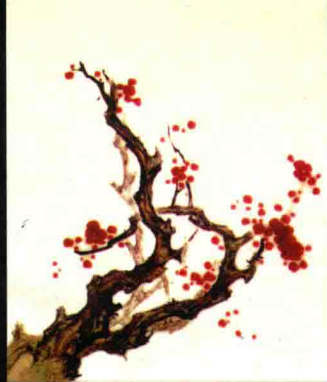

名家国画技法·梅兰竹菊

王成喜 龚文桢 等 编绘

天津杨柳青画社

著名绘画大师教你学会各种不同风格的绘画技法

名家国画技法·梅兰竹菊

王成喜 龚文桢 等 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

名家国画技法·梅兰竹菊 / 王成喜 龚文桢等编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2008. 10

ISBN 978-7-80725-674-8

I. 名… II. 王… III. 龚… IV. 工笔画—技法
(美术) IV. J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 119520 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

北京地大彩印厂印刷

开本: 889mm × 1194mm 1 / 16 印张: 10

ISBN 978-7-80725-674-8

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册 定价: 98.00 元

目录

第一篇 画梅

一、梅花名画技法揭秘 / 1

(一)《层叠冰绡图》中梅花的技法步骤 / 1

(二)《古梅图》中梅花的技法步骤 / 3

(三)《梅花图》技法步骤 / 5

(四)《茶梅小鸟》中梅花的技法步骤 / 7

二、李宝英画梅技法 / 9

三、邢久海写意梅花技法 / 28

第二篇 画兰

一、兰花名画技法揭秘 / 44

(一)《秋兰图》技法步骤 / 44

(二)《水仙腊梅》(局部)技法步骤 / 46

(三)《摹古册》(局部)技法步骤 / 48

(四)《石兰图》(局部)技法步骤 / 50

(五)《九畹幽香》(局部)技法步骤 / 52

二、兰花技法解析 / 58

第三篇 画竹

一、竹名画技法揭秘 / 67

(一)《竹雀图》中竹的技法步骤 / 69

(二)《双钩竹图》中竹的技法步骤 / 71

(三) 《墨竹图》技法步骤 / 73

二、写意竹子绘画技法 / 81

三、龚文桢画竹技法 / 94

画竹基本技法 / 94

画竹步骤 / 96

画竹作品赏析 / 100

四、举一反三画墨竹 / 106

第四篇 画菊

一、菊花名画技法揭秘 / 124

(一)《芙蓉锦鸡图》中菊花的技法步骤 / 124

(二)《桂菊山禽图》中菊花的技法步骤 / 126

(三)《花卉草虫图》中菊花的技法步骤 / 128

(四)《东篱秋菊》中菊花的技法步骤 / 130

二、举一反三画菊花 / 134

三、工笔菊花 / 146

整株菊花各部位分解 / 146

菊花生太结构 / 147

花的分解 / 148

花的组合 / 148

花冠生态 / 149

花的着色法 / 150

染法步骤 / 154

范画作品步骤图 / 155

第一篇 画梅

一、梅花名画技法揭秘

(一) 《层叠冰绡图》中梅花的技法步骤

步骤一：勾线

用硬毫勾线笔勾线。花用墨要淡，花瓣有层次。勾勒树干时注意提按、转折变化，适当干笔，以表现其表皮质感，突出树干的劲挺之势。

步骤二：皴擦点染树干

用略淡些的墨对树干的结结构灵活进行皴擦点染，一般用兼毫笔，根据树干的结结构灵活进行。用墨不宜过多，使其出现灰白效果，以便干后着色。

步骤三：渲染

淡墨分染花托及花萼，白色分染花瓣。色不宜过厚，根据画面效果可以多分染几遍。分染时，不仅注意花瓣与

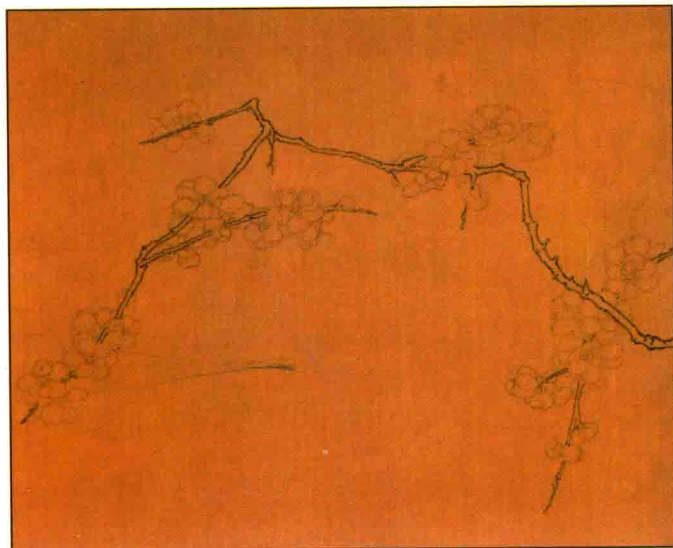
花瓣，花朵与花朵之间的前后左右关系，更应体会作品中“冰”的感觉。

步骤四：进一步渲染

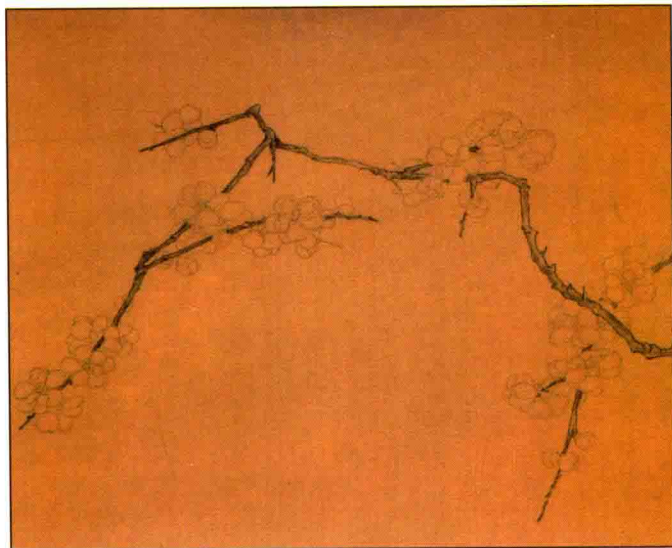
赭石加适量胭脂干涂枝干。继续渲染花瓣，着色遍数根据画而整体效果自由掌握。可以打背衬，以免画面出现粉气或涂染不均。

步骤五：细致刻画

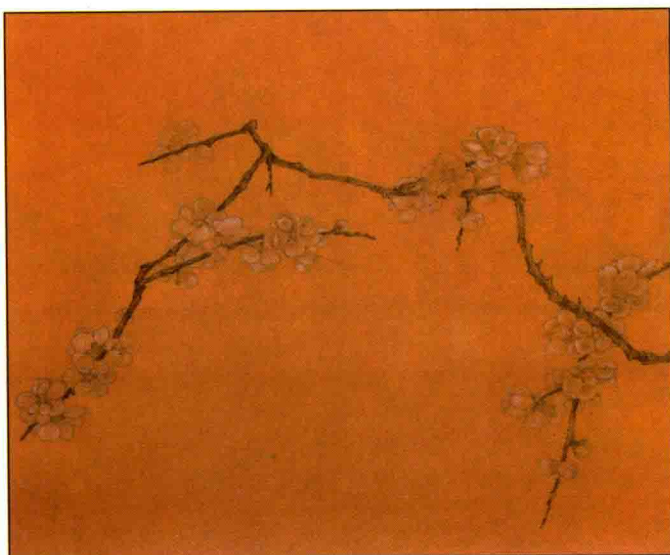
花青和藤黄染花心，用稍重的墨提花瓣与枝干，对比原作中的虚实，轻重等关系作最后调整，使画面更统一完善。

