

无师自通

花卉学国画

郭大为 编著

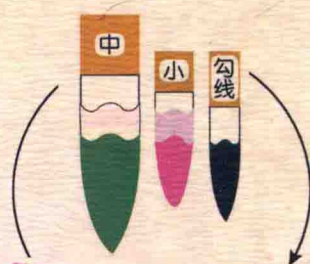
综合篇

浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

用典
实宝

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

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

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

花卉

郭大为 编著

综合篇

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. 花卉综合篇 / 郭大为编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33951-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第305676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17章,由浅入深地教你如何轻松掌握国画中各种花卉的绘制技巧。书中首先介绍了写意画的基本知识,包括常用工具、用笔和调墨技法;然后介绍了16种不同种类的花的画法;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。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画花卉的读者,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 郭大为
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
调水盘	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

牡丹花	11
2.1 花头的画法	11
初放	11
全放	12
花苞	13
2.2 叶子的画法	14
2.3 花枝的画法	15
2.4 绝壁藏国色	16

第3章

白玉兰	19
3.1 花头的画法	19
花苞	19
开放	20
3.2 一树清雪	20

第4章

虞美人	22
4.1 花头的画法	22
全开	22
花苞	23
4.2 叶子的画法	24
4.3 花梗的画法	26
4.4 满园春	27

第5章

桃花	30
5.1 花头的画法	30
初放	30
全放	31
5.2 叶子的画法	31
5.3 桃花又见一年春	32

第6章

紫藤花	36
6.1 花头的画法	36
6.2 叶子的画法	37
6.3 蓝调	38

第7章

鸢尾花	41
7.1 花头的画法	41
正面	41
侧面	43
花苞	44
7.2 叶子的画法	45
7.3 蝶恋花	46

第8章

萱花	48
8.1 花头的画法	48
侧面勾染法	48
正面点染法	50
花苞	51
8.2 叶片的画法	51
8.3 花梗的画法	53
8.4 忘忧	53

第9章

绣球花	57
9.1 花头的画法	57
9.2 叶子的画法	58
9.3 花梗的画法	59
9.4 粉彩簇香	59

第10章

牵牛花	62
10.1 花头的画法	62
花苞	62
开放	62
10.2 叶子的画法	63
10.3 花梗的画法	64
10.4 晨曲	64

第11章

秋葵花	67
11.1 花头的画法	67
侧面	67
正面	69
11.2 叶子的画法	70
11.3 花梗的画法	72
11.4 秋意	73

第12章

玉簪花	78
12.1 花头的画法	78
12.2 叶子的画法	79
12.3 玉簪花影	80

第13章

秋海棠	82
13.1 花头的画法	82
单个花头	82
组合花头	83
13.2 叶子的画法	84
13.3 花梗的画法	85
13.4 红霞	86

第14章

鸡冠花	90
14.1 花头的画法	90
14.2 叶子的画法	91
14.3 红冠图	91

第15章

菊花	94
15.1 花头的画法	94
勾染法	94
点画法	95
15.2 叶子的画法	96
15.3 秋果累累	97

第16章

水仙花	100
16.1 花头的画法	100
侧面	100
花苞	101
16.2 花梗的画法	102
16.3 花根的画法	103
16.4 叶子的画法	103
16.5 寒香	104

第17章

梅花	108
17.1 花头的画法	108
白梅——勾画	108
红梅——点画	109
17.2 梅干的画法	110
17.3 梅枝的画法	111
17.4 红梅寒石图	111

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

花卉

郭大为 编著

综合篇

人民邮电出版社

北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.verybook.com

图书在版编目(CIP)数据

无师自通学国画. 花卉综合篇 / 郭大为编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33951-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第305676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17章,由浅入深地教你如何轻松掌握国画中各种花卉的绘制技巧。书中首先介绍了写意画的基本知识,包括常用工具、用笔和调墨技法;然后介绍了16种不同种类的花的画法;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。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画花卉的读者,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 郭大为
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
调水盘	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

