

中老年
国画入门

写意梅兰竹菊

专业画家教你最快、最简单的国画技法

步骤图解 一画就上手

李军 李晓霞◎著

尧卿画

中老年
国画入门

写意梅兰竹菊

李军 李晓霞◎著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

写意梅兰竹菊 / 李军, 李晓霞著. -- 北京 : 化学工业出版社, 2014. 9

(中老年国画入门)

ISBN 978-7-122-21584-0

I. ①写… II. ①李…②李… III. ①写意画 — 花卉画 — 国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第183776号

策 划: 丁尚林
责任编辑: 徐华颖
责任校对: 陈 静

文字编辑: 张春娥
装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm

1/12

印张2

2015年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 18.00 元

版权所有 违者必究

抱節元
 意如
 有意
 寂空
 山中
 此君
 志元
 仲至
 壬辰
 末寫
 李軍
 五記

李軍

目录

一、国画基础知识	1
二、梅花的画法	2
1.技法解析	2
2.作画步骤	4
三、兰花的画法	7
1.技法解析	7
2.作画步骤	9
四、竹子的画法	12
1.技法解析	12
2.作画步骤	14
五、菊花的画法	17
1.技法解析	17
2.作画步骤	19
六、作品欣赏	22

一、国画基础知识

梅、兰、竹、菊被喻为“四君子”，是中国花鸟画经常表现的绘画题材，有着广泛的群众基础。梅有耐寒、坚韧的气质；兰寓意不追逐名利，保持操守；菊则源于陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”诗句，有远离物欲、超脱隐逸的境界；竹因其生长形态挺拔，中空而多节，寄意虚心与气节。自宋代始，梅兰竹菊成为文人雅士精神品格的物化象征。

历代擅长绘制“四君子”的画家很多，有作品传世的画家，画梅的主要有北宋杨无咎、元代王冕、明代陈宪章、清代金农、近代的吴昌硕等；画兰的画家有南宋郑思肖、元代赵孟頫、明代文征明、清代郑板桥、近代吴昌硕、现代吴弗之和卢坤峰等；画竹的画家有北宋文同，元代赵孟頫、李衍、顾安、柯九思、倪瓒，明代夏昶、王绂，清代郑板桥、石涛，近代吴昌硕，现代卢坤峰等；画菊

名家主要有清代恽寿平、近代吴昌硕、现代潘天寿等。

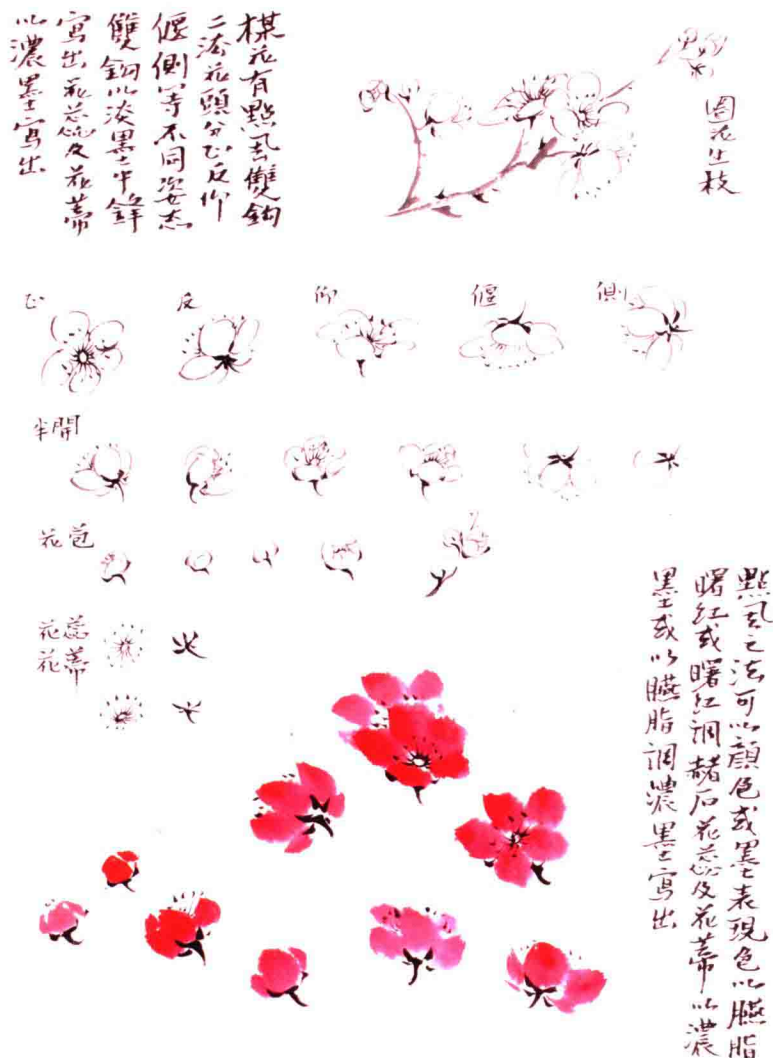
传统花鸟画，有着程式化的构图，但在这相似的构图中，体现着画家不同的追求，画家的情怀、趣味等，都是借助笔墨来传达的，因而笔墨在作品中有着特殊而重要的地位。对笔墨的练习，不是一朝一夕之功，切勿急于求成。学习可从两方面入手，一是临摹和观察写生相结合，二是多揣摩历代大师的优秀作品，这样坚持不懈自会有所收获。

