

SONGZHUMEI HUIHUA JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

金牌 美术 基础 教材 系列

松

竹梅

绘画

教程

任学忠 著

上海大学出版社

SONGZHUMEI HUIHUA JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

金牌 美术 基础 教材 系列

松

梅

绘画

教程

任学忠 著

上海大学出版社

版权所有 翻印必究

丛书主编：张天志

图书在版编目(CIP)数据

松竹梅绘画教程 / 任学忠著. — 上海 : 上海大学出版社, 2010.1

(金牌美术基础教材系列 / 张天志主编)

ISBN 978-7-81118-560-7

I. ①松… II. ①任… III. ①松属-花卉画-技法(美术)-教材 ②竹亚科-花卉画-技法(美术)-教材 ③梅-花卉画-技法(美术)-教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第219193号

责任编辑 柯国富 罗 阳

装帧设计 施羲雯

版式设计 张天志

封面题字 鲁建飞

技术编辑 金 鑫 章 斐

金牌美术基础教材系列

松竹梅 绘画教程

任学忠 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135112 66135109 66135211)

出版人：姚铁军

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 889 × 1194 1/16 印张 4.5 字数 100 000

2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

印数：1~5100

ISBN 978-7-81118-560-7/J · 175 定价：26.00 元

序

序

“不以规矩，不成方圆。”任何学科，都有它基本的规范。创新，必然是在规范基础上的升华，纵心所欲而不逾矩，自由地驰骋在必然王国之中。如果说，创新是学科发展的生命，那么，规范正是学科存在的前提。中国画作为一门具有悠久历史和优秀传统文化的艺术学科，同样不能例外。

毫无疑问，中国画的创新，离不开“外师造化，中得心源”的时代生活源泉，也必然导致对规范的拓破和改进。但这一切，都离不开对基本规范的掌握。没有对基本规范的熟练掌握，或者从根本上抛弃规范，那么，无论你面对如何丰富多彩的造化，具有如何博洽性灵的心源，都无法完成真正称得上属于中国画的创新，也谈不上对中国画规范的突破和改进。所谓“术业有专攻”，对规范的把握，正是中国画起步入门的“专攻”课程。尤其是近代以来，学画的不读《芥子园画传》几乎是一个例外。《芥子园画传》尽管有种种的不足，尤其是“不能教人以巧”，但因为能“教人以规矩”，所以几百年来风行画坛而不衰。

《花鸟国画教程》和《松竹梅绘画教程》两部中国画技法书的编绘，正是本着“教人以规矩”的原则。尽管相比于《芥子园画传》的全面涉及中国画的山水、梅兰竹菊、花鸟以及人物等各个画科，这两本书只是介绍了花鸟和松竹梅两个科目，但由于作者具有明确的与时俱进、科学发展的创新思想，因此其价值远远超过《芥子园画传》。

首先，《芥子园画传》的规矩，基本上都是从前人图式中抽象出来的程式，不仅“不能教人以巧”，有时反而会“教人以不巧”。而这两部技法书的规矩，多是作者直接从鲜活的生活中提炼出来的真实形象，尽管它们也“不能教人以巧”，但却以蒙养的生动性很自然地就能“启人以巧”。

其次，《芥子园画传》所示范的主要是笔墨的规范，包括山水画的勾、皴、染，花鸟画的点垛等技法，这不仅使初学者容易陷入程式化的窠臼；而且以当时的印刷技术，也难以真切地反映笔墨的微妙，难免使学者对笔墨精义的认识误入歧途。而这两部技法书则着重于传授以线造型的规范，使初学者从一开始便能坚定作为造型艺术的中国画必须以形象塑造为中心的原则，至于笔墨的创造，一定是服从并服务于形象塑造的。以形象为体，笔墨为用，则由于形象的千变万化，笔墨也必然千变万化，而不应该、也不可能程式化。

再次，《芥子园画传》的木版水印，后来又变而为石印，对艺术性尤其是笔墨精义的表现存在严重缺陷。而这两部技法书的印刷，借助于现代的高科技手段，使艺术性的表现真正达到了“下真迹一等”，

