

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

梅菊篇

马鸿达 著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

梅菊篇

马鸿达 著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

CONTENTS

GUOHUA MINGJIA DAFANBEN

目录

前言	3
梅花概述	4
花朵的画法	5
1. 点厾法（点梅）	5
2. 勾勒法（圈梅）	5
3. 勾填法	5
花朵着枝画法	6
干和枝梢的画法	7
1. 老干画法	7
2. 枝和梢的画法及形态变化	9
梅花创作步骤	10
1. 绿梅画法	10
2. 腊梅画法	11
3. 红梅画法	12
4. 白梅画法	13
梅花作品欣赏	14
菊花概述	31
各种菊花的画法	32
花头画法	32
花蕾、花苞及半开菊花画法	35
菊叶画法	35
菊花创作步骤	36
1. 菊石图	36
2. 傲霜	37
3. 露华	38
4. 霜英	39
菊花作品欣赏	40

前言

梅和菊，为我国人民喜爱的花卉，亦为画家常见的表现题材。它和兰、竹并列为“花中四君子”，早在明神宗年间就被编辑入册，成为《梅兰竹菊》四谱，作为学画的范本，梅兰竹菊画谱早已被人们传承并列为学习中国花鸟画的必修课程。梅、菊形态各异、芳姿万千，它们的精神风貌亦成为中国人民的审美视域和精神依托。

初学中国花鸟画，一般先以临摹写形开始，接受优秀先师引导，揣临历代有代表性优秀画家的作品，学习他们的传统经验和技巧，并且在生活中多观察写生，一树一花一石，四季都有不同的形态变化和精神风貌，经过长期思考和练习来逐步提高笔墨技巧和造型能力。画梅、菊，历代画家的作品体现了卓越与丰富的传统艺术功力，为后人所借鉴，初学可选择一二个不同品种和表现技法，对范本认真解读，一点一线，用水用色，运笔方法，收放藏露，留白布局和各种对比关系，由浅入深，从局部到整体，边读边画，以取得良好的效果。

然而，初学临习优秀作品往往有时会不明作品的笔墨运作和创作顺序，感到不易把握而困惑，为此，本书采用以一个题材和一种比较典型的构图形式步骤画法，从简到繁，详细展示作画的顺序和技法，从学习过程中领悟基本技巧和一般规律，同时理解对梅、菊作品的审美理念。

学画希望带着一个快乐而放松的心态，不要紧张，不要给自己很大的压力，也不可急躁，一步一步慢慢来。情绪对画画很重要，情绪紧张必然会使作画拘泥。习画中还要锻炼胆量，认定了就放开手大胆用笔，不怕画坏，不要描描改改。多看、多想、多练，熟练了胆子就会大起来，笔墨也会灵动起来，同时要师法和感受自然，脑中的素材和感悟便会多起来，作品才会保持活力而不会拘泥不化。总之画画应该是一项快乐而美好的“娱乐”活动，是一种精神陶冶，作画是一个感悟艺术氛围的过程。初学者会感到枯燥和产生一些失败感，但也会给你带来无穷的愉悦和艺术享受。

本书收编了部分我在课堂上的示范习作和课余创作，大部分作品是在接到稿约后而作的，例举的一些创作体会和基础技法，希望对初学花鸟画的朋友会有启发和帮助。

梅花概述

梅花在岁末和初春绽放，正当百卉凋零、天寒地冻之际，唯有梅花傲然挺立，枝头繁花竞相盛开，娇艳清新，暗香习习。历代文人爱梅、咏梅、画梅，是对梅花精神品格的颂扬与追求，佳句佳构不胜枚举。梅花精神人性化的寓意，亦是人们对精神文化生活追求的境界和向往。

梅花绽开寓意着春天将至，报喜报春，象征着对来年美好的憧憬和期望。

学画梅花要了解梅花的生长规律，四季变化，形态特征，老干枝桠、小枝、枝梢的画法，花的着枝，花蕾花苞，半开与盛开，通过临习范本、野外写生观察、细心思考、熟练笔墨和表现技法，从简到繁，循序进行。

