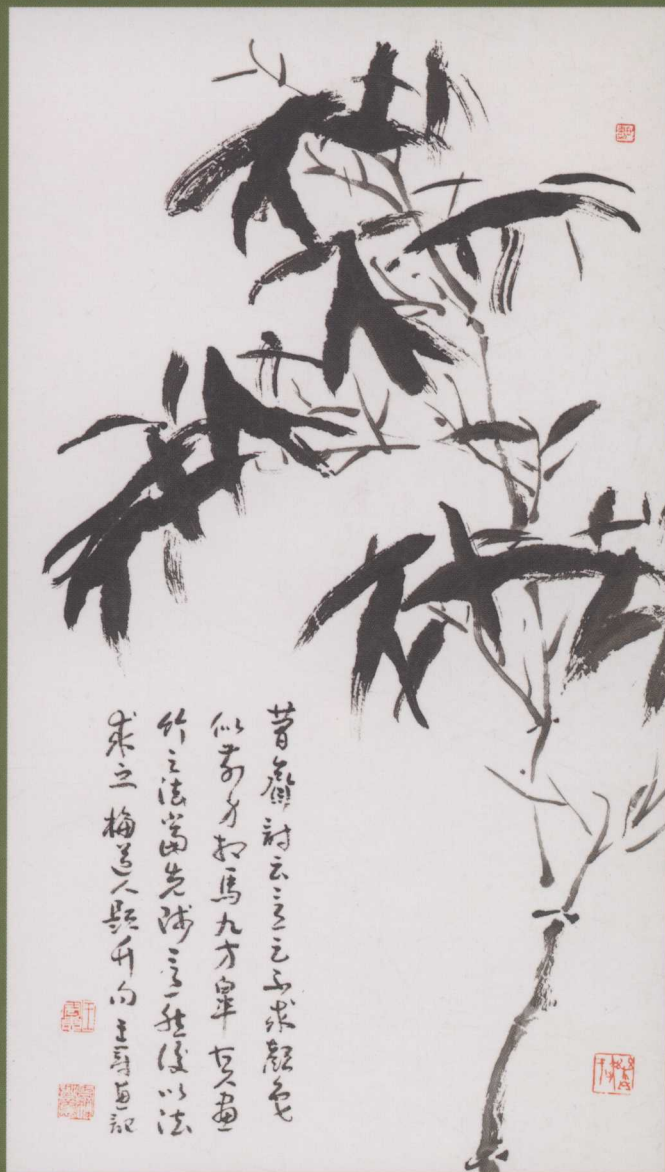
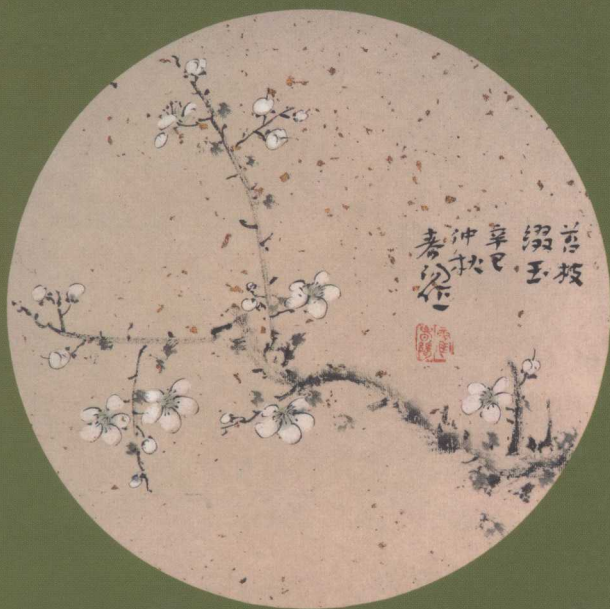


中国画研习范本

# 梅竹兰菊画谱

霍春阳 王冠惠 著



北京工艺美术出版社



# 梅兰竹菊画谱

霍春阳  
王冠惠  
著

北京工艺美术出版社



## 图书在版编目(CIP)数据

梅兰竹菊画谱 / 霍春阳, 王冠惠著. - 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.1

ISBN 7-80526-480-5

I. 梅… II. ①霍… ②王… III. 花卉画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107944 号

## 梅兰竹菊画谱

霍春阳 王冠惠 著

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京秋韵图文设计制作有限公司制版

北京恒智彩印有限公司印刷

889 毫米 × 1194 毫米 1/16 开本 11 印张

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3000

ISBN 7-80526-480-5/J · 307 定价: 68.00 元



## 前 言

古往今来,只有极少数人是在老师直接指导下学习花鸟画的,而大多数初学者都是以自学的形式进行的。凡自学者多从临摹入手,因为临摹是学习绘画的捷径,可以直接地吸取别人的经验和技巧,实践证明是一种行之有效的学习方法。临摹必须有范本,自学国画而无师者,如能获得一部好的画谱为临摹范本,那是求之不得的事情,尤感珍贵。画谱是初学者进入绘画殿堂的阶梯。我国一些著名大画家如齐白石就是从临摹画谱起步的。好的画谱往往是传统精华的集萃,画谱绘制者本人往往就是大画家。

