

周康正◎编著

中国写意画入门轻松学

木本花卉

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

周康正◎编著

中国写意画入门轻松学

木本花卉

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

中国写意画入门轻松学. 木本花卉 / 周康正编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-115-31233-4

I. ①中… II. ①周… III. ①木本花卉—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第051450号

内 容 提 要

木本花卉是写意画主要的题材之一,同时也是国画爱好者较为感兴趣的作画对象。本书共10章,由浅入深地讲解了国画的基础技法,并用图文结合的方式介绍了桃花、白玉兰、杜鹃花、海棠花等木本花卉的画法。本书以精挑细选的案例及详细的步骤展示为主,以细节展示为辅,可以使初学者更好地掌握国画的用笔、用墨与设色等技法。

本书适合国画初学者阅读,也可以作为国画培训机构的教材。

中国写意画入门轻松学: 木本花卉

◆ 编 著 周康正

责任编辑 郭发明

执行编辑 董雪南

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 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: 7

字数: 148千字

2013年5月第1版

印数: 1-4000册

2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31233-4

定价: 32.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

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

1.1 毛笔	6
1.2 宣纸	7
1.3 墨和砚台	7
1.4 颜料	8
1.5 其他工具	9

第2章 花枝

2.1 垂枝	11
2.2 横枝	12
2.3 竖枝	13
2.4 老干细枝	14

第3章 桃花

3.1 花头的画法	17
盛开花头	17
花苞的画法	18
3.2 花叶的画法	18
单片叶子	19
叶子的组合	19
3.3 桃花满园	20
3.4 争艳图	23

第4章 白玉兰

4.1 花头的画法	27
初放花头	27
怒放花头	28
花苞	28
4.2 玉兰图	29
4.3 墨兰图	31
4.4 春兰图	33

第5章 杜鹃花

5.1 花头的画法	37
初放花头	37
怒放花头	38
花苞	39
5.2 叶的画法	39
叶子	40
5.3 玉堂富贵图	41

第6章 海棠花

6.1 花头的画法	44
初放花头	44
带叶花头	45
6.2 海棠禽鸟图	47

第7章 石榴花

7.1 花头的画法	52
初放花头	52
花苞	53
7.2 花叶的画法	53
7.3 石榴花小景图	54

第8章 月季花

8.1 花头的画法	57
没骨法	57
填彩法	58
初开花苞	59
闭合花苞	60
8.2 花叶的画法	60
叶子	60
8.3 墨叶月季图	61
8.4 争艳玉峰图	63

第9章 夹竹桃

9.1 花头的画法	68
怒放花头	68
花苞	69
9.2 花叶的画法	70
叶子	70
9.3 春红娇艳图	71

第10章 芙蓉花

10.1 花头的画法	75
怒放花头	75
花苞	76
10.2 花叶的画法	77
三片叶	77
五片叶	78
10.3 锦绣图	79
10.4 红冠玉珠图	81

基础入门

国画是我国的传统

绘画形式，是用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上；题材主要有人物、山水、花鸟和草木花卉；技法可分为工笔和写意两种。中国画强调意境，讲究以形写神，形神兼备。中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。我们都知道工欲善其事，必先利其器，所以在准备绘画之前，先了解一下国画的常用工具，主要包括：笔、墨、纸、砚和国画颜料等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

第1章

1.1

毛笔

在中国画材料中，毛笔是最重要的工具之一，对毛笔特性的了解程度会直接影响到中国画学习的深度。

在写意画中，常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔（笔头由黄鼠狼的毛制成）、紫毫笔（又称兔肩紫毫笔）、猪毫笔（又

