

中国 画 入门

ZHONGGUOHUA

RU MEN

张恒国

邹晨

编著

兰花篇

清华大学出版社

中国 画入门

ZHONGGUOHUA
RUMEN

张恒国 邹晨
——
编著

兰花篇

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

兰花，历来是文人雅士喜好之物。学习国画，可以先从兰花入手，既可以了解国画的特点和笔墨用法，又可以表现兰花柔韧的特点。

本书主要介绍兰花的画法，包括工具材料介绍、兰花叶子的画法、兰花花朵的画法、兰叶组合画法、兰花范例画法步骤、兰花作品欣赏等内容。本书从广大国画爱好者的实际需要出发，全面阐述了写意兰花的主要特点、笔墨技法和绘画过程，系统地阐述了写意兰花的基本画法。

本书结构安排合理，以简单实用为出发点，通过大量精选的典型实例，系统讲解了兰花的表现技法，阐述了兰花的绘画流程。读者阅读以后，可以加深对兰花表现的理解，并在技法上得到提高，是临摹学习兰花表现的实用图书。

本书内容丰富，文字简洁生动，图文并茂，深入浅出，示教直观。本书适合国画初学者使用，也适合作为国画培训班的教材，同时也可以作为中职、高职高专院校以及成人院校、业余美校国画类相关专业的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国画入门·兰花篇 / 张恒国, 邹晨编著. —北京: 清华大学出版社, 2018
ISBN 978-7-302-46486-0

I. ①中… II. ①张… ②邹… 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025439号

责任编辑: 贾小红
封面设计: 刘超
版式设计: 刘艳庆
责任校对: 赵丽杰
责任印制: 杨艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座

邮 编: 100084

社总机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者: 小森印刷(北京)有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 210mm×285mm

印 张: 4

字 数: 80千字

版 次: 2018年4月第1版

印 次: 2018年4月第1次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 29.90元

产品编号: 064004-01

前言

中国画艺术历史悠久，源远流长，经过数千年的不断丰富、革新和发展，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，形成了独具中国意味的绘画语言体系，是几千年来中国文化传统的具体体现，在世界美术领域中自成体系，是东方绘画系的重要组成部分。

《中国画入门》是一套学习中国画的入门教材，该套书共7个分册，分别是国画基础篇、兰花篇、竹子篇、花鸟篇、山水篇、梅花篇、荷花篇。该套图书既可独立成册，又可成为一个体系，每个分册对不同的表现对象进行了详细的讲述，始终把基础和实用放在第一位，非常适合中国画爱好者和初学者临习之用。

本套图书以中国画具体的实践练习为主线，通过大量典型的作品范例，详细地介绍了中国画的表现方法和绘画步骤，总结了学习中国画的入门知识、基础技法和典型范例。本丛书内容简明易学，通俗易懂，书中的大量范本讲解清楚、透彻，便于临摹，可以使初学者看得懂、学得会、掌握牢、见效快，是引领绘画爱好者学习中国画艺术的捷径。非常适合广大初、中级国画初学者和爱好者自学入门，同时也可以作为美术培训机构、高职院校和老年大学相关专业的教材。

