

中国画技法教学系列丛书

宫六朝 总策划 崔强 著

梅 兰 竹 菊

绘画技法

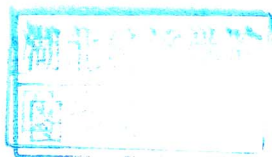
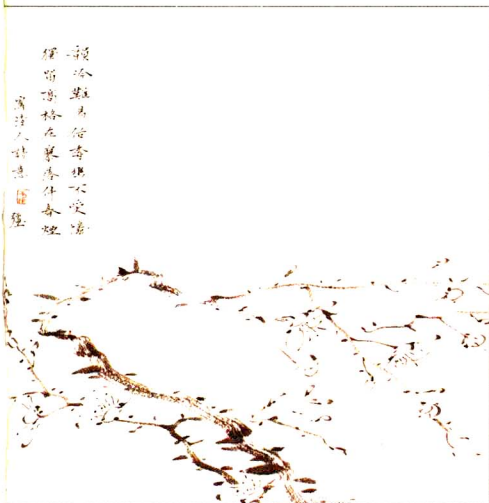
 同心出版社

中国画技法教学系列丛书

梅兰竹菊绘画技法

ZHONGGUOHUAJIFAJIAOXUEXILIECONGSHU

崔强 著

J212.27/C972
(2014243410)

 同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

梅兰竹菊绘画技法 / 崔强著. —北京: 同心出版社, 2005

(中国画技法教学系列丛书)

ISBN 7-80716-107-8

I. 梅… II. 崔… III. 花卉画—技法 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 039701 号

梅兰竹菊绘画技法

出版发行: 同心出版社

地 址: 北京市朝阳区和平里西街 21 号

出 版 人: 刘霆昭

邮 编: 100013

电 话: (010) 84276223、(010) 84279112

E-mail: txcbszbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京新华印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2005 年 6 月第 1 版

2005 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889×1194 毫米/12 开本

印 张: 6 印张

印 数: 1-12000 册

定 价: 32.00 元

同心版图书, 版权所有, 侵权必究

总序

中国画历史悠久，流派纷呈，名家辈出。其间涌现出的优秀作品和理论著述已成为中华文化不可或缺的重要组成部分。

晚清以来，中国画逐渐脱离了纯传统师徒教授的模式而转变为学校系统施教。在近一个世纪的发展过程中逐步创建了系统完整的美术教育体系，形成了中西结合的学院教学模式并取得了相应的辉煌成就。其中各类美术教材的编写、使用作用斐然。

在新的世纪，全方位地吸纳与传承中国画的精髓，构建国人的精神家园已成为美术工作者的一种责任。包括中国画在内的美术教育将在丰富文化修养、培养高尚审美情操和增强民族自尊心、自信心等方面发挥更大的作用。编写一套涵盖山水、花鸟、人物诸学科的教学丛书，适应21世纪美术教育的发展趋势成为必然。

本套丛书的著者多为高校中国画教学的一线教师，这使得著述在关注技法传授的同时更凸显学术精神。在中西文化交融互渗的大背景下，密切结合当前美术教学课程体系改革的实践成果进行编写，既符合中国画基础教学规范性，又适应当代艺术创作规律。其体例新颖，表述流畅，既融汇了绘画知识的可读性和绘画技法的可操作性，保证了美术专业学生的学习需求，同时也适合各类业余美术爱好者的学习之用。

中国画源远流长，博大精深。限于各著者自身学术的研究角度不同，敬请各位同仁提出宝贵意见。

宫六朝

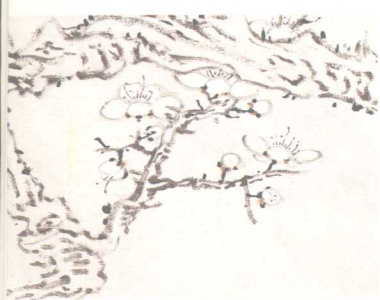
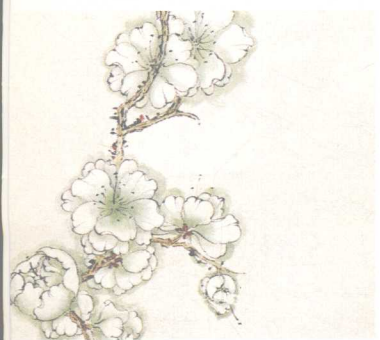
2004.12.

