

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

国画花卉蔬果

GUOHUA
HUAHUISHUGUO

编绘：陈志明

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国画花卉蔬果 / 陈志明编绘. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007

绘画教程

ISBN 978-7-5322-5122-3

I. 国... II. 陈... III. 花卉画—技法(美术)—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 148415 号

绘画教程——国画花卉蔬果

编 绘: 陈志明

策 划: 乐明祥

责任编辑: 乐明祥 陈 劼

装帧设计: 陈 劼

技术编辑: 杜廷华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 635 × 965 1/8

印 张: 7

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5122-3

定 价: 23.00 元

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

国画花卉蔬果

GUOHUA HUAFENSHUIGUO GUOHUA HUAFENSHUIGUO GUOHUA HUAFENSHUIGUO

编绘：陈志明

上海人民美術出版社

序

中国画可分为三大科目：人物、山水及花鸟。花鸟画最早只是作为人物画或山水画的辅景之用。真正从其中走出来单独成为科目大约从唐代开始。但其成熟期却是五代，以黄筌、黄居案父子为代表，他们“精致勾勒”“若无笔踪”的画风一直影响到宋代。花鸟画到了宋代，由于成立了以宫廷画家为集群的画院，加上北宋时的皇帝宋徽宗自己也是一个书画家，因此以神趣为归，崇尚写生，形成了院体风格。当时有名的画家有善画墨竹的文同，画竹石的苏东坡等。这一时期的花鸟画精工秀雅，形神兼备，更重视绘画与诗意的结合，并在技法上更加严谨，其深入的观察方式和精湛的写生技巧使花鸟画在写实主义的道路上更进了一步。

到了元明两代可说是花鸟画画种的全盛时期，题材以“梅兰竹菊”所谓的“四君子”最为盛行，而且以书法和诗歌入画，“以抒发胸中逸气”，开了书画结合的新风。当时有名的画家有边景昭、孙隆、林良、吕纪，后期有沈周、文徵明、陈淳、唐寅、徐渭等，都对后世有深远的影响。花鸟画到了清中期出现了以郑板桥等为代表的“扬州画派”，最有名的是有近十人为主的所谓“扬州八怪”。此时比较盛行所谓的“文人画”，它们共同的特点是不受前人笔墨法规的制约，而以大肆奇逸的笔墨，发挥个人的创造，使当时的花鸟画（或花卉画）达到了鼎盛时期。当时石涛、石溪、八大山人等都对后世有深远的影响。清末民初的代表人物吴昌硕、任伯年及新中国成立以后的齐白石、黄胄、潘天寿、于非闇、李苦禅等，他们都留下了许多精彩的作品，是我们学习和借鉴的宝贵财富。

学习画花卉及蔬果时，跟学习其他题材绘画时一样，一要勤奋，二要

多记多看。除了临摹一些先辈的作品外，还要注意多观察各种果品及花卉的实物，研究它们的结构，花的颜色、花瓣及秆、叶（甚至于根部）的结构。果品的种类也非常繁多，如香蕉、桔子、苹果、葡萄、枇杷等等，非但形体不同，叶子不同，色彩也各异。因此，初学者应多观察，多记。如果有可能还可以作一些文学上的研究，如该物的名字、产地、形状、色彩。如果是花卉，还要知道它的开花季节、形态结构。这是学习绘画时都应该知道的。三是除了自己多看、多画、多研究实物外，还可以多看看一些名画家的实际作画过程。有时几个画家画同样物品、同一题材可能会有不同的表现方法。但由于每个画家的修养、技法及对物体的理解和观察方法不同，因此同样一个物体在不同画家的笔下也会有不同的效果。同时，我们在看画家当场作画时，可以学习他们如何布局，如何用笔，如何用色。这将对我们的学习有很大的帮助。

本教程中的一些示范作品有的是用双勾笔法画就，有的则是用没骨法绘就。基本上是由简单的品种开始，由浅入深。学习者可以选择自己能接受的作品临摹。教程基本是以渐进绘就，便于初学者掌握基本笔法，进而着手临摹。所有的作品都配有局部分解画法，便于初学者熟悉所画作品的组成部分，再根据步骤图临摹作品。

目录

画前准备	4
笔墨纸砚和颜料介绍	4
花卉蔬果画的笔墨技法	5
牵牛花	8
水仙花	10
兰花	12
菊花	14
牡丹	16
竹子	18
梅花	20
凌霄	22
白玉兰	24
芙蓉	26
荷花	28
茶花	30
青菜樱桃	32
萝卜	34
南瓜	36
柿子	38
丝瓜	40
枇杷	42
石榴	44
葫芦	46
葡萄	48
荔枝	50
作品欣赏	52

