

国画技法讲堂

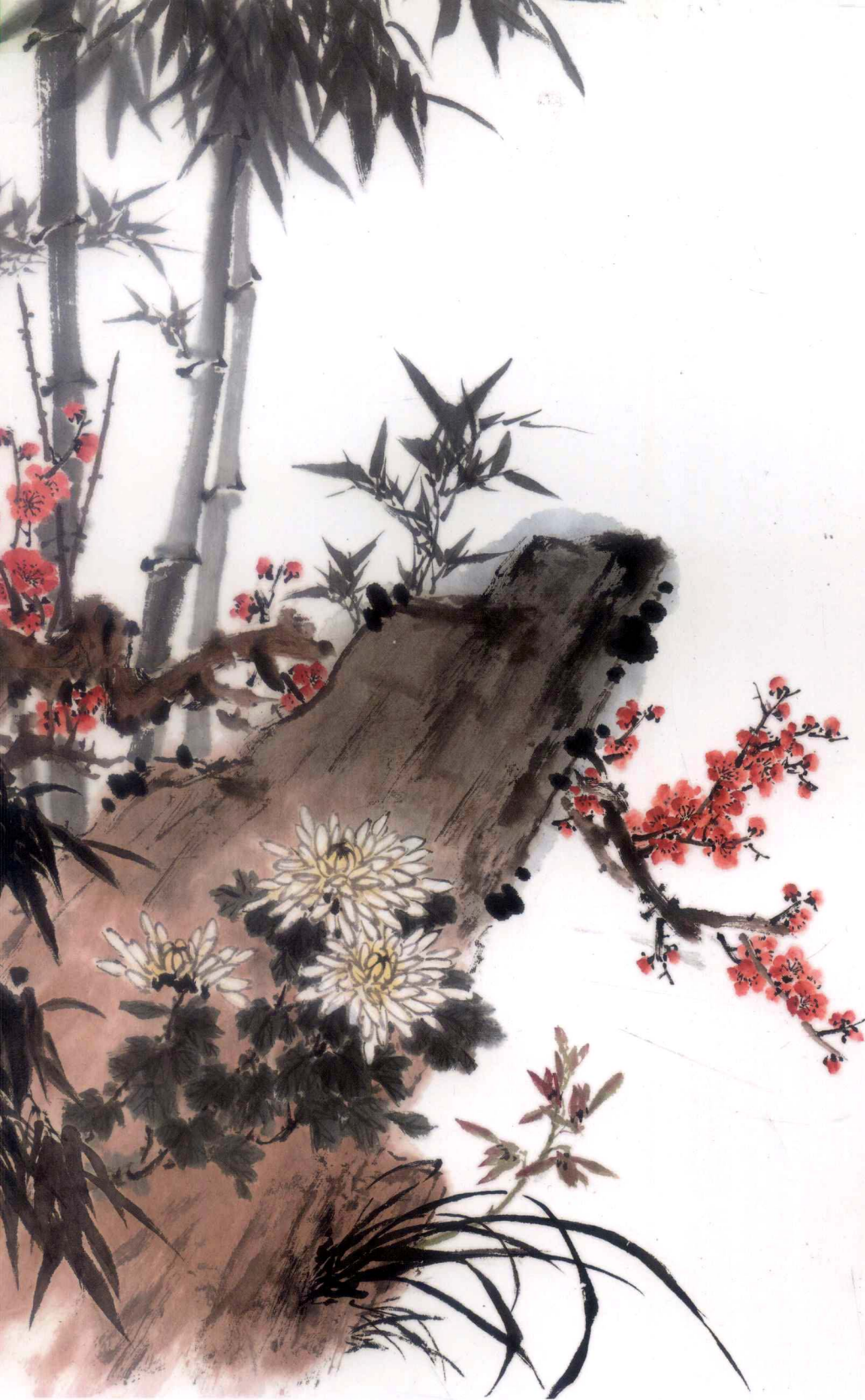
名家教你画

梅兰竹菊

高占国 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

梅令人高，兰令人幽，竹令人韵，菊令人野。梅兰竹菊作为中国文人画的经典题材，传承不休。其笔法历经各代画家千锤百炼，致使今人只能望其项背。

梅兰竹菊画法是中国画入门的基本功，读本书要着重领悟书中举一反三、触类旁通的学习方法。“一竹，半世兰”，在掌握中国画的基础笔墨技法的同时，还要锤炼自身的文学与艺术修养。

