

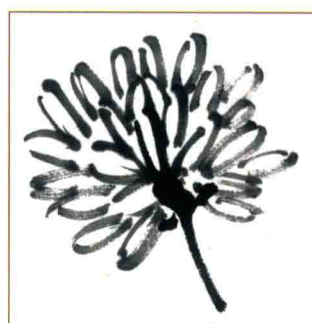
梅兰菊

国画写意入门

一本看得懂、学得会、掌握快的国画入门教程

刘彦丰 编著

妙笔丹青画百态



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

梅兰竹菊

国画写意入门

刘彦丰 编著

妙笔丹青画百态



人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

妙笔丹青画百态. 梅兰竹菊国画写意入门 / 刘彦丰
编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2019. 5
ISBN 978-7-115-50415-9

I. ①妙… II. ①刘… III. ①写意画—花卉画—国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第282073号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。“妙笔丹青画百态”系列图书专门为国画初学者量身定做,其中涵盖了国画中山水云树、花鸟鱼虫、梅兰竹菊等多个绘画题材。

本书是“妙笔丹青画百态”系列中的一本,着重于梅兰竹菊题材的绘画演示。全书共分为5章,从局部到整体,由浅入深、循序渐进地讲解了国画中梅、兰、竹、菊的绘制方法,在每种题材的画法演示和讲解之后都附有各式各样的图例,可以供初学者临摹,掌握国画基本的笔墨与造型技巧,提升绘画能力。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,不仅适合喜欢画梅兰竹菊的读者及爱好国画的初中级读者阅读学习,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 刘彦丰
责任编辑 王 铁
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>
雅迪云印(天津)科技有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7 2019年5月第1版
字数: 247千字 2019年5月天津第1次印刷
-

定价: 45.00 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 基础入门

1.1 运笔技法	5
1.1.1 如何握笔	5
1.1.2 基本运笔技法	5
1.1.3 如何运笔	6
1.1.4 线条的练习	7
1.2 墨	8
1.2.1 墨分五色	8
1.2.2 调墨技法	8
1.2.3 墨法	9
1.3 颜料	11
1.3.1 常用的国画颜料	11
1.3.2 色墨结合	11

第2章 梅

2.1 梅花花头的画法	13
2.1.1 双勾法画白梅	13
2.1.2 没骨法画红梅	14
2.2 不同形态的梅花花头	15
2.3 梅枝	21
2.3.1 “女”字式	21
2.3.2 “戈”字式	22
2.3.3 三角穿插式	22
2.3.4 “之”字式	23
2.4 梅干	24
2.4.1 没骨法	24
2.4.2 双勾法	25
2.5 不同形态的梅花枝干	26
2.6 作品欣赏	32

第3章 兰

3.1 兰花的画法	43
3.1.1 没骨法	43
3.1.2 双勾法	44
3.2 不同形态的兰花	45

3.3 兰叶的画法	49
3.3.1 双勾法	49
3.3.2 没骨法	50
3.4 不同形态的兰叶	51
3.5 作品欣赏	54

第4章 竹

4.1 竹竿的画法	65
4.1.1 没骨法	65
4.1.2 双勾法	66
4.2 不同形态的竹竿	67
4.3 竹叶的画法	74
4.3.1 没骨法	74
4.3.2 双勾法	74
4.4 不同形态的竹叶	76
4.5 作品欣赏	82

第5章 菊

5.1 菊花的画法	91
5.1.1 双勾法	91
5.1.2 没骨法	92
5.2 不同形态的菊花	93
5.3 菊叶的画法	100
5.3.1 没骨法	100
5.3.2 双勾法	101
5.4 不同形态的菊叶	102
5.5 作品欣赏	105

梅兰竹菊

国画写意入门

刘彦丰 编著

妙笔丹青画百态



人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

妙笔丹青画百态. 梅兰竹菊国画写意入门 / 刘彦丰
编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 5
ISBN 978-7-115-50415-9

I. ①妙… II. ①刘… III. ①写意画—花卉画—国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第282073号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。“妙笔丹青画百态”系列图书专门为国画初学者量身定做,其中涵盖了国画中山水云树、花鸟鱼虫、梅兰竹菊等多个绘画题材。

本书是“妙笔丹青画百态”系列中的一本,着重于梅兰竹菊题材的绘画演示。全书共分为5章,从局部到整体,由浅入深、循序渐进地讲解了国画中梅、兰、竹、菊的绘制方法,在每种题材的画法演示和讲解之后都附有各式各样的图例,可以供初学者临摹,掌握国画基本的笔墨与造型技巧,提升绘画能力。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,不仅适合喜欢画梅兰竹菊的读者及爱好国画的初中级读者阅读学习,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 刘彦丰
责任编辑 王 铁
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>
雅迪云印(天津)科技有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7 2019年5月第1版
字数: 247千字 2019年5月天津第1次印刷
-