称猪鬃笔）、羊毫笔和兼毫笔等，其中以紫毫笔、羊毫笔和狼毫笔为佳。

胎毛笔

胎毛笔的笔头是由婴儿第一次剪下来的头发制成的，不少父母会为子女制胎毛笔以作纪念。相传，古时一书生上京赴考，以胎毛笔为文，竟高中状元，故胎毛笔又称「状元笔」。

狼毫笔

以东北产的黄鼠狼尾为佳，称「北狼毫」、「关东辽尾」。狼毫的笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。常见的品种有兰竹、写意、山水、花卉、叶筋、衣纹、红豆、小精工、鹿狼毫（由狼毫和鹿毫制成）、豹狼毫（由狼毫和豹毛制成）、特制长峰狼毫及超品长峰狼毫等。

猪毫笔

紫毫笔

用纯猪鬃为原料制成笔头，有白色的和黑色的，还有麻色的，其特点是挺拔、单根独立不拢抱，笔头呈散型。

羊毫笔

兼毫笔

用山兔背上一小部分的墨针尖毛为主要原料制成笔头，紫毫笔表面有光泽，锋颖尖挺，毛杆粗壮、直顺，将其润湿并捏成扁平型后，仔细观察可以看出锋颖细长，呈黑褐色半透明状。紫毫笔分为纯紫、二花、三四花、五六花、七八花等。

羊毫笔

兼毫笔

羊毫笔的笔头是用山羊毛制成的，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，其中以湖笔为多，常见的有大楷笔、京笔（或称提笔）、联锋、屏锋、顶锋、盖锋、条幅、玉笋、玉兰蕊和京楂等。

兼毫笔

兼毫笔

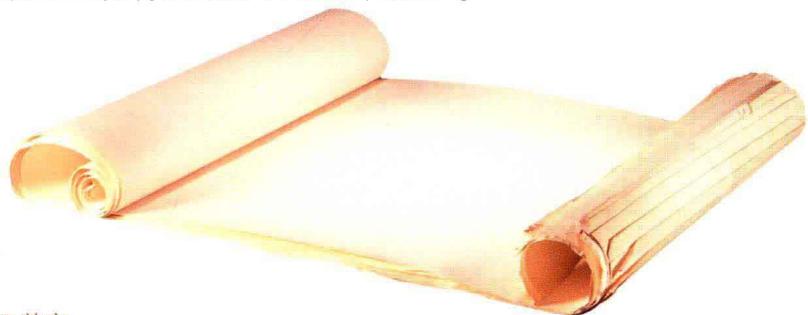
用几种细毛混合在一起制成的毛笔，通常称兼毫笔。常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊，七紫三羊等。此种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。种类有调和式和心被式。

毛笔的笔锋可依其长短分为长锋、中锋和短锋。长锋的提按幅度大，画出的线条有弹性，节奏感强，易画出婀娜多姿的线条；用短锋画出的线条凝重、厚实、少灵动之气；中锋则兼而有之。

1.2 宣纸

与写意画笔墨最为匹配的载体无疑为安徽泾县出产的宣纸，在发挥写意画笔墨表现力方面无出其右，可按照纸面的洇墨程度将宣纸分为生宣和熟宣。

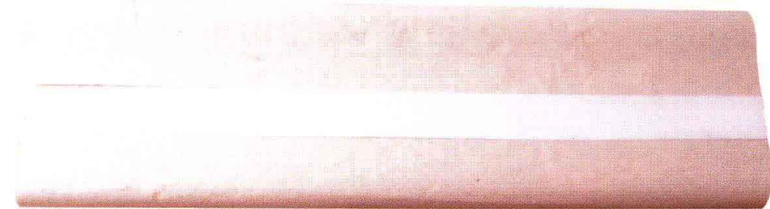

2. 熟宣

熟宣是在生宣上涂上明矾后，形成的一种纸质较硬、吸水能力较强的宣纸。熟宣宜于绘工笔画而非写意画，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂现象。

1.3 墨和砚台

根据制墨原料的不同，可将常用的墨分为油烟墨和松烟墨两种。砚台用于研磨及盛墨。根据材料的不同，可将砚分为石砚、砖砚和瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

