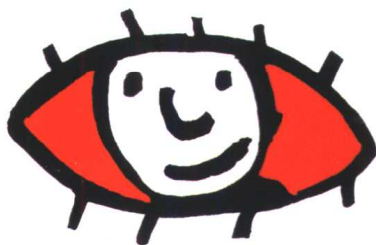

少年美术起步丛书

缪宏波编著

SHAONIAN
MEISHU QIBU

国画梅兰

湖北美术出版社

少年美术起步

国画梅兰

缪宏波编著

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国画梅兰 / 缪宏波编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2000.1

(少年美术起步丛书)

ISBN 7-5394-0928-2

I. 国…

II. 缪…

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(1999) 第 75557 号

责任编辑: 余 澜 封面设计: 朱筱乔

特约编辑: 陈 波 技术编辑: 祝俊超

少年美术起步·国画梅兰

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹂路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027)86787105

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2000 年 2 月第 1 版

2000 年 12 月第 2 次印刷

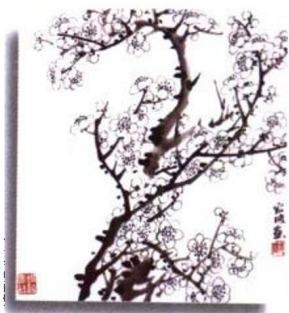
印 刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

印 数: 5000-10000 册

ISBN 7-5394-0928-2/J·836

定 价: 18.00 元

引言

中国花鸟画，以其优秀的传统和独特的风格著称于世。“梅兰竹菊”是花鸟画的重要组成部分，也是画好花鸟画的基础，这一题材常被人们称为“四君子”。“四君子”清丽芬芳，各具姿质，为人们深深喜爱。“四君子”画萌发于唐代，发展于宋代，盛行于元代，风行至今。

画梅，据古书记载，早在南梁时就有张僧繇画《咏梅图》一卷。尔后，唐末五代有滕昌祐、徐熙善用勾勒着色法画梅花，北宋时徐崇嗣用色点染来画梅花，至南宋扬无咎开创了圈花点萼新格，宋代还有画梅的代表著作《梅花喜神谱》传世。元代的王冕亦以画梅著称，并用胭脂点花作没骨体，所画梅花生意盎然，别具一格。明代有沈襄的《梅谱》录有陈录画梅千枝万蕊，姿态迥异。后来，还有周之冕、沈周、王谦、陈洪绶、八大山人、石涛、恽寿平、李方膺、吴昌硕等都画有大量的梅花佳作。其中的李方膺高度概括出“触目横斜千万朵，赏心只在两三枝。”的画梅理念来。清末王概等编写的《芥子园画谱》有画梅的技法介绍，可供参考。

画兰，相传苏轼最早画墨兰，南宋的郑思肖精于画墨兰，所作多露根不写地坡，气韵神采，有独到之处，明代文徵明，清代朱耷、石涛、郑燮、金农、李方膺、吴昌硕以及现代齐白石皆有画兰佳作存世。在他们的画中只见几撇青条叶，几朵幽芳花，便潇洒地挥写出兰花的王者之香来。清末王概等人有《芥子园画谱》传世，其中兰谱比较详细地介绍了画兰技法，初学者可以参考之。

从“梅兰”题材来说，虽较简单，但意境深远，诗情画意尽在其中，经千百年无数画家的精心创作，积累了丰富的表现方法，使其成为中国传统绘画的精华之一。此册以写意的笔法教授大家如何画梅兰，供大家了解作画的步骤和几种表现方法，初学者应融会贯通，从基础学起，掌握画竹菊的基础技法。此册收入了本人作画步骤图四十余幅和名家优秀作品若干幅。限本人的水平，其中难免存在不少缺点，祈读者批评指正。