画谱的作用,在于示范和引导入门,历代皆有。过去因限于印刷条件,勾描翻制的画谱往往失去原有的精神,像清代康熙十八年刊印的《芥子园画谱》算是画谱中的佼佼者,其翻刻失真,亦难避免。即使如此,流传至今一版再版、多次重印仍为初学者所欢迎。可见,以图谱形式专门传授技法的书籍,是习画者所需求、所欢迎的。

为此,我们编辑出版了这本《梅兰竹菊画谱》奉献给广大读者。这本画谱无论是在体例上还是在传统的把握上,都充分吸收了传统画谱的长处,同时又力求通过现代印刷手段将中国画的笔情墨趣及内在精神风貌彰显出来,注重画理画法的直观性、实用性,希冀有益于初习画者。

本画谱的主绘者是当代津门画派的代表人物霍春阳教授,他以其重视笔墨美,强调抒情性的小写意花鸟画艺术名重画坛。他笔下的梅兰竹菊绰约多姿,超乎自然之美,传递着清新、纯静、洒脱、高雅之风貌。另一绘者王冠惠先生师从霍春阳多年,深得老师的真传,大有“青出于蓝胜于蓝”之势。他俩珠联璧合、巧思精构的这本画谱,幅幅都能使观者感受到他们造型的至美、表意的至善、用情的至真。应该说,这是一本品位高、意境深、笔墨精的好画谱,既可用于入门,亦可用于欣赏研究,是习画者不可多得的最佳范本。

梅兰竹菊,清丽芬芳,各具姿质,以其不畏严寒、贞操坚洁,赢得了历代诗人画家的珍视和人民群众的喜爱,有“四君子”之美称。竹,虚心劲节,直竿凌云,可谓高风亮节;梅,冲寒斗雪,玉骨冰肌,似若孤高自赏;兰,清雅幽香,芳草自怜,颇为洁身自好;菊,凌霜而荣,傲骨晚香,不与群芳争艳。故梅兰竹菊,往往成为历代某些画家一生专攻致力的对象,积累了极为丰富的笔墨技法经验及画理画论。反之,因得四君子的潜移默化,也提高了画家的自身修养和人品。从另一种意义来说,画梅兰竹菊也是中国画的基本训练之一,其颇具代表性的技法和笔墨表现,可以举一反三,触类旁通,转用于描写其他花卉并旁及山水人物画科。

故编者旨在四君子引路,以便使初习画者循序渐进地步入中国画的殿堂。

编 者

2003年12月

图书在版编目 (CIP) 数据

梅兰竹菊画谱 / 崔春阳, 王冠惠著. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.  
ISBN 7-80526-480-5