由于梅花本身形态上的特征，因此梅花作品主要通过线条来表现形象，特别是枝干线条的运笔气度和力度，画面分割等，必须通过不断练习思考，从简到繁，一定会创作出好的梅花作品。

梅花带来春消息 提笔饱含水分，以不枯不烂为好，蘸淡墨，笔尖点浓墨画老干，用笔要侧锋、偏锋、中锋结合，树皮自然留白取其大小参差，老干卧笔皴擦，待干后浓墨点苔。主枝顺老干至左向上，辅枝略短向下破老干，另一枝墨色稍浓，穿插于两枝之间以破之。兼毫笔调曙红笔尖点胭脂画梅花，注意花朵聚散和形态变化。

花朵的画法

1. 点厖法（点梅）：点梅用中等兼毫笔或劲羊毫笔，可用曙红、大红、胭脂调少许赭石点点花瓣，在蘸色时笔上要有浓淡变化，色画薄一些，一笔一画要有浓淡，颜色不可调得太匀，也不可太厚。

花朵和花蕾的画法

半开花朵及不同姿态

花朵的形态和朝向变化

花蕊、花萼、花须的画法

2. 勾勒法（圈梅）：勾花瓣，注意瓣形轮廓为圆形，花形外实内虚，用笔轻松、灵活，5个花瓣应有正与侧、大与小的变化，由花心处向外成放射形。花须和蕊及花蒂、柄可用浓墨点出。勾画梅花要熟悉它的生长规律和形态特征，从含苞到盛开至衰败，掌握不同位置和朝向的画法。

花朵的单勾和双勾画法

花蕾及半开花朵的画法

半开花朵的形态变化

双勾盛开花朵的形态变化

3. 勾填法

(1) 先勾后填色

第一步，用淡墨中锋勾花瓣，线条要灵活、流畅，花的形态要把握好，用笔沉稳有力。每个花瓣由外向内勾，花心处留白，勾完五瓣再以浓墨画花须点蕊，再添花萼、花柄。

第二步，染色，一瓣一瓣染，染花瓣，要有笔意，忌平涂。花瓣色块要边缘深，中心淡。

(2) 先点色再勾线

第一步，先以中号兼毫笔点花瓣，注意花的造型。点完五瓣，再勾线，不要受色瓣限制，要灵活生动，最后勾花须点蕊，添花蒂及柄。

花朵着枝画法

步骤一：先画枝。

步骤二：再补花。

梅花花头长在枝干上要有正、反、前、后各个角度不同的朝向变化。一般在小枝和枝梢上茂盛些，粗干上不长花，枝梢的顶端一般也不长花。长在枝梢上的盛开的花，贴枝较近。半开及花蕾的花柄要离枝略远些，才显得灵动。枝梢上的花朵安排，要有聚有散，疏密相间，才显生动而自然。这里是几组不同色彩的折枝梅花着枝方法，供大家练习参考。