定价: 45.00 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 基础入门

1.1 运笔技法	5
1.1.1 如何握笔	5
1.1.2 基本运笔技法	5
1.1.3 如何运笔	6
1.1.4 线条的练习	7
1.2 墨	8
1.2.1 墨分五色	8
1.2.2 调墨技法	8
1.2.3 墨法	9
1.3 颜料	11
1.3.1 常用的国画颜料	11
1.3.2 色墨结合	11

第2章 梅

2.1 梅花花头的画法	13
2.1.1 双勾法画白梅	13
2.1.2 没骨法画红梅	14
2.2 不同形态的梅花花头	15
2.3 梅枝	21
2.3.1 “女”字式	21
2.3.2 “戈”字式	22
2.3.3 三角穿插式	22
2.3.4 “之”字式	23
2.4 梅干	24
2.4.1 没骨法	24
2.4.2 双勾法	25
2.5 不同形态的梅花枝干	26
2.6 作品欣赏	32

第3章 兰

3.1 兰花的画法	43
3.1.1 没骨法	43
3.1.2 双勾法	44
3.2 不同形态的兰花	45

3.3 兰叶的画法	49
3.3.1 双勾法	49
3.3.2 没骨法	50
3.4 不同形态的兰叶	51
3.5 作品欣赏	54

第4章 竹

4.1 竹竿的画法	65
4.1.1 没骨法	65
4.1.2 双勾法	66
4.2 不同形态的竹竿	67
4.3 竹叶的画法	74
4.3.1 没骨法	74
4.3.2 双勾法	74
4.4 不同形态的竹叶	76
4.5 作品欣赏	82

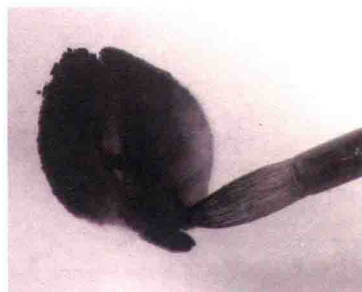
第5章 菊

5.1 菊花的画法	91
5.1.1 双勾法	91
5.1.2 没骨法	92
5.2 不同形态的菊花	93
5.3 菊叶的画法	100
5.3.1 没骨法	100
5.3.2 双勾法	101
5.4 不同形态的菊叶	102
5.5 作品欣赏	105

第1章

基础入门

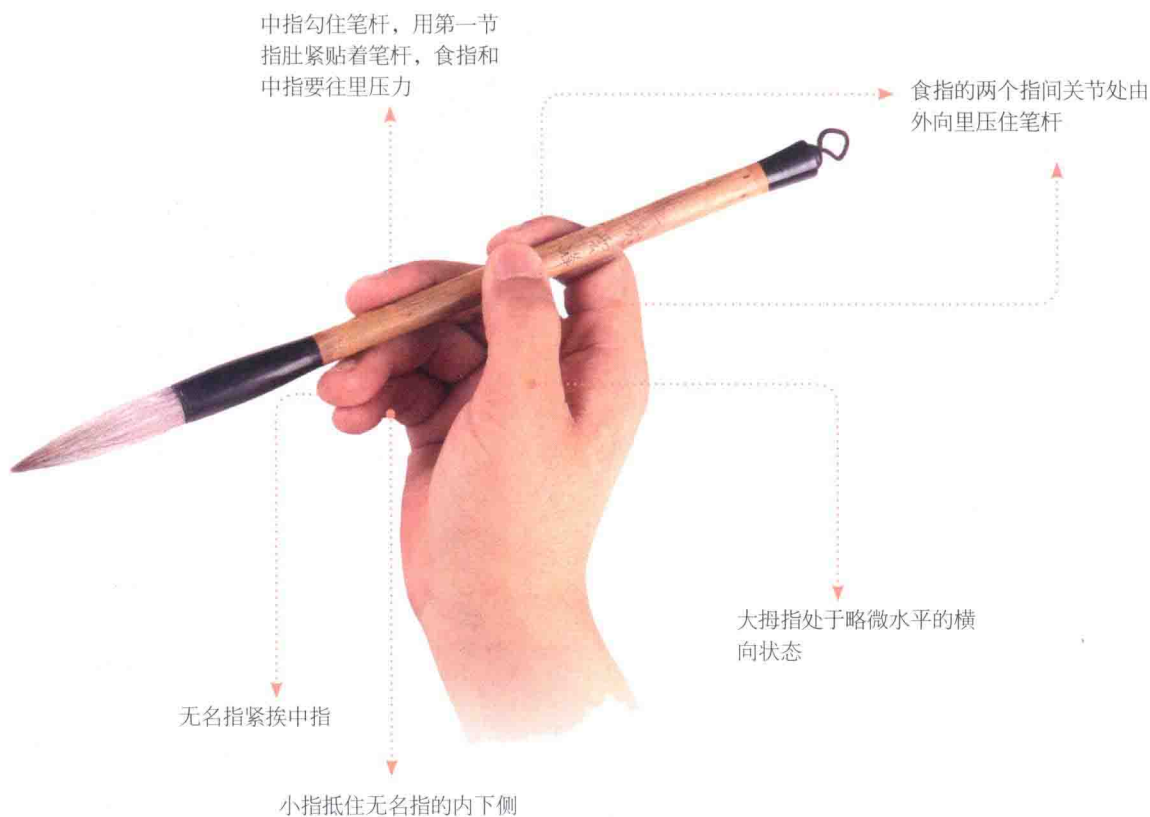
要想学好中国写意画，首先要从基础入手。本章将详细讲解国画绘画的运笔技巧，以及色与墨的基本调和技法，帮助初学者更好、更快地掌握国画方面的基础知识，为后面的写意画创作打好基础。



