

中国画四季花卉写意技法

秋之花

郭大为 / 编著

于宣纸之上，

表达的不仅是对秋之花的描绘，

更寄情于笔墨下对于内心的抒发及对生活的感悟。

笔法 + 墨法 + 工具详解 || 初学者必备

花语速查 + 案例赏析 + 花卉形态特征解说 + 应用 || 提高修养必知必

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国画四季花卉写意技法

秋之花

郭大为 / 编著

人民邮电出版社
北京

秋意

癸巳年夏
郭大为

图书在版编目（C I P）数据

中国画四季花卉写意技法. 秋之花 / 郭大为编著

— 北京：人民邮电出版社，2014.6

ISBN 978-7-115-35022-0

I. ①中… II. ①郭… III. ①写意画—花卉画—国画

技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第062934号

内 容 提 要

当传统艺术遇上创新，也能擦出火花。国画一直以来都是东方艺术的精髓，在世界绘画史上有着举足轻重的地位。传统的国画主要是以比较古朴的方式来表现各种元素。而艺术贵在创新，本书以秋季花卉为主题，在国画古朴方式的基础上，用活泼、新颖的形式教授读者绘制国画的技巧，让读者既可以感受到国画的传统，又可以发现原来国画也可以这么画。

本书是“中国画四季花卉写意技法”系列书中的一本。书中首先介绍了国画中笔法、设色技法、墨法的基础知识；然后以秋季十余种花卉的具体案例为对象，进行有针对性的分析，每个步骤都介绍了如何调色与用笔等技法，并配以图示说明，帮助读者快速掌握各种花卉的画法。

本书内容丰富，语言通俗易懂，不仅适合国画培训班，爱好国画的初、中级读者作为参考用书，还适合花卉爱好者阅读与欣赏。

-
- ◆ 编 著 郭大为
责任编辑 董雪南
责任印制 李 东
 - ◆ 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：787×1092 1/12
印张：8
字数：180 千字 2014 年 6 月第 1 版
印数：1—4 000 册 2014 年 6 月北京第 1 次印刷
-

定价：38.00 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

入门

08

笔法

09

色法

10

墨法

11

茶梅

12

大丽花

16

桂花

21

蝴蝶兰

25

菊花

29

美人蕉

34

美人樱

38

木芙蓉

42

秋海棠

47

秋葵

51

睡莲

56

唐菖蒲

60

雁来红

65

夜来香

69

长春花

74

黄花槐

78

霍香薷

82

红掌

87

见月草

92

茶梅/P12

花语：理想的爱。

秋海棠/P47

花语：游子思乡的
离愁别绪。

睡莲/P56

花语：纯洁、不谙世事、
纤尘不染。

夜来香/P69

花语：空想、危险的
快乐。

木芙蓉/P42

花语：纤细之美、贞洁。

蝴蝶兰/P25

花语：走近幸福、幸福向你飞来。

美人樱/P38

花语：诱惑、相守、家庭和睦。

雁来红/P66

花语：爱戴。

桂花/P21

花语：吸入你的气息。

红掌/P87

花语：大展宏图、热情、热血。

唐菖蒲/P60

花语：代表了怀念之情。也表示爱恋、用心、长寿、康宁、福禄。

霍香蓟/P82

花语：信赖，相信能得到答复。

黄花槐/P78

花语：隐秘的爱。

秋葵/P51

花语：早熟。

见月草/P92

花语：默默的爱、不羁的心。

长春花/P74

花语：快乐的回忆、青春同在。

美人蕉/P34

花语：美好的未来。

菊花/P29

花语：清静、高洁、真情。

大丽花/P16

花语：大方、雍容华贵、富丽堂皇。

中国画四季花卉写意技法

秋之花

郭大为 / 编著

人民邮电出版社
北京

秋意

癸巳年夏月
郭大为

图书在版编目（C I P）数据

中国画四季花卉写意技法. 秋之花 / 郭大为编著

— 北京：人民邮电出版社，2014.6

ISBN 978-7-115-35022-0

I. ①中… II. ①郭… III. ①写意画—花卉画—国画

技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第062934号

内 容 提 要

当传统艺术遇上创新，也能擦出火花。国画一直以来都是东方艺术的精髓，在世界绘画史上有着举足轻重的地位。传统的国画主要是以比较古朴的方式来表现各种元素。而艺术贵在创新，本书以秋季花卉为主题，在国画古朴方式的基础上，用活泼、新颖的形式教授读者绘制国画的技巧，让读者既可以感受到国画的传统，又可以发现原来国画也可以这么画。

本书是“中国画四季花卉写意技法”系列书中的一本。书中首先介绍了国画中笔法、设色技法、墨法的基础知识；然后以秋季十余种花卉的具体案例为对象，进行有针对性的分析，每个步骤都介绍了如何调色与用笔等技法，并配以图示说明，帮助读者快速掌握各种花卉的画法。