## 目 录

梅谱



5

兰谱



47

竹谱



85

菊谱



133



# 梅 谱





## 枝干画法

画梅花起手先画枝干。梅花的主干是贯穿一幅梅花作品的主线和支撑整个画面的关键。用笔要肯定有力，中、侧锋并用，同时注意行笔的轻、重、缓、急。



画梅花的枝干，用笔要有飞白，湿中有干，干中有湿。



画梅花枝干的方法有多种，所有的方法都是为了表现梅花的不同姿态。古人云：姿态，梅之骨格。或疏而娇、或繁而劲，或老而媚，或清而健，本各不同……



粗细老一些的枝干，用笔要中、侧锋结合运用，这样才显得苍劲。画细嫩一些的枝条，用笔尽量用中锋，而且曲折变化不要太大，否则会失掉清秀挺拔的姿态。

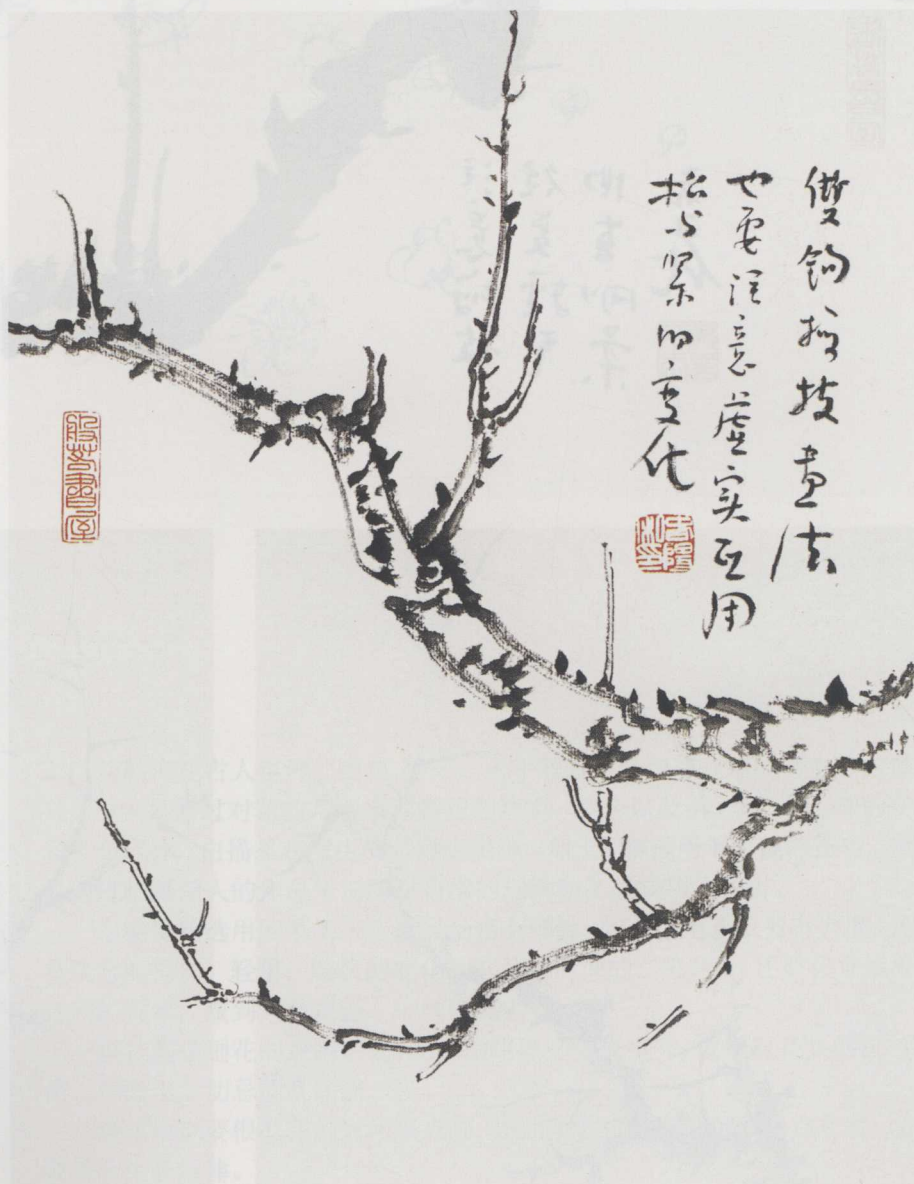
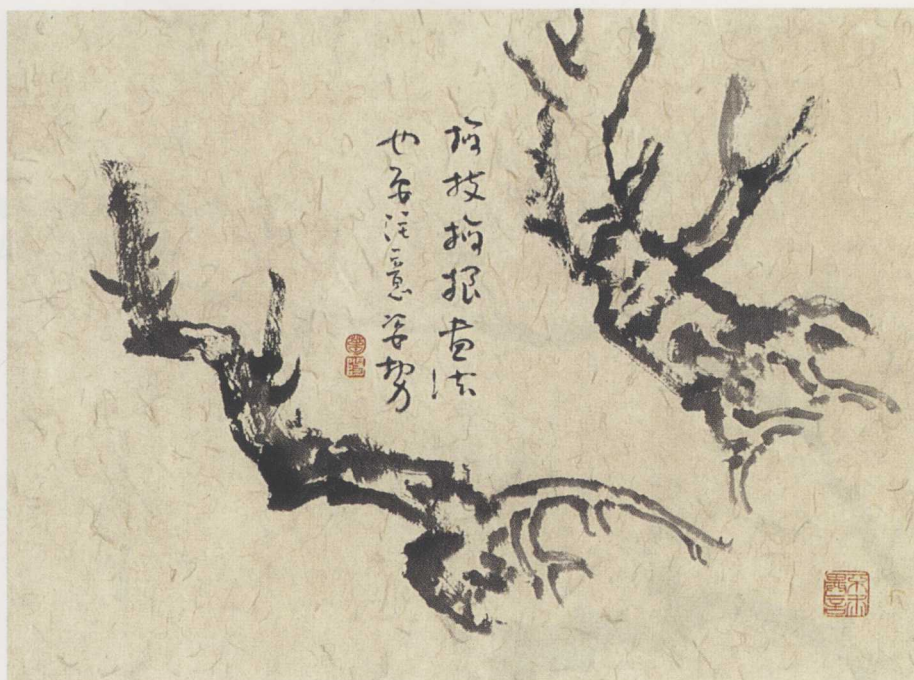




