

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

花卉

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

HUAHUI 耿天平◎著
WUSHI ZITONG XUE GUOHUA

辽宁美术出版社

无|师|自|通|学|国|画

花卉

耿天平 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. 花卉 / 耿天平著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5314-7707-5

I. ①无… II. ①耿… III. ①花卉画-国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第218981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 978-7-5314-7707-5

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

作者简介

耿天平，亦名耿天凭，生于青岛。2006年考入天津美术学院国画系，师从霍春阳，何家英，刘文生，贾广健，阎秉会，俞建十，陈富春、王慧智，董克诚等先生，2010年获学士学位。2012考入天津美术学院国画系花鸟硕士研究生，导师刘文生教授。2015年7月毕业，获硕士学位。现任教于河北对外经贸职业学院。天津美术家协会会员，天津印社社员。天津画院青年画院画家，天津政协花鸟研究院理事，精研花鸟画，工笔、写意、没骨皆能。国画及篆刻书法作品多次参加全国展览并获奖。

2007年参加“百年西泠 中国印”优秀作品展，结集出版。2008年参加天津美院首届篆刻展。2009参加天津市第六届书法篆刻展，作品结集出版。2009年获天津美术学院奖学金。2009年参加“西泠印社 诗书画印”全国作品展，结集出版。2010年参加天津美院毕业作品展获得二等奖。2012年参加山东省郑道昭奖书法大展，结集出版。2013年参加天津美院师生精品展。2013年参加“尺素新象”天津美院五研究生作品展。2013年参加天津美院研究生原创展。2014年参加“泰山之尊”全国中国画、水彩画大展，结集出版。2014年国画作品花鸟四屏发表于《中国书画》杂志。2014年，作品《静谧》入选第十二届全国美展天津展区优秀作品展，结集出版。2015年编著《无师自通学国画——花卉》。2015年入选南田风韵第二届全国花鸟画作品展。2015年在天津美院研究生毕业展中获天津美院学院奖。2015年12月编著《百鸟技法》。2016年1月作品参加《中国书画报》建社30周年全国书画展获优秀奖。2016年四月参加《嘉海雅韵——天津美院、天津画院优秀青年画家作品展》。2016年12月参加天津画院青年美术创作研究中心首批入选青年国画家作品展并结集出版。2017年四月参加天津市政协花鸟画艺术研究院成立，暨《法无定相——名家学术邀请展》作品结集出版。2017年五月于石家庄举办《澄怀味象——耿天凭花鸟画作品展》

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 迎春花的画法 / 15

- 第一节 花朵的画法 / 15
- 第二节 叶子的画法 / 20
- 第三节 枝干的画法 / 22
- 第四节 作品演示 / 24

第三章 紫藤花的画法 / 29

- 第一节 枝干的画法 / 29
- 第二节 花穗的画法 / 33
- 第三节 叶子的画法 / 44
- 第四节 花卉与枝叶的穿插 / 50
- 第五节 作品演示 / 53
- 第六节 紫藤作品欣赏 / 57

第四章 樱花的画法 / 63

- 第一节 枝干的画法 / 63
- 第二节 花簇的画法 / 65
- 第三节 叶子的画法 / 76
- 第四节 作品演示 / 77

第五节 樱花作品欣赏 / 81

第五章 水仙花的画法 / 85

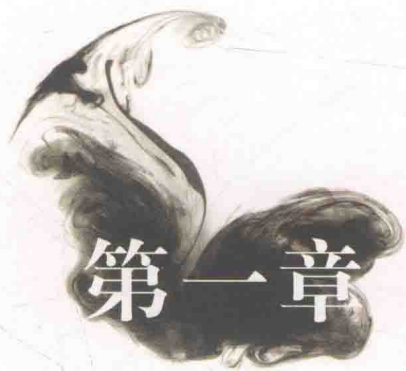
- 第一节 花头的画法 / 85
- 第二节 花朵着色 / 87
- 第三节 花朵组合 / 88
- 第四节 花苞的画法 / 89
- 第五节 花茎的画法 / 91
- 第六节 叶子的画法 / 92
- 第七节 作品演示 / 95
- 第八节 水仙花作品欣赏 / 97