本书内容丰富，语言通俗易懂，不仅适合国画培训班，爱好国画的初、中级读者作为参考用书，还适合花卉爱好者阅读与欣赏。

-
- ◆ 编 著 郭大为
责任编辑 董雪南
责任印制 李 东
 - ◆ 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：787×1092 1/12
印张：8
字数：180 千字 2014 年 6 月第 1 版
印数：1—4 000 册 2014 年 6 月北京第 1 次印刷
-

定价：38.00 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

入门

08

笔法

09

色法

10

墨法

11

茶梅

12

大丽花

16

桂花

21

蝴蝶兰

25

菊花

29

美人蕉

34

美人樱

38

木芙蓉

42

秋海棠

47

秋葵

51

睡莲

56

唐菖蒲

60

雁来红

65

夜来香

69

长春花

74

黄花槐

78

霍香薷

82

红掌

87

见月草

92

入门

花卉题材在国画中占据重要地位，集中体现了人与自然的审美关系，也是画家借物抒情、托物言志的主要对象之一。本章主要对书中花卉绘制所用到的笔法、色法与墨法进行针对性的讲解。

墨法

中锋勾画

中锋点画

藤蔓用笔

色墨

笔法

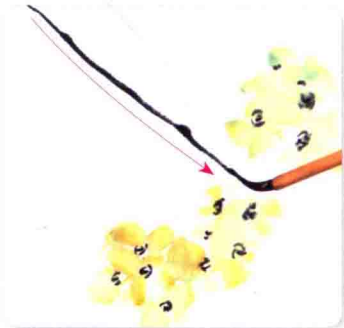
笔法是控制毛笔以完成理想笔触的方法。它是在长期的绘画实践中形成的，是绘画的基础。因时代的不同，以及每一个人的喜好不同，用笔的变化丰富多彩。根据笔锋的行笔特点，大致可分为中锋、侧锋、逆锋等。

中锋用笔

中锋用笔就是毛笔笔尖在毛笔的运行过程中始终处在线条的中心位置。中锋用笔是国画用笔中常用的用笔方法，其特点是：笔力饱满、内涵丰富、外柔内刚，勾出的线条厚实、凝练。中锋用笔在花卉绘画中，主要用于叶脉、花梗以及花瓣轮廓、脉络的勾画。

花头用笔

花梗用笔

叶脉用笔

技巧提示

中锋用笔时，应以腕力驱笔，画出的线条要有韧劲、有弹性，柔中带刚。中锋用笔，常用于勾画，所以，在选笔时应以弹性强、笔肚坚实、容易着力的硬毫笔为主，如善琮湖笔的狼毫。

侧锋用笔

侧锋用笔就是毛笔笔尖的中心位置偏于侧面来行笔。其特点是：画出的笔触变化丰富，张力强，爽快的笔触中显山露水。缺点是相比中锋用笔显得单薄、浅显。侧锋用笔在花卉绘画中较常用，如花瓣、叶片、较粗的花梗和着色等方面都为侧锋表现的范围。

叶片用笔

着色用笔

花瓣用笔

技巧提示

侧锋用笔时，笔锋与纸面形成一定的角度，用力不均匀（时快时慢，时轻时重），其效果毛、涩变化丰富。侧锋用笔在点画花瓣或着色时，应选羊毫笔；在绘制叶片时，可选用兼毫或狼毫笔。

逆锋用笔

逆锋用笔是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。逆锋用笔阻力增大，笔锋的聚散、松紧的变化不同于顺笔，其目的是为了追求用笔的变化。特点是：笔力刚硬，画出的笔触有“力透纸背”之感，但缺少柔劲。逆锋用笔在花卉绘制中，多用来绘制清瘦、苍老、斑驳的枝干，如梅干、牡丹的枝干等。

技巧提示

根据逆锋用笔所表现对象的特点，在选笔时应以劲健的硬毫笔为主，如狼毫笔、猪毫笔，甚至可以选用秃笔。

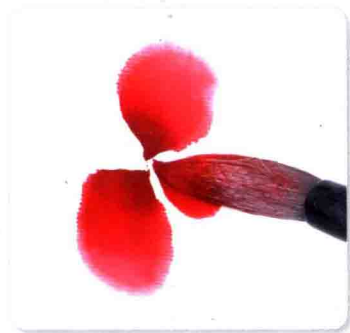
老梗用笔

色法

色法，即设色赋彩的方法。在绘画中，不论是西画还是国画，不论是水粉画还是水墨画，都时刻伴随着调色。调色没有固定的模式，有传统的调色，也有别具特色的特殊调色方法。总之，不论哪种调色方法都是为实现画面需要而进行的。本节主要讲解写意花卉基本的、也是最常用的几种用色方法。

原色

原色就是颜料固有的、不加调和的颜色。在花卉绘画中，常以原色绘制纯度较高的花头。以原色为主的画面会显得单纯、醒目，整体效果会给人清晰、明亮之感。在绘画中常会以两种调和方式出现，即原色与水调和，原色与钛白调和。