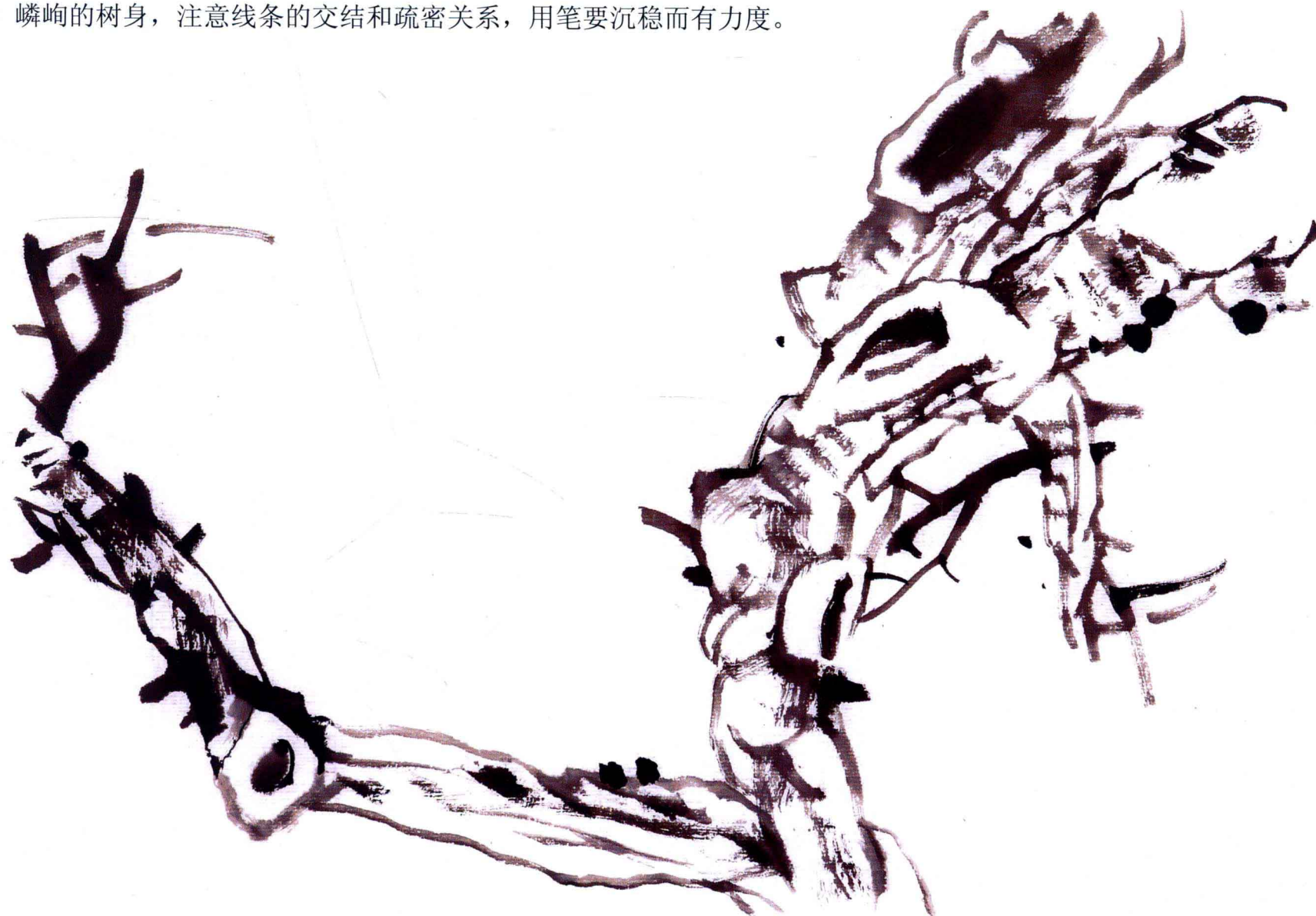
干和枝梢的画法

1. 老干画法

梅以老杆为主体，枝自老干而生发，梢自枝而出，老干曲韧老辣，劲似铁骨，树皮粗糙多皴。画老干可用长锋狼毫笔，淡墨枯笔边勾边皴擦，以表现树皮纹理和光影效果。用笔要灵动多变，多见折笔，以体现老干的精神特征。

(1) 勾皴法：此法以线条勾皴为主，中锋偏锋结合来表现粗糙嶙峋的树身，注意线条的交结和疏密关系，用笔要沉稳而有力度。

(2) 没骨法：中号提笔饱含水分，蘸墨（笔根淡、笔尖浓）卧侧锋起笔，笔肚先着纸略显淡，再重笔笔尖浓墨着纸，顺势向上行笔，速度较快，到上部以偏、中锋画分枝。干身有黑白渗、枯、浓淡变化，应显折笔外形，下笔前对老干造型走势心中有数，以力度、见笔为佳。略干在干上浓墨点苔。