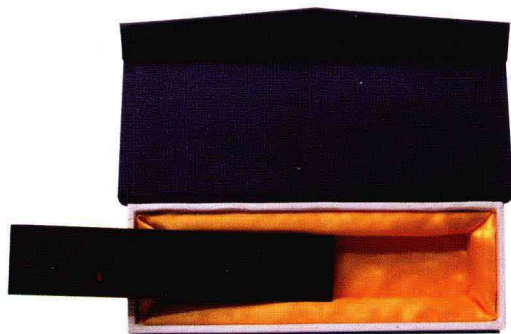
1. 生宣

生宣的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。在生宣上采用泼墨法、积墨法作画，能形成水走墨流的艺术效果。用生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速，非熟练者不易掌握，也正是这种神奇的多变性，吸引了自古至今无数的名人巨匠在追求墨韵、变化方面不停地探索着。

1. 油烟墨

油烟墨由桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能表现出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画。

2. 松烟墨

松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜使用。

3. 砚台

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。

1.4 颜料

我国唐代的绘画以重彩设色为主流，自宋代水墨画盛行以来，绘画更倾向于淡雅、含蓄，色彩的运用逐渐衰退。习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或者，与水墨作更佳的结合。传统的颜料分为矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料是从矿石中提炼出来的，其特点是色彩厚重，覆盖性强，常用的颜料如下。

石绿：通常呈粉末状，使用时须兑胶。可根据细度将石绿分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗、最绿，后面的依次渐细、渐淡。

石青：性能与用法大致与石绿相同。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青的颗粒粗，较难染匀，应多染几次。

朱京：又叫辰京，以色彩鲜明呈朱红色为佳，也可制成墨状。朱京不宜与石青、石绿调和和使用。

朱膘：是将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面呈橙色的部分。

赭石：又称土朱，提炼于赤铁矿，呈浅棕色。目前，赭石大多被精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

白粉：可分为铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉由海中的文蛤壳加工而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水清洗则可“返白”。白垩(白土粉)在古代壁画中常被用到，历久不变色。

植物性颜料透明、色薄，没有覆盖性。常用的植物性颜料如下。

花青：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀后，再提炼出来的青色颜料。用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

藤黄：南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，会流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用。藤黄有毒，不可入口。

胭脂：是用红蓝花、茜草和紫梗这三种植物制成的暗红色颜料。以胭脂作画，长时间后会出现褪色的现象，目前多以西洋红取代这种颜色。

植物性颜料

矿物性颜料

颜料多经研漂或处理后出售，大致可分为已加胶和未加胶两种。已加胶的颜料(如花青、赭石、朱膘等)被制成块状存于小杯中，或被制成小片状，装成一小包。这类颜料可随时蘸水使用，较方便，以“轻胶”者较佳；未加胶的颜料(如石绿、石青、白粉、朱砂等)多呈粉末状，须调和胶水才能使用，使用起来较麻烦。

1.5 其他工具

在学习写意国画前，除了要准备上述的基本工具之外，还要准备调色盘、贮水盂、镇纸等工具。

1. 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。

2. 镇纸

镇纸，指写字、作画时用以压纸的东西。现今常见的多为长条形，故也称镇尺、压尺。

3. 笔洗

笔洗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。

花 枝

木本花卉的枝干高大，要把它取为画材，首先要对它进行全面的观察研究，分析其枝、叶、花、萼、梗和蒂的构造，了解它在不同时间里形体的更改和色彩的微妙变化。对于其各种生长特征，务求了然于心。画木本花枝干时，因其枝干高大坚硬，故应力求苍劲老到、位置得宜。干、枝、花、叶互相掩映，安排得当，可丰富画面并增加画面的气势；安排不当，则满纸臃塞，影响主体。本章将从木本枝干这一细节进行分析讲解，让大家能够更加透彻地了解和表现木本花卉，在绘制写意国画木本花卉时能够将其表达得更完整。

