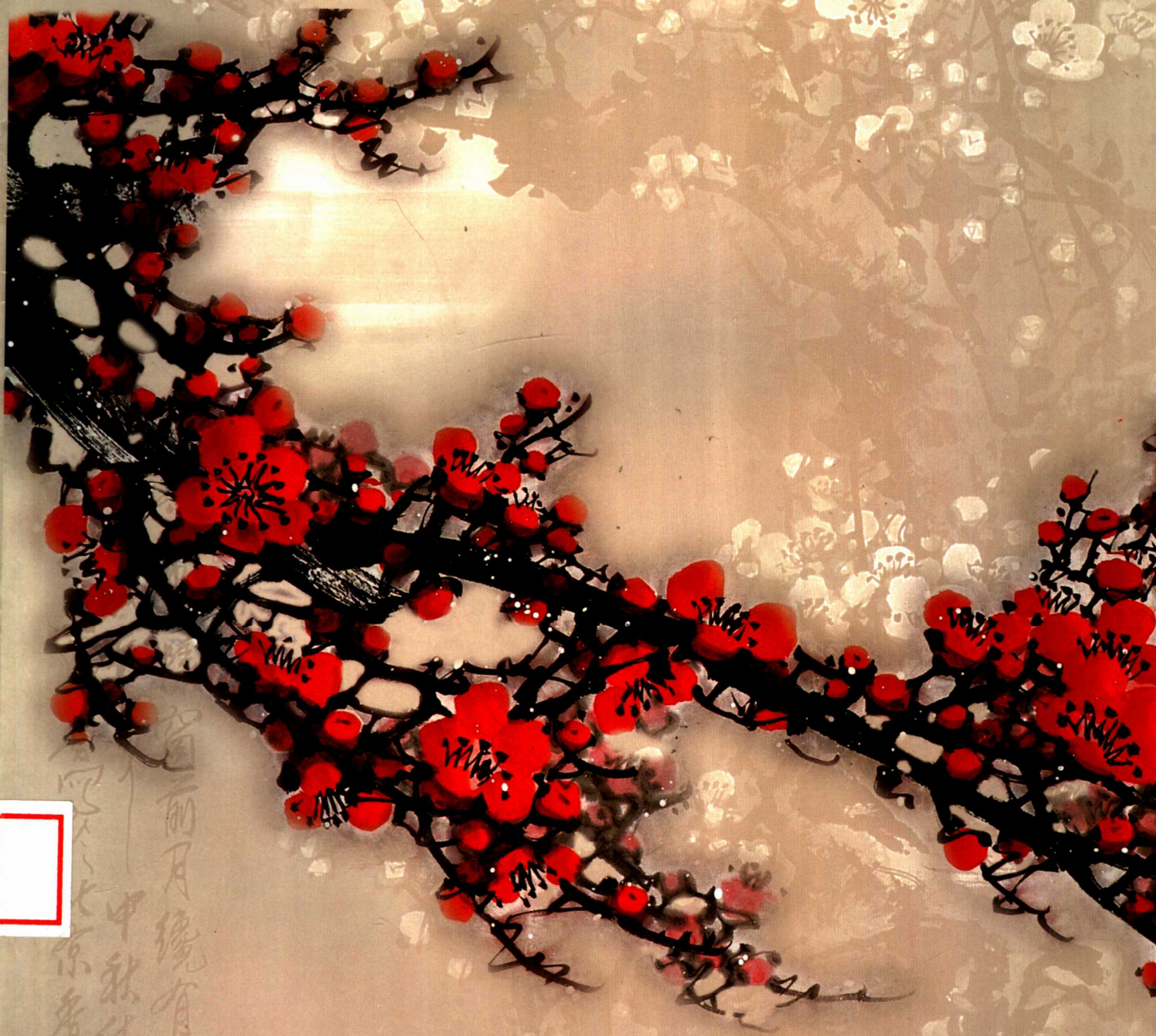

王成喜

画梅技法

名家绘画技法丛书

王成喜

画梅技法

北京美术摄影出版社

策 划 李玉昌 晓 更
责任编辑 张承志
封面设计 邢延生
版式设计 张承志
责任印制 赵 恒

图书在版编目 (CIP) 数据

王成喜画梅技法/王成喜编著. —北京: 北京美术摄影出版社,
2001 (名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-239-3

