

MIAOQUHENGSHENG HUA JUHUA

国画入门

国画基础知识
绘画步骤详解
作品临摹范例

郭大为 等编著

趣生
妙横

画菊花

化学工业出版社

大为画

国画入门

郭大为
等编著

趣生
妙横

画
菊花

化学工业出版社

·北京·

内容提要

国画是我国的传统绘画，题材主要有花鸟、山水、草虫等，技法上分为工笔和写意，极具特色。本书详细地介绍了写意菊花的局部画法以及菊花创作案例和菊花赏析的绘制，图例清晰、步骤讲解简练。阅读本书能够使读者对国画的认知更加的深刻，在技法上得到较大程度的提高。

本书不仅适合国画初学者以及国画爱好者阅读学习，也适合作为各种国画培训机构的教材使用。

编写人员名单（排名不分先后）

郭大为 母春航 吴宝辉 高雅 任安兰 牛红肖 王敏 姚菁
孙松 张蜜蜜 吕骝俊 葛蔚然 刘红伟 王萌 唐一帆 吕昊

图书在版编目(CIP)数据

妙趣横生画菊花/郭大为等编著. —北京：化学工业出版社，2014.7

（国画入门）

ISBN 978-7-122-20630-5

I. ①妙… II. ①郭… III. ①菊花-花卉画-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第094552号

责任编辑：徐华颖
责任校对：战河红

文字编辑：张春娥
装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

889mm × 1194mm 1/16 印张4 2014年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：24.00元

版权所有 违者必究

丛书前言

国画是中华文明的独特产物。千余年来，它作为中国绘画的最大门类，作为中国人观照自然、阐释世界和承载其观念意义的一种重要方式，以其鲜明的文化品格、丰富的表现形态，参与了中华民族艺术精神的人文气象的建构。

它以独特的画法与体系深受人们的喜爱，从表现技法上分为两类：写意与工笔。写意画是通过简练的笔墨来概括物象，主要描绘物象的意态和神韵；工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘事物，着重线条美，注重客观形象。

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式，一直把追求意境美放在首位，“诗中有画，画中有诗”成为中国写意画雅俗、优劣和文野之分，不但要表现客观对象的基本结构、神韵，还要表达画家的主观感情和艺术创造。

从古至今，写意画追其神似，重视形似但并不拘泥于形似，追求“不似之似”与“似与不似”之间。写意画讲究“具形写意”“意在笔先”，即在动笔前先要有一个富有哲理内涵的立意，再通过所表现的物象来借景抒情，喻物明志。造型上表现对象的内在本质精神面貌和性格特征，才算真正达到绘画的目的。

近年来，人们学习书法与国画的热情高涨，建议初学国画者选择写意画，因为写意画较工笔画更加易学好画。

“国画入门”即为广大国画爱好者编写而成，本书是从基础理论到基本画法，针对初学者学习写意画的需求，每一种画法均有具体的步骤讲解，再到创作、佳作欣赏，难度系数层层递进，以方便各层次的绘画爱好者参考使用。只要认真练习，牢记画法，一定能让你的国画水平有很大的提高。

