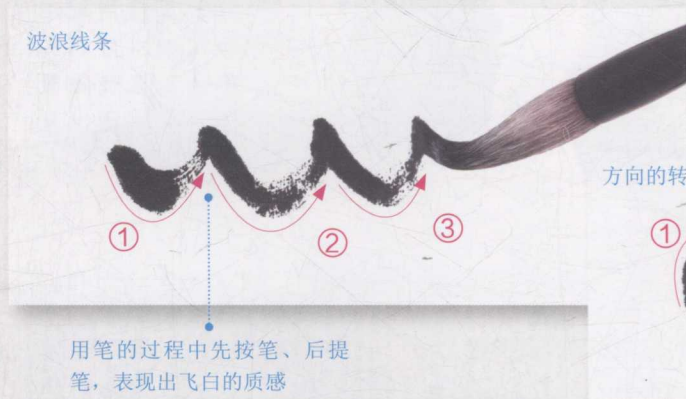
回锋运笔

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。

【线条练习】

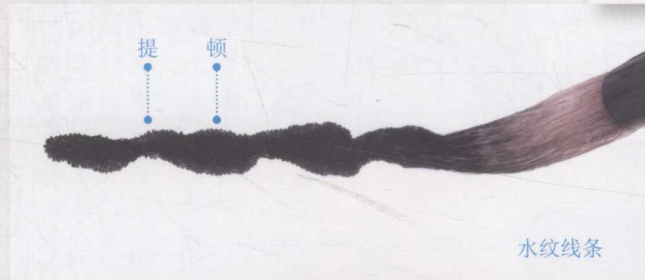
波浪线条

方向的转换

提 顿

水纹线条

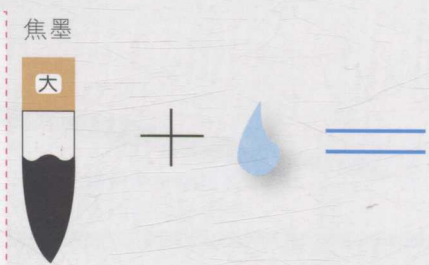
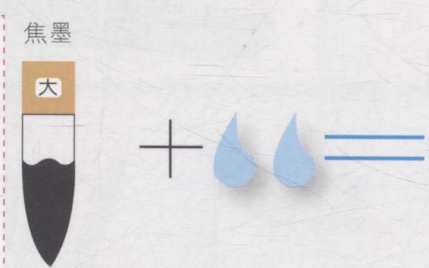
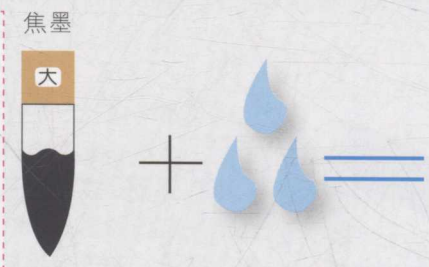
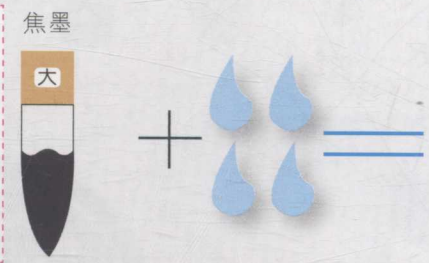

从中心向外圈旋转

1.3 调墨技法

中国画用墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩。墨分五色：清、淡、重、浓、焦。而决定这五种墨色的关键是墨中水的比例。本节将详细介绍墨色的调和方法。

【五种浓度的墨色】

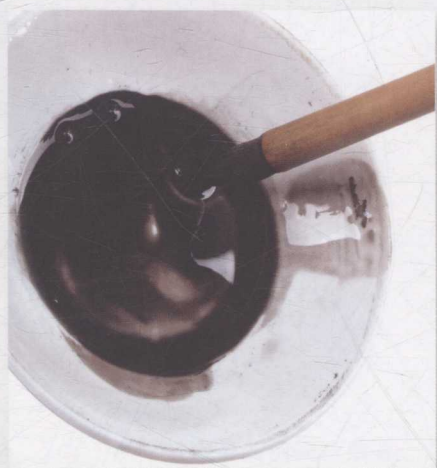
焦墨 	焦墨 	浓墨 将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为浓墨。
焦墨 	焦墨 	重墨 将笔全部浸入水中，提起笔时用笔轻轻在笔洗边刮一下，用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为重墨。
焦墨 	焦墨 	淡墨 将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸两次水调出来的墨为淡墨。
焦墨 	焦墨 	清墨 将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸三次水调出来的墨为清墨。

