

工笔画精品系列丛书

◎刘舒华 主编

名家工笔梅兰竹菊

精品画法

北京美术摄影出版社

工笔画精品系列丛书

◎刘舒华 主编

名家工笔梅兰竹菊

精品画法

北京美术摄影出版社

责任编辑：李晓恒
封面设计：赵延升
策 划：王鑫鑫
版式设计：李晓凡

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画精品系列丛书 / 刘舒华 主编. — 北京: 北京美术摄影出版社,
2003.11

ISBN 7-80501-235-0

I. 工… II. 刘… III. 绘画—精品—丛书 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核发字 (2003) 第 053558

工笔画精品系列丛书

出版: 北京美术摄影出版社

地址: 北京·北三环中路 6 号

邮编: 10011

发行: 北京出版社出版集团

经销: 新华书店

印制: 华东印务有限公司印刷

版次: 2007 年 6 月第 2 版第 13 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 7

印数: 5000 册

统一书号: ISBN 7-80501-235-0/J·229

定价: 69.80 元

前言

学习中国画讲究从临摹入手，这已经是前人在教画与学习过程中逐渐形成的共识。通过临摹，可以对传统表现技法与各种艺术风格有一个直观的认识，有了这第一步，然后才可以谈生活、谈创作。

既然临摹作为入门的第一步，首先就要一个好的临本，这就像刚入学的小学生要找一个好老师一样，老师的一言一行会给学生留下深刻的印象，有些甚至会影响到学生的一生。对广大国画学习者来说，好的临本就是一个好老师。俗话说：“师傅领进门，修行在自身。”许多大师级的前辈在谈起他们的学画经历时，往往会提起他们的“启蒙教师”——《芥子园画谱》，虽然这只是一个很普通的临本，可是它的确影响了好几代人。对于善于学习的人来说，这样的临本无疑就是学画青年步入艺术殿堂前的一盏指路明灯。

现在科技发展十分迅猛，各类出版物随处可见，其中菁芜杂存。就技法书而言，真正高质量的，能让人学有所得的并不多，所以一本深入浅出，技法上乘的临本对习画者来说显得尤为重要。

刘舒华主编《名家工笔花鸟精品画法》、《名家工笔梅花精品画法》、《名家工笔牡丹精品画法》、《名家工笔花卉精品画法》、《名家工笔仕女精品画法》、《名家工笔动物精品画法》、《名家工笔梅兰竹菊画法》、《名家工笔山水精品画法》丛书共分八本，内容丰富，图例精彩，基本包含了各方面的内容，以及各名家画法。

书中画的色彩鲜艳，构图完整，每幅画都表现了不同层次的美，打开书画仿佛置身于大海之中，整个画面充分体现了不同层次的美感。使人融入于丰富的大自然中，顿时神清气爽，精神倍出。

本书条理清晰、系统全面、笔墨精到、可临可赏无论是儿童还是老年人，是初学者还是欲提高画技者，只要按书中要求去临习，坚持数月，必有所得。

第一部分：梅的画法

二、基本画法：

(一) 老干画法：

老干是表现梅花坚强性格之处，应该画得苍老刚劲。首先整管笔蘸上淡墨，笔尖蘸浓墨。如果由上到下运笔，老干就上实下虚，反之整管笔蘸上浓墨，笔尖蘸点水，由上到下运笔，画出老干就上虚下实。另外行笔的快慢也决定了着墨的深浅虚实，快则虚淡、慢则实黑。