牡丹花	11
2.1 花头的画法	11
初放	11
全放	12
花苞	13
2.2 叶子的画法	14
2.3 花枝的画法	15
2.4 绝壁藏国色	16

第3章

白玉兰	19
3.1 花头的画法	19
花苞	19
开放	20
3.2 一树清雪	20

第4章

虞美人	22
4.1 花头的画法	22
全开	22
花苞	23
4.2 叶子的画法	24
4.3 花梗的画法	26
4.4 满园春	27

第5章

桃花	30
5.1 花头的画法	30
初放	30
全放	31
5.2 叶子的画法	31
5.3 桃花又见一年春	32

第6章

紫藤花	36
6.1 花头的画法	36
6.2 叶子的画法	37
6.3 蓝调	38

第7章

鸢尾花	41
7.1 花头的画法	41
正面	41
侧面	43
花苞	44
7.2 叶子的画法	45
7.3 蝶恋花	46

第8章

萱花	48
8.1 花头的画法	48
侧面勾染法	48
正面点染法	50
花苞	51
8.2 叶片的画法	51
8.3 花梗的画法	53
8.4 忘忧	53

第9章

绣球花	57
9.1 花头的画法	57
9.2 叶子的画法	58
9.3 花梗的画法	59
9.4 粉彩簇香	59

第10章

牵牛花	62
10.1 花头的画法	62
花苞	62
开放	62
10.2 叶子的画法	63
10.3 花梗的画法	64
10.4 晨曲	64

第11章

秋葵花	67
11.1 花头的画法	67
侧面	67
正面	69
11.2 叶子的画法	70
11.3 花梗的画法	72
11.4 秋意	73

第12章

玉簪花	78
12.1 花头的画法	78
12.2 叶子的画法	79
12.3 玉簪花影	80

第13章

秋海棠	82
13.1 花头的画法	82
单个花头	82
组合花头	83
13.2 叶子的画法	84
13.3 花梗的画法	85
13.4 红霞	86

第14章

鸡冠花	90
14.1 花头的画法	90
14.2 叶子的画法	91
14.3 红冠图	91

第15章

菊花	94
15.1 花头的画法	94
勾染法	94
点画法	95
15.2 叶子的画法	96
15.3 秋果累累	97

第16章

水仙花	100
16.1 花头的画法	100
侧面	100
花苞	101
16.2 花梗的画法	102
16.3 花根的画法	103
16.4 叶子的画法	103
16.5 寒香	104

第17章

梅花	108
17.1 花头的画法	108
白梅——勾画	108
红梅——点画	109
17.2 梅干的画法	110
17.3 梅枝的画法	111
17.4 红梅寒石图	111

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，鸟的羽翼，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，拢抱结成一体，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。