己卯年秋于寒云草堂

写意花鸟画笔墨运用的基础方法

中国写意花鸟画主要是通过用笔、用墨、用水、用色来表现物象的形和神，作为写意花鸟画基础的梅兰、竹菊就更加要体现笔墨的精神。

图一

笔的方向变化，这样不会使线条板滞。收笔要回锋，要提得起。这样一笔如此，画千万笔也同样道理。从笔锋来说，有中锋、侧锋、裹锋、藏锋、回锋等。中锋，执笔较端正，笔毫在线的中间，用中锋画出的线条要浑圆厚重。侧锋，执笔较倾斜，笔毫在点画的一侧，用侧锋画出的线条要轻快挺劲（见图一）。裹锋，执笔不动，靠腕力转动使笔锋紧裹或破锋自转的收拢。藏锋，即指行笔时欲上先下，欲下先上。回锋，即行笔时折锋使回。用笔在实践中要灵活运用，从效果上来看要达到苍劲、老辣、轻松、圆浑、灵活、厚重、润泽、古拙为上。同时忌死板、干枯、纤弱、刻露等毛病。

关于用笔

用笔即指笔法，中国画从一笔画起，每画一笔的运动顺序是起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋，不要露笔锋，这与书法相通。行笔要有变化，要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。要平，如锥画沙；要圆，如折钗股；要留，如屋漏痕；要重，如高山坠石。如行云流水，一波三折。波指起伏的形态，折是

关于用墨

中国画以墨为上，墨色是众彩之和，墨法之妙全由笔出。从墨色上分焦、浓、重、淡、清五个色层（见图二），即“墨分五色”。从焦墨到清墨是通过加水而逐渐过渡过去。一笔可以完成浓淡的变化，这是“四君子”画中用得较多的墨法，先蘸淡墨，再蘸浓墨，一笔画下，在纸上就会出现由浓到淡的变化来。墨

图二

在画中运用的技法有干墨、湿墨、破墨、积墨、泼墨、焦墨、宿墨等。干墨指笔中墨较少且行笔较快出的效果，如“飞白”。湿墨指笔中水较多且行笔较慢出的效果。破墨指趁纸上墨未干，在上面又画时所产生的效果，在作画中用得最多。积墨指由淡到浓慢慢地层层渲染和叠加时出的效果。泼墨指将大面积墨泼于纸上时出的效果。用笔和用墨是中国画技法的两个方面，笔迹须用墨色来表现，而墨色也必须随笔法而出现，一笔下去，既要有笔，也要有墨，笔墨又从点、线、面三个方面来表现。点主要是用笔尖点在纸上，点要有大小、浓淡、聚散的变化（见图三）。线要有粗细、刚柔、曲直的变化（见图四）。面对画面起重要作用，要有浓淡、干湿的变化（见图五）。

图三

图四

图五

图六

关于用水

古人墨法妙在用水，用水有水带墨、水破墨、墨破水、色破水、水破色、水渍、泼水、凝水、铺水等方法。其中水带墨、水破墨、墨破水（见图六）最为常用，这使画面水墨淋漓，墨韵随之而成。

关于用色

中国画颜料分两类：矿物质颜料和植物质颜料。矿物质颜料一般不透明，如：石绿、石青、朱砂等。赭石也是矿物质颜料，但它们颗粒比较细，所以较透明。植物质颜料较透明，与水渗化效果好。国画颜料常见的有花青、藤黄、赭石、曙红、胭脂、朱砂、三青、三绿、锌白等。颜色加水后变淡；加墨后变沉着。常用的颜色搭配后效果是：花青加藤黄变汁绿；曙红加花青变紫色；赭石加淡墨变墨赭等。用色方法与用墨方法相同。

