

国画基础入门

梅兰竹菊

漫果 高贯龙 著

- 名师指导，方法独到，轻松
- 详尽步骤分析，学习更加便捷
- 技法要点点评，提升效果更明显
- 浓缩国画精髓，学习、欣赏并举

国画基础入门

梅兰竹菊

漫果 高贯龙 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

国画是我国传统文化艺术的瑰宝，有着十分悠久的历史。本书专门为国画初学者量身定做，内容涵盖了写意国画中常见的梅、兰、竹、菊几大类，全书共分为5章，由浅入深地教你如何轻松掌握国画中梅、兰、竹、菊的各种绘制技巧。在针对梅、兰、竹、菊的介绍中，每一类都有详细的步骤分析，从局部到整体，深入浅出、循序渐进地讲解与示范，便于读者掌握中国画基础的笔墨与造型技巧。每种画法讲解后都附有各式各样的范例，可以供初学者们临摹，并通过创作的方式让读者加以练习，提升读者的绘画能力。

本书图例丰富，讲解细致，步骤清晰，对于正准备美术考试的读者和美术爱好者来说是一本不错的临摹范本。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

国画基础入门. 梅兰竹菊 / 漫果, 高贯龙著. -- 北京: 电子工业出版社, 2016.8
ISBN 978-7-121-29662-8

I. ①国… II. ①漫… ②高… III. ①花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第187466号

责任编辑: 张艳芳

特约编辑: 刘红涛

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编: 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 8 字数: 166.4千字

版 次: 2016年8月第1版

印 次: 2016年8月第1次印刷

定 价: 49.80元

参与本书编写的人员有安小龙(笔名: 漫果)、戴奇志、季莹、韩丽丽、曹光宇、张波、袁康、俞放、张厚荣、白志勇、李俊正、韩月、李智、张海莉、高贯龙。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888、88258888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件到 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88254161 ~ 88254167 转 1897。

前言

梅、兰、竹、菊四君子，千百年来以其清雅淡泊的品质，一直为世人所钟爱，成为一种人格品性的文化象征。在花鸟画这一门类里，国画梅花、国画兰花、国画竹子和国画菊花是画家常常喜欢表现的对象，这正反映出中国画的象征性——中国传统观念认为，这些花花草草具有高尚的品德，好比人中“君子”。

本书旨在用轻松简单的方式指导大家如何绘制出与众不同的作品。从握笔姿势，到线条的练习与应用，讲解了水墨应用和颜色的调配；然后系统地向大家介绍了梅、兰、竹、菊绘画的基本技巧，通过对技法、结构及用笔和用墨的讲解，分解操作步骤，从局部到整体、循序渐进地介绍了写意国画梅、兰、竹、菊的基本绘画技法和整幅画作的创作步骤，力求在意境营造、笔墨构成、色彩运用和整体构图等方面对初学国画者有所帮助和启迪。

本书还提供了立体化的配套资源，包括绘画教学视频、周边产品等，如果需要了解更多关于本书的配套资源，可以联系我们（QQ群：329013739），希望为广大读者在“学”与“画”之间铺垫出一条更加平坦的道路。现在就请大家轻松地翻开此书，让我们一起来快乐地绘画吧！

目录

第 1 章

国画技法基础知识	1
国画简介	2
花鸟画	2
山水画	2
人物画	3
绘画工具	4
文房四宝	4
颜料	6
其他工具	7
中国画的学习方法	8
临摹	8
写生	8
速写与默写	9
中国画基本技法	10
执笔方式	10
常用笔法	11
常用墨法	12

第 2 章

梅的画法	13
梅花的画法	14
圈画法绘制梅花	14
花朵的不同姿态	15
没骨画法绘制梅花	15
梅枝的画法	17
枝干的画法	18
梅花范例	19
实例绘制——白梅	19
实例绘制——腊梅	21
实例绘制——红梅	23
实例绘制——蓝梅	25
实例绘制——梅石图	27
实例绘制——梅兰图（一）	30
实例绘制——梅兰图（二）	32
范画欣赏	34

第 3 章

兰的画法	36
兰叶的画法	36
兰的结构	36
兰叶的绘制	37
兰花的画法	39
兰花的形态	39
兰花的各种形态	40
兰花范例绘制	41
实例绘制——兰草	41
实例绘制——墨兰（一）	43
实例绘制——墨兰（二）	45
实例绘制——彩兰	47
实例绘制——兰石图（一）	49
实例绘制——兰石图（二）	51
实例绘制——兰花小景（一）	53
实例绘制——兰花小景（二）	56
实例绘制——幽兰	59
范画欣赏	62