目录

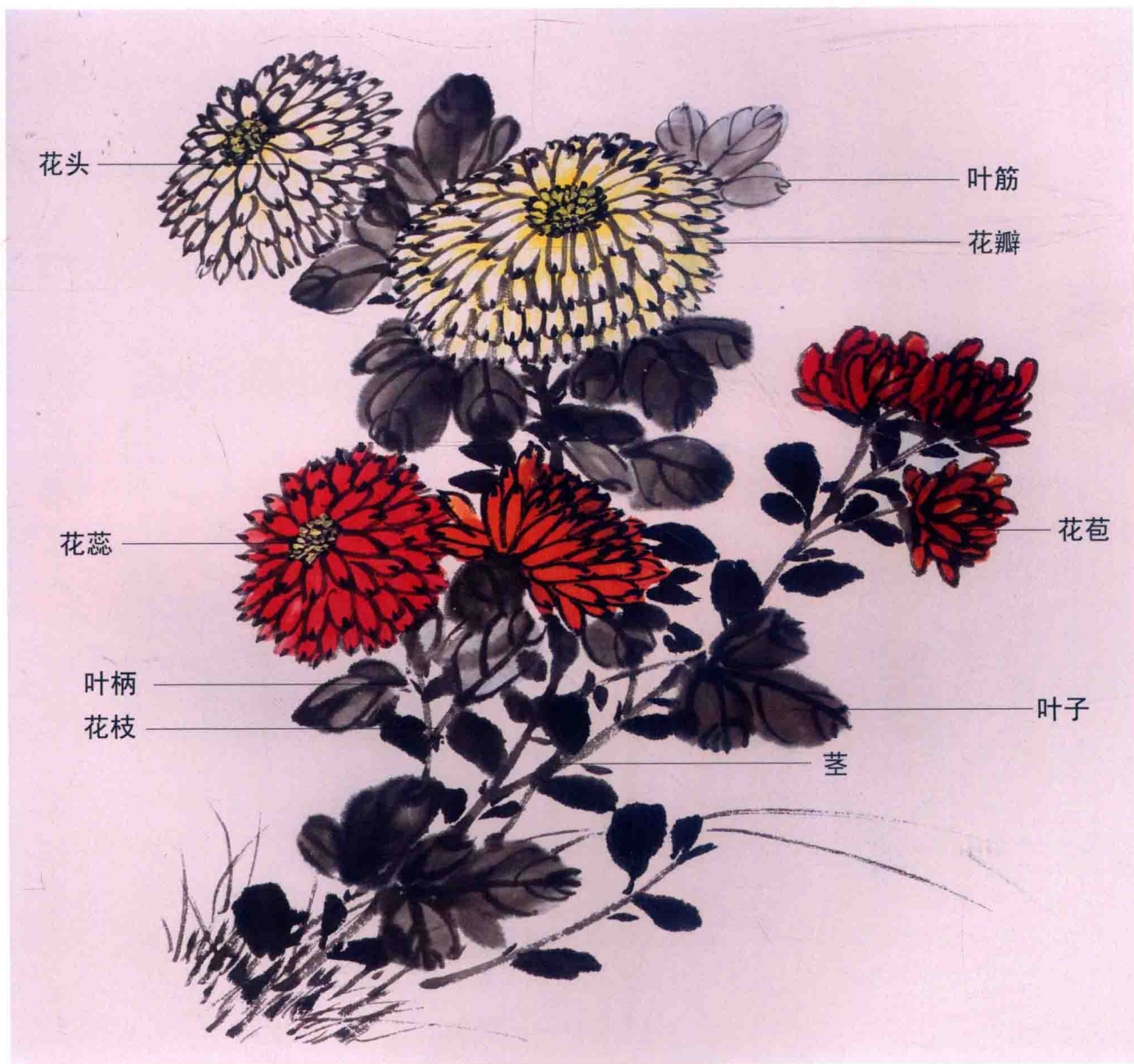
一、学画入门	1	半开	16
初识菊花	1	侧面全开	17
笔法	2	正面全开	17
墨法	2	三、叶子的画法	18
设色	2	双勾法	18
二、花头的画法	3	双勾法叶子的不同形态	20
花瓣尖顶攒	3	没骨法	21
含蕊	3	没骨法叶子的不同形态	22
侧面初开	3	彩墨法	23
正面初开	4	彩墨法叶子的不同形态	24
侧面半开（一）	4	四、花枝叶组合	25
侧面半开（二）	5	双勾法	25
正面半开	5	没骨法	26
全开	6	染色花枝叶组合	27
花瓣尖心抱	7	一花独艳	27
含蕊	7	单花娇艳	29
侧面初开	7	两花争艳	30
正面初开	8	两花争放	32
侧面半开	8	三花齐放	33
正面半开	9	五、创作解析	34
全开	9	闻香起舞	34
花瓣细心攒	10	秋意	36
初开	10	灵菊植幽崖	38
半开（一）	10	争艳	41
半开（二）	11	遥相望	44
全开	11	菊舞	46
花瓣亚顶层	12	菊簇	48
含蕊	12	秋香倩影	50
初开	13	幽菊图	53
半开	14	六、佳作欣赏	55
全开	14		
花瓣长顶平	15		
含蕊	15		
初开	15		

一、学画入门

初识菊花

菊花是梅、兰、竹、菊“四君子”之一，它傲霜而开，不惧严寒，素洁高雅，受到了无数文人墨客的青睐。

菊花，或是秀丽淡雅，或是婀娜多姿，或是亭亭玉立，其色彩斑斓，艳丽夺目。在国画绘制菊花中，一般是采用不同的笔法和墨法把菊花的线条与气韵表现得淋漓尽致。

菊花茎多为直立分支，基部半木质化，叶互生，卵圆至长圆形，有短柄，叶边缘有缺刻和锯齿。花色有红、黄、白、紫、绿、粉红、复色、间色等色系。菊花花序大小和形状各有不同，有单瓣，有重瓣；有扁形，有球形；有长絮，有短絮等。

笔法

“以线造型”是中国画的基本原则，常常利用线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、浓密等变化来表现物象的形神和画面的节奏韵律。笔法包括了落笔、行笔和收笔，具体可以归纳为中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋等。

