

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法点拨书坊·梅兰竹菊 / 蔡景仙 编著. — 济南:
山东美术出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5330-3606-5

I. ①中… II. ①蔡… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 219195 号

责任编辑: 常馨鑫

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东淄博汇文商务印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 16 开 80 印张

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

总 定 价: 640.00 元(全 8 册)

前言

梅、兰、竹、菊是中国画的传统题材。绘画技法从生活和实践中来,先学习前人对写生的感悟和对大自然的传移模写,到大自然中写生来帮助创作,然后在创作中摆脱写生,采用有选择、有综合、有夸张的方法进行写生,才能画出形理意妙且自然的作品。

画梅花时,要以线条的变化表现梅花在冰雪中的刚正之骨气,昂然挺立之气势。线条无论长短粗细,需要笔笔见笔。在运行中把握力的要求,先画干,次画花,后点勾。

画兰花时,要表现春兰的气韵,线条对比变化要有节奏。

画竹子时,勾勒竹子线条要劲利,表现出竹的清高品格。先画叶,次画竿,后画枝。笔意贯穿,行笔平直,两边圆,节而承节。

画菊花时,要表现出菊的傲霜精神,用线要刚柔相济,先画花,再画叶,后画枝。线条变化要富有气势。

本书收入了大量梅兰竹菊的画稿,这些作品线条生动流畅,构图精致完美,充分显示了作者扎实的基本功。同时本书以大开本印刷,较好地再现了作品的原貌,不仅是一本极佳的教学示范作品集,同时亦是美术爱好者临习的最佳范本。

一、巧画梅花

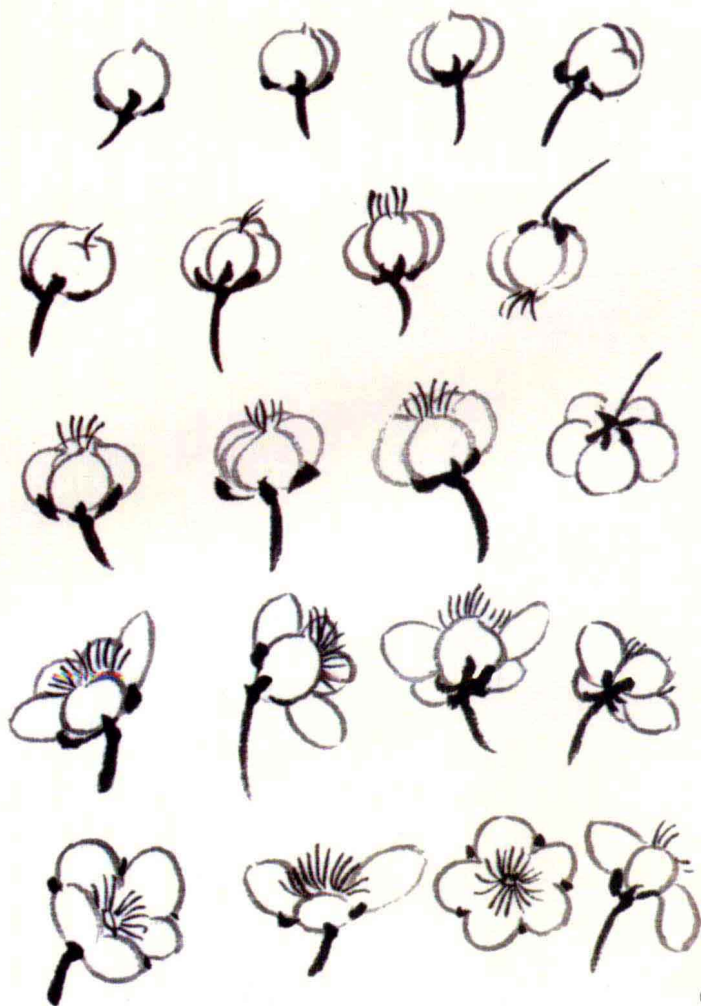
梅花的结构与画法介绍

花朵的结构与画法

①没骨着色法画梅朵。梅花有正、侧、仰、背等朝向，并有盛开、初放、含蕊、花蕾、开残的形态。梅花为五瓣（有单瓣、多瓣之分，一般在画中表现单瓣为多），点花时均用曙红色、硃砂色、朱磬色、藤黄色、赭石色、花青色等色彩。点丑红梅时用曙红色、朱砂色或硃磬色，点丑蜡梅时用藤黄色、赭石色，点丑绿梅时用藤黄色、花青色、三青色。点丑花朵时要注意笔头色重，笔肚色淡，花蕊、花萼、花托均用墨调胭脂色点出。

②

②勾勒法画梅朵。用淡墨画花瓣，有单笔圈和复笔圈两种。单笔圈即一笔圈出花瓣，复笔圈出即两笔勾出花瓣。勾花时同样要注意花朵的各个朝向及各种开放姿态，用淡墨勾花蕊、花瓣，用浓墨点花萼、花托。点花萼为画花的重要一环，像画龙点睛一样，马虎不得。