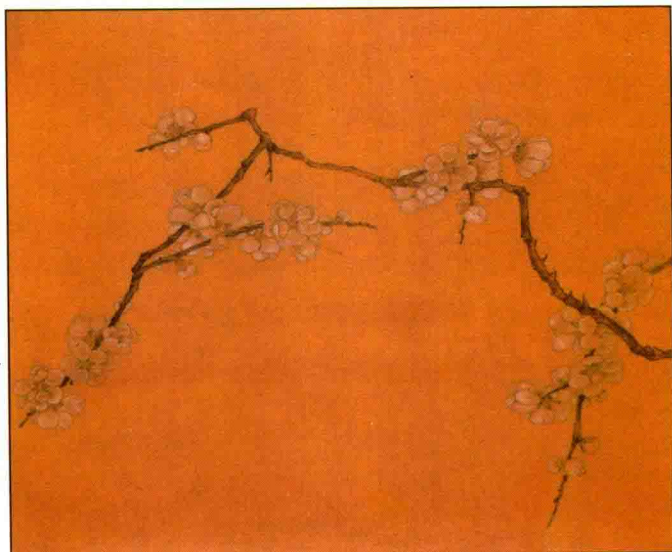
步骤一

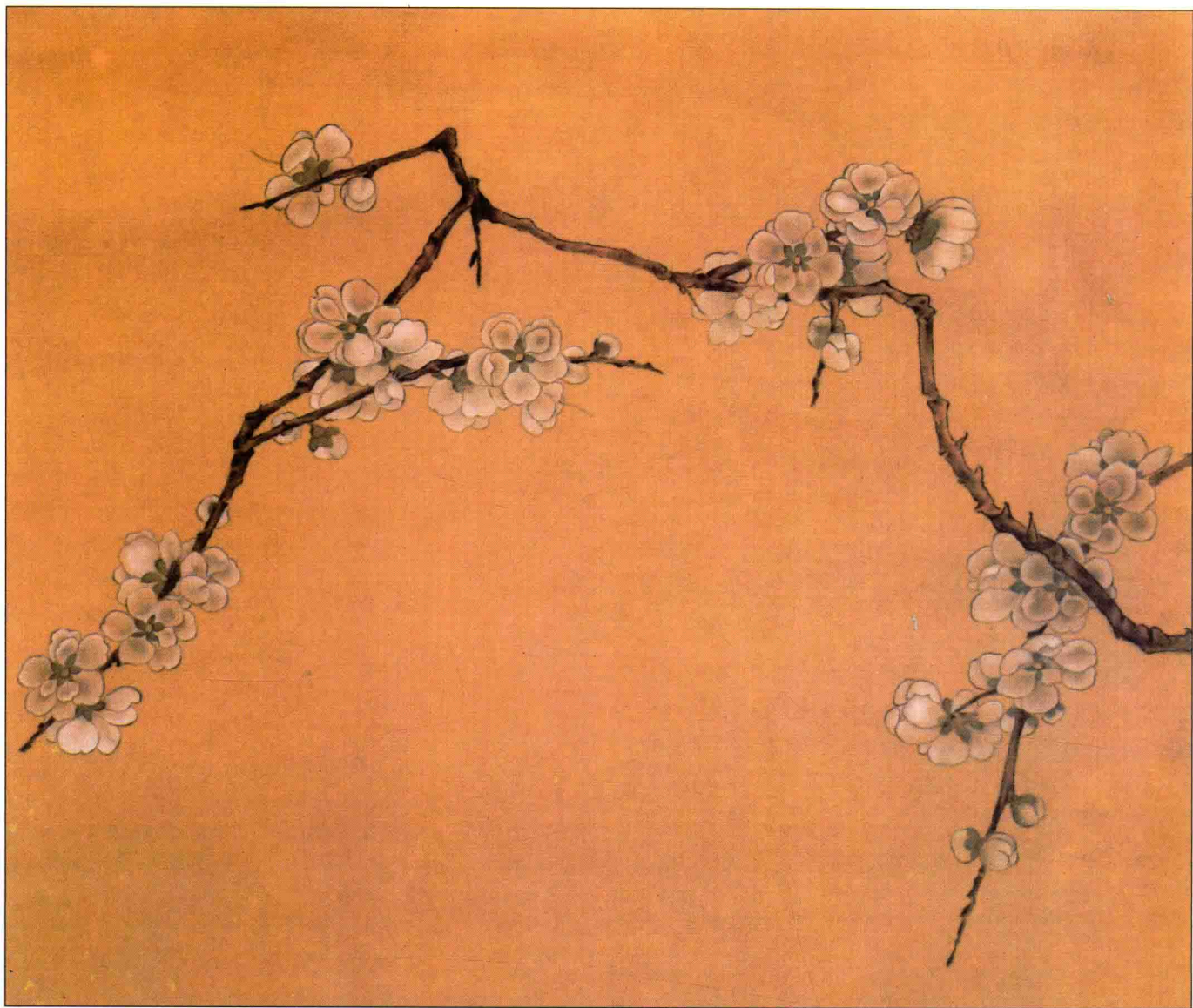
步骤二

步骤三

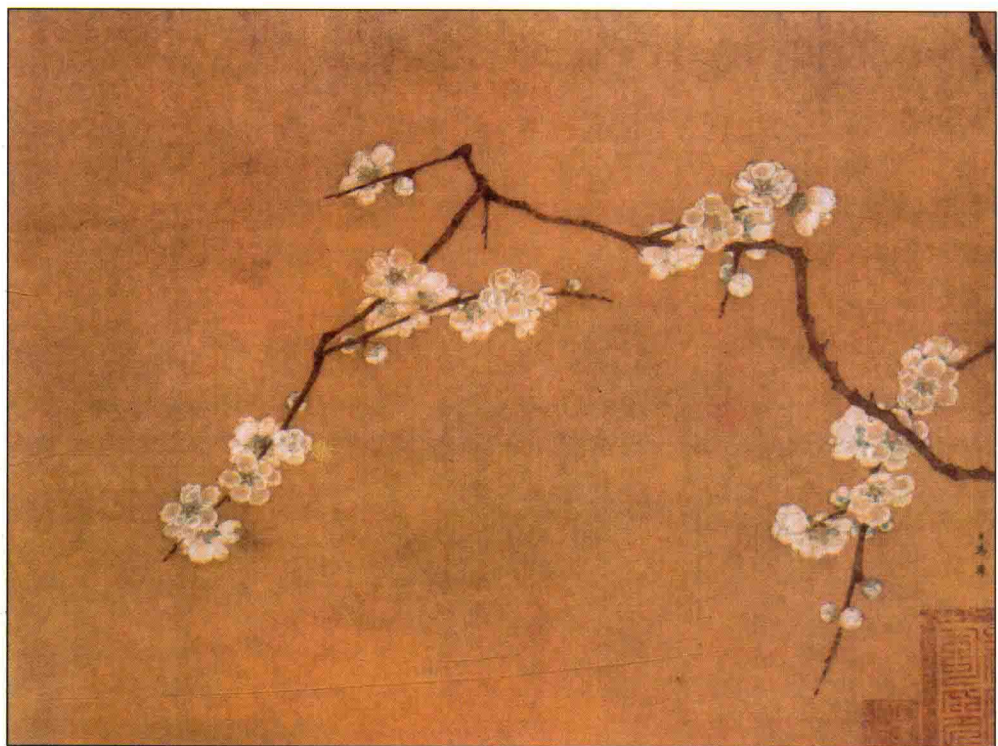
步骤四

步骤五

马麟，马远之子，为宋光宁二朝画院祗候，尤善画梅。其作品料峭工丽，清瘦冷艳，《层叠冰绡图》是宫廷花鸟中典型的“宫梅格调”。正如画上杨后题诗：“浑如冷蝶宿花房，拥抱檀心忆旧香，开到寒梢尤可爱，此般必是汉宫妆。”