第 4 章

竹的画法	63
竹竿的画法	64
竹枝的画法	66
竹叶的画法	67
白描绘制竹叶	67
布叶	68
竹态	70
风竹的绘制步骤	70
晴竹的绘制步骤	71
雨竹的绘制步骤	73
雪竹的绘制步骤	74
竹子范例绘制	75
实例绘制——墨竹（一）	75
实例绘制——墨竹（二）	77
实例绘制——墨竹（三）	79
实例绘制——墨竹（四）	81
实例绘制——朱竹	83
实例绘制——雨竹图	85
实例绘制——竹石图（一）	87
实例绘制——竹石图（二）	89
实例绘制——翠竹	91

第 5 章

菊的画法

93

菊花花朵的绘制

94

花蕾的绘制

94

单层瓣花朵的绘制

94

多层瓣花朵的绘制

95

花朵的染色

95

没骨花朵的绘制

96

白描花朵的绘制

97

不同形态的花朵

97

菊花茎叶的绘制

98

白描叶片的绘制

98

没骨叶片的绘制

100

菊花范例绘制

101

实例绘制——菊花（一）

101

实例绘制——菊花（二）

103

实例绘制——菊花（三）

105

实例绘制——菊花（四）

107

实例绘制——菊花（五）

109

实例绘制——菊石图

111

实例绘制——一世平安

113

实例绘制——篮菊图

116

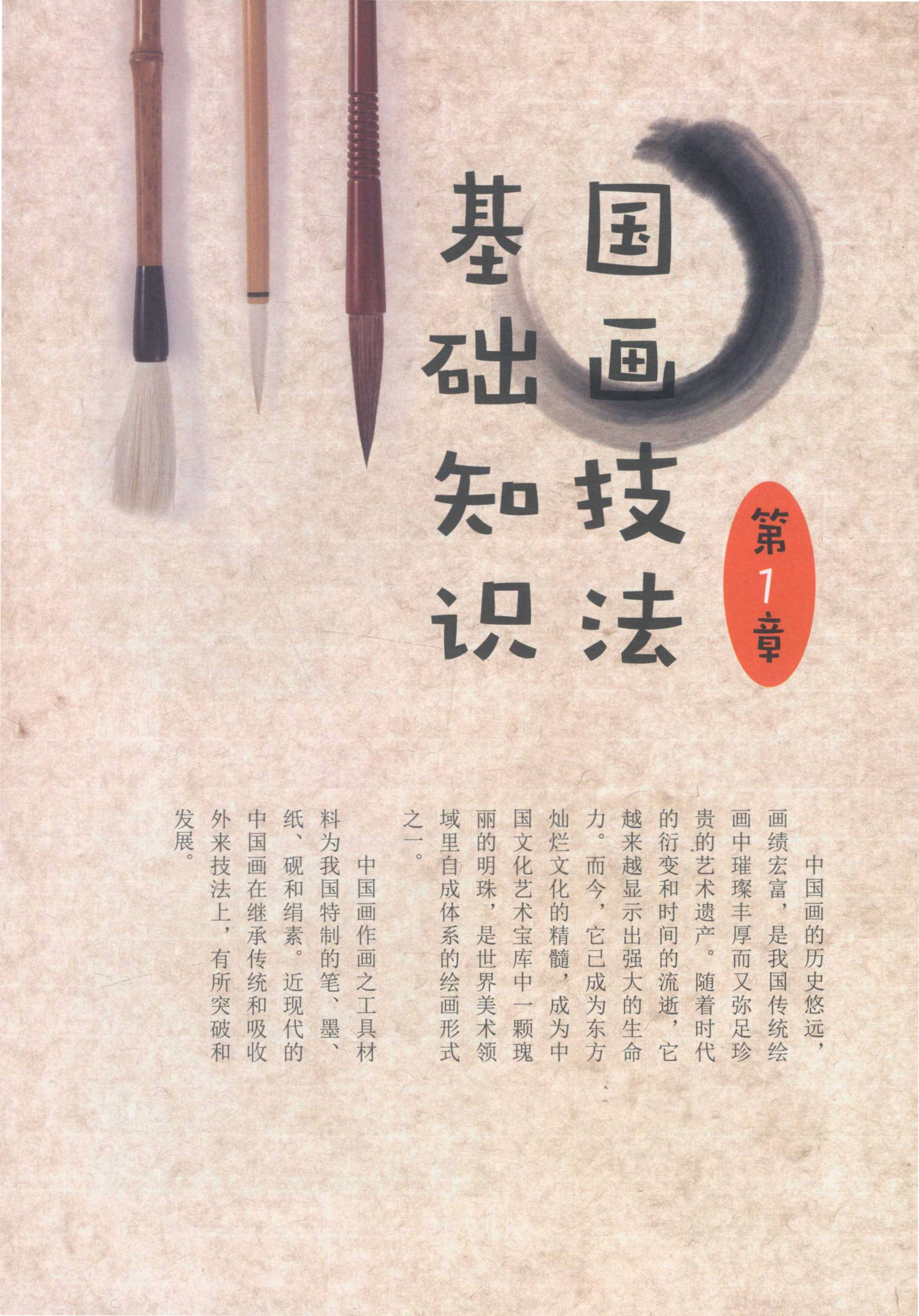
实例绘制——清凉世界

119

范画欣赏

121

国画 基础知识

第1章

中国画的历史悠远，画绩宏富，是我国传统绘画中璀璨丰厚而又弥足珍贵的艺术遗产。随着时代的衍变和时间的流逝，它越来越显示出强大的生命力。而今，它已成为东方灿烂文化的精髓，成为中国文化艺术宝库中一颗瑰丽的明珠，是世界美术领域里自成体系的绘画形式之一。

中国画作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢素。近现代的中国画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

国画简介

国画是我国的传统绘画，是用毛笔、墨和中国画颜料在特定的宣纸或绢上作画，题材主要有人物、山水、花鸟，技法可分工笔和写意两种，非常有传统特色。中国画强调意境，达到以形写神、形神兼备、气韵生动，和用笔、线条运行有着紧密的联系，因此国画与书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。

花鸟画

