

怎样画梅竹

ZEN YANG HUA

画

样

画

郭书仁 刘玉楼 著

梅竹

西苑出版社

ZEN YANG HUA

怎样画梅竹

ZEN YANG HUA

怎样

画

梅竹

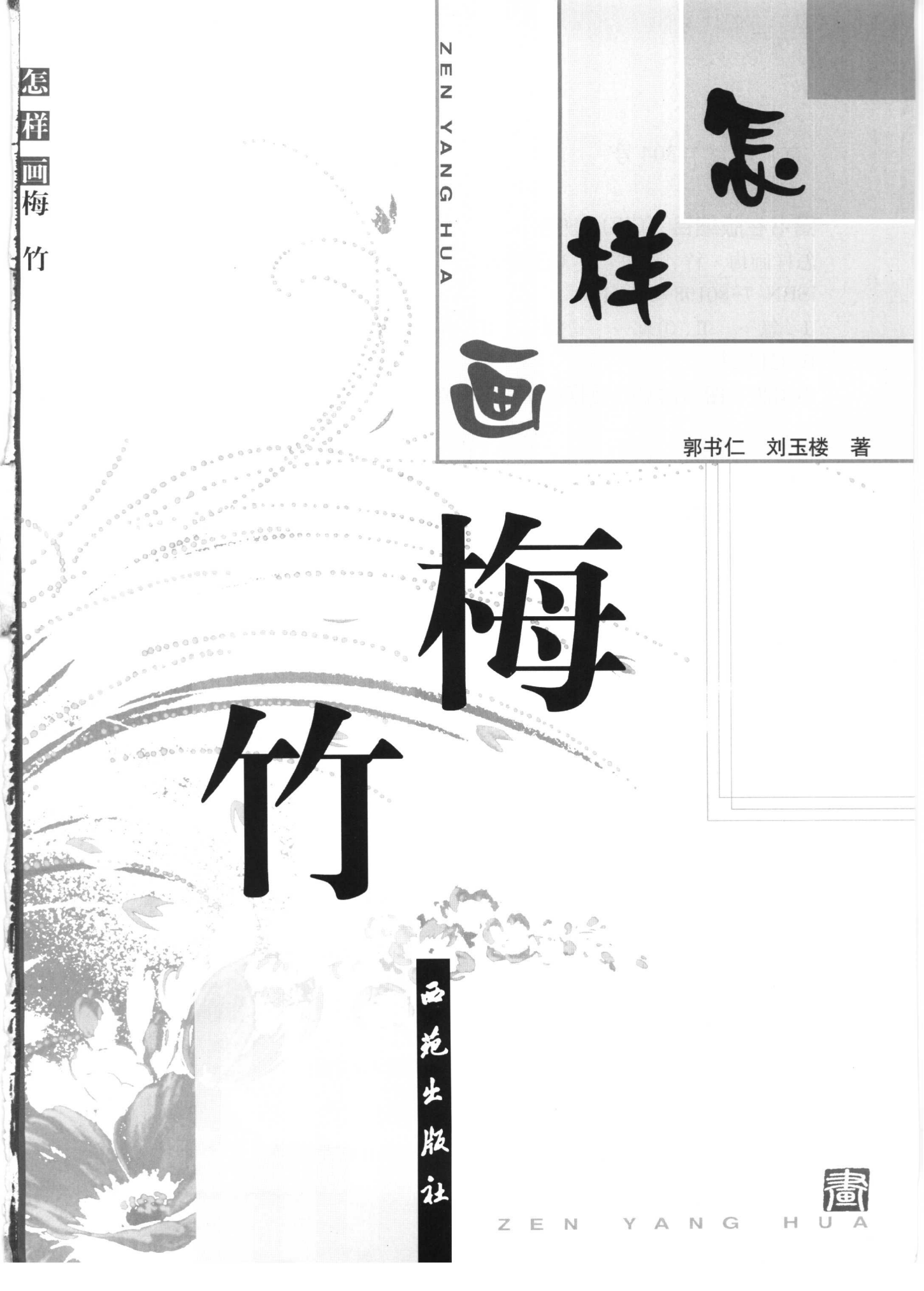
郭书仁 刘玉楼 著

梅竹

西苑出版社

ZEN YANG HUA

(京)新登字 304 号

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画梅·竹 / 郭书仁, 刘玉楼著. - 北京: 西苑出版社, 1995.8

