

中老年人学国画入门教程

梅 兰 竹 菊

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中老年人学国画入门教程

梅 兰 竹 菊

灌木文化 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中老年人学国画入门教程. 梅兰竹菊 / 灌木文化编
著. — 北京: 人民邮电出版社, 2018.1
ISBN 978-7-115-47214-4

I. ①中… II. ①灌… III. ①花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第278816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。本书以大字大图的主旨设计版式,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,共分为5章。第1章介绍了绘制中国写意画的基础,包括了常用工具、用笔方法、用墨方法、用色方法等。第2章至第5章分别详细地介绍了梅花、兰花、竹子、菊花的绘制技法,绘画技法全面而详实,包括了梅花画法,如花头的基本画法、花头的不同颜色、梅干的基本画法、梅枝的画法;兰花画法,如兰叶的画法、不同姿态兰叶的画法、蕙兰的画法、兰花的创作;竹子画法,如竹竿的画法、竹枝的画法、竹叶的画法、竹子的创作;菊花的画法,如菊叶的画法、花枝叶组合的画法、菊花的创作。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 灌木文化
责任编辑 何建国
责任印制 陈 彝
 - ◆ 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>
北京缤索印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 6 2018年1月第1版
字数: 373千字 2018年1月北京第1次印刷
-

定价: 35.00 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: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第 1 章 国画基础入门

1. 画前准备	6
1.1 笔	7
毛笔的选择	7
1.2 墨	8
墨的选择	8
1.3 纸	8
纸的选择	8
1.4 砚	9
砚的选择	9
砚的使用和保养	9
2. 写意画笔墨技法	10
2.1 用笔方法	10
怎样握笔	10

基本运笔技法	11
如何运笔	12
2.2 用墨方法	13
用墨时水分的控制	13
墨分五色	13
墨法技巧	14
2.3 用色方法	15
常用的国画颜料	15
色的浓淡	16
色墨调和	16

第 2 章 梅花画法

1. 花头的基本画法	18
1.1 双勾法	18
1.2 没骨法	19
1.3 花蕊的画法	20
1.4 花萼的画法	20
2. 花头的不同生长期	21
2.1 花苞	21
2.2 欲开	21
2.3 初开	21
2.4 全开	22
3. 花头的不同颜色	24
3.1 红梅	24
3.2 腊梅	24
3.3 绿梅	25

4. 梅干的基本画法	27
4.1 双勾法	27
4.2 没骨法	28
4.3 勾皴法	28
5. 梅枝的样式	30
5.1 “之”字式梅枝	30
5.2 “女”字式梅枝	30
5.3 “S”字式梅枝	31
5.4 “从”字式梅枝	32
5.5 三角穿插式梅枝	32
6. 梅枝的画法	35
6.1 上发枝	35
6.2 下垂枝	36
6.3 右横枝	37
6.4 左横枝	38

7. 花、枝的组合画法	40
7.1 二花正反式	40
7.2 三花直升式	40
7.3 左出三花式	41
7.4 右出三花式	41
7.5 繁花式	42
8. 梅花与配景	44

第3章 兰花画法

1. 兰叶的画法	46
1.1 双勾法	46
1.2 没骨法	47
1.3 双勾填色法	48
2. 不同姿态的兰叶	49
2.1 倒垂的叶子	49
2.2 风中的叶子	49
2.3 雨中的叶子	49
3. 兰花的画法	50
3.1 没骨法	50
3.2 双勾法	51
3.3 双勾填色法	53
4. 蕙兰的画法	56
5. 兰花的创作	58

第4章 竹子画法

1. 竹竿的画法	61
1.1 没骨法	61
1.2 双勾法	61
1.3 双勾填色法	62
2. 其他竹竿的画法	63
2.1 细竿	63
2.2 老竿	63
2.3 横竿	64
2.4 垂竿	64
3. 竹枝的画法	66

3.1 鹿角枝	66
3.2 鱼尾枝	66
3.3 雀爪枝	67
4. 竹枝的出枝方式	68
4.1 新竿生枝	68
4.2 老竿生枝	69
4.3 左右生枝	70
5. 竹叶的画法	71
5.1 没骨法	71
5.2 双勾法	72
6. 竹笋的画法	75
7. 竹子的创作	77