1.1 运笔技法

熟练掌握工具的使用是画好国画的第一步，本节主要介绍毛笔的运笔技法，为后面的学习打好基础。

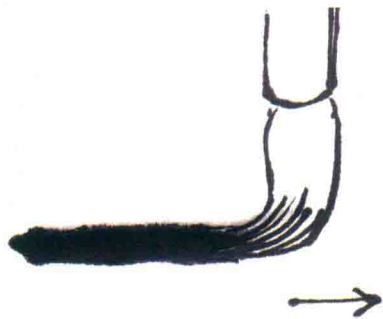
1.1.1 如何握笔



1.1.2 基本运笔技法

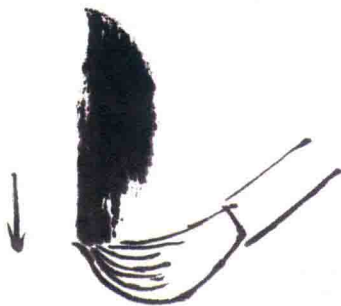
中锋

笔杆垂直于纸面，行笔时锋尖处于墨线中心。用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒物体的轮廓。



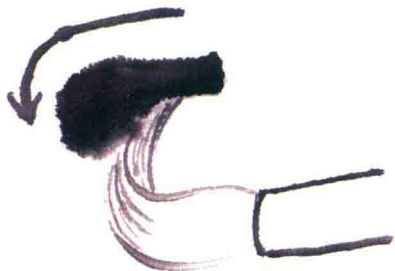
侧锋

笔杆倾斜于纸面，笔锋和笔肚接触纸面。侧锋运笔，用力不均匀，时快时慢，时轻时重，笔锋常偏向线的一边，其效果毛、涩，但变化丰富。由于侧锋运笔使用的是毛笔的侧部，故可以画出粗壮的线条。



