

中国彩墨画

梅花 竹子
兰花 菊花

画法

黄坚绘

ZHONGGUO

CAIMO HUA

天津杨柳青画社

中国彩墨画

梅花 竹子
兰花 菊花

画法

黄 坚 绘

ZHONGGUO CAIMO HUA

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

梅花竹子兰花菊花画法/黄坚绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2009.1

ISBN 978-7-80738-420-5

I. 梅... II. 黄... III. 彩墨画: 花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 194243 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 印

印 数: 1—6 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-420-5

定 价: 26 元

总 序

本社出版《工笔画线描画谱》系列丛书，至今已近40余本。并还将陆续出版。丛书的出版非常适合广大美术爱好者学习中国画，同时适合做纺织、陶瓷、装饰等工艺品行业的美术参考，亦适合做老年大学课本及教学辅导。现丛书已被列入全国艺术类高校图书馆必备书目。丛书面市，深受广大读者好评，曾荣获2006年度全国优秀畅销书奖。

根据市场需求，现邀知名画家绘制，我社编辑出版全新彩色精粹版系列。是升华，更是熔铸；师造化，法自然，不泥古；笔墨工极而写，寓写于工；工则精细入微，写则见意而止。

其中彩墨画系列，是增加了介绍各种彩墨画的画法、技法，使读者在观赏之中能有所提高、收益。

中国绘画艺术是祖国文化宝贵遗产的重要组成部分，它是千百年来画家们集体创造的艺术结晶。中华民族又是爱画彩墨的民族，古往今来，轶事流传甚广：唐代王维，画中有诗，诗中有画，首倡“画道之中，以水墨为最上”理论，弃工笔勾勒晕染之繁杂，始创“笔意清润”的彩墨画，聊写胸中意趣；五代徐熙墨写枝叶蕊萼，略施淡彩，开创了徐体“落墨”彩墨法；宋文同兴“四君子”水墨彩墨画风；明吴伟无意泼墨成趣，创“泼墨”彩墨法；林良开“院体”彩墨新格局等，“墨戏”彩墨大俗大雅，成就无数画家的彩墨人生。

我国大自然物产丰富，花卉驯化历史悠久，各种画谱纷纷绘就，对世界美术史有很大的贡献。北宋宣和年间就有《宣和画谱》、南宋宋伯仁编有《梅花喜神谱》、元代李衍编有《竹谱详录》，及《历代名公画谱》、《晚笑堂画传》、《唐诗画谱》、《诗余堂谱》、《十竹斋画谱》、《图绘宗彝》、《高松竹谱》、《雪湖梅谱》、《芥子园画传》等。

清著名画家吴昌硕的梅画，源于“家传一本宋梅谱”；近人马晋画马，成就于《百骏图》粉本；现代巨匠齐白石缘一本《芥子园画传》，奠定艺术大师的绘画基础。

作者简介

黄坚，1974年生于广西上林县，毕业于广西师范大学美术学院国画专业，现为北京工笔重彩画会会员。

梅 花

梅花先天下而春，开在姹紫嫣红的群芳之前，所以被称为百花之魁。梅花是我国的传统名花之一，小枝绿色，树姿清雅，花色秀美，幽香宜人，花期独早。我国自古以梅、兰、竹、菊为“四君子”，称松、竹、梅为“岁寒三友”，它傲霜开放，凌寒留香，铁骨冰心的高尚情操，为世人所称颂。梅花属蔷薇科落叶小乔木，原产我国四川、湖北一带，它的栽培历史至少有3000年以上。约在500多年前，梅花由我国传至朝鲜，后又东渡日本，到1878年输入欧洲，1908年由日本传到美国。现已为全世界普遍栽培的观赏花木了。梅花也是花之“寿星”，湖北黄梅县有一株1600多年前的晋梅，现在仍然开花，恐怕是目前世界上最古老的梅花了。浙江天台山国清寺有一株隋梅，也有1200多年树龄了。梅花，可食，梅花糕，是传统小吃；梅子生食，可生津止渴，也可制成话梅、梅干等各式蜜饯和梅酱、梅膏等；入药，具有解热镇咳、驱虫止痢的功效；花、根入药，能活血解毒，利肺化痰。另外，果及树皮还可制作染料；树干材质优良，亦是手工艺雕刻的重要材料。