中锋

中锋是将笔管垂直，笔尖正好留在墨线中间，笔力饱满，线条挺拔流畅。

侧锋

侧锋是笔管与纸面不垂直，笔管倾斜，侧锋线条一边轻、一边重，有切削感。

顺锋

顺锋是指笔杆倾倒的方向与行笔的方向一致。画出的线条效果光洁、挺拔。

逆锋

逆锋就是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。

藏锋

藏锋运笔，笔锋要藏而不畅，灵秀活泼。

露锋

露锋运笔，锋芒外露，挺秀劲健。

墨法

墨法是国画中重要的技法之一，墨法离不开水，是以墨为体、以水为用。用墨有光彩、讲层次、求变化，“墨分五彩”，即焦、重、浓、淡、清，又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分，中国画用墨奇妙而富有变化及充满意趣。

焦

重

浓

淡

清

设色

设色就是运用色彩的效果，来表达物象的情境变化和韵味，有“随类赋彩”“活色生香”之说。设色主要是协调好笔法、墨法、用色的关系，以墨显色彩、墨中有色、色中有墨。

色墨结合

+

=

墨

胭脂

色彩结合

+

=

藤黄

胭脂

二、花头的画法

菊花花头形态多样，画家根据花头花瓣、花心、花蕊的不同形态以及花头不同的开放程度总结了菊花的不同画法。画时要仔细观察，从整体着手，认真刻画。

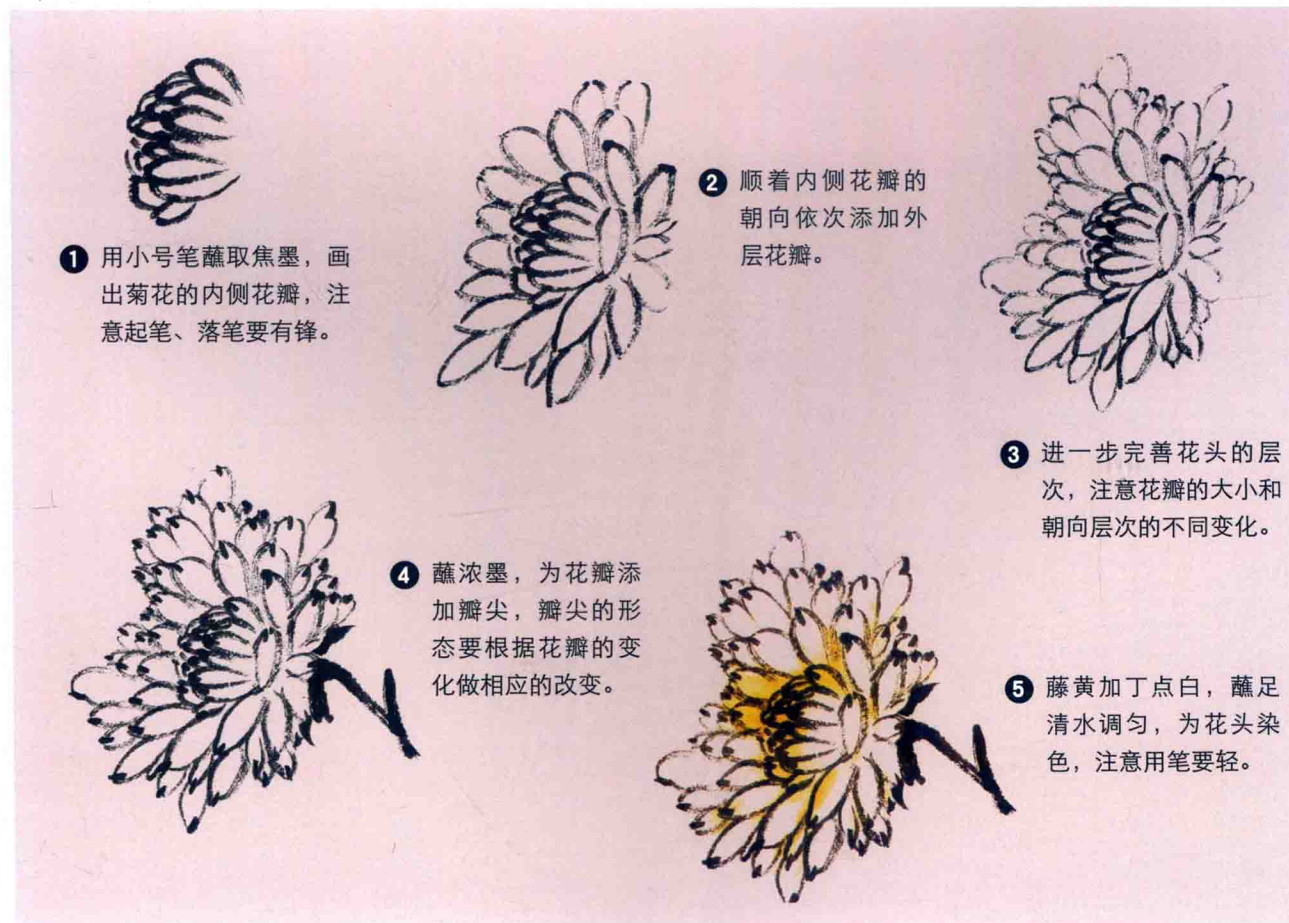
花瓣尖顶攒

花瓣尖顶攒是花头的花心紧紧包裹，花瓣呈散开状。

含蕊

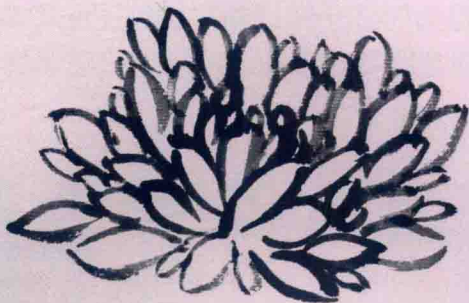
侧面初开

正面初开

- ① 笔蘸湿墨，画出最内层的花瓣，然后再适当地甩一下笔，添加一些小一点的花瓣，注意花瓣的深浅变化。

- ② 进一步添加外层花瓣，花瓣要有不同的形态变化。

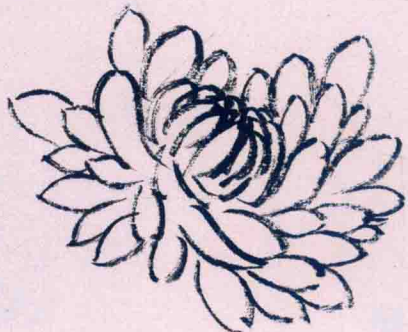

- ③ 待花瓣颜色干时，以曙红加足量清水调和，中锋或侧锋用笔，为花头染色，颜色可浓淡相宜。

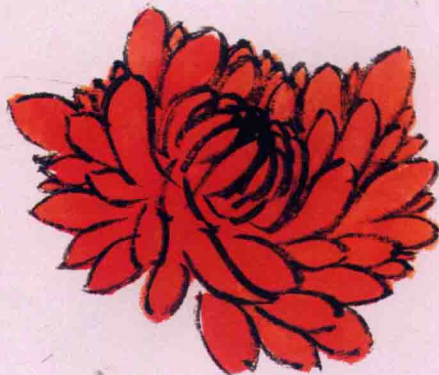
侧面半开(一)

- ① 蘸焦墨，画出方向向右的内侧花瓣，注意花瓣要瓣瓣紧凑。

- ② 为花头添加外层花瓣，花瓣不必太紧凑，形成内紧外松的形态。

- ③ 以曙红加少许藤黄调和，从内侧花瓣向外侧花瓣染出，注意花头颜色浓淡的细微变化。

侧面半开(二)