中国花鸟画在长期的历史发展中，适应中国人的社会审美需要，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为归依的传统。表现在造型上，中国花鸟画重视形似而不拘泥于形似，甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”，借以表现对象的神采与表达作者的情意。在构图上，它突出主体，善于剪裁，讲求布局中的虚实对比，而且在写意花鸟画中，尤善于把发挥画意的诗歌题句，用与画风相协调的书法在适当的位置书写出来，辅以印章，成为一种以画为主的综合艺术形式。

山水画

中国山水画的特殊传统是创造形神交融、天人合一的意境，强调抒发作者的主观情趣。中国山水画不讲究焦点透视，不强调自然界对于物体的光色变化，不拘泥于物体外表的相似。与西洋风景画不同，中国山水画还表现在其意境、意蕴、艺术手法等多个方面，确立了知山乐水的圆觉之境、愈小而大的意蕴之理，是诗境与禅境的交汇。

人物画

在中国传统绘画中，人物画的发展早于花鸟画和山水画，传世作品主要有卷轴画、册页、壁画等形式，以表现神怪、叙事人物、历代圣贤等题材为主，中国人物画讲求“以形写神”，在漫长的艺术实践中，人物画的造型很早即脱离了以形写形的束缚，既不拘泥于形物，又不特别看重视觉对象的真实。因此，主客合一的形态即成为人物画造型的典型特征。古代人物画中，衣服褶皱的各种描法被归纳为“十八描”，这些描法是观察织物的软硬、粗细，以及褶子的深浅疏密后总结出来的。

白描是中国画中完全用线条来表现物象的画法。白描技法的表现特点是不敷色彩，单纯用线，通过线条的粗细、方圆、刚柔、疏密、纵横等不同变化来表现对象的形体、结构、质感、空间感、立体感。白描有单勾和复勾两种。以线一次勾成为单勾，有用色墨的，亦有根据不同对象用浓淡两种墨勾成的。复勾则以淡墨勾成，再根据情况复勾部分或全部，其线并非依原路刻板复迭一次，其目的是加重质感和浓淡变化，使物象更具神采。

工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。工笔画需画在经过胶矾加工过的绢或宣纸上。工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿，然后复上有胶矾的宣纸或绢，先用狼毫笔小笔勾勒，然后层层渲染，从而取得形神兼备的艺术效果。

绘画工具

中国画和西方各国的绘画在表现形式上是各有特点的，这与作画的工具和材料有着密切的关系。中国画工具和材料的性能，决定了中国画的特点。“工欲善其事，必先利其器。”对于有志学习中国画的朋友，有必要了解一下中国画的工具材料，并在实践中逐步熟悉、掌握，使其功能得到更好的发挥。

文房四宝

笔

中国画用笔主要分软毫、硬毫、兼毫3种。羊毫属软毫，含水较多，吸水性强，多用于画写意画，狼毫性刚，属硬毫，劲健而富有弹性，多用于画山水画，兼毫介于两者之间，软硬适中。

