

更多案例+DVD多媒体教学录像
包括35张范画，230张绘画过程图及200分钟的视频教学

新派国画教学 初学者的朋友

写意

梅兰竹菊

临波·望月·闻书香

季建中 编著

中国画基础教程

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

更多案例+DVD多媒体教学录像
包括35张范画 230张绘画过程图及200分钟的视频教学

新派国画教学 初学者的朋友

人民邮电出版社
北京

写意

梅兰菊

临波·望月·闻书香

季建中 编著

中国画基础教程

图书在版编目(CIP)数据

中国画基础教程. 写意梅兰竹菊 / 季建中编著. --
北京: 人民邮电出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-115-27333-8

I. ①中… II. ①季… III. ①写意画: 花卉画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第282464号

内 容 提 要

写意, 国画的一种画法, 用笔不讲究工细, 注重神态的表现和抒发作者的情趣, 是一种形简而意丰的表现手法。本书是“中国画基础教程”系列中的一本, 收集了大量优秀的梅兰竹菊作品的范本, 以简洁的文字概括了绘制梅兰竹菊的基本技法, 在各自的具体画法上, 从结构到用笔、用墨、用色等技法问题结合附图都详尽地做了讲解。

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。

中国画基础教程——写意梅兰竹菊

- ◆ 编 著 季建中
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 5.5
字数: 423千字 2012年3月第1版
印数: 1—4000册 2012年3月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-27333-8

定价: 35.00元(附1DVD)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第1章 画梅

梅枝的画法.....	06
上发枝的绘制步骤.....	06
梅枝的枝形与梅枝的组合.....	07
正确的枝形与错误的枝形.....	11
梅枝起手式基本造型单位.....	12
梅干的画法.....	13
使用勾勒法绘制梅干.....	14
使用没骨法绘制梅干.....	15
各种不同形态的梅干.....	17
梅花的画法.....	22
各种不同角度的梅花.....	25
使用圈画法绘制梅花.....	26
使用点画法绘制梅花.....	27
使用点圈结合画法绘制梅花.....	29
白梅范例绘制步骤.....	31
红梅范例绘制步骤.....	32
点苔技法.....	34
范画欣赏.....	35

第2章 画兰

兰叶的画法.....	38
顺笔画叶法绘制步骤.....	39
逆笔画叶法绘制步骤.....	40
丛兰的组合.....	41
兰根的画法.....	42
兰花的画法.....	43
草兰的绘制步骤.....	44
惠兰的创作步骤.....	44
范画欣赏.....	45

第3章 画竹

竹竿的画法.....	49
竹节的画法.....	50

不同形态的竹竿.....	51
竹枝的画法.....	52
竹枝的绘制步骤.....	52
竹枝的各种形态.....	53
竹叶的画法.....	54
个字形竹叶的绘制步骤.....	54
介字形竹叶的绘制步骤.....	54
分字形竹叶的绘制步骤.....	54
其他竹叶形态.....	55
竹态.....	56
风竹的绘制步骤.....	56
晴竹的绘制步骤.....	57
雨竹的绘制步骤.....	59
雪竹的绘制步骤.....	60
范画欣赏.....	61

第4章 画菊

花头的画法.....	66
单瓣花头的绘制步骤.....	66
复瓣花头的绘制步骤.....	67
平头花头的画法.....	68
平头花头的不同形态.....	69
圆头花头的画法.....	71
其他形态的菊花花头.....	72
菊花的染法.....	73
平头黄色菊花的染法.....	73
其他颜色的菊花花头.....	74
菊叶的画法.....	75
菊叶的绘制步骤.....	75
不同形态的菊叶.....	76
菊枝的画法.....	76
菊枝的绘制步骤.....	77
黄菊的创作步骤.....	78
白菊的创作步骤.....	81
范画欣赏.....	84

第1章

梅花象征坚韧不拔、百折不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质。中国画以梅花入画的历史十分悠久，大约始于南北朝，经过历史的传承，今天喜欢画梅花的人越来越多，风格各异。本章将详细讲解写意梅花的画法。