步骤一：用蘸墨舔扁毛笔的侧锋勾线，画老干的暗部

步骤之二：用淡墨勾线画老干的亮部。在勾线过程中运笔要转折、顿挫增加老干的变化。

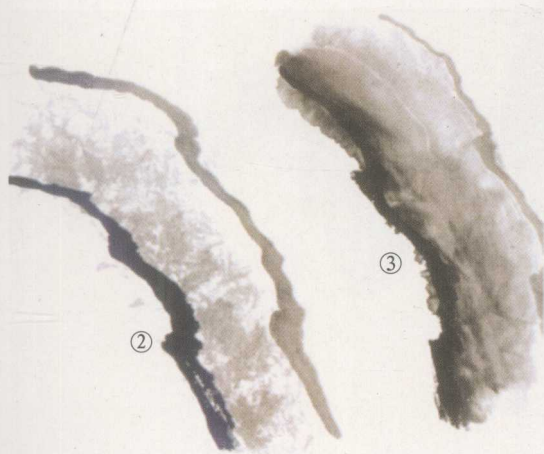
步骤之三：用一支无锋的笔蘸上淡墨（或用画老干的笔吸去多余的水和墨），笔尖蘸上浓墨皴擦老干，由暗部到亮部，由深到浅。

步骤之四：点苔，暗部点苔用浓墨，亮部点苔用淡墨，位置要变化，大小不等，方圆不同，位置不匀称，老干暗部和亮部的点苔不能两两相对

①

②

③

④

⑤

⑥

①较好，变化丰富，复杂的结构表现出来了，浓淡墨结合好，但皴擦过多，略显沉闷。