第2章

2.1 垂枝

垂枝：是从上向下生长的，上方的枝干较粗，下方的枝干较细。由于是垂枝，所以枝干呈S形，大枝、小枝穿插有致，画的时候注意用墨要有虚实变化。

2 蘸浓墨，画出细枝，注意墨的浓淡变化。

1 调浓墨，中锋运笔画枝，用笔可曲可直，要有节奏。

3 用浓墨苔点，注意要大小有致，浓淡有变。

2.2 横枝

横枝主枝干比较短，分枝较长，坚硬挺拔，小枝较少，苔点较多。画的时候要注意用笔，过程中注意主枝干要用浓墨，墨可以湿一点，笔势中、侧锋兼用，以顿、挫之势，持笔有度；而细枝要弄干一点，以体现枝干的挺拔。

① 用浓墨加少量的水调和，侧锋用笔，画出枝干，注意要有提按过程以表现虚实。

② 浓墨画枝杈时要从下往上来画，线条也要逐渐变细。

③ 添加一些枝干，作为陪衬。

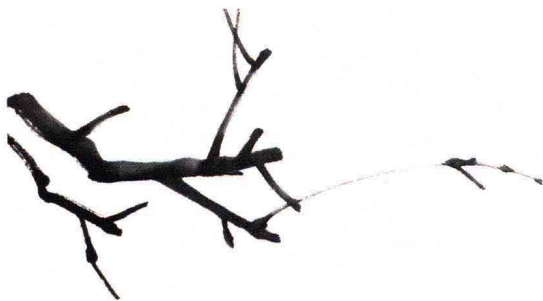
④ 画枝时注意用笔要灵活，添加枝干时要注意长短、粗细穿插有致。

⑤ 用浓墨从上向下画出侧枝，注意用墨要有变化，分出主次。

⑥ 调和淡墨，画出树枝，注意用墨的浓淡来表现层次。

横枝

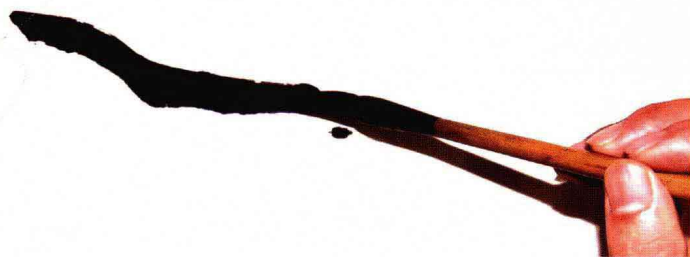
⑦ 用浓墨添加枝干，以丰富画面。

2.3

竖枝

竖枝：竖枝主要体现在枝干比较长，侧枝比较多，画的时候注意要有虚实变化，用墨要有浓淡干湿变化。

① 浓墨画枝干，待要画到枝干转折的地方顿笔，不要停顿过久。

② 再用重墨加淡墨（注意用较干的墨色）要留下笔的痕迹，注意留白。

③ 再画细枝，用笔要由粗到细，注意枝干转折点处的停顿。

④ 添加侧面小枝，用墨要由深到浅，用笔由粗到细，一气呵成。

⑤ 用浓墨画出枝干，注意要留下笔触。

⑥ 继续添加一组枝干，要画得刚劲有力。

⑦ 最后，加一些小枝干来完成枝干的绘制。

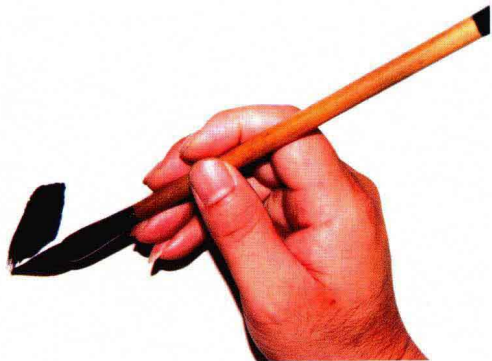
竖枝

2.4