枝干的结构与画法

画梅以枝干为主体，枝干的出枝形态结构，决定画面的部局。折枝出枝是初学画梅的开始，枝出宜放，着力与气势不能太直，故有“一波三折”之说，就是指枝行笔的变化。但曲折不宜太多，否则不自然。一般画新枝墨色稍浓，大枝、老枝用墨枯淡，发枝要有空隙之处，以留添枝生花的余地。梅的老干，有屈曲坚韧的气质，即所谓“曲如龙，劲如铁”的坚实刚健之态。在作画时需注意梅枝的生长规律和交叉关系，画老干时不能全露，要有小枝穿插；两干要有宾主之分。总之，画梅的枝干要画出遒劲、苍老、古拙的意趣，宁简勿繁，宁粗勿嫩，这样才能体现出梅花的精神。

临摹要点介绍

主次关系

在画之前,首先要考虑到主次关系。梅花与石头相比当然梅花是主体,次要的石头不能超越主体的位置,这就是主次分明。石头在次要位置不能喧宾夺主,这样才能更加突出主体。

虚实关系

画面物象从人的视觉经验上说,一般远处为虚,近处为实;疏处为虚,密处为实;空白为虚,物象为实。虚实在画面上起着调节画面节奏、变化,突出画面主体或意境表达的作用,它的原则是“实则虚之,虚则实之”,虚实是对立统一的。在此幅画中,近处与远处的梅花有着明显的对比,虚实相生,画面变化丰富,耐人寻味。

疏密关系

疏密是指画面物象的排比、交错关系，前人有“密不透风，疏可走马”的经验总结。即作画时要考虑到画面的密处，显示画面的主体分量，疏处显示画面的意境表达。此幅画中密处是梅花主体，而疏处则画一块石头衬托主题。

开合关系

开合是画面“故事”展开与结束的结构,由起、承、转、合组成。此画,下方梅干、石头是“起”,向上的梅枝是“承”,转过来的枝头是“转”,向下的梅枝与向上的梅枝形成“合”。这样处理画面,使得表现不直白、有意味。

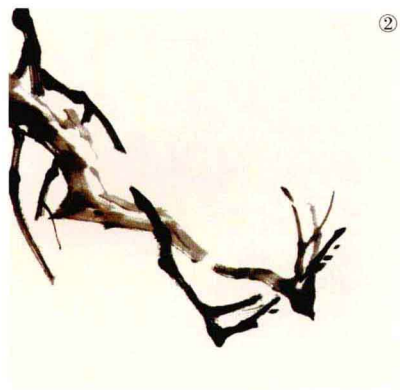
技法要点演示

双钩梅花画法

双钩梅花练习的目的是理解梅花花瓣的结构、形态,为入门必须。双钩梅花用勾线笔中锋勾出,用淡墨圈勾。圆为上,但不宜太圆,太圆则刻板;花瓣的外缘实而中心虚,要画出花朵的各种朝向。用浓墨色花蕊、点花托。