ISBN 7-80108-049-1

I. 怎… II. ①郭… ②刘… III. 中国画: 花卉画 - 技法 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 10543 号

怎样画梅·竹

出版人 杨宪金

出版发行 **西苑出版社**

通讯地址 北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039

电话 68214971 传真 68247120

网 址 www.xycbs.com E-mail aaa@xycbs.com

印 刷 北京市瑞宝画中画印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 787 × 1092 毫米 1/16 3 印张

1995 年 8 月第 1 版 2003 年 1 月第 4 次印刷

书 号 ISBN 7-80108-049-1/J · 24

定 价: 10.00 元

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题本社负责调换)

出版说明

中国画,简称“国画”,是我国民族文化的组成部分,有着悠久的历史 and 辉煌的成就,且日益得到繁荣和发展,在世界文明史上占有重要的位置。中国画独特的表现形式和特有的审美视角,越来越受到国内外人们的喜爱。为继承和发扬这一优秀的传统文化,给广大爱好中国画的初学者提供入门之便,我们编辑出版了这套中国画基础技法丛书。

丛书文字通俗易懂,大量的图例,可供初学者临摹参考。

由于编者水平所限,不妥之处,敬请读者指正。

编 者

目录

怎样画梅花 郭书仁 著

怎样画梅花	(1)
画梅花的笔墨技法	(3)
(配景)竹、松、八哥、水仙的画法	(7)
梅花的几种画法	(9)
作品赏析	(15)

怎样画竹 刘玉楼 著

竹的风格与源流	(24)
竹的种类与特点	(26)
画竹的笔墨技法	(28)
作品赏析	(35)

怎样画梅花

怎样画梅花

梅花是我国传统名花之一，“梅独先天下而春。”其性耐寒、傲雪，给人以坚贞、高洁的象征。我国人民十分喜爱梅花，并被历代文人所歌颂，画家所描绘。关于梅花的诗词歌赋，及绘画作品，难以胜数。如宋代林逋有“众芳摇落独暄妍，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”宋王安石有“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”元代画梅名家王冕有“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”清代扬州八怪之一的李方膺有：“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”等名句。著名画家如南宋杨无咎，元代王冕，明代徐渭、陈洪绶，清代朱耷、石涛、恽南田、扬州八怪诸家，及吴昌硕、齐白石等都有不少梅花佳作传世。

梅花为落叶乔木，先花后叶，初春开花。老干如苍虬曲铁，细枝则挺拔刚健。画写意梅花多为单瓣，花瓣五出，瓣成圆形。其颜色多为白和粉红，也有红色，少见白中带绿色的。正面瓣色浅，反面瓣色深，花苞颜色更深些。

梅花在花鸟画中，是以表现枝干为主的。枝干画得好与坏，直接关系到作品的成败。作画时不可大意。

画梅花一般应先画主枝，以定大势，然后画辅枝及小枝。用笔要中锋、侧锋、散锋互用，应灵动有顿挫变化。画枝的组合，要有粗细和深浅变化。一般粗枝苍劲雄浑，墨色要淡些。细枝要挺健，墨色可深些。枝干穿插应考虑疏密和聚散的变化。还应注意相邻两枝不能平行，不能垂直相交，三条枝干不能相交于一点。

花头的画法：

画花头有两种方法，双勾法和点法（没骨法）。在写意画中，双勾法也即草勾法。用笔、气要连贯，中锋、侧锋并用，可两笔勾一瓣，也可一笔勾一瓣。画面中以正侧式和侧式花头为主，花苞生长在枝梢上。勾花用墨可深可浅，可干可湿，不要描画，勾得过实花则呆板。如表现白色梅花，可在双勾花的基础上，用淡赭石色或淡草绿色圈染为好，以衬托出花的洁白（不圈染也可）。如画色梅，可在双勾的基础上，染上所需的不同颜色。一般染色，不要把原墨色盖住。染色时可干染（待双勾墨色干后染色），也可湿染（趁墨色没干染色）。方法不同，则花头的效果有别。还可采用色勾色染法，勾花用深色，染花用浅色。最后必须用比花头深的色墨点花蒂和花蕊。

点法(没骨法)画梅花:

