

工 笔 画 系 列

梅花 桃花要诀

江 苏 美 术 出 版 社

中 国 画 基 础 入 门

中国画基础入门

画梅花、桃花要诀

顾扬 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画梅花、桃花要诀/顾扬编著. - 南京:江苏美术出版社, 2000. 8(2000. 10 重印)
(中国画基础入门. 工笔画系列)
ISBN 7-5344-1125-4

I. 画... II. 顾... III. ①腊梅科-花卉画:工笔画-技法(美术) ②桃-花卉画:工笔画-技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40823 号

责任编辑	徐华华
	张 韞
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 梅 花 、 桃 花 要 诀

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
扬州鑫华印刷有限公司印刷
开本 787 × 1092 1/16 印张 3
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 次印刷
印数: 10,001 - 20,000 册
ISBN 7-5344-1125-4

J · 1026 定价: 10.00 元

社 址/南京市中央路 165 号
电 话/3308318 邮 编/210009
发行科/南京市湖南路 54 号
电 话/3211554 邮编 210009
江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

第一节	梅花的生态结构	(5)
第二节	桃花的生态结构	(6)
第三节	白描梅花、桃花写生	(7)
第四节	线描的艺术处理手法	(12)
第五节	构图	(16)
第六节	景、情、意、境的内在表现	(20)
第七节	朽稿	(24)
第八节	白描墨染法	(24)
第九节	淡彩着染法	(28)
第十节	重彩着染法	(30)
第十一节	渲染方法介绍	(32)
第十二节	创作步骤	(41)

2016.10.10

中国画基础入门

画梅花、桃花要诀

顾扬 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画梅花、桃花要诀/顾扬编著. - 南京:江苏美术出版社, 2000. 8(2000. 10 重印)
(中国画基础入门. 工笔画系列)
ISBN 7-5344-1125-4

I. 画... II. 顾... III. ①腊梅科-花卉画:工笔画-技法(美术) ②桃-花卉画:工笔画-技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40823 号

责任编辑	徐华华
	张 韞
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 梅 花、桃 花 要 诀

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
扬州鑫华印刷有限公司印刷
开本 787 × 1092 1/16 印张 3
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 次印刷
印数: 10,001 - 20,000 册
ISBN 7-5344-1125-4

J · 1026 定价: 10.00 元

社 址/南京市中央路 165 号
电 话/3308318 邮 编/210009
发行科/南京市湖南路 54 号
电 话/3211554 邮 编 210009
江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

第一节	梅花的生态结构	(5)
第二节	桃花的生态结构	(6)
第三节	白描梅花、桃花写生	(7)
第四节	线描的艺术处理手法	(12)
第五节	构图	(16)
第六节	景、情、意、境的内在表现	(20)
第七节	朽稿	(24)
第八节	白描墨染法	(24)
第九节	淡彩着染法	(28)
第十节	重彩着染法	(30)
第十一节	渲染方法介绍	(32)
第十二节	创作步骤	(41)

2016.10.10

第一节 梅花的生态结构

梅花性耐寒，多生长在江南地区。开花期在十二月至来年的二月。新生的梅花多灌木，可以修成亚乔木，老干枝梗似铁，有刺有苔藓，当年新生枝条细长呈绿色，新条上互生叶，次年在叶落后的叶腋处开花，故花也互生(分杈前的老枝无花)，花的间距稀疏。在老干上发的新条为气条，次年也开花，但比一般枝上开花时间稍晚。

梅花是先开花后发芽，有单瓣复瓣多种类型，一般以野生单瓣的梅花入画。花有深红、浅红、白及白中带微绿的“绿萼梅”等色。由于梅花开在漫天风雪后的早春，叶芽尚未长大而较小，故人们赞美它不畏严寒的傲骨精神，喜爱它万花凋零之际“梅独先天下而春”的品格，称为“春来第一枝”。

梅花的花瓣为圆形，平伸，开出的花呈扁平状，花为五瓣，花苞圆实，五片萼，子房不大，雄蕊丝白，雌蕊一枚白色，花粉黄色。

第二节 桃花的生态结构

桃花每年春季三月间开花，株高一二丈，亚乔木。有夭桃和结果的桃树两大类，夭桃花朵小，刚开花时，叶子尚未长出，枝条直立变化小。结果实的桃树，枝干比较粗壮，老干皮光有横裂纹，枝干变化比较大，适宜于入画。新生的枝条呈赭绿色，叶互生，在枝条的叶腋处开花，花为互生，开花时叶芽长出数片嫩叶，叶子的筋脉不明显，叶左右向里合拢。花有五个瓣，花瓣呈椭圆形，瓣梢略尖，初开时为粉红色，逐渐变暗成绛色，故桃花又名绛桃。蕊丝在花初开时为白色，开花一两天后蕊丝逐渐变成紫红色，花为粉黄色。萼片五枚，子房发达，色嫩绿带稍许胭脂红色。

