

中国名家技法经典

刘福林

写意梅谱

任梦熊 主编 刘福林 著

北京工艺美术出版社

中国名家技法经典

刘福林

写意梅谱

任梦熊 主编 刘福林 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刘福林写意梅谱 / 刘福林著. — 北京 : 北京工艺美术出版社, 2016.1
(中国名家技法经典 / 任梦熊主编)
ISBN 978-7-5140-0804-3

I. ①刘… II. ①刘… III. ①梅花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 299992 号

出 版 人: 陈高潮
责任编辑: 宋朝晖
装帧设计: 吴宗鲁
印 华
责任印制: 宋朝晖

刘福林写意梅谱

任梦熊 主编 刘福林 著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283630 (编辑室)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京恒嘉印刷有限公司
开 本 635毫米×965毫米 1/8
印 张 12
版 次 2016年1月第1版
印 次 2016年1月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0804-3
定 价 52.00元

作者简介

刘福林 1942 年生于北京，当代著名画家。
北京教育学院宣武分院美术教研员，齐白石艺术研究会常务理事。曾先后受业于我国著名书画家彭八百、陈建峰、唐逊志，同时得到郭沫若、胡厥文、邓拓、廖沫沙、溥杰等前辈的教导与鞭策。其传统文化功底深厚，尤擅花鸟画，工写兼善；又习画山水，兼工带写；工书法，于隶书、魏碑、行草见长。20 岁时，即于荣宝斋标展其作品。21 岁时，邓拓欣喜其梅、兰、竹、菊画法神趣兼备，淡雅有致，并为其画作题诗四首。其诗画流传甚广，一时传为艺坛佳话。

1984 年在北京紫竹院举办个人画展。近年来在中国和平出版社出版《墨梅画谱》《墨兰画谱》《墨竹画谱》《墨菊画谱》《梅兰竹菊画谱》及《梅兰竹菊小品画谱》等多种画著，并多次再版，印数达百万册；在北京高教音像出版社出版《墨竹技法》《墨兰技法》等数种录像片。其书画作品多次应邀参加国内外绘画大展，在国内外画集、画刊、报纸上多有发表。《四君子图》《墨竹图》被中南海、国务院收藏。《竹石图》《芦雁图》被人民大会堂收藏。《四君子图》《兰石图》被毛主席纪念堂收藏。《梅兰图》被周恩来纪念馆收藏。另有部分作品被郑板桥纪念馆、吴昌硕纪念馆、吴承恩纪念馆、李苦禅纪念馆等处收藏陈列。

1996 年 2 月应韩国国际书画协会的邀请，赴韩参加'96 国际书法学术大会，进行讲演和绘画。书画作品广受各国同道赞誉，并在'96 国际书艺展专集中发表。其传略入编《世界名人录》《现代中日美术通鉴》《世界当代书画篆刻家大辞典》《现代国际书画家精品润格》《当代民间名人大辞典》等辞书。

疏影横斜水清浅 暗香浮动月黄昏

——北宋·林逋题梅诗句

代序

传统的“四君子”——梅、兰、竹、菊一科，中国画家无不钟情于此道。从技法上说，容易掌握，而从艺术上深求，却非易事。因为多少年来，文人墨客用之喻人抒怀，这样，就要求画内有情思，画外有意趣，画家如无文学、哲学、书法等各方面的学养，就很难达到引人入胜的境界；否则，徒具形式意思不大。近年来，业余习画的朋友多从“四君子”入手，往往画不上多久，就沾沾自喜，自认得手，把艺术看得十分简单，不可不慎。

刘福林同志，别具慧眼，长期细心地把“四君子”的有关知识技法，逐一编理成册，兰、竹已经出版问世，社会反映良好，梅、菊又相继成册，即将付梓，令人高兴。这套画谱必会受到爱好中国画的朋友的欢迎。

梅乃花魁，它的色、香、神、韵惹得诗人、画家讴歌不已，千百年来，画梅名家辈出，近世也不乏高手。梅是春天的信使，无论画折枝还是繁株，得其形是入门功夫，传其神才是真本领。出枝要瘦俏，点花要冷艳，双勾、没骨各有其妙，要在实践中细心琢磨。简胜于繁，淡胜于浓，以书入画，追求个人的格调和风貌，其余可在作者的说明中细心体会。我学画梅，尚未得其法，姑妄一序。