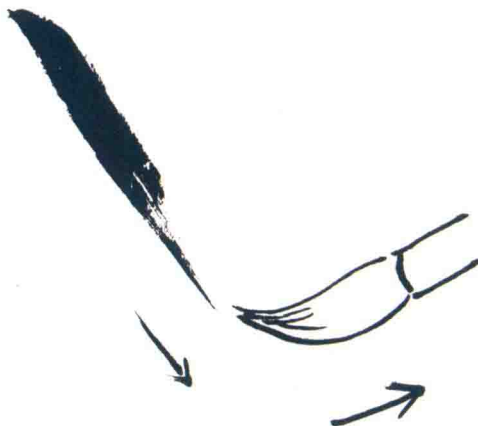
藏锋

藏锋，笔锋要藏而不露，画出的线条才沉着含蓄，力透纸背。



露锋

与藏锋的运笔方式刚好相反，它以笔尖着纸，故意露出笔锋，收笔时渐行渐提笔杆，以这种笔法画出的线条灵活而飘逸。



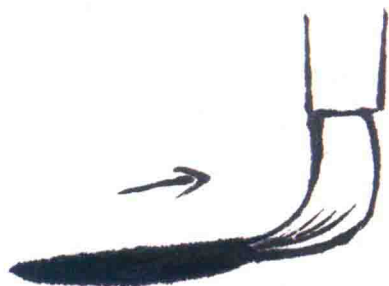
逆锋

行笔时笔尖逆势推进，使笔锋散开，笔触中产生飞白，由这种笔锋画出的点、线具有苍劲生辣的笔趣。



顺锋

顺锋运笔与逆锋相反，采用拖笔运行的方式，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。



1.1.3 如何运笔

运笔的快慢、提按、转折、顺逆、虚实都是由运笔的节奏变化产生的，在节奏变化中最明显与最重要的是快慢的变化。

快慢

指行笔过程中左右前进速度的急缓，即行笔的快慢。快则流，慢则留；快则光，慢则涩；快易飘逸，慢易拙涩。



快



慢

提按

指入笔、行笔、收笔中持笔起伏和力量的轻重。提为起，按为伏；提则轻，按则重；提则虚，按则实。



拖笔

拖笔多用于画滑线，这是一种灵活运笔的方法。拖笔时握笔要高，笔锋一着纸即可，不能停留，这样才能显得笔触流畅而灵动。



转折

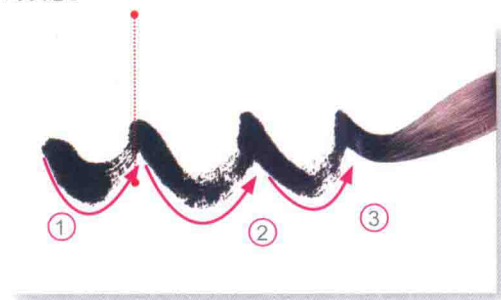
笔锋转换时向上提笔或向下按笔的力量不同，线条也会呈现出不同的效果。在笔锋转换时提笔转过去为“圆转”，反之，按笔转过去为“方折”。



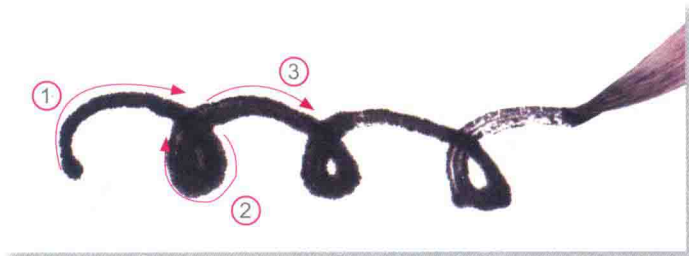
1.1.4 线条的练习

线条就像画中形象的骨骼，是骨，就必须有骨气，而骨气是最能表达画中形象的内在活力的。线条的不同变化，正传达了不同的活力，而线条的变化也正是运笔的变化。

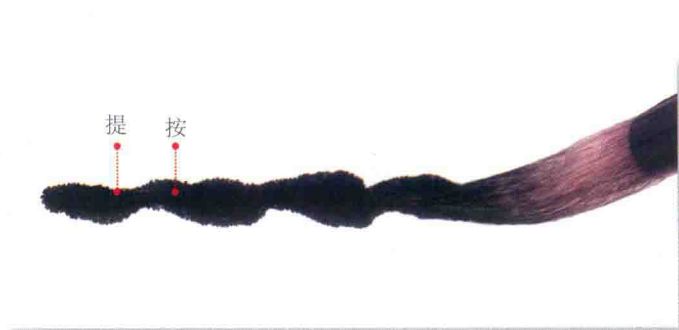
运笔的过程中先按笔、后提笔，表现出飞白的质感。



波浪线条



方向的转换



水纹线条



从中心向外圈旋转

1.2 墨

中国画通过墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩。墨分五色：清、淡、浓、重、焦，而决定这五种墨色的关键是墨与水的比例。本节将详细介绍墨色的调和方法。

1.2.1 墨分五色

墨分五色谈论更多的是墨色的深浅，常常指“焦、重、浓、淡、清”。焦墨是指半干的墨汁，乌黑而有光泽；浓墨是深黑的墨汁，加了水分而不显光泽；重墨的含水量比浓墨多，颜色稍浅；淡墨的含水量较多，颜色更浅；清墨只有极淡的墨迹，甚至全是水。