- ① 用浓墨将花蕊周围的花瓣勾画出来。

- ③ 藤黄加水调和，浓淡相间染出花头的第一层颜色，待颜色未干之时，加少许大红晕染花瓣，切记红色不宜太满。

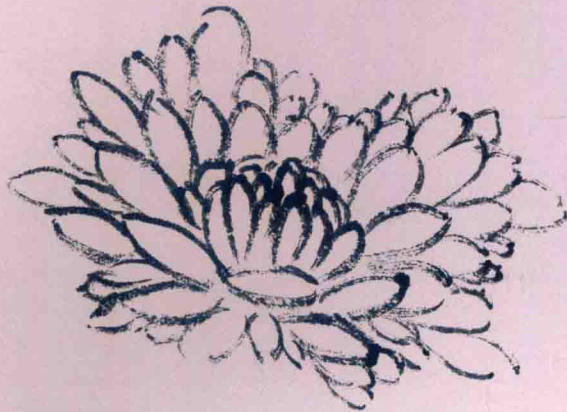
- ② 勾画外层花瓣，注意花瓣浓淡、疏密、大小的变化以及层次的表现。

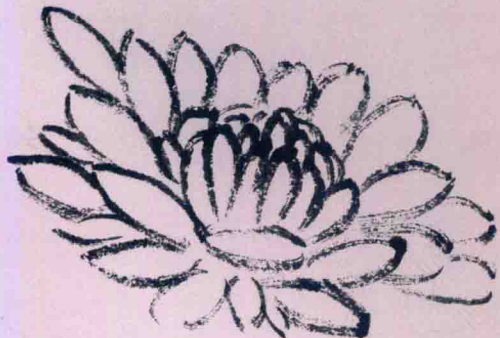
正面半开

- ① 笔蘸焦墨，两笔一瓣勾画方向向上的内侧花瓣，注意花瓣的尖部要有浓墨表现。

- ③ 进一步完善花头的层次，注意花瓣的疏密与交错关系。

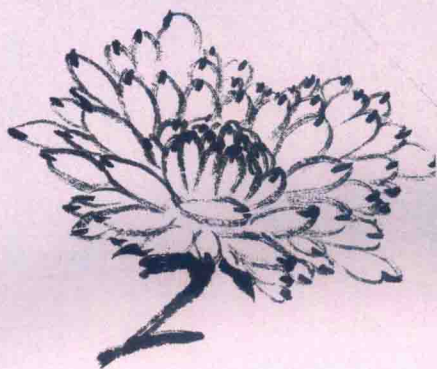
- ② 顺着内侧花瓣添加外层花瓣，花瓣要瓣瓣相依，表现出花头的茂盛。

④ 蘸浓墨，画出花枝，用笔要有曲有直、有节奏，墨线不可太光。

⑥ 藤黄加清水调和，侧锋用笔，在花头的内侧花瓣添加颜色，中锋运笔为外侧花瓣简单地“扫”两笔，增强花头的意境美。

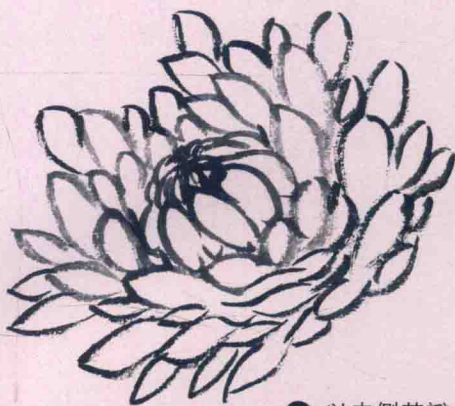

⑤ 在花瓣的瓣梢处添加瓣尖，以增强花头的开放之势。

全开

① 以浓墨分上下两层画出内侧花瓣，瓣瓣相凑，犹如遮风挡雨的“伞”。

② 以内侧花瓣为中心，用浓墨和淡墨层层画出外侧花瓣。

③ 藤黄加少许白调和，浓淡一致地染出较浅的一层，再蘸藤黄，染出第二层颜色，颜色不要太满，使花瓣体现出丰富的层次变化。

花瓣尖心抱

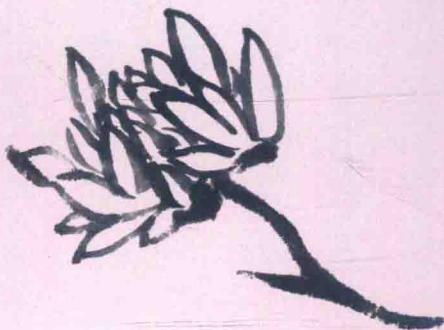
花头较大、花瓣较长，曲中带直，向花心靠拢。绘制时要细心，层层刻画，花心根据花头的不同开放程度呈现不同的大小。

