

无师自通

国画基础教程教材，国画技法从入门到精通

无师自通学国画

兰花

LANHUA 滕飞 尹枫◎著
WUSHI ZITONG XUE GUOHUA

让您从“门外汉”变身为“绘画高手”

真正做到无师自通，

范例实用，步骤细致，适合零基础的读者拿来自学

辽宁美术出版社

无 | 师 | 自 | 通 | 学 | 国 | 画

兰花

滕飞 尹枫 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

无师自通学国画. 兰花 / 滕飞, 尹枫著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5314-7706-8

I. ①无… II. ①滕… ②尹… III. ①兰科—花卉画—
国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第218979号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 北京市松源印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 150千字

出版时间: 2017年9月第1版

印刷时间: 2017年9月第1次印刷

责任编辑: 田德宏

封面设计: 宋双成

版式设计: 文贤阁

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7706-8

定 价: 48.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录

contents

第一章 基础入门 / 1

- 第一节 国画工具 / 1
- 第二节 如何用笔 / 6
- 第三节 如何用墨 / 11
- 第四节 如何调色 / 14

第二章 兰花的画法 / 15

- 第一节 叶的画法 / 15
- 第二节 花的画法 / 34

第三章 配景与创作 / 59

- 第一节 护花使者 / 59
- 第二节 兰根 / 61
- 第三节 兰花与石头 / 63
- 第四节 折枝瓶兰 / 74
- 第五节 灵芝兰石 / 79

第四章 作品示范 / 83

- 第一节 墨兰 / 83
- 第二节 没骨兰 / 86
- 第三节 空勾兰 / 88

第五章 作品欣赏 / 91

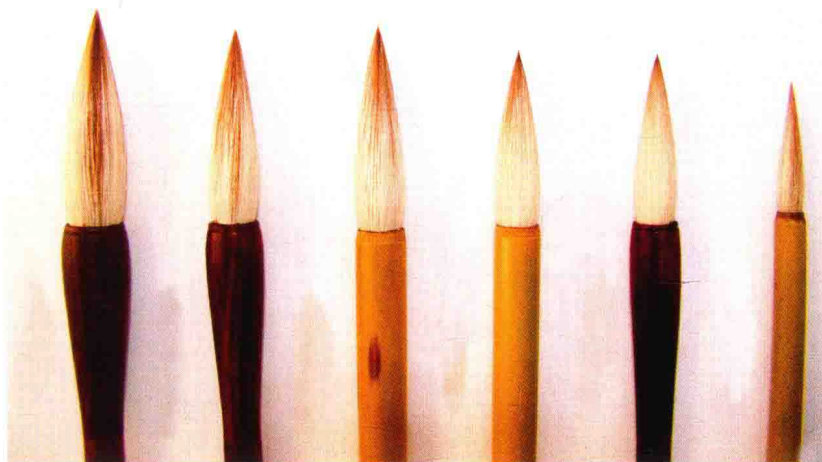
第一章 基础入门

第一节 国画工具

笔

在国画的绘画材料中，毛笔是最重要的工具之一。毛笔主要以硬毫笔、软毫笔和兼毫笔这三大类为主。

硬毫笔：主要用狼毫制成，也有用獾、貂、鼠的毛或猪鬃制成的，性刚、劲健。常用的硬毫笔有“小红毛”“兰竹”（大、中、小）“叶筋笔”“衣纹笔”“书画笔”（大、中、小）和大的“狼毫提笔”等。

硬毫笔

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

兼毫笔：兼毫笔是介于硬毫笔和软毫笔之间的一种笔，用羊毫与狼毫相配，或羊毫与兔毫相配制成，性质在刚柔之间，属中性。常用的兼毫笔有“白云笔”（大、中、小）“七紫三羊”“五紫五羊”等。