I. 王… II. 王… III. 梅—花卉画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第073292号

王成喜画梅技法

出版: 北京美术摄影出版社

地址: 北京·北三环中路6号

邮编: 100011

网址: www.bph.com.cn

发行: 北京出版社出版集团

经销: 新华书店

印制: 精美彩色印刷有限公司

版次: 2004年5月第1版第5次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 3

印数: 36001-42000册

统一书号: ISBN 7-80501-239-3/J · 233

定价: 15.00元

作者简介

王成喜，1940年7月生于河南省浚川县城内，1966年毕业于中央工艺美术学院。现为全国政协委员、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、北京燕京书画社副总经理。

王成喜先生从事中国书法、绘画艺术的学习、研究、创作三十余年，努力将传统技法和西画的诸多表现方法相结合，形成了他鲜明生动、清新向上的艺术风格，近年来，其作品越来越受到世人的瞩目和喜爱。在日本成立有“王成喜画伯香远会”，在台湾设立有永久性的“王成喜书法、绘画作品陈列室”。出版主要专辑有：《王成喜画梅集》、《王成喜百梅辑》、《中国画家王成喜》、《成喜书画》、《王成喜画梅选》、《王成喜书画辑》等。

目录

● 谈画梅	1
● 画梅基本技法	5
● 画梅步骤	12
● 画梅作品赏析	18

谈画梅

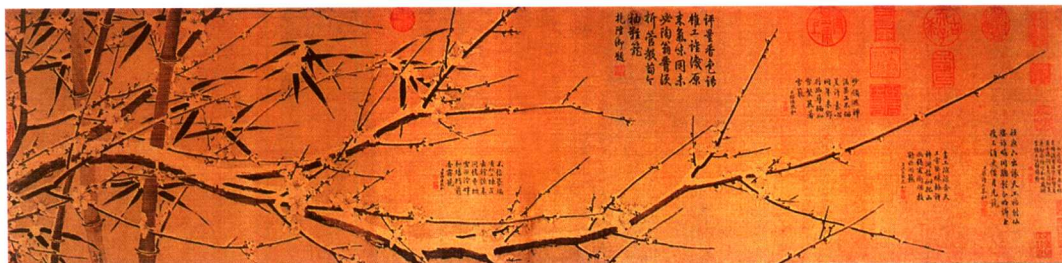
梅花开在严冬，迎来的却是新春。它以韵胜、格高，临风傲雪，不畏艰险，冰肌玉骨，傲然挺立而成为我国的传统名花。千百年来，我国人民把它作为坚韧不拔，奋斗精神的象征；把它作为高洁刚正，雅逸坚贞，仙风道骨，不染尘埃的高尚人格象征，古往今来，我国人民崇尚梅花，不知有多少文人赞美它，不知有多少诗人歌颂它，不知有多少画家描绘它。不知有多少关于梅花的民间传说祈寄着人们的美好理想。

谁令香满座，
独使净无尘。

(唐·韩愈)

风虽强暴翻添思，
雪欲侵袭更助香。

(唐·韩偓)

梅竹合卷之一 宋元 佚名

历朝历代的文人骚客，留下了无数首吟咏梅花的佳作：

折花逢驿使，
寄与陇头人。
江南无所有，
聊赠一枝春。

(南北朝·陆凯)

不受尘埃半点侵，
竹篱茅舍自甘心。

(宋·王淇)

小窗细嚼梅花蕊，
吐出新诗字字香。

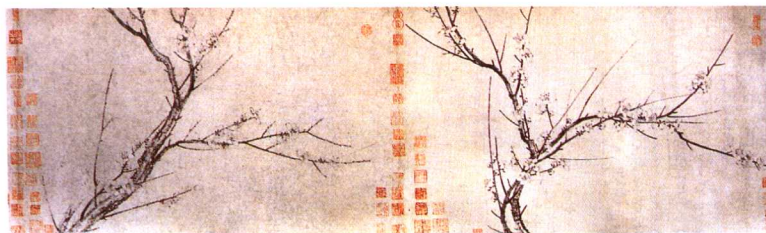
(宋·陈从古)

玉骨那愁瘴雾，
冰肌自有仙风。

(宋·苏轼)