梅花，冲寒斗雪、玉骨冰肌、孤傲正直的自然品格，成为文人、高洁之士心中的偶像和精神寄托，也与画家结下了不解之缘。综观历代画梅高手，均为散淡清高、铮铮骨气之人，更多的是“无求于世”的文人、士大夫的“不学为人，自娱而已”（魏晋时期人，姚最语），借画以自命高雅，表现闲情逸致，强调抒发个人的文人“自娱”情趣。

宋朝画梅大家杨无咎，善画“村梅”名扬天下。宋帝南渡后，杨无咎耻与秦桧之流为伍，退隐山林，保持了高尚的气节。马麟的《层叠冰绡图》，画梅花两枝，疏枝绿萼，一枝昂首，一枝低头含笑，充分表达出梅花俏丽的姿容，笔法精细、雅丽、清疏。元朝的王冕，不羨官名，清贫一生，淡泊名利，携妻儿隐居浙江绍兴九里山，以画自给，过着“画梅乞米”的生活，终无悔意。王冕崇高的情操，在绘画上，表现为喜写野梅，不画春梅。王谦的《早冠群芳图》，绘一干老梅，枝干茁壮，花朵繁密，犹如万玉缀枝，花儿冷艳奇丽，与粗犷的树身相映，表现了老梅神清骨峻的风姿。明朝徐渭、陈淳开创了水墨写意花鸟画，丰富和发展了梅花画法，形成了大写意与没骨花卉繁荣并峙的局面。徐渭画梅尤爱模仿王冕的墨梅，以草书入画，强烈抒写了文人的个性情感，一反传统文人画的文雅、逸静，笔墨恣肆汪洋，喷放着磅礴飞动的激情和力量，发泄着满腔怨愤，可谓推倒一世之智勇，开拓万古之心胸。清朝懒园居士《画梅辨难》云：“青藤（即徐渭）画梅，圈不成圈，枝不成枝，一片神行，其用笔如生龙活虎，不可捉摸，其泼墨也如空中云雾，舒卷自然。”徐渭却自认画梅的枝干超过王冕，但圈花却望尘莫及。明代著名画家，如刘世儒、陈宪章、王谦、盛行之等，都是王冕的衣钵继承人和画梅高手。吴门画派的唐寅，善画梅，其《墨梅图》，画一枝疏影横斜、花繁枝茂的老梅，花用没骨法，树枝信笔写之，甚有奇趣。

扬州八怪中的画梅高手李方膺，曾为官一方，因灾年为民私开粮仓放赈，获罪朝廷，被免官归家。曾自题《冰花雪蕊图轴》：“十日厨烟断未炊，古梅几笔便舒眉。冰花雪蕊家常饭，满肚春风总不饥。”一身傲骨，两袖清风，跃然纸上。吴昌硕生前酷爱画梅，对梅花有着特殊的感情，他尤其喜画疏枝墨梅，用笔浑厚苍劲，道劲老辣、笔墨厚重，这也正是他刚正不阿性格的写照。大师终生以梅花为知己，也是作品中表现最多的题材。晚年，曾嘱托儿辈，报国寺宋梅亭畔坡地为身后长眠之所。集中国花鸟画大成的当代大师齐白石，善画红梅，用笔老辣、稚拙，为人却刚直倔强。

