

国画写意要诀

梅兰竹菊

王尚坤◎编著

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画写意要诀

松竹菊

王尚坤◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国画写意要诀. 梅兰竹菊 / 王尚坤编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2016.5
ISBN 978-7-115-41271-3

I. ①国… II. ①王… 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011344号

内 容 提 要

本书是“国画写意要诀”系列图书中的一本。内容针对零基础的国画初学者,将每个案例都分成多个部分进行讲解,对所使用的技法进行点拨,由浅入深地帮助初学者轻松掌握国画中梅兰竹菊的绘制技巧。

全书共5章,第1章详细讲解了国画的基本知识和基本技法;后4章分别是梅、兰、竹、菊的画法讲解和范例展示。本书讲解的技法比较基础,同时注重对绘画对象各种形态各种角度的训练,为初学者提供了大量的绘画范例,帮助初学者快速掌握梅兰竹菊写意画的诀窍。

本书适合国画初学者和爱好者阅读,也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 王尚坤
责任编辑 董雪南
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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 11 2016年5月第1版
字数: 286千字 2016年5月北京第1次印刷
-

定价: 69.80 元

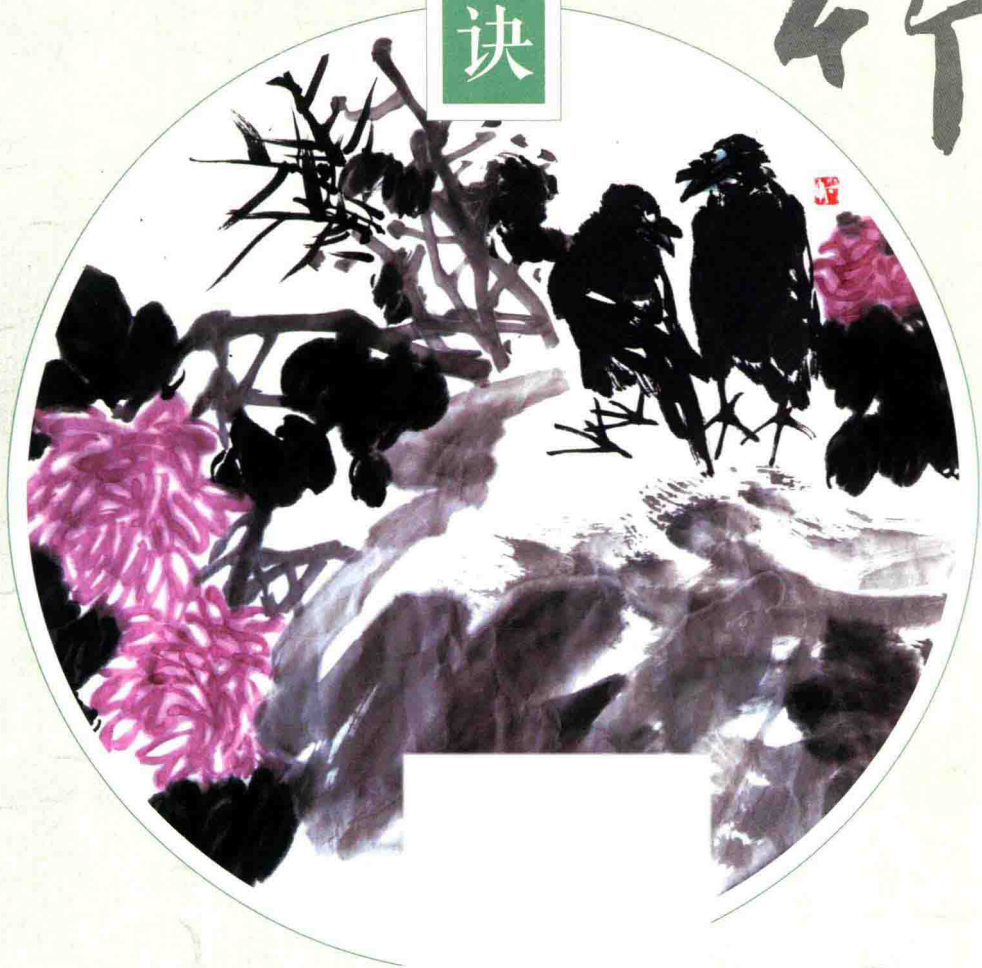
读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