画梅

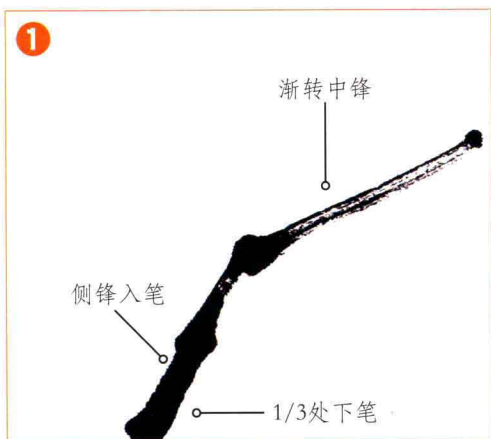
梅枝的画法

画梅先从出枝入手，出枝讲的是画枝干，枝干穿插得当，笔墨用得好，整幅梅花即完成了大部分。关于出枝，古人有“无女不成梅”一说，用书写的“女”字较为形象地说明枝干的交叉、组合。学画枝干，必先从第一笔枝干练起。

出枝下笔的位置应为纸上约 $1/3$ 处，这个位置与西方绘画中“黄金分割线”的位置基本接近，在视觉上使人感到非常舒服。第一笔出枝可称为**主枝**；第二笔称为**辅枝**；第三笔则要破主、辅枝的相交，使其更加丰富。

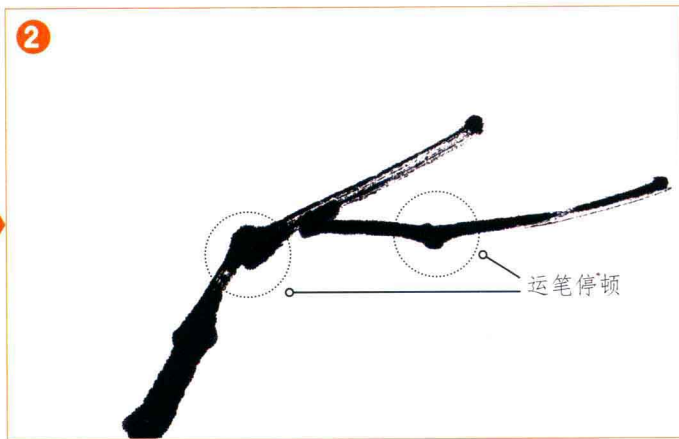
因梅枝是木本，用笔不能弱，用笔要刚劲有力。笔入纸开始用侧锋，向上运笔渐转中锋。画梅出枝干，在画面中也有势的去向，在纸的边缘入笔处即为入势，有入就有出，小枝顶梢所指方向即为出势。