不同颜色的梅花,用不同颜色直接点成,一般不要用单一的颜色点。朱红梅花,可用朱砂或朱磬色调曙红色点。深红梅花,可用曙红调胭脂色点。绿色梅,可用草绿色调少许石绿(三绿)点。腊梅黄花,可用藤黄调朱磬或赭石点。粉红色梅花,可用白粉调曙红点。白色梅花和胭脂色梅花,可直接用白色和胭脂色点。在点花时,无论白花或是其他颜色的花,用笔、用色都应有轻重、浓淡、虚实。由瓣尖向瓣根运笔,花心留出适当空白。花瓣形要点的圆中见方意,不可点的像球一样圆。画花头也可采用先点后勾法,花形点好后,趁湿用浅墨复勾。

枝干画法:

一次性用墨法,用水笔蘸墨和调墨后,采用不同笔法直接画成枝干,而不再进行第二次用墨。不足处可略加找补,或干后用色补足。此法要求枝干的穿插、粗细、深浅、干湿、疏密、长短、曲直、转折等变化一次完成,难度较大。

破墨法:

在一次用墨的基础上,趁湿进行第二次用墨。其形式有两种:第一种,先用浅墨画第一层枝干,再用重墨画第二层枝干,使深浅墨色相互碰渗(一次性用墨法,也属此种破墨法)。第二种,先用淡墨画出枝干姿态,趁湿用重墨渴笔,连勾带皴再画一遍。勾皴时,调整第一次墨色的枝干穿插和形态的不足处。此法为浓破淡,明此理,也可淡破浓,墨破色,色破墨等。在作画时应灵活运用。

积墨法:

也是二次用墨法,它不同于破墨法,是在第一次用墨干后进行。一般第一次用墨要淡,待墨色干后,进行第二次用墨。而且墨色要深于第一次用墨。勾皴时,用笔要灵活,虚实相生。墨线不要完全与原墨色重合,可在原墨色中,也可在原墨色外。同样起调整第一次用墨,枝干形态的不足处。

勾勒法:

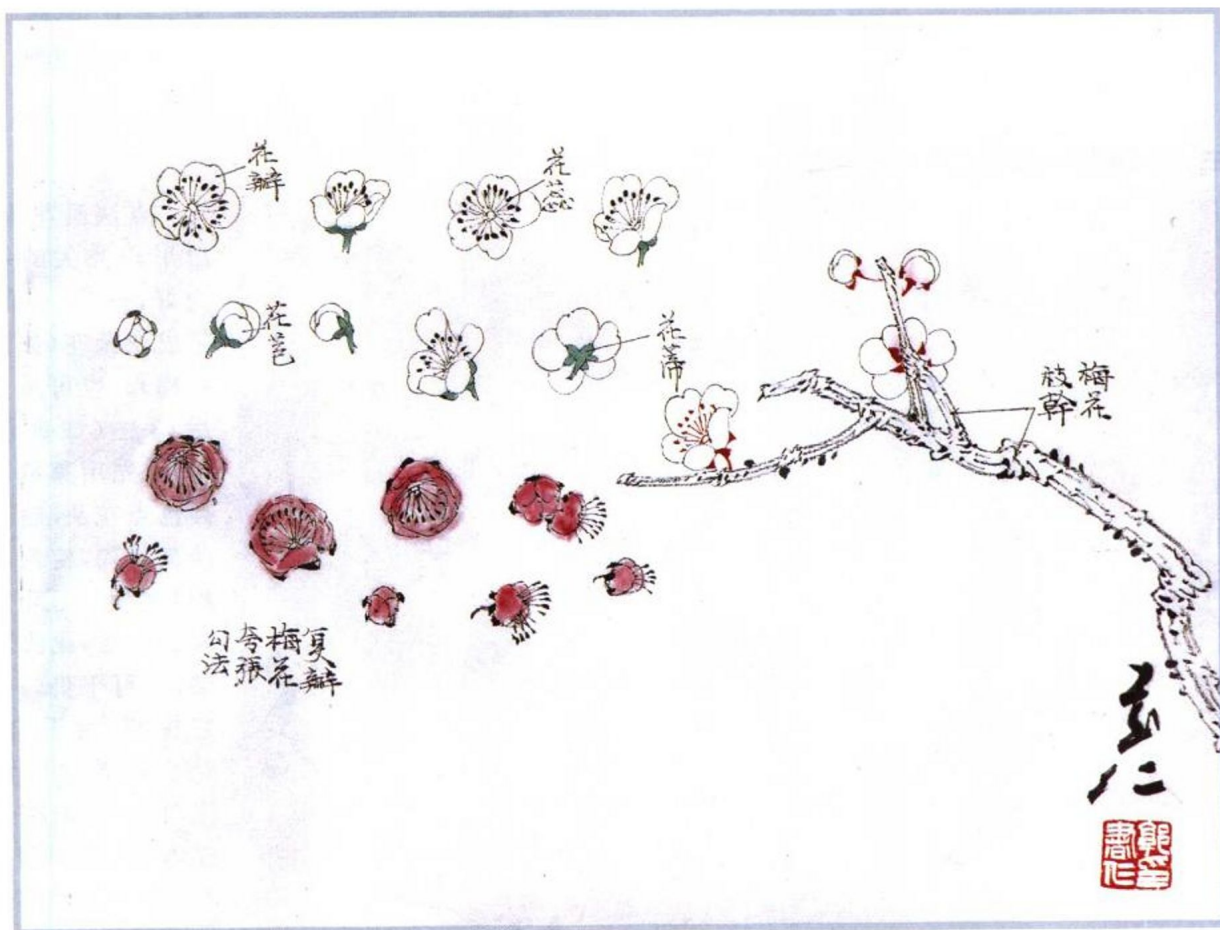
此法用线条直接勾出枝干的姿态。在写意画中,可先勾后皴,也可边勾边皴,小枝也可重墨一次画成。作画前可用炭条轻轻起好轮廓,再用毛笔勾皴。有把握者也可直接用墨勾皴。干后可用浅赭石复勾。欠佳地方,可用苔点调整补其不足。