秦岭云：著名国画家、美术理论家。此代序是秦先生于20世纪90年代为《墨梅画谱》所撰。

白序

◎ 刘福林

画梅、兰、竹、菊远在宋代就名家辈出，尤其是墨竹已成为独立画科。其擅此道者多数是文人画家。

《宣和画谱》在《墨竹叙论》中提到“有以淡墨挥扫，整整斜斜，不专于形似，而独得于象外者，往往不出于画史，而多出于文人墨卿之所作。”远在北宋时的文同、苏轼，他们不独以文章诗词著称于世，所画的墨竹亦被时人所推崇。杨无咎、僧仁仲等以画墨梅为朝野所称赞。宣和时以画菊闻名遐迩的杨宪，工写兼备，别具一格。宋亦有赵孟坚、郑所南等画墨兰更为史家所传颂。自宋以来，代不乏人。他们把梅、兰、竹、菊的铁骨冰姿、朴雅幽香、虚心高节、凌秋傲霜的品质人格化，称为“四君子”，在画史上成为别具一格的文人画。

借物抒情是文人画的特点，是画家品德、学问、艺术修养在画中的表露，只要文人墨客在生活中有所感触，就往往寄情于其中。苏轼说：“文同画竹，乃是诗不能尽，溢而为书，变而为画。”文同画竹，称赞竹子“心虚异众草，节劲逾凡木。”还说“得志，遂茂而不骄，不得志，瘁瘠而不辱。群居不倚，独立不惧。”这些话，是他对自己的要求，也是给予人们立身处的世有益启迪。所以画“四君子”可以怡养人的精神，激励人们保持良好的情操，陶冶性情，健康地生活。

中国画的表现特点，离不开笔、墨、章法，三者不可偏废。首先我们研究用笔的方法，必兼用墨，墨的变化之妙又全从笔出，所以统称笔墨技法。实际上笔墨功夫，就是书法功夫。书法要求“无往不复，无垂不缩”，画法也是如此，妙在含蓄。书法要求“一波三折”，波是起伏的形态，折是笔的变化方向，正是画法中徐疾、提按、顿挫、转折等勾勒线条的用笔。清代郑板桥在题画诗中说：“要知画法通书法，兰竹如同草隶然。”以书入画，书为画骨，表现出刚健中含有婀娜之致，劲力中而带苍厚之气。

用墨之法《墨法要旨》称其有六：“浓墨、淡墨、破墨、积墨、焦墨、宿墨。”墨色的各种变化，重在用水的灵活，水的多少决定了笔墨中墨色的神妙效果。熟练掌握笔墨技法，就能使画面表现出“润含春雨，干裂秋风”的生动自然效果。用彩墨画“四君子”用色技法与用墨技法相同，要求色彩在画中表现出浓艳而不佻，高雅而不俗，有古朴斑斓之妙。如赵之谦、吴昌硕、齐白石、潘天寿等先生，在彩墨画中都呈现出独到之处，对后人大写意彩墨画影响极其深远。我画“四君子”，其色彩多用复色。如朱砂色调胭脂画红梅，用藤黄调赭石画菊花，用胭脂调淡墨画兰花，用花青调墨画竹等，使画面彩墨交辉、浑厚淹润。

中国画的章法布局（构图）与写文章是一个道理，

一篇文章有起、承、转、合，一幅画的处理也是如此，起是开头，合是结尾，承转是主题。其布局要有虚实、疏密、呼应。虚实，笔墨之有无，有笔墨处为实，无墨处为虚，老子曰“知白守黑”，意思是黑来白现，有黑才知道白。论语说“心不在焉，视而不见”就是空白，有了空白，所画的主体就更突出了，而且空白处更能发人深思与联想，这是中国画的特点。疏密，是言笔墨排比的多少与距离的远近，有疏有密就打破平均。疏密要有致，古人云“疏可走马，密不透风”，这是要求在章法处理上，该疏就疏，该密就密。呼应，言画面互相之间要有顾盼、有联系，有画内呼应，画内与画外呼应，宾主呼应，题款、钤印与笔墨呼应及墨彩的呼应等。