本书由张恒国和邹晨担任主编，参编人员还有陈鑫、晁清、李素珍、魏欣、李松林、杨超、李宏文、张丽、黄硕、卜东东、焦静等人。

由于时间紧、作者水平有限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进、不断完善，望广大读者指正。

编者

第一章 中国画工具..... 1	4. 兰花的画法 (四) 16
1. 毛笔 1	5. 兰花的画法 (五) 18
2. 墨汁 1	6. 兰花的画法 (六) 20
3. 宣纸 1	7. 兰花的画法 (七) 22
4. 其他工具 1	8. 兰花的画法 (八) 24
第二章 中国画技法..... 2	第五章 兰石组合画法..... 26
1. 中国画的执笔方法 2	1. 兰石组合画法 (一) 26
2. 习画姿势 2	2. 兰石组合画法 (二) 28
3. 笔锋的运用方法 2	3. 兰石组合画法 (三) 30
4. 用墨 3	4. 兰石组合画法 (四) 32
5. 写意画用线 3	5. 兰石组合画法 (五) 34
6. 写意画用笔要点 3	6. 兰石组合画法 (六) 36
7. 笔墨与造型 3	7. 兰石组合画法 (七) 38
第三章 兰花局部画法..... 4	8. 兰石组合画法 (八) 40
1. 兰叶的画法 4	9. 兰石组合画法 (九) 42
2. 兰叶组合画法 5	第六章 写意兰花画法..... 44
3. 兰花的画法 7	1. 写意兰花画法 (一) 44
4. 兰花枝的画法 9	2. 写意兰花画法 (二) 46
第四章 兰花的画法..... 10	3. 写意兰花画法 (三) 48
1. 兰花的画法 (一) 10	4. 写意兰花画法 (四) 50
2. 兰花的画法 (二) 12	5. 写意兰花画法 (五) 52
3. 兰花的画法 (三) 14	第七章 兰花作品..... 54

第一章 中国画工具

1. 毛笔

中国画使用的笔通称毛笔。毛笔依尺寸可以分为小楷、中楷、大楷；依笔毛的种类可分为软毫、硬毫、兼毫等。此外，根据笔锋的长短，毛笔又有短锋、中锋、长锋之别，性能各异。

(1) 羊毫类。笔头是用山羊毛制成的。羊毫笔比较柔软，吸墨量大，适用于表现圆浑厚实的点画。

(2) 狼毫类。笔头是用黄鼠狼尾巴上的毛制成的。狼毫比羊毫笔力劲挺，宜书宜画。

(3) 兼毫类。笔头是用两种刚柔不同的动物毛制成的。常见的种类有羊狼兼毫、羊紫兼毫。此种笔的优点兼具了羊狼毫笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。

2. 墨汁

墨汁在中国绘画中具有独特的地位，在选用时以质地细腻、滋润呈蓝紫色为好。液体墨保持了油烟墨的特点，由于使用方便，现在十分普及，用于写意画较好。常用书画墨汁品牌有一得阁、曹素功等。

毛笔和墨汁

国画颜料

调色盘

3. 宣纸

中国画用的是以青檀树为主要原料制作的宣纸，其中安徽宣纸最为有名，安徽宣的特点是白净、质纯、渗化性好、笔痕清晰、色墨明亮。宣纸又分为生宣、熟宣和半熟宣。写意画主要用生宣和半熟宣。

生宣纸没有经过矾水加工，特点是吸水性和渗水性强，遇水即化开，易产生丰富的墨晕变化，能达到水墨墨章、浑厚华滋的艺术效果，多用于写意山水画。半熟宣纸遇水慢慢化开，既有墨晕变化，又不过分渗透，皴、擦、点、染都易掌握，可以表现丰富的笔情墨趣。

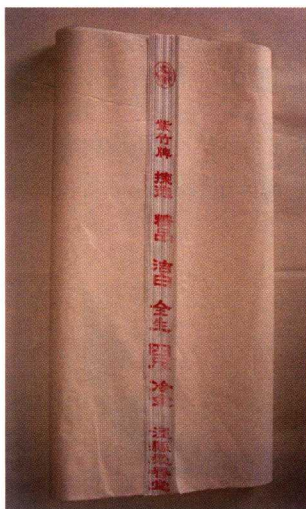
4. 其他工具

(1) 调色工具：以白色的瓷器制品为佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开储放。

(2) 贮水盂：盛水作洗笔或供应清水之用，以白色瓷器制品为佳。

(3) 薄毡：衬在画桌上，可以防止墨汁渗透将画沾污，铺纸后画面也不易被笔擦坏。作写意画一般离不开画毡，最好选用略有弹性而不过弹、不吸水、色白或色淡的画毡作垫。

此外，挂笔的笔架、压纸的镇纸、裁纸的裁刀、起稿的炭条、吸水的棉质废布（或废纸）以及钤印用的印泥、印章等皆可酌情备置。

宣纸

镇纸

第二章 中国画技法

1. 中国画的执笔方法

初学者首先要懂执笔，姿势正确，才能达到运笔用墨自如，应注意以下几点。

- (1) 笔正：笔正则锋正。骨法用笔以中锋为本。
- (2) 指实：手指执笔要牢实有力，还要灵活，不要执死。
- (3) 掌虚：手指执笔不要紧握，指要离开手掌，掌心是空的，以便运笔自如。
- (4) 悬腕、悬肘：大面积的运笔要悬腕或悬肘，才可以笔随心，力贯全局。