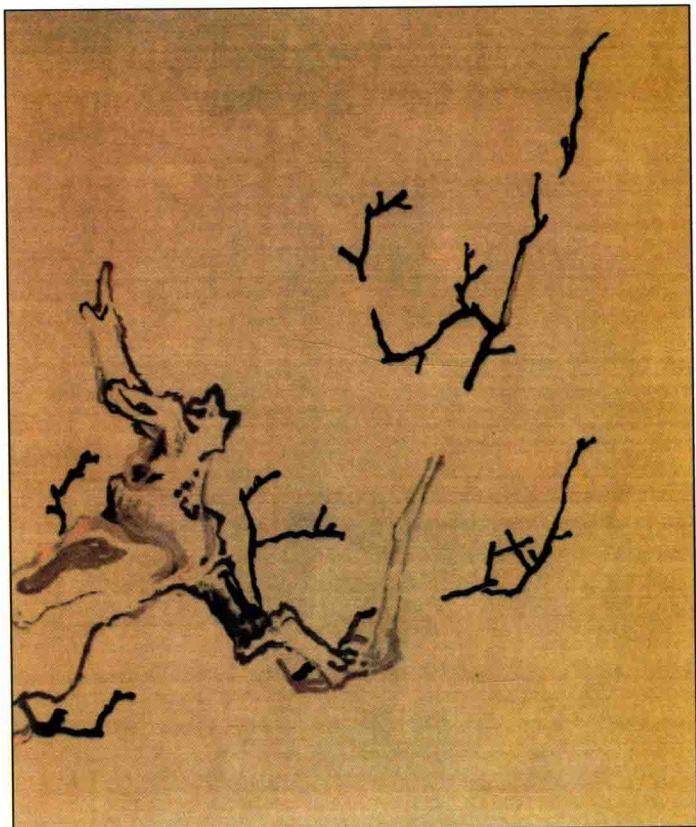
层叠冰绡图（局部）
宋 马麟

(二) 《古梅图》中梅花的技法步骤

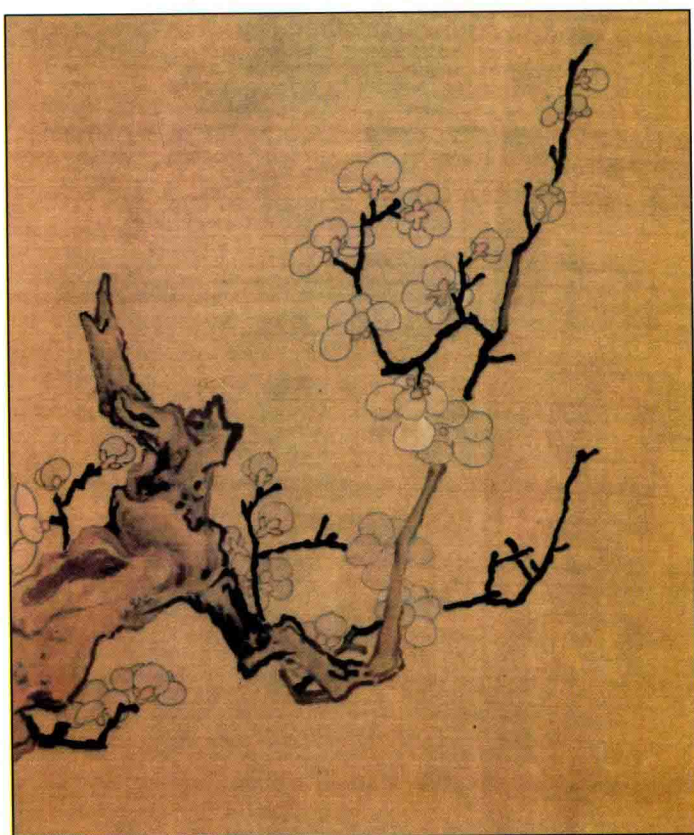
步骤一

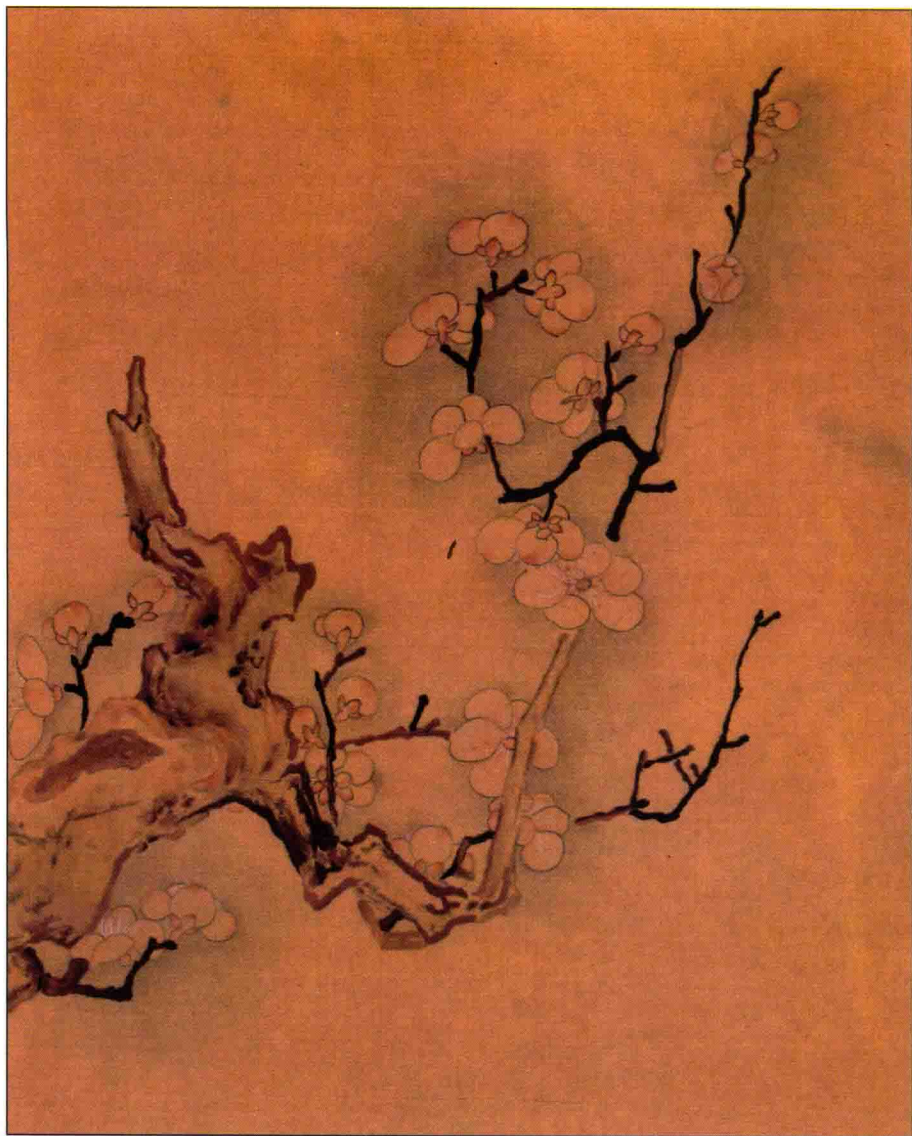
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤一：画主干

梅的主干苍老斑驳，节呈古拙苍老之质，曲折盘结之形。本图主干在颜色上，大体分为三个色阶：重墨、赭墨、赭石。因此在画时，要准备多个碟子，以便调色，用笔要有起伏、转折、顺逆，一笔气足，贯穿到底。

步骤二：画分枝

用笔要缓慢而凝重，但要求有变化，重而不呆板，像书法用笔一样，有快有慢，有轻有重，有粗有细。本图用重墨画分枝，用墨要使人感到百年不干，有湿润之感，枯不死，轻不浮，凝重而不板滞。

步骤三：勾梅花

勾线时先用笔将浓墨吸到白瓷盘中，在盘中加水调节浓淡。勾线笔要选硬毫有锋尖，弹性好的，勾线用中锋，提锋行笔，顿挫行笔，收笔时力要送到头。本图以淡墨勾花，以稍重墨勾花托。

步骤四：细部刻画

为了表现树干的起伏和裂纹现象，用“皴”“擦”技法。“皴”是指有明显形象的断续的笔触，用来表现树木和山石起伏裂纹现象。“擦”是指没有明显形象的干笔擦抹，用来补充勾皴笔法，使之更含混，加强树的质感。本图以“皴”“擦”技法来表现主干的苍老斑驳，最后罩上一层薄薄的花青，给人以沉稳的感觉。梅花用白粉、朱磠加少许藤黄平涂，花托用朱磠分染。

