

ZHONGGUOGONGBIHUAJIFA

中国工笔画技法

劳鸿宝 绘

工

笔

梅

兰

竹

菊

画

法

天津杨柳青画社

工笔梅兰竹菊画法

劳鸿宝 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔梅兰竹菊画法/劳鸿宝绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2010.1 (2010.4重印)

(中国工笔画技法)

ISBN 978-7-80738-462-5

I.工... II.劳... III.工笔画: 花卉画—技法 (美术) IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第 166458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: 北京天成印务有限责任公司

开本: 1/8 787mm × 1092mm

印张: 6

版次: 2010年1月第1版

印次: 2010年4月第2印

印数: 4001-7000册

书号: ISBN 978-7-80738-462-5

定价: 38元

序 言

梅兰竹菊，以其清秀典雅，不畏严寒，情操高尚的自然品格，深受人们的喜爱，被赋予“四君子”的美称。梅兰竹菊成为文人、高洁之士心中的偶像和精神寄托，还与画家们结下了不解之缘。

梅花，先天下而春，开在姹紫嫣红的群芳之前，被称为百花之魁。梅花是我国的传统名花之一，傲霜开放，凌寒留香，铁骨冰心，与松、竹一起，获有“岁寒三友”的雅号。

画梅，唐代有于锡勾勒着色梅花；宋代有徐崇嗣叠色点染梅花，有陈长画梅枝干见飞白、用色点花；到了元代，王冕以画梅著称，直接用胭脂点花，作没骨体；盛极于明清的文人画，更以梅花寄托心灵感受，借以抒发豪迈或抑郁的情绪，以表达文人们的清雅高洁。

兰花，生长于深山幽谷，色彩淡雅，幽香清远，亦为我国古老而著名的传统名花之一。几撇青条叶，数点芳心花，是那么地惹人怜爱！中国文化先师孔夫子就将兰称为“王者之香”。《广博物志》载，帝尧时就有金道华种植兰花的故事。魏晋后，兰花由宫廷栽培逐渐扩大到士大夫阶层的私家园林；直至唐代，才逐渐发展至一般庭园和花农培植。南宋赵时庚的《金漳兰谱》是我国保存至今最早一部研究兰花的著作，也是世界上第一部兰花专著。

宋代养兰、赏兰、画兰之风甚为盛行，至元明清三代文人画繁兴，名家辈出，兰花就更成为画家们常画不辍的绝妙题材。

竹子，与我国的文化艺术有着渊源的历史关系。自古以来，人们爱竹、种竹、画

竹，到了痴迷的程度。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。

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，无一不是以竹寓仁人君子。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”，都是现实生活中画家们性情的真实写照。

菊花，我国的传统名花，品种繁多，分布广泛。每当深秋之时，万花纷谢，唯有菊花凌寒怒放，生机盎然。其花因于深秋开放且浓香宜人，故有“晚艳”、“冷香”的雅称。菊，亦作“鞠”，因身姿低头如鞠躬之式，亦有“谦逊君子”之美誉。

一提到菊花，人们自然而然就会联想到东晋大文豪陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的名句。菊花入画，或始于五代。徐熙、黄筌皆有画菊佳作，惜无作品流传。宋徽宗赵佶的《菊花图》，几支小杈、几朵盛开的菊花，虽简洁却显构图充盈明快，皇家富贵气十足。后元明清亦相继有文人画家作墨菊。

以梅兰竹菊为题材的绘画作品，在我国绘画艺术中占有重要地位，表达了人们的美好愿望。从另一个角度来说，画梅兰竹菊也是中国画的一种基础训练，可以举一反三，从中领会国画中的共同规律。本书中的作品主要采用工笔画形式来表现梅兰竹菊，意在以四君子引路，希望能借此进入百花齐放的美丽花园……

劳鸿宝

1957年9月生于天津。中国美术家协会天津分会会员。

梅花

梅花，花期独早，树姿清雅，花色秀美，香气清幽，其冲寒斗雪、玉骨冰肌、孤傲正直的自然品格，成为文人、雅士常常借以抒情的主要题材。

宋朝画梅大家扬无咎，字补之，南昌人，西汉著名文学家扬雄之后，因善画“村梅”而名扬天下。他为人耿直，善画梅竹松石等，其作品多被名门贵族所收藏。曾绘有《四梅图》卷，此图四卷，分别绘梅花未开、将开、盛开、将残四种形态。第一幅蓓蕾含苞，嫩枝舒张，预告花期将临；梅由右下角出，作向左上方放射状，穿插进退有致，以新枝为主，花苞点缀，花虽未开，已含生意。第二幅花蕾初绽，犹如含羞少女半露粉靥；梅枝出于下端，枝条向上发展，纵横交错，主枝以飞白笔为主，疏秀淡雅，花瓣初绽，生机盎然。第三幅已见朵朵繁花，缀于枝头，似有暗香袭来；主枝作两股逆向弧