凌历冰霜节愈坚，
人间曾有此癯仙。

(宋·陆游)

四梅图局部 宋 杨无咎

南枝春早图 元 王冕

宝剑锋从磨砺出，
梅花香自苦寒来。

(宋·陆游)

疏影横斜水清浅，
暗香浮动月黄昏。

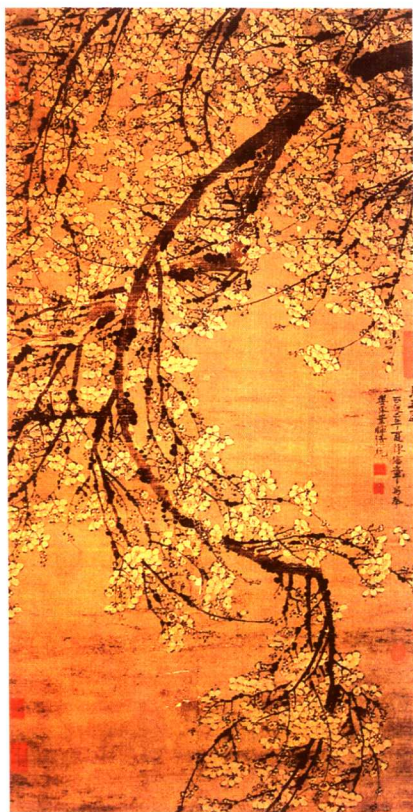
(宋·林和靖)

不要人夸好颜色，
自留清气满乾坤。

(元·王冕)

冰雪林中着此身，
不同桃李混芳尘。
忽然一夜清香发，
散作乾坤万里春。

(元·王冕)

万玉图 明 陈宪章

梅花本是神仙骨，
落在人间品自奇。

(佚名)

雪梅霜欺香益烈

(赵朴初)

梅石图轴 明 陈洪俊

已是悬崖百丈冰，
犹有花枝俏。
俏也不争春，
只把春来报。

(毛泽东)

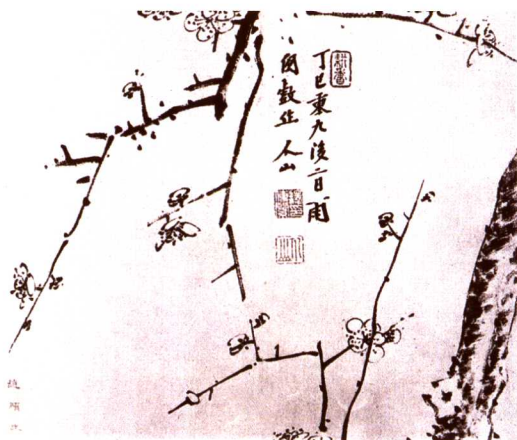
从诸多咏梅的妙句中，我们可以看到，
我国人民在长期的社会实践中，以自己独

特的审美观、哲学观、道德观,深爱着梅花。而梅花的精神,也无时无刻不在激励、鞭策着人们。

在我国,梅花入画自唐五代始已有千年历史,到宋代有《梅谱》、《梅花喜神图》等描绘、研究梅花的专著出现,以后各个历史时期都出现了诸多杰出的擅长画梅的名家,给我们留下了异彩纷呈的传世佳作,成为我国绘画艺术宝库中一颗灿烂的明珠,是我们学习传统绘画的宝贵财富。如唐代的边鸾,五代的滕昌祐,宋代的释仲仁,杨

挠,愈挫愈奋;表现它顽强,高洁,朴实,有活力。看了以后,让人振奋,给人鼓舞,给人力量。应画出我们这个时代的梅花!

要充分表现我们理想中的梅花之特质,除在大自然中多观察研究以外,当然应掌握丰富的表现方法,要有一定的技巧、技

梅花图册之一 清 朱奎

梅花图册之六 清 金农

法,这就要我们在学习传统技法的基础上,广泛吸收各家之长,还应从西画表现方法中吸收营养,以便掌握更多的表现手

无咎,元代的吴镇、倪雲林、王冕,明代的陈宪章、陈洪绶,清代的李鱓、金农,清末之吴昌硕等,都在画梅史上留下了名篇佳作。(本册重点介绍技法,忽略去画梅史)

