

花卉篇

任梦熊 编绘

从书入门国画

Beginners'
Books

中国传统写意画之所以也称为水墨画，关键在水与墨，水墨的结合与运用是水墨画的灵魂所在。水墨通过毛笔的融合是中国传统思想「天人合一」最具形式化的表达。墨如天地初开前的混沌，水则是充满灵性的生命，冲破那片混沌创造出无限丰富的世界。

人民美术出版社

国画入门丛书

· 花卉篇

任梦熊 任术 编绘

人民美術出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国画入门丛书·花卉篇 / 任梦熊, 任术编绘. -- 北京 :
人民美术出版社, 2017.12
ISBN 978-7-102-07923-3

I. ①国… II. ①任…②任… 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276351号

国画入门丛书·花卉篇 GUÓHUÀ RÙMÉN CÓNGSHŪ HUÀHUÌ PIĀN

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

责任编辑 陈林 金黎晖

装帧设计 薛杨阳

责任校对 冉 博

责任印制 刘 毅

印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年12月 第1版 第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

印 数: 0001—4000册

ISBN 978-7-102-07923-3

定 价: 28.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换

版权所有 翻印必究

目录

-
- 一、文房四宝. 4.
 - 二、颜料与辅助工具. 9.
 - 三、水墨画的基本笔法. 11.
 - 四、水与墨的运用. 12.
 - 五、教程. 14.
-

1. 迎春花.	14.	10. 君子兰.	42.
2. 向日葵.	18.	11. 万年青.	44.
3. 鸡冠花.	22.	12. 凌霄花.	46.
4. 郁金香.	24.	13. 金丝桃.	50.
5. 紫玉兰.	26.	14. 鹤望兰.	54.
6. 桃花.	28.	15. 马蹄莲.	58.
7. 紫藤.	32.	16. 铃兰.	62.
8. 萱草.	34.	17. 荷花(勾线).	68.
9. 鸢尾.	38.	18. 荷花(水墨).	72.

-
- 六、儿童作品欣赏. 79.
-

国画入门丛书

· 花卉篇

任梦熊 任术 编绘

人民美术出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画入门丛书.花卉篇 / 任梦熊.任术编绘. — 北京 : 人民美术出版社, 2017.12
ISBN 978-7-102-07923-3

I. ①国… II. ①任…②任… 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276351号

国画入门丛书·花卉篇 GUÓHUÀ RÙMÉN CÓNGSHŪ HUÀHUÌ PIĀN

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010) 67517601 (010) 67517602
邮购部: (010) 67517797

责任编辑 陈林 金黎晖
装帧设计 薛杨阳
责任校对 冉 博
责任印制 刘 毅
印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司
经 销 全国新华书店

版 次: 2017年12月 第1版 第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 5
印 数: 0001—4000册
ISBN 978-7-102-07923-3

定 价: 28.00元
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换

版权所有 翻印必究

目录

-
- 一、文房四宝. 4.
 - 二、颜料与辅助工具. 9.
 - 三、水墨画的基本笔法. 11.
 - 四、水与墨的运用. 12.
 - 五、教程. 14.
-

1. 迎春花.	14.	10. 君子兰.	42.
2. 向日葵.	18.	11. 万年青.	44.
3. 鸡冠花.	22.	12. 凌霄花.	46.
4. 郁金香.	24.	13. 金丝桃.	50.
5. 紫玉兰.	26.	14. 鹤望兰.	54.
6. 桃花.	28.	15. 马蹄莲.	58.
7. 紫藤.	32.	16. 铃兰.	62.
8. 萱草.	34.	17. 荷花(勾线).	68.
9. 鸢尾.	38.	18. 荷花(水墨).	72.