②皴擦的浓淡墨没有结合上。

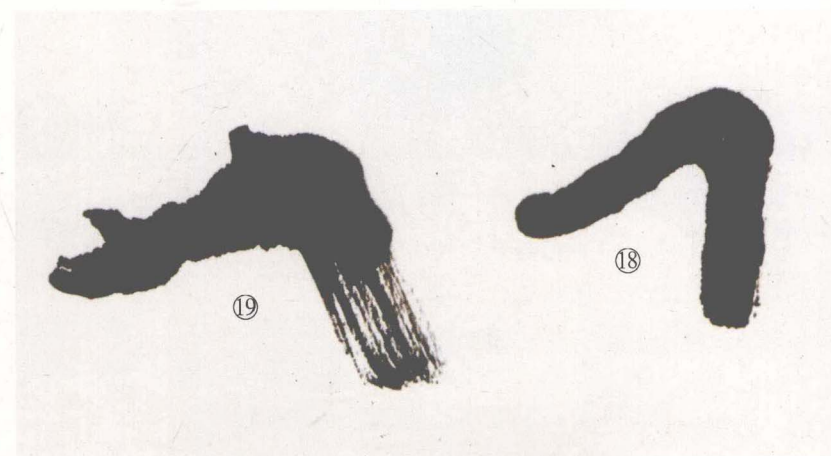
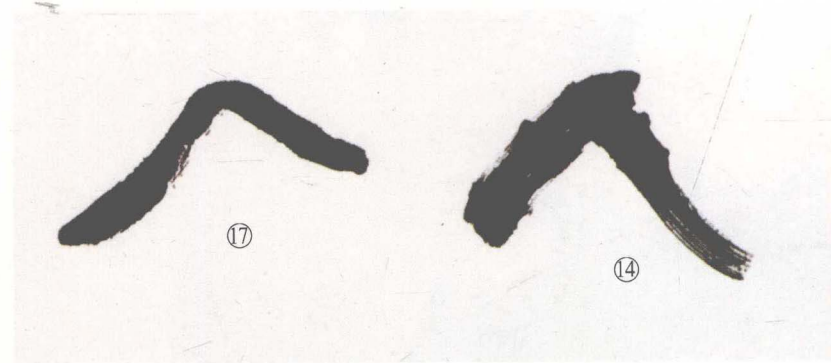
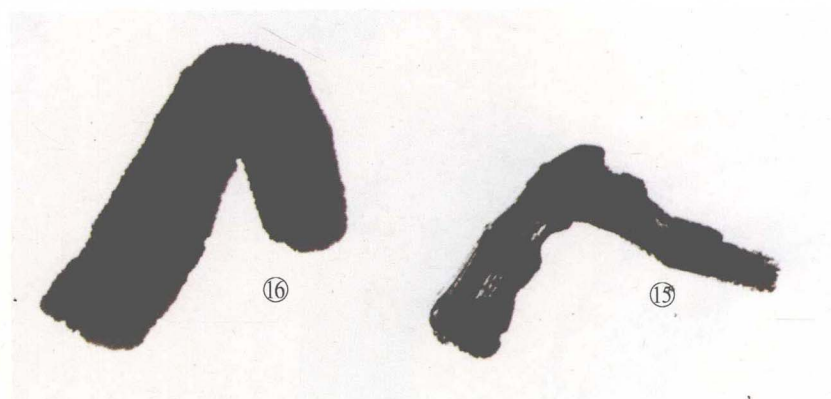
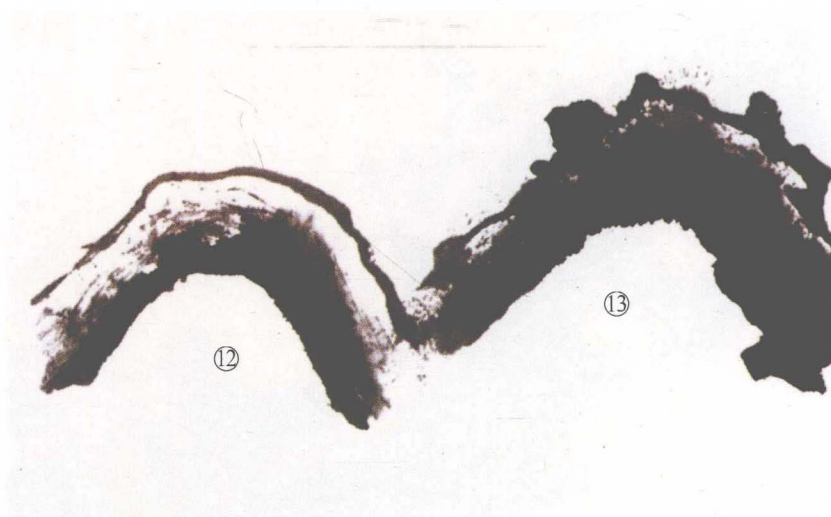
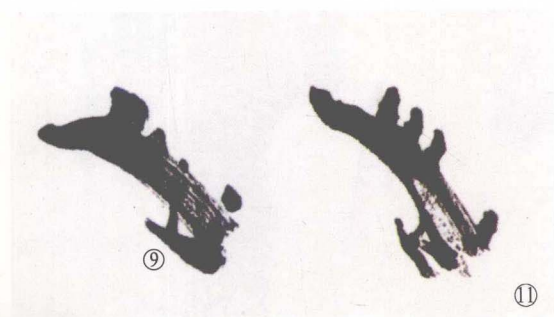
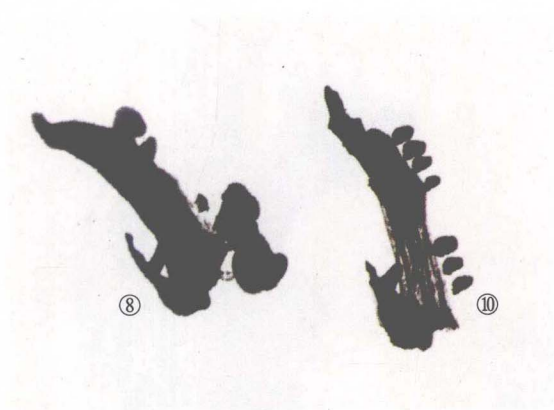
③老干暗部太光，明暗变化太少。