软毫笔

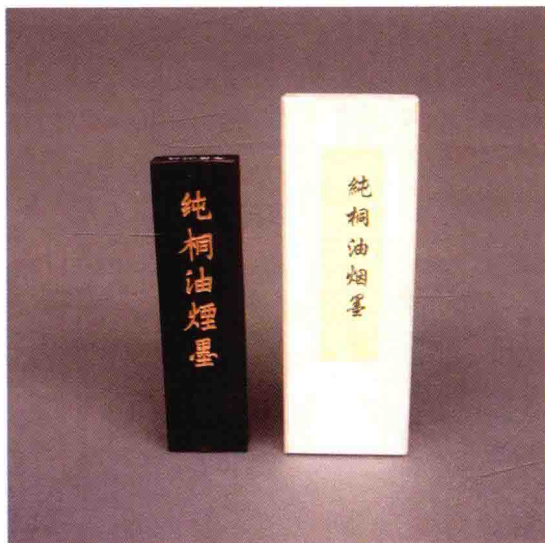
兼毫笔

墨

墨分为油烟墨和松烟墨两种。其中主要用油烟墨来作画。

油烟墨：用桐油烧出的烟子制成。墨色有光泽，宜于作山水画。

松烟墨：用松枝烧出的烟子制成。黑而无光泽，适于书写，很少用于作画。有时会用松烟墨来画蝴蝶，或作为墨紫色的底色。

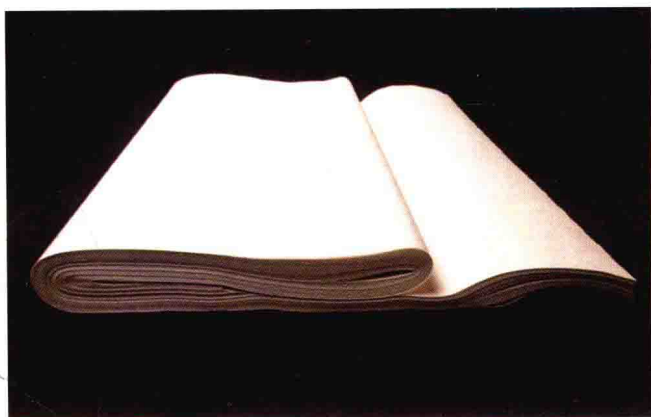
油烟墨

松烟墨

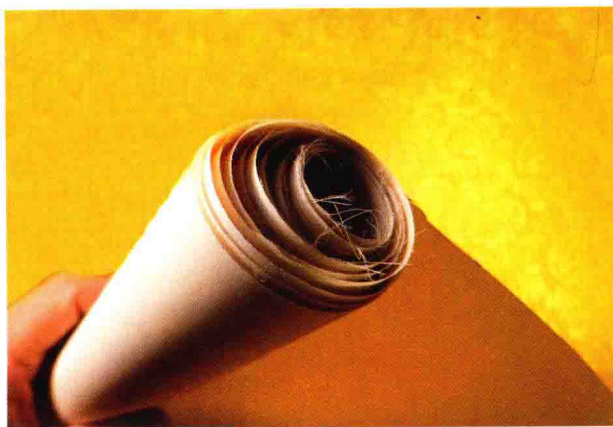
纸

宣纸：我国宣纸大约产自唐代，到了元代以后才大量使用宣纸作画。生宣纸的吸水性和沁水性都很强，画出来的画墨色浓淡参差，富于变化，可以充分发挥中国画特有的表现力和笔墨技法。常用的宣纸有净皮、料半、棉连等。

宣纸

绢：绢也是很好的作画材料，古代多以绢作画。绢分为生绢和熟绢，经过捶压之后，再上胶矾水的叫熟绢，适于作工笔画。但绢的成本较高，用绢作画的人比较少，现多用熟宣纸代替绢。