特别设置的繁体诗句再次提醒你重视中国画题款的作用。

国画技法讲堂

名家教你画

梅兰竹菊

高占国 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

名家教你画梅兰竹菊 / 高占国著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.12

国画技法讲堂

ISBN 978-7-5398-2589-2

I. ①名… II. ①高… III. ①花卉画—技法(美术)

IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第 214450 号

国画技法讲堂

名家教你画梅兰竹菊

高占国 著

出版人: 郑可 选题策划: 朱阜燕

责任编辑: 朱阜燕 责任校对: 司开江 陈芳芳

封面设计: 关敏 版式设计: 徽籍书坊·蒋利娟

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551—3533604 (省内)

0551—3533607 (省外)

编辑出版热线: 0551—3533611 13965059340

印制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 6

版次: 2011年1月第1版

2011年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-2589-2

定价: 34.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录

概述

第一章 兰、蕙的画法

第一节 兰的画法 2

第二节 蕙的画法 15

第二章 梅花的画法

第一节 枝干的画法 21

第二节 花朵的画法 29

第三章 竹子的画法

第一节 竿的画法 44

第二节 竹枝的画法 49

第三节 竹叶的画法 54

第四节 竹笋与竹鞭的画法 63

第四章 菊花的画法

第一节 菊花花头的画法 72

第二节 菊花枝的画法 80

第三节 菊花叶的画法 81

第五章 梅兰竹菊题画诗句选

概述

Gai shu

梅兰竹菊四种花卉在中国的绘画中被称为“四君子”。写意画法的梅兰竹菊，兴起于两宋时代，成熟于元代，而繁盛在明清时期。宋、元时画家始画梅、竹、松，称作“岁寒三友图”，后来在“三友”之外又增加兰花，名为四友图。至明朝万历年间由黄凤池辑《梅竹兰菊四谱》，陈继儒题，称之为“四君”，意为此四种花卉有君子的清高品德。至此才开始有四君子的称谓。

相传“五代后唐时，四川有位李姓的名门闺秀，晓诗书，通画理，博有才学。南唐郭崇韬带兵攻入四川，掳走李小姐做夫人。李氏夫人被迫嫁武夫郁郁寡欢，明月当空之夜，李夫人愁坐窗前，几枝瘦竹影落窗纸，见后便信手取笔墨，将竹影描于窗纸。次晨，见窗上墨竹参差纵横，淡然清雅，即展纸照临数幅，由此墨竹画由李夫人创，流传于世”。所以才有后世郑板桥“凡吾画竹，无所师承，多得于纸窗、粉壁、日光、月影中耳”的话语。

《图绘宝鉴》记录元代画家专长或兼能画梅兰竹菊的占了画家总人数的2/3左右。到了明清时期喜欢画“四君子”的画家不计其数。梅花老干苍虬，奇崛刚健，傲雪耐

寒。兰花雅隐空谷，幽香素洁，孤芳自赏。竹子节节向上，刚直不阿，虚心高节。菊花开在百花后有孤傲不群、傲霜凌秋之气。历代文人雅士将梅的孤傲、兰的自香、竹的刚直、菊的不群作为自己的一种精神标榜，将其作为理想与人格的化身，强调“夺造化而移精神遐想”的怡情作用。