2. 习画姿势

习画首先讲究正确的姿势，并注意在平时训练中养成良好的习惯。国画的绘画姿势主要有两种：一是立画姿势，二是坐画姿势。

立画姿势是为了悬腕运转灵活，同时由于居高临下，视角开阔，便于统观全局，掌握章法布白。站着画国画的具体要求为：两脚稍微分开，一脚略向前，保持好身体的平衡，上身略向前俯，腰微躬，距离不宜过远，左手按纸，右手悬腕悬肘书写。

坐画姿势头要正，臂开身直足安放。坐姿的要求：上身正直，胸部贴桌，背部靠椅，两肩要平，两脚放于地，双肘外拓，左手压纸，右手握笔，笔杆要正，且与右眼对正。

握笔姿势

国画握笔

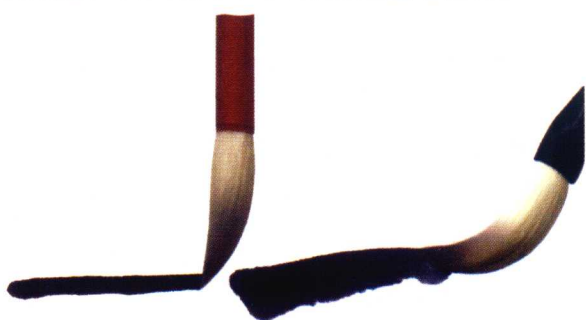
国画站姿

3. 笔锋的运用方法

(1) 中锋用笔：握笔较直，笔头中间着力，笔锋基本上在笔痕的中央，笔痕呈圆柱形。中锋用笔要执笔端正，用笔的力量要均匀，笔锋垂直于纸面，其效果圆浑稳重。

(2) 侧锋用笔：笔锋略向左右倾斜，使笔尖、笔腰同时一侧着力，笔锋与纸面形成一定的角度，用力不均匀，时快、时慢，时轻、时重，笔痕变化较多，有时出现一面光滑、一面呈锯齿形的效果，能同时表现线与面。

(3) 逆锋用笔：将笔头倒逆而行。顺笔作画时，笔根在前，笔尖尾随；逆锋用笔相反，笔尖在前，笔根尾随，自上而下，自右而左逆毛而行。

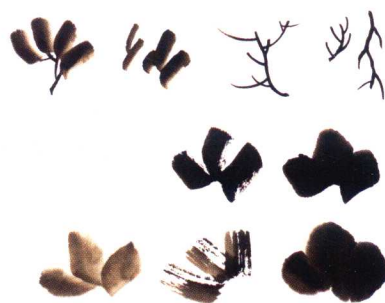

中锋

侧锋

中锋和侧锋的线条

不同笔锋练习

4. 用墨

中国画中的笔与墨是不可分割的一个整体中的两个方面。笔中有墨，墨中见笔，是传统画对笔墨的基本要求，各种用笔中都脱不开墨色的变化。色与墨在艺术上有许多共同的要求，用墨如用色，墨分五彩，而用色需见笔，色中见骨，是用墨用色的传统要求。

墨色大致有焦、浓、重、淡、清之分，有枯润之变，有破墨、积墨、泼墨、宿墨、胶墨之法。用墨的窍门是在变化中求统一，这变化可以是各种墨色之间的对比，也可以是墨色自己的韵律感、丰硕感、肌理感，因此用墨普遍有两种偏向，一种是对比中求统一，另外一种是在统一里求变化。前者寻求雄厚而光鲜，后者则应协调而不单调。