焦



浓



重



淡



清

1.2.2 调墨技法



1.选好笔，放入水中按压，将笔毛散开，这样可以将笔腹中残留的颜色洗净，以保证不会有其他颜色残留。再收笔，在笔洗的边缘擦（刮）两下，以减少毛笔里过多的水分。



2.淡墨。用笔尖蘸少许墨，在盘中与清水调和，使墨汁浸入笔肚。



3.重墨。再蘸墨汁，在淡墨的基础上继续调和。



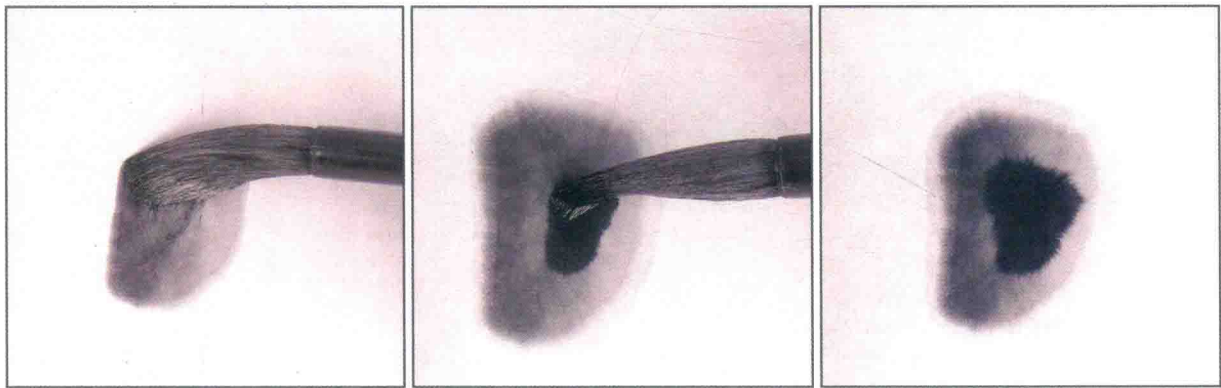
4.浓墨。需要多蘸墨汁，再在盘中调和，墨色便越来越浓重。

12.3 墨法

墨有破墨、积墨、泼墨、宿墨、浓墨之法。墨之韵味与节奏可产生淡雅、沉厚、丰富、淋漓、滋润等各种不同的艺术趣味，并以此表现物象的某些形体与质感、意境与情趣。用墨的诀窍是在变化中求统一，这种变化可以是各种墨色之间的对比，也可以是墨色本身的韵律感、丰富感、肌理感。因而用墨一般有两种倾向：一种是对比中求统一，另一种是在统一中寻求变化。

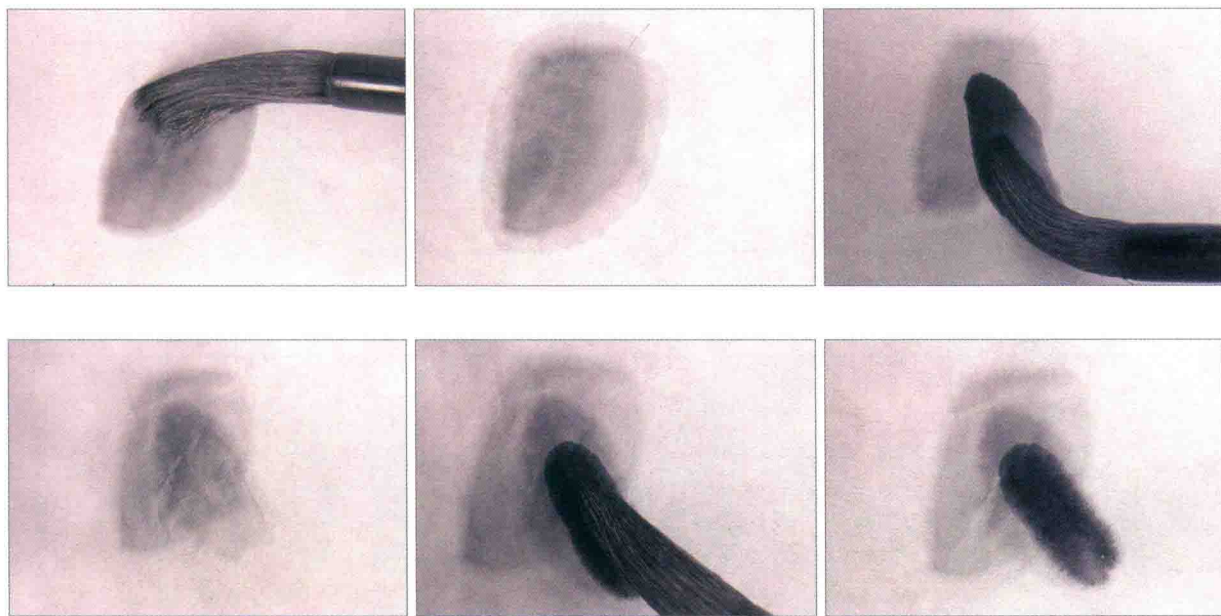
破墨法

破墨法是指在作画时，趁前面的墨迹还没有干的时候，接着又画上一层墨色，使画面中的水墨达到相互融和的效果，墨法中最常用的是破墨法。由于生宣纸的渗化性与排斥性，水分的含量及落笔的先后不同，可使浓淡之墨在交融或重叠时产生复杂的艺术趣味。