画前准备

笔墨纸砚和颜料介绍

一. 笔

笔的种类

按制笔原料不同分为狼毫、羊毫、紫毫和兼毫（羊毫、狼毫相配）几种。另外还有用獾毛、貂毛、鼠毛以及猪鬃等制成的笔。

按笔的大小不同分为大、中、小三种，如兰竹笔、白云笔、写意笔。

按笔的功能不同分为提笔、勾线笔等等。狼毫提笔、羊毫提笔有1号、2号、3号、4号四种规格。勾线笔有叶筋笔、衣纹笔等。

常用的笔只要有中、小几支就行了。

二. 墨

墨有油烟墨与松烟墨两种。油烟墨有光泽，松烟墨无光泽。作画一般用油烟墨。另外还有书画墨汁，用起来很方便。但有些老画家还是喜欢自己研磨的墨。

三. 砚台

砚的种类很多，有石砚、砖砚、玉砚等，其形状有方、圆、长及随意形等。砚以安徽的歙砚、广东的端砚最有名，其收藏价值很高。作画用的砚，只要质地细、能发墨就可以了。选砚时要选砚池稍深和有盖的，这样能多存墨、

保洁和耐干。

四. 纸

以安徽宣城制做的书画纸最有名，故称宣纸。宣纸分生宣和熟宣两种。

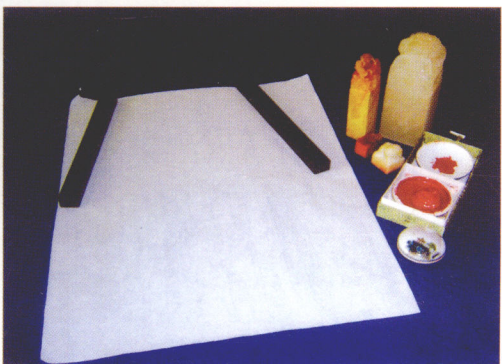
(1)生宣

生宣纸吸水性强，容易渗化，能反映出丰富的笔触墨韵。写意画的笔墨浓淡、干湿技法就是靠宣纸的特性来体现的。常用宣纸有净皮、棉连等。好的宣纸具备以下特点：一能定笔，有笔痕；二能发墨，使墨色不灰；三是渗透力适中。

(2)熟宣

熟宣纸经过矾水加工，不吸水，不外洩，便于画工笔画逐层上色，或用水烘染。常用熟宣纸有蝉翼宣、矾棉连等。

除了宣纸之外，皮纸和绢也是能够作画的材料。皮纸的性能和宣纸的性能接近，渗化能力也很强。皮纸有温州皮纸、云南皮纸、高丽纸、夹江纸等。绢也有生熟之分，经过捶压、上胶和矾水处理的绢叫熟绢，适合于画工笔画。

古人作画多用绢。

五. 颜料

(1)颜料的分类

国画颜料分植物色和石色两类。

植物色颜料有花青、藤黄、胭脂等色。植物色也叫水色，其色薄，有透明感。另外一种从国外传入的曙红也叫西洋红，其性能与水色相同。

石色颜料是用矿石制成的，有石青、石绿、朱砂、赭色、石黄等。此外，还有人工合成的铅粉，如锌白。石色颜料色厚重，有覆盖性。

(2)颜料的使用方法

国画色有块状的，用时需用水泡开，用多少泡多少，随泡随用，久放会起渣、变霉。国画色还有管状的，可随时挤出便于使用。但画家们喜欢用块状的颜料，其颜色纯真，特别是花青膏和赭石膏。

(3)色彩的调配

调配色彩时，颜料成分的多与少，水分的多与少，调出的效果是不同的。要想调出丰富多彩的色彩来，一定要注意掌握水分的多少。

下面介绍一些常用的调配色彩及注意事项：

花青（蓝色）与藤黄调配成绿色；与曙红调配成紫色；与墨调配成墨青（墨绿色）。

藤黄与墨调配成橄榄绿；与红色调配成橙色；与赭石调配成檀色。

胭脂、曙红、朱磬都是红色系的

色相。

赭石与墨调配成赭墨，也可与花青调配成赭青。

石绿有头绿、二绿、三绿，头绿最粗、最绿，依次渐细、渐淡。作石绿要用墨色或赭色、草绿打底，才能显得厚实。

石青和石绿一样也有头青、二青、三青等，其作法和石绿一样。

朱砂、白粉在使用时也都需要反衬法，才能突出其效果。

花卉蔬果画的笔墨技法

画花卉蔬果同样要解决造型、质感和神韵的问题。不论是写实还是写意，“造型美”是画画的第一要素。这需要作画者下功夫，要多观察、多画速写，这也是画家的基本功之一。同一题材因表现手法的不同，画出来的效果也会不同。画家要体现自己的创作风格和个性，就必须下功夫，要有自己的表现手法。