硬毫

硬毫笔主要用狼毫制成，也有用獾、貂、鼠的毛或猪鬃做的，性刚，劲健。常用的有“小红毛”“衣纹笔”“叶筋笔”等。

软毫

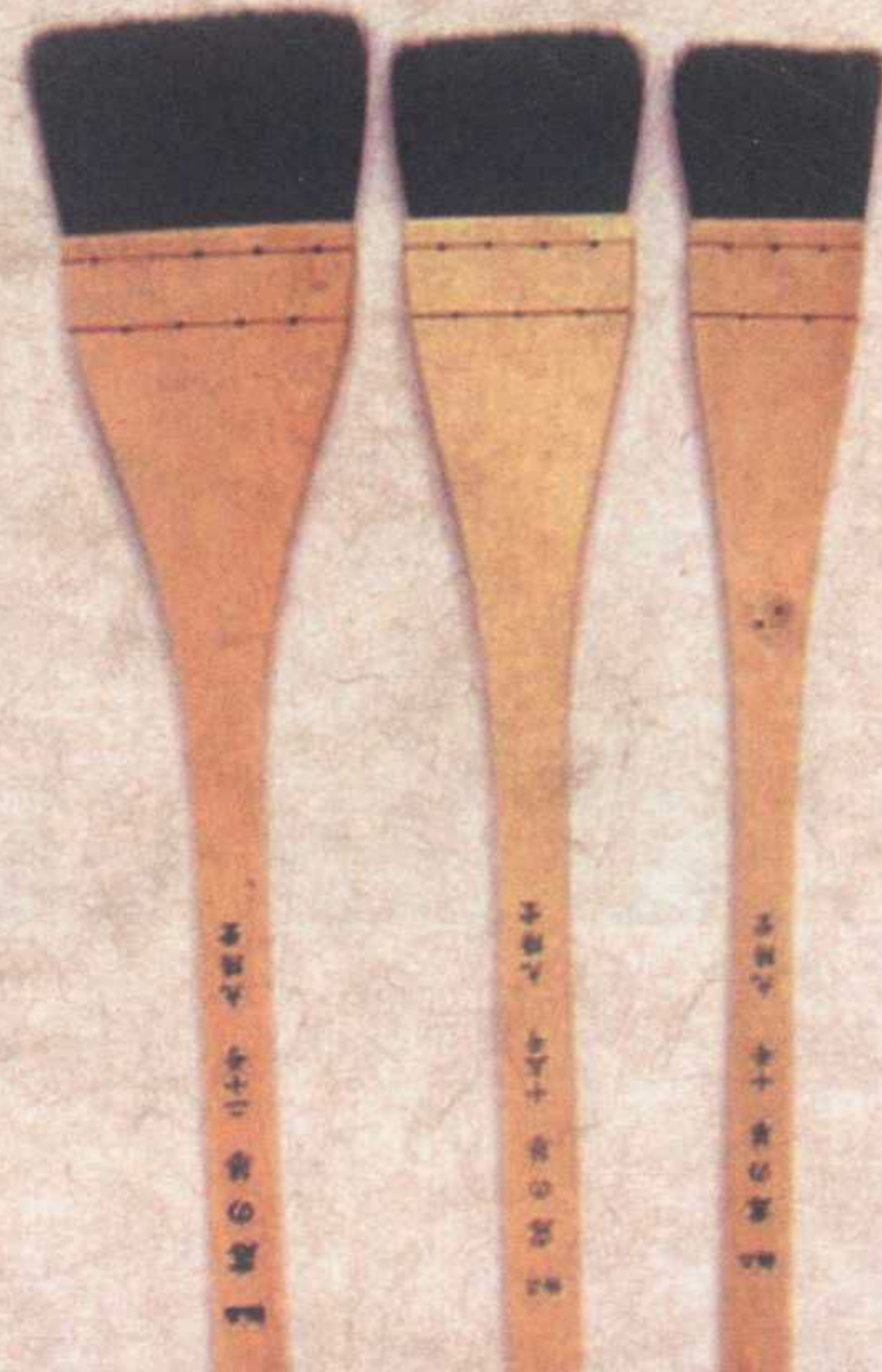
软毫笔主要用羊毫制成，也有用鸟类羽毛制作的，性质柔软，有大小、长短各种型号。

兼毫

兼毫笔是用羊毫与狼毫相配，或羊毫与兔毫相配制成的，性质在刚柔之间，属中性。如“白云笔”“七紫三羊”“五紫五羊”等都是常用的兼毫笔。

根据笔锋的长短，毛笔又有长锋、中锋、短锋之别，性能各异。长锋容易画出婀娜多姿的线条，短锋容易使线条凝重厚实，中锋则兼而有之，画山水以用中锋为宜。

另外，工笔画经常需要涂底色，或做大面积的平涂和渲染，因此需备有各种宽度的羊毛板刷或排笔。

墨

我国制墨、用墨的历史相当久远。墨的发明是我国古代劳动人民对文化的一个重大贡献。我国历代杰出书画家的精品能长期保存下来，光耀千古，与制墨的水平是有一定关系的。墨分为油烟、松烟、漆烟三大类。