这无疑为初学者真切地认识并把握规矩，而且是灵性而不僵板的规矩，提供了更大的便利。

今天，我们的祖国正进入一个重新崛起的伟大时代。祖国的崛起当然也包括了作为软实力的民族文化、民族绘画的振兴和弘扬。正是在这一意义上，对于这两部既能“教人以规矩”，又能“启人以巧”的中国画技法书的刊行，我们拍掌欢迎，并希望有更多类似的著作面世。

徐建融

2009年国庆节于上海

(徐建融：上海大学教授、博士生导师，《辞海》[2009版]美术学科主编，《大辞海■美术卷》主编，海派书画鉴定委员)

目录

目录

序	1
一 “岁寒三友”说	1
二 学画松树	3
(一) 松针及组合	3
(二) 松干	4
(三) 松树创作	5
三 学画竹子	7
(一) 竹叶	7
(二) 竹竿	7
(三) 竹枝	8
(四) 竹节	8
(五) 竹的创作	9
四 学画梅花	11
(一) 点梅法	11
(二) 圈梅法	12
(三) 梅的创作	13

五 “二友”组合作品画法及步骤	18
(一) 松梅组合	18
(二) 梅竹组合	24
六 “三友”组合作品画法及步骤	26
七 有关“三友”的国画作品	31
八 有关“三友”的写生作品	56
梅开香雪寒蕴春	62
——品读“梅痴”任学忠其人其画	
在精神的高地上跋涉	64
——“梅痴”画家任学忠漫记	
后记	66

一 “岁寒三友” 说

生长在天地之间，吸大地之灵气，受日月之精华。生就丹心铁骨孤傲不群，抗严寒傲冰雪，永不低头。孕育一片生机，春风到来时，把美丽带给人间，这便是松、竹、梅的精神魅力，深受人们的喜爱与敬仰。被人们美誉为“岁寒三友”，成为诗家、文人、墨客永恒的表现主题。

松树由于耐寒并四季常青，生命力强，被人被誉为常青树，是长寿延年的吉祥树种。我们常听人们说，松柏万年常青，它们象征着福寿吉祥，是人们对美好生活眷恋的依托与期盼。画家常把松树与仙桃配在一起，表达对长者长寿永生之意。还常用仙鹤与青松搭配呈松鹤延年之画卷，表达人们对美满幸福的追求与渴望。

松树的种类很多，我们通常最熟悉的有红松（果松）、白松、樟子松、迎客松、罗汉松、五针松、马尾松、雪松等等。这些松树枝干有直有弯，有粗有细，尤其是松针区别更为明显，如马尾松的松针长而呈椭圆。大多数松树的松针呈正圆形或半圆形，树皮纹也各有区别。画家并不随意去画松树，除少数专画松树的画家之外，一般是随意境搭配松树。比如画松鹤图，配马尾松比较好。如描绘革命先烈或表现英模人物以及弘扬后起之秀等等，就要用挺拔笔直的青松陪衬，体现的是一种无畏的精神。当然要添加在青山之上或绿水之旁的山水风景中，可把树形、树节、树枝变形或弯曲，这样能给人自然和谐、真实优美之感。总之，松树青苍老结，浑圆脱俗，画松时运笔要苍劲有力度，要画出挺拔硬朗、矫健壮美的神韵，要画出孤傲不群气魄、虬曲多姿的风采。

竹子在我国已经有两千多年的历史，我国的竹林分布之广，产量之多居世界之首位。我国竹乡多分布于江浙、四川等地，品种近500种之多。例如：楠竹、斑竹、小青竹、苦竹、白夹竹、慈竹、佛肚竹、刚竹以及罗汉竹等等。粗粗细细，高低不等。竹子四季常青，挺拔耐寒，给人以坚忍顽强、正直大度的君子风范，为此人们把竹、松、梅并称为“岁寒三友”另与梅、兰、菊同誉为“四君子”。还由于竹子的虚心高节与潇洒多姿等特点，被寓意为高尚道德与精神美的象征。正因为这样，自古以来，文人墨客在不间断地赞美与表现竹子的风采。像清代的郑板桥、吴昌硕等名家都留下很多宝贵的艺术遗产。今人爱竹画竹者更是层出不穷，可喜可贺。