第5章 菊花画法

1. 菊花的画法	80
1.1 没骨法	80
1.2 双勾法	81
1.3 双勾填色法	82
2. 不同生长期的花头	84
2.1 花苞	84
2.2 欲开	84
2.3 全开	85
2.4 怒放	85
3. 菊叶的画法	87
3.1 双勾法	87
3.2 没骨法	88
4. 花枝叶组合的画法	90
4.1 一枝独放	90
4.2 两朵相向	91
4.3 三朵相互	92
4.4 三朵下垂	93
4.5 四朵掩映	94
5. 菊花的创作	95

中老年人学国画入门教程

梅 兰 竹 菊

灌木文化 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中老年人学国画入门教程. 梅兰竹菊 / 灌木文化编
著. — 北京: 人民邮电出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-115-47214-4

I. ①中… II. ①灌… III. ①花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第278816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。本书以大字大图的主旨设计版式, 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, 共分为5章。第1章介绍了绘制中国写意画的基础, 包括了常用工具、用笔方法、用墨方法、用色方法等。第2章至第5章分别详细地介绍了梅花、兰花、竹子、菊花的绘制技法, 绘画技法全面而详实, 包括了梅花画法, 如花头的基本画法、花头的不同颜色、梅干的基本画法、梅枝的画法; 兰花画法, 如兰叶的画法、不同姿态兰叶的画法、蕙兰的画法、兰花的创作; 竹子画法, 如竹竿的画法、竹枝的画法、竹叶的画法、竹子的创作; 菊花的画法, 如菊叶的画法、花枝叶组合的画法、菊花的创作。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 灌木文化
责任编辑 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>
北京缤索印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 6 2018年1月第1版
字数: 373千字 2018年1月北京第1次印刷
-

定价: 35.00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: 京东工商广登字 20170147号

目录

第1章 国画基础入门

1. 画前准备	6	基本运笔技法	11
1.1 笔	7	如何运笔	12
毛笔的选择	7	2.2 用墨方法	13
1.2 墨	8	用墨时水分的控制	13
墨的选择	8	墨分五色	13
1.3 纸	8	墨法技巧	14
纸的选择	8	2.3 用色方法	15
1.4 砚	9	常用的国画颜料	15
砚的选择	9	色的浓淡	16
砚的使用和保养	9	色墨调和	16
2. 写意画笔墨技法	10		
2.1 用笔方法	10		
怎样握笔	10		

第2章 梅花画法

1. 花头的基本画法	18	4. 梅干的基本画法	27
1.1 双勾法	18	4.1 双勾法	27
1.2 没骨法	19	4.2 没骨法	28
1.3 花蕊的画法	20	4.3 勾皴法	28
1.4 花萼的画法	20	5. 梅枝的样式	30
2. 花头的不同生长期	21	5.1 “之”字式梅枝	30
2.1 花苞	21	5.2 “女”字式梅枝	30
2.2 欲开	21	5.3 “S”字式梅枝	31
2.3 初开	21	5.4 “从”字式梅枝	32
2.4 全开	22	5.5 三角穿插式梅枝	32
3. 花头的不同颜色	24	6. 梅枝的画法	35
3.1 红梅	24	6.1 上发枝	35
3.2 腊梅	24	6.2 下垂枝	36
3.3 绿梅	25	6.3 右横枝	37
		6.4 左横枝	38

7. 花、枝的组合画法	40
7.1 二花正反式	40
7.2 三花直升式	40
7.3 左出三花式	41
7.4 右出三花式	41
7.5 繁花式	42
8. 梅花与配景	44

第3章 兰花画法

1. 兰叶的画法	46
1.1 双勾法	46
1.2 没骨法	47
1.3 双勾填色法	48
2. 不同姿态的兰叶	49
2.1 倒垂的叶子	49
2.2 风中的叶子	49
2.3 雨中的叶子	49
3. 兰花的画法	50
3.1 没骨法	50
3.2 双勾法	51
3.3 双勾填色法	53
4. 蕙兰的画法	56
5. 兰花的创作	58

