

老年学艺

梅兰竹菊四品

王震起 著

J22

作者简历

王震起，男，汉族，1934年出生，毕业于鲁迅美术学院。哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系教授，中国画教研室主任。黑龙江省美协会员，中日美术交流协会会员，哈尔滨环境艺术协会理事，新加坡“新神州艺术院”名誉院士、荣誉顾问，美国海外艺术家协会理事。

1998年至今授课于哈尔滨市老年大学，主教写意山水、花鸟课教程。

中国画《乡雪》、《西海群峰》、《黄山排云亭》，摄影作品《旅游潮—华山缓行》曾在香港、泰国展出并荣获“世界华人艺术大奖赛”优秀作品奖、国际荣誉金奖、特别金奖、国际特别奖。国画《乡情》获日本“中日美术交流协会”金牌奖。

1993年在母校鲁迅美术学院举办个人画展，代表作有《小鸟天堂》、《东山雪后》、《龙江边陲》、《静静的呼伦湖》、《啊、塞北》等。

图书在版编目（CIP）数据

老年学艺·梅兰竹菊篇 / 王震起著。
—沈阳：辽宁美术出版社，2001.6
ISBN 7-5314-2753-2

I . 老… II . 王… III . ①老年人
—文娱活动—普及读物②花卉画—技法
(美术) IV . J241.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)
第 030853 号

辽宁美术出版社出版
辽宁美术出版社发行
沈阳市和平区民族北街 29 号
邮政编码 110001
开本：787 毫米×1092 毫米 1/8
字数：5 千字
印张：3
印数：1—3000 册
2001 年 6 月第 1 版
2001 年 6 月第 1 次印刷
责任编辑：童迎强
技术编辑：茉莉
责任校对：立里
封面设计：李智 童迎强
版式设计：李智 立里
定价：21.00 元