绢

砚

砚石有石砚、砖砚、陶砚、玉砚等多种，其形式有方、圆、长方及随意形砚石。

作画用砚不是收藏砚石，选用质地细、容易下墨的即可。若是质地太细则拒墨，不容易发墨；

若是太粗，研墨虽快，但研出来的墨汁也粗，墨色变化也较少，且容易损坏笔毫。

作大幅国画需要大量用墨，砚池深些的为佳，可以多存墨。砚石要有盖儿，既可以使墨汁干得慢一些，又便于保持清洁。

砚

管状颜料

颜料

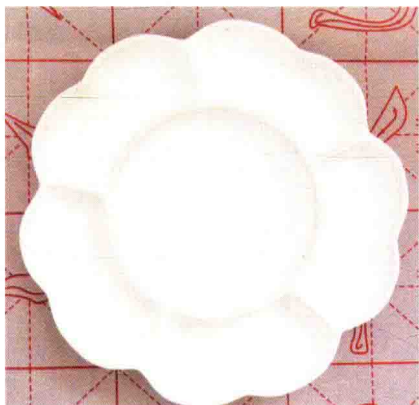
市面上常用的颜料为管状颜料，管状颜料呈黏稠的液体状，从管中挤出即可使用，方便、快捷，是初学者的首选。

调色工具

调色工具以白色的瓷器制品为佳，调色或调墨应准备几个小碟子，储色以梅花盘和层碟较理想，不同的颜料应分开储放。

贮水盂

贮水盂以白色瓷器制品为佳，盛水作洗笔或供应清水之用，以方便调配墨汁和清洗笔头。

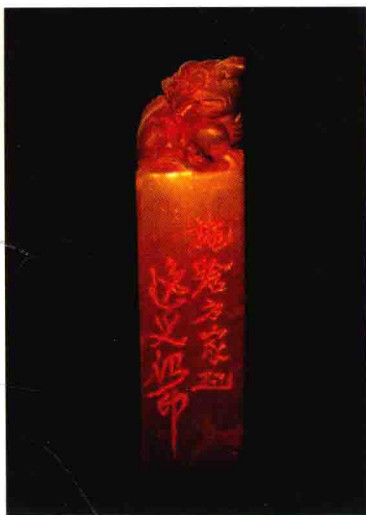
调色盘

贮水盂

印章

画面上常见的印章有：画家的印玺、题字者的私章、闲章、收藏印章、欣赏印章、鉴证印章等。而各种印章的雕工、印文内容、印章位置，都在评介之列。尤其古画，往往有皇帝、名家、藏家及鉴赏家的印鉴，可佐真伪。

印章

其他工具

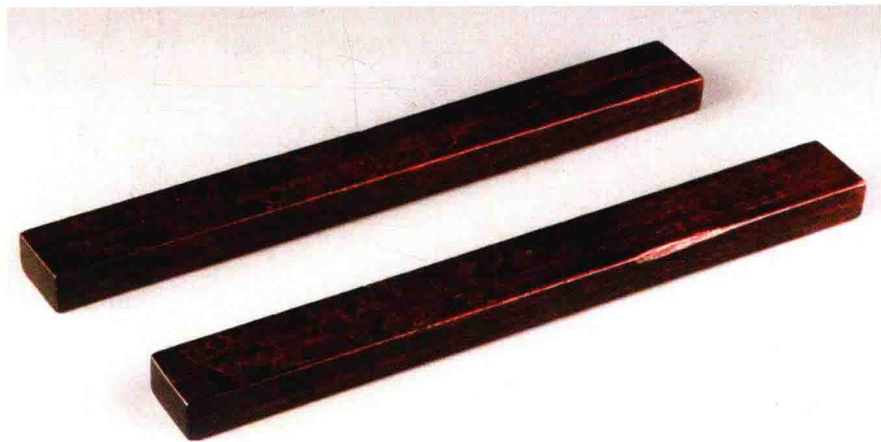
除上述几种工具外，国画工具还有起稿的炭条、挂笔的笔架、压纸的镇纸、裁纸的裁刀、吸水的棉质废布、钤印用的印泥等皆可酌情备置。