Contents

目 录

一、历代名家画梅简述·····1

1. 梅干画法·····2
2. 梅花画法·····3
3. 梅花画法步骤图·····4
4. 梅的顺势、逆势枝画法·····6
5. 繁梅、疏梅的画法·····7
6. 新枝、老干的画法·····9
7. 双勾梅干的画法·····10
8. 宫梅、野梅的画法·····11
9. 枯梅、落英画法·····12
10. 烟云、清供的画法·····14
11. 白梅、红梅的画法·····16

二、历代名家画兰简述·····20

1. 兰叶画法·····21
2. 兰花画法·····22
3. 画兰的步骤图·····24
4. 迎风兰花画法·····26
5. 疏叶、密叶画法·····27
6. 悬崖兰花画法·····29
7. 草法、楷法画兰·····30
8. 兰花的圆光处理·····32

三、历代名家画竹简述·····33

1. 竹竿画法·····34
2. 竹枝画法·····35

3. 竹叶画法·····36
4. 竹梢的处理·····39
5. 竹子画法步骤·····40
6. 风竹画法·····42
7. 雨竹画法·····44
8. 雪竹画法·····46
9. 竹的露根、疏叶画法·····48
10. 竹的圆光处理·····49
11. 竹石小景画法·····50
12. 小竹林画法·····52
13. 全景竹画法·····54

四、历代名家画菊简述·····55

1. 菊花画法·····56
2. 菊叶画法·····57
3. 菊枝画法·····58
4. 菊花画法步骤·····60
5. 悬崖菊画法·····62
6. 红菊画法·····63
7. 菊的清供画法·····64
8. 菊的复瓣与疏菊画法·····65
9. 残菊、嫩菊画法·····66
10. 菊丛的画法·····67
11. 菊的圆光处理·····68

一、历代名家画梅简述

国人画梅，约始自唐代晚期，然无画迹流传。据《三希堂画谱》记载，唐时多画翎毛，或与杂卉组合成画，尚无专以写梅的画家。到五代时滕昌祐所创勾勒着色法，徐熙加以完善推广。徐熙之子徐崇嗣以“没骨法”点染画梅。到宋代崔白专以水墨飞白的方法画梅，最得神韵，释惠洪以皂子胶作墨梅。然对后世影响最大者当首推杨无咎（1097—1169），他是南宋画家，号逃禅老人，独创圈梅法，为后世所宗。其作见故宫博物院藏《四梅图》，画的四段，写梅含苞、待放、全开、残花四个时序变化。以干笔飞白写枝，墨笔圈花，境界甚高。后继其衣钵者有徐禹功、赵子固，吴镇、王冕诸家。能续而开今，自成家法者，唯有王冕（1187—1359），其字元章，号煮石山农、会稽外史。王冕画梅在杨无咎的基础之上，将梅枝进行归纳，勾花也从自然写照提升为成法，一派枝繁花满、生机天成的气象，代表作品有《南枝春早》、《墨梅图》、《梅竹双清》。另有邹复雷，所作《春消息》以水墨点梅，别开生面，境界迢迈。