形线相联，枝条顺势而生，梅花盛开，满枝春色。最后一幅表现残萼败蕊，片片落红，随风飘散；以干枯粗枝为主，枝条稀少，残花凋零，空中尚有飘落的花瓣，含着一种强劲向上的深意。扬无咎画梅，创圈花点萼新格，自云：为梅修史，为梅留神。

南宋马麟作有《层叠冰绡图》，图中绘一枝白梅昂首峭立，一枝白梅低眉含笑。萼与花瓣先用细笔勾勒，再用淡绿色染出萼片与花瓣的根部，然后用白粉晕出层层叠叠的花瓣，生动地描绘出白梅的洁白高傲、润若凝脂的风骨。梅枝清彻如铁，更增添了“冰肌玉骨”的神韵。

元朝王冕，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，表现在他的绘画作品中：只喜写野梅，不画春梅。

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。

步骤一 用浓淡赭墨勾出枝干、山石、瀑布；淡墨勾梅花花瓣以及鸟身、羽毛，重墨勾鸟爪。

步骤二 用花青墨染梅花枝干，鸟的身体结构，羽毛颜色以及山石的大体结构；重墨提梅枝干和部分山石。

步骤三 白粉平涂正反花瓣，淡曙红提染花的根部；藤黄加赭石染鸟的头部、眼睛、喙和爪；淡花青墨染鸟的羽毛、山石、瀑布；淡赭墨染梅枝及背景。

步骤四 用胭脂继续提染花的根部，白粉醒正反花瓣；石青、赭石等颜色完成鸟的细致刻画。

步骤五 用胭脂勾梅花的蕊丝并点花蕊，点得要灵动活泼；点好鸟的瞳孔和高光，白粉提羽毛的亮处。全面整理，题款、钤印完成。

幽香

新春

静思

兰 花

兰花为王者之香，是我国的传统名花。现主要有春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰五大类。兰花的气质高雅，远离尘世，特别深受文人的偏爱，因此也常出现在诗书画等各类作品中。

南宋赵孟坚，字子固，海盐人，南宋末著名画家，善画梅、兰、竹、水仙等，尤精水墨和白描兰花。首创以水墨画兰，笔调劲挺秀娟，清韵高雅，其作《春兰图》，现藏北京故宫博物院，为存世最早的兰花画作。

《墨兰图》也是他的代表作，图中绘两丛墨兰生于草地，兰叶舒放柔美，婀娜多姿，兰花怒放如彩蝶舞姿翩翩。兰叶上左右分向三面，两端横向伸出画外，上端亦出画外，汲取了画外的空间，留下无限的遐想。花叶皆用淡

墨撇出，气韵绵绵，流露出清高脱俗的意趣。

《秋兰绽蕊图》，为南宋佚名所绘。作者以双勾填彩挥扫兰叶，其势爽利充溢画面，叶之偃俯刻画细致入微，兰花以草绿反复渲染，令人如嗅清香。平中寓奇，静中现幽，清逸笔致，展雅逸之气，正谓是兰之性情所在。这种只取局部构图技法称为“折枝”画，如特写镜头，突显枝叶、花朵的形态情趣，形神毕肖，令人细品赏玩回味无穷，尽展清雅之气，堪称宋画之逸品。《百花图》为南宋杨婕妤所作，绘有兰花等十余种花卉，笔法细腻，设色明暗搭配适宜，加以娟秀楷书题诗，书画交相辉映。

元初郑思肖画露根兰，借以寄托亡国之痛。明代徐渭，既画兰花又题“兰诗”，“诗书画印”尽在一画之中，将中国绘画艺术推至极致。文徵明画兰，笔墨苍润，常以竹、石相衬，意境高远。文徵明，与沈周、唐寅、仇英等并称“明四大家”，工书善画。他画有《双勾兰石图》，图中兰花以细笔双勾，细劲流畅，

而山石则以干笔皴擦，烘托出兰花的高洁，清雅超然之气跃然毕现。

清代画兰之风尤盛，以郑板桥画兰最为著名，曾自称：“七十三岁人，五十年画兰，任他雷风雨，终久不凋残。”特别是现代于非闇大师的饱含激情的双勾重彩兰花，清纯高洁，香气如薰。广东岭南画派大师高剑父，采撷西洋水彩画的技法，把兰花画得清丽传神，堪为中西合璧逸品之佳作。