【上发枝的绘制步骤】

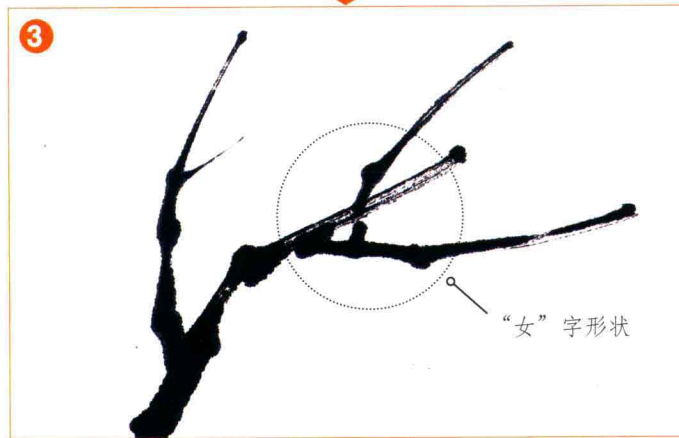
步骤01

先用笔调浓墨，笔尖蘸淡墨画出主枝，运笔可先侧锋后中锋，墨色要有浓淡干湿的变化，也要有中侧锋的变化。

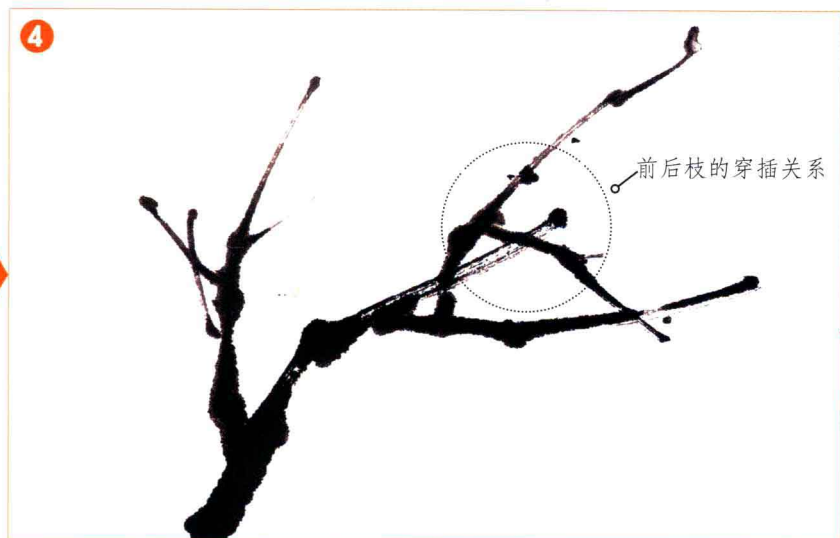
步骤02

画出第一根辅枝，辅枝多用中锋，墨色较浓，表现挺拔的感觉。

步骤03