国画写意要诀

木竹菊

王尚坤◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画写意要诀. 梅兰竹菊 / 王尚坤编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2016. 5
ISBN 978-7-115-41271-3

I. ①国… II. ①王… 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011344号

内 容 提 要

本书是“国画写意要诀”系列图书中的一本。内容针对零基础的国画初学者，将每个案例都分成多个部分进行讲解，对所使用的技法进行点拨，由浅入深地帮助初学者轻松掌握国画中梅兰竹菊的绘制技巧。

全书共 5 章，第 1 章详细讲解了国画的基本知识和基本技法；后 4 章分别是梅、兰、竹、菊的画法讲解和范例展示。本书讲解的技法比较基础，同时注重对绘画对象各种形态各种角度的训练，为初学者提供了大量的绘画范例，帮助初学者快速掌握梅兰竹菊写意画的诀窍。

本书适合国画初学者和爱好者阅读，也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 王尚坤
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 桦
 - ◆ 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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 11 2016 年 5 月第 1 版
字数: 286 千字 2016 年 5 月北京第 1 次印刷
-

定价: 69.80 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: 京东工商广字第 8052 号

目录

第1章 技法

6

第2章 梅谱

18

1.1 用笔方法

7

【怎样握笔】 7

【作画姿势】 8

【基本运笔技法】 8

【如何运笔】 10

【线条的练习】 11

1.2 用墨方法

12

【用墨时水分的控制】 12

【墨分五色】 12

【墨法技巧】 14

1.3 用色方法

15

【常用的国画颜色】 15

【色的浓淡】 16

【色墨调和】 16

【色色调和】 17

2.1 花蕊的画法

19

2.2 花萼的画法

19

2.3 花头的画法

20

【双勾法】 20

【没骨法】 26

2.4 梅枝的画法

32

【结构解析】 32

【基本画法】 33

【出枝顺序】 39

【常见枝形】 41

【花、枝、叶的组合】 45

2.5 梅干的画法..... 51

【没骨法】..... 51

【双勾法】..... 52

【勾皴法】..... 53

2.6 作品一..... 54

2.7 作品二..... 59

第3章 兰谱 64

3.1 兰叶的画法..... 65

【撇叶式】..... 65

【撇叶式的不同形态】..... 66

【双勾叶式】..... 67

【双勾叶式的不同形态】..... 68

3.2 兰花的画法..... 69

【没骨法】..... 69

【双勾法】..... 76

3.3 花叶组合的画法..... 84

【没骨法】..... 84

【没骨法的不同形态】..... 86

【双勾法】..... 87

【双勾法的不同形态】..... 89

3.4 作品一..... 90

3.5 作品二..... 94

第4章 竹谱 99

4.1 竹竿的画法..... 100

【直竿的画法】..... 100

【横竿的画法】..... 101

第5章 菊谱

137

【露根竹竿的画法】	102
【细竿的画法】	103
【朱竹竹竿的画法】	104
【斑竹竹竿的画法】	105
【竹竿的组合形态】	106

4.2 竹笋的画法	107
-----------	-----

4.3 竹枝的画法	108
-----------	-----

【生枝式】	108
【不同形态的竹枝】	110
【竹竿生枝式】	111
【竹竿竹枝组合形态】	116

4.4 竹叶的画法	117
-----------	-----

【布叶式】	117
【不同形态的叶子】	118
【布叶生枝式】	120
【不同形态的枝叶组合】	122

4.5 作品一	123
---------	-----

4.6 作品二	128
---------	-----

4.7 作品三	132
---------	-----

5.1 花头的画法	138
-----------	-----

【双勾法】	138
【没骨法】	140
【不同生长期】	142
【不同形态】	145
【不同品种】	149

5.2 叶子的画法	152
-----------	-----

【不同形态】	152
【叶的组合】	156

5.3 花枝叶的组合	160
------------	-----

【一枝全放】	160
【二枝全放】	162
【三枝花蕊正反】	164

5.4 作品一	166
---------	-----

5.5 作品二	171
---------	-----

技法

第1章

写意画的特点为画面夸张、概括且意境深，在用笔上不追求精细，讲求以淋漓的笔墨传达更深远的思想情感。本章将对写意画创作过程中的用笔、用墨、设色、构图以及题字钤印的方法，逐一进行讲解，让大家初步了解写意画。

