

水墨画写意要诀

梅兰竹菊

戴苏春◎编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水墨画写意要诀

梅兰竹菊

苏春◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水墨画写意要诀. 梅兰竹菊 / 戴苏春编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-115-30057-7

I. ①水… II. ①戴… III. ①水墨画—写意画—花卉
画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第293651号

内 容 提 要

梅兰竹菊的画法是中国画入门的基本功, 是中国画的重要绘画题材, 其笔墨技法历经各代画家千锤百炼, 今人只能望其项背。梅令人高, 兰令人幽, 竹令人韵, 菊令人野。本书分为8章, 分别介绍了梅兰竹菊的作画基础知识, 以及梅、兰、竹、菊的具体画法等内容。书中收集了大量优秀的梅兰竹菊作品的范本, 以简洁的文字概括了绘制梅兰竹菊的基本技法, 并在各具体画法上, 结合图片, 对作画的结构、用笔、用墨和用色等技法进行了详尽的讲解。

本书适合国画初学者及对梅兰竹菊的画法感兴趣的读者阅读。

水墨画写意要诀：梅兰竹菊

- ◆ 编 著 戴苏春
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 6
字数: 283千字 2013年2月第1版
印数: 1-4 000册 2013年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-30057-7

定价: 35.00元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

梅

兰

竹

目 录

菊

第一章 概述

一、关于梅兰竹菊	05
二、梅兰竹菊的表现形式	06
三、梅兰竹菊的地位	07
1. 梅的意义	08
2. 兰的意义	08
3. 竹的意义	08
4. 菊的意义	08

第二章 梅兰竹菊基础

一、梅兰竹菊的基本笔法	10
1. 基本运笔技法	10
2. 笔锋的运用	11
二、梅兰竹菊的基本墨法	12
1. 泼墨法	12
2. 破墨法	12
3. 积墨法	13
三、其他方法	13
1. 皴擦法	13
2. 染法	13

第三章 梅的画法

一、梅干	15
1. 双勾梅干的画法	15
2. 没骨梅干的画法	16
二、梅枝	17
1. 梅枝的生长规律	17
2. 梅枝起手式	19
三、花朵	22

1. 圈梅法	22
2. 点梅法	25
3. 勾须、点蕊、勾蒂	26
四、花朵的分布	27
五、点苔	29
六、圈梅的画法	30
七、点梅的画法	31
八、圈点结合的画法	32
九、梅·练习	33

梅

兰

目
录

菊

竹

第五章 竹的画法

一、竹竿	54
二、竹节	55
三、竹枝	58
四、竹叶	60
1. 风竹	62
2. 晴竹	63
3. 雨竹	64
五、画竹的步骤	66
六、竹·练习	67

第四章 兰的画法

一、兰叶	36
1. 撇叶式	36
2. 双勾叶法	40
二、兰根	41
三、花头	42
1. 点心画法	42
2. 没骨画法	43
3. 双勾画法	46
四、蕙兰花的表现	49
五、没骨兰花的画法	50
六、兰·练习	51

第六章 菊的画法

一、花头	72
1. 平头式	72
2. 圆头式	74
二、花头用色的调配	76
三、花叶	78
1. 点叶法	78
2. 勾叶法	81
四、花枝	82
五、画菊的步骤	83
六、菊·练习	84

