

大字大图版梅兰竹菊

国画

一学就会

GUOHUA
YIXUE
JIUHUI

马世伟 编著

近300张步骤图，53个知识点，4张高清欣赏大图

详细介绍写意梅兰竹菊绘制方法，激发读者写意梅兰竹菊创作激情

中国出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画

一学就会

GUOHUA
YIXUE
JIUHUI

大字大图版梅兰竹菊

马世伟 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画一学就会：大字大图版. 梅兰竹菊 / 马世伟编
著. — 北京：人民邮电出版社，2016.2
ISBN 978-7-115-41178-5

I. ①国… II. ①马… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第286824号

内 容 提 要

中国的写意画，以其鲜明的艺术特色，成为中华民族文化的一个重要组成部分。本书以大字大图的形式，从广大中老年中国画爱好者的实际需要出发，系统讲解了绘制中国画写意梅兰竹菊的工具材料、基本概念、学习过程与方法，以及写意梅兰竹菊的创作画法。

全书内容丰富，共五章。第一章介绍了中国写意画绘制的基础知识，包括常用工具、调墨技法、如何用笔。第二章至第五章分别详细地介绍了梅花、兰花、竹子、菊花的绘制技法，绘画技法点全面而翔实，包括花头的基本画法、花头的不同生长期、花头的不同朝向、叶子的画法、叶子的不同形态、叶子的不同姿态、花枝叶组合的不同姿态，以及主体物与配景的画法。本书对于正准备提高国画写意绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合中老年美术爱好者自学使用，也适合作为美术培训机构的培训教材。

-
- ◆ 编 著 马世伟
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 陈 犇
- ◆ 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/12
印张：8 2016 年 2 月第 1 版
字数：307 千字 2016 年 2 月北京第 1 次印刷
-

定价：39.80 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

第一章

基础

1.1 常用工具	7
1.1.1 笔	7
1.1.2 墨	8
1.1.3 纸	8
1.1.4 砚	8
1.1.5 颜料	9
1.1.6 调色盘	9
1.1.7 镇纸	9
1.2 调墨技法	9
1.2.1 墨分五色	10
1.2.2 调色技法	10
1.3 如何用笔	10
1.3.1 握笔的姿势	11
1.3.2 线条基础练习	11
1.3.3 行笔的方法	12

第二章

梅花

2.1 花头的基本画法	14
2.1.1 没骨法	14
2.1.2 双勾法	15
2.2 花头的不同生长期	16

2.2.1 含苞	16
2.2.2 欲开	16
2.2.3 初开	17
2.2.4 全开	18

2.3 花头的不同朝向 19

2.3.1 正面	19
2.3.2 侧面	20

2.4 花头的不同品种 21

2.4.1 红梅	21
2.4.2 绿梅	22
2.4.3 黄梅	23

2.5 梅花花头的不同姿态 24

2.6 梅干的基本画法 25

2.6.1 双勾法	25
2.6.2 没骨法	26

2.7 梅枝的基本画法 27

2.7.1 女字法	27
2.7.2 之子法	28
2.7.3 戈字法	29
2.7.4 丛子法	30

2.8 梅枝的组合画法 31

2.8.1 并列组合	31
2.8.2 交叉组合	32

2.9 梅枝组合的不同姿态 33

2.10 花、枝的组合画法 34

2.10.1 二花正反式	34
2.10.2 三花直升式	35
2.10.3 左出三花式	36
2.10.4 右出三花式	37
2.10.5 繁花式	38
2.11 花、枝组合的不同姿态	39
2.12 梅花与配景	40

第三章

兰花

3.1 兰叶的基本画法	43
3.1.1 没骨法	43
3.1.2 双勾法	44
3.2 兰叶的不同姿态	45
3.3 花头的基本画法	46
3.3.1 没骨法	46
3.3.2 双勾法	47
3.4 花蕊的基本画法	48
3.4.1 “山”字形花蕊	48
3.4.2 “小”字形花蕊	48
3.4.3 “心”字形花蕊	48
3.5 花头的不同生长期	49
3.5.1 含苞	49
3.5.2 欲开	49