-
- 六、儿童作品欣赏. 79.
-

一、文房四宝（笔、墨、纸、砚）

1. 毛笔的种类和特点

毛笔是中国的传统书写工具和绘画工具，文房四宝之一。根据笔毛的强弱弹性可分为：

软毫——笔性柔软，以羊毫为主。

硬毫——笔性刚健。如：狼毫、鼠须、山兔、鹿毛笔。

兼毫——把硬毫、软毫集在一起，刚柔并济。笔性介于硬软毫之间。一般将紫毫或狼毫与羊毫按不同比例制成，如白云笔。

水墨画常用毛笔

大白云（兼毫）——主要用于画小型花的花瓣、双勾等。

长锋书画——主要用于画中、小型花瓣，双勾，花的枝干、小叶子等。

兼毫提笔（大号）——主要用于画大花卉的花瓣、较大的叶子、粗的枝干、大面积铺色等。

狼毫小楷——主要用于勾较细的轮廓线、勾叶筋、点较大的花蕊等。

勾线笔——主要用于点细小的花蕊、勾画细节等。

我国制笔历史上以侯笔（河北衡水）、宣笔（安徽宣城）、湖笔（浙江湖州）、鲁笔（山东昌邑）、齐笔（山东广饶）为上。

2. 宣纸的种类和特点

宣纸是中国传统的古典书画用纸，是中国传统造纸工艺之一。宣纸“始于唐代、产于泾县”，因唐代泾县隶属宣州管辖，故因地得名宣纸，迄今已有一千五百余年历史。2002年安徽宣城泾县被国家确定为宣纸原产地域。

由于宣纸有易于保存、经久不脆、不会褪色等特点，故有“纸寿千年”之誉。宣纸的原材料有青檀树皮和稻草，杨腾桃汁作为分张剂必不可少。

宣纸按加工方法分为“原纸”和“加工纸”。

按纸张洇墨程度分为“生宣”“半熟宣”和“熟宣”。

按原料配比分为“棉料”“净皮”“特种净皮”三大类。

规格按大小有四尺、五尺、六尺、八尺、丈二、丈六等等；按纸面纹理分有单丝路、双丝路、罗纹、龟纹等。宣纸制品有素白册页、印谱、信笺和仿古对联等等。

2006年，宣纸制作技艺被列入首批国家级非物质文化遗产。2009年9月30日，宣纸传统制作技艺获联合国教科文组织肯定，列入人类非物质文化遗产名录。

3. 古墨与墨汁

中国古墨是中国文房四宝之一。精工制作的古墨，具有鉴赏和收藏价值，成为文物的一种。中国墨起源甚古，商代甲骨上已有墨书文字，经化验其墨迹为黑色碳素。唐代已有专门制墨的著名墨工。明、清两代制墨工艺较前代发达，名家辈出，实物流传亦较多。

墨锭

古墨主要是墨锭，是将墨团分成小块放入铜模或木头模后，压成墨锭作为书画类用品的。其精致的样式、文字、图绘、刻工、塑铸及外表装饰等，无一不体现出具有东方气质的艺术价值。

古墨的主要分类

松烟墨——用松枝烧烟制成，是古时候使用最广泛的墨锭，松烟墨的特点是墨色黑，但缺少光泽，胶轻质松，入水易化。

油烟墨——用桐油、麻油、猪油等烧烟制成。油烟墨质地坚实、细腻、耐磨、色泽乌黑发亮，但用胶量较重。

彩墨——用五色或十色颜料制成一套彩墨。色泽典雅，不易褪色，用于绘画和圈批缮抄书籍、文卷等，但彩墨只相当于颜料，因为不算是真正的墨。

墨汁——因省时方便，成为当代主要使用的绘画书法等颜料。墨汁所用的主要原料大致分为黑烟、胶料、香料、防腐剂，经由机械地分散、均匀、混合而成。常用的墨汁主要是一得阁墨汁（普通墨汁和云头艳）。

4. 中国名砚

砚台是中国自古独有的研磨工具，由于研磨出的墨汁细腻，加水后用毛笔所产生的“浓淡干湿”等墨色极为丰富，成为中国传统绘画与书写的重要用色，也成为古代工匠们施展才华将其发展为工艺与实用兼备的文房四宝之一。因其使用的材料不同，发展至今以“歙砚”“洮河砚”“澄泥砚”“端砚”四大名砚为代表。