古人画梅,多强调梅的高洁、雅逸、孤傲不凡的一面,以稀,以少,以瘦为美。我认为我们现在画梅,应和我们当今所处的伟大时代相结合,我们的国家和民族正逢伟大的复兴,到处生机勃勃,我们应着力表现梅花的历经沧桑,千年巨龙跃然而起之势;表现它“凌风傲霜踏雪来,不尽生机布新香”,“万花敢向雪中出”,“清香散作万里春”;表现它蓬勃向上,不尽生机,不屈不

梅花图 清 金农

梅花图
清 汪士慎

法。

本册介绍的,是我个人在学习、研究、创作中的一些体会,仅供参考。并祈师长、同志们指正。我特别要说明的是:

(一)中国画的表现方法很多,这里介绍的是我自己常用的小写意的手法。

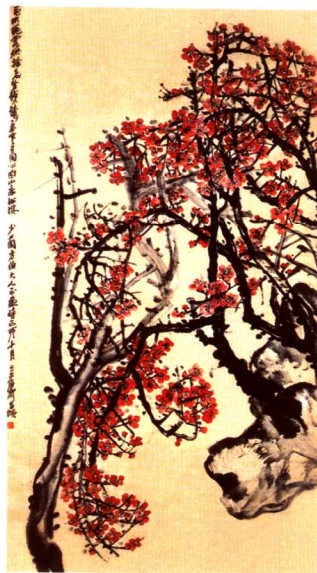
(二)就梅花的表现方法而言,丰富多彩,这里介绍的仅为我个人在某一方面的体会,绝非唯一方法,初学的同志,应取各家之长为好。尤应以传统梅花画法入手,熟练掌握中国画的传统技法。

(三)就梅花的品种而言,北京林业大学陈俊愉教授(工程院院士)主编的《中国梅花》图谱中收录的就有300多个品种,梅

枝干长什么姿态的都有,花开什么颜色的都有,但梅花的特征是五个瓣,而且是圆瓣。仅有单瓣和复瓣之别。本册重点介绍的只是单瓣红梅的点花方法之一。

(四)给初学国画的同志提几点掌握技法中至关重要的注意事项:

1. 毛笔上含水分、颜色多少及在纸上

红梅图
清 吴昌硕

停留时间的长短(行笔快慢),极为重要。

2. 毛笔本身就是调色盘,要使毛笔本身含墨的浓淡,色的深浅有变化,行笔前把笔上的墨色调整好。

3. 自始至终要把握“变化”二字(当然变化要在统一之中),如画两个枝在一起,就要有一粗一细,或一长一短,不可完全雷同。如画三朵花在一起,就要有全开的,半开的,含苞的,变化才丰富。

4. 学习自己最喜欢的东西,用少而精的方法,达·芬奇曾说过:“只有爱才是世界的钥匙”。

以上几点,是我个人的几点体会,希望能对初学的同志起到有益的帮助。

墨梅册之十 清 李方膺

画梅基本技法

一、作画工具：

- 1、笔：画梅根据工笔、兼工兼写和写意画法不同而用笔不同。小写意一般是石獾笔画枝干，白云笔点花。写意画笔宜大不宜小，笔大吸墨多，便于用笔。把笔舔扁了，立起来又能画很细的线（见图1），稍微一转又很宽（见图2），既能表现大处，又能表现细微处。虽是一管笔，但变化很多，转折起来有味道。笔软硬要适度，太软没有弹性，太硬吸墨吸水少，变化少。
- 2、纸：写意画用生宣，生宣吸墨吸水，画出来有水墨

淋漓的感觉。

- 3、墨和颜色：最好用中等以上的材料，保证能有丰富的墨色和色彩。

- 4、调色盘要用白色（见图3），便于掌握墨色浓、淡及颜色变化。另外笔也是调色盘，笔尖、笔肚、笔根可以蘸上浓淡不同的墨或不同的颜色，这样画起来以后变化很多，表现力丰富。

