

中国画技法

一点通

梅
若
编著

1
花
鸟
篇

梅
兰
竹
菊

中国画技法

一点通

梅若 编著

1 花 鸟 篇

梅
兰
竹
菊

SH 上海画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画技法一点通. 花鸟篇. 1/ 梅若编著. —上海:

上海画报出版社, 2006

ISBN 7-80685-581-5

I. 中… II. 梅… III. 花鸟画—技法 (美术)

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 072715 号

中国画技法一点通 花鸟篇 1

梅若 编著

上海画报出版社出版

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号)

发行: 全国新华书店

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

制版: 上海彩世电脑制版印务有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 6 印数: 0001-5000

版次: 2006 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80685-581-5/J · 582

定价: 28.00 元

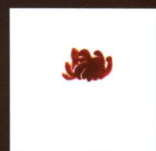
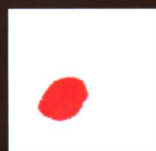

梅若，本名周国华，斋名集羽楼。

1946年生于上海，自幼酷爱绘画，10岁时开始接受西洋绘画正规训练，12岁时经吴野洲先生启蒙开始学习中国画，16岁时又随潘君诺先生学习草虫，后改学江（寒汀）派花鸟，几可乱真。

数十年来笔耕不辍，花卉、翎毛、鱼虫、走兽无所不擅，无论巨幛、小品均能信手拈来，栩栩如生。无论工笔写意均能挥洒自如，创作题材包罗万象，而且造型生动笔墨精妙。尤其是独创满色彩满构图的生宣工笔更为瞩目，为海上公认之实力派画家。1985年被上海科技大学聘为艺术教研室兼课教师，先后9次应邀赴日本进行文化交流，从事老年书画教育20多年。

现在为上海卢湾画院副院长、上海交通大学思源书画艺术研究所常务理事、解放军理工大学文化艺术兼职教授。

目 录

前 言 1

梅花的画法 2

梅 花 (一) 4

梅 花 (二) 6

梅 花 (三) 8

梅 花 (四) 10

梅 花 (五) 12

腊 梅 14

桃 花 16

杏 花 18

樱 花 20

垂丝海棠 22

石 榴 24

旱金莲 26

兰花的画法 28

兰 花 (一) 30

兰 花 (二) 32

兰 花 (三) 34

兰 花 (四) 36

兰 花 (五) 38

蝴蝶兰 40

小菖兰 42

萱草	44
鸢尾(一)	46
鸢尾(二)	48

竹的画法	50
-------------	-----------

竹(一)	52
竹(二)	54
竹(三)	56
风竹	58
雨竹	60
竹笋	62
芦苇	64
柳树	66
秋葵	68

菊花的画法	70
--------------	-----------

菊(一)	72
菊(二)	74
菊(三)	76
菊(四)	78
鸡冠花	80
昙花	82

图例	84
-----------	-----------

前言

花鸟画是中国画里一个非常重要的组成部分，自中唐独立成科以来，经过历代无数画家不断创新和完善逐渐成为中国画里范围最广、技法最丰富的画科。花卉、翎毛、鱼虫、走兽、奇石、古董都包括在花鸟画的范畴中。表现手法有工笔、小写意、大写意等琳琅满目，各种风格、各种流派数不胜数。历代画家创作了无数精妙的作品给后人留下了一笔极其珍贵的遗产。

学习中国画有两大难点：一是老师难找，二是缺少范本。过去老师授徒极少有系统的传授，即使是入室弟子也不例外。出于种种原因老师之绝技不轻易示人，仅能常规地看看老师动笔、听听老师说画，主要还是学生自学，因此好的范本就十分重要。中国画的学习方法主要是临摹，一本《芥子园画谱》就影响过不少画家。在学习了中国画技法后，观察、写生也是必不可少的，只有从大自然处不断学习才能画出好的作品，所以画论有云：“师今人兼学古人，师古人不如师造化。”

梅花铁干虬枝、万玉争辉、独领春风、先天下而春；兰花馥馥惠芳、清晖自远、洁身自好；竹虚心自持、英气凌云、高风亮节；菊花秋芳延年、和露凝香、笑傲西风。这些传统保留题材经过无数文人、画家的发展，流传至今已成为家喻户晓、人人喜爱的一种审美情感。随着时代的影响，传统的“四君子”已不单是文人抒发自己情感的绘画题材，而又注入了新的时代精神，被赋予了新的生命，如今人们仍对梅兰竹菊十分青睐。

画梅兰竹菊也是中国画的基础训练，通过梅兰竹菊技法的练习和变化，可以举一反三地画出无数不同的花卉。以梅花为例，单点的五瓣花瓣是一切花的基础，梅花的发枝也同样用于其他树木，因此有“学画先学梅”的说法。

在目前改革开放的时代，万物复苏、生机勃勃。如今学画的人越来越多，中国画也得到前所未有的发展。这套《中国画技法一点通丛书·花鸟篇》的编辑出版希望会给广大绘画爱好者带来一些新的启发和帮助。