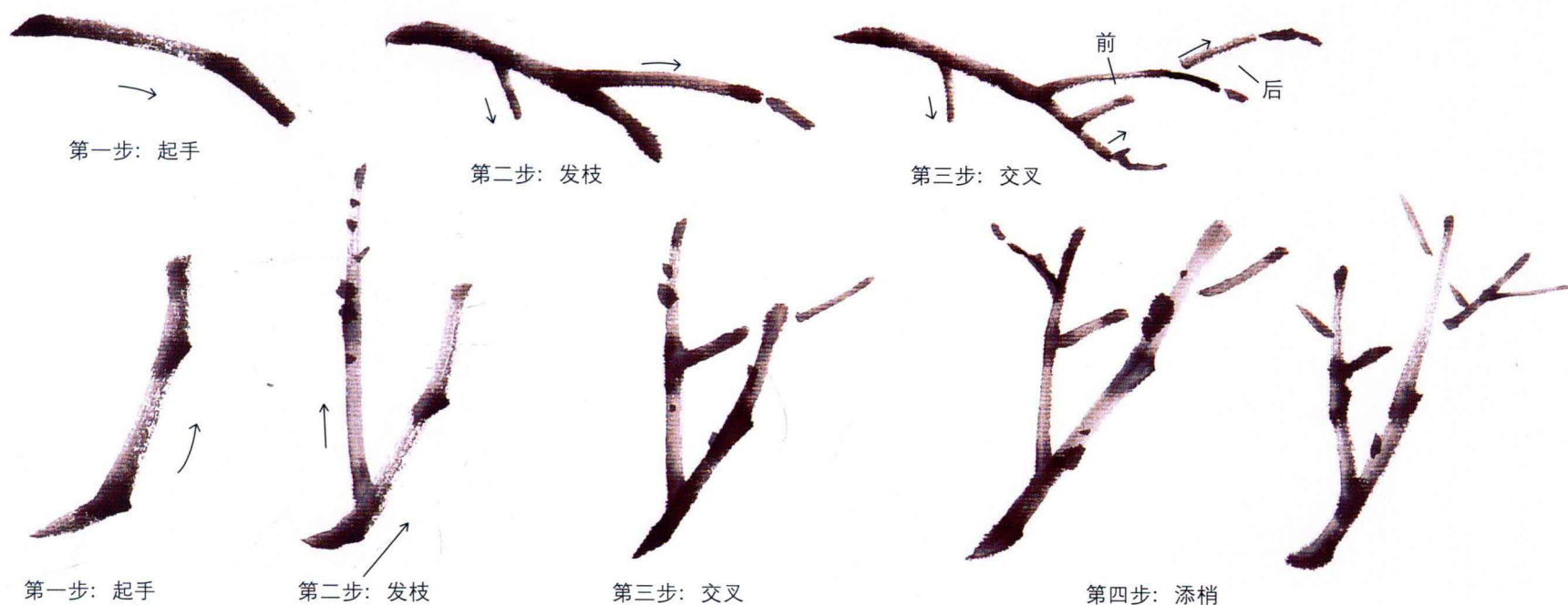
侧锋用笔走势

侧锋用笔走势

2. 枝和梢的画法及形态变化

画枝梢以中偏锋为主，用笔要有顿挫提按变化，枝梢要画得肯定、利索，坚韧中见挺拔，细梢末端要留住笔，曲中见直，玲珑活泼，方有生命力。枝梢穿插多呈“女”字结构，体现“锐角效应”，所谓“锐角效应”是我对梅枝穿插的一种感受，“女”字穿插其实也包含着这个因素。还有在枝梢交叉所分割而形成大小不同的不等边三角形和锐角，这些都能给人感觉到一种形式美。忌十字交叉和平行见枝。枝干是画面布局的决定因素，从主干到枝桠，由小枝到梢，要表现梅干的老嫩、长短、曲直和疏密、前后关系。墨色也要有浓淡枯湿的变化，写意画梅枝多用没骨法。在枝梢穿插中可留出着花的位置，运笔过程中注意枝梢的呼应和取势。