炭条

笔架

镇纸

第二节 如何用笔

执笔的方法

画国画要懂得执笔的方法，中国绘画执笔类似于书法，但因各人喜好和习惯不同，执法也无定式，此处以五指执笔法为例，让初学者掌握基本的国画执笔方法。

* 五指执笔法

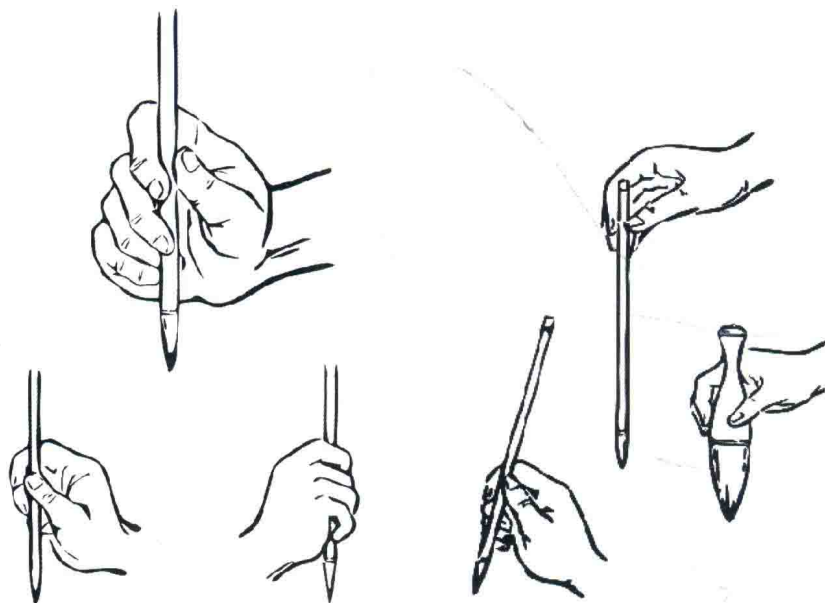
大拇指的第一节内侧按住笔杆靠身的一方，大拇指处于略水平的横向状态。

食指的第一节与第二节的关节处由外往里压住笔杆。

中指紧挨食指，钩住笔杆。

无名指紧挨中指，用第一节指甲根部紧贴着笔杆顶住食指、中指往里压力。

小指抵住无名指的内下侧。

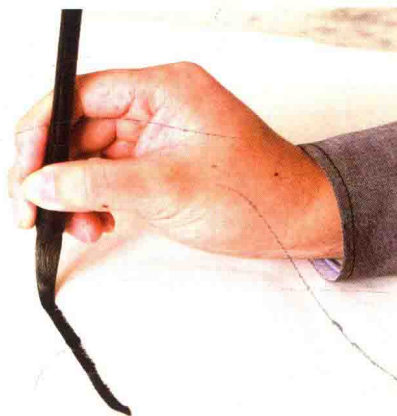
五指执笔法

笔锋的运用

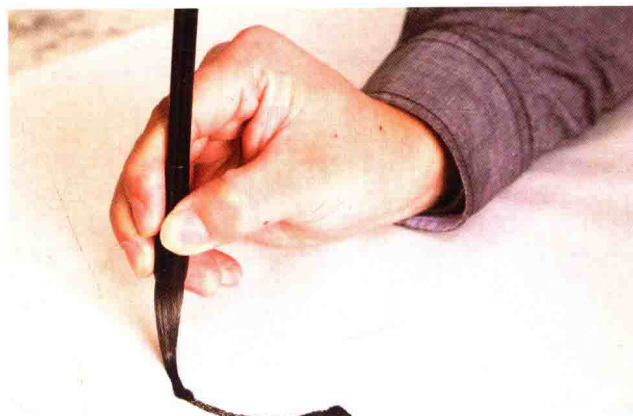
笔锋可分为中锋、侧锋、顺锋、逆锋、拖锋、散锋等。

* 中锋运笔

执笔要端正，笔管垂直于纸面，笔尖在笔道的中间，用笔的力量要均匀，笔痕呈圆柱形。

中锋运笔 1

中锋运笔 2

* 侧锋运笔

将笔倾斜，使笔锋偏于一侧，使笔尖、笔腰同时一侧着力。侧锋运笔力度不均匀，笔痕变化较多，其效果毛、涩变化丰富，能同时表现线和面。

侧锋运笔

* 顺锋运笔