含蕊

① 以浓墨，用双勾法勾出方向朝左的内侧花瓣，注意用笔勿平均。

② 根据朝向勾画出外侧花瓣，并顺势画出花枝，线条要弯曲、流畅。

③ 蘸藤黄，为花瓣染出浓淡不一的花头，一般花瓣梢处的颜色要淡于瓣基处。

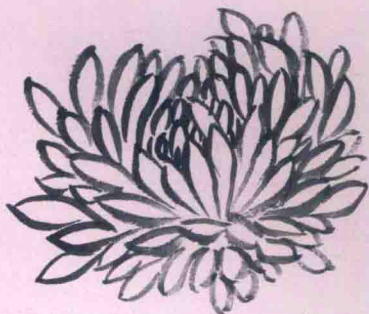
侧面初开

① 蘸浓墨，中锋运笔画出花头的内侧花瓣，运笔要有提按之势。

② 添加花蕊处的花瓣，花瓣墨色要重而小，符合花瓣的生长规律。

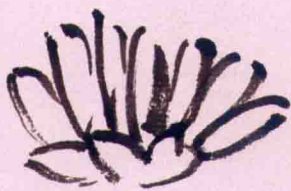

③ 以内侧花瓣为中心，层层叠出外层花瓣。

④ 藤黄加清水调和，铺出一层底色，曙红加藤黄调和，晕染花头。

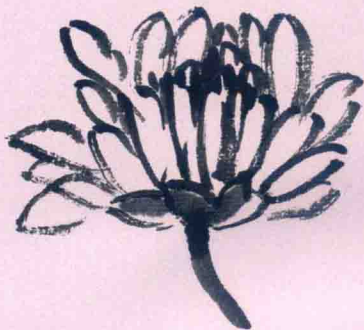
正面初开

- ① 中锋运笔画出内侧花瓣和花托，注意线条要灵活多变。

- ② 添加外侧花瓣，注意花瓣朝向、浓淡的表现。

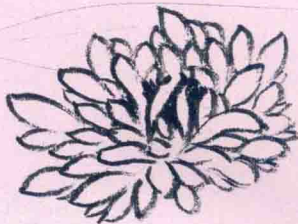

- ③ 蘸淡墨，为花托染色，并顺势画出花枝，线条要有弧度，墨色浓淡相间。

- ④ 藤黄加水调和，蘸足水为花头染色，曙红加藤黄调和，为花瓣染色，丰富花头层次。

侧面半开

- ① 蘸焦墨，勾画出花头的内侧和外侧，注意内侧花头颜色要深于外侧花头。

- ② 蘸浓墨，为花瓣点出花尖。

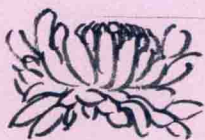

- ③ 曙红加水调和，染出花头，注意染色要有深浅、明暗的自然变化。

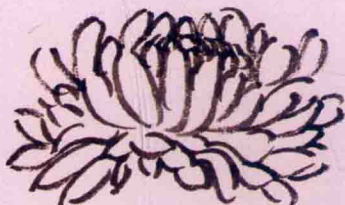

