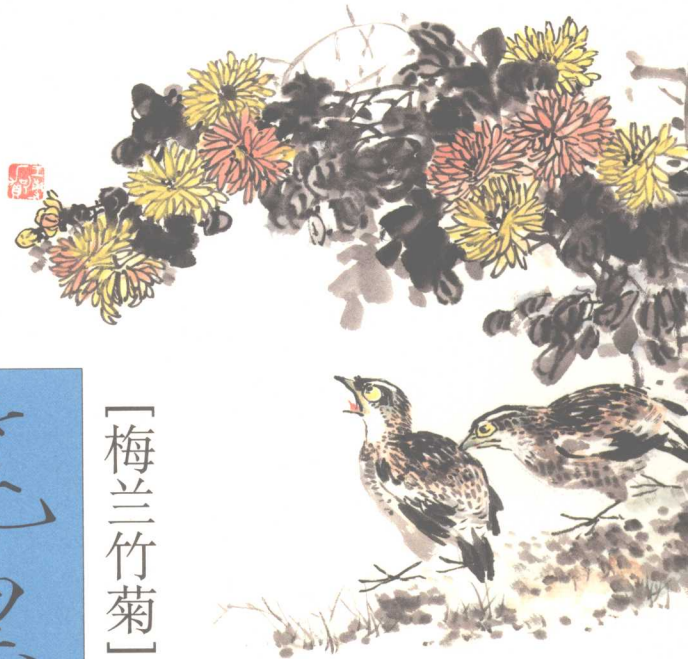




「梅兰竹菊」

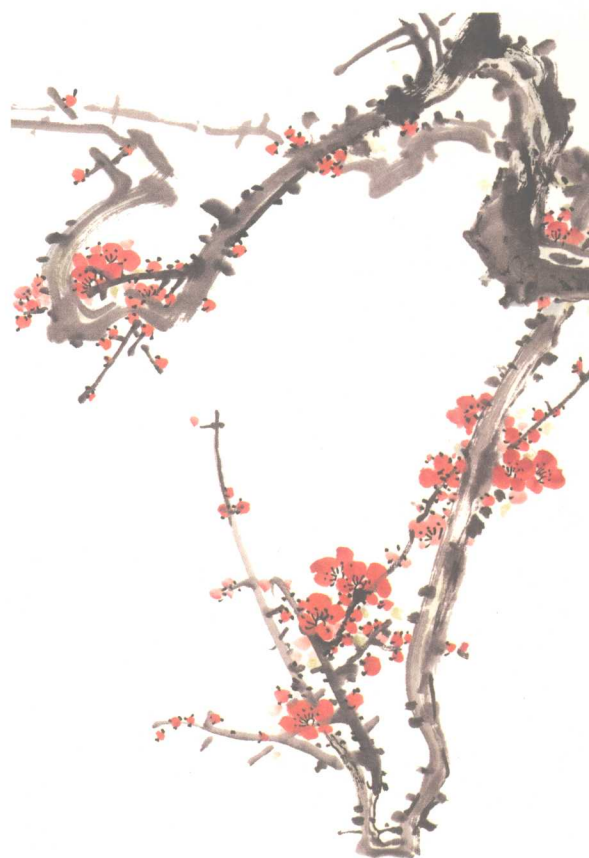
笔墨丹青一〇〇诀



王传贺 著



山东美术出版社



笔墨丹青1●●诀

[梅兰竹菊]

王传贺 著



图书在版编目 (C I P) 数据

梅兰竹菊 / 王传贺著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.3
(笔墨丹青 100 诀)
ISBN 978-7-5330-2443-7