作画时，笔根在前，笔尖尾随，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

顺锋运笔 1

顺锋运笔 2

* 逆锋运笔

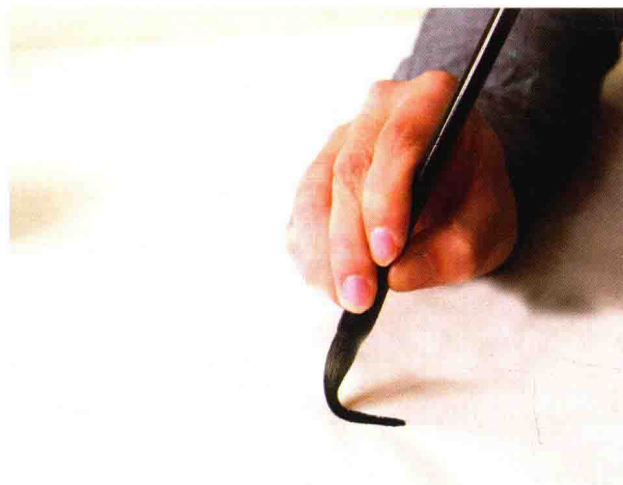
逆锋运笔与顺锋运笔正好相反，笔尖在前，笔根尾随，自下而上，自右而左逆毛而行。

* 拖锋运笔

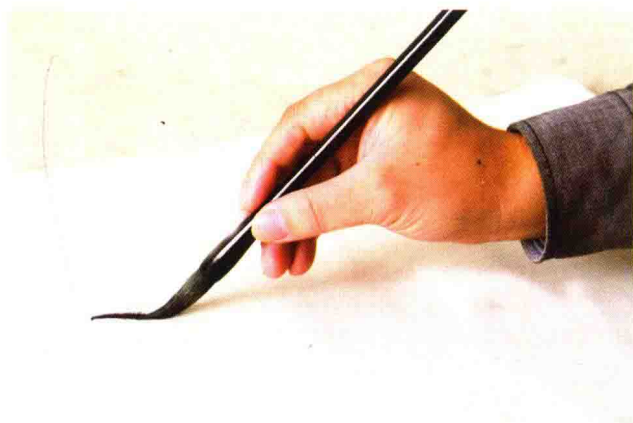
拖锋也叫拖笔，笔头侧卧于纸面，顺毛而行，行笔放松，可边行边转笔，笔痕舒展流畅，自然松动。

* 散锋运笔

笔毛散开而行，笔痕丰富虚灵，轻松飘逸。

逆锋运笔

拖锋运笔

散锋运笔

* 线条练习

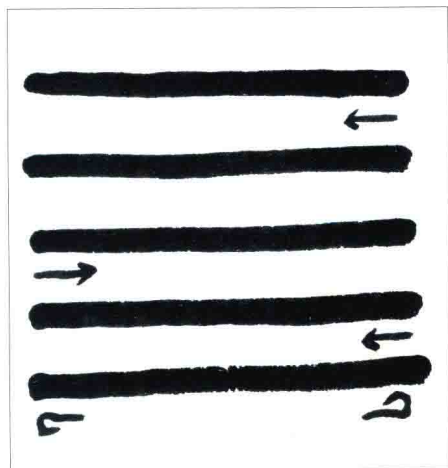
线条是国画艺术的语言，是国画艺术的主要构成材料，是国画艺术的灵魂，线条的质量决定着国画作品的品位与好坏；学国画练习线条犹如学书法练习笔画一样，通过对线条的起、行、收的练习，掌握线条运行的基本规律，在此基础上再进行各种线条变化的练习，熟悉不同笔毫的硬度特性和用笔的不同角度的变化规律，准确把握指、腕、肘的运行方向和力度，灵活运用各种顿挫、转折、提按的用笔方法。