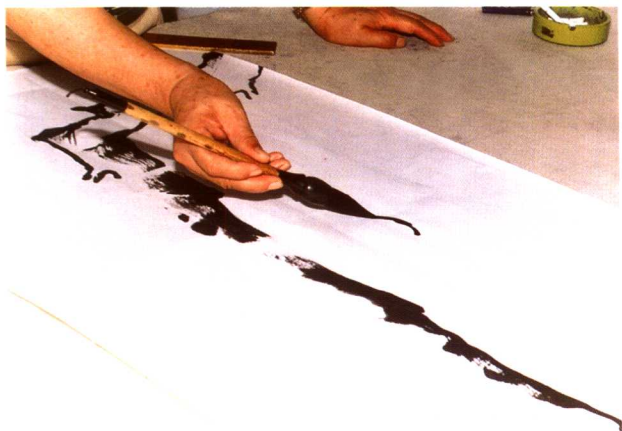

图1

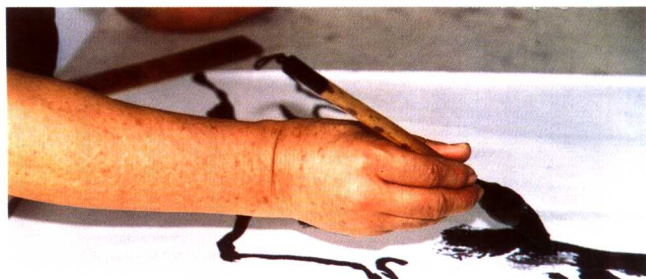

图2

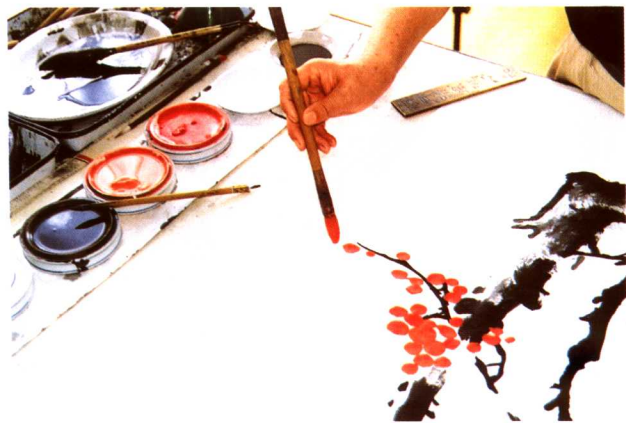
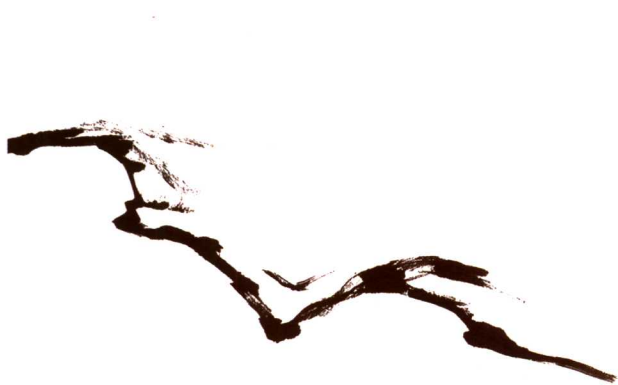

图3

二:基本画法:

(一)老干画法:

老干是表现梅花坚强性格之处,应该画得苍老刚劲。首先整管笔蘸上淡墨,笔尖蘸浓墨。如果由上到下运笔,老干就上实下虚,反之整管笔蘸上浓墨,笔尖蘸点水,由上到下运笔,画出老干就上虚下实。另外行笔的快慢也决定了着墨的深浅虚实,快则虚淡、慢则实黑。

步骤之一:用蘸浓墨舔扁毛笔的侧锋勾线,画老干的暗部。

步骤之二:用淡墨勾线画老干的亮部。在勾线过程中运笔要转折、顿挫增加老干的变化。

步骤之三:用一支无锋的笔蘸上淡墨(或用画老干的笔吸去多余的水和墨),笔尖蘸上浓墨皴擦老干,由暗部到亮部,由深到浅。

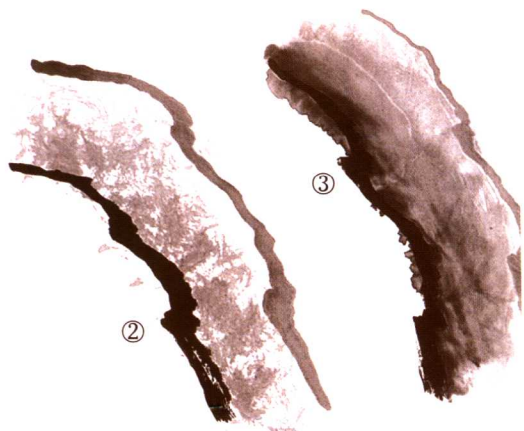
步骤之四:点苔,暗部点苔用浓墨,亮点苔用淡墨,位置要变化,大小不等,方圆不同,位置不匀称,老干暗部和亮部的点苔不能两两相对。