在写意花鸟画中,除松树、柏树、柳树等较特殊树种外,其它花木枝干大多与梅近似。从画法上看,区别不是太大的,只是从花形上加以区分。所以更可看出画好枝干的重要性。

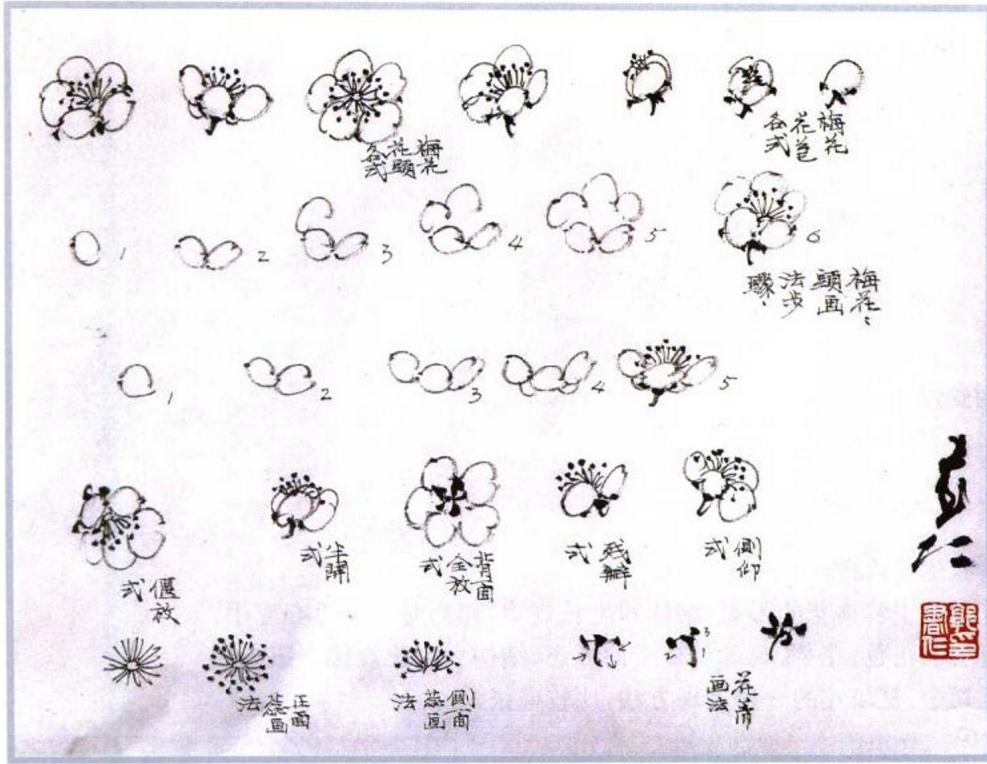
画梅花的笔墨技法

一、梅花的形态、结构、生长规律

画写意梅花，首先要了解梅花的形态、结构和生长规律，作画时才能得心应手。此图为单瓣梅花的花头、花苞、花蒂、花蕊及枝干的形态、结构和生长规律。图中胭脂色的花头，是写意画中，复瓣花的一种表现方法，比较夸张。