工具介绍

笔，中国的毛笔大体有羊毫、狼毫、兼毫之分。羊毫笔吸水多，适于画大面积色块，浓淡变化多。狼毫笔吸水少，有弹性，适于画线条，枯湿变化丰富。兼毫则取其中。

墨，初学者可以用整瓶的墨汁来画，也可以用油烟墨加水在砚上磨出墨汁来用。

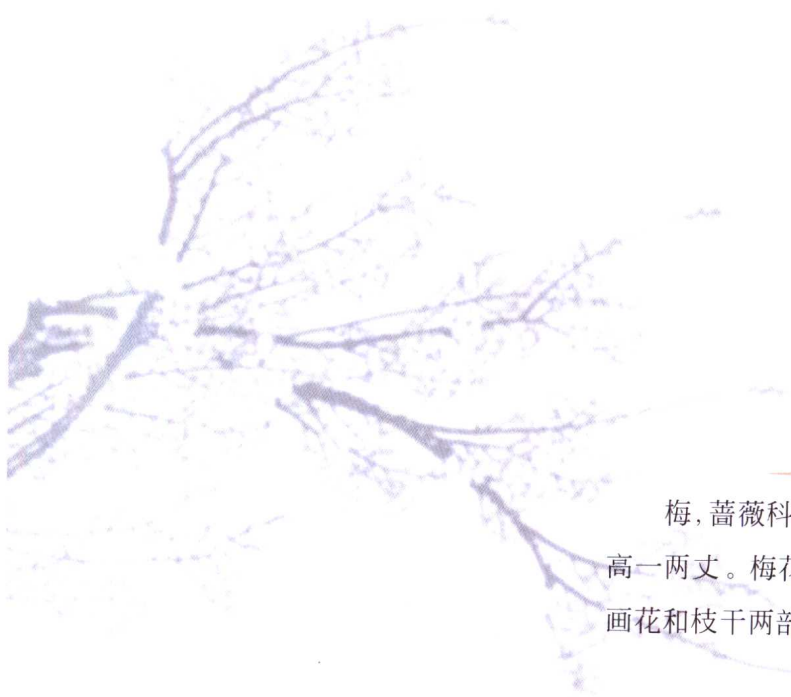
纸，写意国画最好用生宣纸，墨色效果好，本册均用生宣示范。初学者可用毛边纸练习。

执 笔 法

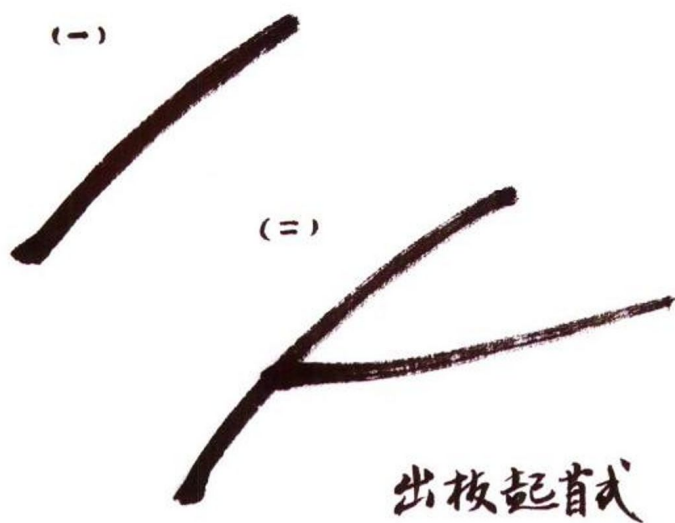
中国画要求骨法用笔，那么用笔首先是执笔。初学者作画前要先有正确的执笔方法：拇指、食指、中指紧紧执住笔杆，无名指和小指起辅助的作用。这与书法执笔法大体一致，但也有不同之处，就是作画时要求指实掌虚，四面出锋，回旋余地要大，更加灵活。如果在运笔时用中指拨动笔杆、运送笔尖由上至下，由左到右稍动一下，点线之间便有顿挫转折的微妙变化。无论作画时用中锋、侧锋还是裹锋、藏锋等，执笔方法均不改变。在画圆圈和长线条时，执笔不仅要用指力，还要运用腕力和臂力。