第七章 作品欣赏

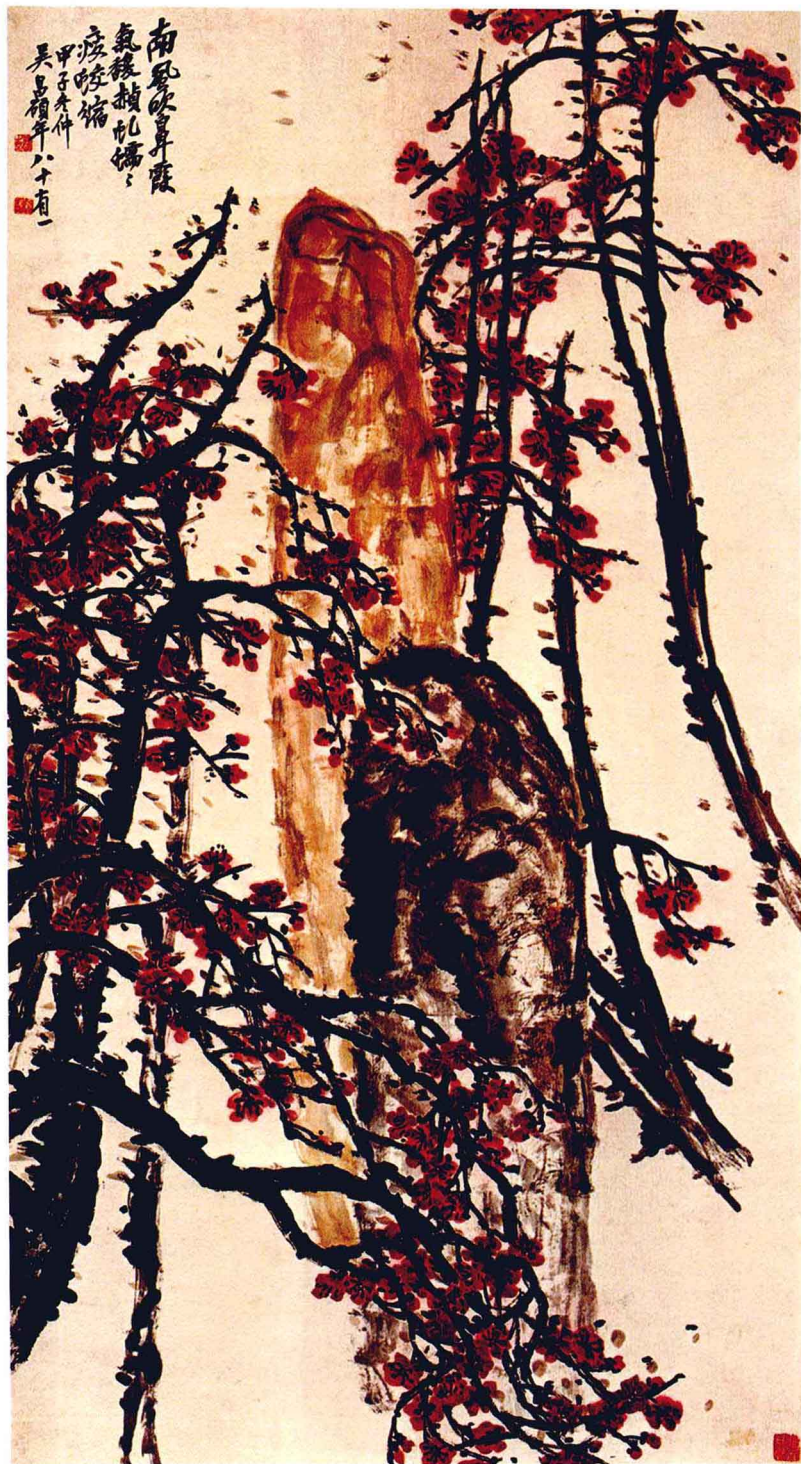
第八章 梅兰竹菊题画诗句选

第一章 概述

一、关于梅兰竹菊

梅、兰、竹、菊是中国画的传统题材，属花鸟画类别，历来受到画家们的推崇。

梅、兰、竹、菊清香而又耐岁寒。傲骨之梅，心素之兰，节坚之竹，清淡之菊。人们之所以钟情于它们，是因为崇拜于它们的一身正气，坚强无畏，不惧严寒，凛然傲骨，压雪吐香，昂首奋进的气节。它们在铸就中华民族的品格中，起到了重要的作用。它们的精神，对中华民族有着多方面的思想文化启迪，陶冶了无数仁人志士，对形成不屈的民族气节、正直的民族性格、高洁的民族风尚，有着重要的意义。

梅花清·吴昌硕

二、梅兰竹菊的表现形式

梅兰竹菊属花鸟画。我国的花鸟画，长期以来形成了两种不同的风格和表现形式，即“工笔”与“写意”。工笔画要求工整细致严谨周密的描绘形象；写意画指用单纯而概括的笔墨来表现对象的精神意态，是不求形似但求神似的画法，要求简练概括，活泼粗放。两种风格各有各的特点。无论是“工笔”还是“写意”，两者都要求形神兼备，气韵生动。