画梅花枝干要掌握最基本的穿插规律，有道是“画画难画三”，“三”在画梅花枝干的规律体现在“主”、“辅”、“破”三者之间的关系上。“主”就是起手先画的主干；“辅”是主干旁生的枝干，在画面上起到助势的作用；“破”的含意并不是破坏，而是使画面更加生动自然不致呆板，将枝干的枝条穿插于主干之间，这样就会使画面既丰富又有变化，同时也符合生长规律和自然形态。

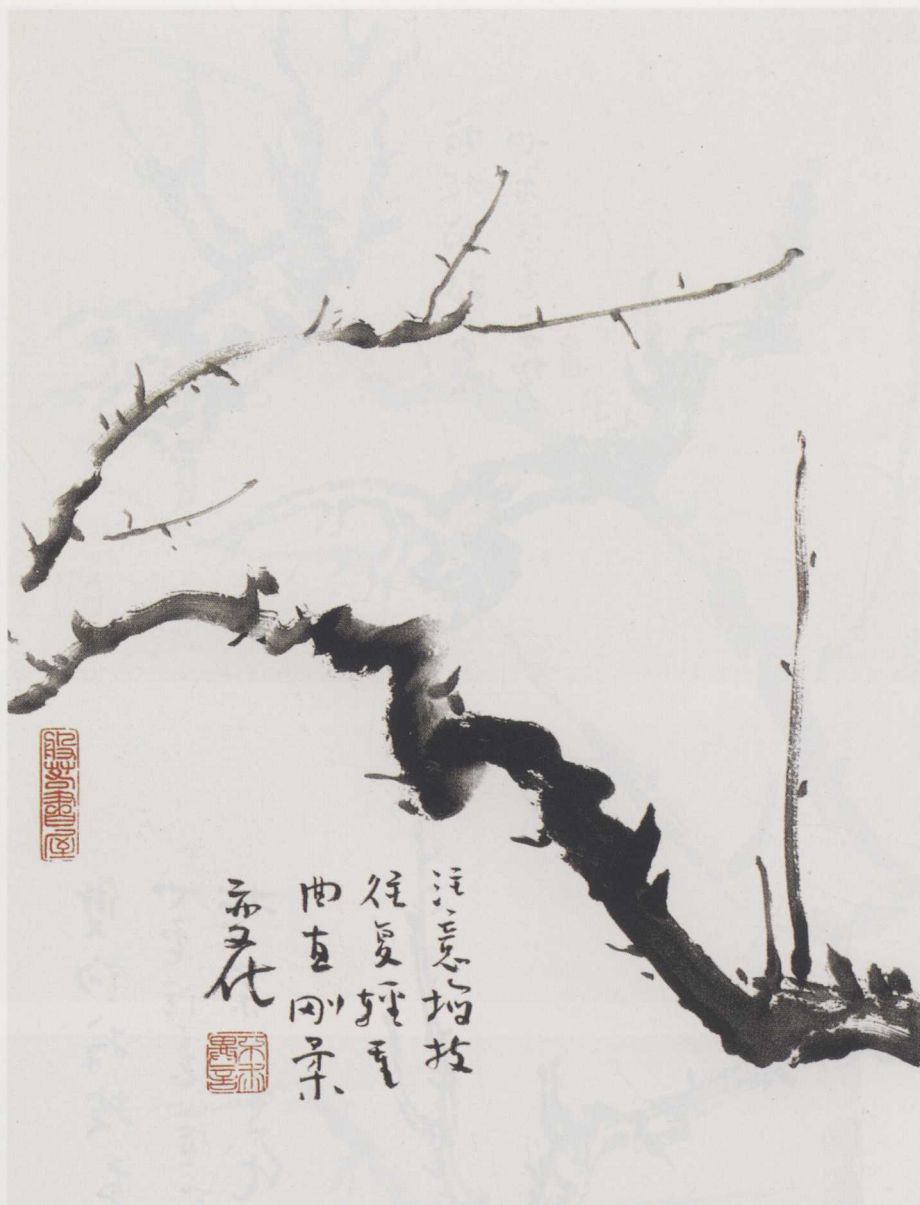
“主、辅、破”三者运用在一般的穿插和构图规律上，要注意的是它们之间主要和次要、矛盾和统一的关系。总之一要灵活运用，举一反三。