I. 梅… II. 王… III. 花卉画—技法 (美术) IV.
J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 040001 号

责任编辑: 吕 灏

装帧设计: 吕 灏

吴蔷薇

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 7.25 印张

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

前言

中国画技法图书，自古以来并不罕见，尤其当今盛世，人民物质生活既趋丰实，精神追求亦日益提高，习书画者日众，加以印刷技术发达，更多书画技法、国画教程的出版物应运而生。但对初学者来说，能以最简捷的方式讲解画法步骤、指导学习者较快掌握画法步骤并顺利进入到创作阶段的图书却难得一见。

其实，以歌诀方式来传授绘画技法的传统自古即有，众所周知的《芥子园画传》中，歌诀即甚丰富，然其所传歌诀大多不是讲解画法步骤，像该书中影响甚广的“一笔长，二笔短，三笔破凤眼”的画兰起手诀这样简明实用者所占比例极小。对初学者来说，对着丹青名家已完成的作品，身边如果没有老师逐步讲解，便只能由作品而逆推作画步骤，其中“想当然”的成分很大，难免心中茫然无绪，岂止是事倍功半？

今撰绘《笔墨丹青100诀》五卷，将学画门径、具体画法以歌诀形式呈现给读者，一重实用，二重提高。书中重点，是以技法歌诀配合分步课稿，学画的朋友可以念一句画一笔，歌诀念完，在你的笔下便展现出自己的第一幅完整作品。只花很短时间便掌握了一种题材的画法，如此学画，岂不快意？同时，在每一绘画题材下，提供了包括横式、竖式、斗方、扇面多种幅式的“构图参考”，以及详细讲解此题材最具代表性名家画法特点的“名家画风”，出自不同名家、反映多种风格的“同题画范”，如此点面结合，学画的朋友可由此书而顺利完成“入门—鉴赏—提高”的过程。

在技法层面之外，本套书又着意对所画之物的具体样貌、生态文化作简要而全面的介绍，并收入历代文人学者对所绘各类题材的题咏诗句，在丰富读者的文学知识、提高文学修养的同时，更直接为学画者提供了画题和题跋内容，使创作作品面貌更加完备。

作者积半世纪从事艺术教育的经验心得，将学习国画需要了解和掌握的画史、画论知识，如对谢赫六法的阐释，对国画技法、题款常识的介绍，皆以歌诀形式附于书后，并配有图示，读者用心品味揣摩，对提高艺术认识、丰富绘画内涵会有帮助。

丛书分为《梅兰竹菊》、《花卉》、《蔬果》、《鸟类昆虫》、《兽类鳞介》五卷，专门讲授画材达110种，花鸟、动物画家常画题材已涵括殆尽，内容之全面性、丰富性及实用性为其他技法书所不及。

第一卷《梅兰竹菊》介绍梅、兰、竹、菊的写意画法；第二卷《花卉》介绍39种花卉的写意画法；第三卷《蔬果》介绍19种常见蔬果的写意画法；第四卷《鸟类昆虫》介绍30种常见鸟类、昆虫的写意画法；第五卷《兽类鳞介》介绍18种常见兽类、鳞介的写意画法。

本书在出版过程中，得到山东出版集团、山东美术出版社领导以及编辑王承利、吕灏先生的全力支持，在此谨致谢忱。

书中大部分歌诀十年前已经编成，这次重新编写和绘制范画虽全力而为，但限于水平，或有不足及谬误，切盼方家学者和广大画友赐教。

目 录

1	梅
34	兰
59	竹
85	菊
106	附录：海砚堂国画构图 24 法

梅

万花敢向雪中出，一树独占天下春。——元代·杨维禎

梅花素有“花中君子”之称，是中国传统名花，其清雅俊逸的风姿使文人雅士乐于赞美，更以其冰肌玉骨、凌寒留香的品性而被喻为中华民族的精神象征，为世人所敬重。

梅花又称春梅、红梅、干枝梅、红绿梅。蔷薇科李属，落叶乔木，少有灌木。高度可达5~10米。树冠开展，树皮呈淡灰色或淡绿色。小枝细长，枝端细尖。叶片为宽卵形或卵形，边缘具细锯齿。花每节生1~2朵，无梗或有短梗，原品种呈淡粉红或白色，栽培品种则有紫、红、彩斑及淡黄等花色。花有芳香，多在早春1月~2月先开花，后发叶。核果近圆球形，为黄色或带绿色，5月~6月成熟。