①

⑤

②

③

④

⑥

⑦

① 较好,变化丰富,复杂的结构表现出来了,浓淡墨结合好,但皴擦过多,略显沉闷。

② 皴擦的浓淡墨没有结合上。

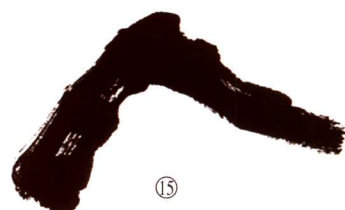
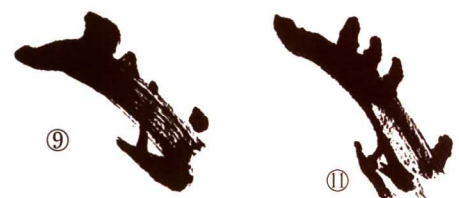
③ 老干暗部太光,明暗变化太少。

④ 浓墨淡黑没有结合上,整个干很沉闷。

⑤ 皴擦合适,空灵。

⑥ 点苔合理。

⑦ 较差,点苔位置平均呆板。

⑧、⑨ 点苔较好,浓淡疏密大小变化丰富。

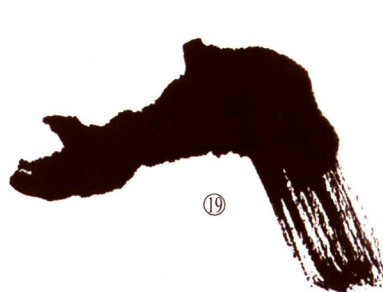
⑩、⑪ 较差,点苔变化单一,老干画的虽然不错,但因点苔不好,而使整体失败。每一步骤都与全画息息相关。

⑫ 转折较差,生硬。

⑬ 较好,转折是表现老干坚硬挺拔的地方,转折运笔应该方硬。

⑭、⑮、⑯ 转折较好。

⑰、⑱ 人为转折不自然。

(二)枝干画法:

- 1、画枝干时行笔要藏锋,欲左先右,欲上先下。
- 2、枝要有长有短,有粗有细,有深有浅,有曲有直。枝画得略微弯曲,显得有弹性,有生命力。
- 3、多枝共存时,枝与枝之间忌平行,忌十字交叉,要三角型交叉。
- 4、多枝交叉不要在同一点,这样形成一个死结,不美观。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

- ①、②、老干和新枝的生长规律。①较好,②较差,小枝和干的结合部分不符合生长规律,较细。
- ③、较好,细枝三角形交叉。
- ④、较差,细枝十字型交叉变化少。
- ⑤、较差,小枝平行线构图。
- ⑥、较好。
- ⑦、较好,符合小枝生长规律。
- ⑧、较差,小枝对称而生,呆板。
- ⑨、较好,枝的长短、方向有变化。
- ⑩、较差。

(三)点花的方法(红梅):

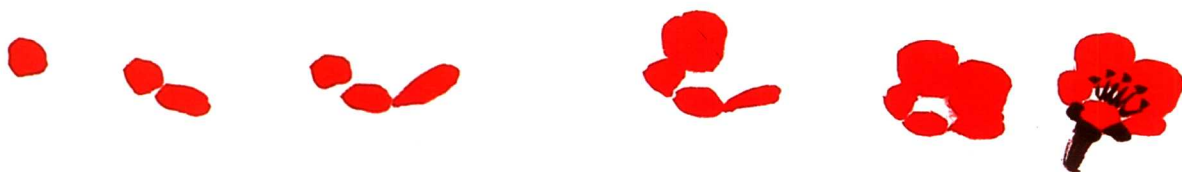
1、色用朱砂。朱砂颜色沉着、厚重。白云笔蘸上朱砂以后,笔尖再蘸点曙红,这样点出的花富有变化,符合自然界中梅花明暗、向背不同而产生的细腻的色彩变化。