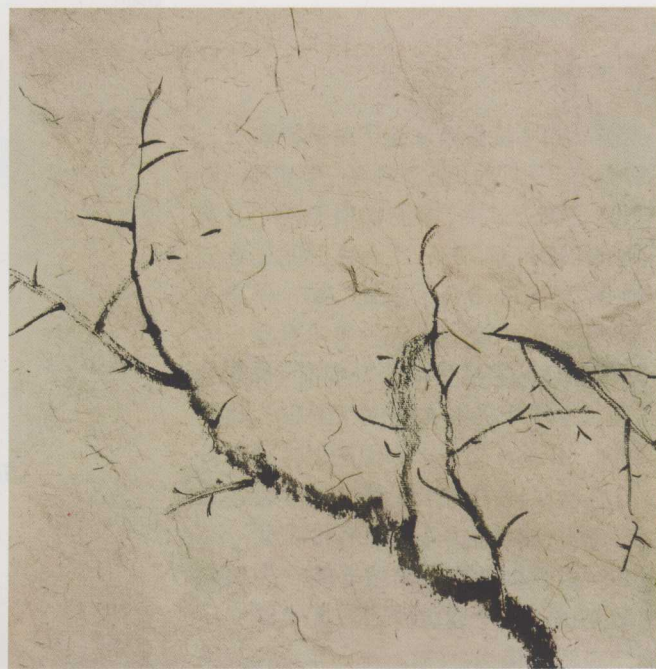
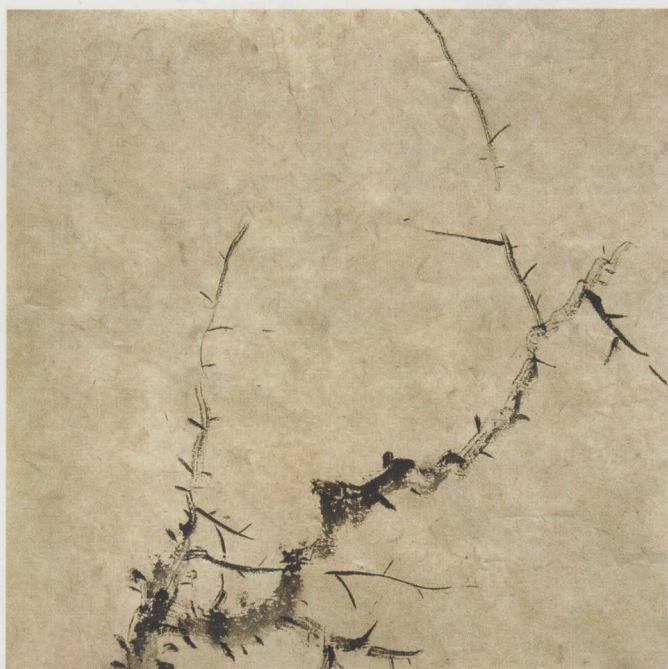