梅花以长江流域及西南地区栽培为盛。喜温暖而稍湿润的气候，宜在阳光充足、通风凉爽处生长，其性畏涝，能耐旱。梅花、梅果可入药，梅花冲水可代茶。梅果素有“健康食品”之称，可加工成各式干果。

梅花也是世界著名的观赏花木，尤以风韵美著称，每当冬末春初，疏花点点，清香远溢，中国古代文人将她与松、竹并称为“岁寒三友”。她以高洁、耐寒的谦逊、坚强品格，激人励志奋发。历代文人志士爱梅、颂梅者极多。在严寒中，梅开百花之先，独天下而春，因此，她又常被民间作为传春报喜的吉祥象征。

梅花的文字记载，始见于《西京杂记》：汉初修上林苑，远方各献名果异树，有“朱梅”、“胭脂梅”。至晋，有咏梅诗出现，陆凯有“折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春”的诗句。南北朝时，有关梅花的诗文、韵事益盛。《金陵志》载：“宋武帝女寿阳公主日卧于含章殿檐下，梅花落于额上，成五出花，拂之不去，号梅花妆，宫人皆效之。”此为梅花图案用于美化之始。唐代宋璟、杜甫、白居易、柳宗元、张九龄、李白、韩愈、李商隐、杜牧等，宋代的林逋、苏轼、秦观、王安石、陆游、范成大等，有许多咏梅诗词传世。

梅花原产中国，已有四千年以上的应用历史。古人用梅作调味品，商代中叶已采梅作食品。从果梅中分出以观花为主的品种群，始自汉初。南北朝时期，艺梅、赏梅、咏梅之风更盛。隋、唐、五代至宋、元，是中国古代艺梅的兴盛时期。明、清两代，艺梅规模又有发展，品种也不断增多。

野梅首先演化成果梅，观赏梅系果梅的一个分支。野梅在中国分布的次中心有4个：川东、鄂西山区；鄂东南、赣东北、皖浙山区；两广、赣南山区；闽、台北区。梅花喜温暖气候，花期对气候变化特别敏感，适合较大的空气湿度，但花期忌暴雨。梅花在年降雨量稍多于1000毫米的地区可生长良好，较耐瘠薄，对土壤没有严格要求。梅花属阳性、长寿树种，喜阳光充足、通风良好的环境。长江流域花期为12月至翌年3月。

梅花常用嫁接法繁殖，砧木多用梅、桃、杏、山杏和山桃。在园林、绿地、庭园、风景区，可孤植、丛植、群植；也可于屋前、坡上、石际、路边自然配植。若用常绿乔木或深色建筑作背景，更可衬托出梅花玉洁冰清之美。如松、竹、梅相搭配，苍松是背景，修竹是客景，梅花则为主景。古代强调“梅花绕屋”、“登楼观梅”，均是为了获得最佳的观赏效果。另外，梅花可布置成梅岭、梅峰、梅园、梅溪、梅径、梅坞等。

画法歌诀

写红梅，傲风雪，
习之既久现风格。

斗笔侧写老枝干， (图1)

细笔中锋再补接。 (图2)

主辅两线布势好，
再用短线来相破。 (图3)

大枝小枝要穿插，
“女”字细枝有顿挫。 (图4)

画枝切记留花处，
相互掩映呈错落。
老枝嫩枝势立就，
皴擦点厾枝交柯。 (图5)

花五瓣，分正侧，
有向背，出八方，
变化无穷有掩遮。 (图6)

花瓣小笔勾圈后，
蕊丝剔罢点花药。
花蕾半开作陪衬，
圈点勾写无须多。 (图7)