第4章 竹子画法

1. 竹竿的画法	61
1.1 没骨法	61
1.2 双勾法	61
1.3 双勾填色法	62
2. 其他竹竿的画法	63
2.1 细竿	63
2.2 老竿	63
2.3 横竿	64
2.4 垂竿	64
3. 竹枝的画法	66

3.1 鹿角枝	66
3.2 鱼尾枝	66
3.3 雀爪枝	67
4. 竹枝的出枝方式	68
4.1 新竿生枝	68
4.2 老竿生枝	69
4.3 左右生枝	70
5. 竹叶的画法	71
5.1 没骨法	71
5.2 双勾法	72
6. 竹笋的画法	75
7. 竹子的创作	77

第5章 菊花画法

1. 菊花的画法	80
1.1 没骨法	80
1.2 双勾法	81
1.3 双勾填色法	82
2. 不同生长期的花头	84
2.1 花苞	84
2.2 欲开	84
2.3 全开	85
2.4 怒放	85
3. 菊叶的画法	87
3.1 双勾法	87
3.2 没骨法	88
4. 花枝叶组合的画法	90
4.1 一枝独放	90
4.2 两朵相向	91
4.3 三朵相互	92
4.4 三朵下垂	93
4.5 四朵掩映	94
5. 菊花的创作	95