1.1 用笔方法

采用毛笔作画是写意画的一大特点。毛笔的关键部位在于笔头，笔头分为三个部分：笔尖、笔腹和笔根。本节将从最基本的握笔方法开始，向读者详细地介绍毛笔的基本使用方法。

【怎样握笔】

执毛笔时，五根手指都会派上用场，我们称之为“五指执笔法”，即用“按”“压”“勾”“顶”“抵”的方法把笔执稳，如下图所示。

【作画姿势】

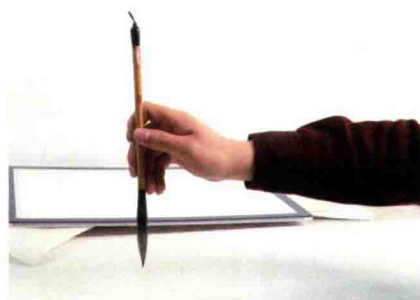
提腕

提腕指的是将手肘枕于画案之上，手腕悬起，全部力量集中于手腕处。此种姿势适合表现小尺幅画面。

悬腕

悬腕指的是将手腕悬空，手肘也离开画案，用手腕的力量运笔。此种姿势活动范围大，适合表现大尺幅的画面。

枕腕

枕腕是把左手掌平垫于右手肘下、力量集中在手指上的作画姿势。枕腕法不能很好地运用手腕的力量，而且执笔手的活动范围很小，所以尽量少用此法。

【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。改变下笔力道的大小、行笔的速度，会使作画效果产生丰富的变化。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。

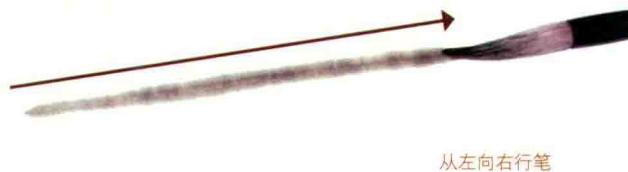
露锋

与藏锋的运笔方式相反，露锋以笔尖着纸，收笔时渐行渐提，故意露出笔锋，可使线条灵活而飘逸。

顺锋

顺锋是指按照由上至下、由左至右的方向运笔，顺锋运笔画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

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。

【如何运笔】

运笔的快慢、提按、转折等都会形成不同的笔触效果。下面，我们将详细介绍这些技法。

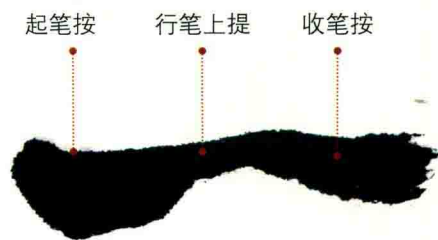
快慢

指的是笔锋运行的快慢速度。行笔快则效果光滑、飘逸；行笔慢则效果生涩、古拙。

提按

毛笔在运行过程中，不仅要平面的“横向”运动，而且还要做立体的“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。