梅花的画法

梅花耐寒，花开早春且香清。历代画家画梅极多，留下佳作不计其数，题梅诗句讽咏极多，同样也是现代画家喜欢表现的题材。有一种说法是学画先学梅，盖因梅花的发枝可适应许多乔木的画法，而五瓣花朵的画法又是其他花卉的基础，所以学好画梅是非常有必要的。梅花的花朵画法有圈也有点，有填色法也有水墨法，要根据需要不必拘泥。

基本画法

朝左长的分枝从左到右画在与树枝相接处，要回笔以有长“牢”的感觉。

“女”字交叉法画枝

粗枝淡，而细枝浓

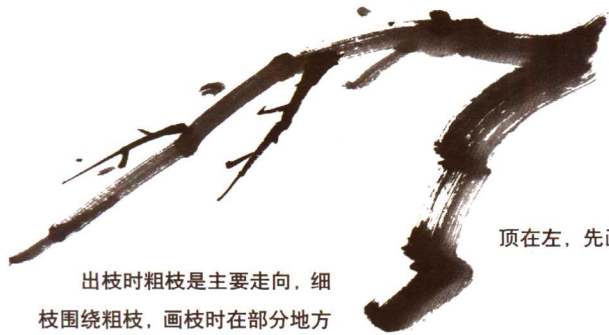
朝右的枝也是从左到右画

顶在上，先画下。

顶在下，先画上

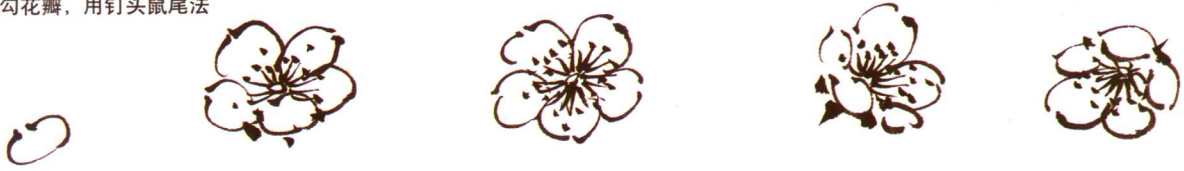

顶在左，先画右。

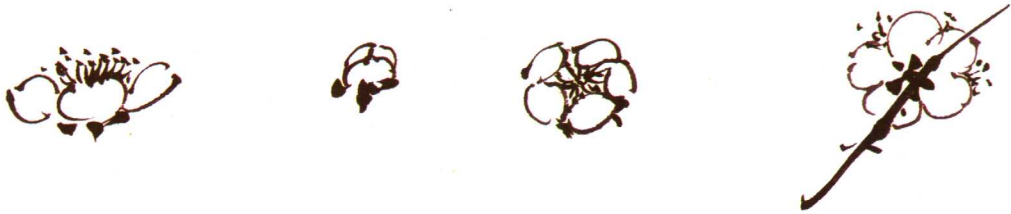
出枝时粗枝是主要走向，细枝围绕粗枝，画枝时在部分地方须出“飞白”，画枝切不可直，梅枝者要弯、转折处须回笔。

较淡墨勾花瓣，用钉头鼠尾法

各种角度的梅花

花蕊的正确画法

螺旋状花蕊是错误的画法

花粉部分画在花蕊里面是错误的画法

花托应添画到花蕾的边上

花托画法

“Y”字点画法

反面花的花托

较写意的梅花可直接一笔圈出，花瓣之间可重叠

点花步骤

①

②

③ 顺时针方向点花

第一笔

第二笔

每个花瓣要二笔画出圆形

桃花的基本画法

梅花（一）

淡墨笔尖蘸浓墨画老树干，用的毛笔可较大一些。一次蘸墨画到底，这样墨色的变化较丰富。再以浓墨添枝，发枝时注意枝越细墨越浓，发枝时以带侧锋的用笔画出飞白。同时预留花的位置。饱含白粉的笔在笔尖蘸少许曙红点花，用的白粉要调得较薄，用粉太厚不利于红色渗化；当然用胭脂、大红等其他红色也可。接着点花蕾和画花托。最后添上绿苔，绿苔可以使红梅更艳。

梅花（二）

中墨画老干，从上而下的用笔画起来比较顺手。发枝时注意枝越细墨越浓，发枝时以带侧锋的用笔画出飞白，预留花的位置，待稍干后可圈花、点花托、画花蕾，最后浓墨点苔。

梅花（三）

在画写意梅花的时候老干和细枝的发枝可以画得比较粗放,但还需遵照粗枝淡而细枝浓的规律。饱蘸朱磬笔尖加曙红用点和勾圈结合的办法画花,不要求有具体的形状。花蕊部分用藤黄填满,用浓墨画花托、浓墨画花蕊,了了几笔即可。再在空处补上麻雀,点上苔点完成作品。

梅花（四）

按照发枝的规律，分别以淡墨和浓墨画出枝干，并在画完花后再以较深的墨色在老干上加以勾勒，更显其苍劲。值得注意的是笔上的水份一定要掌握好，太湿会“烂”，而太干则用笔会显得较“粘”。用朱磬加曙红来画梅花可以使画面显得更加浓重，如配以石绿的山石更有重彩的效果。