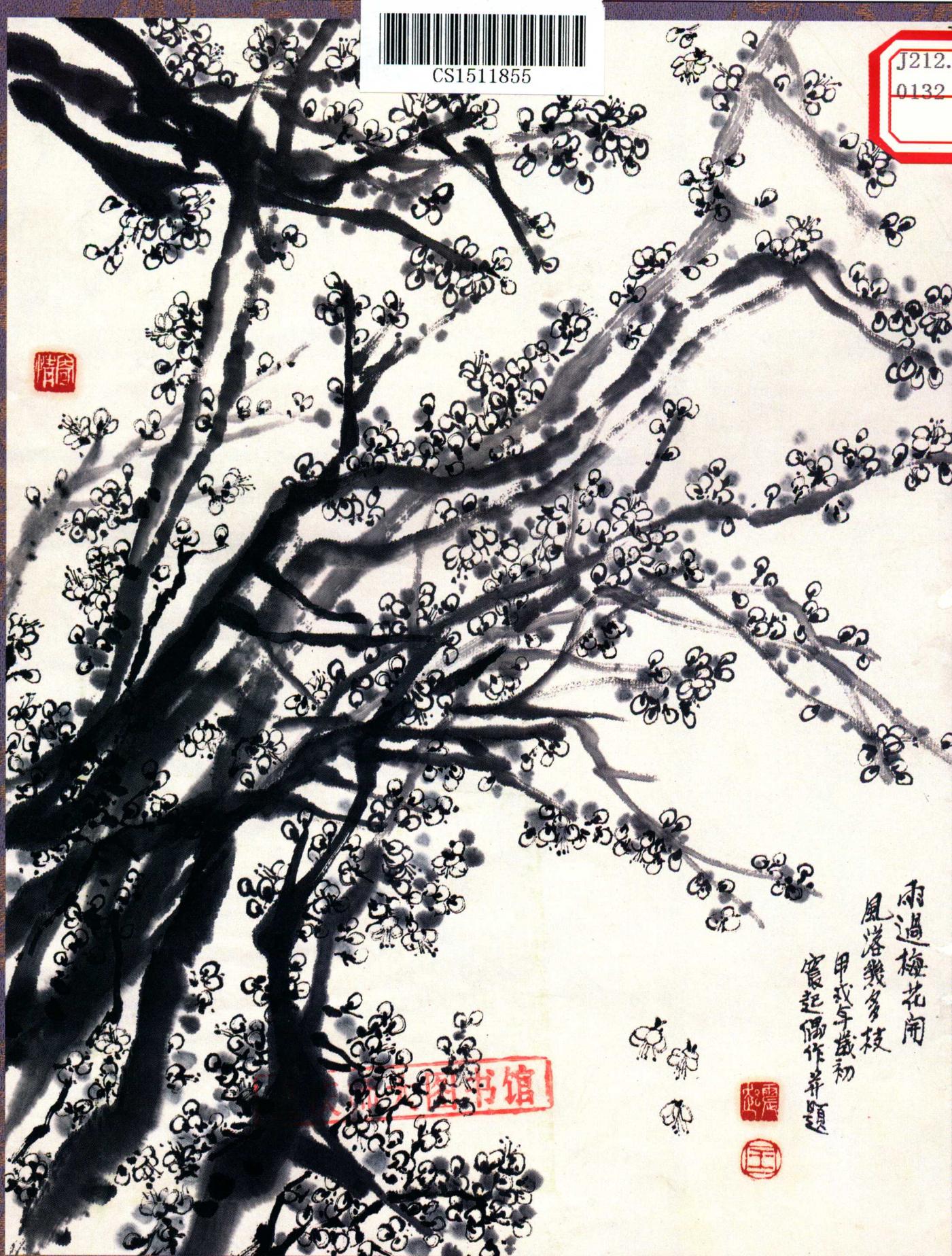
重庆师大图书馆

1314654

方琮(清)花卉

传统花鸟画是中国绘画题材的重要组成部分，也是历史悠久、传统风格独特、具有很高艺术成就的画种。表现形式分工笔和写意两种。在工笔花鸟画中有白描、淡彩、重彩画法。在写意花鸟画中有大写意、小写意（兼工带写）和没骨画法。根据教学要求，在这里只介绍写意画法。但由于写意花鸟画所涉及的学习内容非常广泛，故在花鸟画技法上，我只能选定古今社会家喻户晓的梅、兰、竹、菊作为学习的基础，提高学习花鸟画的兴趣，以此逐步向更广泛的学习领域进行扩展。梅、兰、竹、菊四种花木，在中国绘画史上占有很重要的地位，由于古时在中国各朝各代都把这一绘画内容看成是具有高贵品格的象征，并对其形象寄予很深厚的感情，因此也就成为文人画不可缺少的绘画题材，传统称梅、兰、竹、菊为“四君子”。

J212.27
0132

画梅法

梅属乔木类，梅花因冬春季节开花，开花时叶尚未发芽，故画花不画叶。

梅花花冠单瓣五出、瓣形圆、花蒂小。花色有深红、浅红、白色和白中带绿名叫『绿萼梅』。

画花法

画花瓣有勾梅和点梅两种画法。

1. 先勾后点垛法：在勾垛时也有两种勾法，一是单笔圈花瓣，一是两笔勾花瓣，待花瓣墨线固定后，再以色在所勾的花瓣上点垛。2. 彩色点垛法：先以笔蘸色，然后直接按花瓣的组合程序进行点垛，待色固定后，再以墨勾丝点花蕊。要求：以墨画花瓣，叶要浓，花要淡，用重墨点花蒂和花蕊。这样才能表达出梅花的欣欣向荣、生生活力。

改琦(清) 花卉

点梅法

单笔勾垛法

两笔勾垛法

枝有长短、粗细之分，四面出枝。要掌握住枝与枝相互间穿插和前后掩映的变化。一笔出枝，既要掌握笔头墨色的浓淡干湿，又当留心行笔的曲直转折、抑扬顿挫及停留的多种变化。画枝行笔时当留有空白处，为的是笔后画梅花，但行笔要笔断意不断，要达到通幅连贯。