通幅重在用笔处，
自古画梅重在“写”。
淡赭墨青扫枝干，
石绿花后来衬托。 (图8)

通幅画完细收拾，
最后写题把款落。
押印定位应慎重，
审视位置闲章落。

調和淡墨筆尖稍蘸濃墨，略調和自下而上潑墨畫出
注意起行轉折頓挫之用筆，如略枯轉筆干其筆後
使更顯生動活脫了。



(图1)



(图2)



(图3)

用較濃之墨依勢稍筆，于第一筆左右補之
其筆後亦應注意提按轉折頓挫，可斷可連
注意參差有致，使其主幹顯現幽蒼老之勢



1

2



主線長輔線短其主線方向大體統一
破線與前兩線方向稍異且有交叉
副線破線均可略作補現其陰陽
向背，但不要不強調以免宣賓之嫌。



(图7)

(图8)

小枝之支字，要筆後靈活細長圓渾系
中鋒用筆所致，要視通幅畫點出枝
可多可少，注意有斷筆之處，以備畫花
添蕊。



3

4

趁墨色未干用濃墨點綴，擦點以加強幹枝的立體效果，且突出前後向背之態。



5

可用硬毫筆以中鋒淡墨勾圈出花的各種姿態，注意用筆要鈎利，頓挫及虛實變化，花瓣要似圓非圓，顯現花的四面分三態。



6

畫花蕾用筆，同花瓣之法，線要圓渾，有力度，再用濃墨三筆兩筆勾點，花蒂及短花柄不可過于瑣細，意到即可，畫花蕊用線要細勁有力，用筆連。



屬點花約要筆入紙，疏密得體，以現用筆之致。

7

亦可免成法整理，補充皆以己意為之，如淡、細、板、重、層、次，或于花外緣疏密大小，筆意施點，給觀者以聯想，未了題識押印完成。

乾坤清氣
丙戌年月陰曆拾一日



8

没骨点花瓣法

藏锋侧入点花瓣，
分出正侧不宜圆。
用色纯正现明快，
且要分出深与浅。
半干剔丝点花药，
用笔轻灵且连贯。(图9)

各部画法全领会，
意象漫写得天然。(图10)