油烟墨

油烟墨用桐油制成，墨色光亮，层次丰富，能显出墨色浓淡的细致变化，非常适合画写意画。

漆烟墨

漆烟墨用国漆烧制，画人物画时往往用来点睛。

松烟墨

松烟墨用松树油脂烧制，黑而无光亮，较适合写字，在工笔画中，常常用松烟墨晕染乌羽、蝶翅及毛发，黑而不发亮，自然且有蓬松之感。

砚台

砚台主要是用来磨墨的，是绘画必备用品。砚以材料分，有石砚、砖砚、瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

歙砚

歙砚产地为婺源之龙尾山，所出砚石质坚而有韧性，不拒墨也不损笔，停水不耗。歙砚坑产的砚石纹理不同，名目繁多，以青色绿晕多金星者为上品。砚石经过能工巧匠的锯、磨、雕刻、制盒等工序，方能制成型态各异的歙砚。歙砚除实用外，本身亦是一件精美的高级工艺品。历代文人收藏砚石者不少。

端砚

端砚产于广东肇庆端溪县。它的特点是质地坚实细润，发墨快而不损笔，润而不易干，为砚中上品。

另外，北京一得阁墨汁厂生产的“一得阁”“中华墨汁”也很好用。它既保持了墨锭的特点，又能随倒随用，而且浓度适中，清香浓厚，写后易干，适合揭裱，耐水性也强，得到近代书画家的厚爱。

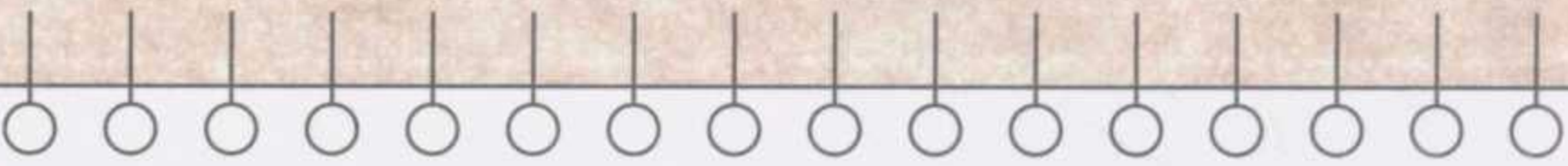
纸

中国古代作画多用绢，大约元代以后才多用宣纸。国画用宣纸一般有生宣纸、熟宣纸、半生半熟宣纸之分。生宣纸吸水性强，易渗化；熟宣纸由于加矾而不吸水，适宜工笔画法；半生半熟宣纸性能介于生宣纸与熟宣纸之间，适宜小写意画法。初学者用半生半熟宣纸为宜，当然，也视个人习惯而定。

颜料

中国画用的颜料分石色和植物色两大类。石色用矿物制成，如石青、石绿、朱砂、赭石、石黄、白粉等；植物色有藤黄、花青、胭脂、曙红(化学合成)等。石色厚重，覆盖力强；植物色薄而透明，极易晕开。

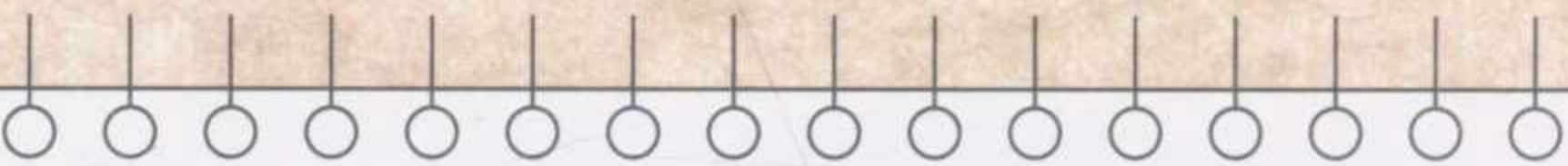
购买国画颜色时，最好选购单支，盒装颜料中有的颜料极少用上，如黑色、酞青蓝之类，以免造成浪费。

宣纸易于表现书法与写意画

绢纸与熟宣易于表现工笔画

中国画颜料也有膏状或粉状的形式，使用颜料时经常需要和专用调和液进行调配使用。

其他工具

在写意国画中，除了上述基本的工具之外，还需配以调色碟、笔洗、镇纸等工具。

笔洗

用来盛水洗笔的器皿，以形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受青睐。传世的笔洗中，有很多亦是艺术珍品。