怎么画才既有传统又能创新？传统即前人的成功画法、宝贵经验，是我们初学者借鉴学习的好方法，可继承。如笔墨技法，也谓之笔法和墨法，是中国画的基本表现方法。而创新就要根据画者自身的积累，不断加入新的元素，把传统的艺术提向更高的层次，把我们的国粹更好地发展下去。

毛笔使用能否得心应手，是画好中国画的主要关键，因此初学者必须熟练毛笔的各种用法，下面介绍几种用笔用墨的方法：

（一）用笔方法

（1）运笔

运笔方法有中锋、侧锋和逆锋三种，以及勾、皴、擦、点、染等多种笔法。

（2）中锋

中锋即运笔时笔锋在笔道中间，有轻、重、快、慢之分，行笔稳重，其效果圆实厚重。

（3）侧锋

侧锋即运笔时笔杆稍侧卧，笔道有飞白，下笔有浓淡，变化较大。这种运笔方法适用于笔画比较粗犷的画，使人感觉沉重而且有明显的墨色和色彩的变化，有虚实多变之感。

（4）顺逆用笔

顺与逆是相对而言的，顺锋的笔道光润、自然，而逆锋则是推着笔逆向走，笔墨效果变化较多。顺逆锋兼用，可以达到笔墨变化丰富的效果。

（5）散锋、破笔

笔锋本是聚拢在一起运用的，但有时要根据不同表现的要求，把笔锋散开运用。

（6）皴、擦、点、染

①皴

在表现物体表面粗糙不平的时候，可用皴法。皴法常用于山水画的石、树的画法之中，花卉蔬果画中也可运用。

②擦

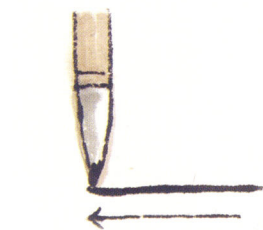
擦与皴的运笔方法相同，只是皴法见笔，而擦法不见笔。擦是一种为了更好地体现皴的效果所作的补充手段。

③点

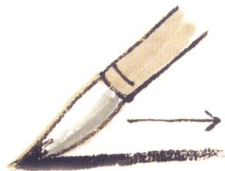
一幅画是由点、线、面组成的。点的作用很大，大的点就是一个面。点的效果在山水画中常用于树法中点叶，石法中点苔。

④染

染法可以丰富、协调、统一画面各部分之间的关系。一幅画在染之前，常有些部分需要明确、充实、协调。染法可加强物体的体积感和质感。

中锋用笔

侧锋用笔

逆锋用笔

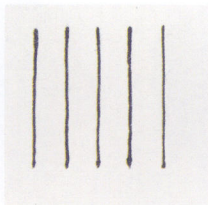
直点

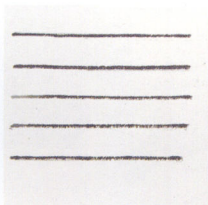
横点

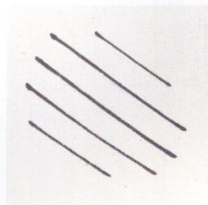
中锋圆点

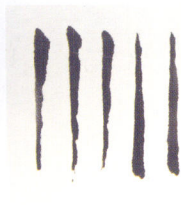
直线练习

横线练习

斜线练习

轻重线练习

（二）用墨方法

墨分五色：焦、浓、淡、干、湿。又称六彩：黑、白、干、湿、浓、淡，这里的“白”指纸张留白。墨色是靠水调出来的，用墨离不开水，不同的水分可出现不同色调效果，故用墨的关键是掌握用水。下面介绍几种常用墨法。