出枝应注意灵俏，前后错落、聚散、疏密组织得当

左出枝用筆

右出枝用筆

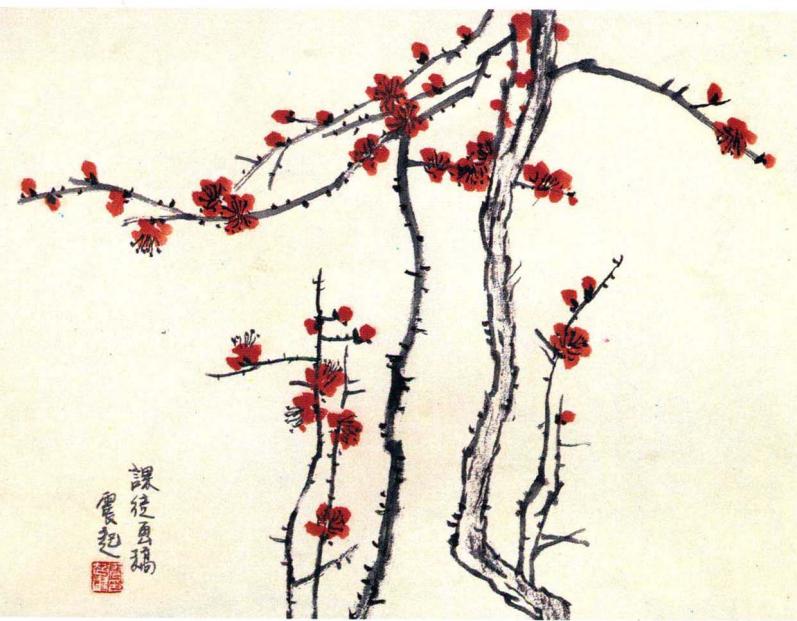
画梅当以主干为主体，因为主干决定整幅画面的走向与布局以及定出枝的方向。出笔要有『曲如龙、劲如铁』、纵横刚健、坚韧遒劲的气质，也要有上下衔接、前后起承的关系。画主干要勾皴结合用笔，墨色不宜过浓，常以没骨粗笔画之。尤其画雪梅枝干，多以飞白空隙、以白当雪，略以淡墨晕染，否则影响梅花的表现力。

画梅花、枝、干组合

关于画梅花、枝、干的组合，就是把前面学到的花、枝、干通过构图安排组合成一幅完整的画。关于花鸟画的构图并不存在绝对的公式。应根据立意、内容、意境、章法要求，随机应变，这样才能改变旧传统所形成千篇一律的模式。但在山水画中提到的构图方法，仍不失参考价值，对于绘画中的疏与密、白与黑、长与短、方与圆、大与小、枯与湿、浓与淡、虚与实、均衡与变化，永远是造型艺术中存在的辩证与统一的关系问题。

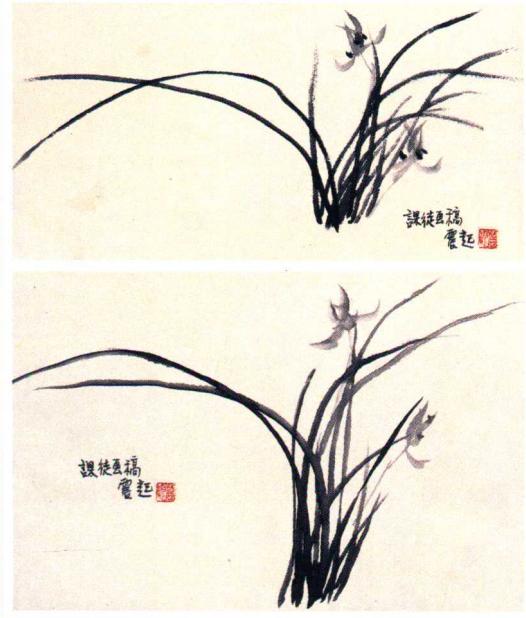

写意画兰不取悦于工丽，而以清淡的水墨寥寥数笔，表露出一种天真淡雅、清纯的风格，这在中国古代文人画里颇以画兰为雅事。兰主要以叶和花两部分组成，因此学画兰主要着力画兰叶和画兰花。

画叶法

兰有草兰和蕙兰之分。未开花前通称兰草，开花时统称为兰。草兰与蕙兰的区别是一茎一花为草兰，又因草兰花开在春季，因此又叫春兰。蕙兰是一茎多花，多则十余朵，花开夏秋季节。

画兰先画叶，传统多画无根叶，草兰叶细柔，一般五至七叶，蕙兰叶则粗劲，多为十数叶，画时行笔以『撇』叶始成。画叶前两笔最为主耍，俗说『一笔长、二笔短、三笔破凤眼』，这主要指引笔的规律，主叶定好关键部位后要增补余叶，但要处理好丛叶开合，切忌数叶交于一点。