梅花为我国十大名花之首，曾作为国花被国人尊崇与喜爱。梅花在冬季育蕾初春开花，而且开在百花之先，为此，被誉为“报春花”、“花中第一枝”、“独先天下春”等等。有诗曰“东风正伴春来早，梅花初见第一枝”。又因花朵开放时，时遇风雪侵袭却傲然绽放，展现出不畏严寒、蔑视艰险的高洁品格

而又被誉为“铁骨生春”、“冰魂”。清代画家吴昌硕有诗曰：“空心梅树老横枝，入骨清香举世稀，得意忘言闭门处，墨地冰魄冻虬飞。”还因花开时幽香素雅而被誉为“香魂”、“梅花香自苦寒来”，宋代文学家王安石有诗曰：“墙头数枝梅，凌寒独自开，遥知不是雪，为有暗香来。”我们在探梅和画梅的过程中受着心灵的启迪、情操的陶冶、感情的净化，梅花那种铁骨铮铮的精神和坚毅高尚的品格正是画梅者的精神食粮。历代文人墨客在赏梅、探梅中频频吟梅、画梅，并涌现出很多高手，如清代的吴昌硕、金农及现代的关山月等。学画梅花应当先树梅格再立梅骨，这样才可画出梅之真谛！

梅花在我国已有三千余年的历史，品种花色繁多。常见的梅品如徽州骨红、东方朱砂、人面桃花、舞朱砂、三轮小粉、小绿萼、美人梅、莺宿、鸳鸯、榆叶梅以及果梅、淡粉等等。

梅花从树形上分为立枝梅（常见的，向上直立枝条）、垂枝梅（枝条下垂）和曲枝梅（枝干弯曲）。花朵在色彩上非常丰富，如深红色、浅红色、朱红色、橘黄色、淡黄色、紫色、绿色、粉色、白色等。而给人们印象最深刻的要属红梅，“三九严寒何所惧，一片丹心向阳开”的红梅精神常用以比喻和形容革命志士的高尚情操。为此红梅则成为不畏严寒凌风傲雪的化身，成为中华民族坚忍、勇敢、奋发、自强的象征，是勇于拼搏、果敢顽强、不畏牺牲、不惧困难的典范，红梅品格脍炙人口，红梅精神早已深入国人心中。“岁寒三友”看似容易而画起来较难，要下苦功才成。这里介绍的松竹梅绘画方法，为教程篇，旨在指导学画者掌握和提高表现能力和技法，进而达到对“岁寒三友”的初步创作能力。要想把“岁寒三友”画好，必须首先把三友逐样分别学画好，然后才能把三者组合在一起并画出构图完美及效果较佳的作品。下面，我们对松、竹、梅分别讲述。