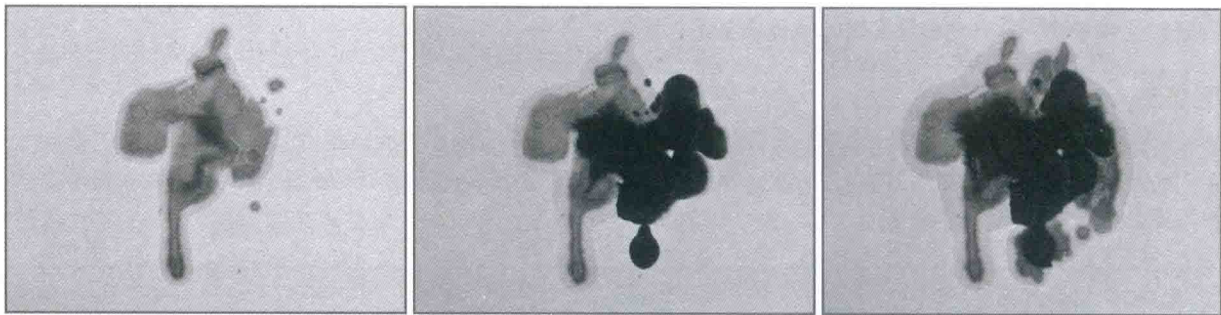
积墨法

积墨法是指各种不同墨色、不同笔触在不断交错重叠后产生的特殊艺术效果，给人以浑朴、丰富、厚实之感。积累时每一层次的笔触的复叠，一般在前一层次的笔触干时才进行，而笔触的相叠必须既具有形式感又能表现物象本身。



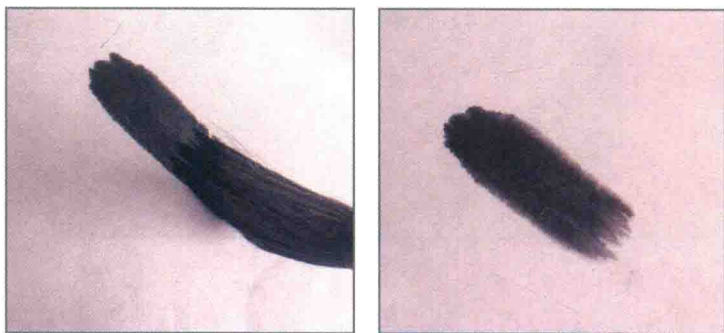
泼墨法

泼墨法是指随笔将多余的不匀之墨水挥泼于宣纸上的作画方法。这种挥泼而成的墨痕，有一种自然感与力度，具有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。