总之，画“四君子”要熟练掌握笔法、墨法（色法）、章法，三者变化无穷，已臻化境，渲淡入雅，才能自然有意趣。庄子云“栩栩然之蝶”，蝶之变化有三个时期：为虫，化为蛹，终而成蝶。学习书画也有三个过程，初学重点是笔墨章法，继而临摹古代名家墨迹，第三步到大自然中去，师造化，终而成蝶飞去。

宋元以来，画梅、兰、竹、菊多是用墨，墨梅、墨兰、墨竹、墨菊，千百年来已是众所认同的主要表现形式。用彩墨写意画法描写梅、兰、竹、菊历代有之，但真正成为一种画风，得到世人的青睐是近百年

发展起来的，其代表画家有赵之谦、吴昌硕、任伯年、陈师曾、齐白石、潘天寿等。诸位前辈以他们丰富、深厚、真挚、灼热的民族文化学养和情感开创了具有时代精神的美学意趣。拜读诸家之大作，其用色特点，热而不火，艳而不俗，深厚淹润。我想这正是我们用彩墨画梅、兰、竹、菊应当继承和发扬的吧。我画梅、兰、竹、菊多用复色。在黄、红、赭、绿等色彩中调墨，有时也在颜色中调粉和胶。技法应用得当，有古厚苍润之韵味。

从20世纪90年代起，我编著的《梅兰竹菊小品画谱》《墨梅画谱》《墨兰画谱》《墨竹画谱》《墨菊画谱》《彩墨梅谱》《彩墨兰谱》《彩墨竹谱》《彩墨菊等谱》相继在中国和平出版社出版。现应北京工艺美术出版社“中国名家技法经典”丛书之约，特邀原画谱主编任梦熊精心将上述画谱重新组合编辑为《刘福林写意梅谱》《刘福林写意兰谱》《刘福林写意竹谱》《刘福林写意菊谱》4册。本套丛书以图文并茂的形式，翔实地展示了以墨、彩墨画“四君子”的笔墨技法、画法步骤、章法、作品，并配题诗等，是一套较为完整、系统的梅兰竹菊画谱系列丛书。

在本书的编辑出版过程中，得到了好友范慈忠、吴宗鲁，我的学生姜宝宏等人的大力协助，在此表示衷心的感谢。

目录

画梅技法	1
一、墨梅画法	2
1. 画枝法	2
2. 画干法	9
(1) 勾皴法	10
(2) 双勾加皴法	12
(3) 大写意法	13
(4) 老干生枝露根法	15
3. 画花法	16
(1) 圈花画花	16
(2) 点花画花	16
4. 干、枝、花的组合	19
(1) 生枝画花	19
(2) 生枝点花	20
(3) 老干生枝画花	21
5. 画墨梅步骤	22
二、彩墨梅画法	23
1. 画枝干	23
2. 圈花点花	24