④浓墨淡黑没有结合上，整个干很沉闷。

⑤皴擦合适，空灵。

⑥点苔合理。

⑦较差，点苔位置平均呆板。

⑧、⑨点苔较好，浓淡疏密大小变化丰富。

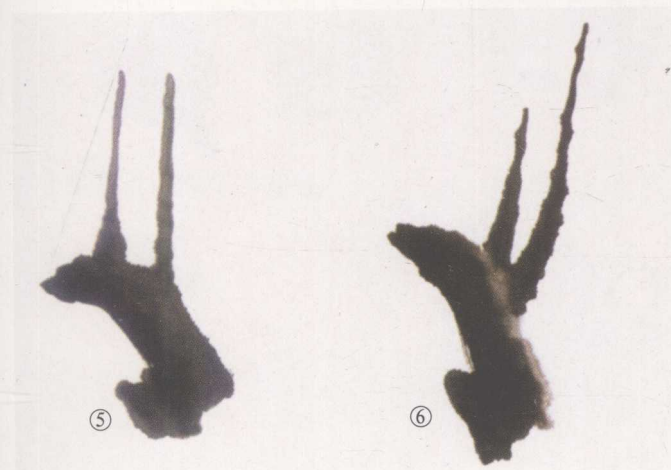
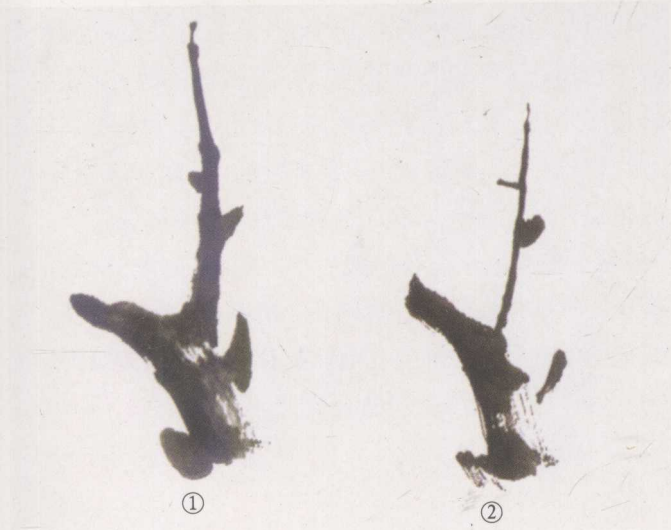
⑩、⑪ 较差，点苔变化单一，老干画的虽然不错，但因点苔不好，而使整体失败。每一步骤都与全画息息相关。

⑫ 转折较差，生硬。

⑬较好，转折是表现老干坚硬挺拔的地方，转折运笔应该方便。

⑭、⑮、⑰ 转折较好。

⑯、⑰、⑱ 人为转折不自然。

(二) 枝干画法:

- 1、画枝干时行笔要藏锋，欲左先右，欲上先下。
- 2、枝要有长有短，有粗有细，有深有浅，有曲有直。枝画得略微弯曲，显得有弹性，有生命力。
- 3、多枝共存时，枝与枝之间忌平行，忌十字交叉，要三角型交叉。
- 4、多枝交叉不要在同一点，这样形成一个死结，不美观。

①、②、老干和新枝的生长规律。①较好，②较差，小枝和干的结合部分不符合生长规律，较细。

③、较好，细枝三角形交叉。

④、较差，细枝十字型交叉变化少。

⑤、较差，小枝平行线构图。

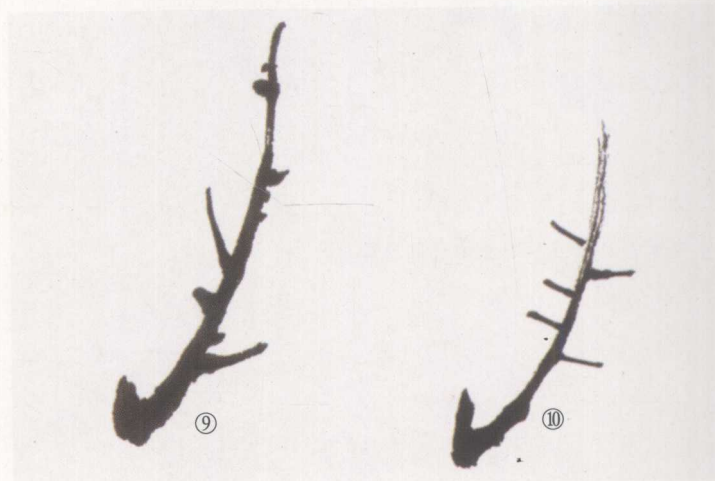
⑥、较好。

⑦、较好，符合小枝生长规律。

⑧、较差，小枝对称而生，呆板。

⑨、较好，枝的长短、方向有变化。

⑩、较差。

(三) 点花的方法 (红梅):