在书法笔画线条练习中，要求“藏锋”，也就是要将笔锋藏于笔画线条之中，尽量不要“露锋”。如果笔锋露出线条之外，就犯了“侧锋”的大忌了。国画线条和书法线条不尽相同，但国画线条变化丰富，要求多样，但在进行基础线条练习时，它和书法笔画线条的要求基本一致，重点要求掌握“中锋运笔”，这样才能画出挺健流畅，“如锥画砂”“如屋漏痕”般遒劲有力的线条。

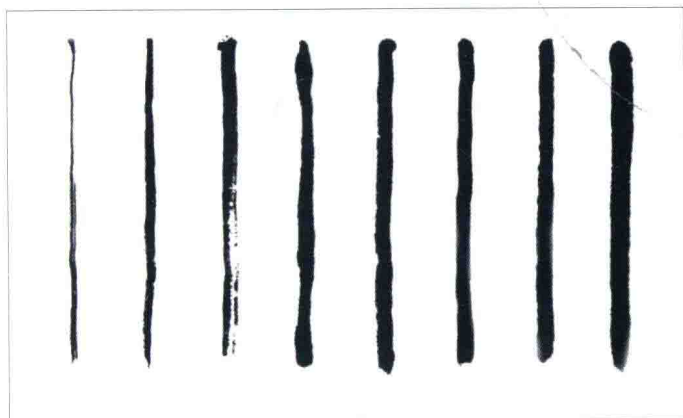
初学绘画者要对横画线条、竖画线条、波浪形线条、圆形线条、“S”形线条等进行严格的训练。掌握技法技巧，对表现出绘画艺术之美及其艺术的高深、精髓而富有变化的艺术语言具有重要的意义。

因此，线条是国画艺术学习中最为基础的基础，画好国画首先要练好线条。

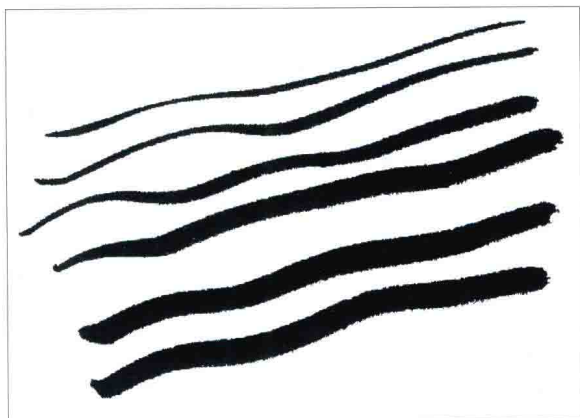
任何一根线，它都由起笔、行笔和收笔这三个部分组成，能否正确掌握和运用这三个动作是线条成败的关键。

横画线条练习

竖画线条练习

波浪线条练习

(一) 起笔——起笔要顿

所谓“顿”，就是笔锋着纸后轻轻地上下抖动几下，其目的就是将露于线条之外的笔锋调整到线条之中，使之“藏锋”。书法笔画线条起笔时要求“欲右先左”，即如果笔画是从左往右写的话，起笔时要求笔画先从右往左写，然后再反过来从左往右，这样做的目的也是让笔锋藏于线条之中。

(二) 行笔——行笔要畅

线条在运行过程中要流畅，要求线形统一，不能出现“蜂腰”“侧锋”和“飞白”等现象。要使线条流畅，首先要做到呼吸均匀，千万不要憋着一口气，尤其是画长线，更要气息流畅，这样就会克服紧张情绪，有效地减轻停顿、颤抖等