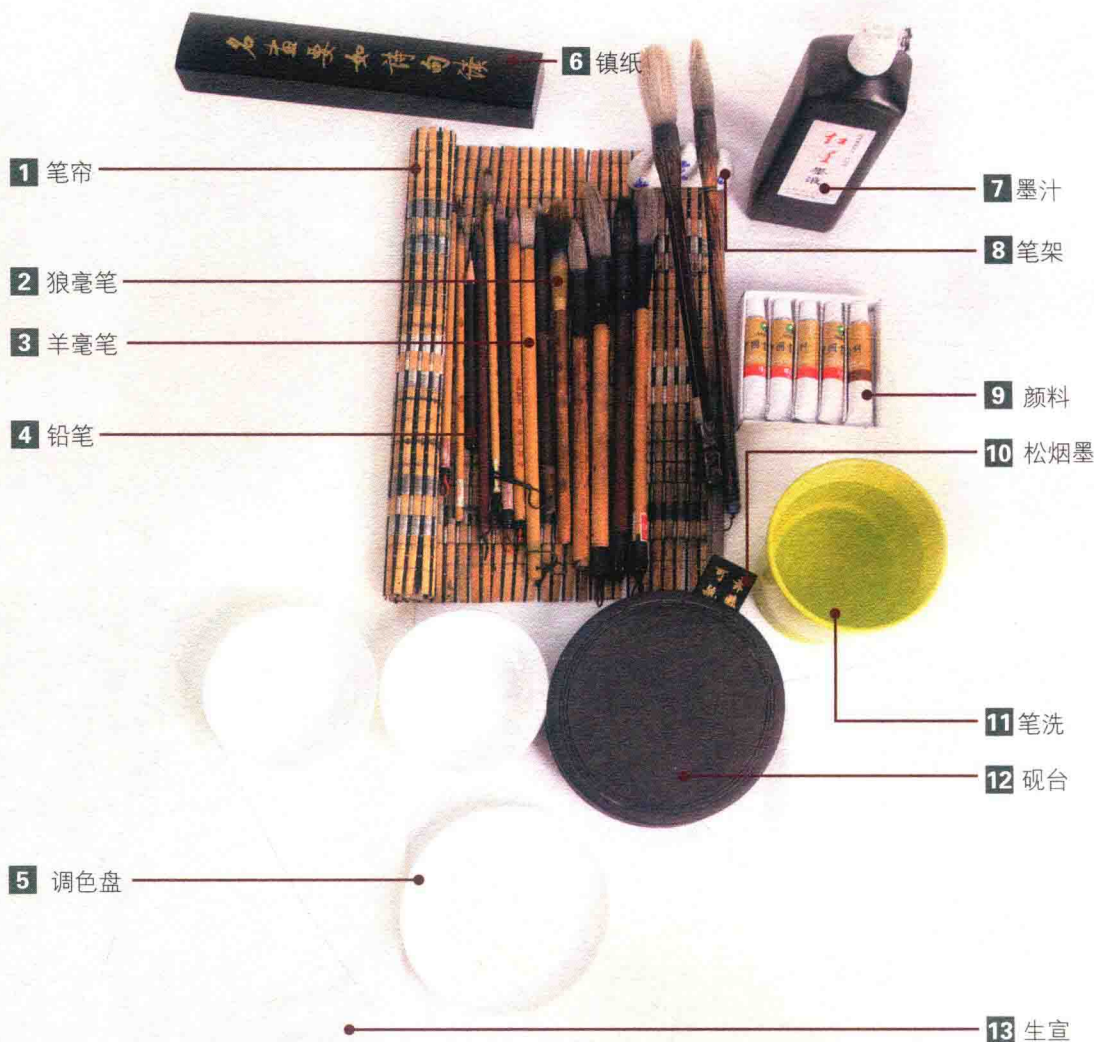

第1章 国画基础入门

写意画是中国传统绘画的重要组成部分，写意画强调的是意境，讲究以形写神，并将书法运用于绘画中，形成了特殊的艺术语言。“工欲善其事，必先利其器”，在学习写意画之前，了解国画的常用工具及其使用方法是十分必要的。

1. 画前准备

学习任何画种首先都要对工具和媒材有深刻的了解，中国画也不例外。下面先让我们一起来认识一下中国画绘制过程中常用的一些工具及其特点吧。

1 笔帘，又称为笔卷。是存放毛笔的传统工具。把毛笔卷入其中，不会损坏笔毛。而且笔帘通风，用后洗净的笔毛容易干。

2 狼毫笔，狼毫笔笔力劲挺，宜书宜画。在写意国画里经常用于勾画花瓣及叶片脉纹，而在勾染法中勾画的部分就是全部用狼毫笔来完成的。

3 羊毫笔，羊毫笔的笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔耐用，经常用于铺画花叶、花瓣，以及大面积的染色。

4 铅笔，初学者可以用来画线稿，熟练之后可以不用。

5 调色盘，用来调色，可以多准备一些。

6 镇纸，也叫镇尺、压尺，是用来压镇纸张的用品。

7 墨汁，使用瓶装墨汁，要注意在使用时轻轻摇动，使瓶内墨汁上下浓淡均匀。

8 笔架，亦称笔格、笔搁，即架笔之物。

9 颜料，国画颜料种类十分丰富，但管状颜料最适合初学者。

10 松烟墨，松烟墨淡黑无光泽，墨色略带青色、偏冷，倾向于墨青色调，墨色淡而不薄、苍茫古雅，能够让人感到静意和平静。

11 笔洗，盛水清洗笔的器皿。

12 砚台，用来研墨。

13 生宣，生宣吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。

1.1 笔

毛笔的关键部位在于笔头（分为笔尖、笔肚和笔根三个部分）。写意画的一切效果都是通过笔锋与笔腹作用于宣纸上的结果。本节从选笔开始，向读者朋友详细地介绍毛笔的基本使用技巧。