第六章 山茶花的画法 / 99

- 第一节 花朵的画法 / 99
- 第二节 花苞的画法 / 102
- 第三节 叶子的画法 / 104
- 第四节 枝干的画法 / 106
- 第五节 作品演示 / 107
- 第六节 山茶花作品欣赏 / 109

第七章 鸡冠花的画法 / 111

- 第一节 花头的画法 / 111
- 第二节 小花冠的画法 / 113
- 第三节 花茎的画法 / 114
- 第四节 枝叶的画法 / 115
- 第五节 作品演示 / 117
- 第六节 鸡冠花作品欣赏 / 119

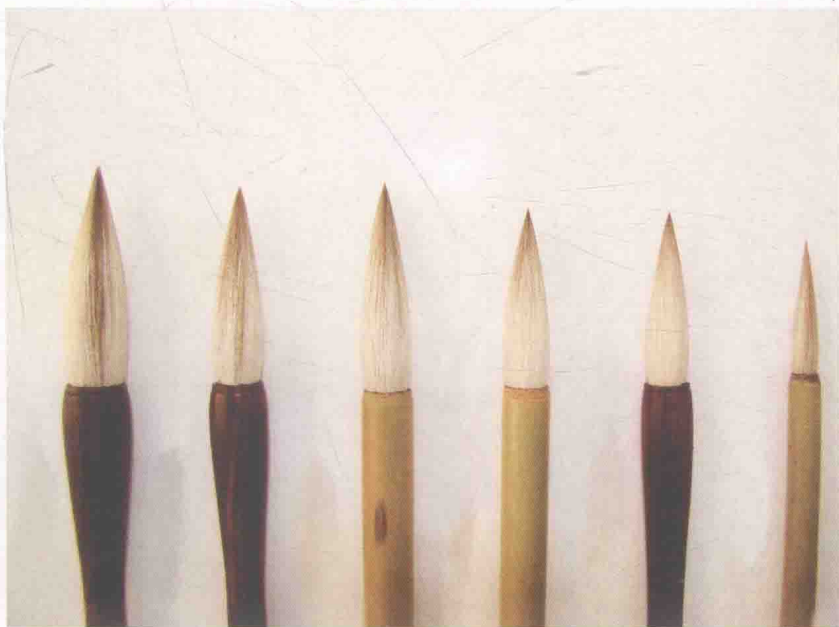
第一章 基础入门

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。

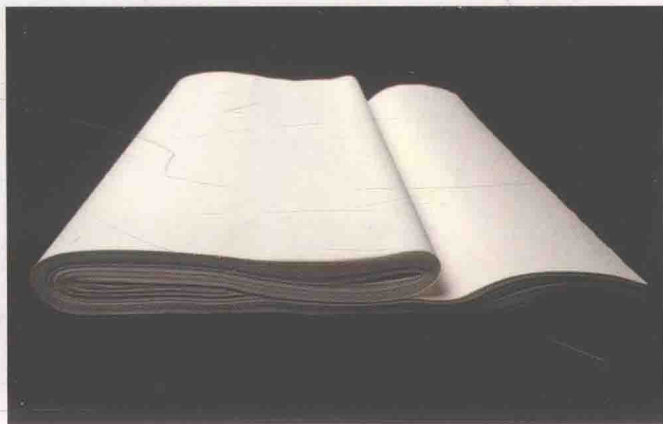
油烟墨

松烟墨

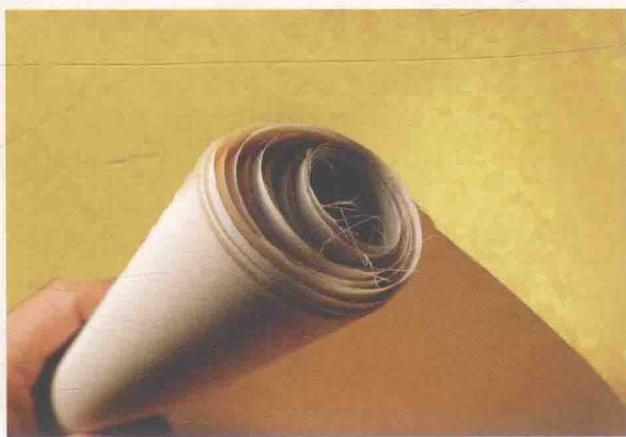
纸

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