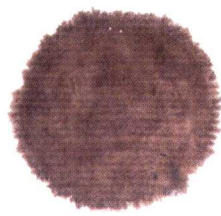
焦墨

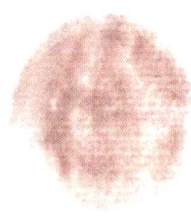
浓墨

重墨

淡墨

清墨

5. 写意画用线

“以线造型”是中国画的基本原则，中国画的笔法主要体现在线的运用上。中国画常常利用毛笔线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、疏密等变化，表现物象的形神和画面的节奏韵律。勾勒是中国画用笔的主要形式。单线勾勒明确而清晰，因此比其他用笔形式更需精心设计和较深厚的功力，才可能使画面笔笔讲究。笔与笔之间要有呼应，有节奏，构成疏密有致，浓淡与枯润得当。

写意画用线勾勒应尽量洗练，必要时勾勒可重新组合，精取大舍，甚至改变物象的原本形态。注意笔与笔之间的刚柔、曲直、浓淡的对比，在韵律上互相呼应，主体构成的用笔应尽量反复斟酌。以勾勒、皴擦、渗染等手法为主，画面可将扎实与虚松结合起来，并注意实而不板、松而意到的效果。打破常规的线的组合方式，使点与线形成有机结合的格局，丰富线的艺术趣味，同时提高线的表现力。落笔前可以对点、线、面进行安排，有个大体的设想，以使画面整体自然、丰富。

6. 写意画用笔要点

(1) 笔意：就是要意在笔先，下笔时要心使腕运，以一种特定的情感、意念去驱使笔墨，才能因意成象，以象达意。

(2) 笔力：下笔前的用意要有力，要全神贯注，凝神静气，然后以意领气，以气导力把全身的气劲由臂至腕，由腕至指，再由指把力注于笔端，使劲力自然透出笔端。

(3) 笔韵：所谓笔韵，有韵味和韵律两种含意。韵味，就是要求通过用笔的轻重、虚实、刚柔、方圆、徐疾、顿挫等变化，求得画面的统一与和谐。韵律，是指用笔、用墨和用色的节奏感和层次感。

(4) 笔趣：用笔有趣，才能使观者赏心悦目，获得美的享受，故笔趣乃是使画产生形式美感的关键。用笔的意趣，在于巧妙地处理笔的生熟、巧拙等关系。所以笔贵在熟而后生，由熟返生，才生意趣。用笔贵在古拙，由巧而到拙，纯朴而磊落大方，乃生机趣。

7. 笔墨与造型

笔墨只有作为造型的手段，才能在画中化为具体的形象。所以各种变化的线条、墨块都要在作画时调动起来，为表现景物服务，做到构成景物和各个局部的笔墨都妥帖地、统一和谐地与形态、结构紧密结合在一起。各种线条的刚、柔、挺、直、圆、曲、转、折等各种形态变化要适应景物形体的塑造需要，笔墨的各种变化，如虚、实、轻、重、浓、淡、干、湿、粗、细、中锋、侧锋等在构形过程中也要做到恰到好处，使画在每一部分结构上的线条都和谐而有变化地与景物形体密切结合。