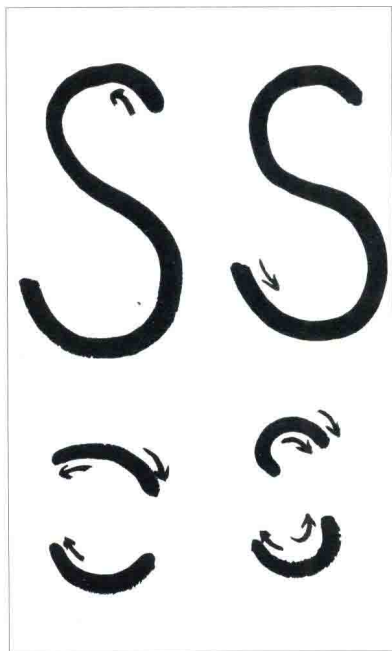

圆圈线条练习——从里向外走

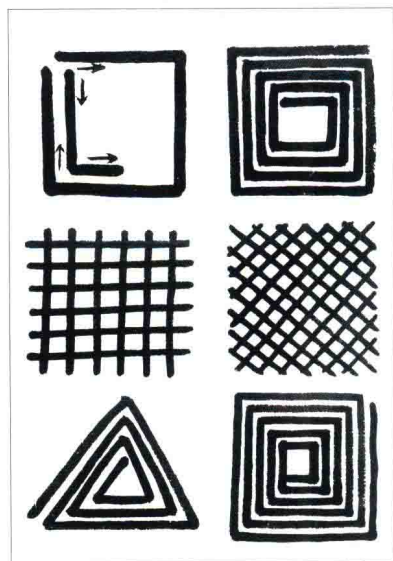

圆圈线条练习——从外向里走

“S”型线条练习

几何图形线条练习

现象。要解决粗细不均、线形不统一和“侧锋”等现象，必须“中锋运笔”，只有这样线条才能如“春蚕吐丝”般劲健连绵。

在行笔过程中要注意线条的节奏和韵律。一根线，尤其是长线，在行笔中切不可一泻千里，要尽量利用笔触运行的快慢、轻重来控制线条的节奏变化，在转折的地方要“顿笔”，这样既可以调整笔锋运行的轨迹方向，又可以产生节奏感，这种有节奏变化的线条才能产生韵律，只有有节奏和韵律的线条才有生命力。

（三）收笔——收笔要留

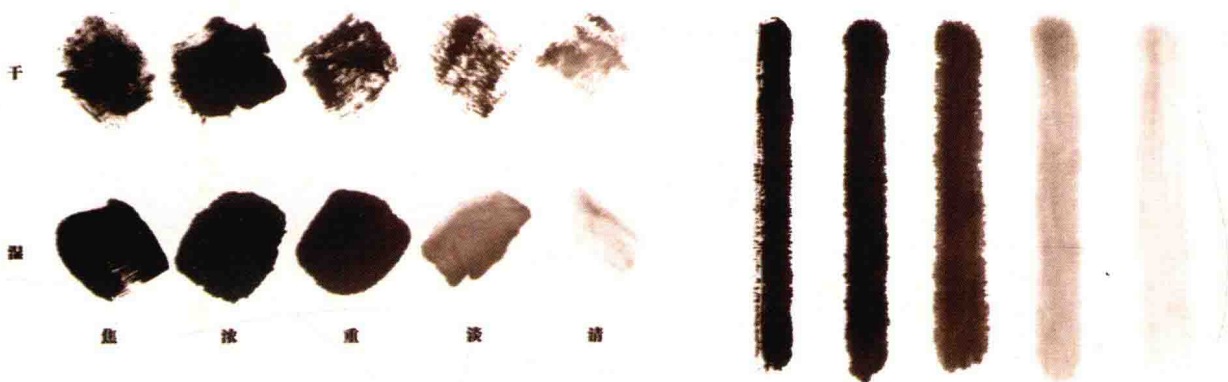
书法笔画线条要求收笔时要“回锋”，也就是要将笔锋回过来藏到线条之中。在进行国画线条练习时也要注意“藏锋”，但没有必要像书法那样“回锋”。“留”就是将笔锋留于线条之中，切不可将线条尾巴随意地拖到线条的外面。在画线条时只要将笔适时停住，不要下意识地拖带即可。