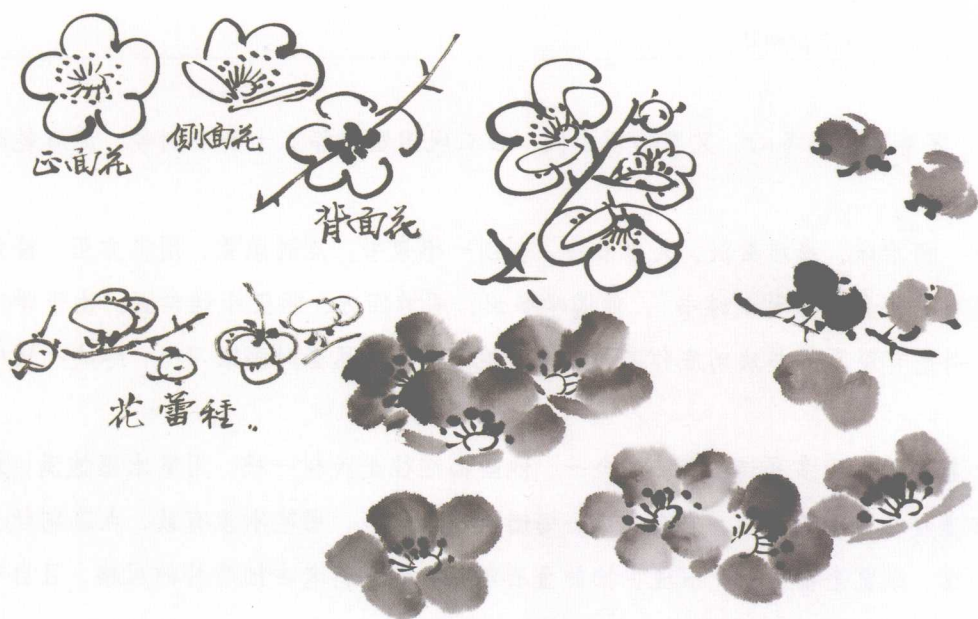
9



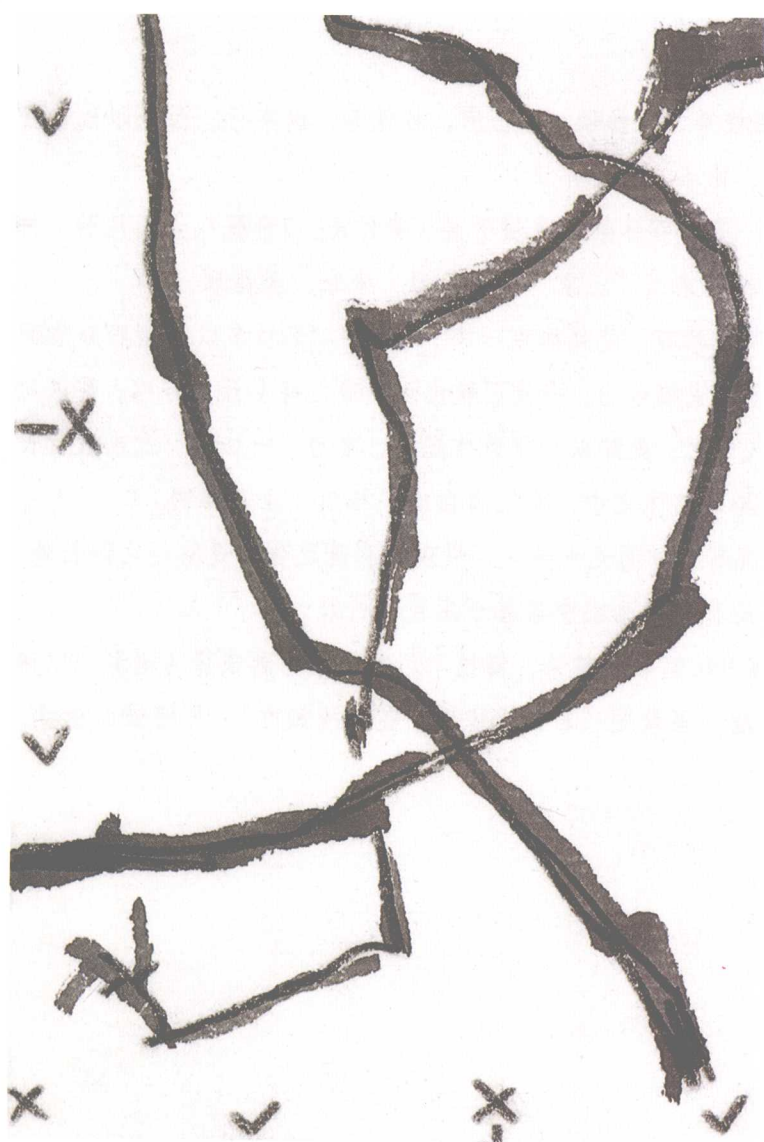
没骨写梅卷瓣法

用筆要藏鋒側入，
一筆一瓣，要似圓非圓，
體現出透視變化，花心
處要留出空白，以備剔
蕊點藥。要注意花
要明之則，但花之明
度亦要深淺有致，一
簇花或濃花淡花，或
淡花濃花要有層次
有主從。
剔蕊絲點花藥
之法如前所述。

10



勾勒与没骨画法的对比



出枝法

画梅，置阵布势，均要有起承转结。为使构图美观，应遵守一些构图规律，回避一些构图的忌讳，即：不宜在四条边线中间和四个角落起笔，亦不宜在四条边线中间和四个角落收笔。（×表示不宜出枝，✓表示宜出枝）