梅

梅, 蔷薇科, 落叶乔木植物, 是我国传统名花, 高一两丈。梅花开放时, 叶尚未发, 所以画梅只须画花和枝干两部分。

图一

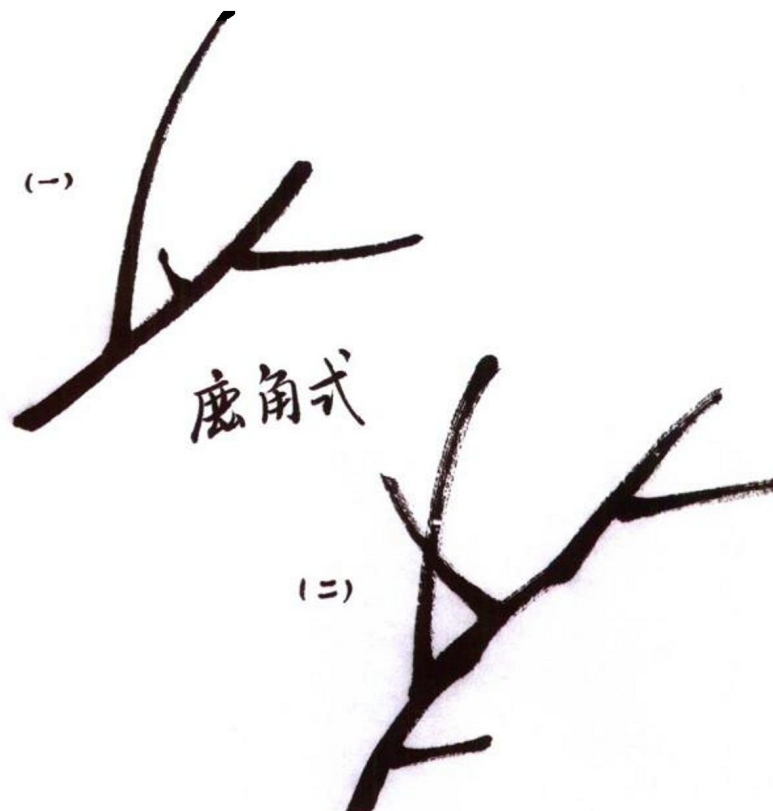
初学者应将重点放在如何画好梅枝上，借用梅枝组织和穿插的道理，可以举一反三地画好杏花、桃花、梨花等与梅花相近的花卉。

图二

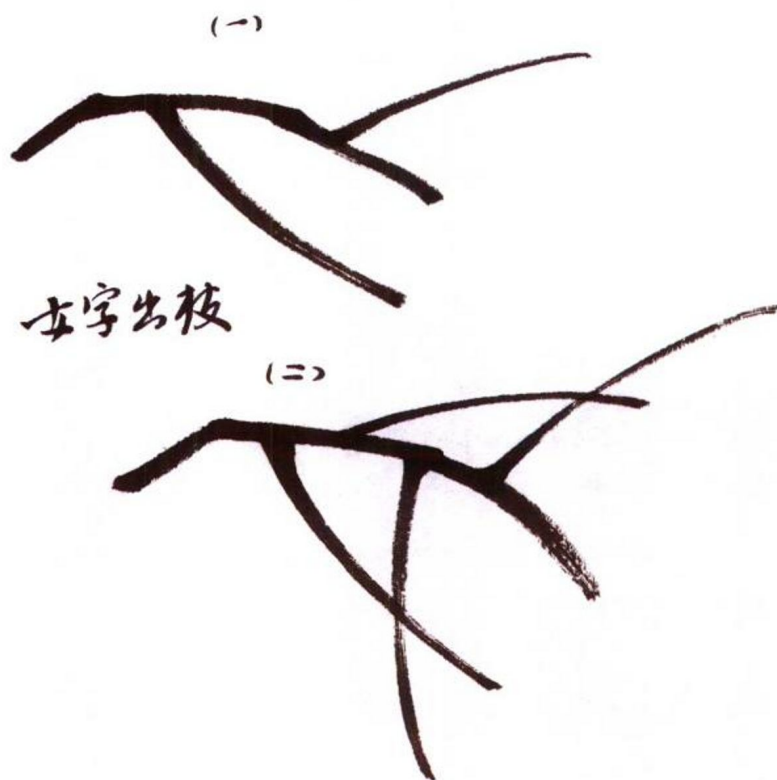
起首画枝以中锋行笔，用笔要有提按、顿挫、轻重、缓急以及转折的变化，如同书法，要求线条圆浑厚重。