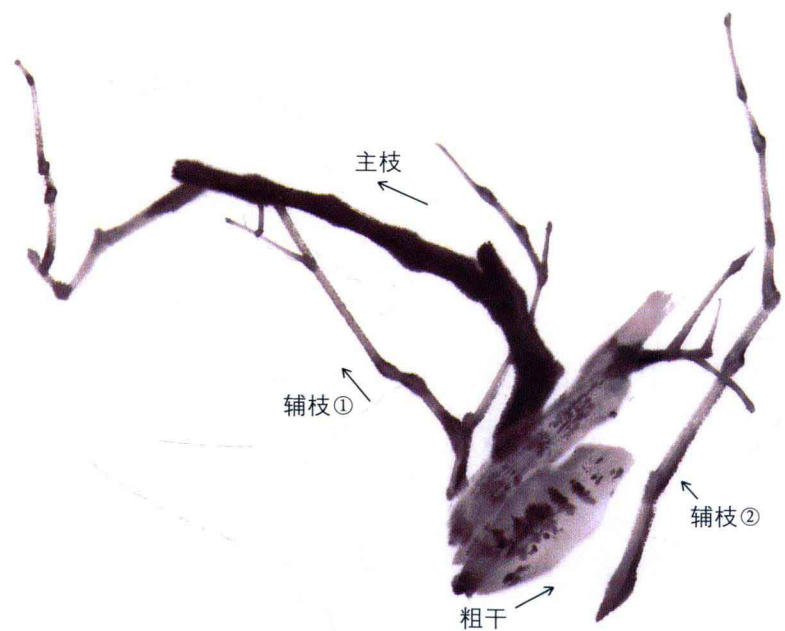
梅花创作步骤

1. 绿梅画法:

步骤一：用中号兼毫笔笔肚含淡笔尖蘸浓墨，卧侧锋起笔从下向右上画一段粗干，再从左侧画一主枝向左上取势拉起小枝，使画面分割平衡，然后在粗干两侧添辅枝①、②。总体取势左向，添加辅枝要注意画面协调。

步骤二：用山马笔或净羊毫笔添加枝梢，注意穿插“女”字程式及前后、疏密、浓淡变化，并留出布花空隙，略干用浓墨在粗主干上点苔皴擦。

步骤三：以羊毫大白云笔调三绿加淡墨，或花青加少量藤黄，再加淡墨画花。注意花的形态和疏密，一般花苞和半开的一些，盛开的少一些，小枝梢上密一些，粗枝干上不长花。将干时用浓墨画花萼、蕊、须、柄。

步骤四：用淡墨加汁绿再加少许赭石成淡色，饱含水分在花的局部周边点苔，略加调整并润色，最后落款铃印。

2. 腊梅画法:

步骤一：腊梅属腊梅科，灌木植物，它和乔木梅花不同，灌木无明显主干，花腊黄色。此幅折枝从右上起笔，向左下走势，再分枝向上，中锋画小枝，用笔要刚健又不失柔韧。半干时干上点苔。

步骤二：添枝梢和辅枝。枝梢穿插要注意前后关系和留花空隙，枝条分割画面空白的不规则形态。

步骤三：蘸藤黄调少量淡墨再点朱磬画花瓣，画花瓣过程中随时留意笔端色和水的干湿、浓淡和花形的不同朝向变化。

步骤四：墨调赭石画花萼、柄、蕊和须，在枝干上用浓墨点苔，最后用淡墨调少量赭石，饱含水分点染。

老樹
忽失
千下
辛卯元月
馬鴻

3. 红梅画法:

步骤一：画粗大老干宜用淡墨。大号提笔蘸水，笔肚淡墨笔尖略浓墨，在下边线偏左卧锋起笔，下笔前对构图、布局及用笔做到胸中有数，用笔速度较快。没骨法画老干表现树皮粗糙起伏，用笔要有提按顿挫、轻重缓急，以显苍劲有力。树身背阴部分略浓，受光部分略淡。上端分枝处两枝略虚，并有前后变化。

步骤二：粗干墨色半干时可用略浓墨皴擦，略加调整以增强老干的质感。接着蘸浓墨画辅枝，顺老干两边附势向上，辅枝的形态和疏密要有变化，上边两小枝横向右侧发枝，所有小枝走向有不同变化，但附和总体气势，使画面呈C形构图。