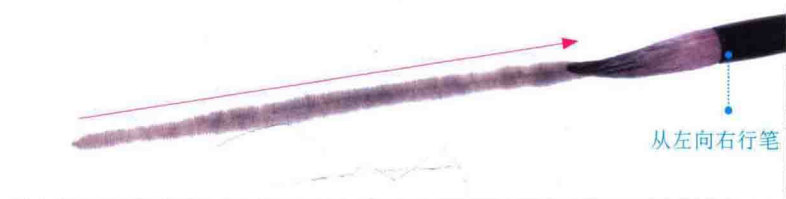
侧锋运笔

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。

从左向右行笔

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。

从右向左行笔

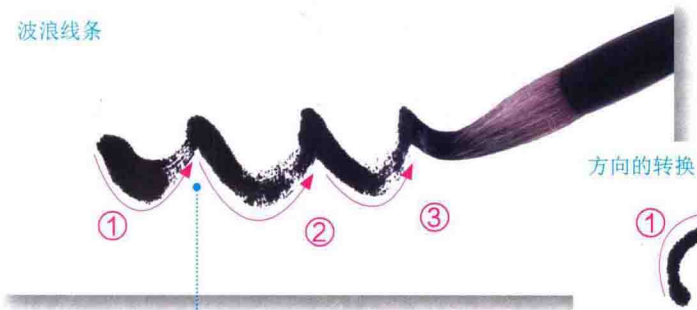
回锋运笔

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。

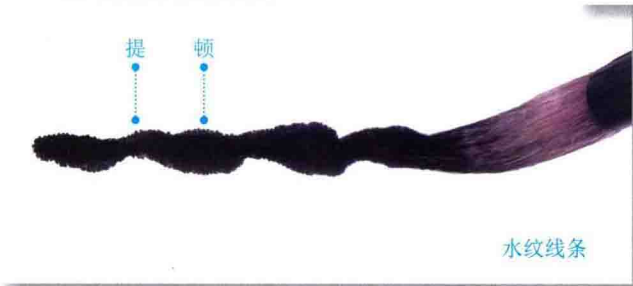
【线条练习】

波浪线条

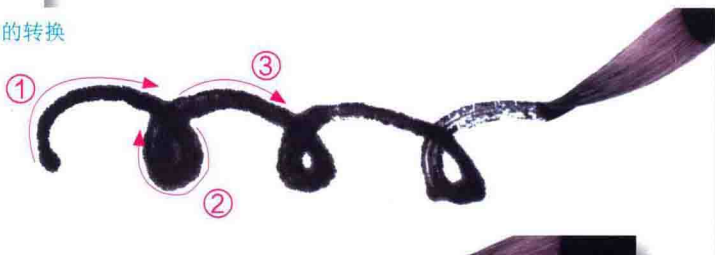

方向的转换

用笔的过程中先按笔、后提笔，表现出飞白的质感

水纹线条

从中心向外圈旋转

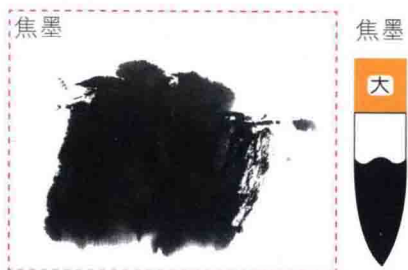
1.3 调墨技法

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。

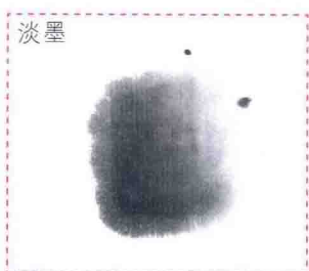
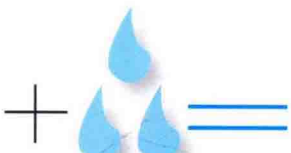
【五种浓度的墨色】

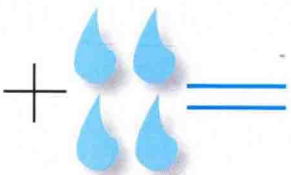
将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为浓墨。

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。

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。

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积累经验。

【墨色的调和】

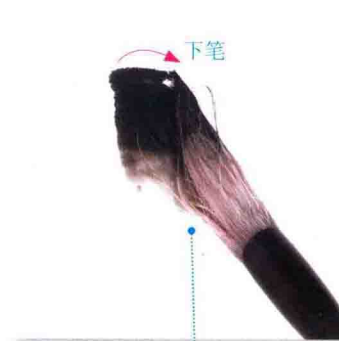
- 1 选好笔，放入水中按压，将笔毛散开，这样可以笔腹中残留的颜色洗净，以保证不会有其他颜色残留。再收笔，在笔洗的边缘擦（刮）两下，以减少毛笔上过多的水分。

- 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含少量的水。

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

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】

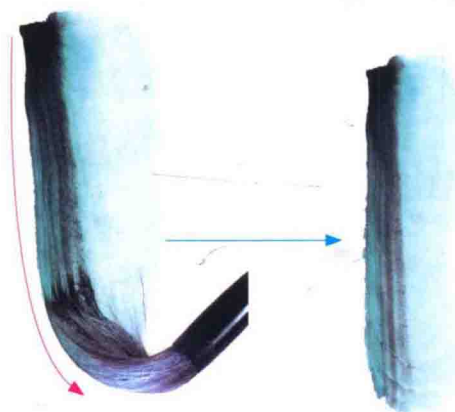
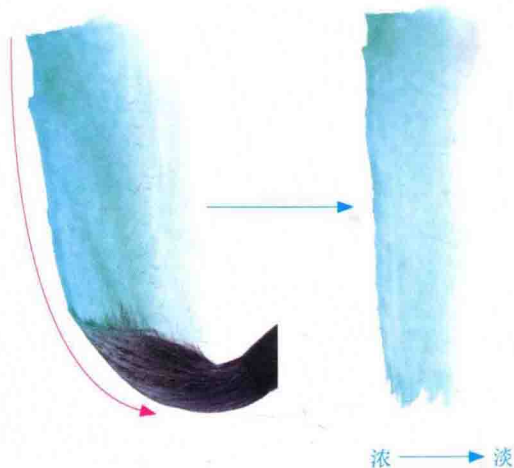
三绿