古人说，梅花四德：初生蕊为元，开花为亨，结子为利，成熟为贞。后人又说梅花五瓣，是五福的象征：一是快乐，二是幸运，三是长寿，四是顺利，五是和平。

梅先天下而春，这是梅的最可贵之处。

步骤一 以中锋、侧锋并用画出梅花的主干，注意用笔有力肯定，行笔有轻重快慢，同时画出辅干穿插于主干之间，使画面生动，符合生长规律和客观形态。

步骤二 用笔调蘸颜色使其淡而均匀，笔尖端蘸浓些的颜色，根据花形点染，注意花的疏密、聚散、正反的变化。

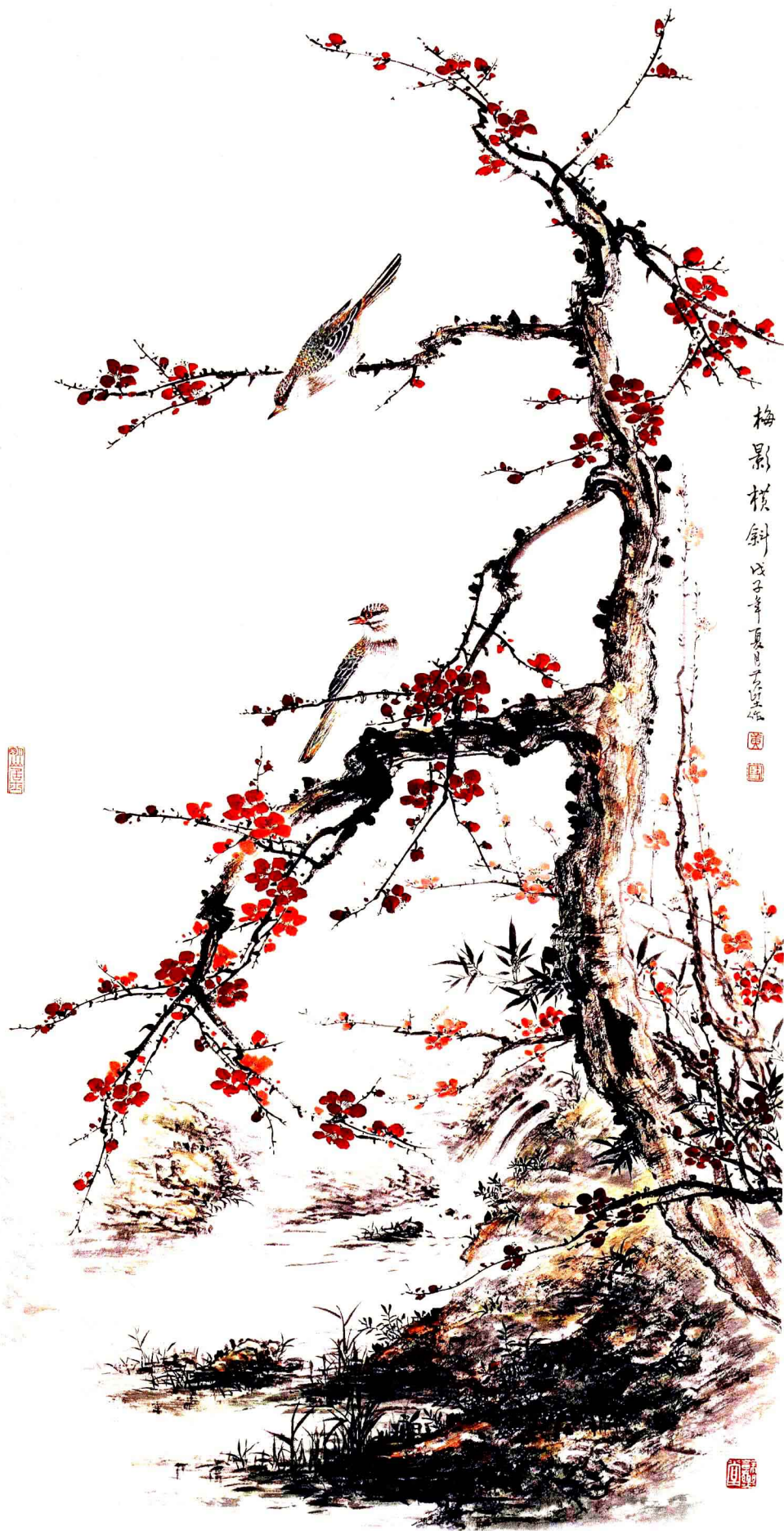
步骤三 待颜色干透或半干后，再点画花蕊、花蒂，注意较深的花瓣使用焦墨点画，较淡的花瓣使用比其花瓣重些的墨点画。

步骤四 根据构图和画面的需要，适当添加淡的花瓣或者淡的枝干，使其画面更加有层次感，更丰富更完整。

步骤五 纵观画面的整体性和谐调性，注意整幅画面的章法，最后落款、钤印即可。

梅影橫斜
戊子年夏月
方石作

梅

梅

梅

梅

梅

竹林鳥聲碎
戊子之夏 范德生作

梅

暗香疎影

戊子之夏 蘇寧 寫意於北京

梅

竹 子

自古以来，人们爱竹、种竹、画竹，甚至到了痴迷的程度。历代画家，从魏晋时的“竹林七贤”到清末的“扬州八怪”，再至近、现代的诸位绘画大师，无一不是以竹寓人的仁仁君子。王徽之的“一日不可无此君”，苏东坡的“宁可食无肉，不可居无竹”，郑板桥的“四十年画竹枝，日间挥写夜间思”，无疑是现实生活中画家们性情的真实写照。