范 例

图三

初学者可从简单的小枝画起,常有鹿角式和女字式出枝来表现出枝前后左右的关系。

图四

枝与枝相互形成叉状,以女字式来表现最为适用。三条线交叉组织成女字,所形成的空白应为不等边三角形。

向上出枝法

图五

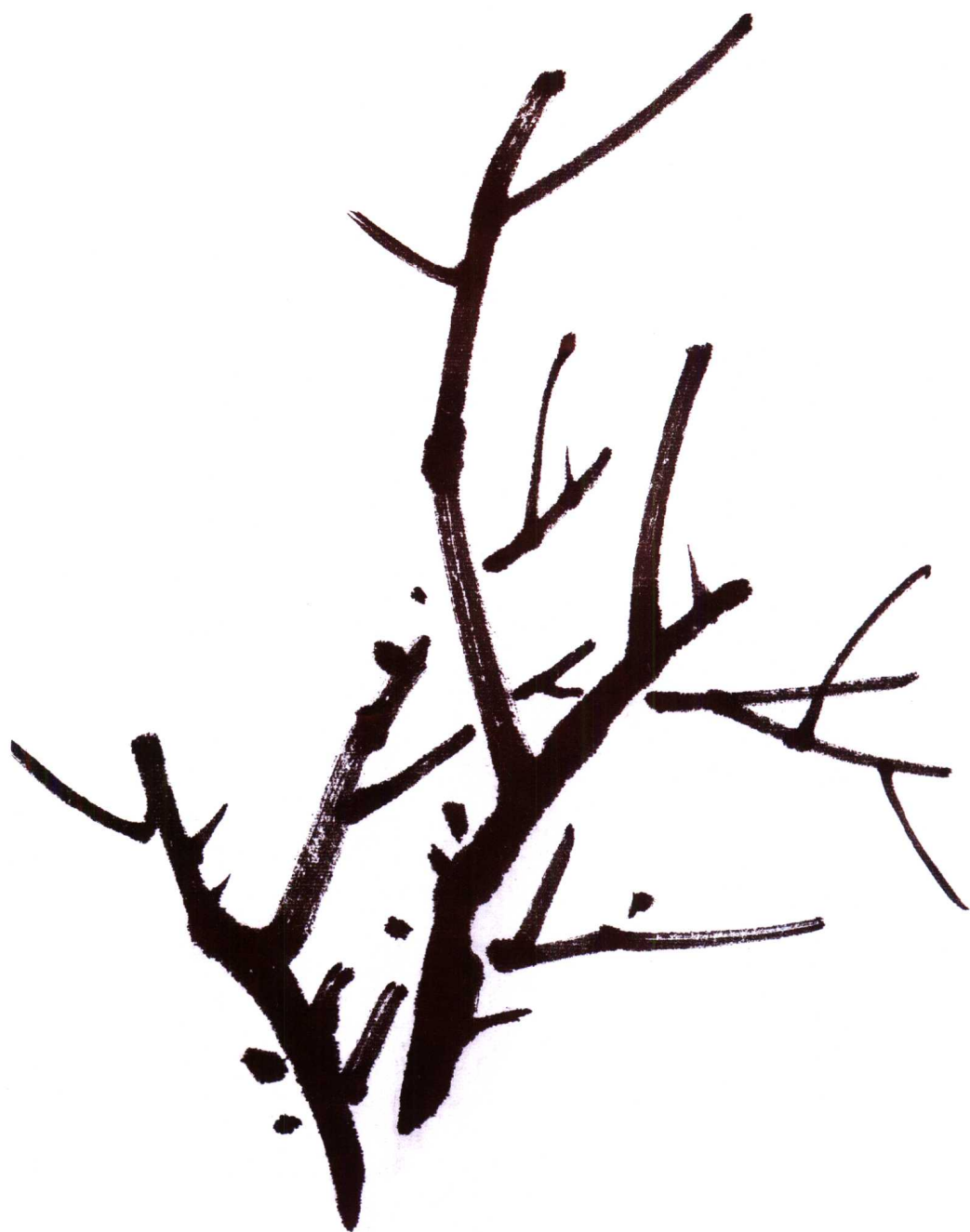
向上出枝式和向下出枝式都是简单的梅枝组合。出枝时，要注意粗细对比的谐调，长短之间的变化。