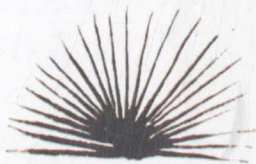
二 学画松树

(一) 松针及组合

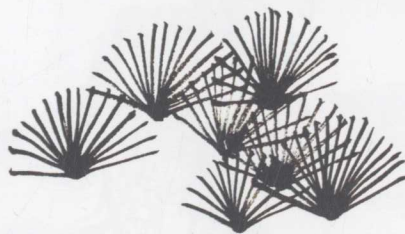
1. 扇形松针

形似扇子，呈半圆形状。细长的松针下端都集中在下方的中心点上。用叶筋或衣纹笔勾出。

提示：画松针有人是从中心点向外画出一条条松针，也有人是从外向中心点内画出松针，在这里不强调要求，视个人习惯为好。只能说中心向外画可使松针内粗外细更为形象些。

扇形松针（形如扇子）

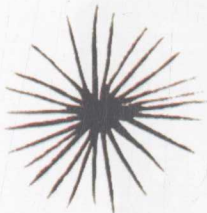

组合效果

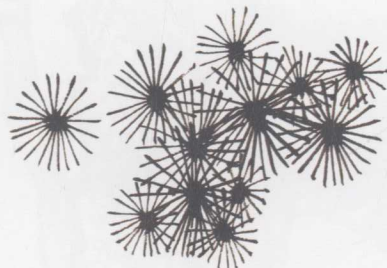
2. 球形松针

这种松针形呈正圆状。画时也是先找到中心处，点个墨点，接着由中向外扩散，形成放射状。

提示：线要垂直，不能歪斜，松针要画得刚直并有力度。

球形松针（形如圆球）

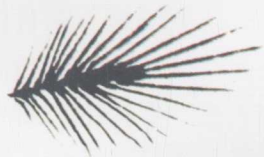

组合效果

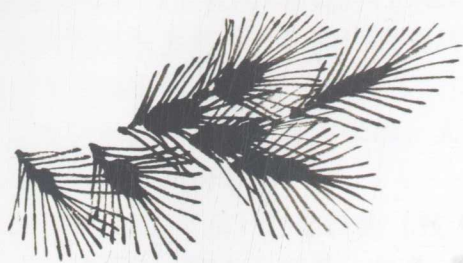
3. 马尾形松针

形如马尾，长圆形，这种松针舒展洒脱，秀美修长，给人以轻灵、高雅及文静之感。

这种松针可先画一笔松针中心处的长线（运笔要慢，让墨渗出韵味），再向一侧顶端画出松针，可在上方画几笔，再在下面画几笔，反复几次将松针画完。

马尾形松针（形如马尾）

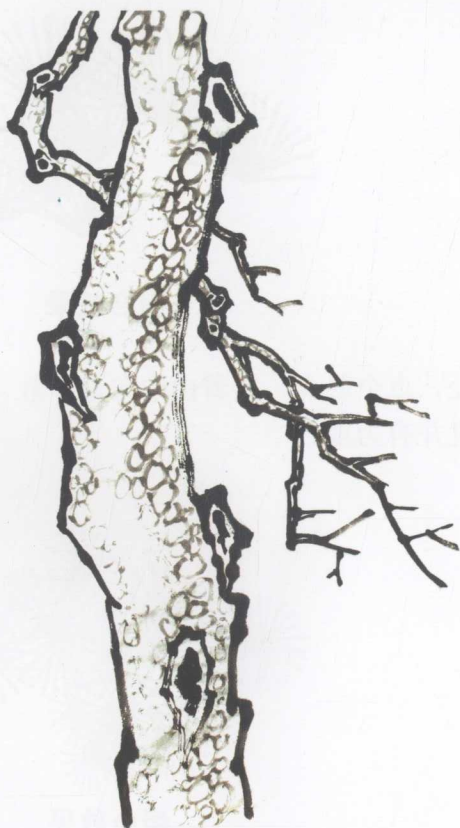
组合效果