加水和白粉调和

在原有颜色的基础上加白粉调和

【复色调和】

藤黄

花青

汁绿色

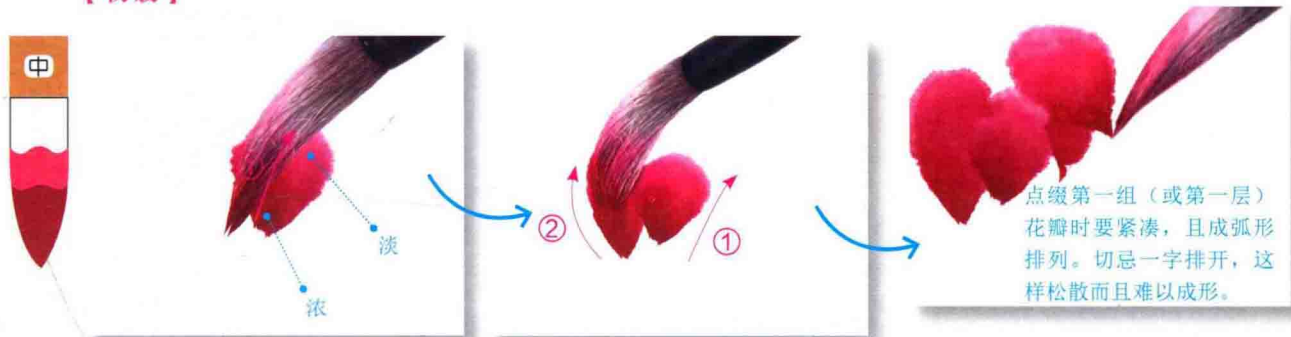
多色的调和要将每种颜色调和好，再分层将颜色蘸入。

因品种不同，牡丹的花头有单瓣、重瓣和起楼之分；其色彩也因品种的不同而十分丰富。初学者无论是临摹还是写生，都不能只盯着一瓣一叶，而要学会把握整体轮廓，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，如正面俯视或背面仰视，花朵的概形近乎圆形；半侧或全侧，则成椭圆形。单瓣似碟形，重瓣则像几个大小不等的碗碟重叠。初学画花头，可以用铅笔或木炭条先勾出大致外形，或者安排一下花瓣的大体层数，再用毛笔以色或墨点簇。