毛笔的选择

初学者需要准备三支毛笔：羊毫笔（用于泼墨或晕染）、狼毫笔（用于画线和题款）和兼毫笔。

羊毫笔

羊毫笔，一般是用黄羊的须或尾巴上的细毛做成的，笔锋比较柔软，吸墨量大，适合表现圆浑厚实的水墨效果。

狼毫笔

狼毫笔，一般是用黄鼠狼尾尖的细毛制作而成的，笔锋较硬，适合表现流畅挺拔的线条。

兼毫笔

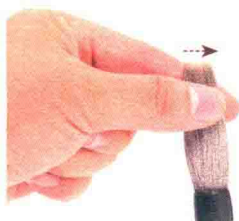
兼毫笔，一般以硬毫为核心、周边裹以软毫，笔毛特征介于硬毫与软毫之间。

毛笔的鉴别

对于毛笔自身而言，关键在于笔头的质量，要具备尖、齐、圆、健四德。

尖是指笔毫聚合时，笔锋要能收尖。

齐是指将笔头蘸水捏扁，笔端的毛整齐。

圆是指笔毫饱满圆润，呈圆锥形，不扁不瘦。

健是指笔毛要有弹性。

1.2 墨

墨通常分墨锭和墨汁两种。墨锭须研磨才出墨，墨汁可直接使用。

墨的选择

墨锭

墨汁

墨锭是碳元素以非品质型态的存在，有油烟墨和松烟墨之分，在砚台上用水研磨后才可以产生墨汁使用。

墨汁使用方便快捷，适用于初学者，但效果一般不如磨出的墨。瓶装墨汁在使用前要轻摇瓶身，使瓶中墨汁摇匀，忌偏浓偏淡，否则会使行笔滞笔、漫漶。

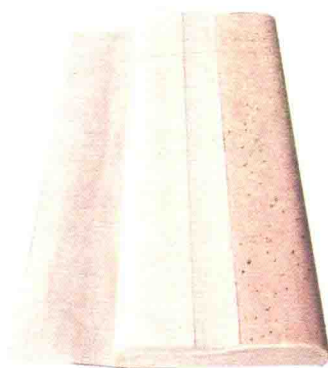
1.3 纸

宣纸是中国传统的古典书画用纸，是中国传统造纸工艺之一。具有易于保存、经久不脆、不会褪色等特点。宣纸按照纸面洇墨的程度可以分为生宣、半熟宣、熟宣。

纸的选择

生宣

熟宣

生宣的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化，用生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣。

熟宣是在生宣上涂上明矾，形成的一种纸质较硬、吸水能力较弱的宣纸，熟宣宜于绘工笔画而非写意画。

纸的鉴别和效果

生宣的吸水性和沁水性都很强，可以产生丰富的墨韵变化，能形成水晕墨章、浑厚华滋的效果。

生宣纸墨色效果

熟宣纸较生宣纸硬，吸水能力弱。作画容易掌握水墨，但也容易产生光滑板滞的毛病。

熟宣纸墨色效果

半熟宣是由生宣加工而成，吸水能力介于两者之间。

半熟宣纸墨色效果

生宣纸水滴效果

熟宣纸水滴效果

半熟宣纸水滴效果

1.4 砚

砚，也称“砚台”。文房四宝之一。砚品种繁多，用于研墨，是盛放磨好的墨汁的用具。

砚的选择

作画用砚不是收藏砚。一般选用质地细，容易下墨的就可以。如果太细则拒墨，不易磨浓；如太粗研墨虽快，但墨汁也粗，且容易损坏笔毫。作大幅国画需要多墨，选用砚池宜稍深些，可以多存墨。砚要有盖，可以使墨汁干得慢一些，又便于保持清洁。