注：示意图中的水滴不是真实的水滴分量，只是概指一份水、两份水等水的分量，对水的用量把握需要读者在案例练习中不断吸取经验。

【墨色的调和】

1 选好笔，放入水中按压，将笔毛散开，这样可以将笔腹中残留的颜色洗净，以保证不会有其他颜色残留。再收笔，在笔洗的边缘擦（刮）两下，以减少毛笔上过多的水分。

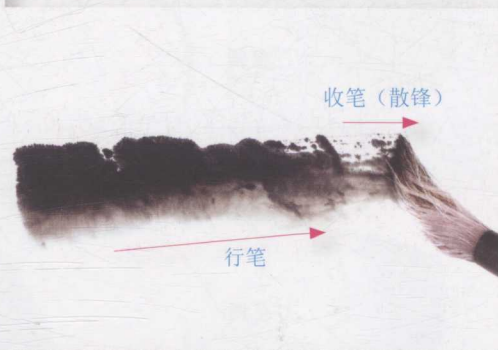
2 按照毛笔中的墨色由浅到深的顺序，先将笔肚蘸入淡墨。

3 接着将笔的前半部分蘸入重墨，这样就调好了两种墨色。

4 然后用笔尖蘸入浓墨，注意笔头的最顶端也可以有少量的水。

笔杆侧倒，不但用笔锋，有时候也用笔肚接触纸面。笔锋常偏向线的一边，形成一边光一边毛的效果。

5 最后，用纸巾轻轻吸收一些水分，就完成了笔的调色。

1.4 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，常用的方法是用墨色和彩色相结合来描绘对象。本节将详细讲解中国画的调色方法。

【单色调和】

三绿

加水和白粉调和

在原有颜色的基础上加白粉调和

中色

深色

墨汁

浓 → 淡

【复色调和】

藤黄

花青

汁绿色

藤黄+花青

墨汁

多色的调和要将每种颜色调和好，再分层将颜色融入。

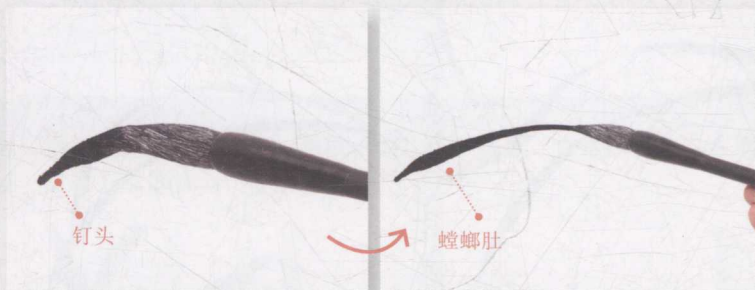
第2章

兰叶的画法

想画好兰花要先从兰叶画起。兰叶形状细长且扁平，可先了解其线条的组织结构，掌握好正确的运笔方法，方能表现兰花的绰约风姿。

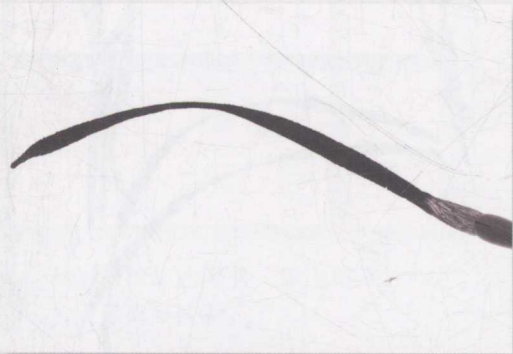
2.1 单片叶的画法

兰叶有阔叶、长叶和短叶等不同形状，在用笔时要体现出轻重、缓急的变化。轻即提笔，重即按笔；起首一笔，有钉头、鼠尾、螳螂肚之法，行笔的速度应有缓急，在收尾时线条要收得住，有力度，不可飘忽不定。