（1）浓墨法与淡墨法

一幅好的作品应该既有浓墨又有淡墨，只是要分清主次而已。创作一幅作品，除了构图、造型、用笔技巧外，还要浓淡结合得好，才是佳作。如齐

白石画的虾、黄胄画的驴，淡中见厚，很有韵味；又如潘天寿、李苦禅画的芭蕉墨荷，浓墨中见精神。

（2）破墨法与破色法

在落一种墨的基础上，趁湿恰当地加上另一种墨，如在较淡的墨底上加上一些浓墨，叫以浓破淡；在较浓的墨上趁湿加几处淡墨，把前层墨破开，叫以淡破浓。除了浓破淡、淡破浓外，还有色破墨、墨破色等。

（3）泼墨法与泼彩法

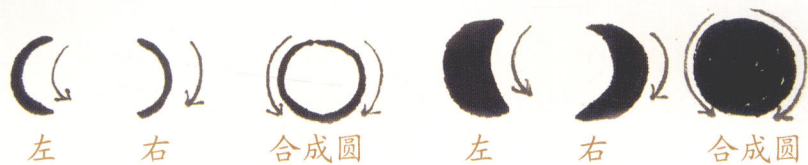
泼墨法有两种：一种是先用墨

块，再将水墨淋漓；另一种是将墨块和线条相结合。墨色要四外散漫，这样可取得墨彩自然浑融的效果。泼墨时，要根据要求运用笔锋，轻重、顿揉并用，这样墨韵才分得清。泼彩的用笔和泼墨相同，也有浓淡效果。