画梅花枝干也可以用双勾的笔法描绘。这种画法介于工笔和写意之间，它更多地表现出枝干的一些细节变化。用笔要灵动，转折要自然，疏密要得当。



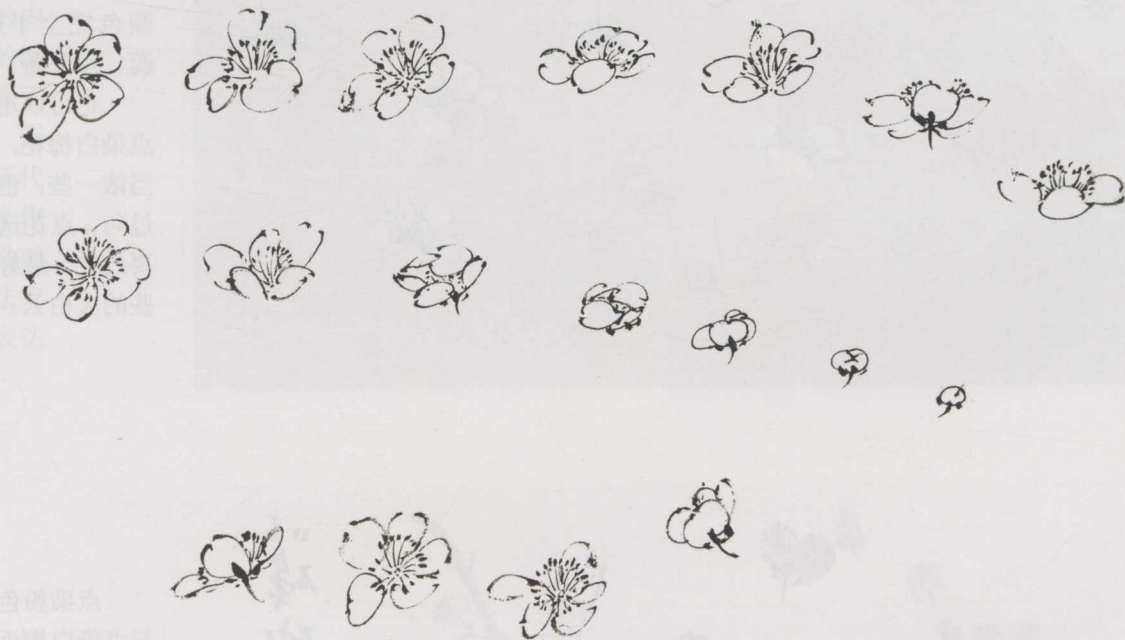


画写意梅花枝干，用墨要注意浓淡变化。古人画梅有云：“浓写枝头淡写梢，皱鳞老干墨微焦。”强调表现不同质感的用墨变化。不过在一幅作品中，画枝干的墨色变化不要太大，否则墨色的反差会很大，使画面“花”，难于和谐统一。



# 梅花画法

梅花的花头以单瓣为主，单瓣梅花由五瓣花片组成。其写意画法主要分为两种：一是勾勒法，二是点染法。



勾勒梅花古人也称“圈花之法”，入手较难，必须有一定的写生和白描基础。写生是通过对花的写照来理解花的造型、姿态以及正、侧、俯、仰的变化和生长规律；白描是在写生的基础上提炼、加工，掌握用笔用线的技巧，也可以通过临摹前人的作品来加深对造型的理解和笔墨技巧的运用。

勾勒梅花选用的毛笔一定要灵动富有弹性。勾花用笔不仅要有力度，还要有微妙的提按、轻重、起伏的变化，这就是所谓的“笔意”。还要注意笔与笔之间的关系，做到气脉贯通、一气呵成。

画花蕊是画花的点睛之处，花蕊的用笔必须要挺秀，要顺应花头的正、侧、俯、仰画出，切忌胡乱涂描。

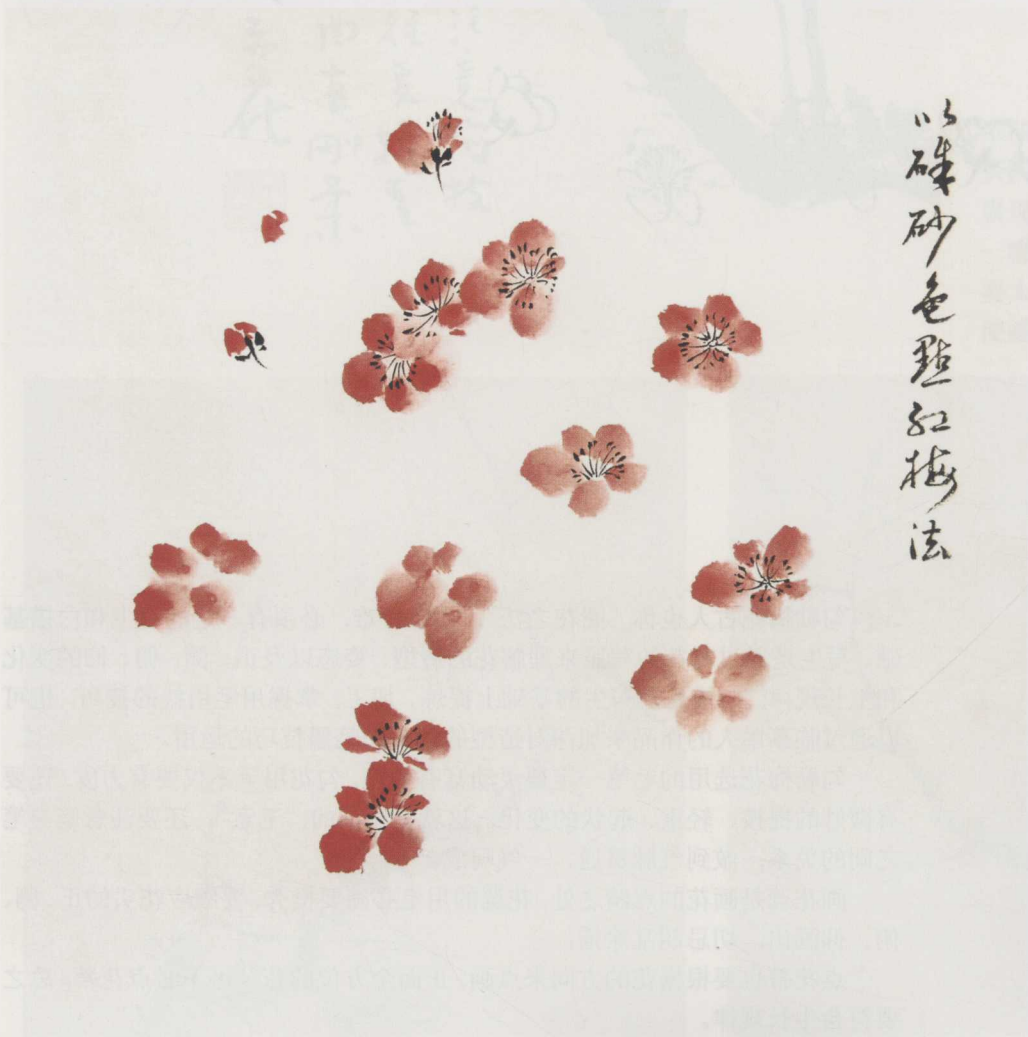
点花蒂也要根据花的方向来点画，正面全方位的花朵可不必点花蒂，总之要符合生长规律。