- ④ 藤黄加白粉调和，点出花蕊，注意花蕊要形态各异，分布有疏有密。

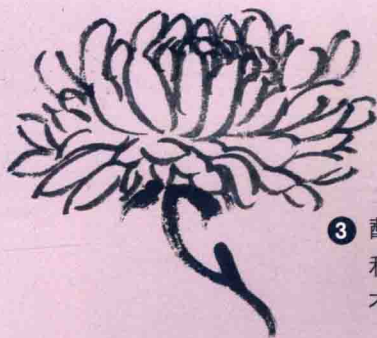
正面半开

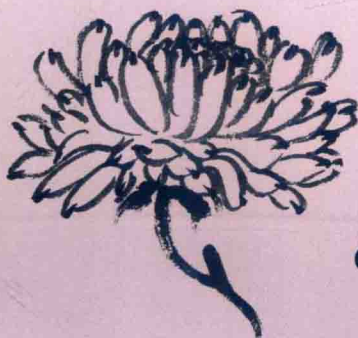
- ① 中锋运笔，分别画出花心处，以及内侧、外侧的花瓣，注意花瓣的层层变化。

- ② 深化花头的层次变化，注意花瓣的方向、大小和强弱各不相同。

- ③ 蘸浓墨，勾画花托和花枝，注意墨线不要太光。

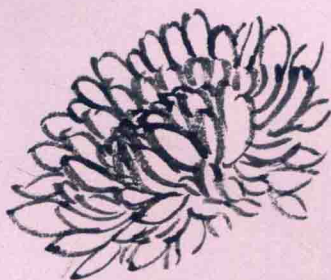

- ④ 继续用笔，点出瓣尖，瓣尖一般呈上扬之势。

全开

- ① 先用浓墨从花蕊处往外勾出花瓣，再蘸焦墨，勾出内层花瓣。

- ② 继续绘制出外层花瓣，注意花瓣的层次浓淡变化。

- ③ 墨不要太湿，画出花托、花枝，注意落笔留锋以及运笔的顿挫。

- ④ 蘸浓墨，点出瓣尖，瓣尖要灵活多变、形态不一。

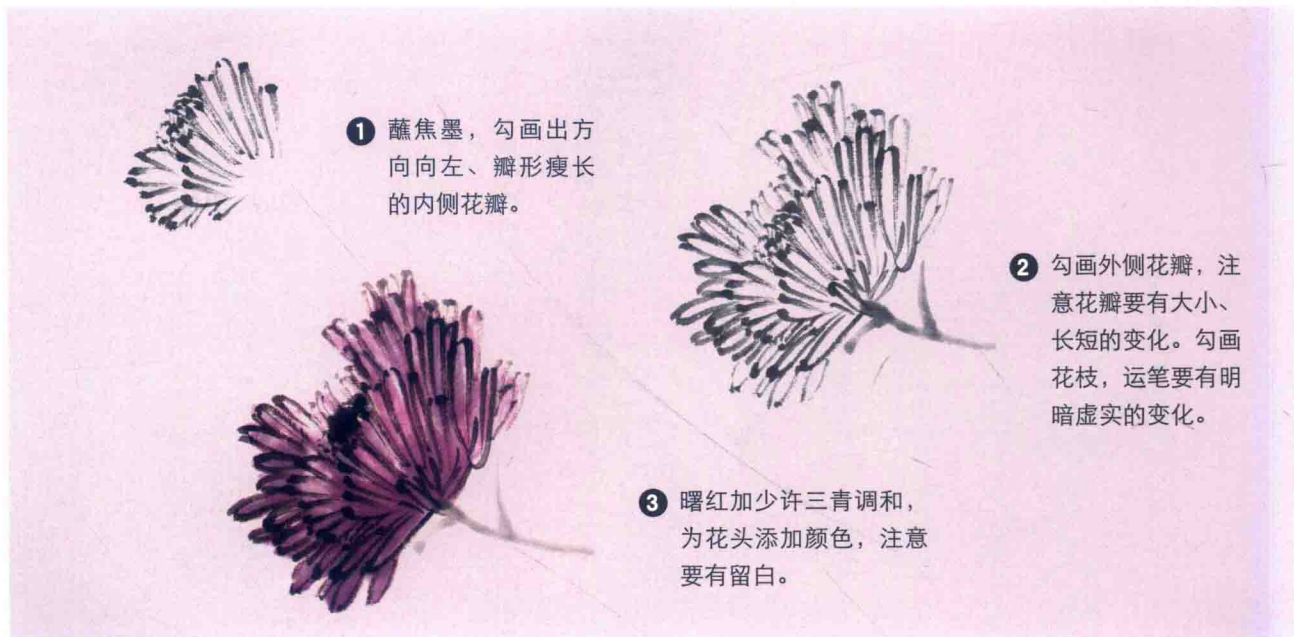

- ⑤ 藤黄加白粉调匀，染出花头的颜色，注意要有适当的留白以及颜色浓淡变化，忌铺出一层深浅一致的颜色。

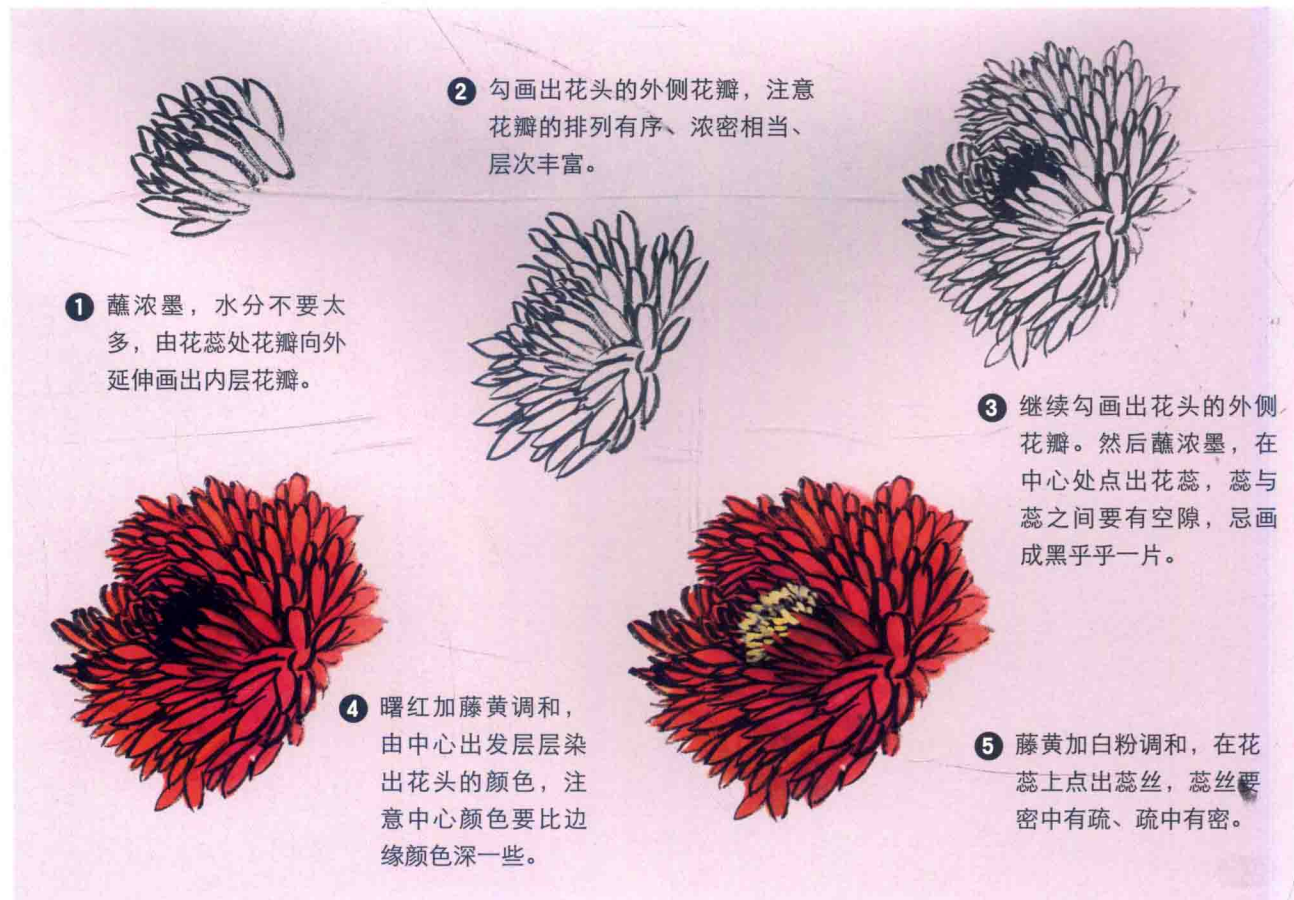
花瓣细心攒

花瓣细心攒，花心向上，花瓣细长、浓密，向花心聚拢。它的画法用笔细腻，颜色变化自然、丰富，花瓣以花心为基，层层穿插向花心聚拢。

初开

半开(一)

半开(二)

- ① 蘸浓墨，画出向内卷曲的外层背面花瓣，以湿墨画出花托和花枝。