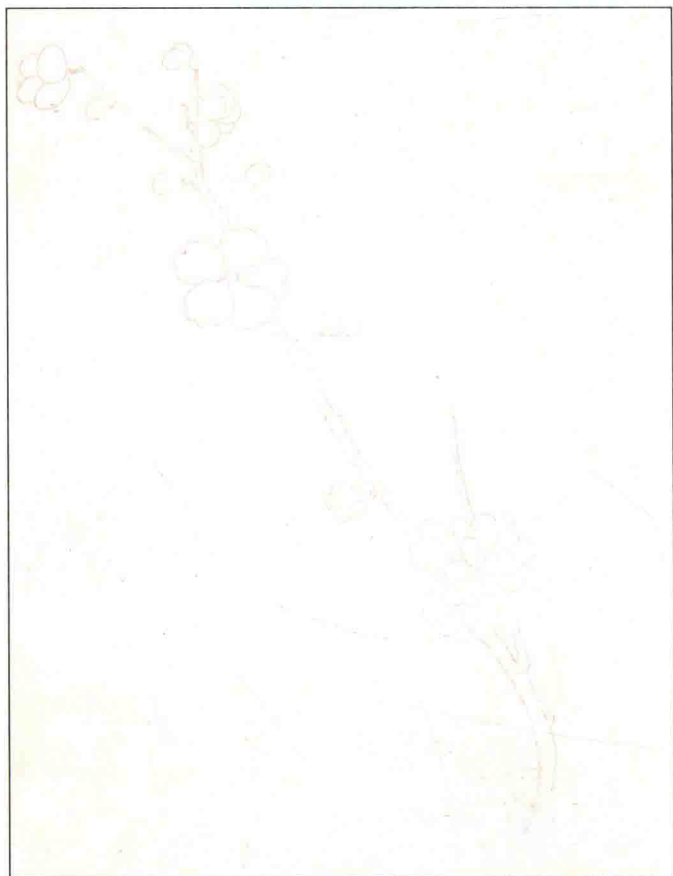
步骤五：分染梅花、勾线、点蕊

分染需准备两枝小白云笔，一枝蘸色，一枝蘸水，画时用侧锋，用色笔染画后立即用水笔在色旁染画，只让笔尖接触色笔染画的颜色，使色遇水自然晕开。为了使其润泽，可分数遍染成。本图用朱由瓣尖分染，用白粉由瓣根勾丝，用花青、藤黄加少许赭石点蕊。

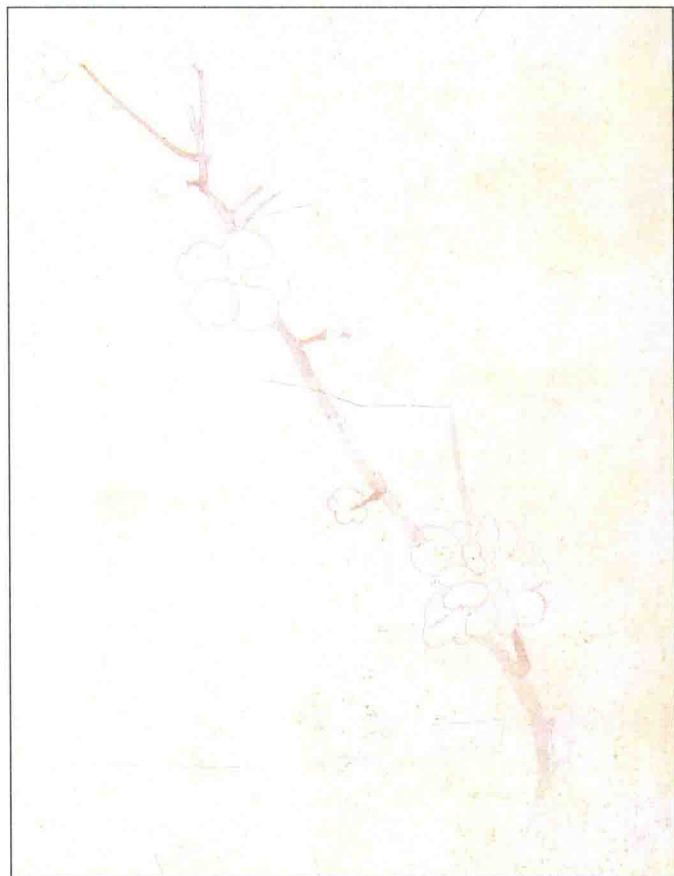
陈洪绶(1598—1652)，号老莲，浙江诸暨人，明代著名画家。1642年曾入赘为国子监生，召为内廷供奉，临历代帝王图。当时时局不稳，第二年便回到了家乡。1645年清兵攻占浙江，他险遭杀害，逃出后削发为僧，改号“僧梅”、“梅迟”、“迟和尚”等，一年余还俗，晚年在绍兴、杭州等地靠卖画为生。陈洪绶绘画上多才多艺，以人物画成就最突出，他的山水花鸟画设色清丽典雅，富有装饰性。因一生坎坷，陈洪绶性情放纵狂怪，不拘礼法，常通过画笔宣泄精神痛苦。