3.5.3 初开	50
3.5.4 全开	50

3.6 花头的不同朝向 51

3.6.1 正面	51
3.6.2 侧面	51

3.7 兰花花头的不同姿态 52

3.8 花、枝的组合画法 53

3.8.1 没骨法	53
3.8.2 双勾法	54

3.9 蕙兰的画法 55

3.10 花、枝、叶的组合的不同姿态 56

3.11 兰花与配景 57

第四章

竹子

4.1 竹竿的基本画法 60

4.1.1 没骨法	60
4.1.2 双勾法	61

4.2 竹竿的不同形态 62

4.2.1 细竿	62
4.2.2 老竿	62

4.3 竹竿的不同姿态 63

4.4 竹枝的基本画法	64
4.4.1 鹿角枝	64
4.4.2 鱼尾枝	64
4.4.3 雀爪枝	65
4.5 竹枝的不同姿态	66
4.6 竹竿的基本画法	67
4.6.1 没骨法	67
4.6.2 双勾法	68
4.7 竹叶组合的基本画法	69
4.7.1 个字叶	69
4.7.2 介字叶	69
4.8 叶子的不同姿态	70
4.9 枝、竿、叶的组合画法	71
4.10 枝、竿、叶组合的不同姿态	72
4.11 竹枝与配景	73

第五章

菊花

5.1 花头的基本画法	76
5.1.1 没骨法	76
5.1.2 双勾法	77
5.2 花头的不同生长期	78

5.2.1 含苞	78
5.2.2 初开	78
5.2.3 全开	79
5.3 花头的不同姿态	80
5.3.1 正面	80
5.3.2 侧面	81
5.4 花头的不同品种	82
5.4.1 平顶长花瓣	82
5.4.2 攒顶长花瓣	83
5.4.3 高顶攒长花瓣	84
5.4.4 抱心尖花瓣	85
5.4.5 层顶亚花瓣	86
5.5 花头的不同姿态	87
5.6 菊叶的基本画法	88
5.6.1 没骨法	88
5.6.2 双勾法	88
5.7 菊叶的不同形态	89
5.7.1 正面上仰	89
5.7.2 正面下垂	89
5.7.3 正面翻折	90
5.7.4 背面翻折	90
5.8 菊叶的不同姿态	91
5.9 花、枝、叶的组合画法	92
5.9.1 一枝	92
5.9.2 两枝	93
5.10 花、枝、叶组合的不同姿态	94
5.11 菊花与配景	95

国画

一学就会

GUOHUA
YIXUE
JIUHUI

大字大图
版梅兰竹菊

马世伟
编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画一学就会 : 大字大图版. 梅兰竹菊 / 马世伟编
著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 2
ISBN 978-7-115-41178-5

I. ①国… II. ①马… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第286824号

内 容 提 要

中国的写意画, 以其鲜明的艺术特色, 成为中华民族文化的一个重要组成部分。本书以大字大图的形式, 从广大中老年中国画爱好者的实际需要出发, 系统讲解了绘制中国画写意梅兰竹菊的工具材料、基本概念、学习过程与方法, 以及写意梅兰竹菊的创作画法。

全书内容丰富, 共五章。第一章介绍了中国写意画绘制的基础知识, 包括常用工具、调墨技法、如何用笔。第二章至第五章分别详细地介绍了梅花、兰花、竹子、菊花的绘制技法, 绘画技法点全面而翔实, 包括花头的基本画法、花头的不同生长期、花头的不同朝向、叶子的画法、叶子的不同形态、叶子的不同姿态、花枝叶组合的不同姿态, 以及主体物与配景的画法。本书对于正准备提高国画写意绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合中老年美术爱好者自学使用, 也适合作为美术培训机构的培训教材。

-
- ◆ 编 著 马世伟
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 8 2016 年 2 月第 1 版
字数: 307 千字 2016 年 2 月北京第 1 次印刷
-

定价: 39.80 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

第一章

基础

1.1 常用工具	7
1.1.1 笔	7
1.1.2 墨	8
1.1.3 纸	8
1.1.4 砚	8
1.1.5 颜料	9
1.1.6 调色盘	9
1.1.7 镇纸	9
1.2 调墨技法	9
1.2.1 墨分五色	10
1.2.2 调色技法	10
1.3 如何用笔	10
1.3.1 握笔的姿势	11
1.3.2 线条基础练习	11
1.3.3 行笔的方法	12