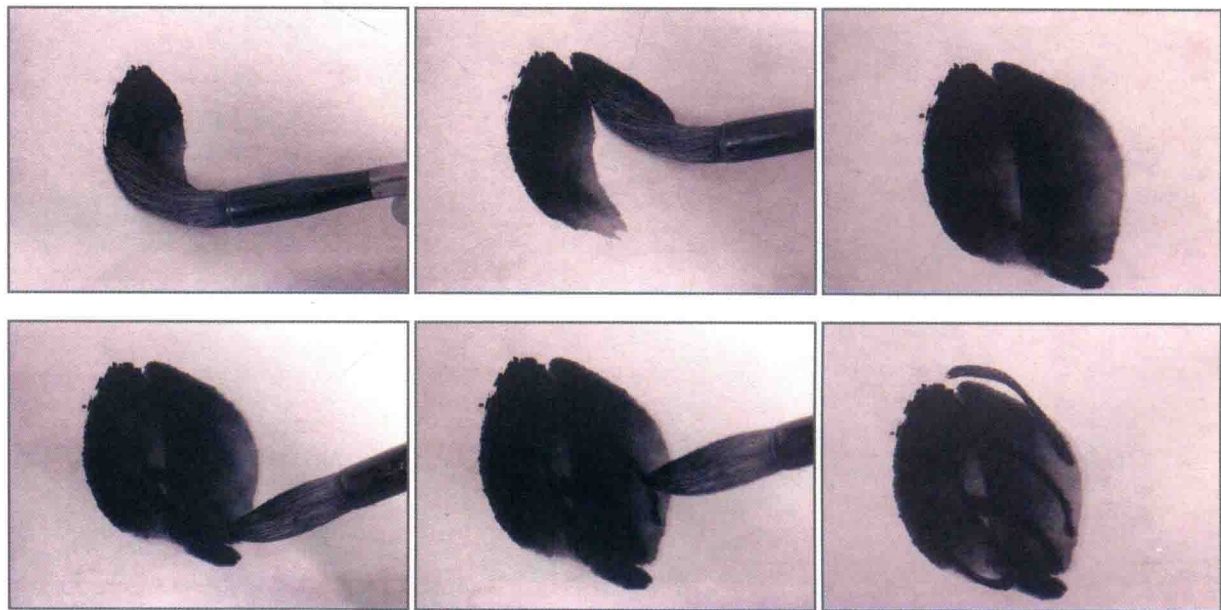
宿墨法

宿墨即隔宿之墨，墨汁存放时间较久，由于水分蒸发而浓缩，其墨色最黑。宿墨常用于最后一道墨，用得好能起到“画龙点睛”的作用；但因宿墨中有渣滓析出，用不好极易枯硬污浊，故用宿墨要求具有较高的笔墨功夫。黄宾虹最善用宿墨，每于画面浓墨之处点之以宿墨，使墨中更黑，黑中见亮，加强了黑白对比，使画面更加神采焕发。