古梅图（局部）明 陈洪绶

(三) 《梅花图》技法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

张大千(1901—1984)，字大千，别号“人千居士”，一生旅居许多国家，视梅花为国花，便以爱梅、画梅的方式来表达思念故乡的情怀。大千之梅树干苍劲，构图劲拔，力显梅的坚强性格。

步骤五

梅花图 张大千

步骤一：勾线

中锋用笔，淡墨勾线。花的用墨较之枝干要有所区别，花瓣用墨圆润，枝干用墨干练，求顿挫与力度，以突出枝干挺拔。

步骤二：皴染

淡墨皴染枝干，根据枝干结构进行。力求一气呵成，下笔肯定、灵活要有变化。

步骤三：渲染

渲染花瓣，由内而外渲染，水笔一定要干净且含水量适中，颜色要饱和，力求花朵的丰润感。

步骤四：皴点

用重墨皴点枝干，点花托。此画看似简单，但每一笔的简练，无不要求用笔的极度干脆利落，尤其是点苔，更要肯定且一笔到位。

步骤五：细致刻画

完善画面，勾画花丝，淡草绿点花心，用藤黄加少许白点花蕊。点花蕊用色要饱和，用笔尖点出，颜色要突起呈颗粒状，但千万要注意蕊点距离以免接成一片。

(四) 《茶梅小鸟》中梅花的技法步骤

步骤一：画树干

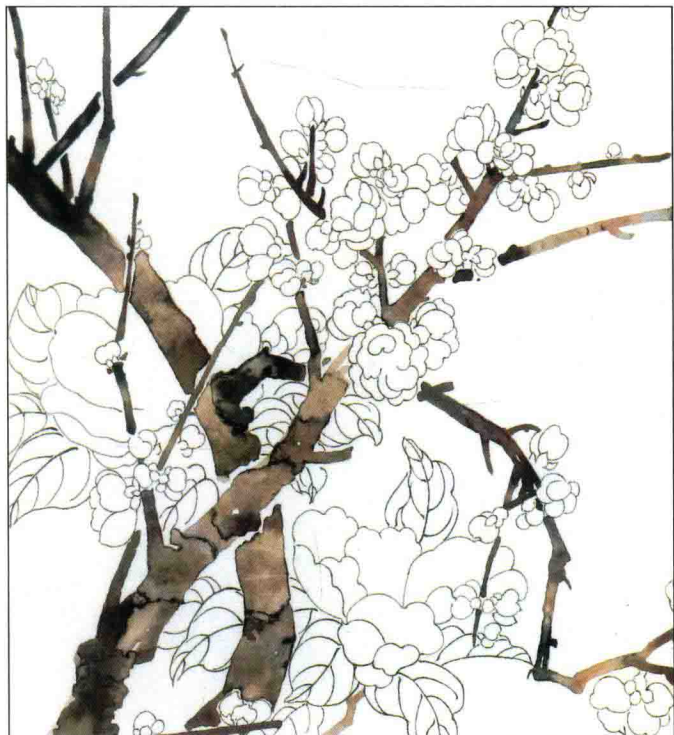
本图树干是用积水画法画出来的。先用铅笔轻轻画出树干(不用墨线勾)，再用赭墨和浓墨画出，趁湿之际，点上含水分较高的花青，滴上清水冲开墨色。画前后枝干要留空白不能碰接，以免渗化，使前后含混不清。待全干后形成斑驳的水渍，纹理自然。

步骤一

步骤二：勾线

用油烟墨在砚台里研好浓墨，待纸干后即可开始勾线，勾线笔要选硬毫有锋尖、弹性好的。勾线时先用笔将浓墨吸到白碟中，在碟中加水调节浓淡。勾线用中锋，行笔要顺畅，顿挫要有力，起笔和收笔要讲究，最忌勾到末尾处扬、挑，这样的线虽细，但轻飘，线条软弱无力。因此，收笔时力要送到头。本图以稍淡的墨勾茶花，用重墨勾茶花叶和梅花花托，以稍重墨勾梅花。

步骤二

步骤三

步骤四

陈之佛(1896—1962),原名绍本,又名陈杰,号雪翁,浙江余姚人。自幼酷爱文学与绘画。他是中国研究工艺与染织图案的第一批留日学生。“五四”运动前后,曾发奋要为民族的机织工业献身。归国后,在教学生涯之余,始终不忘振兴民族丝绸花布工业,专为工厂设计大量现代化图案,以抵制洋货。他不仅钻研工艺美术,还广泛涉足史论。有一批美术史论、工艺技术、图案研究的著作问世。他又兼攻中国工笔花鸟画,在全国各地开过多次画展,在国内工笔花鸟界享有盛誉。