二、梅花的画法

梅，作为传春报喜、吉庆的象征，被人们视为吉祥之物。古往今来，多少文人雅士借梅抒情，以物言志。梅也被认为是最有气节和傲骨的花种，尽管其生长环境恶劣，在寒冬里依然坚强、快乐地绽放，表现出一种开拓进取、迎接希望的无畏精神与乐观态度。梅一直以来是中华民族精神的象征，象征着坚韧不屈、奋勇当先、顽强拼搏、不畏艰难、自强不息的高贵精神品质。

1. 技法解析

图一

梅是木本类植物，由花枝干叶几部分组成，由于梅花的开放早于叶子的生长，所以这里重点围绕花、枝、干展开。

花的画法有点染、勾勒二法，花分正、反、仰、偃、侧等不同姿态。以勾勒法画花时用淡墨中锋运笔勾出轮廓，注意运笔的提按粗细等变化。点蒂勾蕊用硬豪小笔以浓墨画出。点染法可用墨或颜色表现，有墨梅、绿梅、红梅等形式，绿梅用三绿调赭石，红梅可以曙红调胭脂，或曙红调赭石，花蕊及花蒂以浓墨或浓墨调胭脂点出（图一）。

图二

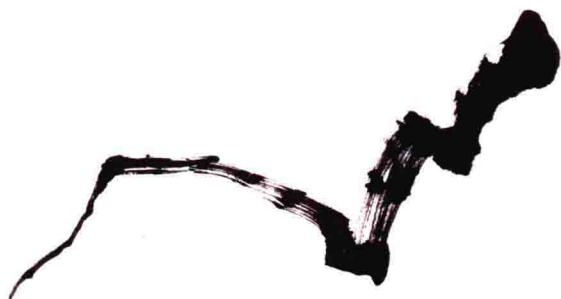
几种花与枝干组合的形态图示（图三）。

图三

梅的主干颜色较重且纹理粗糙，枝条清癯、明晰、多变而有规律，呈现出一种很强的力度和线的韵律感。枝干的画法讲究笔墨和组织穿插关系，要有主有次。画时从主干着手，主干定势，出枝需有聚散，避免出现“十”字、“井”字和规则几何图形，出枝要留出空位以便添加花头（图二）。

2. 作画步骤

步骤一 大兰竹笔调重墨，笔尖蘸浓墨，侧锋转中锋运笔画出主干。

步骤二 副枝与主干交错画出，注意枝干的组织关系变化，留出添画梅花的位置。

步骤三 用大白云笔调朱砂色，笔尖蘸胭脂色，五笔画出梅花的花头。

步骤四 以同样的方法点画出几朵梅花和花苞，注意花的朝向、形态、浓淡和疏密关系。

步骤五 依据枝头走势组织另一组花头。

步骤六 在副枝的枝头再画出一组淡一点的花头。

步骤七 在三组花中点缀小花苞和花瓣，丰富花的疏密关系和浓淡变化。待花头略干，选小笔调浓墨点出花托、勾出花蕊。

步骤八 用藤黄加赭石点出花蕊的颜色。

步骤九 整体调整画面，落款盖章。

三、兰花的画法

自古以来兰花被誉为“花中君子”“王者之香”，其叶片飘逸俊芹、绰约多姿，花朵高洁淡雅、神韵兼备，香味纯正幽远、沁人肺腑。正是这些特点，人们常常把兰花视为高洁、典雅、爱国和坚贞不渝的象征，用兰花比喻人品格的高尚。在中国传统文化中，养兰、赏兰、绘兰、写兰，一直是人们陶冶情操、修身养性的重要途径之一。

1. 技法解析

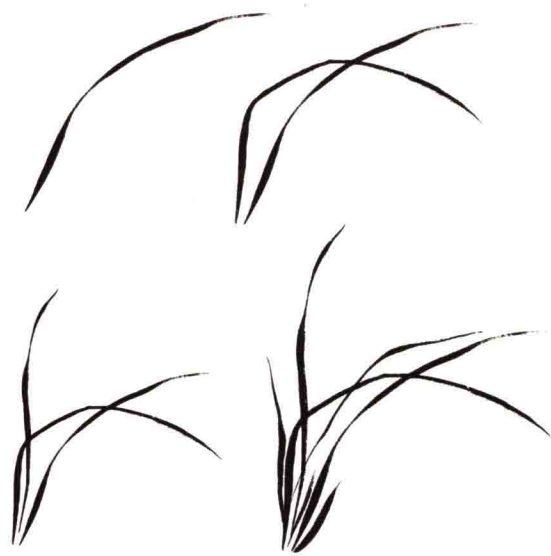
兰的绘画包括花、茎、叶三部分。画花时一般五笔为之，一笔一瓣，以饱满的淡墨快速点染完成。花蕊用重墨或颜色点出，其状如山，提顿笔之间要注意连接。在几朵花同时出现时，应注意花头的正反向背俯仰等关系变化。花托、花茎依势画出，下笔要果断(图一)。

