

中国画四季花卉写意技法

春之花

郭大为 / 编著

于宣纸之上，

表达的不仅是对春之花的描绘，

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

春
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. 春之花 / 郭大为编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-115-35119-7

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062938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,本书以春季花卉为主题,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;然后以春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		8
笔法		9
色法		10
墨法		11
百合花		12
丁香花		17
杜鹃花		21
海棠花		25
金鱼花		30
兰花		34
梨花		38
马兰花		42
玫瑰花		46

牡丹花		50
木棉花		55
蔷薇花		59
瑞香花		64
芍药		68
樱花		74
虞美人		78
迎春花		83
月季花		87
紫藤花		92

金鱼花/P30

花语：自由自在。

兰花/P34

花语：美好、高洁、贤德。

海棠花/P25

花语：温和、美丽。

百合花/P12

花语：伟大的爱，永恒的爱。

丁香花/P17

花语：纯真无邪。

马兰花/P42

花语：宿世的情人。

玫瑰花/P46

花语：爱情，爱与美，勇敢。

杜鹃花/P21

花语：永远属于你。

迎春花/P83

花语：希望，相爱到永远。

蔷薇花/P59

花语：美好的爱情，爱的思念。

樱花/P74

花语：向你微笑，精神美。

月季花/P87

花语：优雅、高贵、贞洁、勇敢。

木棉花/P55

花语：珍惜眼前的幸福。

梨花/P38

花语：纯情，纯真的爱。

紫藤花/P92

花语：醉人的恋情，依依的思念。

芍药/P68

花语：情有所钟。

虞美人/P78

花语：生离死别、
悲歌。

瑞香花/P64

花语：祥瑞、吉利。

牡丹花/P50

花语：圆满、浓
情、富贵。

中国
画四季
花卉写
意技法

春
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. 春之花 / 郭大为编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-115-35119-7

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062938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,本书以春季花卉为主题,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;然后以春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		8
笔法		9
色法		10
墨法		11
百合花		12
丁香花		17
杜鹃花		21
海棠花		25
金鱼花		30
兰花		34
梨花		38
马兰花		42
玫瑰花		46

牡丹花		50
木棉花		55
蔷薇花		59
瑞香花		64
芍药		68
樱花		74
虞美人		78
迎春花		83
月季花		87
紫藤花		92

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所绘制用到的笔法、色法与墨法进行针对性的讲解。

中锋勾画

色墨

原色

藤蔓用笔

愿你我沉醉在
此刻的花香中……

中峰点画

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运笔方法，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。中锋运笔在花卉绘画中主要用于叶脉、花梗及花瓣轮廓、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，常用于勾画方面，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。侧锋运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。侧锋运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。逆锋运笔阻力增大，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。逆锋运笔在花卉绘制中，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

根据逆锋运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，是花卉绘画中为常用的调色方法。

酞青蓝、曙红与钛白调和

赭石与藤黄调和

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的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。

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

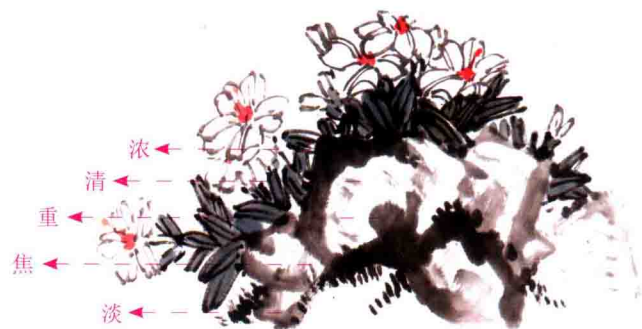
重

淡

清

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

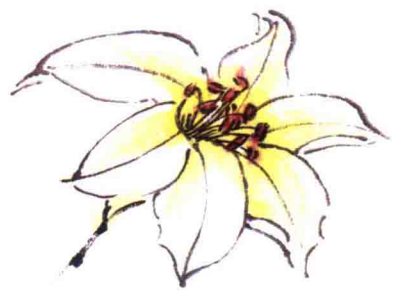
墨的干湿、枯润如果运用不当，会破坏画面效果。太枯则无气韵，太湿则无骨气，所以，在下笔之前要多加练习，在了解墨的表现特点后，方可着手绘画。

百合花

百合是百合科百合属多年生草本球根植物，主要分布在亚洲东部、欧洲、北美洲等北半球温带地区。在绘制百合花时，先用小笔勾出轮廓，再以大笔蘸色进行渲染，勾画时要把握好花头的俯仰。