步骤图

捌

高禖徒課
震起

王震
唯竹山年
春經夏又秋冬
震起
己卯夏仲

金农(清) 芳州幽兰图

草兰与蕙兰都花开六瓣，内轮三片为花瓣，外轮三片为萼瓣，花开放时呈黄和绿黄色，画墨兰以笔画花瓣时可先以淡墨笔尖蘸浓墨落纸，以达到花瓣浅、瓣尖重的浓淡变化，然后再按花瓣的组织顺序一瓣一瓣以笔撇出。当花瓣画好后再及时以笔画茎引入叶间。画兰花墨要淡于叶，多花时须有偃仰、向背、含放的变化。这样才能体现出兰花清秀含娇、婀娜多姿的神态。

点花心

在传统画法中，点花心被看得很重，认为『兰之点心』当以重墨点在主要部位，少则三笔，多则四笔。但勾茎、点花苞要处以淡墨，这样才能表现出相互间的对比关系。

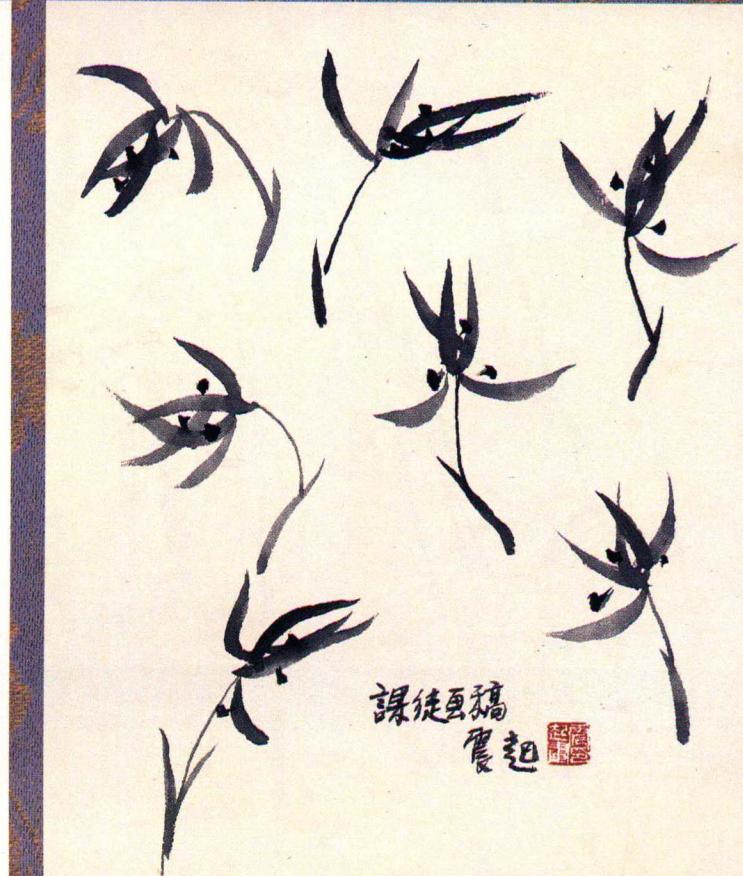
画兰花步骤图

(一) (二) (三) (四) (五)

春兰画法

点花心法

惠兰画法

课徒画稿 震起

课徒画稿 震起

竹为古之钟爱自不待言。宋代大文学家兼名书画家苏轼有言：『宁可食无肉，不可居无竹』一语而道之。竹的种类很多，画竹技巧均出自前人，由于竹的形象给人们的印象太深，因此把竹列为『四君子画』之一。竹基本有竹干、竹节、竹枝、竹叶四部分组成。学画竹必先学画竹竿，因竹竿包括竹干和竹节全部。