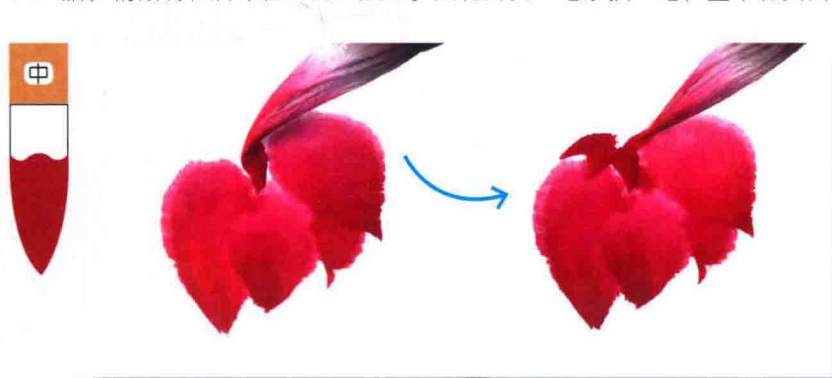
2.1 花头的画法

牡丹花头，形态富于变化而且品种多样，色彩十分丰富。常见的花头形态有初放、盛放、花苞等。画法为用中号以上京提笔(羊毫配狼毫的兼毫笔)饱蘸大红色，在调色盘上调和，使颜色向笔根渗透，再用笔尖蘸胭脂，稍做调和后即在画面上点画。传统的点牡丹方法是一笔紧挨一笔，整个花头是由一笔笔由浓到淡的色点组成。花头完成后，趁颜色尚未干时，在花心和花瓣的交接处用胭脂加墨的重色进行调整，使花瓣的交接清晰生动。待颜色七八成干时，用石青在花蕊处点上颜色，再用藤黄调白粉点花蕊。点花蕊时要按三笔一组的组织结构进行点画，千万不能无组织地随意点画。

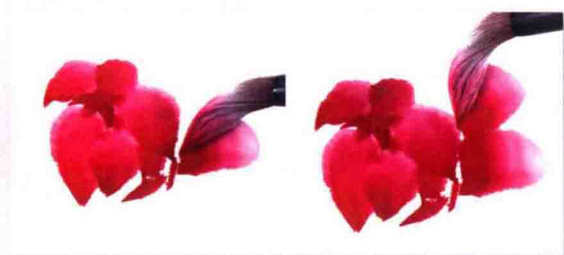
【初放】

- 1 选用中号羊毫笔，用笔肚调胭脂、钛白，在笔尖蘸胭脂，用毛笔侧锋画出牡丹的主花瓣。再用笔尖蘸胭脂，稍做调和后即在画面上点画。点花瓣要一笔紧挨一笔，整个花头由一笔笔由浓到淡的色点组成。

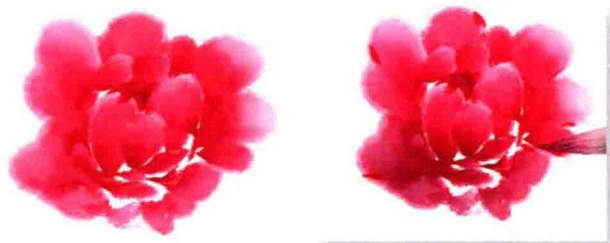

- 2 在内层花瓣中以中号羊毫笔蘸胭脂调曙红，中锋运笔点画出一些小花瓣，以丰富牡丹花头的层次感。

- 3 由内向外，逐步点画出外围的瓣片，注意落笔要区分出花瓣的浓淡，表现出花瓣的色调层次。

初放的花头，花瓣开放之势较强，内层花瓣呈聚拢之势，无法看到花蕊蕊丝。同时，外层花瓣与内层距离较小，层层叠叠，非常紧密。

4 逐渐完成外层花瓣的添画，注意花瓣之间的紧密衔接。

5 待花瓣未干时，用中号羊毫笔调重色，勾画花心瓣尖。

注意了!