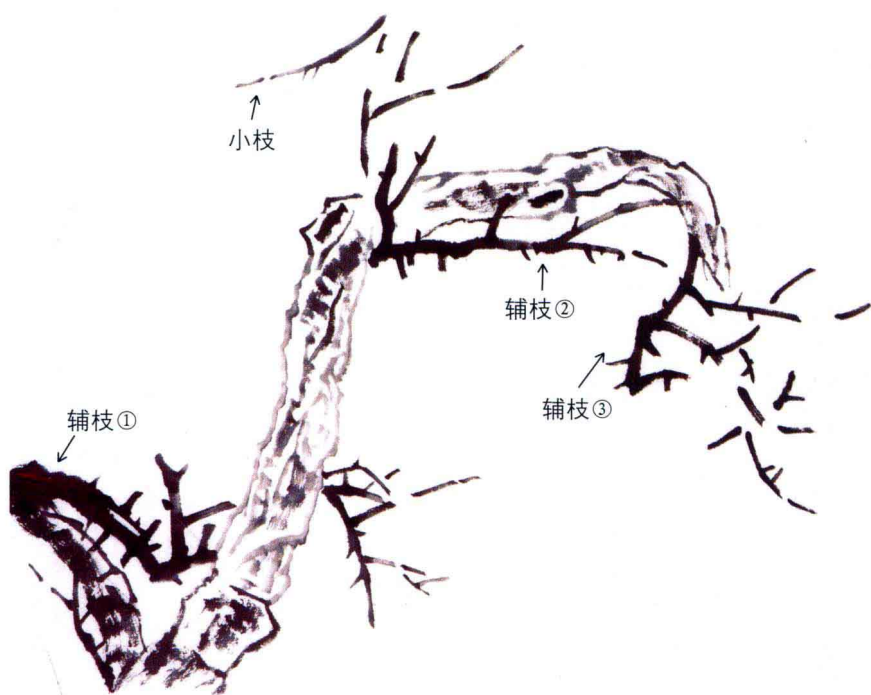
步骤三：白云笔蘸淡朱磬调曙红，笔尖点淡胭脂画梅花，在老干和枝上用浓墨点苔，梅干上的点很重要，大小不同的点增加了物象的质感和层次，并有提神醒目的效果。

4. 白梅画法:

步骤一：此干由左下向右上运动取势，中间留白以备补枝用，干顶端向下弯，墨色虚淡。树身采用中偏锋勾勒皴擦，用兼毫笔或劲羊毫笔（羊毫中夹有少量硬毛，略有弹性）中墨枯湿，用笔要有提按顿挫，线条体现树身的健韧、坚挺。

步骤二：左下处出辅枝①及上方辅枝②、辅枝③附同主干向右运动走势，画面布局有起伏节奏感，顶端有一小枝取其反势。

步骤三：中锋淡墨画花，花和花蕾要注意形态透视变化，再用浓墨点花柄、萼、蕊、须。枝干半干时用浓墨点苔。题款在左偏上方和顶上一反势小枝相呼应，对画面有平衡牵拉作用。最后用淡墨点苔以营造画面上的光影效果和调整疏密关系。

梅花作品欣赏

一枝横斜意趣生 此图右下发枝，主干挺拔向左上运作，另有辅枝和分枝交破，小枝纵横交叉要挺拔有力。钛白点胭脂画梅花，赭石调墨画花柄、萼和须蕊，浓墨点苔。用色纸画此梅花会感觉淡雅和秀丽。

腊珠凌寒 此横构图小品，一左一右两丛梅枝，一疏一密，一多一少，出枝从纸面下方而起，显得空旷。黄色花朵用淡赭色纸来画显得鲜艳。

东窗疏影 淡赭墨偏侧锋画石，笔墨简洁，此石压住一角，为出枝奠定基石。右上向下疾速出枝，墨色半干时重墨点苔，三绿调墨画花。右上角两只小鸟用笔略工，和画面形成对比并增添生气。

空香数点回阳春 画梅花枝干出枝一般有主枝，主枝粗而明显，墨色略淡。主干上一长一短两辅枝向上生发，第三枝为破枝，穿插在两枝中间，协调画面变化。此画左上一淡墨石崖下垂，一长枝偏左破石，一短辅枝偏右上，另一破枝枝梢布满密集花朵，和左边枝上稀疏之花形成对比，落款在右边增加画面稳定。

小园东风 第一枝

折枝法画梅干，画面处理一疏一密，取势向上，左面出枝处用汁绿加墨染一石形以增画面层次和线条对比。