画竹竿法

前人画竹竿有三法：自下起笔

逐于顺序连属上行法、自上起笔逐于顺序连属下行法，自下往上而行笔，但对每一干行笔是自上而下，然后逐于堆叠直达顶端法。传统认为后两者行笔均属正法。

对墨调要求：画竹竿墨宜淡，行笔要掌握竹竿的圆正平直、整体统一。

画竹干法

竹两节间为干，画干要有圆意，不能弯曲，行笔须平直端庄，两端圆正。

以浓墨点竹节有两种点法：

画竹节法

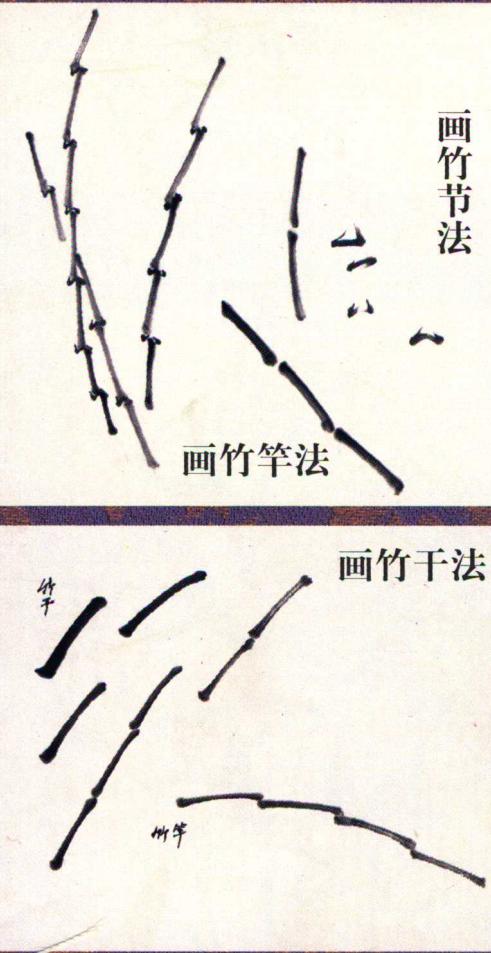

上行法

下行法

画竹节法

画竹竿法

画竹干法

画竹竿要注意起行收笔，笔笔要劲健有力，上下贯通、一气呵成。

(一)

竹节生枝画法

(二)

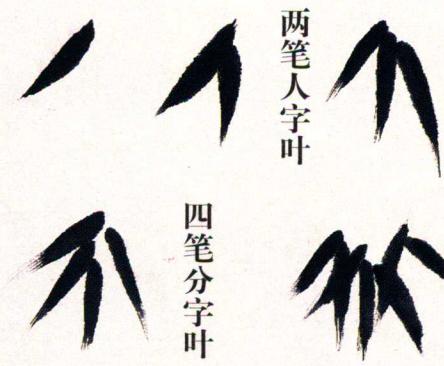
是形似『乙』字，上抱收笔；一是形似『八』字，下抱收笔。

画竹枝梢法

竹干节生竹枝，有生左右两枝，根据品种不同也有生多枝。竹枝节左右生两条为梢。叶从竹枝部位生出。

画竹叶法

竹叶瘦长，素有『鱼尾』、『飞雁』之称，因画竹叶行笔如同楷书用『撇』，故称『撇叶』法。画竹叶有从起笔到收笔要求，故行笔有提有按、虚实相生，一笔撇过须挺秀爽利。叶与叶的交叉又有『人』、『入』、『个』、『介』、『分』，或『八』、『父』等各种字型组合要求，但切记组合宜简不宜繁，组织不严宜生乱。画竹叶有『晴叶』和『雨露叶』之分，以倒『人』、倒『入』、倒『个』字排笔为晴叶；以正『人』、正『入』、正『个』字排笔为雨露叶。如遇风、雪，叶可在此规律的基础上进行变化。

三笔个字叶

交错法
人字、个字

四笔介字叶

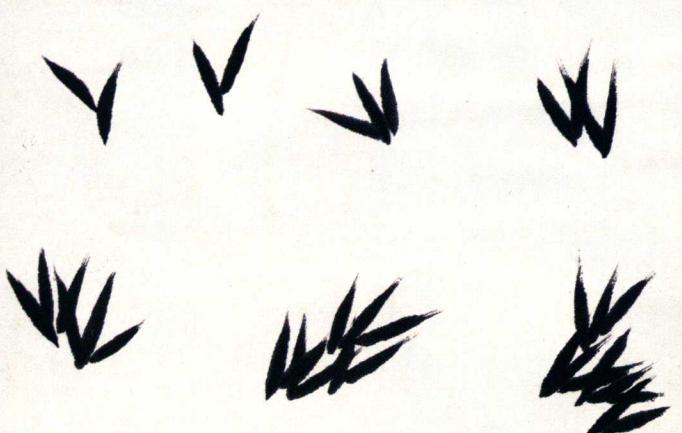
字交错法
介字、分

画叶法

雨露叶

晴叶

金竹侧身倒挂枝法

課徒草稿
震起

課徒草稿
震起

課徒草稿
震起

課徒草稿
震起