梅 清·金农

菊花 齐白石

三、梅兰竹菊的地位

梅兰竹菊被称为花卉中的四君子，千百年来以其清雅淡泊的形象，一直为世人所钟爱，同时也成为一种人格品性的文化象征。在国画上是不可或缺的一部分，也是各大文人画家所喜欢表达的一种题材。

菊竹图 明·徐渭

综观历史，细细品味“四君子”相异的个性，会觉得它们应该也是中国文人墨客的缩影。中国的文人们总在“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”的困境中挣扎；在“穷则独善其身，达则兼济天下”的徘徊中进退。总想把国家和百姓装入自己的胸怀中，所以他们才显得矫矫不群，或者说是形只单影——不肯同流合污的倔强性格和脆弱敏感的精神铸就了他们与“四君子”有相同的风骨。

“四君子”是中国画的传统题材，画家用“四君子”来标榜君子的清高品德。《集雅蔡梅竹兰菊四谱小引》：“文房清供，独取梅、竹、兰、菊四君者无他，则以其幽芳逸致，偏能涤人之秽肠而澄莹其神骨。”四君子并非浪得虚名，确实各有它的特色：梅，剪雪裁冰，一身傲骨；兰，空谷幽香，孤芳自赏；竹，筛风弄月，潇洒一生；菊，凌霜自行，不趋炎附势。

墨竹 清·郑燮

1. 梅的意义

梅花以清癯见长，象征隐逸淡泊，坚贞自守；那“高标独秀”的气质，倜傥超拔的形象，使诗人带着无限企慕的心情与一往情深的想象；梅花的冷香色，蕴含着道德精神与人格操守的价值，因而深为诗人所珍视。

2. 兰的意义

空谷生幽兰，兰最令人倾倒之处是“幽”，因其生长在深山野谷，才能洗净那种绮丽香泽的姿态，以清婉素淡的香气长葆本性之美。这种不以无人而不芳的“幽”，不只是属于林泉隐士的气质，更是一种文化通性，一种“人不知而不愠”的君子风格，一种不求仕途通达、不沽名钓誉、只追求胸中志向的坦荡胸襟，象征着疏远污浊政治、保全自己美好人格的品质。

红兰花图 清·金农

3. 竹的意义

竹在清风中簌簌的声音，在夜月下疏朗的影子，都让诗人深深感动，而竹子驻于风霜凌厉中苍翠俨然的品格，更让诗人引为同道，明月如霜，好风如水，凉爽的闲庭中，翠竹依阶低吟，挺拔劲节，清翠欲滴，婆娑可爱，既有梅凌寒傲雪的铁骨，又有兰翠色长存的高洁，并以它那“劲节”、“虚空”、“萧疏”的个性，使诗人在其中充分玩味自己的君子之风。

4. 菊的意义

达观乐天的胸襟，开朗进取的气质，使他们始终不肯放弃高远的目标，而菊花最足以体现这种人文性格。菊花更作为士人双重人格的象征而出现在诗中画里，那种中和恬淡的疏散气质，与诗人经历了苦闷彷徨之后而获得的精神上的安详宁静相契合。因而对菊花的欣赏，俨然成为君子自得自乐、儒道双修的精神象征。

歪瓶依菊图 清·边寿民

竹石图 元·王蒙

第二章

梅兰竹菊基础

主要了解写画意梅兰竹菊的一些绘画基础，怎么用笔，怎么运笔，墨的用法，墨的浓淡变化。并运用这些笔和墨的变化来把四君子表现出来。

浓

湿

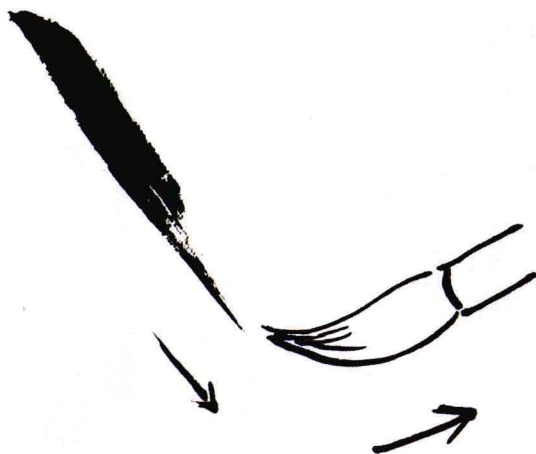
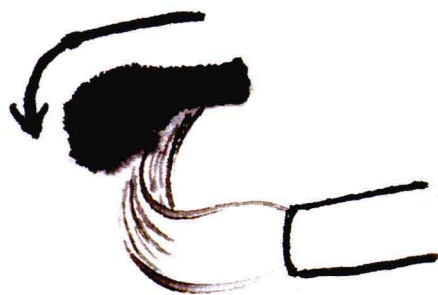
淡