竹子四季常绿，特别是到了群芳落尽、万木萧疏的严冬，唯有竹子依然苍翠欲滴，给大自然带来勃勃生机。由于它具有挺拔向上的“拂云擎日”之志，不畏严寒的“凌霜傲雪”之质，虚心坚贞的“高风亮节”之品，更有修长俊美的“临风弄影”之姿，因此倍受文人墨客所钟爱，留下许多佳作。

宋代画家黄庭坚曾说，吴道子画竹，不加丹青，已极形似。但是，画竹作为一个专门的画题，却是从北宋的文同开始的。从传世作品中来看，其画面意境深邃，饶有情趣。在绘画技法上，注重笔墨的运用和严谨的构图，在当时可称是首屈一指。传世作品有《墨竹图》轴，现藏故宫博物院。图中斜垂下来的竹子一枝，虽呈弯曲之状，但婉媚之中足见劲力，竹节逐节分断，但联结自然；竹叶虽劲利，但劲力之中富有变化，生动活泼，跃然纸上。

元代是画竹发展的黄金时代，一大批画竹高手涌现，如李衍、柯九思、赵孟頫、管道升、吴镇、顾安等，有的形态逼真，有的枝叶挺秀，有的笔锋雄健，老干新篁，风雪雨晴无所不备。在众多画竹高手中，以李、柯最著名。李衍画竹，明确主张“似神兼足，法度赅备”，认为神必须以形为基础，追求放逸，必须以守法为基础。他曾深入竹乡，熟悉与理解竹子的形色情状，做到意在笔先，胸有成竹。柯九思画的墨竹，则熔铸了画家的神采和情操。元代画家中最值得一提的还有吴镇，他不仅认为绘画应当“陶写性情”，而且应当寄寓和表现画家的思想。此时的画竹技法上已经达到相当完美的程度，在竹叶的组织概括上，已经总结出了各种程式：如“个字”、“介字”、“重人”、“惊鸦”、“落雁”等笔法。在笔墨方面已不再斤斤计较叶子的浓淡反正，画枝条已经不再分节了，细小的繁枝也越来越少，修饰不见痕迹，方法比较简练。

至明代的王绂、夏昶等人，基本上是继承宋元人的画法。王绂的画法多是学文同和吴镇的，但风格已走向细巧，他有很深的功力，在当时有“国朝第一”的美誉。在此之后，较有代表性的便是夏昶。夏昶在画竹的叠叶方面有独到功夫，各种竹叶组合在同一根竹上结构是很复杂的，几乎无所不包，但由于他安排得法，不但能使之符合生长规律，而且形式上也十分统一，但后来人很少能继承他的画法。夏昶不但擅长于画嫩叶向上的新篁，而且擅长于画各种形态的竹子，还能画工笔双勾，是一位以功力见长的全能手。在当时就有“夏卿一个竹，西凉十锭金”的传说。

到了清代，石涛、郑板桥、蒲华等人的墨竹，名噪当时，影响深远，其中尤以明末清初的石涛最为著名。其墨竹的画法写意多于写实。石涛画竹多用生宣纸，用笔奔放，水墨淋漓，干湿浓淡一气呵成。其画竹善于变化，错落有致，生动洒脱，是一位天才的墨竹高手。郑板桥为清代著名书画家，“扬州八怪”之一。他在绘画中主张创新，反对泥古守旧。他以自己独特清新的画风，振奋了当时的中国画坛，在中国绘画史上占有重要地位。清末光绪年间的蒲华和吴昌硕的墨竹出现，画竹才真正进入大写意的新阶段，对近代影响也比较大。他们的墨竹以粗枝大叶笔势纵横为特色，喜用羊毫笔，笔中含水量大，容易取到“泼墨”的效果，水墨趣味特别强烈，成为别开生面的新画风。此外，历代画竹的人多半是文人，他们都擅长于文学和书法，而且有意识地将书法运用到画法中去，从而大大提高了笔墨的艺术效果。

意境是中国画的灵魂。只有主题突出、色彩丰富，自然而恬静，才会使意境更加深邃，耐人寻味。

