

● 刘福林 编著

彩墨三谱

劉炳森署

中国和平出版社

中国和平出版社

刘福林

编著

彩墨兰谱

图书在版编目(CIP)数据

彩墨兰谱 / 刘福林著. - 北京: 中国和平出版社, 2001. 1

(彩墨梅兰竹菊画谱)

ISBN7-80154-311-4

I. 彩… II. 刘… III. ①兰科-彩墨画: 花卉画-技法 (美术) ②兰科-彩墨画: 花卉画-作品集-中国-现代 IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 55299 号

彩墨梅兰竹菊画谱 - 彩墨兰谱

刘福林 绘著

中国和平出版社出版发行

(北京市东城区和平里东街民旺甲 19 号 100013)

电话: 84252781

国彩印刷有限公司印刷 新华书店经销

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4

ISBN7-80154-311-4/G · 304 定价: 20.00 元

作者简介

刘福林，1942 年生于北京。当代著名画家。

现任北京教育学院宣武分院美术教研员，齐白石艺术研究会常务理事。曾先后受业于我国著名书画家彭八百、陈剑锋、唐逊志；同时得到郭沫若、胡厥文、邓拓、廖沫沙、溥杰等前辈的教导与鞭策。其传统文化功底深厚，尤擅长花鸟画，工写兼善；又习画山水，兼工带写；工书法，于隶、魏、行草见长。年逾 20 岁时，即于荣宝斋标展其作品。21 岁时，邓拓欣喜其梅、兰、竹、菊画法神趣兼备、淡雅有致，并为福林画作题诗四首。其诗画流传甚广，一时传为文坛佳话。

1984 年在北京紫竹院举办个人画展。近年在中国和平出版社出版《墨梅画谱》、《墨兰画谱》、《墨竹画谱》、《墨菊画谱》、《梅兰竹菊画谱》及《梅兰竹菊小品画谱》等多种画著，并多次再版，印数达百万册；并由北京高教音像出版社出版《墨竹技法》、《墨兰技法》等数种录像片。其书画作品多次应邀参加国内外美术绘画大展，在国内外画集、画刊、报刊上多有发表。所创作的《墨兰图》、《墨竹图》被中南海、国务院收藏。《竹石图》、《芦雁图》被人民大会堂收藏。《四君子图》、《兰石图》被毛主席纪念堂收藏。《梅兰图》被周恩来纪念馆收藏。另有部分作品亦被郑板桥纪念馆、吴昌硕纪念馆、吴承恩纪念馆、李苦禅纪念馆等处收藏陈列。

1996 年 8 月应韩国国际书画协会的邀请，赴韩参加'96 国际书法学术大会，进行讲演和绘画。书画作品广受各国同道赞誉，并在'96 国际书艺展专集中发表。其传略入编《世界名人录》、《现代中日美术通鉴》、《世界当代书画篆刻家大辞典》、《现代国际书画家精品润格》、《当代民间名人大辞典》等辞书。

自序

画梅、兰、竹、菊远在宋代就名家辈出，尤其是墨竹已成为独立画科。其擅此道者多数是文人画家。《宣和画谱》在《墨竹叙论》中提到“有以淡墨挥扫，整整斜斜，不专于形似，而独得于象外者，往往不出于画史，而多出于文人墨卿之所作。”远在北宋时的文同、苏轼，他们不独以文章诗词著称于世，所画的墨竹亦被时人所推崇。杨无咎、僧仁仲等以画墨梅为朝野所称赏。宣和时以画菊闻名遐尔的杨宠，工写兼备，别具一格。南宋亦有郑所南、赵孟坚等画墨兰更为史家所传颂。自宋以来，代不乏人。把梅、兰、竹、菊的铁骨冰姿，朴雅幽香，虚心高节，凌秋傲霜的品质人格化，称为“四君子”，在画史上成为别具一格的文人画。

借物抒情是文人画的特点，是画家品德、学问、艺术修养在画中的表露，只要文人墨客在生活中有所感触，往往寄情于其中。苏轼说：“文同画竹，乃是诗不能尽，溢而为书，变而为画。”文同在画竹中，称赞竹子“心虚异众草，节劲逾凡木。”还说“得志遂茂而不骄，不得志瘁瘠而不辱，群居不倚，独立不惧。”这些话，是他对自己的要求，也是给予人们立身处世以有益的启迪。所以画“四君子”可以怡养人的精神，激励人们保持良好的情操，陶冶性情，健康地生活。

中国画的表现特点，离不开笔墨章法，三者不可偏废。首先我们研究用笔的方法，必兼用墨，墨的变化之妙，又全从笔出，所以统称笔墨技法。实际笔墨功夫，就是书法功夫。书法要求“无往不复，无垂不缩。”画法也是如此，妙在含蓄。书法要求“一波三折”，波是起伏的形态，折是笔的变化方向，正是画法中徐疾、提按、顿挫、转折等勾勒线条的用笔。清代郑板桥在题画诗中说“要知画法通书法，兰竹如同草隶然。”以书入画，书为画骨，表现出刚健中含有婀娜之致，劲力中而带苍厚之气。