（二）松干

高大浑圆则是松干的特征。鱼鳞般的树皮纹理更增添了树干厚重粗大的质感。老结更能显现沧桑的岁月。

用浓墨画出树干轮廓，侧锋松散的勾出树身纹理，要方中带圆、圆中见方、虚虚实实、大小不一，给人以真实与立体的厚重之感。

提示：画公园中观赏的松干不要画得太粗太直，画成材的红松才要求画得笔直粗大和壮观。

(三) 松树创作

《双松图》

(1)用稍淡的墨，中锋用笔在纸的偏右侧勾出大棵松树的干和枝，并在其左侧勾出小棵松树，皱出树皮花纹。

提示：两棵树的形态特征避免雷同。

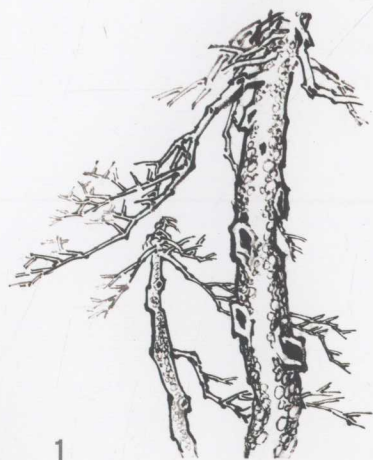
(2)用衣纹或叶筋笔画出松针。

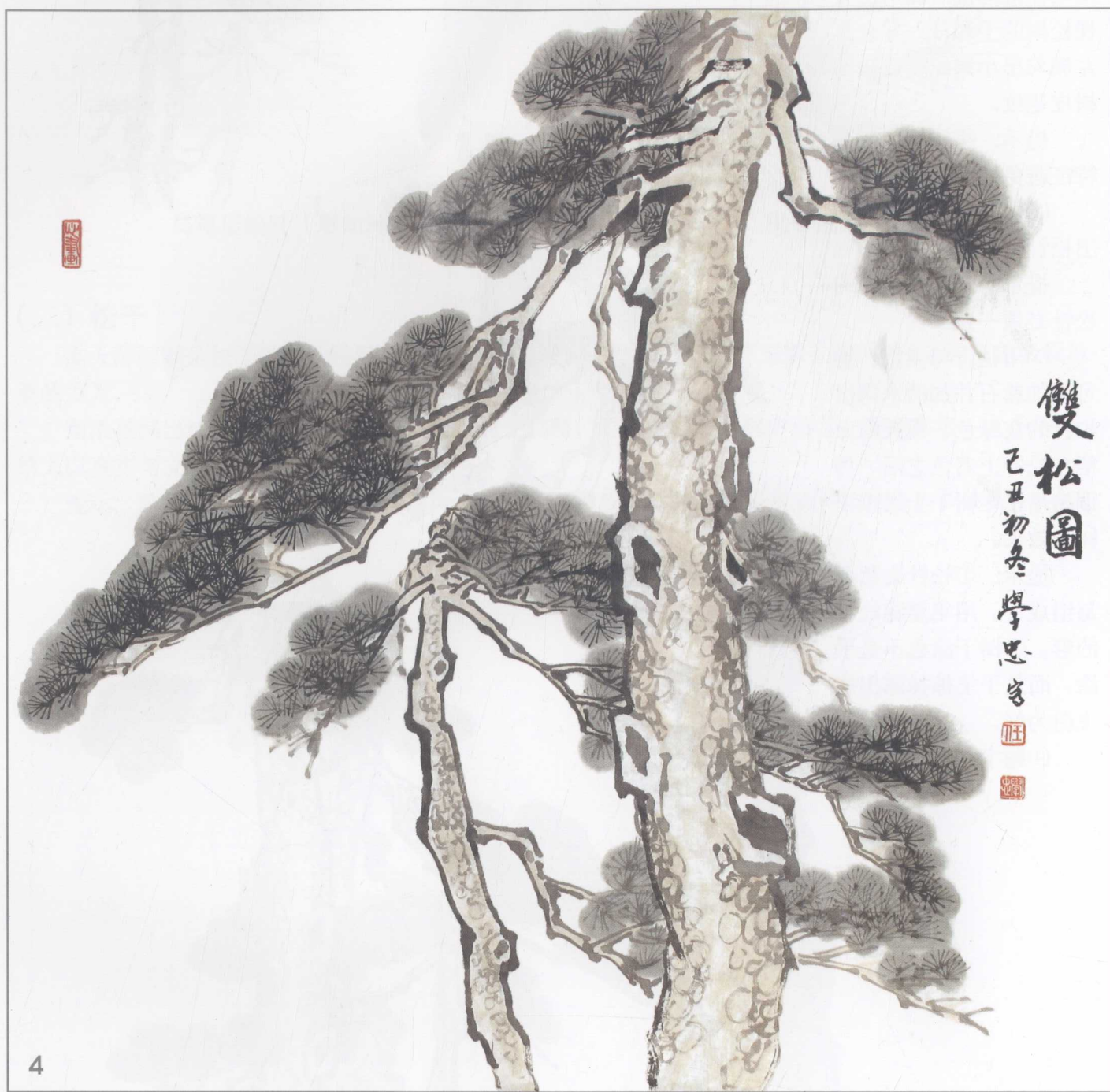
提示：画一棵松树的松针必须一致。

(3)用花青与淡墨，也可稍加赭石并加清水调出松针的灰绿色，用大白云笔在松针上着色之后，再调赭墨色在树干上皴擦出树皮效果。

提示：①松针染色要每组成片，用笔要随松针的形。②树干涂色不是平涂，而是干笔擦抹露出些飞白为好。

(4)题字，捺印章。

雙松圖

己丑初冬 學忠寫

4

学画竹子

学画竹子

(一) 竹叶

竹叶薄而挺，看一片竹叶时，犹如一把锋利的弯刀；看一组叶子时，会看到两片叶组合时像人字或鱼尾形，三片叶交汇时可出现个字，四片叶组合时可成介字或分字。

这些看似字形的竹叶组合，不可孤立地摆在画中，那样太单调死板。必须把相同字形再组合，重复交错，有疏有密才会产生更多的变化效果，如重人、重个、重分等等。