下垂式出枝

图六

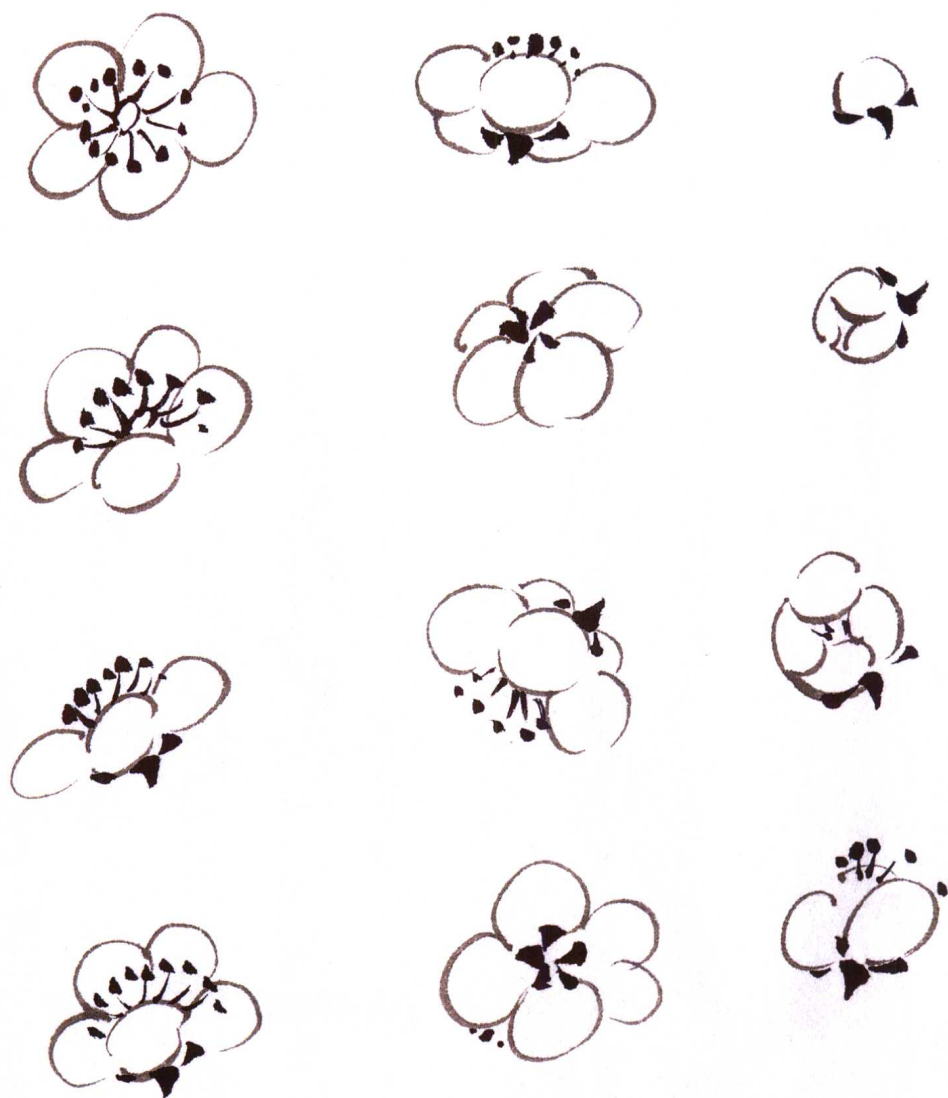
画梅多画折枝，折枝取最优美的枝干进行造型，要注意折枝的合理性，把自然界中繁杂的枝干通过艺术提炼，理出规律，交待清楚。

交叠出枝法

图七

交叠出枝时，要考虑画面的构图，要求前后层次分明，切忌出枝时出现平行、十字、井字、鼓架形等毛病，使枝干显得碎杂无章。

图八

圈梅可用点梅小笔中锋勾勒出近似圆的圈来表现一个花瓣。要注意其生长姿态,有全放、半放、背面、侧面、小花苞等,通常人们所画的正面梅花由五个花瓣组成,侧面的由三个花瓣组成。圈花用淡墨,点花蕊和花托则用浓墨。

图九

梅花要能显出生长在枝上，一枝梅枝上的花朵要有各种变化。

图十

点红梅可用大白云笔，点出的花形呈圆形，不宜太尖，要用藏锋行笔，可以将笔先洗净，笔尖蘸曙红加胭脂来画。