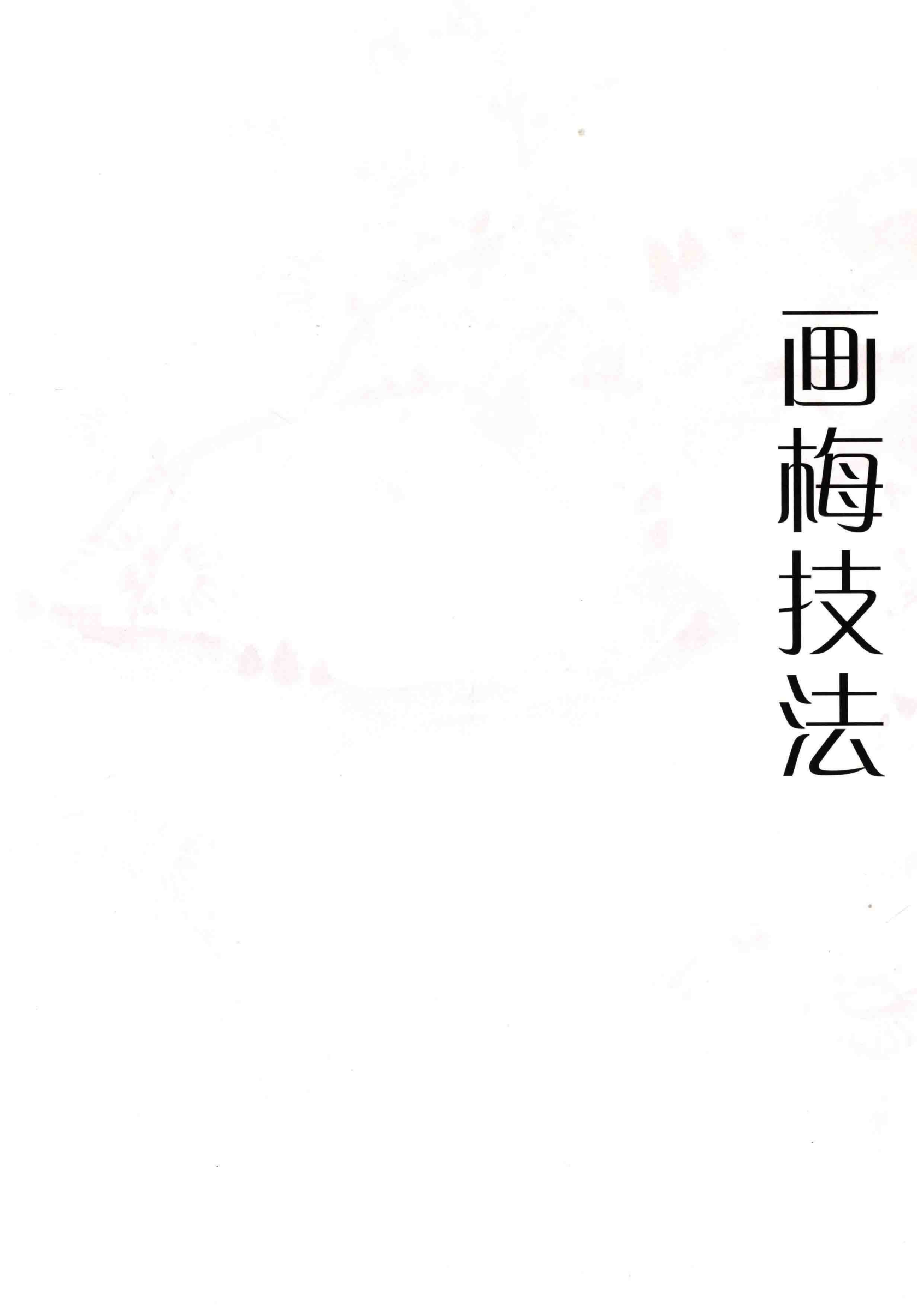
3. 用颜色点花	25
4. 熟宣纸画梅法	26

画梅章法	27
一、疏密	28
二、虚实	29
三、起结	30
四、起结八法	32

画幅形式	41
一、斗方	42
二、册页	46
三、长卷	50
四、横幅	52
五、中堂	54
六、条幅	72
七、条屏	76
八、扇面	78

咏梅诗选	83

画梅技法

一、墨梅画法

1. 画枝法

画枝同写字，要有起笔、行笔、收笔。

新枝挺拔有力，充满弹性，要有长短高低变化，画新枝多用中锋。

老枝曲折多变，画老枝行笔多曲折，用笔有转折顿挫，侧锋中锋同时并用。画老枝一笔画出，如不够粗还可在旁边补笔墨色，深浅从便，注意不能在原笔上重复。

画枝用墨一般是前面枝用浓墨，后面枝用淡墨。

画枝要留空。空是画花的地方，画花要有前后左右。空处是画前面花的地方，如不留空，花就全在枝的后面了。画枝留空要意到笔不到，虽然笔断了，意要连。

1. 起

2. 行

3. 收

1. 起

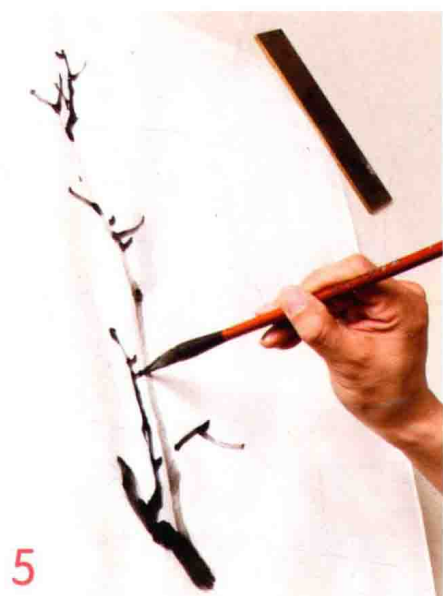
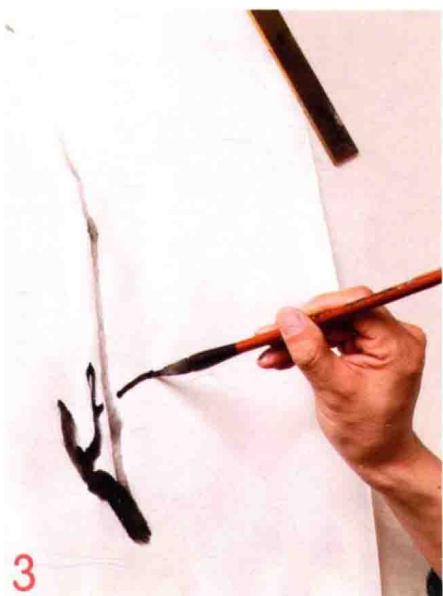