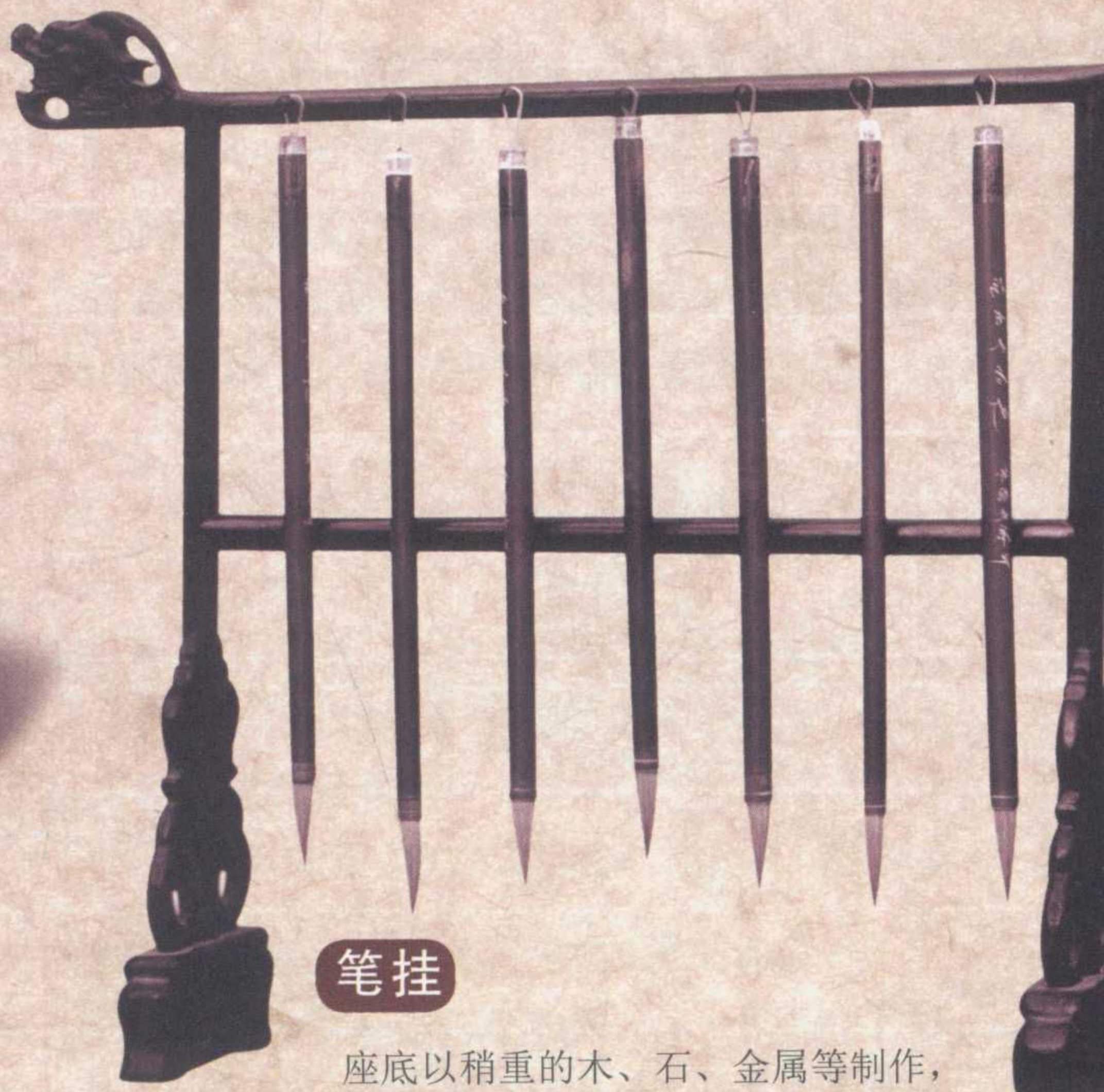
色碟

以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备数个小碟子，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开存放。