第二章

梅花

2.1 花头的基本画法	14
2.1.1 没骨法	14
2.1.2 双勾法	15
2.2 花头的不同生长期	16

2.2.1 含苞	16
2.2.2 欲开	16
2.2.3 初开	17
2.2.4 全开	18
2.3 花头的不同朝向	19
2.3.1 正面	19
2.3.2 侧面	20
2.4 花头的不同品种	21
2.4.1 红梅	21
2.4.2 绿梅	22
2.4.3 黄梅	23
2.5 梅花花头的不同姿态	24
2.6 梅干的基本画法	25
2.6.1 双勾法	25
2.6.2 没骨法	26
2.7 梅枝的基本画法	27
2.7.1 女字法	27
2.7.2 之子法	28
2.7.3 戈字法	29
2.7.4 丛子法	30
2.8 梅枝的组合画法	31
2.8.1 并列组合	31
2.8.2 交叉组合	32
2.9 梅枝组合的不同姿态	33
2.10 花、枝的组合画法	34

2.10.1 二花正反式	34
2.10.2 三花直升式	35
2.10.3 左出三花式	36
2.10.4 右出三花式	37
2.10.5 繁花式	38
2.11 花、枝组合的不同姿态	39
2.12 梅花与配景	40

第三章

兰花

3.1 兰叶的基本画法	43
3.1.1 没骨法	43
3.1.2 双勾法	44
3.2 兰叶的不同姿态	45
3.3 花头的基本画法	46
3.3.1 没骨法	46
3.3.2 双勾法	47
3.4 花蕊的基本画法	48
3.4.1 “山”字形花蕊	48
3.4.2 “小”字形花蕊	48
3.4.3 “心”字形花蕊	48
3.5 花头的不同生长期	49
3.5.1 含苞	49
3.5.2 欲开	49

3.5.3 初开	50
3.5.4 全开	50
3.6 花头的不同朝向	51
3.6.1 正面	51
3.6.2 侧面	51
3.7 兰花花头的不同姿态	52
3.8 花、枝的组合画法	53
3.8.1 没骨法	53
3.8.2 双勾法	54
3.9 蕙兰的画法	55
3.10 花、枝、叶的组合的不同姿态	56
3.11 兰花与配景	57

第四章

竹子

4.1 竹竿的基本画法	60
4.1.1 没骨法	60
4.1.2 双勾法	61
4.2 竹竿的不同形态	62
4.2.1 细竿	62
4.2.2 老竿	62
4.3 竹竿的不同姿态	63

4.4 竹枝的基本画法	64
4.4.1 鹿角枝	64
4.4.2 鱼尾枝	64
4.4.3 雀爪枝	65
4.5 竹枝的不同姿态	66
4.6 竹竿的基本画法	67
4.6.1 没骨法	67
4.6.2 双勾法	68
4.7 竹叶组合的基本画法	69
4.7.1 个字叶	69
4.7.2 介字叶	69
4.8 叶子的不同姿态	70
4.9 枝、竿、叶的组合画法	71
4.10 枝、竿、叶组合的不同姿态	72
4.11 竹枝与配景	73

第五章

菊花

5.1 花头的基本画法	76
5.1.1 没骨法	76
5.1.2 双勾法	77
5.2 花头的不同生长期	78

5.2.1 含苞	78
5.2.2 初开	78
5.2.3 全开	79
5.3 花头的不同姿态	80
5.3.1 正面	80
5.3.2 侧面	81
5.4 花头的不同品种	82
5.4.1 平顶长花瓣	82
5.4.2 攒顶长花瓣	83
5.4.3 高顶攒长花瓣	84
5.4.4 抱心尖花瓣	85
5.4.5 层顶亚花瓣	86
5.5 花头的不同姿态	87
5.6 菊叶的基本画法	88
5.6.1 没骨法	88
5.6.2 双勾法	88
5.7 菊叶的不同形态	89
5.7.1 正面上仰	89
5.7.2 正面下垂	89
5.7.3 正面翻折	90
5.7.4 背面翻折	90
5.8 菊叶的不同姿态	91
5.9 花、枝、叶的组合画法	92
5.9.1 一枝	92
5.9.2 两枝	93
5.10 花、枝、叶组合的不同姿态	94
5.11 菊花与配景	95