烟笼玉树图 陈录

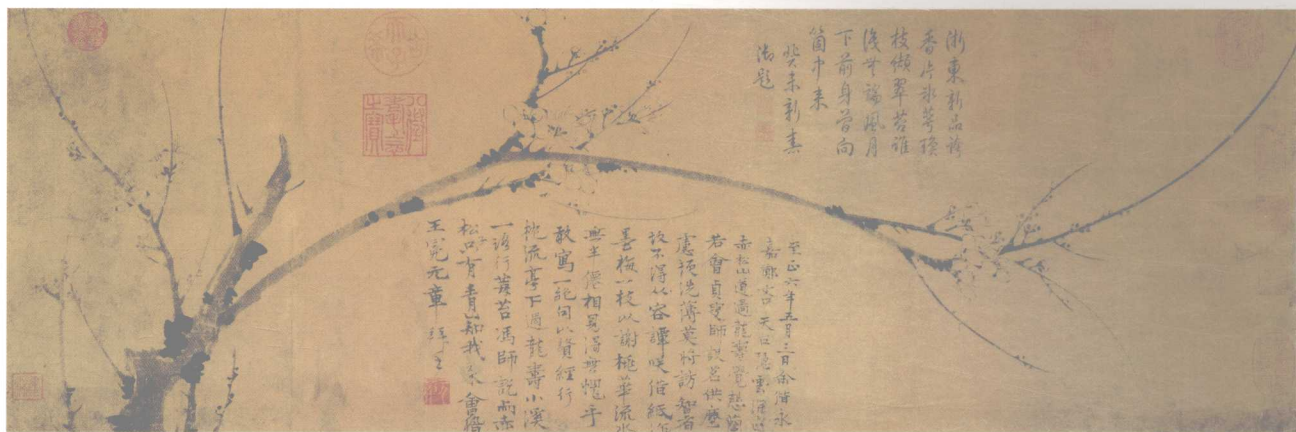
入明以来，画梅当推陈录、王谦两家。陈录，字宪章，号如隐居士，所作梅花气象峥嵘。

虽逊元章一筹，然足以独步当世，传世作品有《推蓬春意图》、《烟笼玉树图》。王谦，字牧之，号壶道人，所作枝干严劲，缀花缜密，有梅之峻骨风清之姿。明代画梅名家尚有陈淳、徐渭、陈继儒、文征明等。明末清初之期，陈洪绶所作梅花，以勾干圈花法为之，不求潇洒，而意在奇崛高古，实为开风气之先。

清代，画梅名家辈出，扬州八家各得其妙，李方膺之梅劲道霸悍，高凤翰画梅古雅自适，黄慎以草书画梅去形求神，汪士慎画梅枝润花清，然金农所作最为超群，其梅枝舒展自然，其花烂漫成海，真可谓“冷处留踪”。

近现代擅梅者，当推重吴昌硕、齐白石、潘天寿三位大师。吴昌硕（1844—1927）名俊卿，字昌硕，号缶庐，石鼓笔法入画，所作大气，老枝纵横，元气淋漓。代表作有《松梅》、《红梅》等。齐白石（1864—1957）名璜，字萍生，号借山翁。齐白石以民俗审美入画，天趣颖然。所作梅花红艳喜庆，雅俗同赏。潘天寿（1897—1971）原名天授，字大颐，号阿寿，另号雷婆头峰寿者，所画之梅曳曳独造，以方线入画，重结构，尤善指墨画梅，气味高古，横绝艺林。代表作品有《松石梅月图》、《梅月图》、《先春梅花》等。