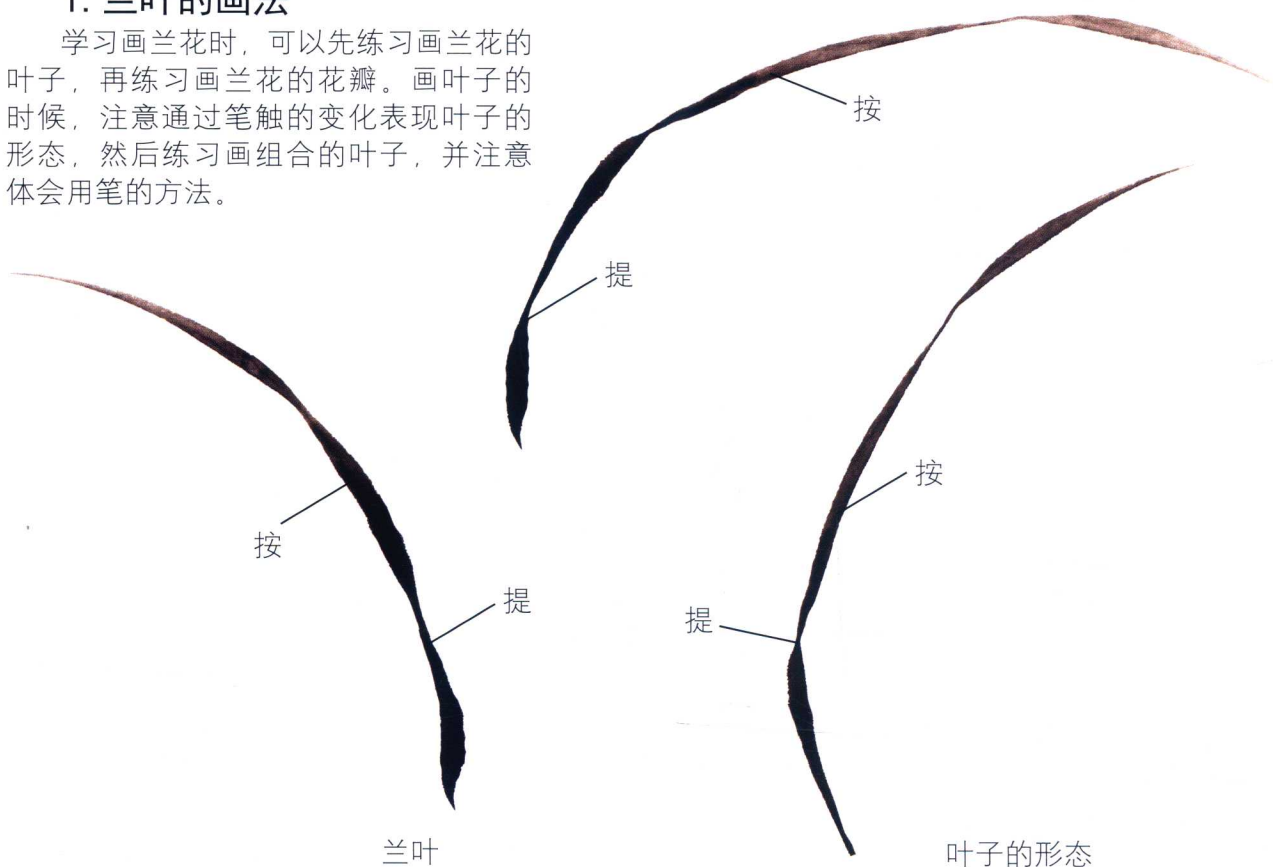
用墨也要为表现景物服务。墨色的各种变化与用笔结合在一起，可表现景物状貌。再如画中墨色浓淡的总体色调，对形成画面情调、意境也有很大的关系。色调淡，则易得淡雅清和的画面效果，色调深就给人一种深沉、幽邃的感觉。

第三章 兰花局部画法

1. 兰叶的画法

学习画兰花时，可以先练习画兰花的叶子，再练习画兰花的花瓣。画叶子的时候，注意通过笔触的变化表现叶子的形态，然后练习画组合的叶子，并注意体会用笔的方法。

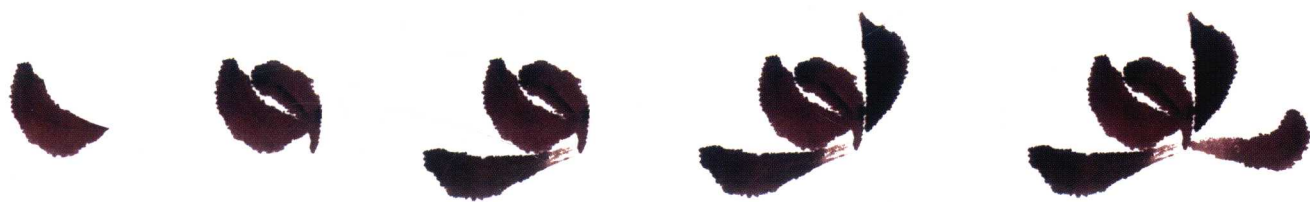
2. 兰叶组合画法

画组合兰叶，用笔有增有减，三笔两笔可作为一丛，五笔六笔甚至七笔八笔亦可作为一丛。一根兰叶撇出去可以与另外几根兰叶相穿插。后画的兰叶必须巧妙地通过先画的兰叶，与先画的叶子组成形式上完美的穿插，同时笔法又要生动。

