

中国画四季花卉写意技法

夏之花

郭大为 / 编著

于宣纸之上，

表达的不仅是对夏之花的描绘，

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

夏之花

郭大为 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画四季花卉写意技法. 夏之花 / 郭大为编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-115-35134-0

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062936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, 本书以夏季花卉为主题, 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; 然后以夏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

笔法

色法

墨法

8

9

10

11

八仙花

12

凤仙花

16

合欢花

21

荷花

25

鸡冠花

31

夹竹桃

37

康乃馨

42

凌霄花

46

木槿

51

牵牛花

56

石榴花

60

石竹

65

蜀葵

69

太阳花

73

向日葵

77

萱草

82

玉簪花

86

栀子花

90

紫薇花

94

合欢花/P21

花语：永远恩爱、两两相对、夫妻好合。

荷花/P25

花语：美、爱、长寿、圣洁、清白、坚贞纯洁。

凤仙花/P16
花语：别碰我、怀念过去。

夹竹桃/P37
花语：深刻的友情。

八仙花/P12

花语：希望、健康、骄傲、怜爱、美满。

凌霄花/P46

花语：宏图大展、志向高远、慈母之爱。

鸡冠花/P31

花语：真挚永恒的爱。

向日葵/P77

花语：沉默的爱、不变的爱、爱慕。

牵牛花/P15

花语：冷静、爱情永固。

石榴花/P59

花语：成熟的美丽、富贵、子孙满堂。

栀子花/P90

花语：永恒的爱与约定，一生守候和喜悦，我们的爱。

康乃馨/P42

花语：热情、真情、尊敬、热爱，母亲我爱你。

萱草/P82

花语：遗忘的爱。

玉簪花/P86

花语：恬静、宽和、脱俗、冰清玉洁。

木槿/P50

花语：温柔的坚持、永恒美丽。

太阳花/P73

花语：沉默的爱、光明、热烈。

石竹/P64

花语：纯洁的爱、才能、大胆、女性美。

紫薇花/P94

花语：沉迷的爱、好运、雄辩。

阅 览

中国
画四季花卉
写意技法

夏之花

郭大为 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画四季花卉写意技法. 夏之花 / 郭大为编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-115-35134-0

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062936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, 本书以夏季花卉为主题, 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; 然后以夏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

笔法

色法

墨法

八仙花

凤仙花

合欢花

荷花

鸡冠花

夹竹桃

康乃馨

凌霄花

木槿

牵牛花

石榴花

石竹

蜀葵

太阳花

向日葵

萱草

玉簪花

栀子花

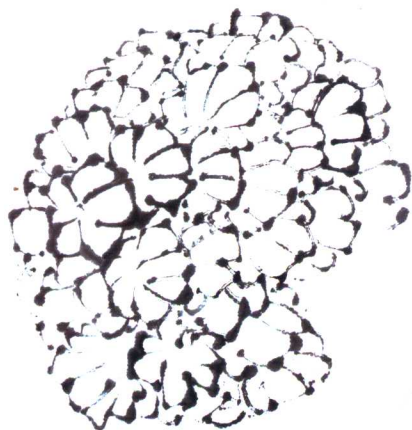
紫薇花

入门	8
笔法	9
色法	10
墨法	11
八仙花	12
凤仙花	16
合欢花	21
荷花	25
鸡冠花	31
夹竹桃	37
康乃馨	42
凌霄花	46
木槿	51
牵牛花	56
石榴花	60
石竹	65
蜀葵	69
太阳花	73
向日葵	77
萱草	82
玉簪花	86
栀子花	90
紫薇花	94

入门

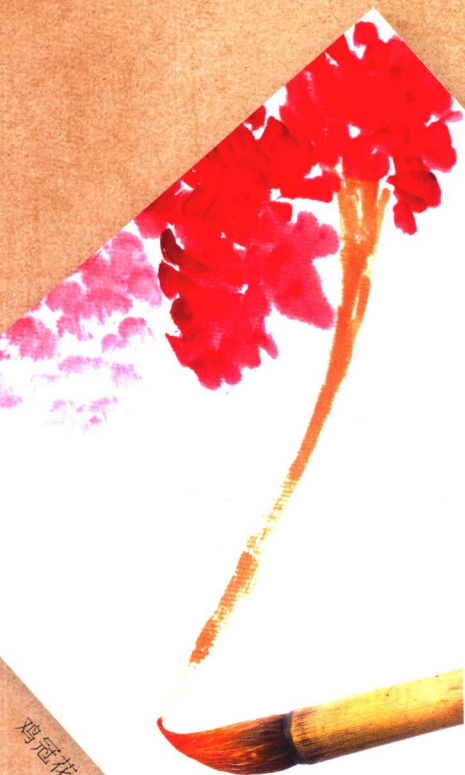
花卉题材在国画中占据重要地位，体现了人与自然的审美关系，也是画家借物抒情、托物言志的主要对象之一。本章主要对书中花卉绘制所用到的笔法、色法与墨法进行针对性的讲解。