砚的使用和保养

(1) 平时储水

砚平时须每日更换清水，砚池内不宜缺水。使用时须换清水，切忌用热水，避免伤润损墨。

(2) 用后刷洗

砚在使用之后，须将余墨洗去，不可使之凝于砚上。否则会妨碍下次研磨，还会损坏笔毫和砚面。

(3) 新墨轻磨

新墨棱角分明，如果用力磨，容易损伤砚面。

(4) 将墨取出

研墨之后，即须将墨取出，不要放在池中，否则易损砚面。若不小心黏住了，可先用清水润之，将墨在原处旋转，待其松脱后再取出，切记不可用力拔除。

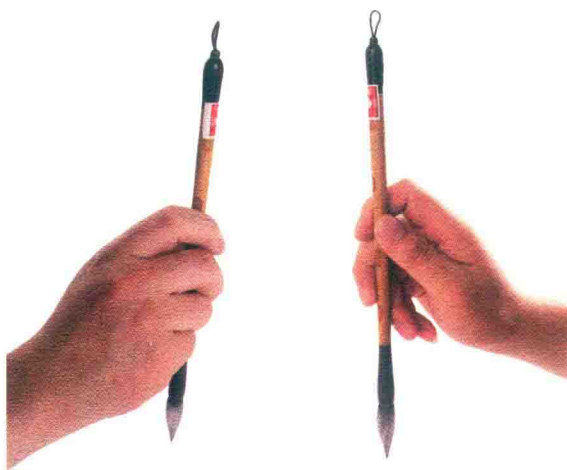
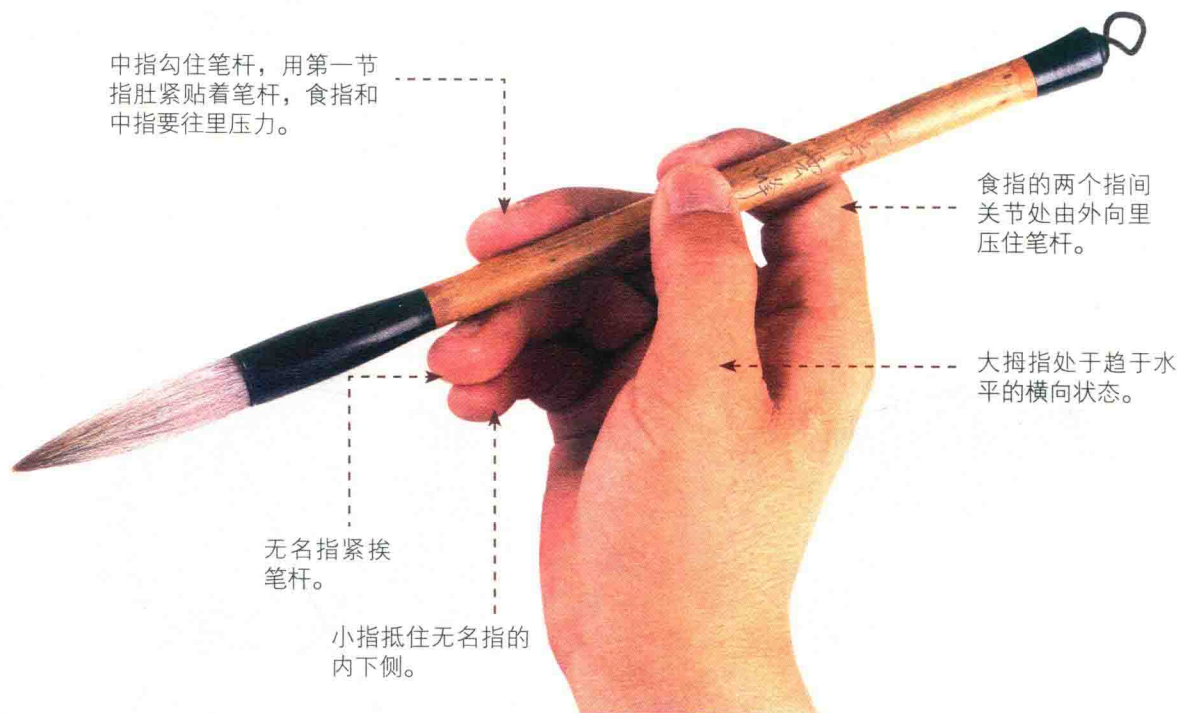
2. 写意画笔墨技法

2.1 用笔方法

写意画是通过笔尖与笔腹作用于宣纸上所得到艺术效果。本节将从最基本的握笔方法开始，向读者朋友详细地介绍毛笔的用笔方法。

怎样握笔

握毛笔时，五根手指都会派上用场，我们称之为“五指握笔法”，即用“按”“压”“勾”“顶”“抵”的方法把笔握稳，如下图所示。

指实，就是手指执笔要有力量，要实实在在的握住笔管，外侧四指相互靠拢，骨节向外，密实不松散。

掌虚，就是执笔时掌心要虚空，不能曲指塞掌，无名指和小指都不要贴到掌心。

腕平，是指手腕与桌面要平行，腕平和掌竖是相互关联的。运笔的关键在于腕力。

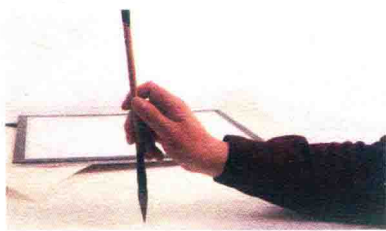
管直，是指执笔时要尽量保持笔管垂直纸面，使笔画容易保持中锋。但是在运笔过程中，笔管有时要有俯仰倾斜的情况，重要的是斜而能正，重心要平稳。