金农（1687~1763），字寿门，号冬心，又有稽留山民、百二砚田富翁等二十多个别号。清康熙时期画家。

金农好古玩，精鉴赏，精治印，浸淫秦汉。又善书法，自创一格隶书，点画浓重，用笔方正、棱角分明，横粗竖细，面貌在楷隶之间，自称“漆书”。他博学多识，周游四方，年五十始学画。由于学问渊博，遍览名山大川，特别是有深厚的书法功底作基础，他涉笔即古，脱尽当时画家习气，终成一代书画大家。

他的画取材广泛，尤善画梅，大多是诗、书、画合一。他画梅往往是大树一枝，用笔水墨饱满，涂抹似无羁绊，疏枝分布参差错落，用笔飘逸，似有神助。梅瓣以圈画居多，用笔刚柔有致，点蕊剔丝亦甚讲究，千花万蕊气韵静逸。纵览全幅，无处不现古拙的金石笔意，形成苍老古拙质朴的风格，且自有章法。尤以结构紧凑、体势欹侧的漆书入画题款，别有风味。

此幅作品为金农代表作，构图和梅干、梅花的画法极好地表现了上述特点。画题“空香沾手”四字即为金农所独创的漆书写法。

吴昌硕（1844~1927），初名俊，后改名俊卿，字昌硕，号缶庐、苦铁等，以字行。西泠印社首任社长。能诗，工书画篆刻，善画花卉、竹石、山水，无一不工。

吴昌硕的书画艺术贵在创新，另辟蹊径。齐白石作画即取法于吴，曾作诗：“青藤八大远凡胎，缶老衰年别有才。我愿九泉为走狗，三家门下转轮来。”“三家”即指徐渭、朱耷、吴昌硕。

吴昌硕作画，每以苍劲简老之笔出之。所作梅花，处处体现一个“写”字，干枝多以篆籀石鼓文面貌为之，圈点亦然，且带有草书笔意。作品多以直幅条山、中堂面貌出现，睹之有上升之势感。常以勾勒圈点作梅之花蕾、瓣、蕊，用笔连属，文气十足。更配以自作诗作题跋，多为“一炷香”式或数行长题，传情达意。其构图、题款，融书、印于画的整体之中，章法布白虚实相生，主题鲜明。

亦作色梅，常以深浅胭脂、朱砂来画，沉着大方而无火辣气。纵观其彩画之作，吸取赵之谦长处，兼融民间绘画用色特点，虽艳而不俗，成为历代写意画家中最善于用色的行家。

右页下方作品为吴氏76岁时所作，画梅用枯笔勾勒花朵，梅枝干用笔重拙，画来极为老到。以浓墨加赭石画梅后之石，用笔寥寥，亦不乏意趣。画款题“石如饿虎蹲，花作瘦蛟立”，更增画面意境。



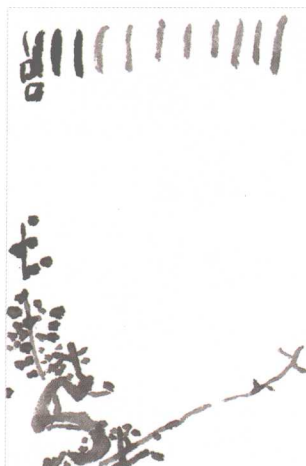
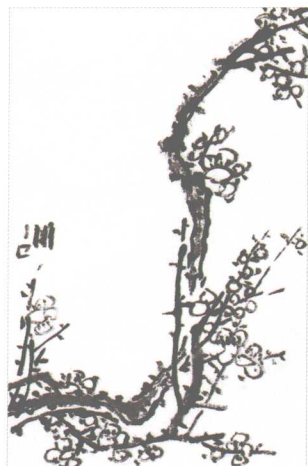
清代·金农作



现代·吴昌硕作

构图参考

竖幅构图



横幅构图



斗方构图