镇纸

写字作画时用以压纸的东西，常见的多为长方条形，因此也称为镇尺、压尺。

笔挂

座底以稍重的木、石、金属等制作，中有一柱杆，上布有均匀对称的小钩，以利于挂笔用，故称笔挂。

印泥

用于中国画的印章。金石书画之钤记，都需要使用。常见的有朱砂、朱膘、八宝等。

印章

一幅完整的国画作品，必须要有印章。印章是国画的精神灵魂之所在，文人画讲求诗书画印的结合，但并不是一定要题诗、钤印。

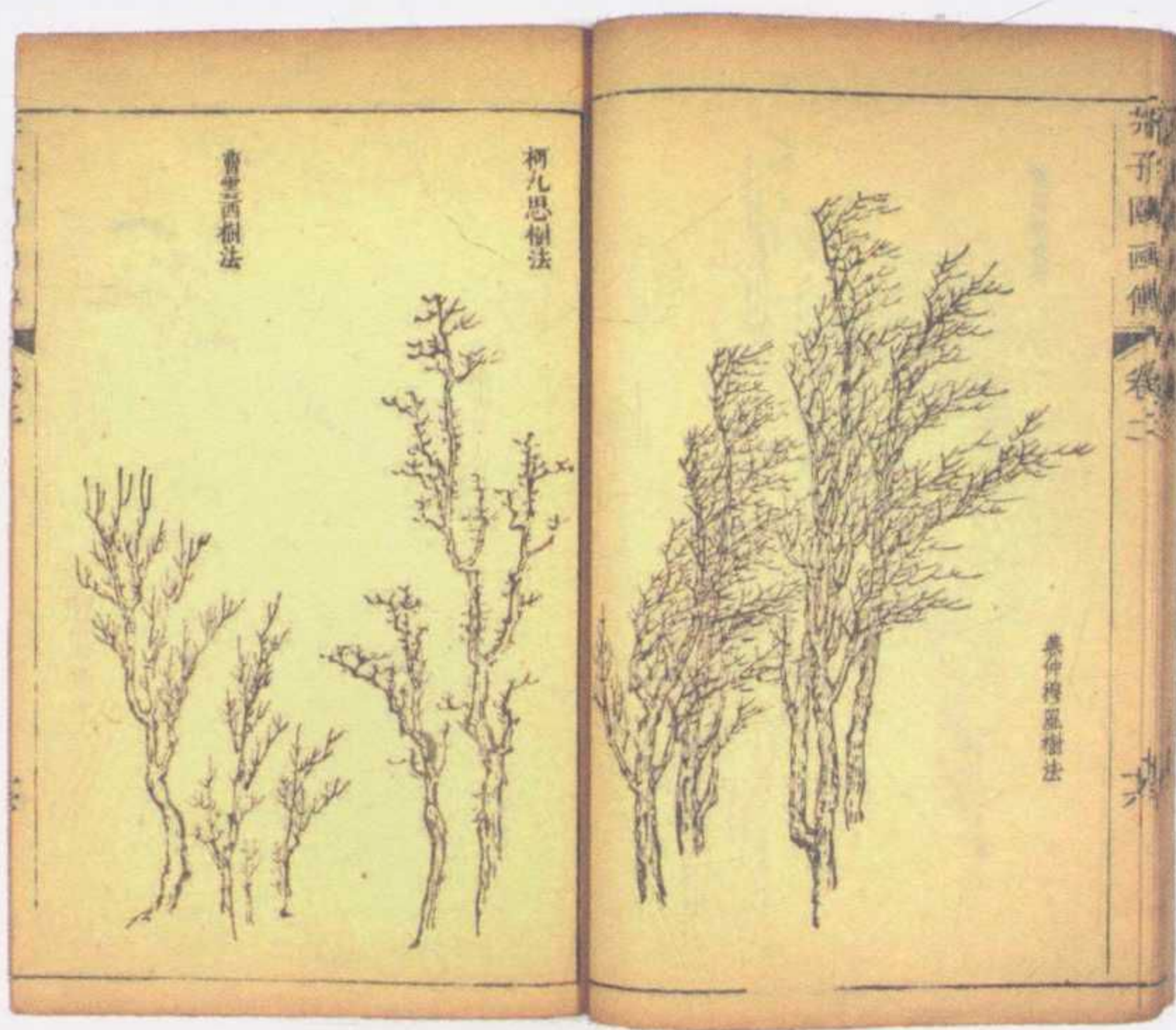
中国画的学习方法

无论学习什么都有一个正确的方法，方法得当，能起到事半功倍的作用。我们学习中国画的路一定要走正，一定要有正确的方法作指导，否则花了很大的力气，还是不能入门，白白浪费了宝贵的时间。学习花鸟画的传统方法是从临摹开始的。

临摹

临摹是学习中国画的基本方法，这是因为前人积累了非常丰富的表现技法，有些表现形式已相当简练，并提炼成一定的规范——程式化，如画竹子时写“个”字、“介”字就像竹子。齐白石画虾，仅仅几笔能把虾的质感、动感表现得淋漓尽致。所以说，无论是古人还是现代人都积累了非常丰富的表现形式和技法，我们应该虚心地向他们学习，仔细地临摹，这是学习传统技法的唯一方法。

临摹首先要选择好范本，选择自己喜爱的画种和风格的范本，特别是要选名家的作品，临摹前细细地揣摩，体会一幅画的主题，重点表现的部分、笔墨的浓淡、虚实，用笔的节奏、韵律，甚至题款、印章等。然后一笔笔地临摹，开始尽量画得像，先追求形象的像，再追求用笔的技巧等。历史上很多画家都是通过临摹起家的，如大画家齐白石就是通过临摹《芥子园画谱》入手的。