- ② 继续层层深入画出内层花瓣和外层正面花瓣，注意线条要细腻、花瓣要瘦长。

- ③ 再蘸浓墨，在中心处点出花蕊，花蕊要紧密一些，以突出花头的茂盛之势。

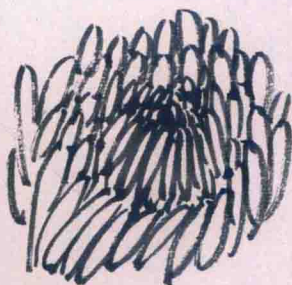

- ④ 藤黄、白粉、足量清水调和，中锋轻轻几笔染出花头的大致颜色分布。

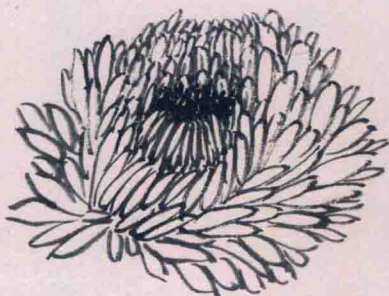
全开

- ① 蘸浓墨，勾画出花头的花蕊处花瓣，起笔、落笔有锋且稳重，运笔轻灵。

- ② 层层环绕画出花头的内侧花瓣，每瓣呈挺立向上之势。

- ③ 蘸淡墨，勾画出外层花瓣，花瓣要层层重叠。

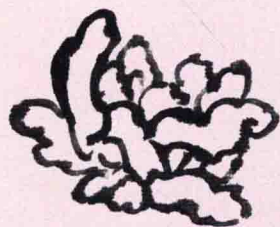

- ④ 藤黄加少许白调和，添加花头颜色。为丰富花头的颜色层次，在颜色未干之时为花蕊处花瓣简单地晕染一层颜色。

花瓣亚顶层

亚顶层的花瓣是聚集在一起的，多层花瓣从里向外展开，花瓣与花瓣互相穿插，越往里层花瓣越抱心。勾画亚顶层花瓣时，根据含蕊、半开、全放等开放程度的不同，花头的花蕊展现得多少、大小也有所不同。含蕊花头花瓣抱心最重，花瓣越往里层越卷曲；半开花头花瓣半抱心，花瓣卷曲，半露花蕊；全开花头花蕊侧露，花瓣微微外翻。勾画时可没骨、双勾并用。

含蕊

- ① 蘸浓墨，勾画出内层花瓣，花瓣要灵活、有趣，运笔要有停顿变化。

- ② 蘸淡墨，勾画出大小不一、方向不同的外层花瓣。蘸湿墨，画出花枝。

- ③ 继续用笔，完善花枝的形态，线条要光滑有弧度。

- ④ 藤黄加白粉调和，为花头铺出一层底色。藤黄加赭石调和，在花瓣处晕染一层，晕染忌太满，要有底色的痕迹。