布置更多的辅枝，注意枝干的走势及交叉，主、辅、破三笔的运用，理解“无女不成梅”的法则。

步骤04

继续布置辅枝，辅枝上再生新枝，枝枝生发，相辅相成。注意穿插、形态和前后关系，切忌凌乱。

完成

梅枝的枝形与梅枝的组合

● 四折枝

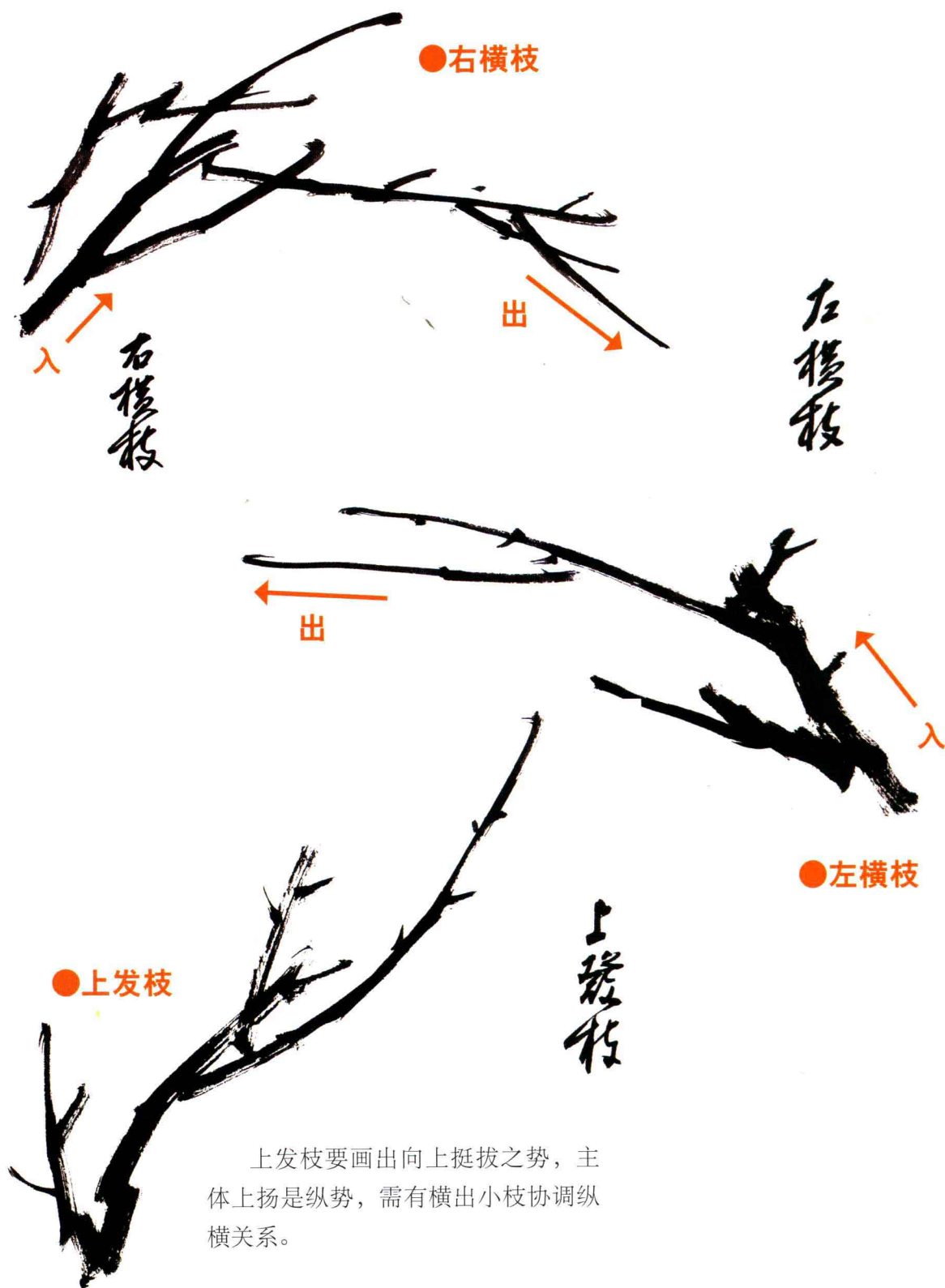

下垂枝

● 下垂枝

下垂枝，枝干下垂，但也不能一味下垂，需有一两枝有上扬的势头方显精神。

●交错组合