歙砚——全称歙州砚，产于安徽黄山山脉与天目山、白际山之间的歙州，由于其矿物粒度细，微粒石英分布均匀，故有发墨益毫、滑不拒笔、涩不滞笔的效果，受到历代书法家的称赞。

洮河砚——产于甘肃省甘南州卓尼县洮砚乡，以其石色碧绿、雅丽珍奇、质坚而细、晶莹如玉、扣之无声、呵之可出水珠、发墨快而不损毫、储墨久而不干涸的特点著称。

澄泥砚——用特种胶泥加工烧制而成。因烧制过程及时间不同，可以是多种颜色，有的一砚多色，尤其讲究雕刻技术，有浮雕、半起胎、立体、过通等品种。

端砚——出产于唐代初期端州（今广东肇庆）。由于其他名砚材质的逐渐枯竭，故使端砚自古就显名贵。在四大名砚中，尤以端砚最为称著。

端砚因其石质坚实、润滑、细腻，所以研墨时发墨快而不滞，研出的墨汁细腻滑润，绘画书写时的行笔能轻松流畅，且不损伤笔毫，字迹颜色经久不变。

歙砚

清代琴形洮河砚

清代云龙纹澄泥砚

清代海兽纹端砚

二、颜料与辅助工具

1. 中国画颜料

作为中国画的专用颜料。目前分为管装和颜料块，亦有粉状。其质地分为矿物颜料（石色）和植物颜料（水色）两大类，这两类为纯天然提取，另有通过化工合成的颜料。

主要矿物颜料

朱砂 朱膘 （从朱砂中提炼、最上面的一层）

石黄 雄黄 （又称雄精）

石青   （分头青、二青、三青、四青）

石绿   （分头绿、二绿、三绿、四绿）

赭石   （分深赭、浅赭）

泥金 （用金粉或金属粉制成的金色涂料）

泥银 （用银箔和胶水制成的银色颜料）

钛白 （锌钛白，是锌与钛白粉的混合研磨物）

主要植物类颜料

花青

藤黄

胭脂

洋红 （胭脂虫中提取，虽非植物但归于此类）

化工颜料

曙红

深红

大红

铬黄

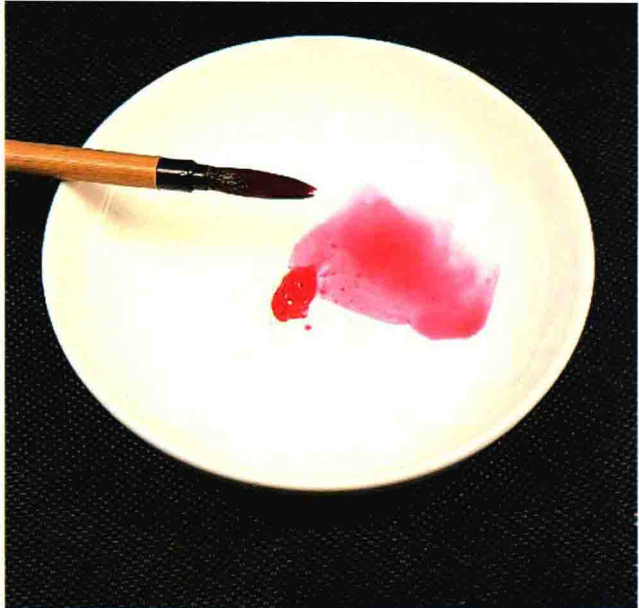
天蓝

2. 辅助工具

调色碟：

中国画调色大都是用扁平的白瓷碟，大小不一。一般画水墨画时使用直径在10厘米左右的白色瓷碟即可，如需大面积铺墨或色可用更大的碟子，以便调入更多水分，确保墨色的均匀。

镇尺：

是放置在书桌案头上的文房用品，又叫纸镇或镇纸。镇纸，即指写字作画时用以压纸的东西，现今常见的多为长方条形，有金、银、铜、玉、木、竹、石、瓷等材质，因此也称作镇尺、压尺。