花头色彩调和

绣球花（中锋勾画）

荷叶用笔

鸡冠花茎（中锋撇画）

色墨混合

中锋拖画

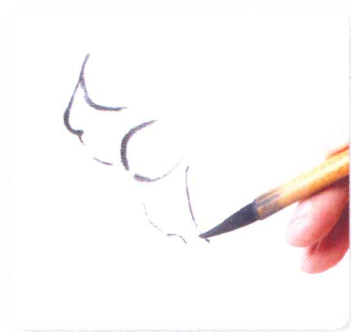
墨田中

笔法

笔法是控制毛笔以完成理想笔触的方法，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

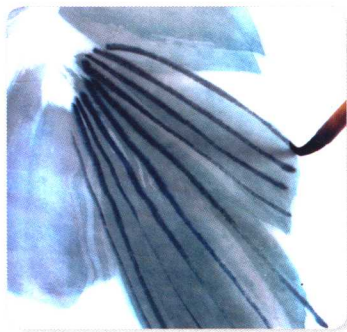
中锋用笔就是在毛笔的运行过程中毛笔笔尖始终处在线条的中心位置。中锋用笔是国画用笔中常用的用笔方法，其特点是：笔力饱满、内涵丰富、外柔内刚，勾出的线条厚实、凝练。中锋用笔在花卉绘画中主要用于叶脉、花茎、花瓣轮廓和脉络的勾画。

花头用笔

花茎用笔

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

侧锋用笔就是毛笔笔尖的中心位置偏于侧面来行笔，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、较粗的花茎和着色等方面都是侧锋表现的范围。

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用笔方法。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。

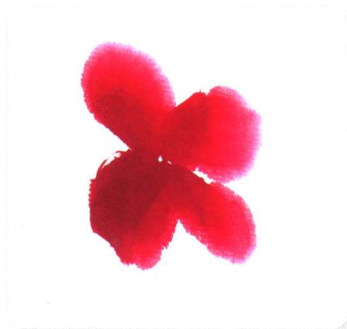
老梗用笔

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。这一节主要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。原色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。

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性，所以常用于需要表现覆盖叠压的色块或体积感较强的对象上。

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

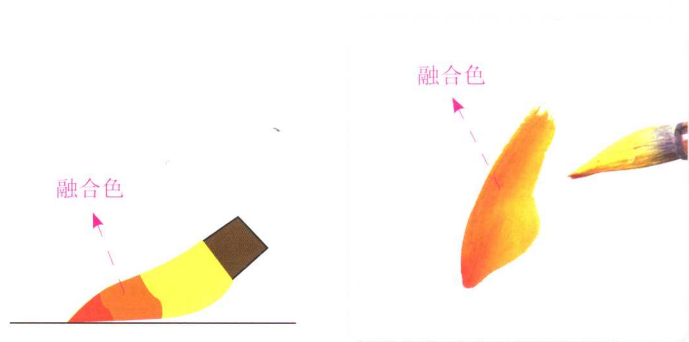
在使用调和色时，调和的颜色种类尽量不要超过3种，颜色过多容易使画面显灰、变脏。应该以最少的种类调出自己需要的颜色。

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法。

技巧提示

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

色墨

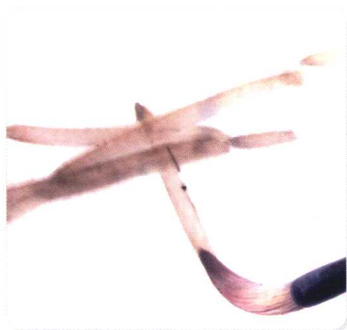
色墨是中国写意画中很有特色的一种表现手法。在色与墨的调配中,根据表现的需要,有色为主、墨为辅或墨为主、色为辅两种方法。在写意花卉中,花茎、叶片、杂草、水面的涟漪等都常用色墨结合的调色方法绘制。

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,在其他部位的调色上,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。