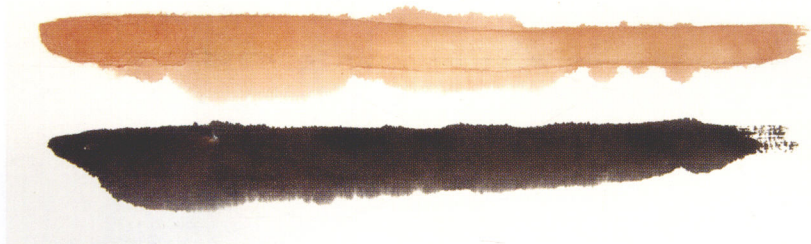
（4）其他墨法

除了以上几种墨法外，还有积墨法、焦墨法、宿墨法。

总之，掌握好笔墨技巧在中国画的学习中十分重要。在实践中不断地体会，一定会有收获。

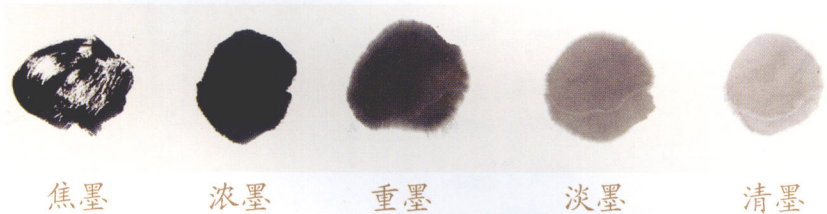
● 画圆的用笔方向

● 色彩由深到淡的示范

● 墨色的变化：焦、浓、重、淡、清。

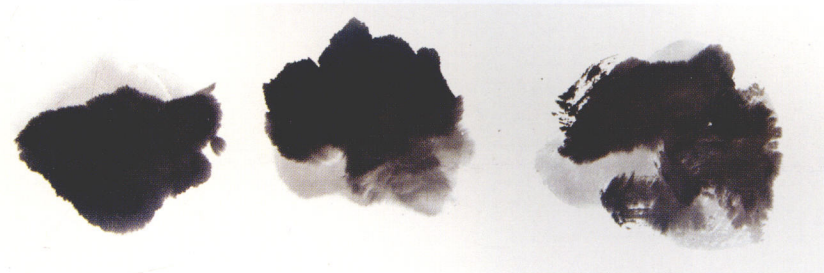
焦墨

浓墨

重墨

淡墨

清墨

浓墨破淡墨

淡墨破浓墨

淡浓墨互破

各种叶子范例

花卉及蔬果常用叶子及花范例

牵牛花

牵牛花是藤本植物，夏秋季开花，花有红、白、蓝，以及镶边的数种。每天早晨开花，露水晒干后花谢。因花形似喇叭，故俗称喇叭花。

作画提示：

①用胭脂色或曙红色画花及花

蕾。花先画椭圆形，后用侧锋画花上的折纹，用中锋画花蕾。

②画出花萼（俗称花托），线条要长短配合，忌一样长。

③用汁绿调淡墨画叶子及藤。

④用浓墨勾叶筋及加苔点。

①

②

③

④

局部分解示范

⑤全画用笔要简单爽利，使画面有一气呵成之感。完成后加题款及印章。

⑤

牵牛花
乙酉秋日
志明

水仙花

水仙花是一种块茎，春初开花的观赏花卉。年底及春节前后开花，花瓣呈六片，花心橙黄色。香气四溢，为人们喜欢的花卉。

作画提示：

①在练习前最好用铅笔先画出全图的大体轮廓。然后用淡墨线把水仙花的块茎（根部）画出。用笔要简练，注意用笔的顿挫。

②勾出整幅图的全貌。

③用淡赭石色把全画勾勒一

遍，特别要注意花叶尖上也要染一下。

④用三绿色调少些藤黄画花叶，用藤黄色调朱磳着花心。

⑤全画完成后可在背景上用淡灰绿色轻染。以增强画面的纵深感。

①

②

③

④

局部分解示范

在画前应多做花的分解练习，特别是球茎的结构应能够熟记于心，然后再画。

⑤

水仙花
乙酉秋志明

兰 花

兰花又称兰草，是多年生草本植物，品种繁多。我国是兰花的王国。兰花香气淡雅，叶子随风飘逸，虽严冬也能开花。所以历来文人墨客都以它的高洁自居，也被称为“君子花”。

作画提示：

- ①先用墨色画出第一组兰叶。
- ②再画第二组兰叶。画带叶时要注意组合，不要太多重叠交叉。出笔要果断，中间切忌停顿。
- ③画出兰的花茎，画时要注意要留出花的位置，以便在画花时更好

看。

④花可以参照“分”字的结构来画，可侧画、正画，甚至倒画。

⑤画好花后，在适当的地方加花心。再在根部周围点一些淡绿色的苔点。

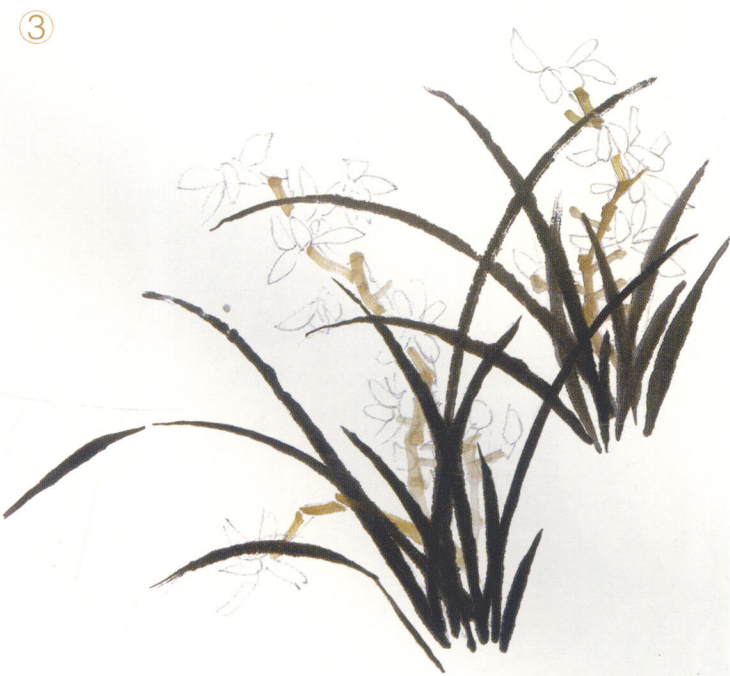
①

②

③

④

局部分解示范

▼ 兰花的练习和书法用笔有相通之处，画叶时要注意组合，大小、长短相间，画花时要有疏密。

⑤

菊花

菊花是一种耐寒花卉，每年深秋时开花，为四君子之一（梅、兰、竹、菊）。其品种繁多，色彩各异。是观赏花卉中较普遍的一种。也可食用及药用。

作画提示：

①先在画面上方画出菊花及花蕾，后着色。花心为朱磬色。花瓣为藤黄色（可略加朱磬色）。

②用藤黄色调花青得汁绿画菊花叶子，可适当调一些淡墨，使色彩带一些灰绿色。为了使叶子有前后，

有时可以重叠涂擦，使色彩有变化。

③用浓墨勾勒花叶的叶脉。

④用浓墨画出菊花的花枝，然后用淡赭石渲染。

⑤在画面背景上用赭石点染，完成全画。

①

②

③

④

局部分解示范

此画的三朵大菊与两个花蕾构成大小不同的组合。深色的叶子更衬托出花瓣的淡色。

⑤

秋艳
丙戌夏
士明