墨梅图 金农

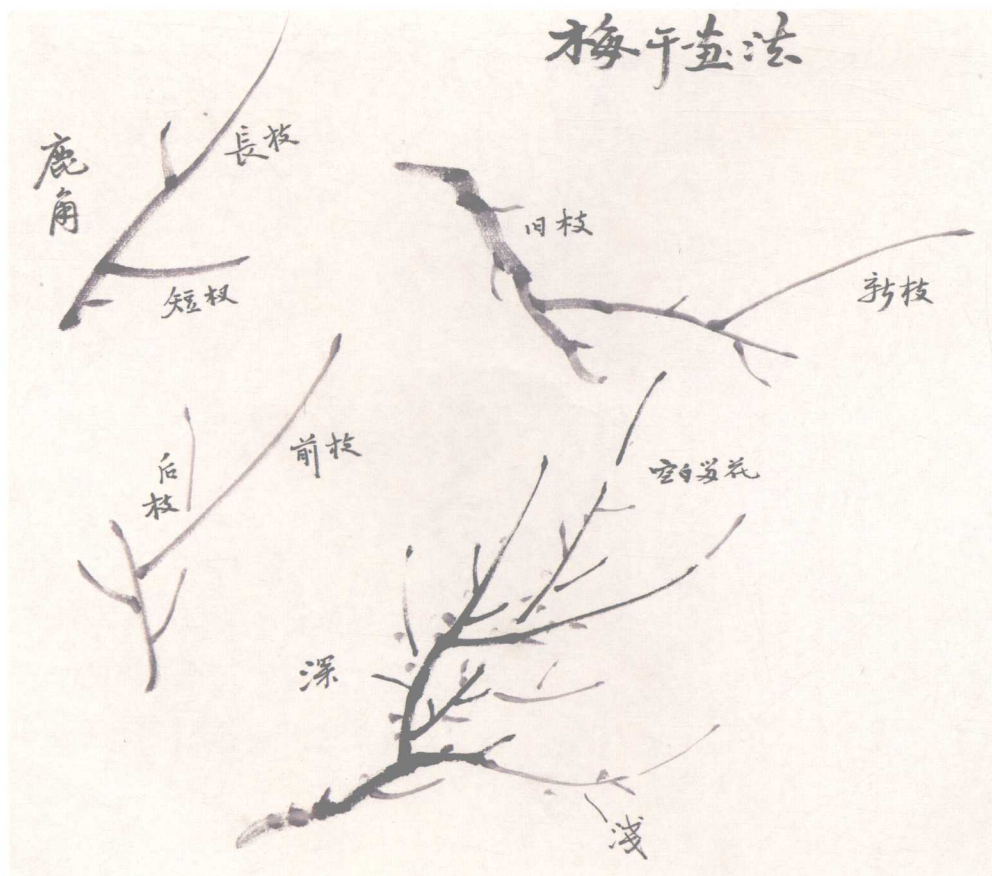
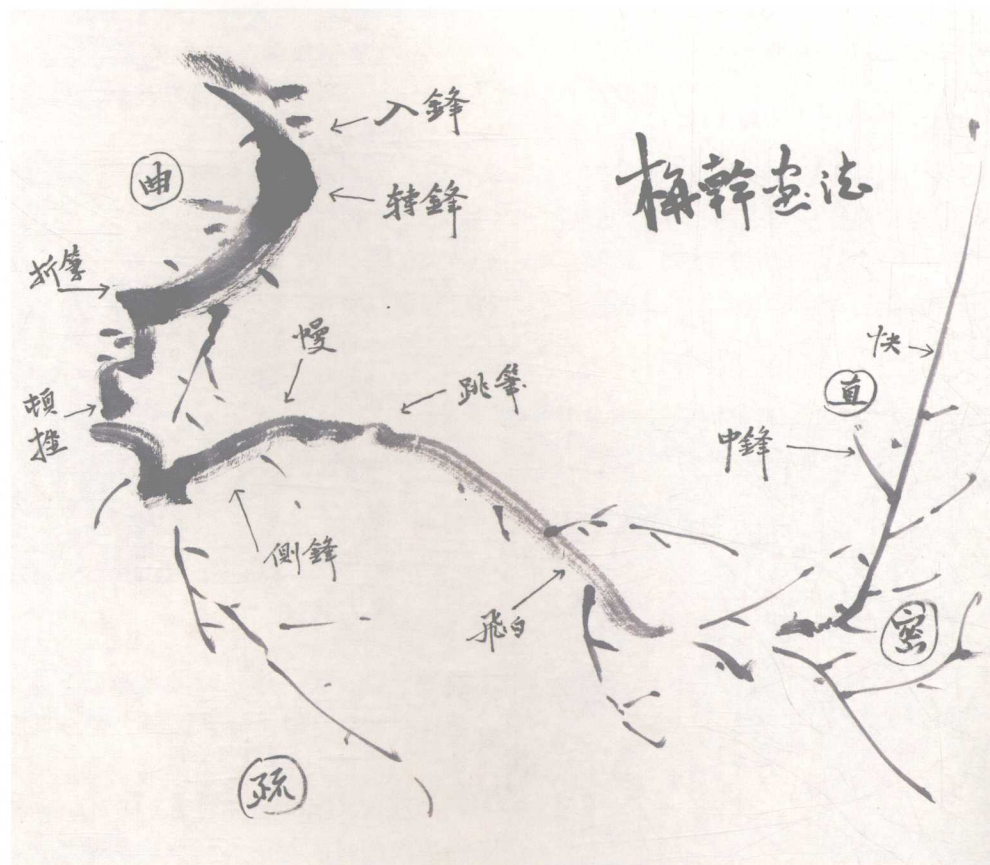