第三节 白描梅花、桃花写生

线描是中国画中的一种独立的艺术形式。在一幅画中纯粹以线条描绘对象的表现形式叫线描，未着色的线描也叫白描。

白是素的意思，指的是只有一种单纯的色彩；描是指线的勾勒，传统上也称为双勾、勾勒或线描。白描是传统中国画的造型基础，故有“白描打底”之说。

花卉写生，需要注意时间的选择。还要注意花木不同的生态特征，如桃花怕冻先发芽再开花，梅花耐寒则先开花再发芽。

写生一般为三个过程：一是观察，二是描写，三是整理。写生的方法视自己的目的而定，一般为慢写和速写二种。初学者以慢写为宜。

1. 观察。写生前必须对梅花、桃花作多方位的整体观察，去了解其全貌，这是感性认识转换成理性认识的第一步，是重要的一步。尤其是对即将描绘部分的结构充分了解后，找到自己所需要的形态和角度，才能下笔写生画出自己的真切感受。

2. 描写。通过整体观察、知晓全貌、选好角度就可进入实际描绘了。这一阶段因需要和目的不同，方法也可多样。方法大致可分为四种：

①局部特写。目的是了解和掌握梅花、桃花的结构和形态。搜集各种花头的正面、侧面、背面、花苞、叶子的不同形象，左右前后的各种不同姿态，研究记录它们的透视规律、色彩构成要素，作为创作时的备用资料，在构图时根据需要采用。

②折枝写生。“赏心悦目三两枝”是中国画花鸟画审美理念中“近取其质”理解上的彻悟，是中国画状物“写照”的取舍要求，它有别于西洋绘画的写生，它是认识花卉的生长规律和造型练习的过程，充分认识它们之间的相互关系、形态特征，才能为今后的创作构图出枝积累生动的素材，才能积极地应用这些写生素材为创作服务。

③整株写生。从根到梢到花的姿态，使整株梅花、桃花映入眼帘，写其全貌是把握梅花、桃花神韵的必要过程，目的不仅是了解梅花、桃花的整体结构和生长态势，而且要求学习者在写生过程中为构图写生和今后的创作做好过渡性的准备工作。

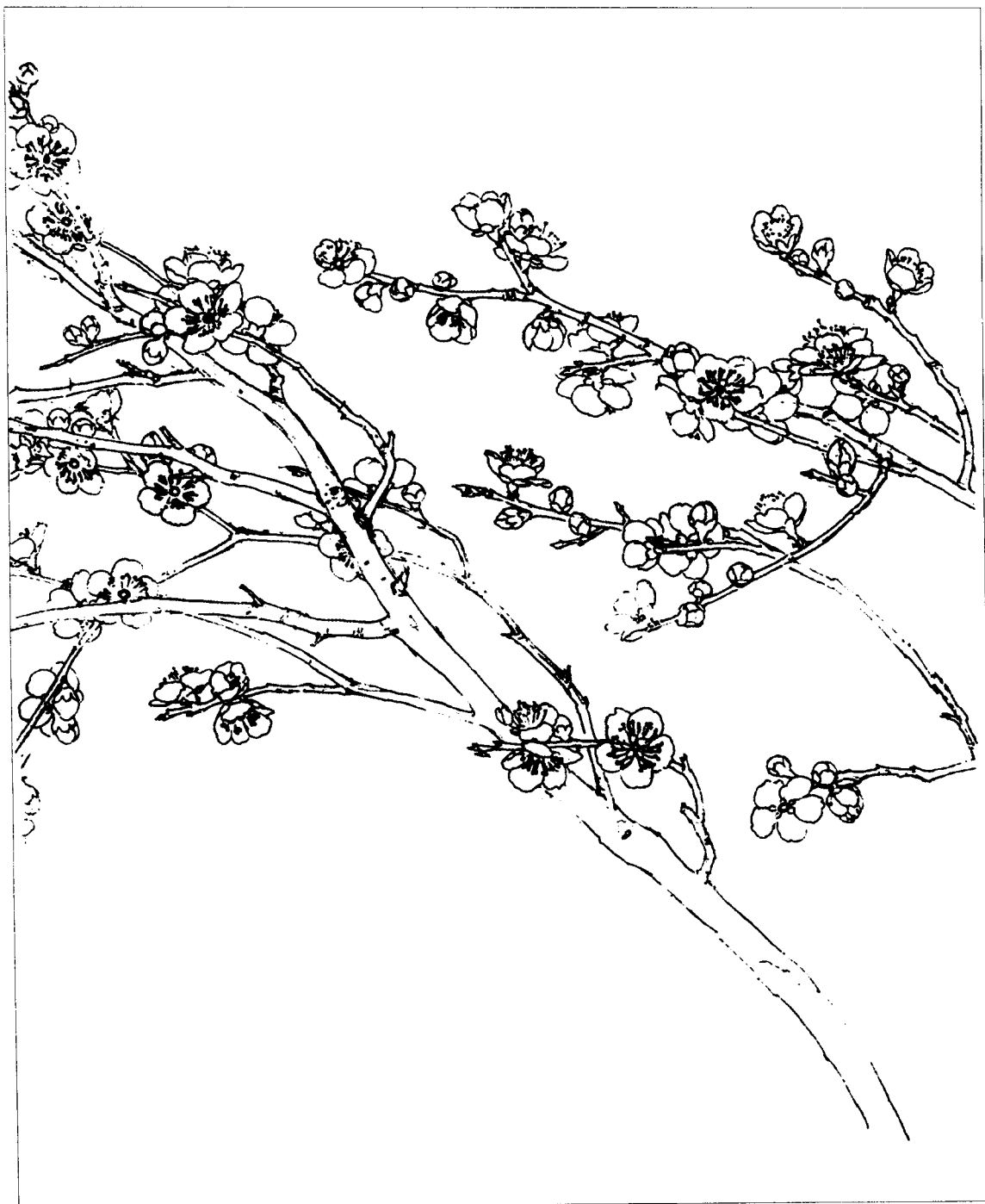
④构图写生。是在掌握上述三种方法基础后，进入创作前的主客观结合阶段的练习。局部写生、折枝写生和整株写生，偏重于对梅花、桃花形态结构和生长特征的客观描写。而构图写生是“准创作”练习，描绘时不必完全忠实于原生态的客观自然，而是运用构图法则作主观能动地积极安排，为稍事整理后的创作定型。