两枝相互穿插交错，浑为一体，一主一辅，一大一小；以疏密相间，形成有节奏感的布局。

●并列组合

画时要注意梅枝的主、辅之分，不能同一高矮、大小。

●相同方向重叠组合

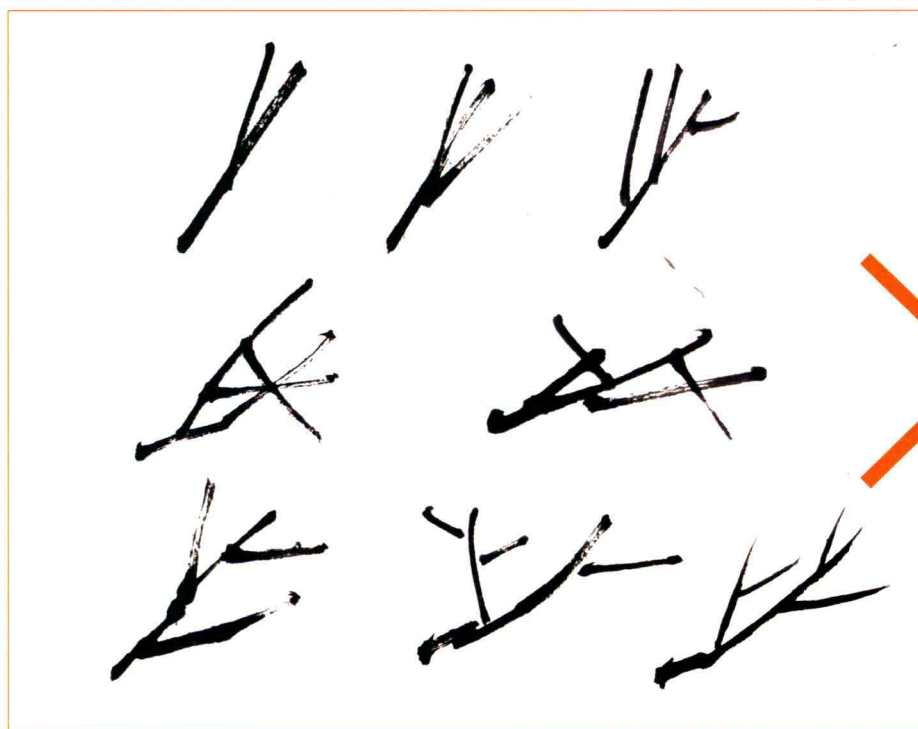
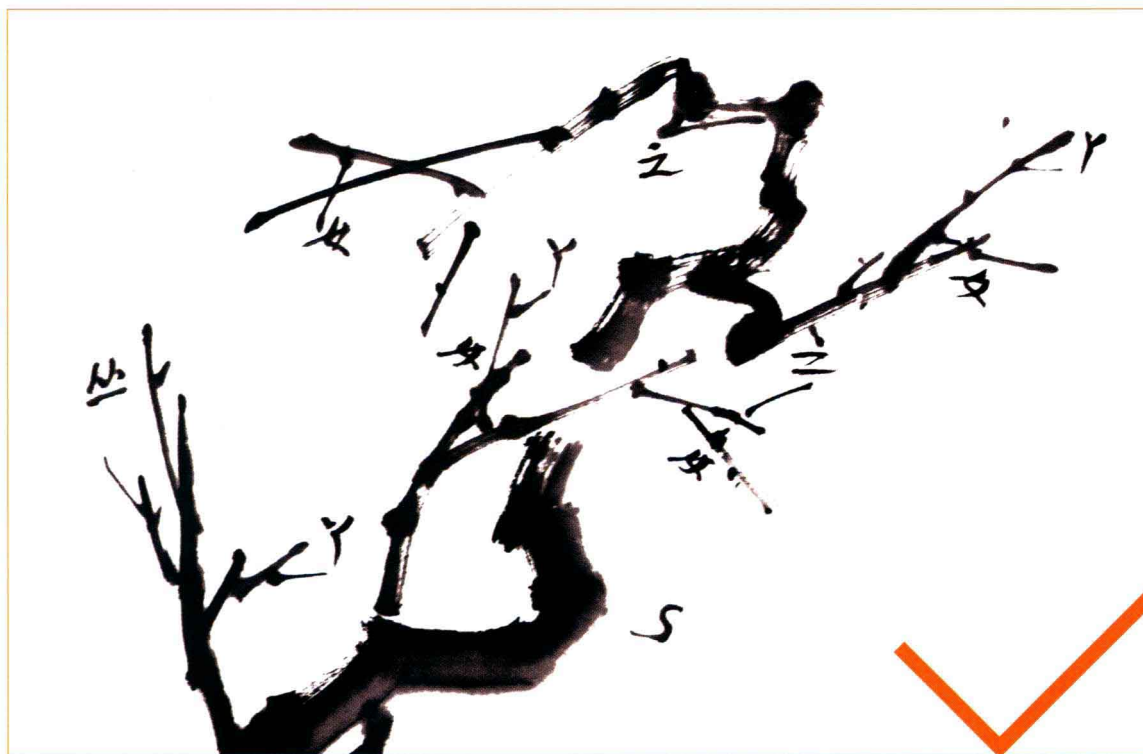
相同方向重叠组合，一前一后，形成两个层次，其枝梢大体上都是向右上方倾斜的。