1、色用朱砂。朱砂颜色沉着、厚重。白云蘸上朱砂以后，笔尖再蘸点曙红，这样点出的花富有变化，符合处然界中梅花明暗、向背不同而产生的细脑震荡的色彩变化。

2、点花的运笔要藏锋，这样运笔可使花瓣圆中带方，方中带圆。一幅画中所画的梅花应该有画面的、侧面的，有大有小，有盛开的、有含苞欲放的，基本运笔方法都是一样的。

3、画花托、花蕊要在花未干时画。花托和花蕊的颜色是胭脂中加墨，这种颜色既能与红花的颜色协调，又能与墨的枝干呼应。花托与花的距离可挨近，也可略分，花蕊画七八个就可以，不能太齐，要有粗细、长短和疏密变化。淡的花点托时用朱磬加墨，这种颜色有透明感。

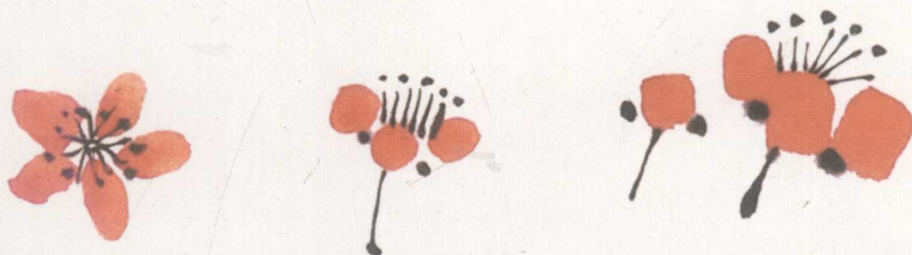
4、在同一视点下，花有前大后小、前实后虚的特点，按照顺序，应该先画深的、实的花，再画淡的、虚的花。前后的花如果需要重叠则要在前面的花未干时紧接着画后面的花，这样的花浓淡就能结合自然。