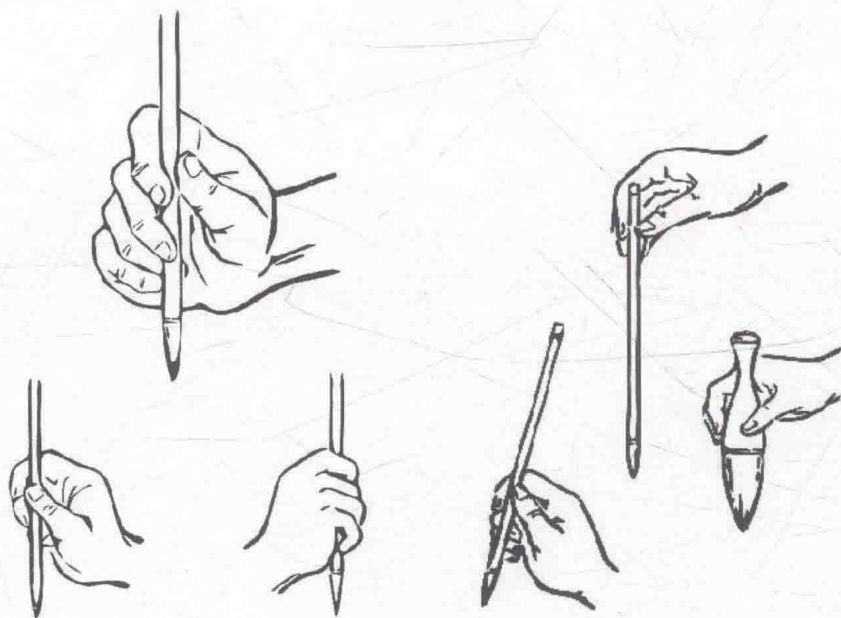
大拇指的第一节内侧按住笔杆靠身的一方，大拇指处于略水平的横向状态。

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。

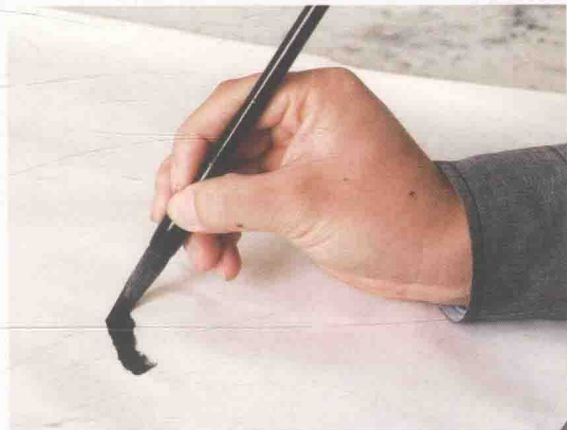
中锋运笔 1

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

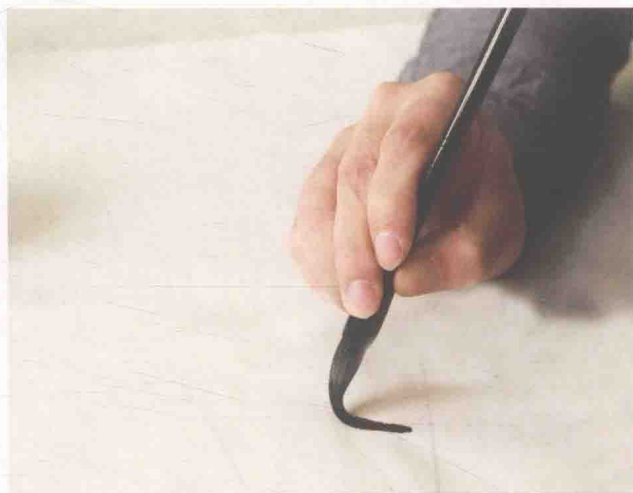
逆锋运笔与顺锋运笔正好相反，笔尖在前，笔根尾随，自下而上，自右而左逆毛而行。

* 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

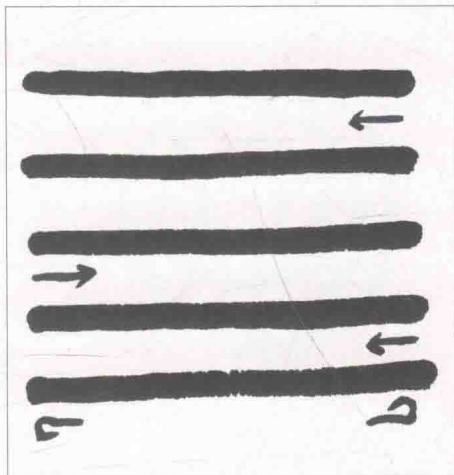
线条是国画艺术的语言，是国画艺术的主要构成材料，是国画艺术的灵魂，线条的质量决定着国画作品的品位与好坏；学国画练习线条犹如学书法练习笔画一样，通过对线条的起、行、收的练习，掌握线条运行的基本规律，在此基础上再进行各种线条变化的练习，熟悉不同笔毫的硬度特性和用笔的不同角度的变化规律，准确把握指、腕、肘的运行方向和力度，灵活运用各种顿挫、转折、提按的用笔方法。