用墨之法《画法要旨》称其有六：“浓墨、淡墨、破墨、积墨、焦墨、宿墨。”墨色的各种变化，重在用水的灵活，水的多少决定了笔墨中墨色的神妙效果。熟练掌握笔墨技法，就能使画面表现出“润含春雨，干裂秋风”的生动自然效果。用彩墨画“四君子”用色技法与用墨技法相同，要求色彩在画中表现出浓艳而不佻，高雅而不俗，有古朴斑斓之妙。如赵之谦、吴昌硕、齐白石、潘天寿等先生，在彩墨画中都呈现出独到之处，对后人大写意彩墨画影响极其深远。我画“四君子”其色彩多用复色。如朱砂色调胭脂画

红梅;用藤黄调赭石画菊花,用胭脂调淡墨画兰花,用花青调墨画竹等,使画面彩墨交辉,浑厚淹润。

中国画的章法布局(构图)与写文章是一个道理,一篇文章有起、承、转、合,一幅画的处理也是如此,起是开头,合是结尾,承转是主题。其布局要有虚实、疏密、呼应。虚实,笔墨之有无,有笔墨处为实,无笔墨处为虚,老子曰“知白守黑”意思是黑来白现,有黑才知道白。论语说“心不在焉,视而不见”就是空白,有了空白所画的主体就更突出了,而且空白处更能发人深思与联想,这是中国画的特点。疏密,是言笔墨排比的多少与距离的远近,有疏有密就打破平均。疏密要有致,古人云“疏可走马,密不透风”,这是要求在章法处理上,该疏就疏,该密就密。呼应,言画面互相之间要有顾盼有联系。有画内呼应,画内与画外呼应,宾主呼应,题款、铃印与笔墨呼应及墨彩的呼应等。

总之,画“四君子”熟练掌握笔法、墨法(色法)、章法,三者变化无穷,克臻化境,渲淡入雅,才能自然有意趣。庄子云“栩栩然之蝶”,蝶之变化有三个时期,为虫,化为蛹,终而成蝶。学习书画也有三个过程,初学重点是笔墨章法,继而临摹古代名家墨迹,第三步到大自然中去,师造化,终而成蝶飞去。

宋元以来,画梅、兰、竹、菊多是用墨,墨梅、墨兰、墨竹、墨菊,千百年来已是众所认同的主要表现形式。用彩墨写意画法描写梅、兰、竹、菊历代有之,但真正成为一种画风,得到世人的青睐是近百年发展起来的,其代表画家有赵之谦、吴昌硕、任伯年、陈师曾、齐白石、潘天寿等,诸位前辈以他们丰富、深厚、真挚、灼热的民族文化素养和情感开创了具有时代精神的美学意趣。拜读诸家之大作,其用色特点,热而不火,艳而不俗,深厚淹润。我想这正是我们用彩墨画梅、兰、竹、菊应当继承和发扬的吧。我画梅、兰、竹、菊多用复色。在黄、红、赭、绿等色彩中调墨,有时也在颜色中调粉和胶。技法应用得当,有古厚苍润之韵味。

继墨梅、墨兰、墨竹、墨菊画谱及其小品画谱相继出版之后,应中国和平出版社之命,再将梅、兰、竹、菊以彩墨为之4册,故而遵嘱成此书,并与前8册成为一部较为完整的梅兰竹菊画谱系列丛书。不妥之处望指正。

刘福林

自序

自序

彩墨兰技法

斗方作品

竖幅作品

横幅作品

竖幅作品

团扇作品

折扇作品

横幅作品

竖幅作品

目 录

自序	
彩墨兰技法	1
斗方作品	5
竖幅作品	9
横幅作品	34
竖幅作品	36
团扇作品	42
折扇作品	46
横幅作品	50
竖幅作品	52

画彩墨兰花枝法

一画兰花法

用胭脂
调墨画

用草绿
调墨画

用赭石
色画

用硃砂
色画

颜色不同的花
都可用墨点蕊
也可用胭脂调墨点蕊

二画 蕙兰花法

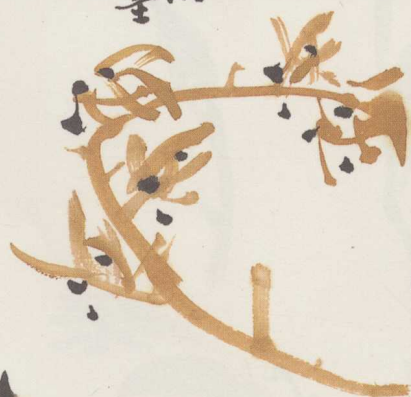

用硃砂
色画

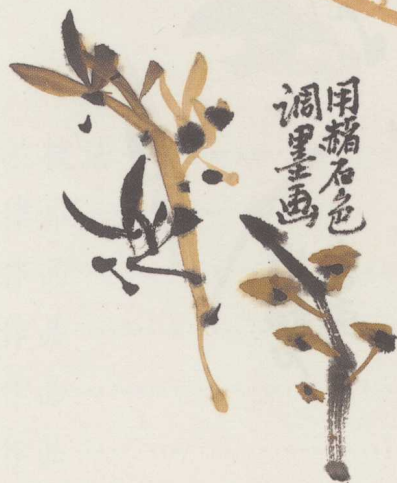

用胭脂
色调墨
画

用赭石
色画

用赭石色
调墨画

用草绿
调胭脂
画

三画兰叶用色法

四、用熟宣纸画彩墨兰花

斗方作品