一朵正面五瓣红梅的分步骤画法

不同生长时期、不同角度的红梅姿态。

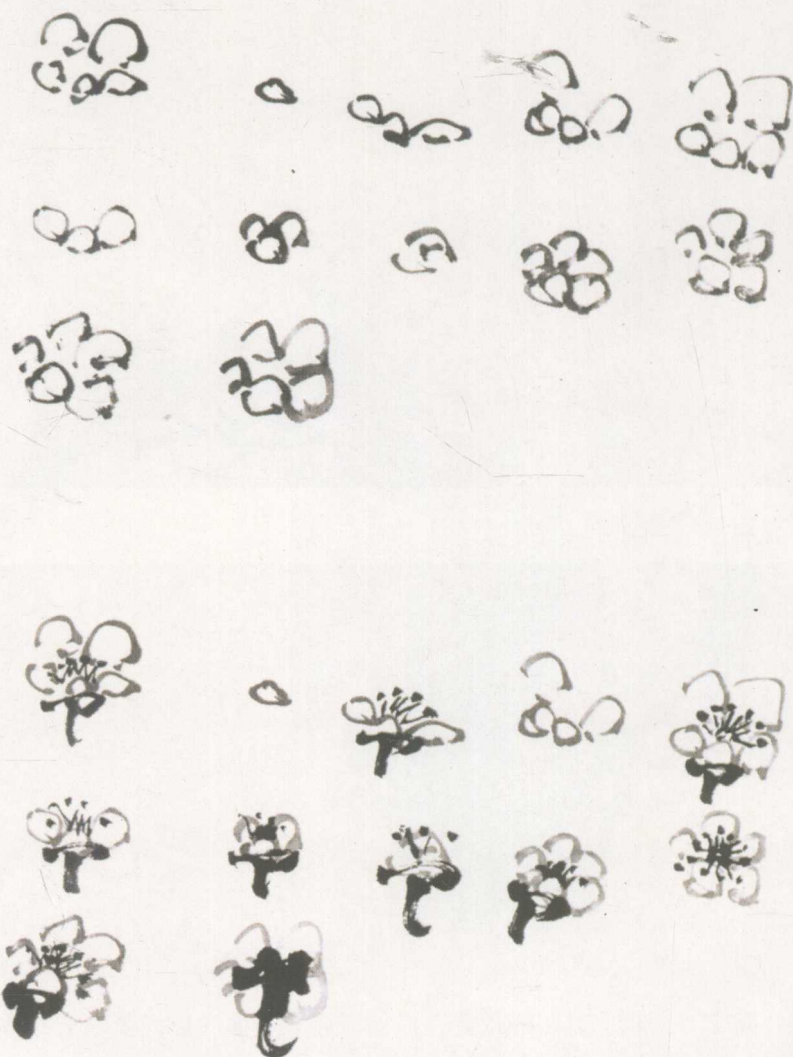

①花托、花蕊与花朵结合不好，且花蕊有长短、粗细太一致，缺少变化。

②、⑤、花在枝上的分布不好，太均匀，太对称。③、④、花在枝上的位置有变化。

(四) 传统双勾梅花的画法。

画梅步骤

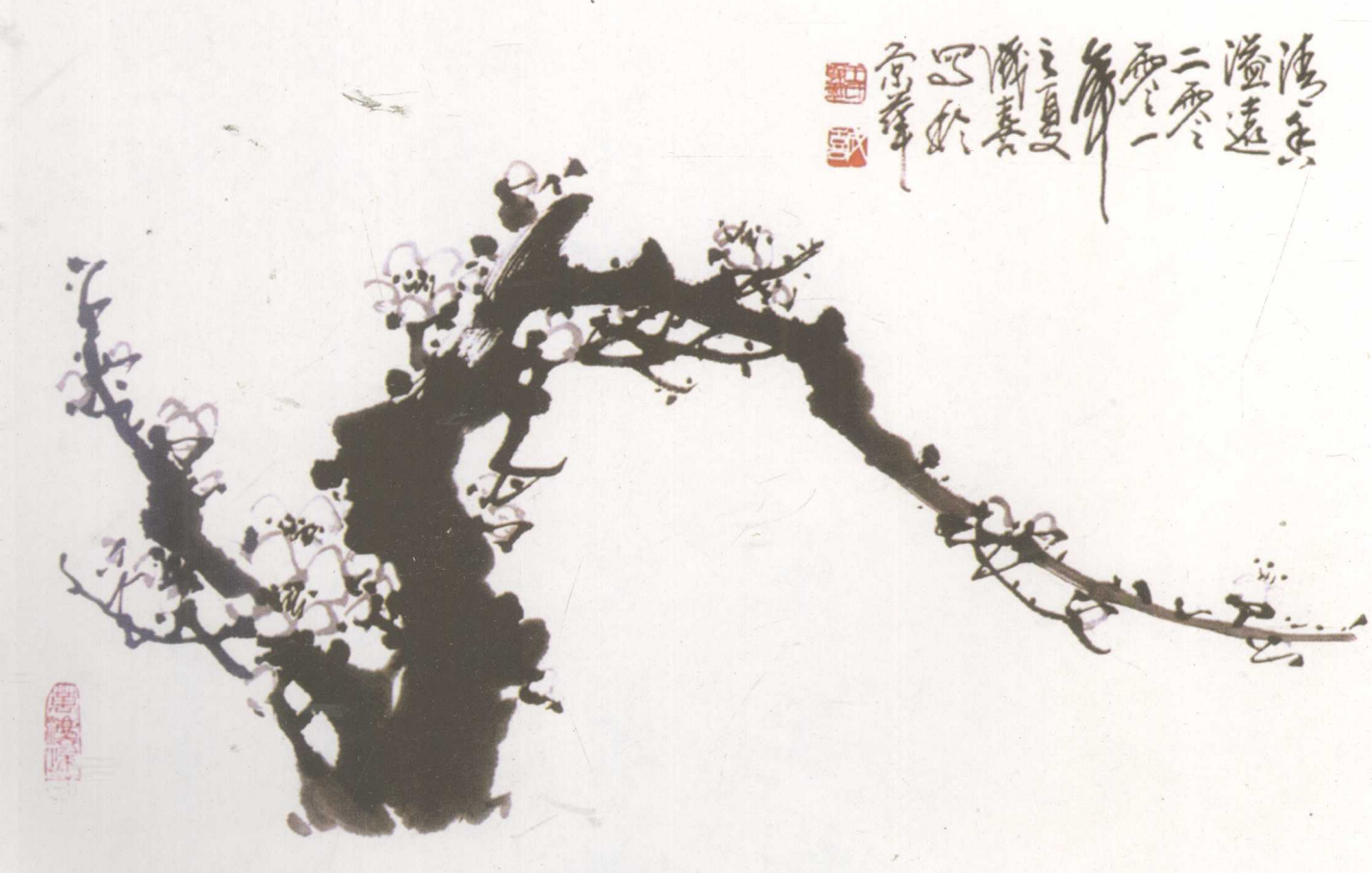
作品分析一：传统梅花画法之一——双勾