2. 行

3. 收

画枝要前后左右四面出枝方为得法，
画枝穿插多“女”字，古有无女不成梅之说。

画枝穿插忌“井”字、鼓架、平出等毛病。
气条不开花，画时不要在气条上画花。

画梅技法

画枝法

画枝同写字，要有起笔行笔收笔。画新枝多用中锋。

行

起

收

行

起

画老枝行笔多曲折，侧锋中锋同时并用。

画枝要前后左右四面出枝，方为得法。

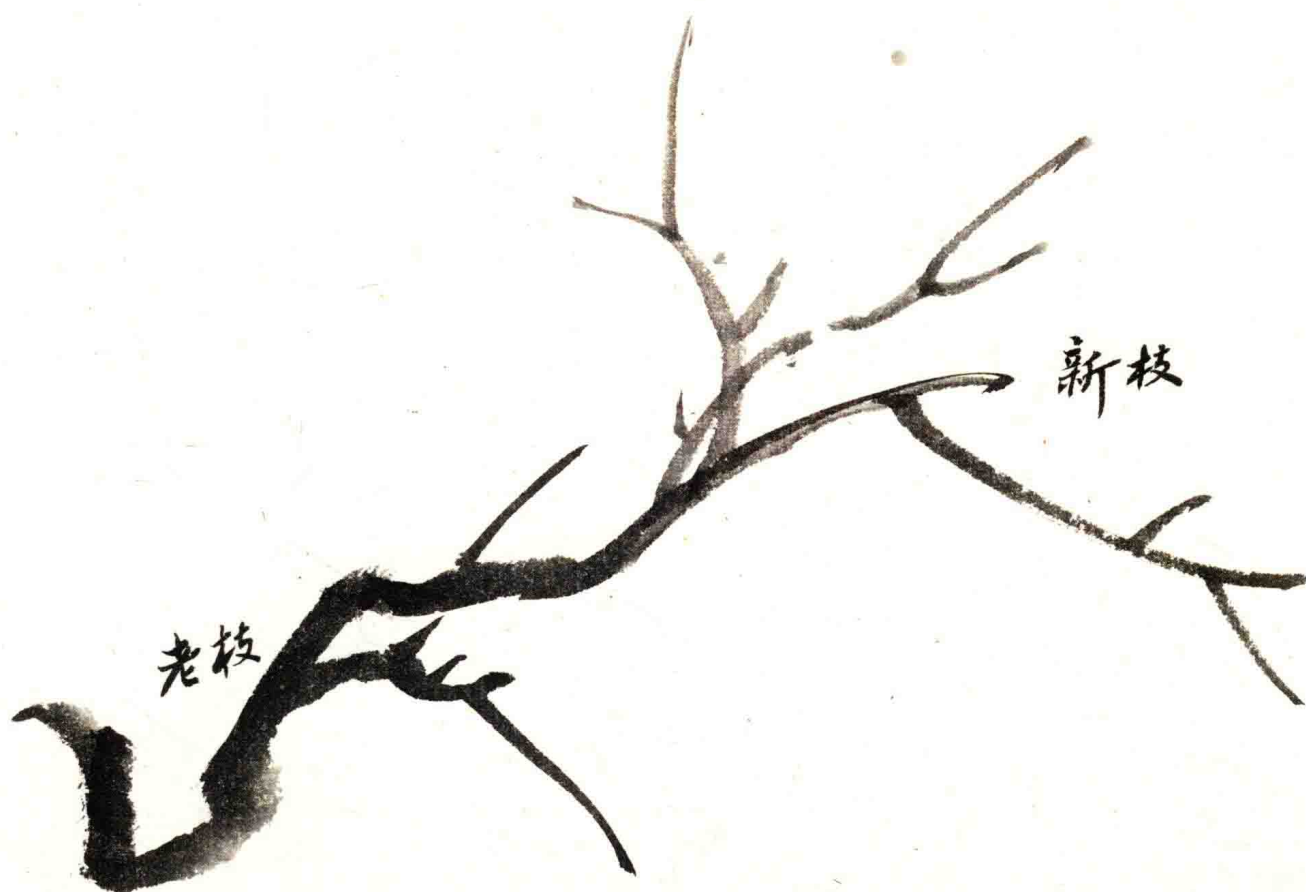
左

后

前

右

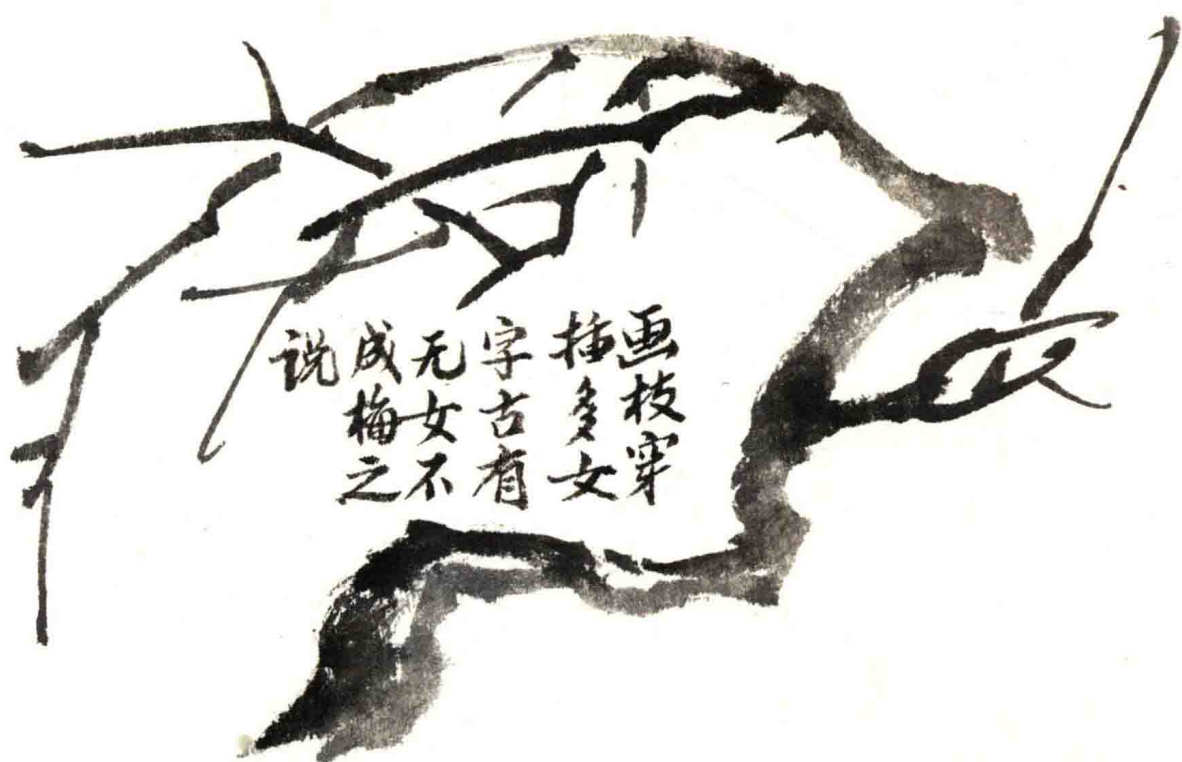
画枝法一