焦

干

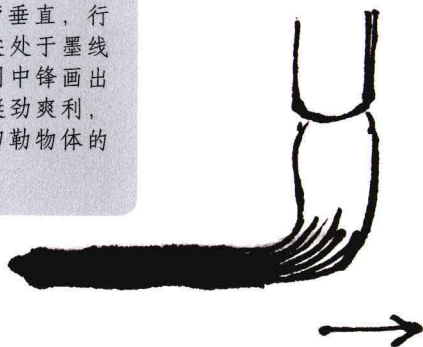

一、梅兰竹菊的基本笔法

1. 基本运笔技法

中锋

笔管垂直，行笔时锋尖处于墨线中心。用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒物体的轮廓。

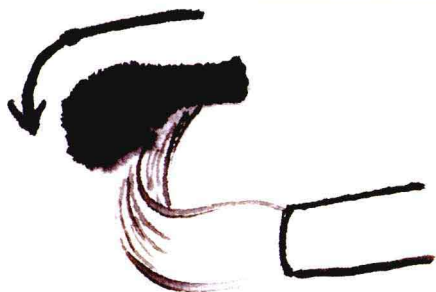
侧锋

手掌偏倒运笔，侧锋使用的是笔毫的侧部，画出的笔线粗壮而毛辣，此法多用于皴擦。

藏锋

笔锋要藏而不露，画出的线条沉着含蓄，力透纸背，常用来画屋宇、舟、桥的轮廓，也用于山石、树干的勾勒。

露锋

露锋是使点画的锋芒外露，显得挺秀劲健，画竹叶、柳条便是露锋运笔。

逆锋

笔管倾倒，行笔时锋尖逆势推进，使笔锋散开，笔触中产生飞白。这种点、线具有苍劲生辣的笔趣，可运用于树干、山石的勾勒、皴擦中。

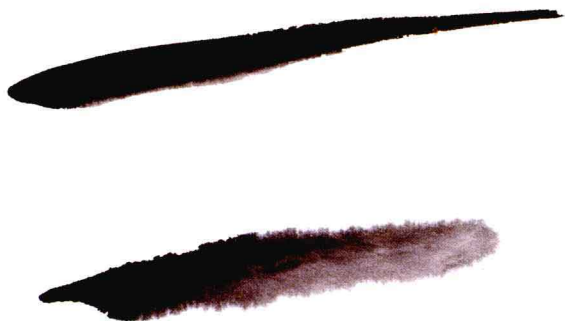
顺锋

顺锋运笔与逆锋相反，采用拖笔运行，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼，勾云、画水常用此法。

2 笔锋的运用

运笔的快慢、提按、转折、顺逆、虚实都是用笔的节奏变化产生的，在节奏变化中最明显与最重要的是快慢变化。

快慢

指行笔过程中左右前进速度的急缓，即行笔的快慢。快则流，慢则留；快则光，慢则涩。快易飘逸，慢易拙涩。

提按

指入笔、行笔、收笔中的起伏、轻重的力量。提为起，按为伏。提则轻，按则重；提则虚，按则实。

转折

笔锋转换时向上提笔或向下按笔的力量不同，线条也会呈现出不同的效果。在笔锋转换时提笔转过去为“圆转”，反之按笔转过去为“方折”。

拖笔

拖笔多画滑线，是一种灵活运笔的方法。拖笔握笔要高，锋一着纸即行，不能停留，流畅而灵动。

二、梅兰竹菊的基本墨法

1. 泼墨法

顾名思义泼而成之，如泼水一般，一遍或者多遍泼墨。干、湿、浓、淡同时进行，用笔一气呵成，是典型的大写意之墨法。往往在一大片墨中同时有干、湿、浓、淡的变化。

2. 破墨法

在所有的墨法中用途最广、变化最多的是破墨法。它指在当前墨迹未干之际，又画上另一墨色，以求得水墨浓淡相互渗透掩映的效果。破墨法有以重破淡、以淡破重、以干破湿、以湿破干、以水破墨、以墨破色等。画面效果多呈水墨、水色，交融多变，富有生机活泼之感。