墨梅图 王冕

1. 梅干画法

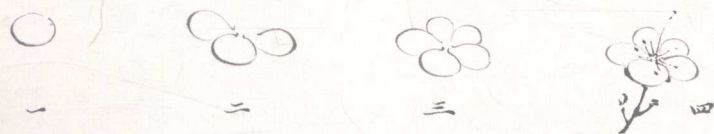
画梅干用笔要注意轻、重、急、缓的变化。以中锋为主参以偏锋笔辅助，粗枝刚健多变，细枝宜舒张挺劲。内含曲直、快慢、干湿的变化。用墨不宜太轻、太湿。老干墨宜稍重，而新梢用墨稍淡。在多组枝复杂组合时须注意争让、开合、疏密、长短等矛盾关系的对立统一。

2. 梅花画法

画梅花要注意花的生长时序，从开至谢，古人总结了丁头、蟹目、椒珠、鬼面、钱眼、新开、全放等法式。而因花的位置不同又有正、侧仰、向、背等不同的透视变化。须根据所处画面的位置不同而加以区别。勾画花瓣时要用笔灵活，瓣形似圆非圆。

钩梅的步骤

外实内虚 体现瓣之反转

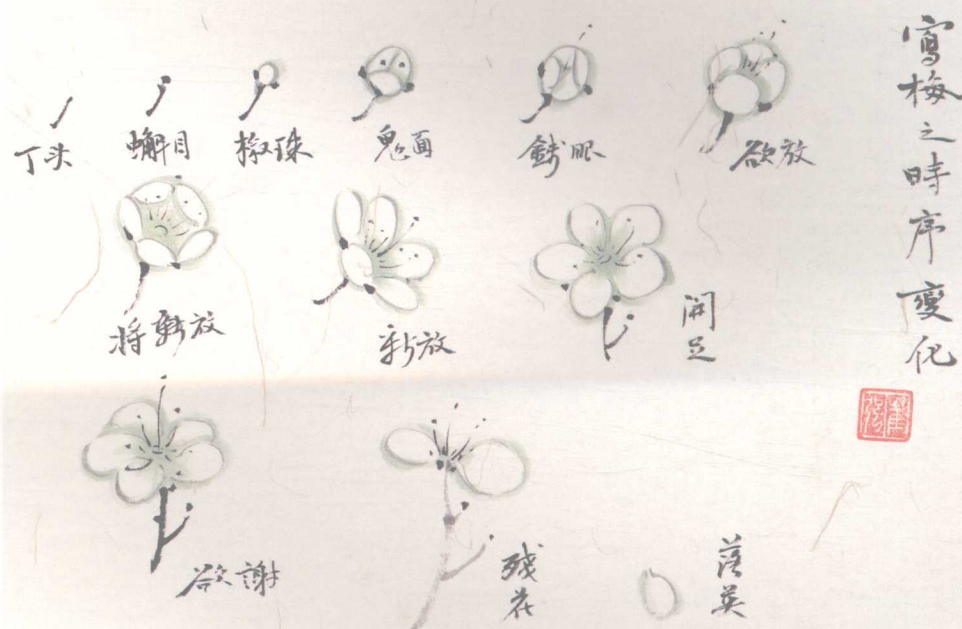
老苍画法

画须七茎
中茎长 是结子之须
六茎短 是根者之须

用笔劲健如虎髯

梅花老苍画法

复瓣梅花画法

梅花的几种透视变化

3. 梅花画法步骤图

(1) 画老干：用浓墨渴笔画梅之老干，以突出老干遒劲之感。起笔要欲左先右，欲上先下，行笔要一波三折，梅之老干形成斜出而上之势。

(2) 画新枝：用淡墨中锋画梅之新枝，新枝走势向上而横出枝，与老干走势苍劲形成呼应对比，在布局上，注意留出空白，以利缀花之便。

(3) 勾花：用淡墨中锋勾勒花瓣，新枝上绽开的花朵少而花苞多，再用淡墨点出枝上的小枝干。

(4) 完成：蘸汁绿烘托花朵，焦墨点花蕊与苔点，而后根据布局题词压章。运用浓淡干湿的丰富笔墨，使画面气势贯通，以突出梅之高洁、不惧严寒的品质。

4. 梅的顺势、逆势枝画法

顺势画梅枝宜表现新条绽蕾，当风而发的新梅，嫩枝舒展清健，线条应流畅通达。要注意枝条弦度的大小、长短、方向的变化。

逆势画梅枝，又称折枝法。宜表现老干峥嵘，苍劲老道，正如曲若龙，劲如铁之理。取势上应遵循欲上先下、欲横先竖、欲开先合的原则。

5. 繁梅、疏梅的画法

画繁枝梅花，枝干宜参差交错，俯仰得势，开合有度，呈一种八面得风之势。枝干满缀新花，或蕾或放，或开或谢。烂漫怒放，千斛万蕊，密不透风，一派万玉争辉的气象。画面空白处可以密题款识，以求书画相融，将“繁”意做到极致。