步骤之一：画干讲究笔墨趣味，笔肚含淡墨，笔尖蘸深墨，整个笔含水份不要太多，这样画出的干就不会臃肿。

步骤之二：画干时就预留出画花的位置，有一个全盘的考虑。双勾画花不宜多，花型、姿态要丰富。在少中求繁复，求变化，勾花同时还可以添些小枝，使画面完整。

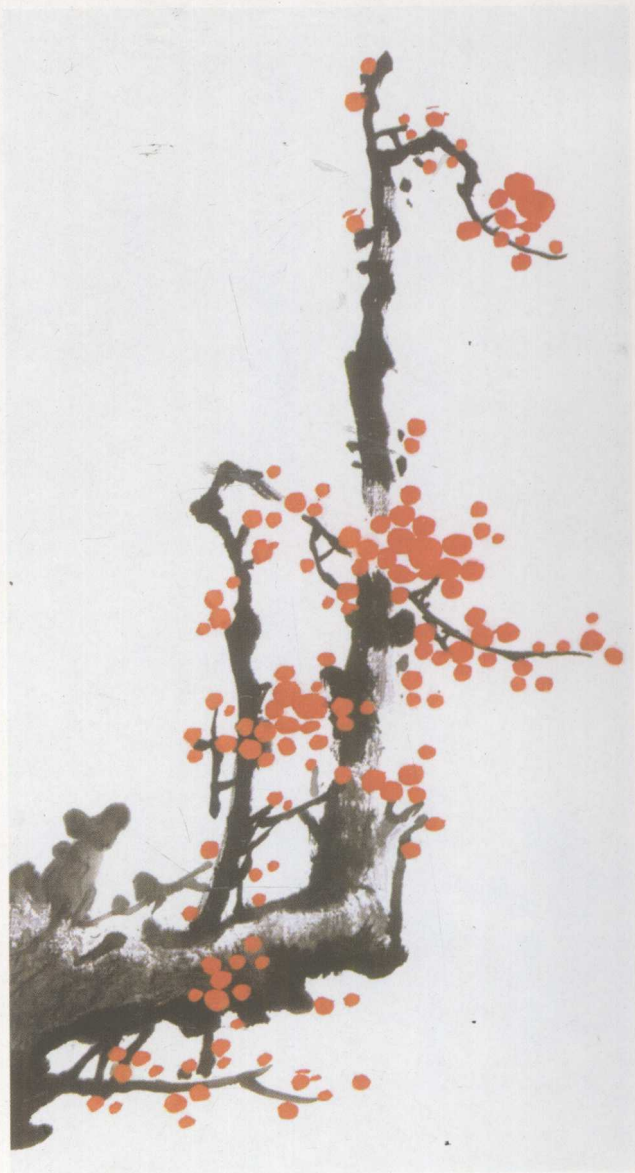
步骤之三：题字、落款、盖印的位置在面前就应有全面考虑。要以全面协调，红颜色的图章在黑白的画面上十分显眼，是重要的点睛之处。