画白梅花可在勾勒的基础上(先不画花蕊、不点花蒂)来进一步完成。先在勾勒的花瓣中心点上嫩草绿色(藤黄加少许花青),颜色要淡,水分要适当。在颜色未干时,用白颜色点染花瓣,要求白颜色和绿颜色相接处自然渗化,注意在用笔调蘸白颜色时不宜过浓、过匀。待颜色完全干透时再画花蕊、点花蒂。

也可以用白颜色直接点染白梅花,蘸颜色可适当浓一些,也要注意不可过匀。点花选用的毛笔不要过尖,最好是笔头秃一些的大白云。



# 以砂色点红梅法

点染粉色梅花的方法与点染白梅近似,先用毛笔调蘸白颜色,再用笔的尖端蘸红色(洋红、曙红、胭脂都可),然后根据花形点染。点染花蕾的红色要重一些,点染花瓣要注意外深内浅的自然渗化。待颜色干透再点画花的须蕊、花蒂,花的须蕊和花蒂可用胭脂点画,也可用浓墨直接画出。

点染红梅同样可以用胭脂、深红、朱砂、朱等颜色直接点画,须注意的是花蕾要重一些,花瓣要浅一些,前面的花要浓一些,后面的花要淡一些。画红梅另外注意的还有,枝干的墨色要稍浓重,否则与花朵形成不了对比,使得花瓣灰暗、不鲜明。

以色點梅  
古人亦稱  
畫骨花  
於未春  
三月五日

画整幅梅花应由简入手，也就是先从简单一些的构图画起，从一笔一画中深刻体会其中的内涵。中国画的学习，临摹占据了很大的成分。因为临摹研习历代的一些优秀作品，可以借助前人的表现方法来丰富我们的表达能力。



一幅梅花作品，花朵的布置须根据画面的需要，可疏可密。关键在于如何把握运用其聚散疏密、节奏韵律等问题，这些讲起来很抽象，需要多观察、多练习，培养出正确良好的感觉，从中找到规律。





古人论画梅有四语：“叠花如品字，交枝如叉字，交木如桎字，结梢如叉字。老干多如女字，小枝亦应交加，或鹿角，或鹤膝，或斗柄弓梢，或蜂腰鼠尾。”



画雪景的梅花一般是以红色梅花为主，这样较容易表现出洁白的雪意。画雪梅的枝干要以浓墨和焦墨为宜，行笔要苍劲有力并留出“飞白”。点画花瓣时颜色要浓重，用笔要松紧结合，花可以画得不太具体，等墨色干后以淡墨染地，留出适当空白营造雪景的气氛。注意染淡墨时不可平涂，要有浓淡变化，留有笔痕、笔意。



# 梅花构图



## 方形与长方形构图

梅花的构图大致有以下几种形式：条幅、横幅、方形、长方形、扇面、斗方、册页。

长方形构图是梅花常用的构图方法之一。右图梅花枝干的主线与辅助线在画面的布局上通过枝干曲与直的对比，以行笔的快与慢、花朵的疏与密来丰富画面的表现力，使画面在宁平淡中不失动感。