3. 积墨法

积墨，顾名思义多层积累、堆积，层层渍染，层积而厚。积墨过程先淡后浓，或先浓后淡均可。积墨法最大的特点是必须等前一遍稍干后再积下一遍，这是不可改变的规律。

三、其他方法

1. 皴擦法

皴擦法多用于山水画，是笔法丰富的演化形式；花卉中也大量借用皴擦法。将皴擦可重复性加以发挥，增加了画面的厚重感和质感。在画树枝和树干时比较常用，加强了质感的表现。

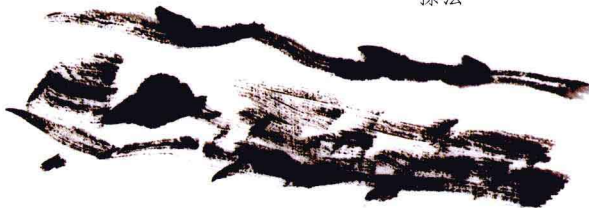
线皴

面皴

擦法

2. 染法

染法多用于画的后期阶段，可加强物象的质感和空间感。

第三章

梅的画法

梅花为我国十大名花之首。开在冬春之际百花之先，故以寒香而著称。梅花的花期长，适应性强，花香清丽沁人，树姿苍劲优雅，花色有红、白、黄等多种。花有单瓣复瓣之别，写意画一般多以单瓣入画。梅花主要由主干、枝条、花朵三部分组成，入画顺序为先画干、后发枝、再着花。

梅花在花鸟画中是以枝干为代表的花卉，以表现枝干为主，只要把主干枝条画好了，再画花、蕾、苔点等就较为容易了。要画好梅花枝干，首先要了解梅花枝干的特点，梅干苍劲曲折，宛如游龙，虽静尤动，枝条则疏密有致，刚健挺拔，所以梅的枝干有“曲如龙、劲似铁”的说法，它能体现中国画之线条美和蕴含画面力度之所在。梅花枝干纷繁多姿，梅花出枝，要有穿插交错、疏密聚散，才能表现前后远近和画面的节奏感。要左右顾盼、粗细、长短、曲直相间。

一、梅干

1. 双勾梅干的画法

画梅干一般用硬毫或兼毫笔，运笔要顿挫有力，画出梅干轮廓，线条要有顺锋、转折、中锋、侧锋等交替使用，墨色丰富，务求苍劲有力，弯曲如龙。

(2) 勾出阳面线条，线条也要苍劲有力，富于变化。

(1) 勾出阴面线条，笔法要顿挫有力，线条要有变化。

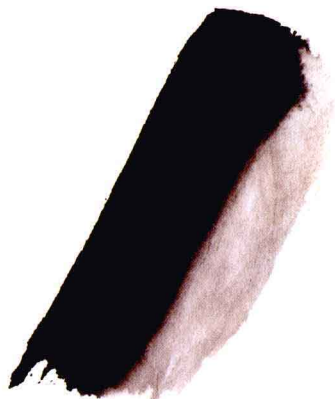
(3) 画出轮廓后，当墨迹六、七成干时在树干上点苔。点苔要注意大小、疏密、浓淡的变化。

(4) 皴擦梅干，皴时用笔用墨要表现出梅干的质感。

2. 没骨梅干的画法

没骨法最重要的是调墨。画梅干时，用大支笔画，笔尖、笔腹、笔根蘸墨浓度不同，含水量不同，画出的效果就有浓淡变化。落笔时以侧锋为主，大胆沉着，胸有成竹，运笔要稳健，有快慢、转折、顿挫。画好主干，在未干时点苔，作线面调整，或稍加皴擦，增加梅干的质感和层次。

有浓淡变化

无浓淡变化