第一章

基础

要想学好中国写意画，首先要先从基础入手。本章将详细地讲解用笔技巧以及色与墨的基本调和技法，帮助初学者更好、更快地掌握基础知识，为后面的写意画创作打好基础。

1.1 常用工具

写意画是运用毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则创作而成的。在绘制写意画之前，通过对国画基本的笔、墨、纸、砚的认识以及运用，可以为更好地学习写意画打好基础。本节将通过对国画的基本材料的认识引出常见的笔墨和颜色技法，供读者学习。

1.1.1 笔

硬毫笔：狼毫

软毫笔：羊毫

兼毫笔

笔按照笔头原料可以分为胎毛笔、狼毫笔、兔毫笔、鸡毛笔、鸭毛笔、羊毛笔、猪鬃笔、鼠须笔、石獾笔等，其中常用的以免毫、羊毫、狼毫笔为最佳。

狼毫笔多用黄鼠狼尾尖的细毛做成，画出的线条挺直流畅。狼毫笔比羊毫笔耐用，常见的品种有兰竹、叶筋、衣纹、小精工等型号。狼毫笔在写意画中适合画硬物，比如石头、树皮、茎干等。

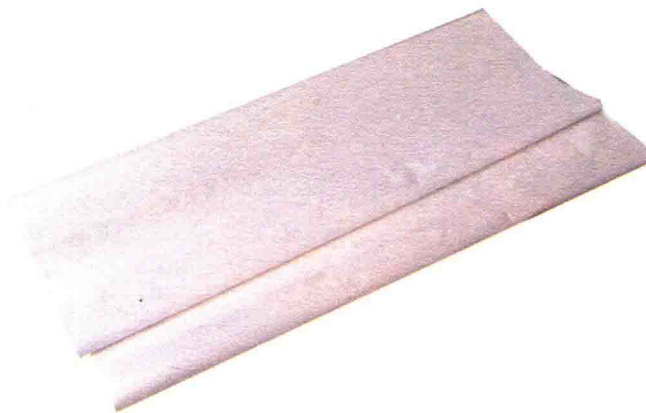
羊毫笔多用黄羊的须或尾巴上的细毛做成，笔比较柔软，吸墨量大，属于软毫笔，可以画出滋润、圆浑效果的线条，适合表现圆浑厚实的点画。此类笔以湖笔居多，常见的有大楷笔、京提、联锋、屏锋、惊楂等型号。

1.1.2 墨

初学者使用盒装墨液（也称“墨汁”）即可。墨液无须研磨，以液体的形式存在，有墨色光亮、书写流利、写后易干、适宜揭裱、耐水性强和沉淀性小等特点。

1.1.3 纸

生宣纸

生宣纸的吸水力很强，易产生丰富的墨韵变化。用生宣纸作画落笔即定，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，自古至今吸引了无数的名人巨匠为追求生宣纸上的墨韵变化方面不断探索新的技法。

熟宣纸

熟宣纸是在生宣纸上涂上明矾后形成的一种纸质较硬、吸水力较差的宣纸，所以熟宣纸宜于绘工笔画而非写意画。其缺点是久藏后会出现漏矾或脆裂现象。

1.1.4 砚

选择砚时要选择石质坚韧、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。在选择砚时要看砚的质、工、品、铭、饰与新旧，以及是否经过修补等。要用手摸一摸，如果摸起来感觉像小孩的皮肤一样光滑细嫩，说明石质较好。在选择砚时最好经过清洗后再辨别。用手掂砚的分量，一般来说砚石重的较结实、颗粒细。

1.1.5 颜料

颗粒状

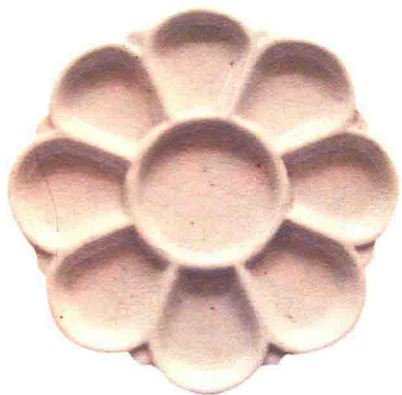
粉末状

膏状

对于初学者来说，膏状颜料是首选，它呈黏稠状，从管里挤出来即可使用，方便、快捷，价格适中。

1.1.6 调色盘

调色盘，顾名思义就是调和颜色的容器，是常见的绘画工具。其形状通常为圆形，但也有方形或其他不规则形状的。材质以陶瓷类较多，木质、石质的属高级制品，不常见，而塑料材质的调色盘通常为初学者使用，价格比较实惠。