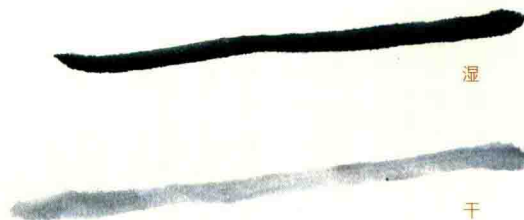
转折

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。

拖笔

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

【线条的练习】

线条是写意画中最为重要的元素之一，是画家造型的重要手段。线条的粗细、曲直、虚实等变化形成了丰富的画面效果。下面将带大家进行一些简单的线条练习。

点

点是线的基本构成元素，点的延伸便成了线。想要画好线，首先要画好点，画点笔要稳，提按间笔锋要充满变化。

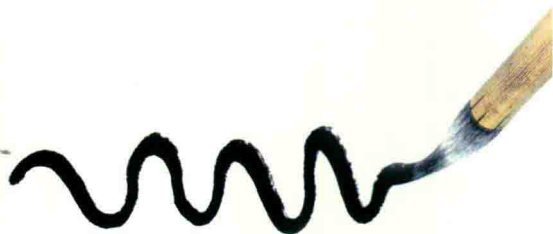
锯齿线

锯齿线条的练习可以培养初学者灵活改变运笔方向的能力。

波浪线

波浪线蜿蜒灵动，画波浪线可以锻炼手腕的灵活性。

螺旋线

从中心向外旋转，毛笔受力保持均匀，这样可以练习腕力，以便后期更好的运用。

水纹线条

绘制水纹线条，横向拉动笔杆，运笔时改变笔力，增加提、按变化。可以锻炼用笔的变化，将提、按、顿、挫更好地运用到绘画中。

1.2 用墨方法

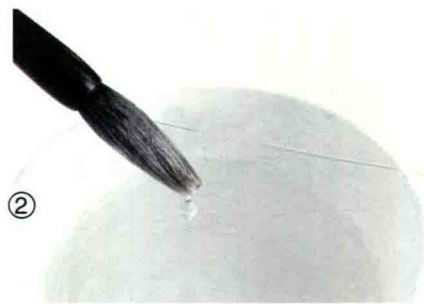
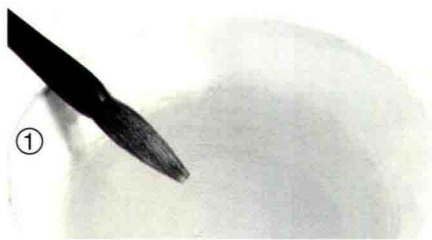
在写意画中“笔墨”也许是我们提及最多的词了，“笔”和“墨”始终是紧密联系在一起，也是画家终身要做的功课。前面我们已经介绍了用笔技法，接下来将详细讲解写意画中的用墨技法。

【用墨时水分的控制】

墨汁一般都需要和水调和后才能作画，就是我们所谓的“水墨”，墨色的变化是通过水的比例来控制的，水多则“润”，水少则“焦”。

首先将笔头浸泡在水里，浸至笔头的根部。然后将笔提起（图①），顺势在笔洗边缘刮去多余的水分（图②）。这样便可以控制笔中含水量的多少。

【墨分五色】

写意画中，根据墨与水比例的不同，可将墨分为五色，即焦、浓、重、淡、清。下面将详细讲解不同墨色的调和方法。

焦

焦墨易产生飞白

焦墨又称为枯笔、渴笔或竭墨，指的是不加水稀释，直接用墨汁作画。焦墨浑厚、深沉而浓黑，但是较难控制，建议初学者少用。

浓

将焦墨加少量清水即得到浓墨，浓墨适合表现近处的物象或者物体的阴面，用浓墨作画要画得“薄”，这样才能“透气”。

重

将浓墨加清水稀释即得到重墨。较之浓墨，重墨透明度稍高，用重墨作画，画面较为通透，但是重墨用不好会使画面发“灰”，所以实际作画时应增强对比

淡

淡墨中水的含量较高，淡墨在宣纸上变化丰富，适合表现远处的物象或者物体的明亮面。

清

清墨中墨的含量极少，常用于表现烟、雾、霞等模糊的形象。

【 墨法技巧 】

前人通过多年的艺术实践，总结提炼出一些基本的用墨技巧，并流传至今。常用的墨法包括“积墨法”“泼墨法”和“破墨法”等。下面将详细介绍这些技法。

积墨法

积墨法是指待前面墨色干后，再累加不同墨色的方法。用淡墨染后，再用稍重的墨加上去，连染带擦，层层积染，以达到层次丰富、墨韵深厚的效果。积累时，每一层笔触的复叠要在前一层笔触完全干时才可进行，而笔触的相叠必须既具形式感又能表现物象。

泼墨法

泼墨法指将毛笔饱蘸水墨，随意挥洒，此法笔墨酣畅，追求画面墨色淋漓的艺术效果。这种挥泼而成的笔痕、水痕有一种自然感与力量感，但也有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意结合的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。泼墨和泼彩可以兼用，多在大写意或山水画中运用。