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。

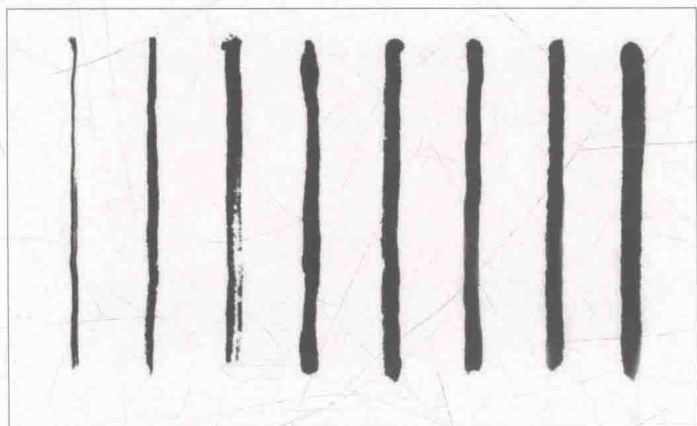
初学绘画者要对横画线条、竖画线条、波浪形线条、圆形线条、“S”形线条等进行严格的训练。掌握技法技巧，对表现出绘画艺术之美及其艺术的高深、精髓而富有变化的艺术语言具有重要的意义。

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。

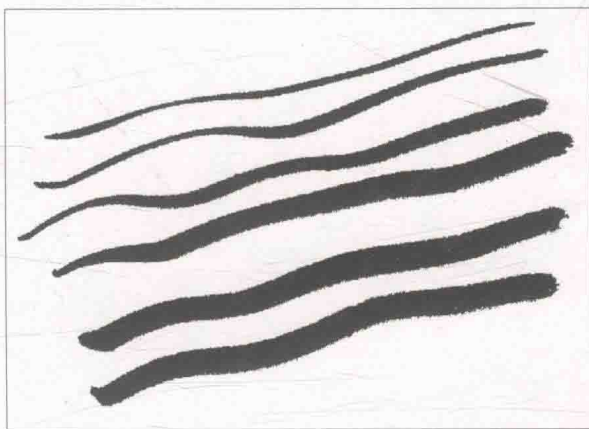
任何一根线，它都由起笔、行笔和收笔这三个部分组成，能否正确掌握和运用这三个动作是线条成败的关键。

横画线条练习

竖画线条练习

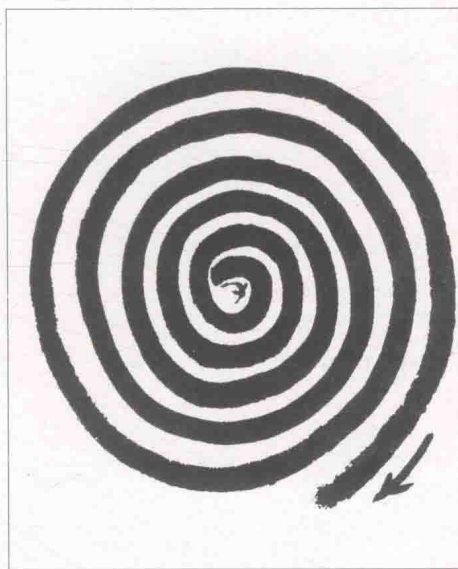
波浪线条练习

（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，然后再回过来从左往右，这样做的目的也是让笔锋藏于线条之中。