提示：叶片比竹竿还要难画些，容易画乱。只要用心研究，认真学画，熟能生巧，必可画好。

(二) 竹竿

画竹先画竹竿，一笔一节（两笔间要留空白填画竹节）。

用兰竹笔调浓墨、中锋（也有习惯侧锋）用笔，由下向上或由上向下一气呵成。

行笔中遇节处即顿笔止笔，画竹竿不可弯曲，画弯曲竹子时，可在节与节之间转折变化。

要掌握竹竿的根部粗短、梢上细长的特征，画时要注意渐变，不能忽长忽短。要把竹竿画得坚挺饱满、浑厚圆润。

(三) 竹枝

竹枝为互生，主枝长在竹节处，或一条或几条不等。分枝生在主枝上，小枝又生在分枝之上。也就是说，主枝出分枝，分枝出小枝。形态可仰可垂，也可与竿穿插。只要多加练习，便可画得纯熟自然。

提示：画竹枝行笔要快，笔痕硬朗。同时要注意疏密相间及交叉顾盼等。

(四) 竹节

画竹节要用重墨，在竹竿八成干的时候画上去，使墨痕渗透一体。

竹节行笔要快，如写八字，左边一撇右边一捺，两笔中间要连接。

用笔要有力，两笔高低要有错落，力求生动自然。

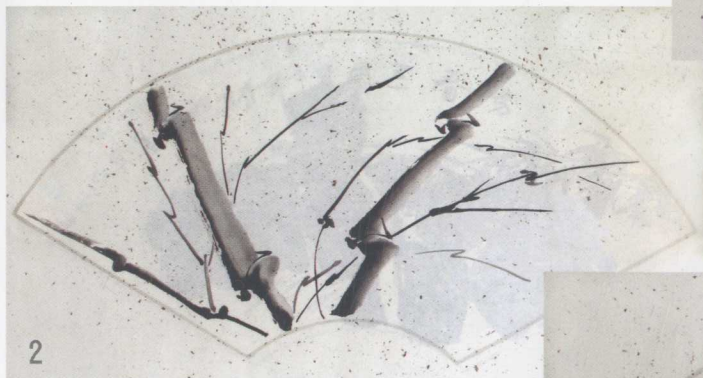
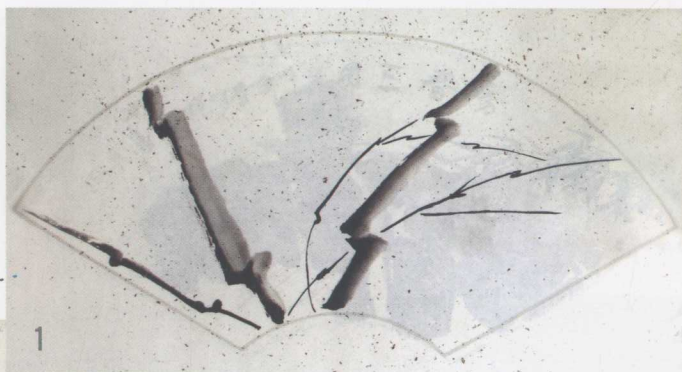
提示：画节时笔上熏墨不能太多，以免跑墨。

(五) 竹的创作

1.《劲竹》

- (1) 用斗笔调淡墨画出竹竿。
- (2) 小笔浓墨画出竹枝。
- (3) 用浓墨画出竹节、竹叶。
- (4) 题款，捺印章。

2.《春风》

- (1)用斗笔调淡墨画出竹干。
- (2)小笔浓墨画出竹枝、竹叶、竹节。
- (3)调赭墨（赭石+墨）画出两只麻雀。
- (4)题款，捺印章。