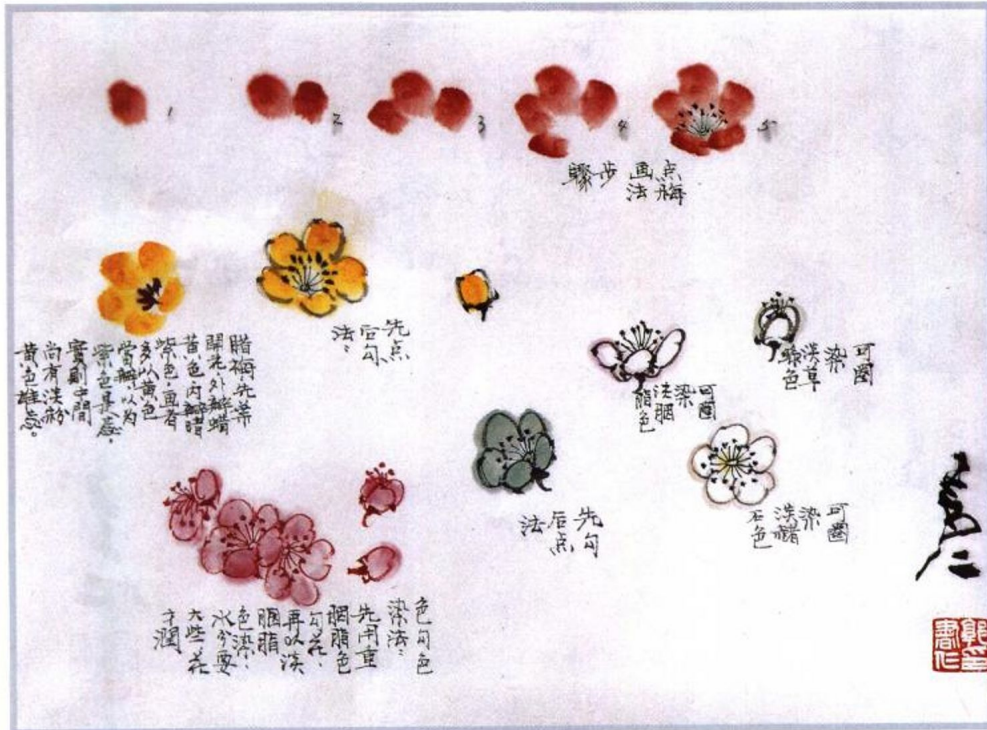

二、双勾花头画法步骤和几种姿态

画写意梅花，一般先练习勾画花头法，勾花方法掌握了，点画法自然会通晓。此图是几种姿态各异的花头，及画法步骤。画花蕊，应放射状排列，且略有些弧度，花粉要错落点成。蒂如丁香头，要笔断意连，先画中间花柄，再左右各一笔画成完整花蒂。一般花蒂可用重墨画，也可用胭脂调墨，或是赭石调墨画均可。总之花蕊和花蒂的颜色，要比花瓣颜色深，花头才精神。