写生

通过临摹，我们可以掌握一定的绘画技巧，但仅凭此还不能得心应手地表现对象，这是因为我们对表现对象的造型意义还没有更深刻的认识。在学习画花鸟画的传统方法时，只有外师造化，才能中得心源。所谓外师造化，就是要画家到自然界中去写生，去研究自然界中的规律，如生长规律、结构造型规律等，这是写生的基本方法。

中国画的写生，在于热爱生活、观察生活、研究生活，从而熟悉生活，掌握各种对象的结构特征与运动变化的规律，而又不受这些规律的限制。通过丰富的想象，大胆地夸张取舍，用精简提炼的笔墨（包括色彩），描绘出瞬间动态。如花卉的风、晴、雨、露，禽鸟的飞、鸣、宿、食，经过长期观察体验，对对象已经十分熟悉，加上丰富的想象，因此能够把握事物瞬间的动态，在作画的时候，感觉好像就在眼前，活跃于纸上，因此能很自然地描绘出真实、概括、生动、又得神的形象来。

速写与默写

正确地锻炼造型能力，不仅要能够精细而又正确地描写客观物象，而且要能够概括而生动地表现客观物象，不仅要有面对实物写生的能力，而且还要有根据记忆想象造型的能力。要做到这一点，必须具备既能够敏锐地观察，又能概括地表现事物外部特征的“速写”能力，因此写生练习的过程，应当包括“速写”和“默写”的练习过程在内，应当把速写和默写的训练作为写生练习的一个组成部分。

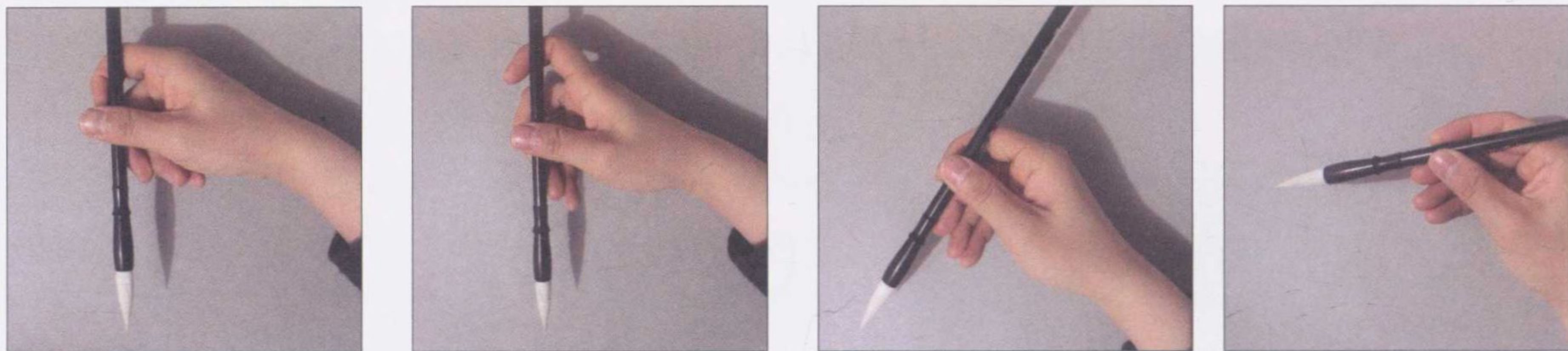
清代画家郑板桥所说的从“眼中之竹”到“胸中之竹”，再到“手中之竹”，形象地描述了艺术创造过程的基本特征。

中国画基本技法

执笔方式

写意画执笔的方法，可以在写毛笔字和作工笔画的基础上，加以变化。无论是写字还是作画，都不要只使用手指动作，而是要使用手腕、肘和肩来动作，而且要练习悬空，这样可以画极长的线、极圆的圈，即使是几尺长的竹竿或柳条，也能流畅自如。特别是在工兼写或写意画用笔时，为了表现各种对象的质感和空间感，握笔时5根手指必须配合手腕、肘和肩膀做灵活的运动，有时在画线的时候，还要用手转动笔杆，使线条生动活泼。有时为了充分表现对象的精神特征，可以不受方法的拘束，手可以拿笔杆的上端，也可以向下握靠近笔头的部位，画线时比较平稳。

学习书法对于绘画有一定的帮助，可以使“腕力”“笔力”稳当准确，练习书法是学习绘画技法初步的基本功。尤以学习篆书、草书为佳，粗细润枯，有气势，有断续，变化多端，使线描能够“应物象形”，运用自如，不觉困难。更可以帮助快速行笔，上下左右转折回旋，抑扬顿挫，圆润有力。另一方面，学好书法，对于绘画题跋也有帮助，因为在一幅国画中，题跋、图章是不可分割的有机组成部分，因此对于书法练习，不可忽视。