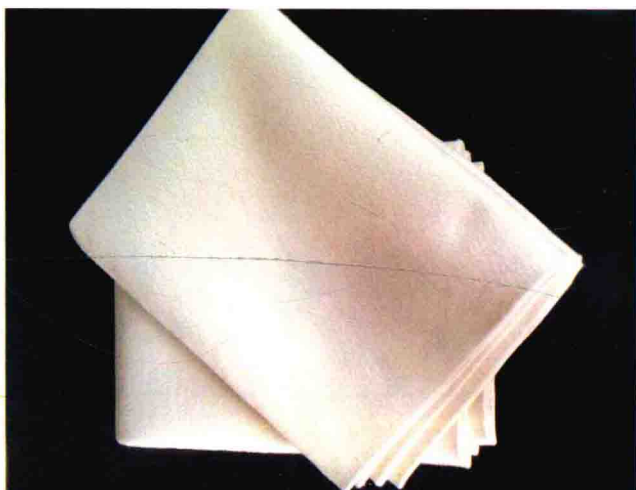
笔架：

笔架亦称笔格、笔搁，即架笔之物，中国传统文房常用器具之一。书画时在构思或暂息藉以置笔，以免毛笔圆转污损他物。为书案上最不可缺少之文具。

毡子：

中国画辅助工具之一，主要有羊毛或化工纤维制成，垫在宣纸下，主要用于吸收多余的水、墨和颜色，同时让宣纸上的水、色和墨更好地发挥特性。

三、水墨画的基本笔法

中国画在使用毛笔的行笔中，根据所绘物像的质感、体积的结构等特点，需要用中锋、侧锋、顺笔、逆笔的笔法来表现。

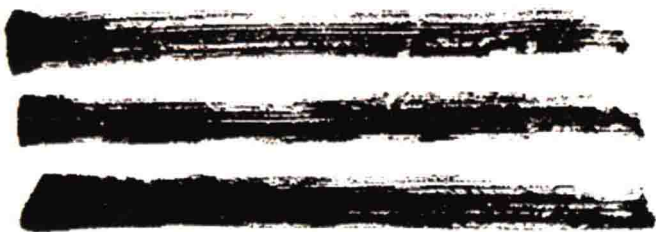
中锋：

行笔时的毛笔与纸面垂直，毛笔尖隐含于线条的中间，中国画笔法“中锋”的特点是圆浑厚重。

侧锋：

需注意笔尖偏在画纸一侧，沿着线的一端运行，中国画笔法“侧锋”的特点是变化丰富、较为苍砺。

顺笔：

行笔的方向是由左至右，手顺着毛笔的方向前进，中国画笔法“顺笔”的特点是平顺圆润。

逆笔：

行笔时，毛笔运动的方向是由右至左，毛笔尖逆着用毛笔的方向推进，中国画笔法“逆笔”的线条特点：艰涩凝重、刚健有力。

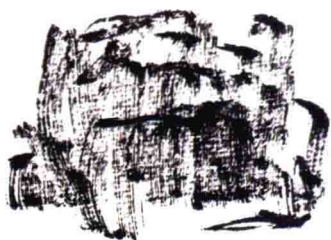

四、水与墨的运用

中国传统写意画之所以也称为水墨画，关键在水与墨。水墨的结合与运用是水墨画的灵魂所在。水墨通过毛笔而融合体现了“天人合一”的中国传统思想。墨如天地初开前的混沌，水则是充满灵性的生命，冲破那片混沌创造出无限丰富的世界。

墨分五彩，焦、浓、重、淡、清。五彩在于毛笔水分的控制，要干湿结合、浓淡相宜，此为水墨之妙。水墨调节的核心在笔，笔与水墨的调和并无一定之法，正如谢赫六法的“随类赋彩”，笔墨的运用也要根据所画对象的特征来调和干湿、浓淡，保持最佳水分，使笔不滞不流，色彩的运用以墨的用法为基础，加以发挥。

当代水墨绘画中，水与墨以及水与色的调和、运用也应适当遵循画家自己的感受，创造性地运用水墨的特点创作出丰富多彩的水墨作品。

焦 墨

浓 墨

重 墨

淡 墨

清 墨

水墨之韵

任家兴