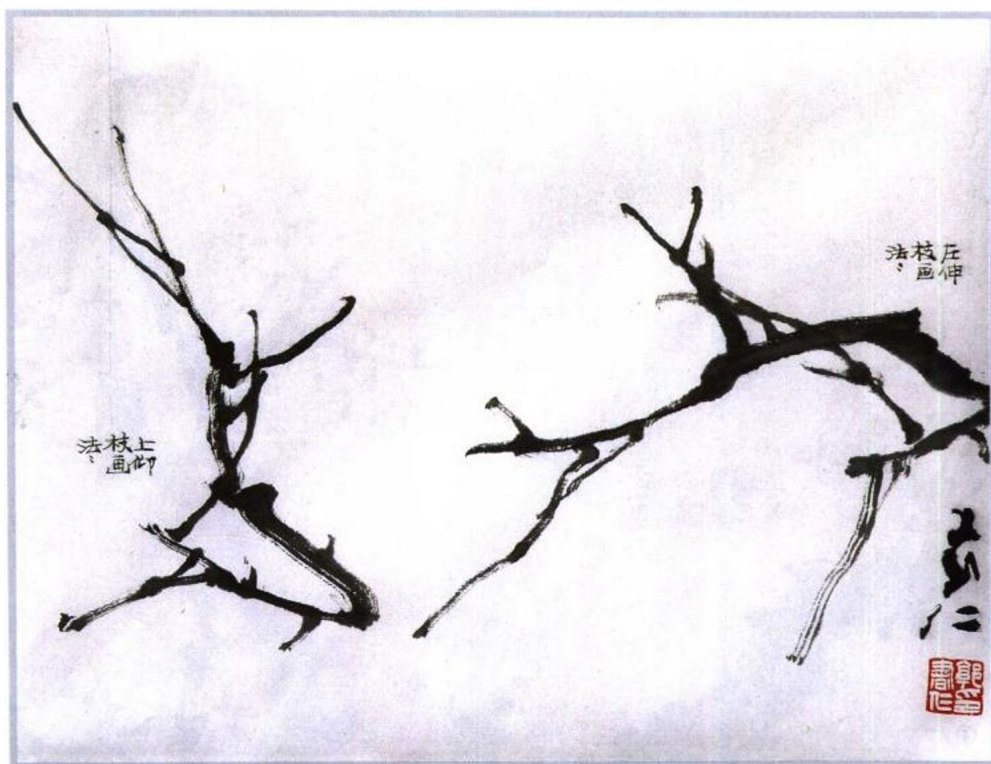
三、点法画花步骤和几种其它画法

点法画花头，一般用较秃尖的笔点为好，一笔一瓣，五笔成一朵花(如图中红梅)。也可用先点后勾法(如黄色梅花)。先用藤黄调朱磬色点花头，趁湿用淡墨复勾，使色与墨相互渗化。还可用先勾后染法，此法可湿染，也可干染。如绿色梅花，为干染法。花心处要适当留些飞白，可增加花头的立体感。图中胭脂梅花，为色勾色染法，此法同样可湿染，也可干染。

四、枝干的画法

梅花枝干画得好坏，是一幅梅花作品成败的关键所在。枝干是比较难画好的，画枝干既要考虑好大势，又要安排好枝干的疏密与穿插关系。用笔要生动自然，是非要下一定功夫不可的。在练习时，要掌握从上下、左右各方向出枝，行笔随意，才能画出较生动的枝干。

五、花头与枝干的组合

画枝干要取其势，一般先画主枝，以定大势。再依次画辅枝和其它小枝。并做到有粗细、深浅、干湿的变化。花头生在枝梢上，除正面和背面全开花以外，其它姿态的花，一般不要靠枝太近，否则花不精神。大枝干上，一般不长花。

六、积墨法画枝干及复瓣花勾法

枝干画法,还可用积墨法。积墨法,就是待第一次墨色干后,再重新勾勒枝干。采用此法,一般是因第一遍画的枝干姿态,笔墨效果不理想,而用此法补救之。如果第一遍画的姿态,笔墨效果都很理想,就不必用此法。图中胭脂色梅花,是复瓣花表现方法,用笔方法与勾白花相同。