浓墨法

以浓墨法描绘物象，落墨较重，可使画面厚重有神。用浓墨要“薄”，即笔法灵活。只有干、湿、深、浅变化有致，才能浓而不凝滞。

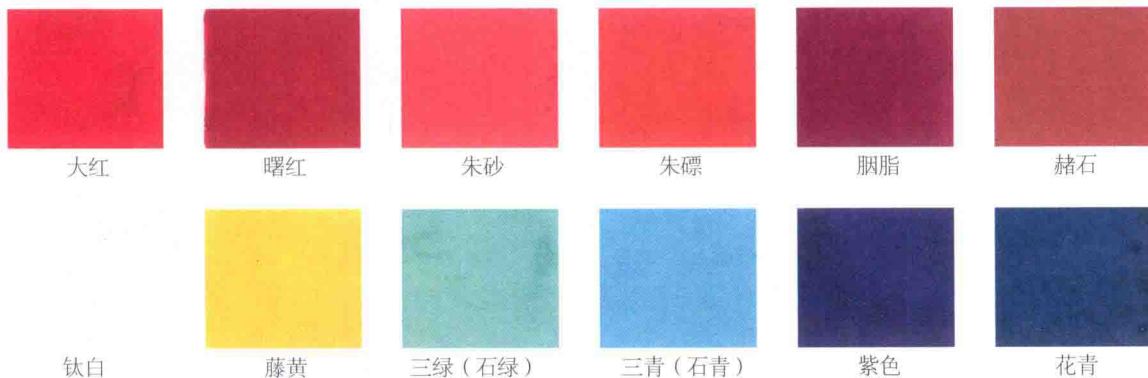


1.3 颜料

本节学习国画颜料的使用及色墨结合所呈现出的效果。

1.3.1 常用的国画颜料

国画常使用的颜料有植物性颜料和天然矿物质颜料两种。植物颜料有花青、胭脂、藤黄等，矿物质颜料有赭石、朱砂、石青、石绿等。

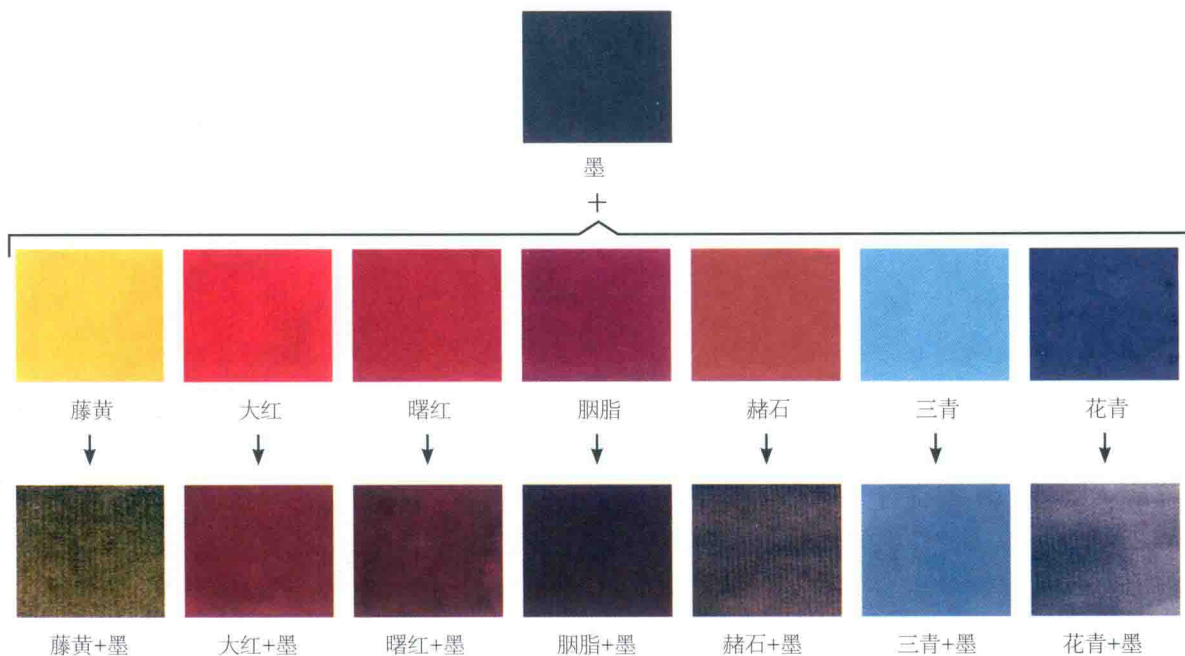


国画颜料的特性

植物性颜料的透明感强，可以相互调和使用，但其覆盖力弱，色质不稳定，容易褪色。矿物质颜料透明感弱，但覆盖力强，色质稳定，不易褪色。

1.3.2 色墨结合

颜料和水墨相结合，会出现新的色值和特有的韵律，这里介绍几种主要颜色与墨混合的效果。



第2章

梅

梅花，别名春梅，其叶片呈卵形或椭圆形，树皮为浅灰色或绿色，是我国的名花之一，集高洁、秀雅、坚毅等寓意于一身。

梅花在我国已有上千年的栽培历史，一直是中国文人和画家青睐的花卉。有关梅花的基本理论知识是学习梅花绘画之前所必须了解的。本章向大家讲解梅花的绘制技法，希望对读者学习写意梅花的绘制能有所帮助。



2.1 梅花花头的画法

画梅花通常有双勾、没骨和双勾填色三种方法。双勾法一般适用于勾画梅花的轮廓，比如勾画白梅，而没骨法则常用于画红梅、蜡梅、绿梅等；用双勾法勾勒时运笔要有力度、有骨力，而没骨法则要把握好笔中颜料与水分的比例。本节以双勾法和没骨法为例介绍梅花花头的绘制技巧。

2.1.1 双勾法画白梅

以双勾法画梅花时，一笔画成一片花瓣，要注意运笔时的起笔、顿笔，中间留出空白，以便勾花蕊、点花药。另外还要注意花瓣与花蕊墨色的区分。



- 1 选用中号狼毫笔，中锋运笔画出白梅的第一片花瓣。



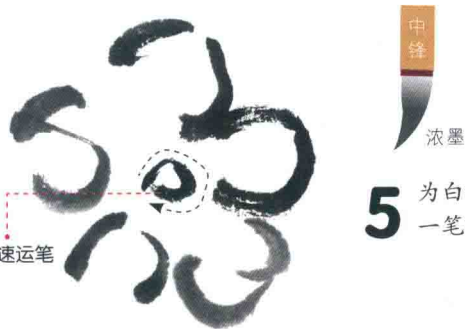
- 2 顺势以两笔画出第二片花瓣，要注意运笔的方向，且运笔要流畅，不可拖泥带水。



- 3 继续画出更多的花瓣，前后的花瓣应有大有小。



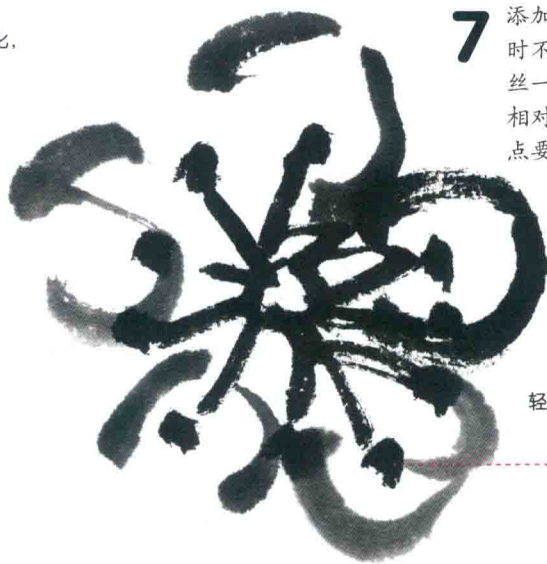
- 4 完成花瓣的绘制。绘制时要注意花瓣的透视关系，近大快速运笔，远小，近实远虚。



- 5 为白梅添加花心，一笔带过即可。



- 6 添加花蕊。画花蕊时要挺住手腕，线要细挺刚劲，不能粗、不能弱、不能洇，每一条线都要气贯始终，功力到位。



- 7 添加花药。绘制时不要拘泥于一丝一点，蕊丝应相对整齐，花药点要圆润灵动。