步骤五

步骤三：分染

分染需准备两枝小白云笔,一枝蘸色,一枝蘸水,画时用侧锋,用色笔染画后立即用水笔在色旁染画,只让笔尖接触色笔染画的颜色,使色遇水自然晕开,染墨亦然。分染常分数遍染成,以使其润泽,不要急于一次染成。本图先以花青染花叶的正面,以低染法再染出叶本身颜色深浅变化,叶尾色淡。用朱砂平涂梅花。

步骤四：罩染

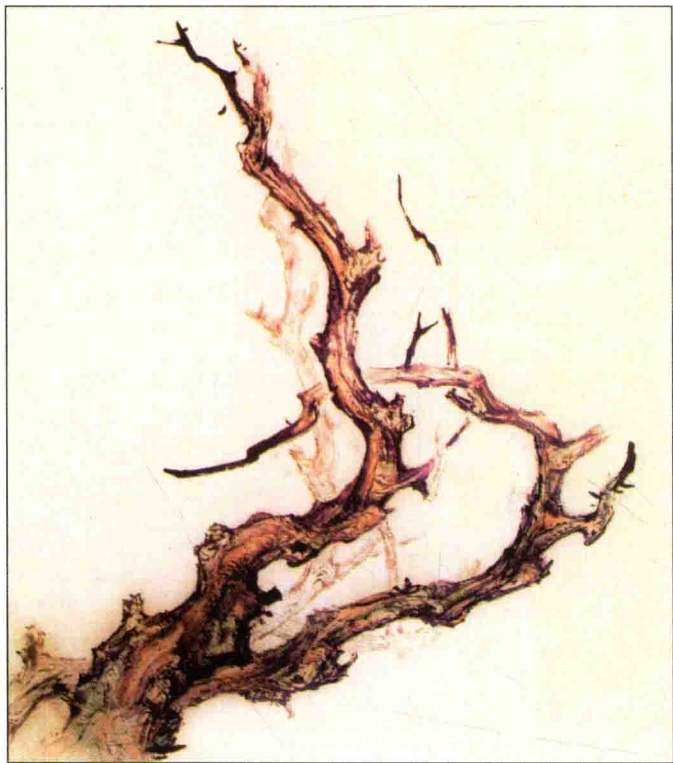
即在分染的基础上用同一色相的物象统一罩染,罩染用小白云或中白云笔将颜色均匀地从罩染区一侧画到另一侧,为避免板滞,不要一次画足,一般以三至五遍为佳。本图以花青加藤黄罩染叶的正面、反面。有时叶片至叶的边缘,逐渐淡化,不要完全平涂,可以渲染法来画。石色因不透明,覆盖力强,一般画好水性颜色后再画。本图茶花用白色平涂。

步骤五：细部刻画

茶花用花青、藤黄加少许赭石从瓣根分染,梅花花丝用白加藤黄由瓣根勾,再用白色点茶花花蕊,用白加藤黄点梅花蕊,用赭墨来画梅花花托。

二、李宝英画梅技法

《铁骨冰心》绘画步骤

①用素描手法刻画干的肌理，并揉进有山水皴法，选用毛笔根据自己的习惯而定，这里通常用的是狼毫旧笔。笔根水分不宜大，笔尖用焦墨枯笔皴擦。待墨迹干后可着色。着色不是平涂，而是按干的纹理结构，可反复层层加染。出枝与其它画法相似。这里用色有赭石、石青、胭脂。

③点花：根据自己的审美意识自定，花用什么色彩均可。但画古梅，花不宜太亮，不宜过多，勾蕊点花与写意梅花基本相似。

②淡枝、淡花是在主枝干完成后再画淡枝干，画法与主枝干画法相同，点淡花不宜多于主花。主花点完后，淡花起个调节主花疏密、远近层次作用。淡花、淡枝不可多，多则会感到画面花而乱。

铁骨冰心

④收拾：是为协调画面松紧、疏密、散乱无序，使所有的花、蕾均有合理符合自然生态的出处规律。使花串连的主枝、从枝简洁有力，从枝、小枝不宜多、软、细。同样要讲究力度、疏密。

题款、印章与写意梅花基本相同。所不同之处是古梅带有工笔性。款书不宜草书，适宜行书，题款用草书会与画面整体效果不协调。印章不宜大、印泥色不可夺目。

构图中是两株梅交叉。两株主色调同是胭脂加墨。下虚上实，有下垂枝，上仰枝，又有上下折回枝。出枝是四面八方，不可草率用笔。用色是白中带有曙红。曙红多用则俗。花与蕾还是少点为佳，画面的大效果追求一个雅逸高洁古秀。

此图本身同是两株梅构成一个画面，两株干体一浓一淡，前干浓，主色调以淡胭脂为主，淡梅干中带淡绿色，主要是为两株梅在色彩上有所跳动。花用纯白色点。多数含苞的蓓蕾带有曙红色，是为增加审美感。这样的处理方法主要是表现古梅的沧桑、斗严寒、傲霜雪、坚毅不拔的品格。

触目横斜千万朵