（四）顺、逆锋

在绘画过程中，人们往往习惯于从左往右或从上往下运笔，这种习惯的运笔叫“顺锋”，而从右往左或从下往上运笔就没有“顺锋”自然，比较别扭，所以称为“逆锋”。在练习勾线时，要“顺锋”“逆锋”交替进行，千万不要因“逆锋”难就少练习。练习“逆锋”不要为了勾勒的方便而改变画面的方向，如果随意转动画面的话，就起不到练习的作用了。

第三节 如何用墨

中国画的用墨，主要是运用墨色变化的技巧。笔中含水、墨量的不同，使其产生了干、湿、浓、淡的变化。中国画用墨的干、湿、浓、淡来表现物象的远近、明暗、凹凸、燥润等。以墨代色，墨分五色，即焦、浓、重、淡、清。决定这五种墨色的关键是墨中水的比例，而每一种墨色又有干、湿、浓、淡的变化，这就是中国画用墨的奇妙之处。

五种墨色

中国画用墨技巧，并不是体现在调色盘中能调出多少种墨色的变化，而是如何在纸面上表现出不同的墨色来，其中更为困难的是，如何使一支笔产生各种墨色的变化。

随着中国画的不断发展，用墨的技巧也逐渐趋于成熟，产生了“积墨法”“破墨法”等多种表现手法。

积墨法

山水画所要表现的对象通常比较复杂，要求画面具有大、多、深、厚的感觉，所以，必须通过反复勾、皴、擦、点、染，层层递加，才能产生这种效果，这就是“积墨法”的长处所在。即

使是一幅轻淡透明的画，也并不是一挥而就，也需要积染递加，形成淡而不薄、轻而不浮的佳境。积墨法有三点规律可循：

（1）在第一遍用墨干定之后，再递加第二遍，否则两遍渗化一起，容易臃肿浮涨，而不是感觉深厚。

（2）第二遍不是第一遍的重复与描画复线，而是第一遍的补充、交错，加的结果是多种笔法的交汇统一，“错综而复杂”。

（3）每加一次，都要保持极强的整体观念，当密则密，当疏则疏，当重则重，当轻则轻，当强则强，当弱则弱。切记不可乱施笔墨，要注意越到后来越要有整体感。

积墨法

破墨法

破墨法，是指作画时，当前一墨迹还未干时，趁势再画上另一墨色，使其相互融合渗透，合二为一，浑然一体，产生鲜活生动、和谐滋润的效果。

破墨时因笔墨有先后之别，可分为六种用法。

（1）浓破淡：这种方法，画树最为适用。先施以淡墨点树叶、树头部分，待半干时，以浓墨穿插树枝，枝叶交融，犹如浑然天成。

（2）淡破浓：这种方法，画树枝和房屋时常用到。先用浓墨勾树枝或房屋，然后趁其未干定之时，加以淡墨点叶或皴擦房屋之檐下墙根，使其干湿渗化融合，产生自然衔接和浑然天成的效果。

浓破淡

淡破浓

(3) 湿破干：在画山石的时候常用到湿破干法。先用干笔勾画山的轮廓，皴擦山的脉络，待其似干未干之际，再交错以湿笔皴、擦、点、染，使两遍之间若即若离，立时浑厚起来。

(4) 干破湿：在反复进行积墨、破墨数遍之后，往往出现局部与局部不协调的现象，此时就需要用此法来整体调整。

湿破干

干破湿

(5) 墨破色：花鸟画多用此种方法，山水画的局部有时也可用到，如大笔画出赭石或汁绿的水边、土坡、岸边之后，趁色未干之时，用墨笔点以小草，色墨交融，别有一番生趣。

(6) 色破墨：用水墨画完远山后，趁其未干，追加一笔湿笔花青，色墨渗化，向外延伸，自然生出一层色墨混化的远山。

墨破色

色破墨