梅兰竹菊是文人画的重要题材，是抒发自我心迹的手段，挥写“四君子”也就成了文人的拿手好戏。在笔墨技巧上也有了重大的突破，总结出精炼而简明的技法程式。因此，梅兰竹菊画法在中国绘画中起着极其重要而无可替代的作用。经过历代画家的千锤百炼，到今天在笔墨技法上要想突破前人是非常困难的，但把它作为学习花鸟画的入门手段与基本功的训练确是十分必要也是行之有效的。这也就是为什么花鸟大师们对梅兰竹菊都能信手拈来的原因。

对画梅兰竹菊的理论著述自古就非常丰富，“四君子”画谱从古至今层出不穷。此册梅兰竹菊画法实属班门弄斧的一孔之见。本作者就如同大展馆门外的服务员，只负责向你指引进入展室的门径，只此而已。

第一章 兰、蕙的画法

Dì yī zhāng lán huī de huà fǎ

第一节 兰的画法

学画梅兰竹菊应先从画兰入手，兰是基础的基础，初学者明白了画兰的程式，对其他花卉的画法即可触类旁通。

画兰应从画兰叶起笔，写意画兰叶又称撇叶，如同书法撇的笔画。古人有“一笔长，二笔短，三笔破风眼”的撇兰叶口诀，这三句话是画兰叶入门的最简单又最有效的启示。初学者须从这三笔开始练习，通过撇叶的长短、粗细以及用笔的提按变化来表现兰叶的各种形态。撇叶如画线，线条要灵活有力，柔中带刚。

为了便于练习，先从左向右撇第一笔，亦称顺锋用笔，由根部入笔向梢，以中锋行笔，起笔和收笔两头要尖，中间运笔要有一定宽度。第二笔同样由根向梢运笔，但关键是要与第一笔相互交叉成风眼状，即所谓“交风眼”。此两笔谁长谁短并不重要，但两笔的长短要有不同。靠根部两笔起手处不能实交而要虚交，即留出一些空档。