在绘制花瓣瓣尖时，在调色盘上调和颜料，使颜色向笔根渗透，再用笔尖蘸胭脂，稍做调和后即在画面上点画，以使花瓣更有层次感。

【全放】

1 选用中号羊毫笔先用笔肚调胭脂、曙红与钛白，在笔尖蘸胭脂，用毛笔侧锋画出牡丹的主花瓣。再用笔尖蘸胭脂，稍做调和后即在画面上点画。

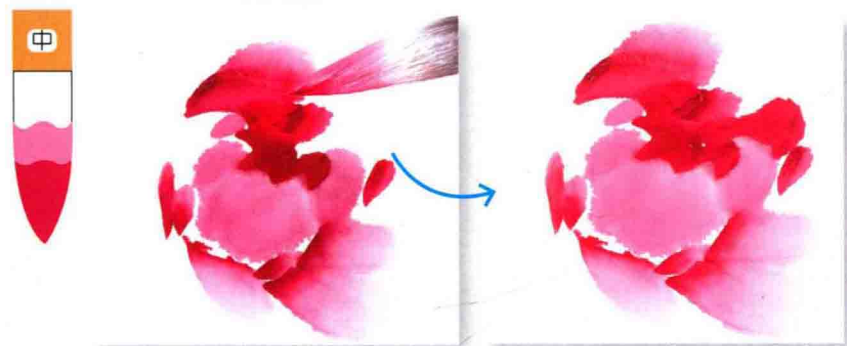
外层花瓣瓣片较大，颜色较浅

花蕊颜色为黄色，散乱地生长在花头中间

内层花瓣瓣片小，颜色较深

盛放的花头，花瓣的开势强，内层花瓣完全展开，可以看到完整的花蕊及蕊丝。

2 每一笔点缀要紧凑且富于层次，否则花头难以成形。再以笔尖蘸曙红，提点花瓣层次。

3 用毛笔侧锋，从左往右或从右向左捻笔，表现第一层外侧的花瓣。绘制外侧的花瓣时以两三层为宜。

注意了!

外层花瓣要紧凑而不拘谨, 大花瓣旁边多点缀小花瓣, 或留些白, 使其更加自然。

- 4 要丰富花瓣的层次, 用笔就要有节奏, 逐步画出花瓣外形。笔中的水分要适度, 前侧花瓣要淡于后侧。

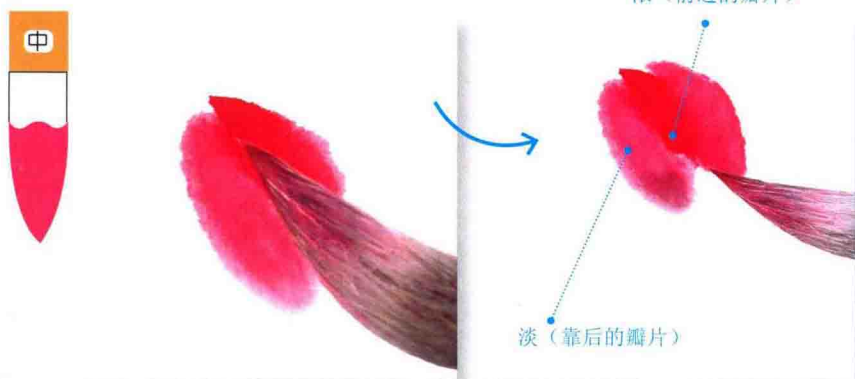
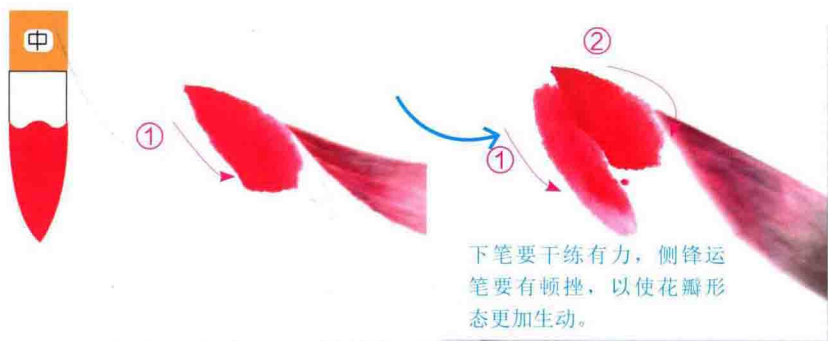

- 5 画外层花瓣时, 从右往左以捻笔之势画出大花瓣, 并在大花瓣的两侧点出一些小花瓣。趁颜色尚未干时, 在花心和花瓣的交接处用毛笔蘸胭脂进行调整。

- 6 用小号狼毫笔蘸清水调和少量藤黄和白粉, 尽量调和得黏稠些, 然后点画花蕊。

完成!

【花苞】

- 1 选用中号羊毫笔调曙红与胭脂, 侧锋运笔点画花苞的花瓣。

花苞与盛开的牡丹花头在用色、用笔和画法上大致相同, 其特点是花心内层的花瓣要更为紧密, 花瓣多层交错。另外花苞是刚刚具备花朵的雏形, 由数片外层花瓣包裹中心褶皱的花心。花苞较之盛开的花朵, 颜色更深更艳, 花瓣外形更加饱满。

- 2 中号羊毫笔蘸曙红与胭脂, 将颜色调至饱和, 色调要浓一些。侧锋点画花苞中间的瓣片, 以浓淡色调区分花瓣的前后关系。