1.1.7 镇纸

镇纸在作画时多用于固定宣纸。镇纸的材质多样，造型各异。现今常见的多为长条形，故也称为“镇尺”“压尺”等。

1.2 调墨技法

墨法是画国画最重要的技法之一。墨法离不开笔法、用水及用色的配合。笔法取形，墨法取韵，笔法与墨法在艺术表现上相生相应。墨法的鲜活得力于用水，水墨结合才能出其意境；色墨混合则追求浑然一体的效果。中国画用墨的干、湿、浓、淡来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩等特征。

1.2.1 墨分五色

墨分五色更多的是谈论墨色的深浅，即焦、浓、重、淡、清五色。焦墨是半干的墨汁，乌黑而有光泽。浓墨是深黑的墨汁，加了水分而不显光泽。重墨含水比浓墨多，色相稍浅。淡墨含水分较多，色相更浅。清墨只有极淡的墨迹，甚至全是水。

焦

浓

重

淡

清

1.2.2 调色技法

中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，常用的调色方法是用墨色与彩色相结
合来描绘对象。

笔肚蘸绿色、笔尖蘸胭脂

笔肚蘸绿色、笔尖蘸曙红

笔肚蘸绿色、笔尖蘸花青

笔肚蘸花青、笔尖蘸墨色

笔肚蘸花青、笔尖蘸墨色

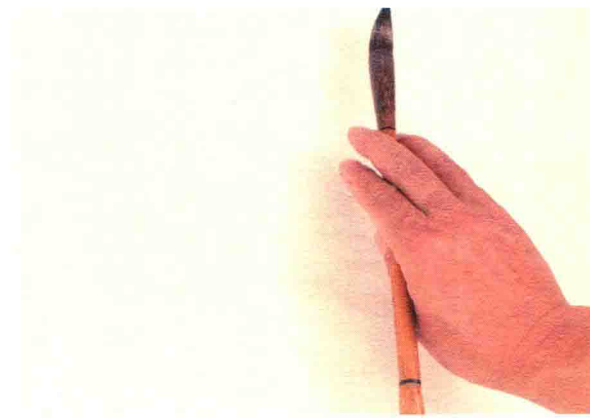
笔肚蘸绿色、笔尖蘸墨色

1.3 如何用笔

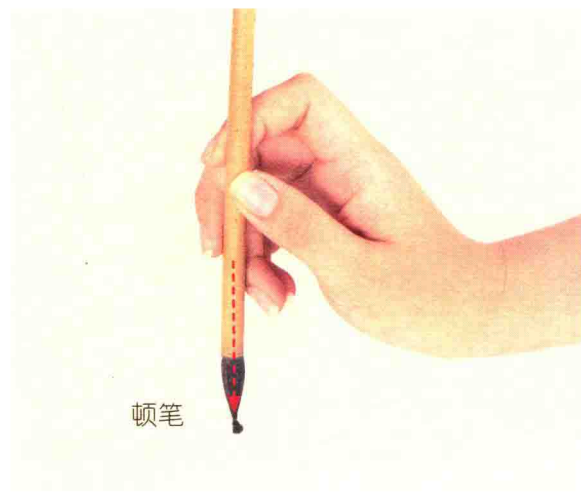
笔法，是运用毛笔的方法，包括执笔法、笔锋的运用和各种用笔的技法。执
笔法和笔锋的运用只谈用笔，而各种用笔的技法，则追求笔中有墨、墨中有笔。

1.3.1 握笔的姿势

在绘制前应先学习如何握笔，练习时要保持一定的笔压，调整落笔、行笔、收笔的力度，画出不同的线条，并更好地运用在实践中。握笔的力度、方向不同，画出的线条效果也不同。

1.3.2 线条基础练习

下笔时，要先顿一下，不要用力。“顿”就是笔锋着纸后轻轻地上下抖动几下，将露在线条外的笔锋调整到线条之中。

行笔时，运笔要流畅，线形要统一。首先要做到呼吸均匀，气息流畅，有效地减轻停顿和颤抖等现象。流畅的线条是描绘物体的重要基础。

收笔时，笔头要留。“留”就是将笔锋留在线条之中，不可将线条的尾部拖到线条之外。在画线时要将笔适时地停住，与下笔时相同，收笔时再从行笔的反方向收回笔锋。