3. 兰花的画法

兰花的绘画步骤

兰花花蕾

兰花花朵

兰花花瓣形态

兰花形态

兰花花瓣形态

花瓣组合

4. 兰花枝的画法

傲立的兰花枝

随风摇曳的兰花枝

弯曲的兰花枝

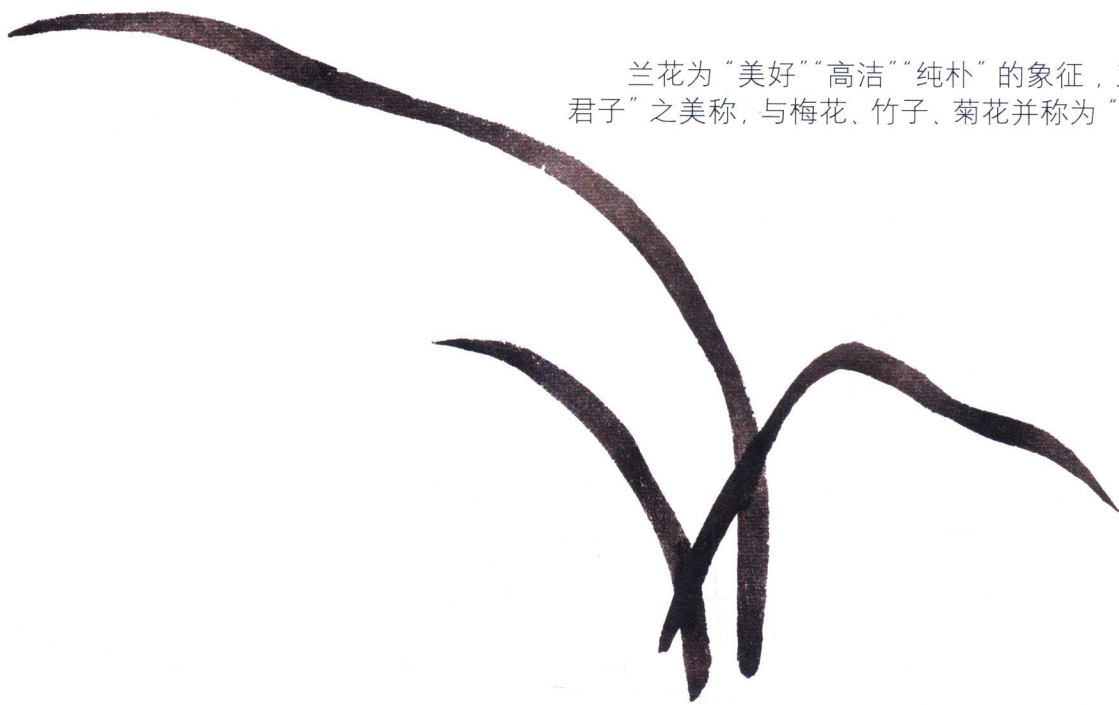

兰花枝

第四章 兰花的画法

1. 兰花的画法（一）

兰花为“美好”“高洁”“纯朴”的象征，又有“花中君子”之美称，与梅花、竹子、菊花并称为“四君子”。

步骤一：用大白云调墨色，画出三片兰花的叶子，藏锋起笔，中锋行笔，在收笔时要稍微回笔。

步骤二：调和墨色浓淡，进一步增加兰花叶子，注意明确兰叶之间的主客关系，表现出空间感。

步骤三：在一根花茎上，描绘一朵满开的五瓣花朵。先用淡墨画花瓣，然后画花茎。

步骤四：用浓墨点出花蕊并点缀花茎，添加地面石头，将画面表现完整。

2. 兰花的画法（二）

步骤一：用大白云调墨色，画出几片兰花的叶子，注意用笔舒展、自然。

步骤二：调和墨色浓淡，进一步增加兰花叶子，注意叶子的大小和形状变化。