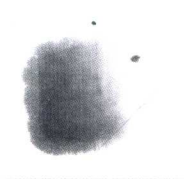
焦

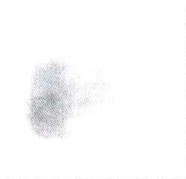
浓

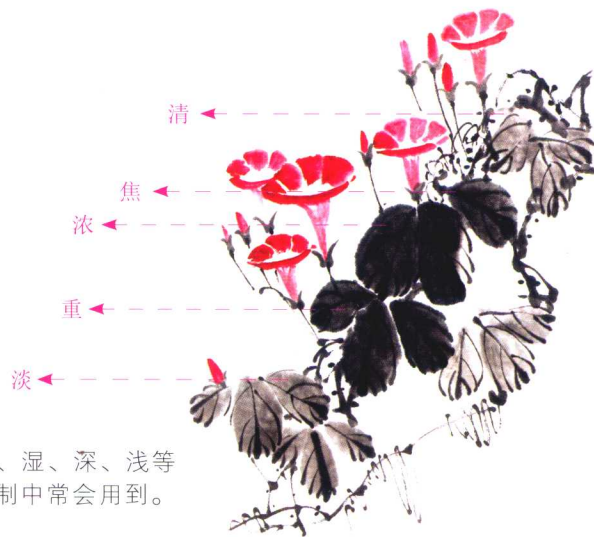
重

淡

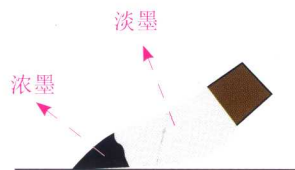
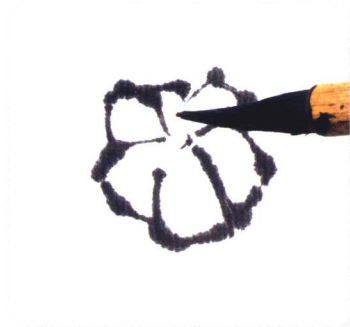

清

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、花茎绘制中常会用到。

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。

八仙花

八仙花又称草绣球、紫阳花，为落叶灌木，小枝粗壮；花头丰满，大而美丽，有红、蓝、紫等颜色。花头绘制一般有双勾法和没骨法两种。由于花头比较紧凑、繁茂，绘制时花头要层层叠叠；一个花簇上，根据花头的透视，分为正面花头、侧面花头和背面花头。叶为裂生，每片叶子由三片裂片组成，一般分三笔点出。

四分之三花头

一枝绣球花

淡淡的芳香……

正、侧叠压花头

组合花头

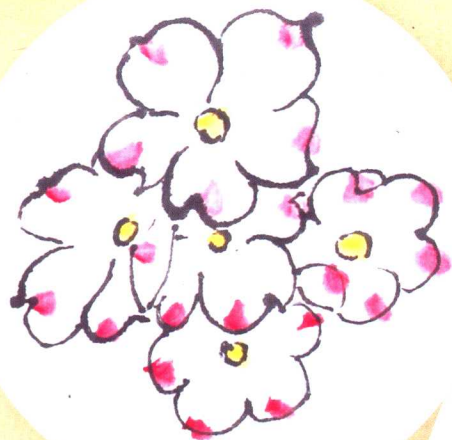
八仙花虽小，但它从不孤单。

四瓣花头

一串挨着一串，一朵接着一朵，彼此推着、挤着，好不热闹！

正面叠压花头

八仙花的花瓣圆润饱满，所以毛笔拖行的距离相对要近一些。

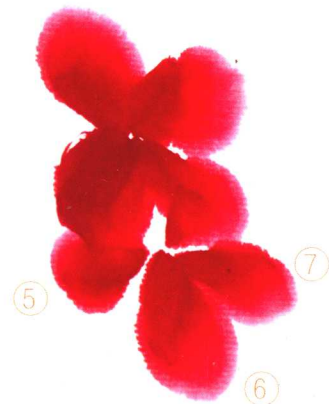
1 选用一支小号羊毫笔，用清水调少量的白粉和曙红；笔尖蘸胭脂；侧锋用笔，点画出第一片花瓣。

2 顺势画出第二片、第三片花瓣，花瓣的形状要根据花头的姿态与花瓣之间的前后关系而定。

3 按照上面介绍的方法，画出第二个花头。

在点画花瓣的时候，要根据花瓣的前后关系来画，近实远虚，近浓远淡。

适当地留白，为下一步画花蕊做准备。

近浓

远淡

八仙花是成簇生长的，所以画的时候可以画完一簇，然后将这一簇作为中心向四周扩展。由于花瓣之间存在透视与遮挡的关系，所以要注意每一片花瓣都不是固定的形状。

4 同样的方法，画出其他的花头，但要注意花头的大小、形状要有不同，层次感要突出。

5 曙红加少许浓墨，点花蕊。

八仙花的花蕊

八仙花的花蕊由四个蕊头组成，呈球形。在写意画中花蕊不能画得太规整了，重在意象，意思到了就行。

6 用清水调钛白和胭脂，笔尖蘸胭脂与少量酞青蓝调和，画法同上。