正面花头

那娇柔的花瓣，优美的形态，宛如一个个亭亭玉立的仙女翩翩起舞。

含苞待放。

组合花苞

花骨朵。

整簇百合花

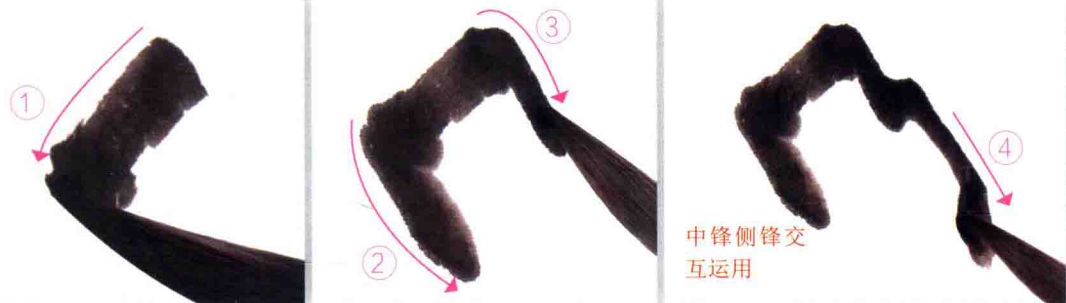
叶子组合

高贵典雅，婀娜多姿。

初开花头

- 1 选用中号羊毫笔，调和重墨加熟褐，蘸满笔肚，笔尖蘸重墨，中锋偏侧，画出石头的外轮廓。

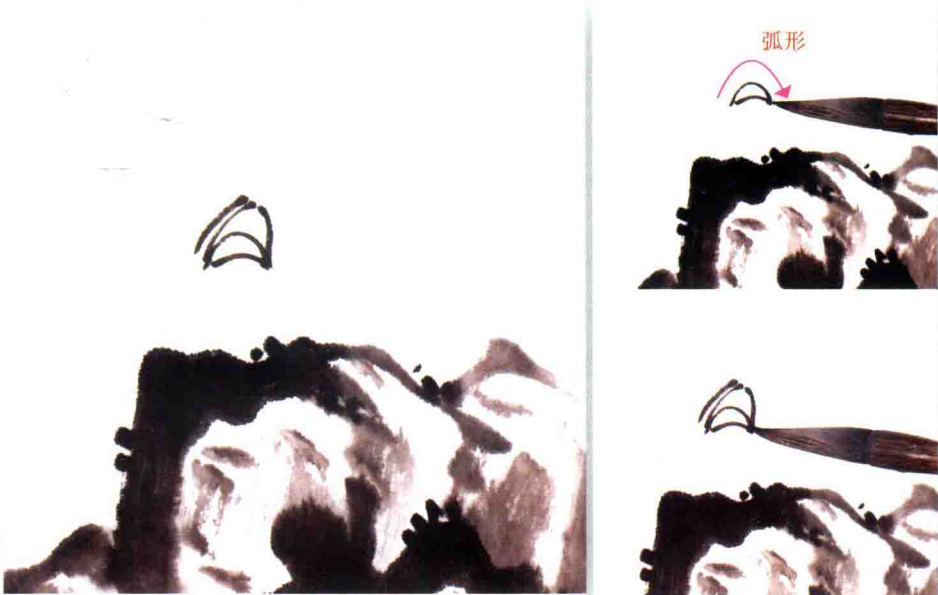
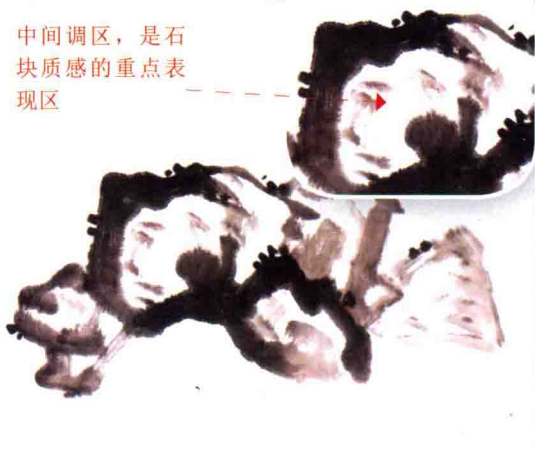
- 2 选用小号羊毫笔调和淡墨，将水分控制得少些，侧锋运笔，画出石块的质感区。

- 4 选一支小号狼毫笔，笔尖蘸焦墨，点出石头上的青苔。

- 3 用同样的方法画出一整组石块。

画山石是多种笔法、技法相糅合的综合展示，勾、皴、擦、染相互结合使用。

- 5 选一支中号羊毫笔，笔尖蘸重墨，中锋行笔，勾画花瓣。

- 6 用同样的方法，根据花头所表现的形态勾画其他花瓣。

百合的花瓣有平铺的也有卷曲的。勾画卷曲的花瓣时要注意运笔的流畅自然，使花瓣呈现出自然卷曲生长的姿态。