(配景)竹、松、八哥、水仙的画法

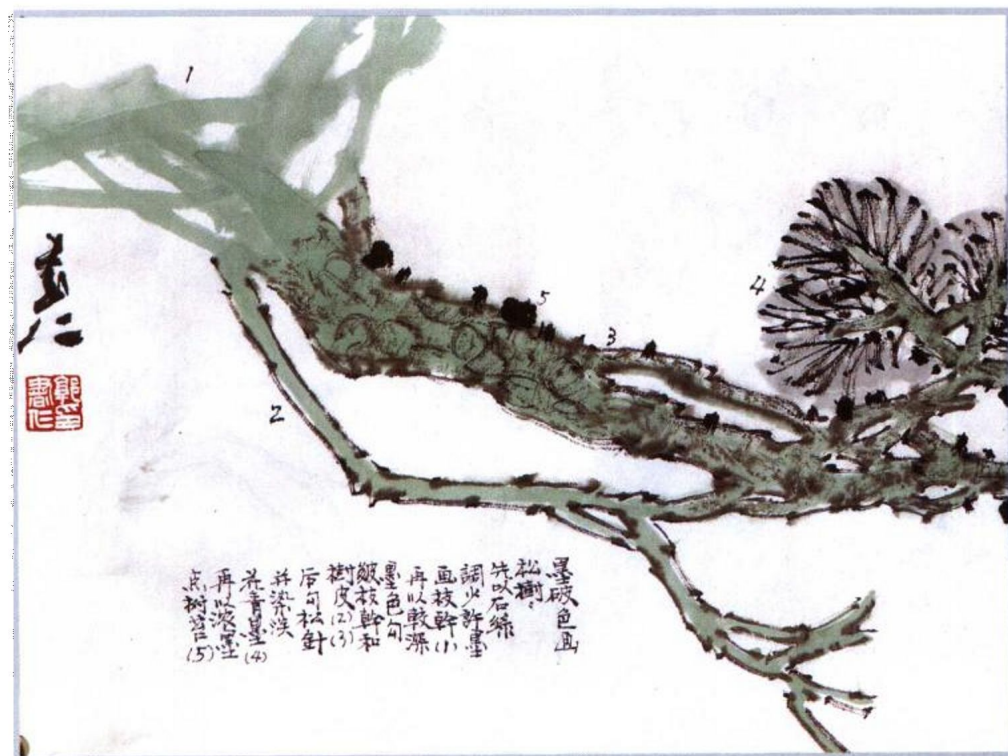
竹子的画法：竹叶可按单组练习画，如人字型、个字型、介字型等。几个单组相组合，即成片。要一笔一叶，行笔不可过慢，也不可过快。竹竿、竹枝一般用中锋。竿的墨色和粗细应均匀。画节一般用重墨为好。画双勾竹，同样是按组画，每组五片、七片、九片叶不等，几个单组相互组合即成片。

七、(配景)墨竹与双勾竹画法

八、(配景)墨破色画松树

松树画法：此图为墨破色法。先用石绿调少许墨，画出枝干的形态，趁湿用重墨连勾带皴，画出枝干的姿态。用笔要有顿挫。最后勾松针，等墨色干后，染花青墨。

雪梅画法：在中国画中，可借底为雪。所以在画枝干时，落雪部位，要多见虚笔、渴笔。点花时也不要把花都画完整了，最后用淡墨染雪，染雪就是染底托雪。留出空白，以示雪意。近枝干处墨色略深些，就更显出雪洁白。如表现正在下雪的天气，可用毛笔蘸白粉，另一只手敲打笔杆，白粉就洒在纸上，形成正在下雪的场景。

十一、雪景梅画法
十二、勾法画白梅

勾法画白梅花：表现白梅花，一般多用勾法。此图除花心处染了一些淡赭石外，其余全部用墨色画成。为突出白花，又用清墨（极淡的墨色）圈染花头。

十三、粉色梅花画法

粉色梅花画法：点画粉色梅花，笔要干净，先蘸白粉，笔尖调曙红色（胭脂色也可），由瓣尖向瓣根运笔。一笔一瓣，再用深胭脂色点花蒂和花蕊。枝干画法，可参考图十二。

十四、破墨法画枝干

破墨画枝干法：先以淡墨，画出枝干的大势和穿插关系，趁湿用渴笔、重墨勾勒，使深浅墨色相互渗化。再以淡墨勾花头，浅赭石色圈染花瓣，藤黄染花心。

十五、绿梅与双勾竹

绿萼梅花：花头用先勾后染法完成。画法与勾白梅花画法相同，再以浅草绿调少许石绿（三绿为好）点染。花蒂和花蕊用浓墨点。花后以浅墨双勾竹一丛，并用草绿勾叶筋。使画面多了一个层次，又衬托了梅花，色调也和谐。

十六、色勾色染画梅法

色勾色染画梅法：此图枝干是以积墨法完成。勾皴时，可修整原枝干不理想的部位，运笔要有顿挫、转折。花头先用深胭脂勾画，以淡胭脂点染。深胭脂调墨，点花蒂和花蕊。此图竹叶是先点后勾法，用花青墨调少许石青点竹叶，趁湿用淡墨复勾。