老枝曲折多变用笔
有转折顿挫新枝挺
拔有力充满弹性要有
长短高低变化。

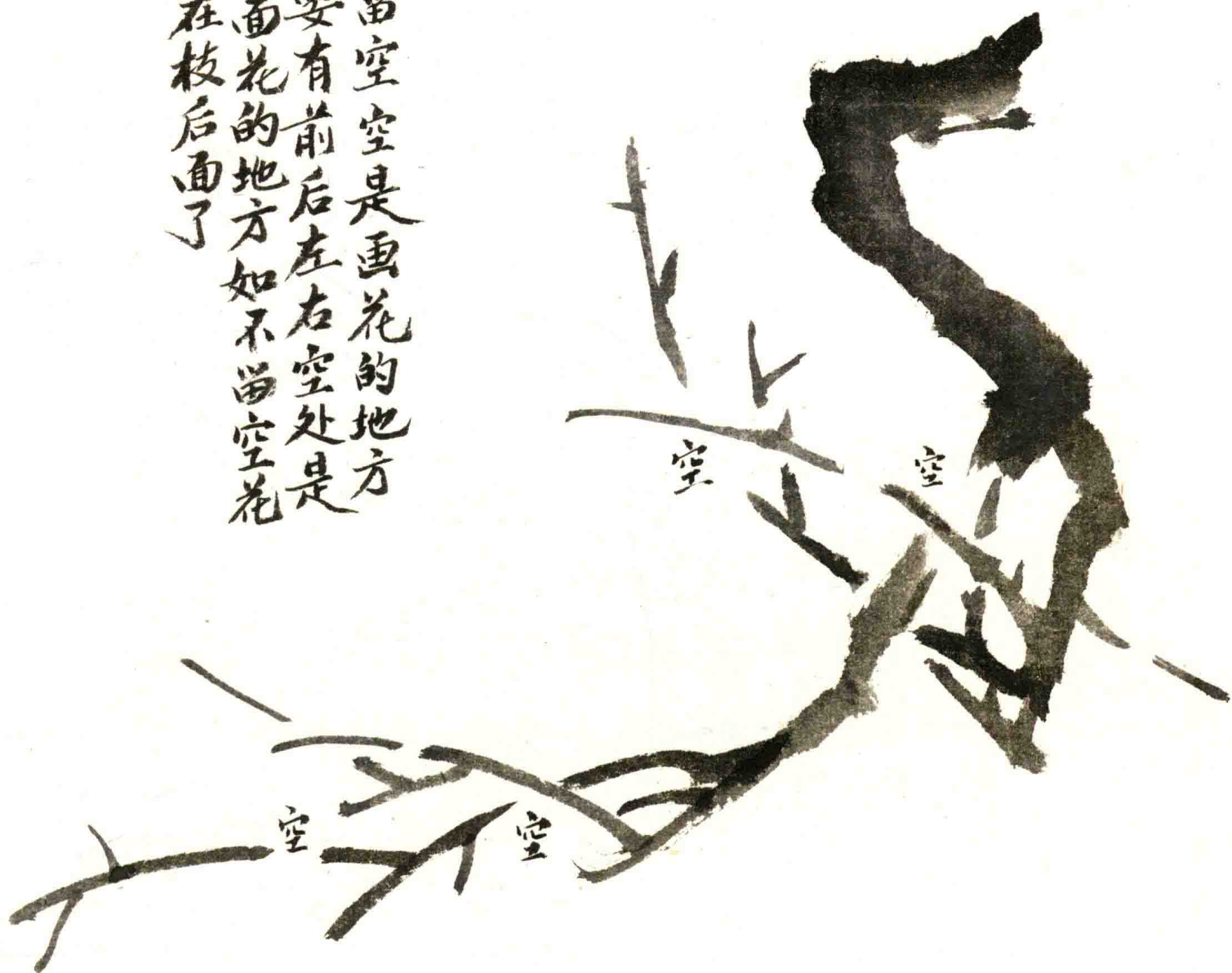
画枝法二

画枝法三

画枝留空空是画花的地方
画花要有前后左右空处是
画前面花的地方如不留空花
就全在枝后面了

画枝留