●不同方向重叠组合

前面一枝梢向左上倾斜，呈上发形式；后面一枝梢呈横枝态势，两组枝条走向不同。

正确的枝形与错误的枝形

梅枝起手式基本造型单位

一笔上发枝

三笔上发枝

二笔下垂枝

四笔右横枝

四笔左横枝

五笔上发枝

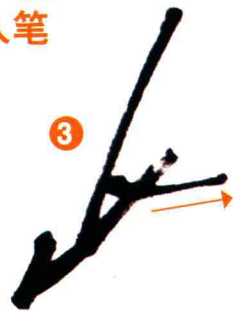
①
侧锋入笔

②
渐转中锋

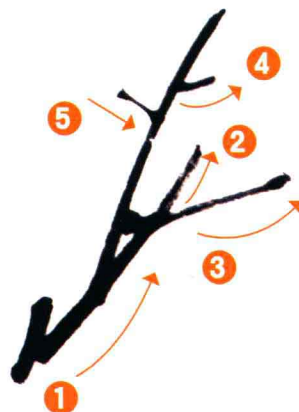
③

④

⑤

梅干的画法

梅的干与枝都有主、辅、破的穿插，通常采用**勾勒法**、**勾皴法**和**没骨法**。

勾勒法：以传神为目的，用多变的线条和苍劲的腕力转动的方式，将梅干的轮廓线变成有生命的线条。

勾皴法：用硬毫石獾和鼠尾一类的二号提斗笔从暗面入笔，边勾边皴，笔上水分宜少，灰墨蘸深墨分段画出。

●勾勒法

●勾皴法

●没骨法

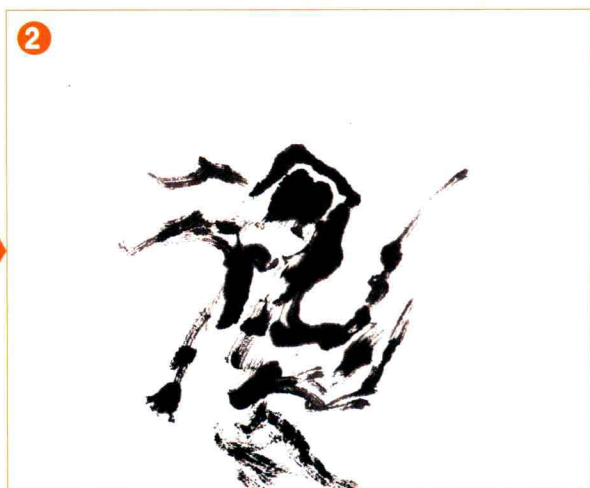
没骨法：运用没骨法画梅干时要注意墨色上浓淡干湿的变化，处理好调墨和蘸墨之间的关系。用大号硬毫提斗笔饱蘸墨侧锋逆行运笔，随笔势的发展，笔锋亦随之相互转换。通过提按、顿挫及笔的顺势强化笔法上的变化，要一次蘸墨一气呵成。对行笔当中出现的散锋或枯涩笔墨，要顺其自然予以保留，待墨色干透后通过罩色全其神貌。

