

中国画四季花卉写意技法

冬之花

郭大为 编著

于宣纸之上，

表达的不仅是对冬之花的描绘，

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 || 提高修养必知必会

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国画四季花卉写意技法

冬之花

郭大为 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

中国画四季花卉写意技法. 冬之花 / 郭大为编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014.6

ISBN 978-7-115-35129-6

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062939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,本书以冬季花卉为主题,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;然后以冬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: 1-4000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

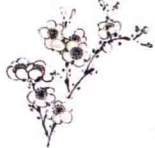
色法

10

墨法

11

白梅

12

雏菊

16

风信子

22

佛手掌

26

红梅

31

腊梅

36

蟹爪兰

41

三色堇

45

山茶花

49

水仙花

54

雪莲花

61

天竺葵

66

瓜叶菊

71

小苍兰

76

一品红

80

长寿花

85

天堂鸟

89

仙客来

93

红梅/P31

花语：坚强、高雅。

白梅/P12

花语：忠贞、坚毅。

风信子/P22

花语：让人感动的爱。

瓜叶菊/P71

花语：喜悦、快乐、
合家欢喜。

山茶花/P49

花语：理想的爱、谦让。

雪莲花/P61

花语：纯洁的爱。

腊梅/P36

花语：高风亮节、浩然
正气、高尚的心灵。

雏菊/P16

花语：隐藏在
心底的爱。

天竺葵/P66

花语：偶然的相遇，幸
福就在你身边。

三色堇/P45

花语：沉思，快乐，请思念我。

小苍兰/P76

花语：纯洁、浓情、清香、幸福。

仙客来/P93

花语：内向。

天堂鸟/P89

花语：苦恋，与相爱的人比翼双飞。

水仙花/P54

花语：自恋、坦诚。

佛手掌/P26

花语：包容、厚道。

长寿花/P85

花语：大吉大利、长
命百岁、福寿吉庆。

一品红/P80

花语：驱妖除魔。

蟹爪兰/P41

花语：鸿运当头、运转乾坤。

中国画四季花卉写意技法

冬之花

郭大为 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

中国画四季花卉写意技法. 冬之花 / 郭大为编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-115-35129-6

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062939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,本书以冬季花卉为主题,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;然后以冬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

白梅

12

雏菊

16

风信子

22

佛手掌

26

红梅

31

腊梅

36

蟹爪兰

41

三色堇

45

山茶花

49

水仙花

54

雪莲花

61

天竺葵

66

瓜叶菊

71

小苍兰

76

一品红

80

长寿花

85

天堂鸟

89

仙客来

93

入门

花卉题材在国画中占据重要地位，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。

中锋勾画

枝干用笔

原色

色墨

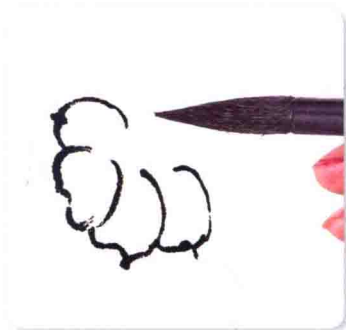

笔法

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，用笔变化丰富多彩。根据笔锋的行笔特点来分，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，如狼毫。

侧锋用笔

侧锋用笔就是用毛笔笔尖的中心位置偏于侧面来行笔的。其特点是用笔变化丰富，有强大的张力，爽快中显山露水。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

逆锋用笔是指与正手位置顺行方向相反的毛笔运行方法。逆锋用笔阻力增大，笔锋的聚散、松紧变化不同于顺笔。目的是追求用笔的变化，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

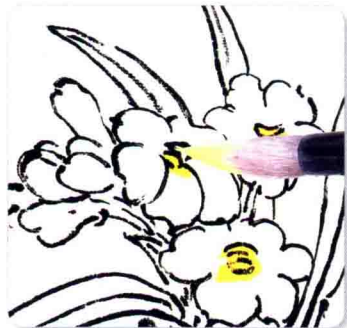
色法，即设色赋彩的方法。在绘画中，不管是西画还是国画，不管是水粉画或者是水墨画，都时刻伴随着调色。调色没有固定的模式，有传统的调色，也有别具特色的特殊调色方法。总之，不管哪种调色方法都是为实现画面需要而进行的。这一节详细讲解写意花卉基本的用色方法，也是国画中最常用的几种用色方法。

原色

原色就是颜料固有的、不加调和的颜色。在花卉绘画中，常以原色进行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用在勾染法中的着色。

大红与钛白调和

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

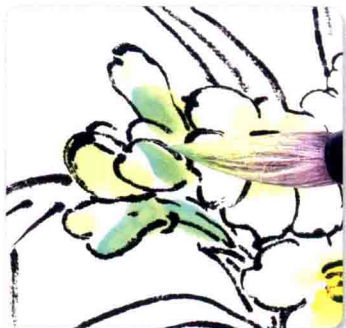
按画面需要，使用两种或两种以上的原色进行调和的颜色，称为调和色或复色、间色等。在绘画中或为打破固有色之间的界限，或为归并同类色，或为得到色调丰富而协调的效果，都需要改变原有的色相。调和色色相千变万化，是花卉绘画中常用的调色方法。