（二）行笔——行笔要畅

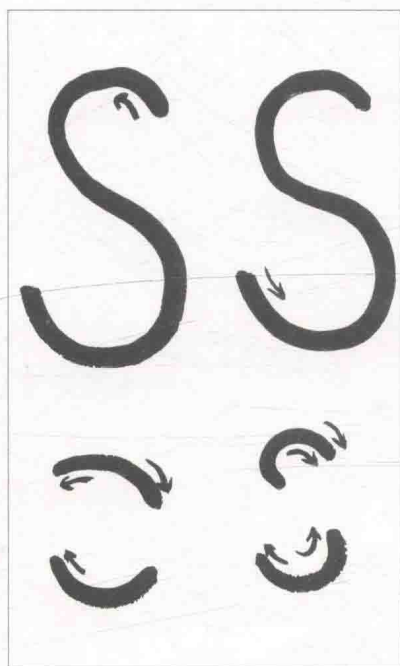
线条在运行过程中要流畅，要求线形统一，不能出现“蜂腰”“侧锋”和“飞白”等现象。要使线条流畅，首先要做到呼吸均匀，千万不要憋着一口气，尤其是画长线，更要气息流畅，这样就会克服紧张情绪，有效地减轻停顿、颤抖等

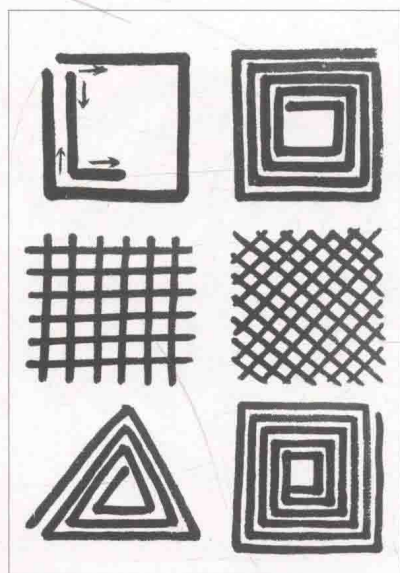
圆圈线条练习——从里向外走

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

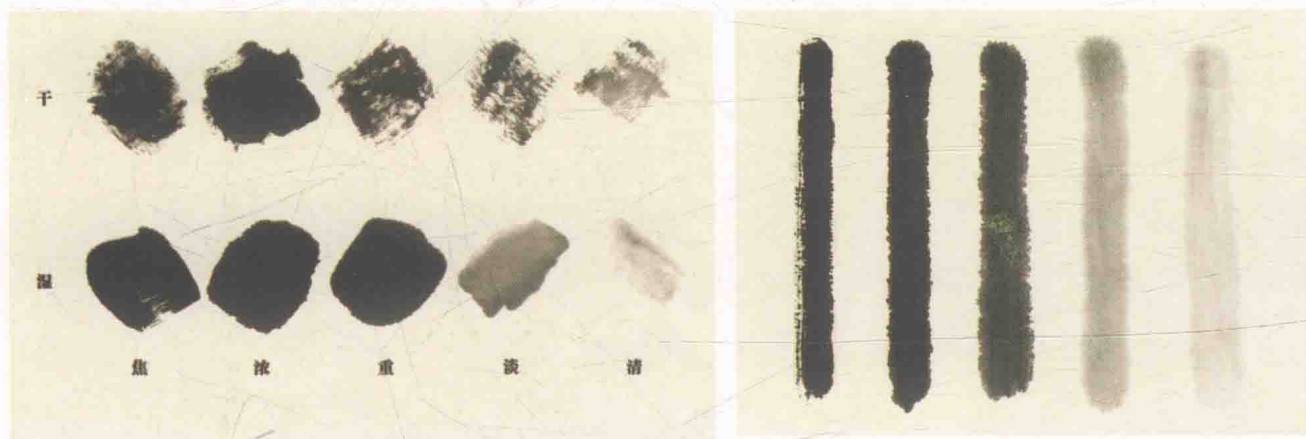
书法笔画线条要求收笔时要“回锋”，也就是要将笔锋回过来藏到线条之中。在进行国画线条练习时也要注意“藏锋”，但没有必要像书法那样“回锋”。“留”就是将笔锋留于线条之中，切不可将线条尾巴随意地拖到线条的外面。在画线条时只要将笔适时停住，不要下意识地拖带即可。

（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