【使用勾勒法绘制梅干】

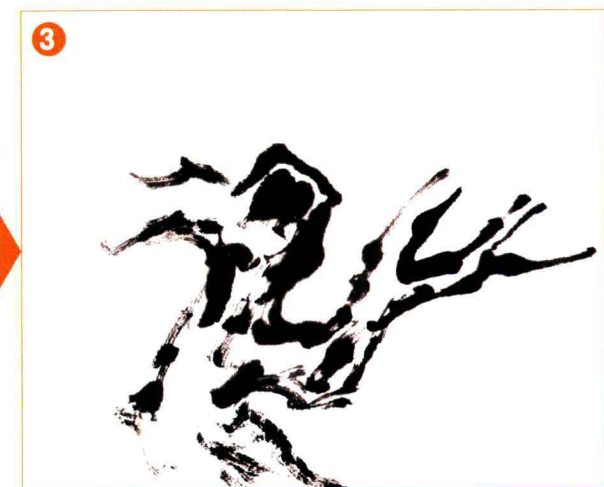
步骤01

用硬毫石獾、鼠尾一类的二号提斗笔从暗面入笔，笔上水分宜少，灰墨蘸深墨分段画出。

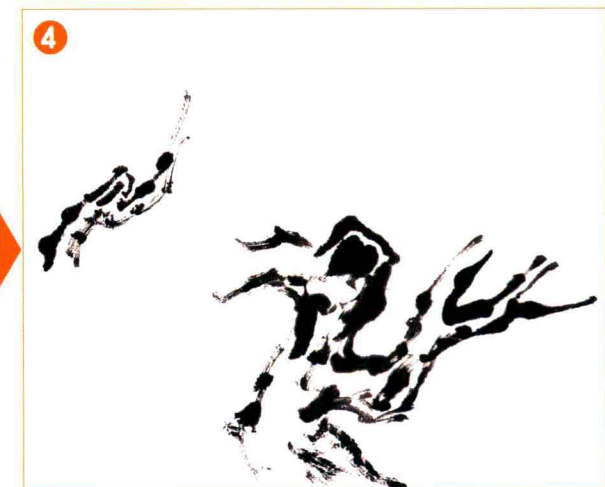
步骤02

为了表现老干边缘的毛、涩质感，宜用侧锋逆行运笔的手法。

步骤03

暗面一侧画好之后，随即顺势用不同长短的弧线逐渐画出老干的主体形态。

步骤04

勾出远端梅干的轮廓线，此条线的行笔不宜过实，可有断续，以显示笔意的灵活。

步骤05

远近两枝梅干逐渐靠近，注意梅干的走势和空间状态。

步骤06

画细枝嫩茎时，行笔用浓墨中锋，柔中寓刚，线不宜涩滞，长线不宜太直，要有弧度，有提按，以体现嫩茎的“韧”和“俏”。

步骤07

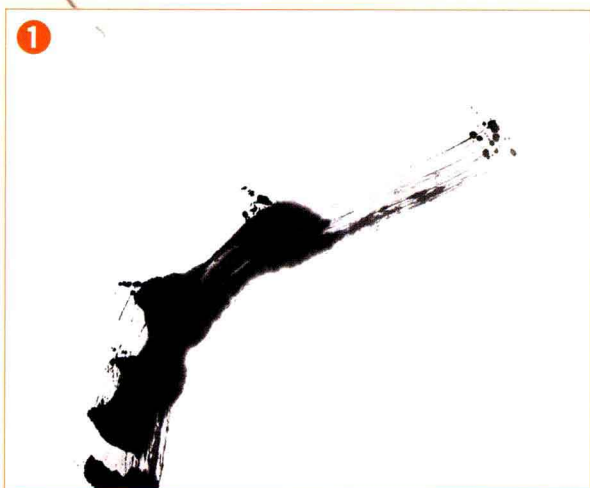
最后，染淡墨色，增加梅干的体积感。注意墨色的浓淡变化，染色的时候可作细微的调整，勾勾点点。

完成

【使用没骨法绘制梅干】

步骤01

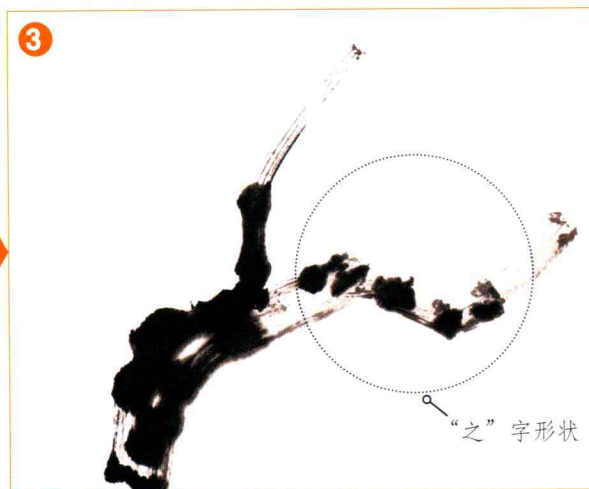
用大斗笔，先在笔上蘸淡墨，然后在笔锋上蘸浓墨，从画面左下角入笔，至右上角收笔，注意行笔的轻重缓急。

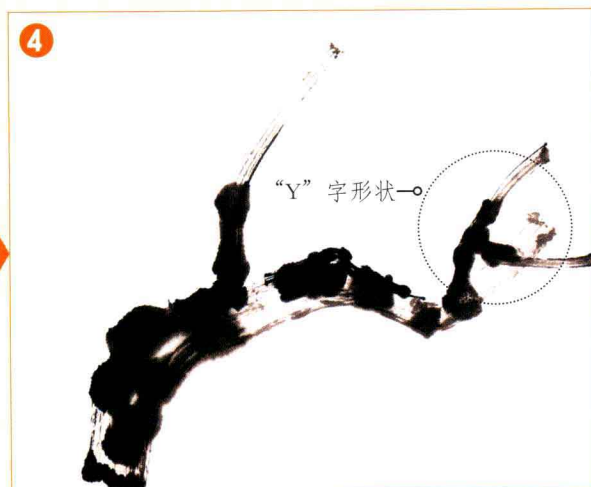
步骤02

添加一株老干，兼用泼墨和破墨法，墨色稍淡于前一株梅干，以体现前后关系。

步骤03

用枯笔发枝，呈“之”字形横向生长，点出老桩。

步骤04

以泼墨法和破墨法生辅枝，呈“Y”字形。

步骤05

继续添加辅枝，辅枝上再生新枝，新枝挺拔俊秀。

步骤06

添加更多辅枝和新枝，枝枝生发。最后用浓墨点出苔点，并进行细微的调整，一株用没骨法绘制的梅花枝干就完成了。

完成