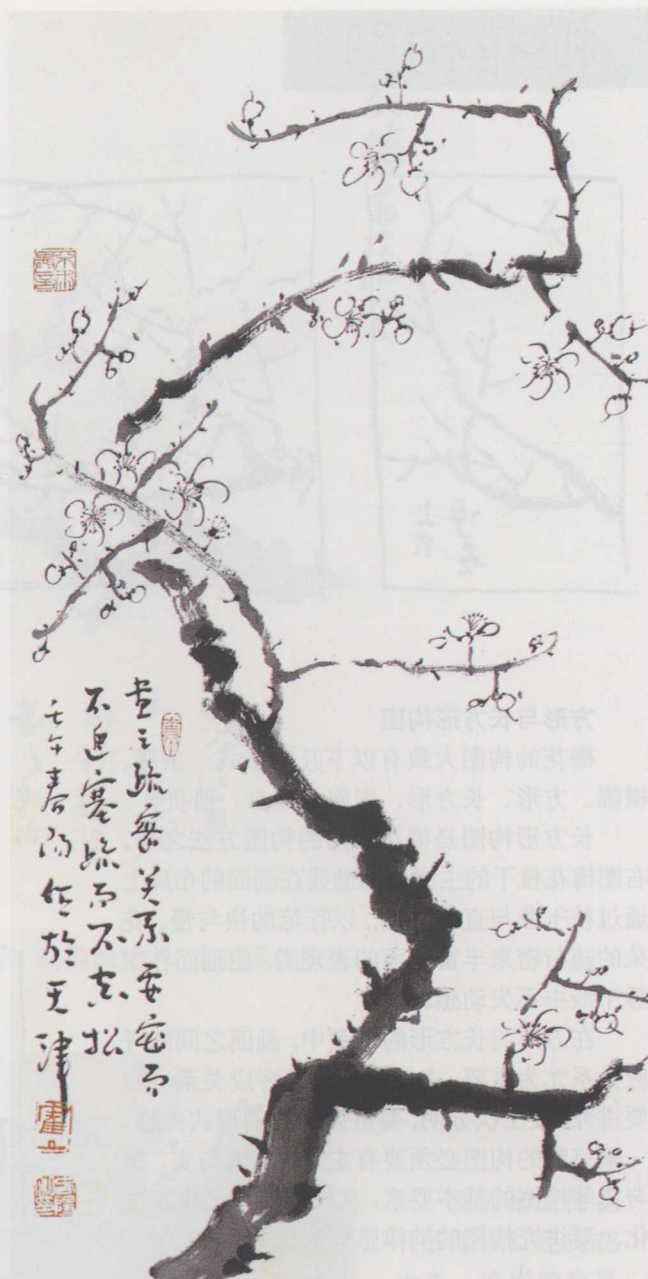
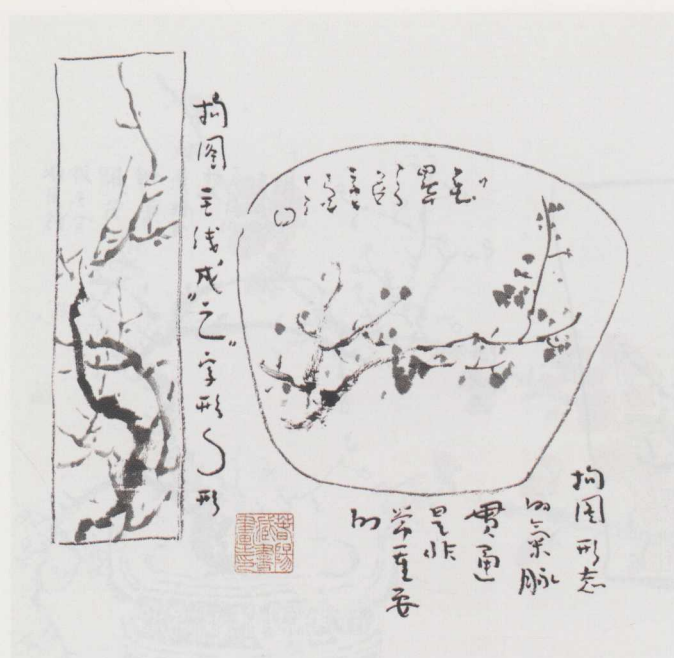
在方形与长方形的构图中，画面之间的呼应关系尤为重要，主枝与辅枝的呼应关系一定要讲究，要主次分明，要讲究画面的形式美感。一幅完整的构图必须要有主与次、虚与实、疏与密等构图的基本要素。在构图规律之中求变化，要讲究构图的韵律感与形式感。



## 横幅构图

横幅构图的主线要有分段线，用小枝来破主线，使画面要有层次感。整幅枝干的走势要有统一性，切忌出枝的散与乱。





### 条幅与扇面构图

在条幅构图中，有S形构图与之字形构图、C形构图、女字形构图等常见的几种形式，但构图的形态一定要讲究气脉贯通。

扇面是中国画家经常表现的传统绘画体裁。在扇面形式的构图中要危而安，主体要稳而不平。在画扇面时，画幅上下留空白的位置不可相等。画面应该是上虚下实，或上实下虚。无论虚与实，上下的空白位置不能相等。