作品分析二：带北景红梅绘画步骤

绘画之间，要统观全局，考虑好构图。画第一笔，要想到最后一笔怎么办，全局观念很大程度上决定了画面的最后成败。但具体到每一个步骤时则要放松。中国画是心灵产物，在基本技法熟练的基础上必须保持心理的轻松、自如，过于拘谨，很容易画得呆板。

步骤之一：画枝干。

步骤之二：点深花。近处的花（主要的花，用笔含水分少）颜色要纯一些，深一些，画面上花的疏密、聚散要和枝干紧密结合。

作品分析三：腊梅的画法

1、老干的画法同前，新枝点花处要断开、留白，枝开由粗变细处多有分叉。

2、一般来讲腊梅点花要少而精。画有画眼，一幅画是醒目、最突出的地方往往是画面中最疏的地方，这地方的花要画得全，画得实。腊梅花的颜色是在藤黄中加少许白，以减弱颜色的鲜艳，保证整幅画的协调一臻花托、花蕊用赭石色。

3、在画的过程中，随时找出不足之处，加以完善。

步骤之二

步骤之一

步骤之三

仙風道骨
曉在
二冬
年一
之夏
漸喜
思於
北京
龍溪
之畔
年
之
齊

步骤之四

画梅作品赏析

寻常一样窗前月，才有梅花便不同。窗前皎洁、恬静的月色，会使人感到清冷、单调，然而，一株白中透黄的梅花，透延伸出，似玉般的花朵送出阵阵清香，给窗前的月夜带来无限遐思。背景灰中透出绿色和小写意的老干赭中显绿，相互协调。在清冷中透出明意，饱含生机。花朵白里显微黄，使人联想起梅之清香。右下角红色“暗香浮动”印章，为整个画面又增添了几分意境。

瑞雪梅溢香

梅赋 整个画面以“满”表现其繁茂，但“满”中又要使之透气，不能显出繁杂无章；以白表现梅之纯洁，但白中亦有深浅之变化，不可单调。以枝干先向下又折回向上之势表现其中生命力。背景的淡墨、淡绿似松，仅云，似气烘托出白梅之白，洁白中充满生机。另外，中国画印章之妙用，在此幅画中显示出来，如果没有左上角及右边中间部位的红色印章，整个画面会显得灰、冷。而有了这块红色，仿佛给画面添了灵气，是其他表现手法不能替代的。

香无疆 表现明亮的月光下浓艳的红梅送出沁人心脾的清香之意。老干新枝在画面上曲折往复，使画面富于变化，而又充分表现了梅之生命力。左上和右下方留下较大空白，在视觉上使之舒展而又使梅有无限生长空间。右下之题款，使空白中有些变化而点出主题。整个画面用笔挥洒自如，布局疏密得当，花、蕾的组合和枝干的结合紧凑、得体，给人赏心悦目，简洁生动之感。

雪梅图 千里冰封，万里雪飘，在无际的茫茫雪海中，透出深干、霁红，实乃分外妖娆，又能票鸳鸯阵阵梅的清香，真是人间奇绝！然而“风虽强蛊惑人心翻添思，雪欲侵袭更助香”。苏东坡的诗句给如此美妙的绝景以更深的寓意。作者意在表现冬的壮美和诗的意境。由右下往左上勃发出生机盎然的枝干，至左上作右呼应之势，使整个画面在舒展中和白雪嘈为一体，疏密、向背，富于变化而求统一，干上的雪和天空之雪交相辉映，鲜艳的花朵，丰硕的蓓蕾使整个画面充满了春的暖意。