韻冷難易俗
獨留高格在
寥落伴春煙
幽不受憐

寫凌人詩意

彊

所谓疏梅不必拘泥于布枝的多寡，应着意格调上的心闲意淡，梅枝宜疏朗俊秀，偃仰有致。花贵合不贵开。须添几分北魏造像中“秀骨清像”的超尘意味。

6. 新枝、老干的画法

画梅的新枝要强调势与度。古法谓长如箭、劲如铁，正是画新枝的要诀。在画面处理上要注意主次之分，画新枝用笔要圆劲挺健，配花宜疏简不宜繁密。

画梅以老干构图时，要注意老干的用笔变化与外形的关系。古法谓短如戟、曲若龙，是画老干的要诀。老干还须有细枝相衬，有老幼相携之妙。

7. 双勾梅干的画法

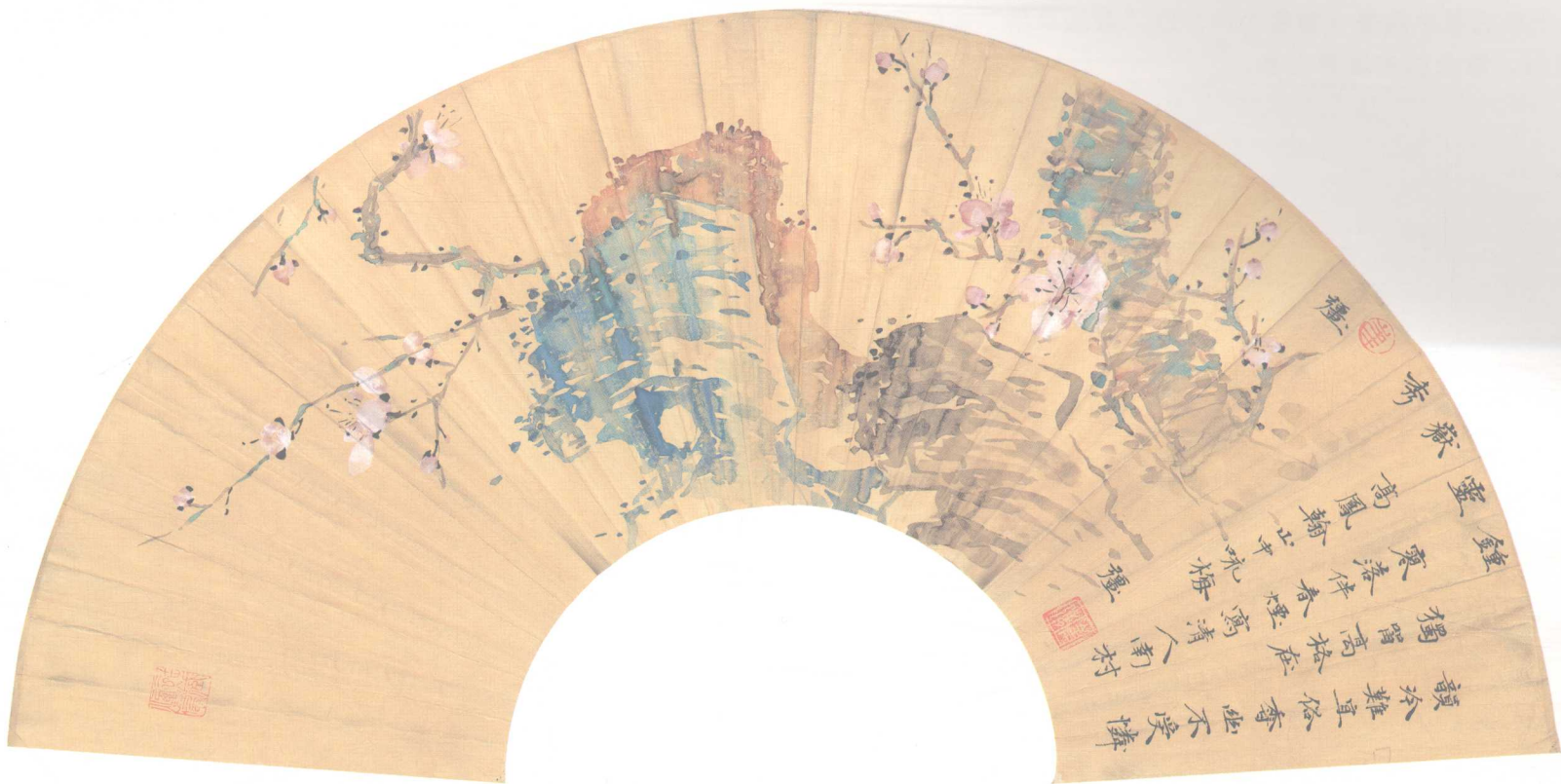
双勾法画梅干，须在用笔上求变化，以篆隶笔意入画，方显韵味。

畫梅偶以篆隸筆
意爲之別多意味
彊

8. 宫梅、野梅的画法

宫梅又称官梅、院梅。

“王侯将相宁有种乎”，乃是陈胜的天问之语。人无贵贱，何况植物呢？梅花哪里分的“宫梅”与“野梅”。“宫梅”原本是对南宋院体画家马麟所作梅花的尊称。马麟所作《层叠冰绡图》有中宁宗皇后所题“层叠冰绡”四字，又题有七言诗一首，将其所作梅花喻为汉宫美女，故而得名“宫梅”。可见很难表达清楚宫梅的艺术式样，无非是从审美上将梅花赋予那种符合院体绘画所推崇的完美高贵的美学原则。

画梅若具有一种山林气象、不染世间烟火尘俗之趣，可以称野梅。

9. 枯梅、落英画法

常用未清涤干净的笔中残墨（宿墨为佳）以“蔗渣草结”式的笔法皴写枯梅的老干短杈，取意生辣，梅枝苍老古怪，多刺多节，运笔枯劲，着花疏简、设色清润，恰合枯木逢春之意。