2、点花的运笔要藏锋,这样运笔可使花瓣圆中带方,方中带圆。一幅画中所画的梅花应该有正面的、侧面的,有大有小,有盛开的、有含苞欲放的,基本运笔方法都是一样的。

3、画花托、花蕊要在花未干时画。花托和花蕊的颜色

是胭脂中加墨,这种颜色既能与红花的颜色协调,又能与墨的枝干呼应。花托与花的距离可接近,也可略分,花蕊画七八个就可以,不能太齐,要有粗细、长短和疏密变化。淡的花点托时用朱磬加墨,这种颜色有透明感。

4、在同一视点下,花有前大后小、前实后虚的特点,按照顺序,应该先画深的、实的花,再画淡的、虚的花。前后的花如果需要重叠,则要在前面的花未干时紧接着画后面的花,这样花的浓淡就能结合自然。

一朵正面五瓣红梅的分步骤画法

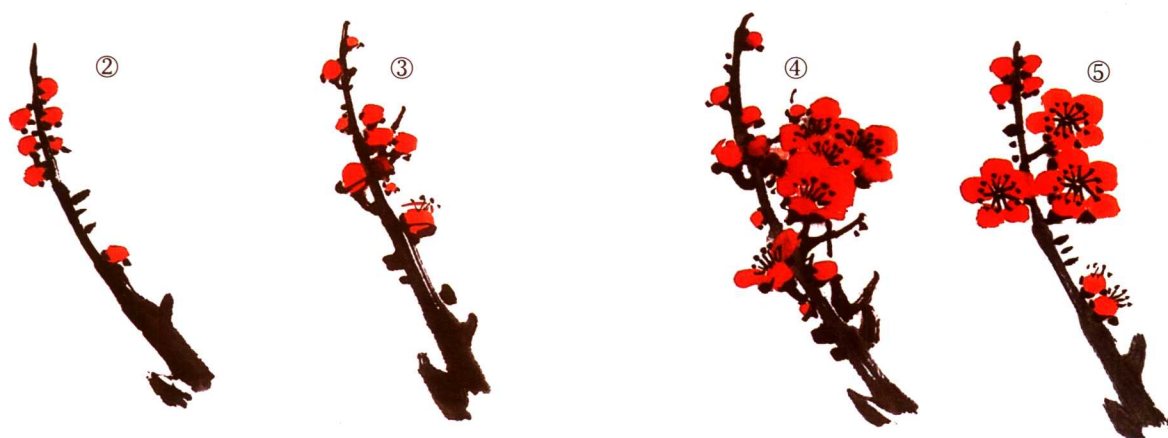

不同生长时期、不同角度的红梅姿态。

①

①花托、花蕊与花朵结合不好,且花蕊长短、粗细太一致,缺少变化。

②、⑤、花在枝上的分布不好,太均匀、太对称。③、④、花在枝上的位置有变化。

(四)传统双勾梅花的画法:

画梅步骤

作品分析一：传统梅花画法之一——双勾

步骤之一：画干讲究笔墨趣味，笔肚含淡墨，笔尖蘸深墨，整个笔含水份不要太多，这样画出的干就不会臃肿。

步骤之二：画干时就预留出画花的位置，有一个全盘考虑。双勾画花不宜多，花型、姿态要丰富。在少中求繁复，求变化，勾花同时，还可以添些小枝，使画面完整。

步骤之三：题字、落款，盖印的位置在画前就应有全面考虑。要以全画协调，红颜色的图章在黑白的墨画上十分显眼，是重要的点睛之处。

作品分析二：带背景红梅绘画步骤

绘画之前，要统观全局，考虑好构图。画第一笔，要想到最后一笔怎么办，全局观念很大程度上决定了画面的最后成败。但具体到每一个步骤时则要放松。中国画是心灵的产物，在基本技法熟练的基础上必须保持心理的轻松、自如，过于拘谨，很容易画得呆板。

步骤之一：画枝干。

步骤之二：点深花。近处的花（主要的花，用笔含水分少）颜色要纯一些，深一些，画面上花的疏密、聚散要和枝干紧密结合。