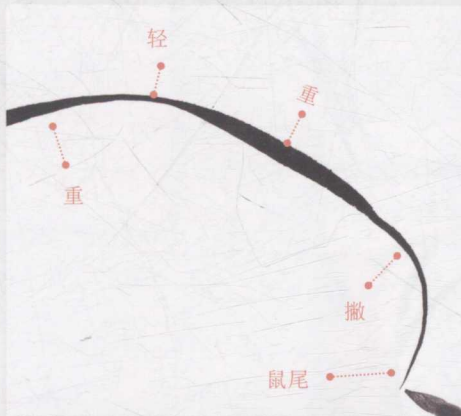

兰叶叶形狭长，呈线形或带形，叶梢尖锐或钝圆，叶态有直立、半直立、弯曲、弯垂等。

1 选用一支小号狼毫笔，蘸取浓墨，起笔略偏侧锋，行笔时转中锋，绘制兰叶。

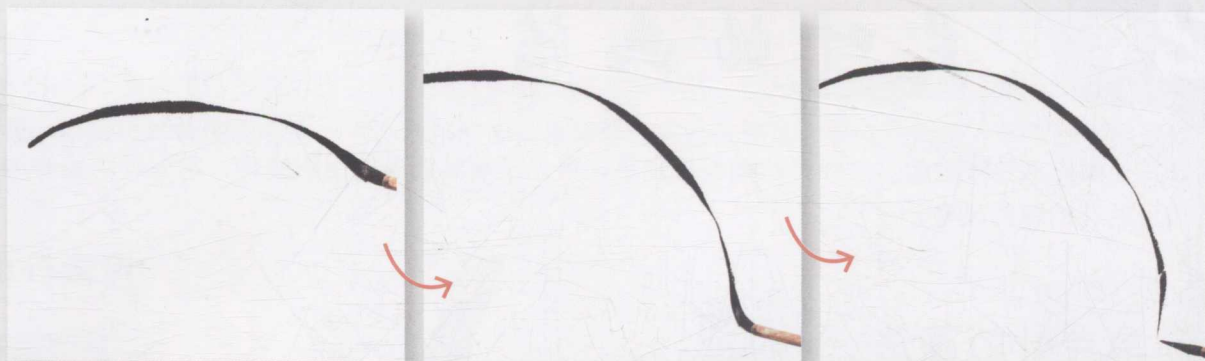
2 运笔果断迅速，中锋转换自如，勾画出一片兰叶。

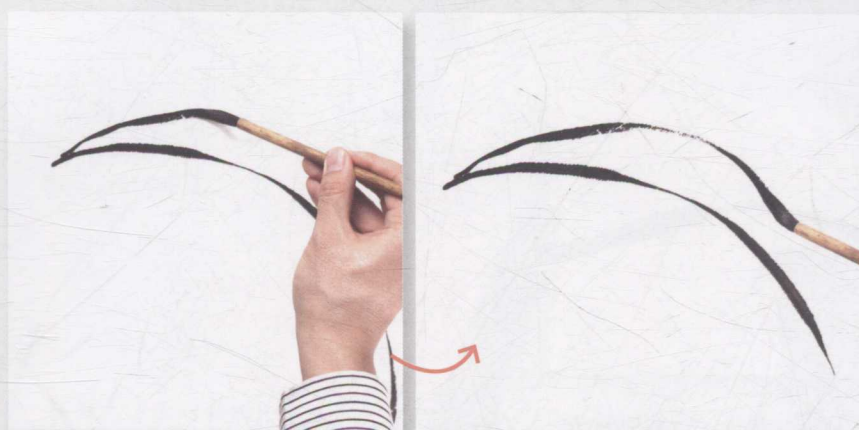
3 提按和转折的速度都应控制好，气要连贯，有翻动之势。

2.2 兰叶的基本画法

撇兰叶讲究书法运笔，第一笔为起笔，第二笔称交凤眼，第三笔谓破凤眼，第四、第五笔以后可以用折叶、女字交叉等方法，兰叶的根部要呈撮状安排。用笔以中锋为主，侧锋相助，取逆势，笔笔相扣才能气韵生动。

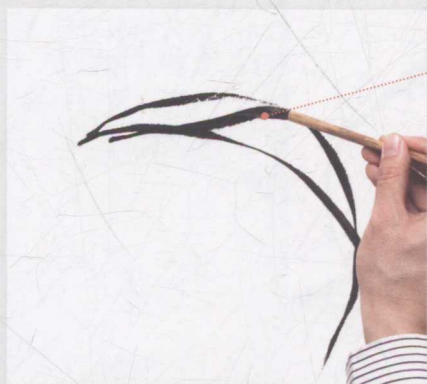

- 1 用小号狼毫笔将浓墨调匀，起笔藏锋，注意提按，行到中间处中锋略转，突出叶片的翻转之势，最后收笔留锋。

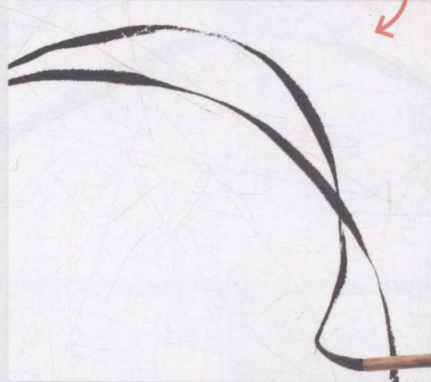
- 2 参照上面的方法，画出第二片叶片，同样要注意运笔速度的缓急，气势要连贯。

起笔稍微实一点，运笔过程中要注意笔的提、按、转折，这样使得叶子的形态更真实。

行笔要迅速、果断，起笔重，收笔轻，中锋略转动并带拖，笔杆向前倾斜。

- 4 由根部继续勾勒出第三片叶片。注意兰叶的交互形态。

- 3 两片叶片要呈交互之势，收笔同样露锋。

完成！

注意了！

叶少容易穿插，叶多则繁乱。初学者练习兰叶穿插可少画几笔兰叶，以后再依次递增。

画叶时要注意穿插组织，切忌平行用线、十字交叉，线条要有粗细变化。