大红与水调和

藤黄与水调和

技巧提示

原色与水调和出的颜色通透但略显单薄，多用来表现质地坚挺的花瓣或勾染法中的着色。

曙红与钛白调和

技巧提示

原色与钛白调和出的颜色均匀，过渡柔和且较厚重，常用来表现质地柔软的花瓣。又因钛白具有较强的覆盖力，所以在需要表现覆盖叠压的色块或体积感较强的对象上，也常用到。

调和色

按画面需要，使用两种或两种以上的原色进行调和的颜色，称为调和色或复色、间色等。在绘画中或为打破固有色之间的界限，或为归并同类色，或为得到色调丰富而协调的效果，都需要改变原有的色相。调和色色相千变万化，是花卉绘画中常用的调色方法。

靛青蓝、曙红与钛白调和

朱膘与藤黄调和

藤黄与朱膘调和

技巧提示

在使用调和色时，调和的颜色种类尽量不要超过三种，颜色过多容易使画面显灰、变脏，应该以最少的种类调出自己需要的颜色。

融合色

这里讲的融合色是指两种或两种以上的颜色在笔肚中自然交融后，在毛笔笔端先形成丰富的层次，然后一笔画出由一种颜色到另一种颜色的自然过渡变化，其中的过渡颜色即为二者的融合色。此种用色的效果较自然，且易画出参差的质感。在花卉绘画中如花瓣、叶片等的绘制常用此色法。

技巧提示

使用此种调色方法时，笔肚水分应适当大一些，方便颜色在笔肚中进行融合；若颜色过干，则画出的笔触融合色会较少，过渡生硬。

融合色

融合色

色墨

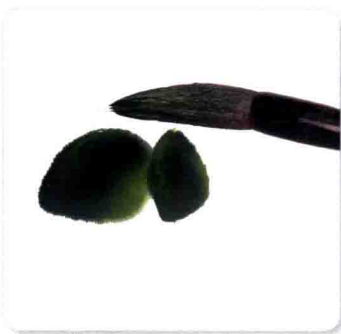
色墨是中国写意画中很有特色的一种表现手法。在色与墨的调配中，根据表现的需要，有色为主、墨为辅和墨为主、色为辅两种方法。在写意花卉中，花梗、叶片、杂草、水面的涟漪等都常用色墨结合的调色方法绘制。

色为主，墨为辅

墨为主，色为辅

色为主，墨为辅

技巧提示

国画注重意境的淡雅、清幽。在绘画中，除了纯度较高的花头，在其他部分的调色上，都可适当加入少许墨色，以降低亮度，增强整体清逸雅致的气韵。

墨法

墨法就是在绘画中使用墨的方法。传统的用墨方法很多，如浓墨法、泼墨法、焦墨法、冲墨法等。本节主要对本书绘画案例中用到的浓墨法进行讲解。

墨分五色

墨分五色：焦、浓、重、淡、清，而决定这五种墨色的关键是墨中的水的比例。

焦

浓

重

淡

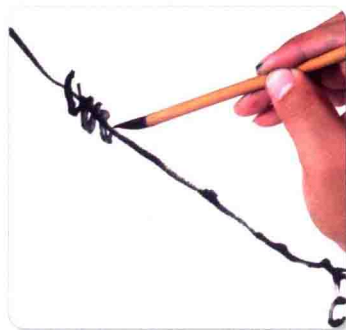

清

浓墨法

浓墨法描绘物象时，落墨较重可使画面厚重有神。用浓墨要“薄”，笔法要灵活，有干、湿、深、浅等变化，只有层次分明，才能浓而不凝滞。在写意花卉中，墨的适当使用非常重要，在叶脉、花梗绘制中常会用到。

技巧提示

墨的干湿、枯润如果运用不当，就会破坏画面效果。太枯则无气韵；太湿则无骨气，所以，在下笔之前要多加练习，在了解墨的表现特点后，方可着手绘画。

茶梅

常绿灌木或小乔木，树皮灰白色，嫩枝有粗毛。叶互生，椭圆形至长圆卵形，先端短尖，边缘有细锯齿，革质，叶面具光泽。花多为套瓣或半重瓣，花色一般有红、白、粉红等色，花期为10月下旬至来年4月。

一株茶梅花

体态玲珑，叶形雅致，花色艳丽。

侧面与背面

虽非异卉也芳芬。

花苞

叶子

枝繁叶茂。

· 作画步骤 ·

1 选用一支中号羊毫笔，调和曙红和钛白，笔尖蘸曙红，侧锋行笔，画花瓣。

用笔方向

笔肚水分多

点花瓣时，用笔尖画出花心的深色，用笔肚画出浅色的边缘。

2 以同样的方法，画出其他的花瓣。

自花心向外逐层描绘花瓣。画花瓣时旋转按压画笔，营造质感。

3 用胭脂色画出花心部分的花瓣，注意花瓣的层次、大小变化。

外围的花瓣以淡彩表现，越靠近花心的地方颜色越重。此时，应对花形做到心中有数。

4 完成花头的主体。

花蕊位置

蕊头

蕊丝

花蕊的位置

用少水的浓颜料点花蕊。点花蕊时，应将花蕊成组排列，并注意疏密变化。

点花瓣时别忘了在花瓣根部处留出足够的空白，以体现花头的通透灵动之感。

5 选用小号羊毫笔，用藤黄调和白粉点出花蕊。

中