空要意
到笔不
到虽然
笔断了
意要连

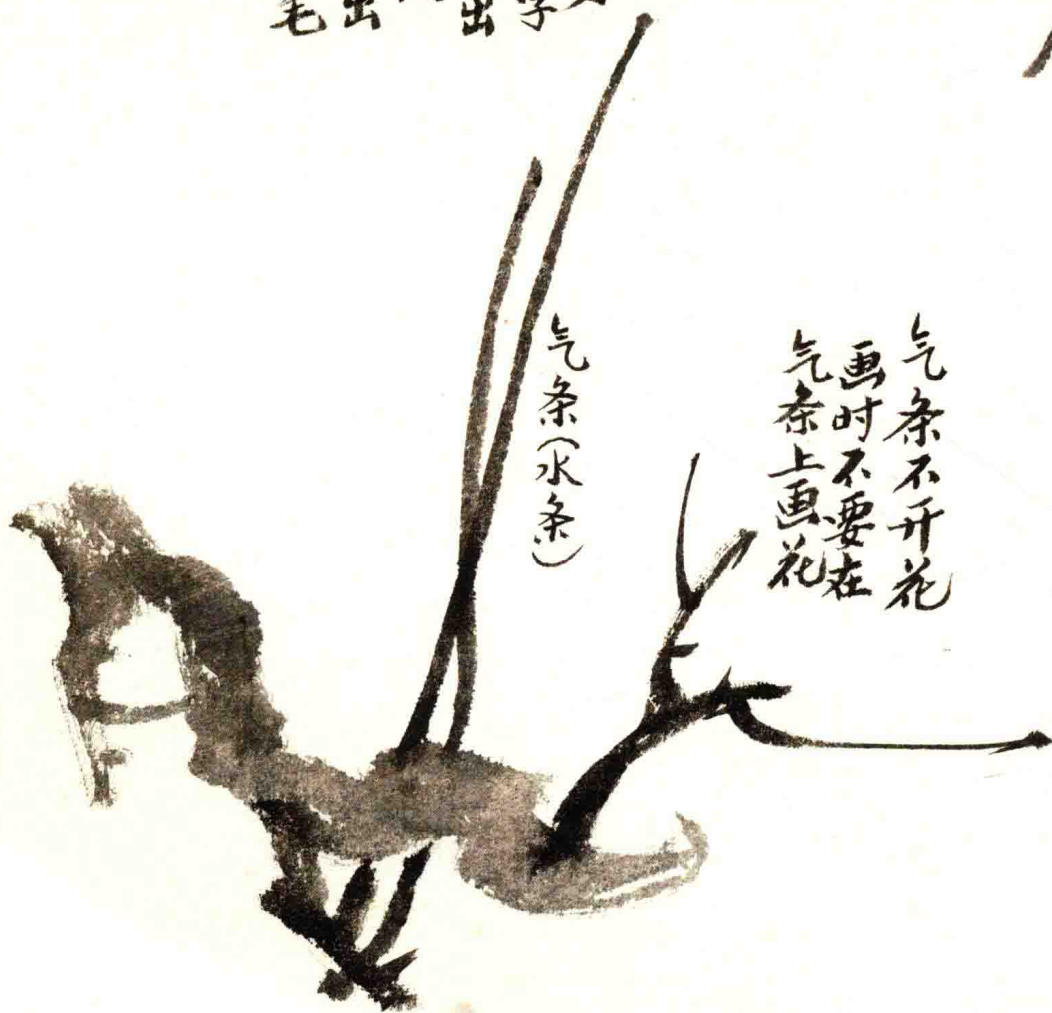

画枝要
注意以下
毛病

画枝穿
插忌井字
鼓架平出
穿插枝
时不要出
现这些毛
病

平出

气条不开花
画时不要在
气条上画花

气条(水条)

画枝法五