图一

画兰时应先画叶，宜用狼毫兰竹笔完成。中锋行笔，要求果断、流畅，呈“喜气撇兰”的画面气韵。传统画叶时第一笔定势，成钉头鼠尾螳肚之形；第二笔相交成凤眼状；第三笔破凤眼；四、五笔作为补笔出现。叶子的安排应遵照画面的需要进行穿插、组合，注意大的气势和疏密聚散，突出叶子的长短、粗细、枯湿、浓淡等变化（图二）。

图二

各种形态的花、蕊和叶子的变化如图示（图三、图四）。

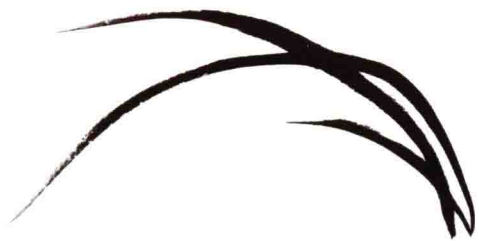

图三

图四

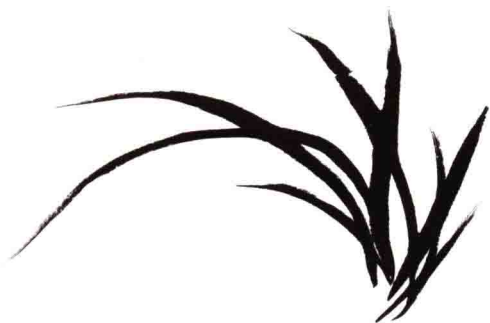
2. 作画步骤

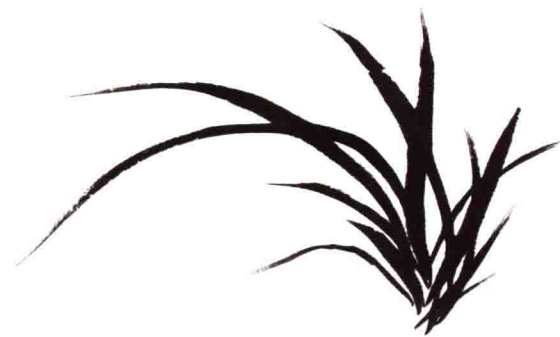
步骤一 用兰竹笔调浓墨，勾三笔画出一组向左走势的叶子，定出整体画面的走势。

步骤二 再三笔画出向上走势的一组叶子，调节画面的动势。

步骤三 添加小叶片补充两组叶片的组织关系。

步骤四 添加几组叶片调整构图，丰富叶片的变化。

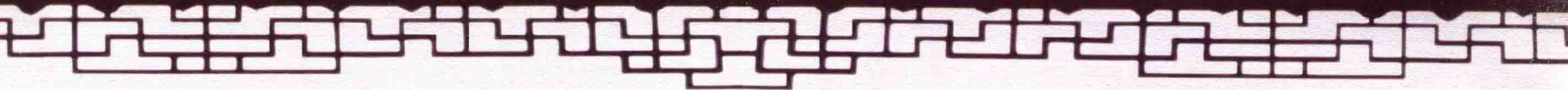
步骤五 用大白云笔蘸藤黄、花青、赭石调出花的颜色，五笔画出主花头，顺势画出花茎。

步骤六 在第二组叶子中间画出含苞的花头。

步骤七 依据第一组叶子的走势，在叶子中间画出低垂的花头，并穿插花茎。

步骤八 以硬豪小笔调赭石、胭脂点画出花蕊，注意花形态的变化。

步骤九 用白云笔调淡墨和赭石点苔，落款盖章。

四、竹子的画法

竹亭亭玉立，婆娑有致，不畏霜雪，四季常青，被誉为“四君子”之一。竹的形态挺拔洒脱、正直清高、清秀俊逸，更与松、梅并称“岁寒三友”。竹，在中国有着特殊的文化含义，是中华美德的物质载体，被喻为高尚品格的象征，多少年来为无数仁人志士所喜爱。古今文人墨客对竹都充满了赞美之情，在文学艺术的殿堂里留下了大量的咏竹诗和写竹画。

1. 技法解析

画竹宜用狼毫之兰竹笔。画竹叶有仰偃二式，分别表现竹叶的不同形态。一组叶子的组织要注意主次、聚散、穿插等关系。画叶时中锋行笔要有力量和速度感，叶片不宜太瘦或太肥（图一）。画竹干时以主锋入笔，用笔实起实收，行笔方向可由上而下，也可由下而上，以顺手为佳。主干未干时以浓墨勾出竹节，起顿笔要有联系。中锋画竹枝，行笔要流畅中肯，且注意与主干的呼应（图二）。

图一

图二