酞青蓝、曙红与钛白调和

藤黄与朱膘调和

花青与藤黄调和

技巧提示

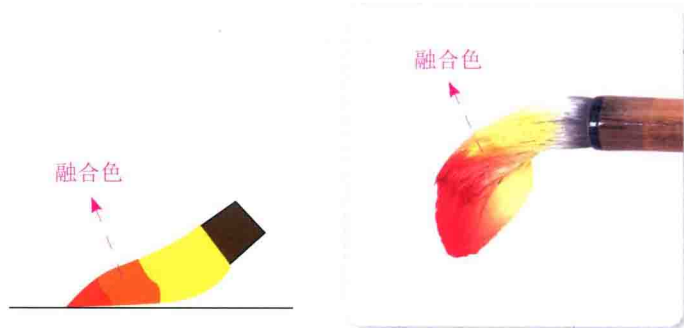
在使用调和色时，调和的颜色种类尽量不要超过三种，颜色过多容易使画面显灰、变脏。应该以最少的种类，调出自己需要的颜色。

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。在花卉绘画中常用此色法，如花瓣、叶片等的绘制。

技巧提示

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

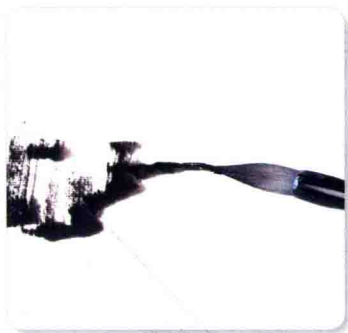

色墨

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、墨为辅或墨为主、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外，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水的比例。

焦

浓

重

淡

清

焦

浓

重

淡

清

浓墨法

用墨色描绘物象时，落墨的轻重可使画面充满层次变化。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

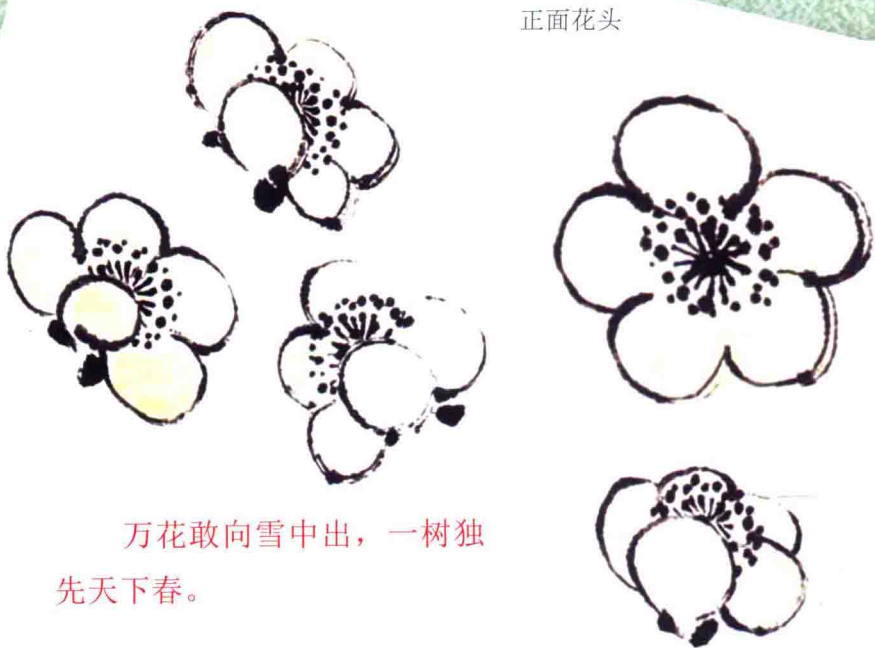
墨的干湿、枯润如果运用不当，会破坏画面效果。太枯则无气韵；太湿则无骨气，所以在下笔之前要多加练习，在了解墨的表现特点后，方可着手绘画。

白梅

白梅，落叶小乔木，高达10米。树干紫褐色，多纵驳纹。常有枝刺，小枝绿色或以绿色为底色。叶广卵形至卵形，先端长渐尖或尾尖。花着生于一年生枝的叶腋，单生或两朵簇生，单瓣或重瓣，有暗香。

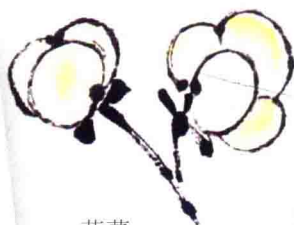
不同形态的花头

正面花头

万花敢向雪中出，一树独
先天下春。

初开花头

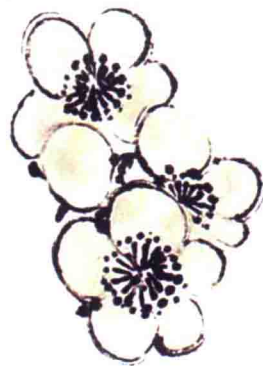
花蕾

侧面组合花头

百花魁中此
花为魁。

一枝白梅花

正面组合花头

白玉堂前一树梅，今朝忽
见数花开。几家门户重重闭，
春色如何入得来？

在绘制时，注意笔法的转换，中锋、侧锋交互使用；通过捻转绘制出枝干的凹凸感。

注意行笔的轻重缓急，用笔要飞白与停顿相结合，绘制出主枝干苍老与粗糙的质感。

1 选用一支中号狼毫笔，调和赭石和淡墨，蘸满笔肚，笔尖蘸重墨；侧锋用笔，画主枝干。

2 用同样的方法，继续绘制梅花主枝干。

由于被前面的花瓣阻挡，后面的花瓣呈现半弧形。

4 选一支小号狼毫笔，重墨蘸满笔尖，中锋勾画花瓣。

3 选用一支中号狼毫笔，调和赭石和重墨，蘸满笔尖，中锋用笔，勾画次枝。

细嫩枝条尽量用中锋，曲折变化不要太大。小枝姿态要直，不要太光滑。

5 顺势勾画出其他花瓣，完成第一个花头的勾画。

在勾画过程中，用笔要有虚实、轻重变化。

6 用同样的方法，以第一个花头为中心，勾画出第二个花头。