老干细枝

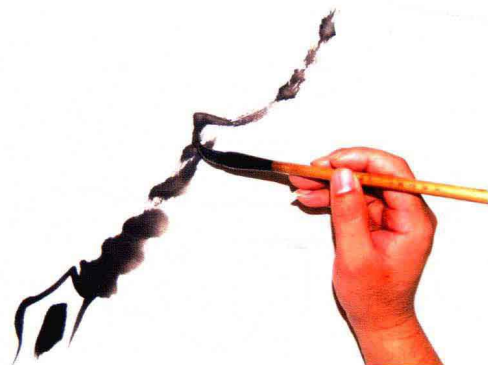
主要表现为老干的主干，树干表皮比较粗糙，可用干笔来绘制；分枝比较细，在画的时候要注意老干和细枝的对比，用墨要有区分，不要太过统一，以体形与质感为刻画重点。

1 首先蘸浓墨，侧锋画出枝干上的切口部分，先点后提笔。

2 继续用浓墨勾出切口的造型，用笔要有虚实变化。

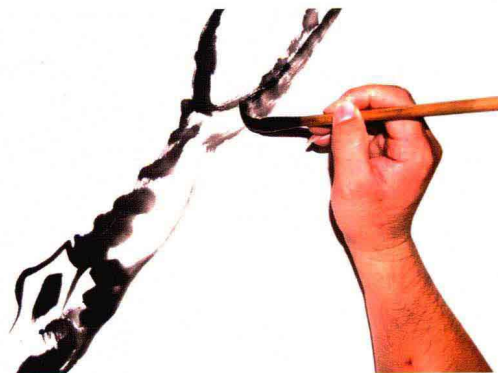
3 用皴法绘制树干的质感，表现出树皮的造型。

4 添加枝干，表现出老树的干枯和沧桑感。

5 用淡墨侧锋画出树干的轮廓，用墨要干一些，留下笔触。

6 用淡墨擦出枝干大的明暗关系，注意停顿和墨色浓淡。

7 画出细枝，用笔不要停顿，笔法要流畅，和老树干形成对比。

8 添加辅助枝干的主枝，中锋用笔。

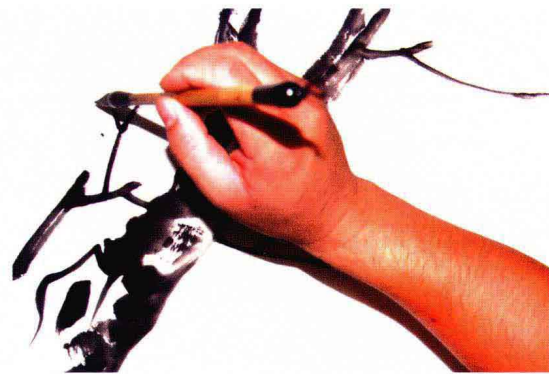
9 笔尖蘸浓墨，但是要比主枝淡一点，画出分枝。

10 在上一步交叉的地方添加枝干，注意该停顿的时候要停顿，该提笔的时候提笔。

11 选好位置继续添加枝干，组合时要注意穿插、长短、浓淡的变化。

12 完善枝干，体现出细枝的生命力。

13 用浓墨苔点，注意要大小有致，高低起伏。

老干细枝

桃花

桃花是中国传统的园

林花木，其树姿优美，枝干扶疏，花朵丰腴，色彩艳丽，为早春重要观花树种。白居易的诗中提到『人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。』表现了桃花的高洁气质。桃花颜色艳丽，在写意国画表现中，其色彩效果是较有代表性的。以桃红色作为其代表色。本章我们将对写意国画中桃花的画法，作较为详细的讲解和示范，包括桃花各部分颜色的调配，花头、花苞和花叶的形态表现，大的桃花创作范例，由简单到复杂，让大家能够更为系统地了解和掌握桃花的写意技法。

第3章