握笔姿势

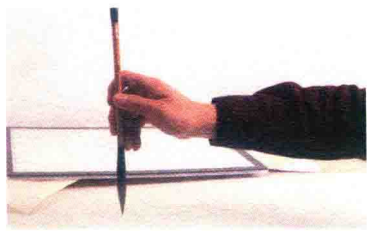
练习国画正确的握笔姿势有枕腕、提腕和悬腕，三者都要经过一定时间的训练，才能逐步做到纸、笔、心、手一致。

枕腕是指把手腕离开桌面，枕腕的运动轴心在肘，适合勾绘小幅作品。

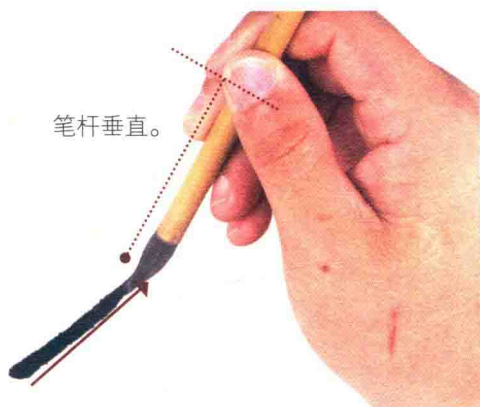
提腕是指把手肘枕于桌上，活动范围变大，适合表现画面中大范围的景物。

悬腕是指将整个手臂提起，手肘不要高于肩膀，用手掌及肩膀的力量运笔，活动范围较大，适合绘制大尺寸的画面。

基本运笔技法

中锋

笔杆垂直于纸面，行笔时锋尖处于墨线中心。中锋画出的线条遒劲挺拔，多用于勾勒物体的轮廓。

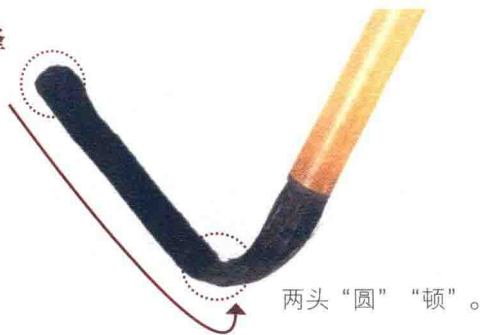

侧锋

笔杆略倾斜于纸面，笔尖和笔肚与纸面接触。改变力量的大小、行笔的速度，会产生丰富的变化。侧锋运笔画出的线条比较浑厚，常用于表现对象的质感。

藏锋

笔锋要藏而不露，画出的线条沉着含蓄，力透纸背。

露锋

与藏锋的运笔方式相反，露锋以笔尖着纸，收笔时渐行渐提，故意漏出笔锋，画出的线条灵活而飘逸。

顺锋

顺锋是指按照由上自下、由左及右的方向运笔，顺锋运笔画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

从左向右行笔。

逆锋

逆锋行笔，笔尖逆势推进，笔肚略有散开，笔触中产生飞白，苍劲而老辣。

从右向左行笔。

如何运笔

运笔的快慢、提按、转折、顺逆、虚实都会形成不同的笔触效果。下面将详细介绍这些技法。

快慢

指的是笔锋运行的快慢速度。行笔快则效果光滑、飘逸；慢则生涩、古拙。

快

慢

提按

毛笔在运行过程中，不仅要作平面的“横向”运动，而且还要作立体“纵向”运动。“纵向”运动即“提按”，提按增加力量感，形成虚实相生的节奏。

转折

转折指的是运笔过程中改变行进的方向，通常有“圆折”和“方折”之分。

圆转

方折

拖笔

拖笔是指将笔倾斜，握住笔杆上部，在画面上拖行，拖行过程中要不停地转动笔杆。拖笔画出来的线条是流畅而灵动的。

湿

干