①

②

③

④

①

②

③

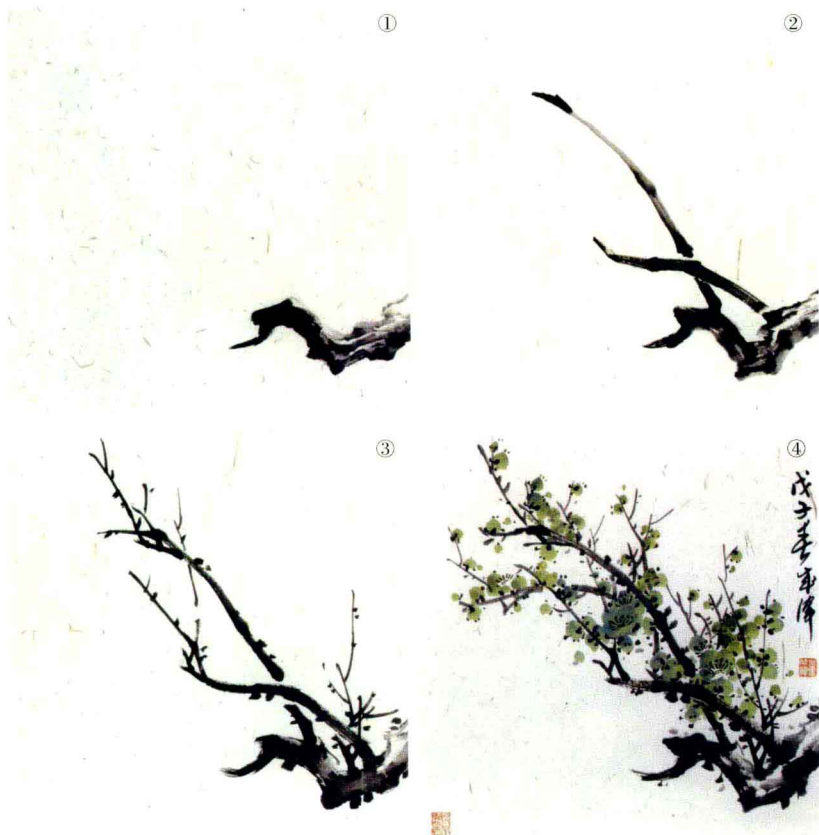

④

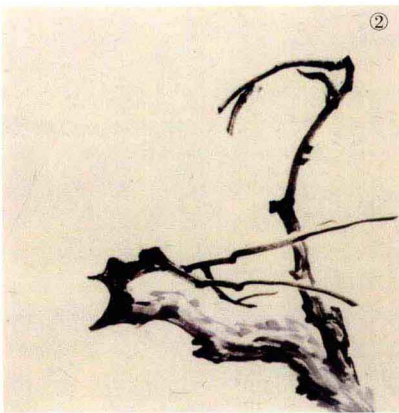
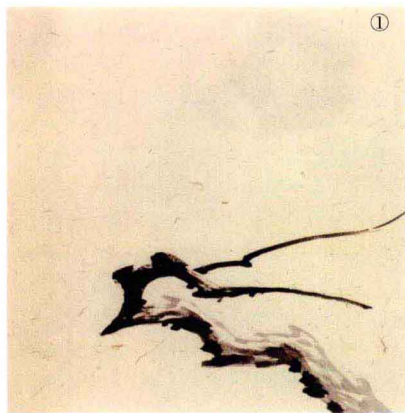
蜡梅画法

①②③画梅干用墨要有浓淡干湿变化,老干可画得枯淡些,远处的枝也淡一些,新枝用墨浓重,这样显得有层次、有精神。④画蜡梅点花时用藤黄色、赭石色调和,注意点花时笔尖调赭石色起笔。

绿梅画法

画绿梅点花用藤黄、花青色、三青色，起笔笔尖稍多调一些花青色，点花时笔肚要压下去，使色彩有浓淡变化。画花宜稀疏，做到少不孤立、多不杂乱、姿态生动。点花时宜圆中带方，方中带圆，出笔随意，点染凝重。

白梅画法

画白梅点花先调藤黄色加赭石色，笔尖调白色，花蕊点藤黄色，花蕊、花托用墨色调胭脂色，勾点之。宣纸以有底色的纸为宜，这样画效果可以显得古朴、典雅。

技法要点提示

梅花顶风凌雪、先春而发的高尚品性，是我们中华民族坚强不屈、勇往直前伟大精神的象征，是历代画家一贯采用和广大群众喜闻乐见的绘画题材。梅、兰、竹、菊合称“四君子”，并逐渐总结成为中国花鸟画训练的重要课程内容之一。

历代画梅名家代表性的有宋代的杨无咎，元代的王冕，明代的陈淳和徐渭，清代的金农和赵之谦，近现代的吴昌硕、齐白石、潘天寿等人。杨无咎画梅清疏淡远；王冕画梅高简逸雅；陈淳画梅万王迎风；金农画梅古拙纯真；赵之谦画梅构图新颖，笔力深厚；吴昌硕画梅笔底有金石气，雄浑磊落；齐白石画梅横穿斜插，妙味无穷；潘天寿梅花“天成铁石身”。梅花移入画中需经过概括提炼而转化成具有人格化的艺术形象，通过绘画寄托性情。梅花枝干以苍劲为上，梅花多弯曲多姿，但不可过多弯曲呈现病态。用笔需果断，勿臃肿。点梅花花蕊需挺拔有力，勿犹豫不决不敢下笔。花头一笔点出，笔尖浓、根部淡。画梅花需先凝神想好大体的构图，下笔果断。老干挺劲，小枝灵动。花头分布疏密有致，颜色有深有浅。根据画面整体灵活地点苔。画梅需要注意次序的先后问题，勿操之过急，烂漫一片而无形。梅枝穿插注意前后、疏密、浓淡关系。梅花与其他植物组合画面时要分清主次。物体之间要有联系，勿生搬硬套凑合在一起。古人留给我们众多的梅花作品，技法多样，当仔细体会学习。

元,王冕,《墨梅图》

近现代，吴昌硕，《玉洁冰清图》

范画临摹练习

步骤一

用淡墨勾画出枯涩的老干，用浓墨画出近处的枝干，并破出一枝。

步骤二

顺势画出浓墨小枝干。

步骤三

继续添加梅枝，笔上用墨要注意浓淡变化。

步骤四

最后画出蜡梅的花朵。要注意花朵的疏密关系。

步骤五

画古梅的老干，墨色以淡、枯为宜，要画出飞白的笔墨情趣，点花朵要有各种朝向，最后调整好画面，落款、钤印完成。