3. 整理。由写生到创作，是一个量变到质变的过程。创作不是自然的翻版，而应“源于生活，高于生活。”写生稿是为创作提供和积累素材的过程，运用“移花接木”、“取舍提炼”等方法，使各种写生稿服务于统一多变的完整构图需要十分重要。在创作中它是“意象”自然的比照物，可以帮助你发现不足和修正不妥之处，使你有充分的素材充实调整画面所需，达到预期的效果。平时写生也要养成随时整理的好习惯，在画幅的写生对象边上注明颜色，可以用淡彩记录，也可以用文字记录，还可以用文字的字头速记。传统画工的速记文字为：红(工)、黄(卅)、绿(卅)、赭(者)、青(𠂔)、胭脂(因)、紫(此)、染(九)等。总之，写生方法多种多样，多到实际生活中去观察体验，结合临摹优秀作品，有意识地将写生与创作结合起来多加练习，你的水平就会不断提高，就会出成果。

第四节 线描的艺术处理手法

白描不是观察对象光线变化的结果，而是观察对象组织结构的结果，是对对象生长规律和组织结构深刻理解、仔细研究的结果。

线描在观察上的特点决定了它在表现上的特点，必须把对象结构上的来龙去脉一丝不苟地交代清楚，不论是画大的花瓣、叶子，还是细小的花蕊、花蒂，都要求仔细刻画到位，但它又和纯粹自然主义的不加取舍的表现有本质上的区别。

物象的轮廓对任何绘画来说都是十分重要的，但对于用单线来表现形体的白描来说更为重要，因它无任何因素可借助，只能靠本身极端严格的轮廓线使对象得到充分地表达。所以，线已不是简约的表现，而是要融入作画者的思想情感，正确运用各种手法表现对象的体积感、质量感和空间距离感，从而达到表现出写生对象精神内涵的本态特质这一目的。

物象的立体感是物体的明暗和体积的透视感给人的视知觉，明暗现象不是产生体积感的根本元素，线描通过线的浓淡、虚实、长短、徐疾、转折、刚柔等的变化，准确地表现物象的凹凸、卷曲、转折，物与物的前后、高低、空间距离透视关系，因而在线的“阴阳背白”中表达出物象阴阳向背的体积感。

白描通过运笔用墨的变化来表现物象的质量感。线条的抑扬顿挫、刚柔、方圆曲直、粗细、浓淡、干湿、徐疾等在运笔用墨的变化中，表现着各种不同质量感的物象。中国古代画家运用线的变化在表现物象质量感方面积累了极其丰富的经验，初学者可以借鉴吸收、仔细研究并体会对被描绘对象的客观应用。平时实际作业前可借助临摹进一步体会，写生时注意从客观对象的实际精神面貌出发，要注意在处理中无论墨色的浓淡、线条的粗细、组织的变化，其程度不能相差过大，浓的太浓，淡的太淡，粗的过粗，细的过细，都会影响画面的协调及笔墨的和谐，这是白描必须遵循的重要规律。线条的艺术加工要从客观对象精神面貌出发，切忌脱离实际对象，盲目主观的进行；如果线条造型的目的不明确，不能客观有效地表现对象的话，那么线条本身就失去了应有的意义。下面向你介绍一些主要的艺术处理手法。

1. 对比手法

白描是用线表现对象的，这是其行为特征的条件限制，因而要把写生对象表现得合乎审美要求，运用对比手法来处理画面的效果就显得极为重要了。线条的粗细浓淡对比，曲直长短对比，顿挫徐疾对比，黑白疏密对比，使画面上的被表现物相互衬托，相互呼应，加强了画面的韵律、节奏感，使被表现的主体物更加突出。因此，对比手法是线描艺术处理上的基本手法。