第三笔称“破风眼”，即穿插在风眼中的一笔，前两笔交的风眼可长可短，破的这

一笔穿在风眼的中下部比较适合。

在撇叶的过程中，笔在运行时要有变化，这也符合自然界中兰叶正侧翻转的变化。

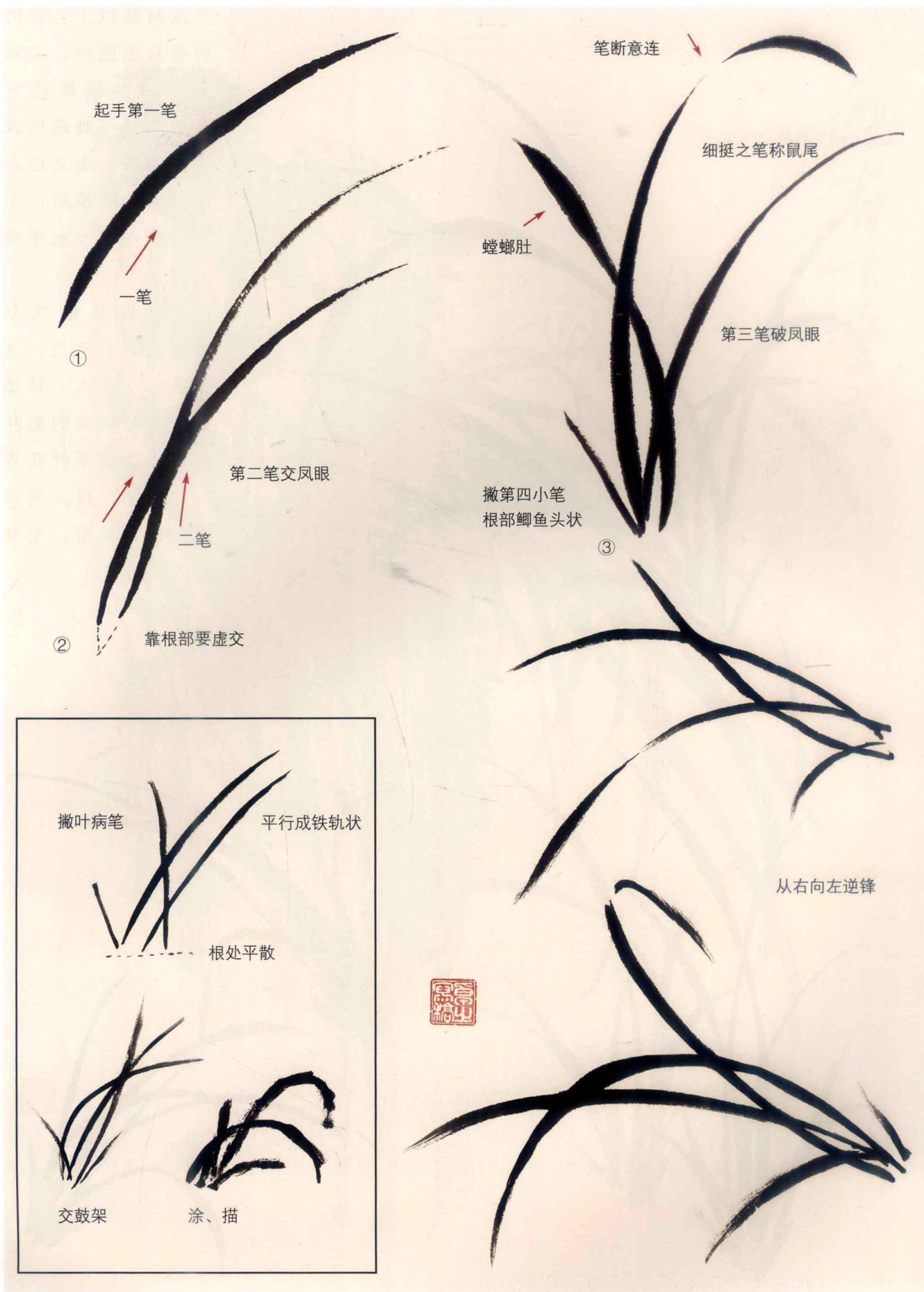
在三笔虚交的根处，撇第四笔即为交“鲫鱼头”，意为几笔相聚相拢成鲫鱼头状，而不能平铺散在一条平线上。

在撇兰叶中，初学者要克服几种犯忌的病笔：一忌两叶平行（如铺铁轨），二忌根处平散，三忌三笔交成鼓架状，四忌撇叶时用笔无变化或涂、抹、描。

撇叶从左向右顺势用笔在一般人来讲较为便利顺手。但从右往左的逆势用笔确是初学者必须要多练习的课题。

三笔撇叶较单调，须增加叶子呈丛状。添叶的办法：①于相交的风眼处再出叶。②重新组织交风眼与破风眼。③添画根部收根小叶。在画一丛兰叶时，应于适当位置留出着花处。

画一丛兰草多则十多片叶，少则四五片叶，长叶在中间，两侧画短叶作辅助。画两

添叶呈丛

丛或两丛以上兰草时要有宾主照应，主丛可画密些或墨色重些，宾丛可画疏些或墨色淡些。主丛应在前，宾丛应推后，不宜排列在同一水平线上。

画长竖幅兰草多喜画耸石垂兰，又称悬岩下垂式。熟练掌握各种朝向的撇叶后对画其他草叶花卉可起到举一反三的作用，只是长短、宽窄的区别而已。

两丛兰草分宾主

兰花的品种很多，早春开的兰花称春兰，都是一茎一花。从花形来分有荷瓣、梅瓣与尖瓣等。荷瓣与梅瓣的花瓣较短圆，不太适于写意画法，我们平时见到的写意兰花多是画尖瓣一种。

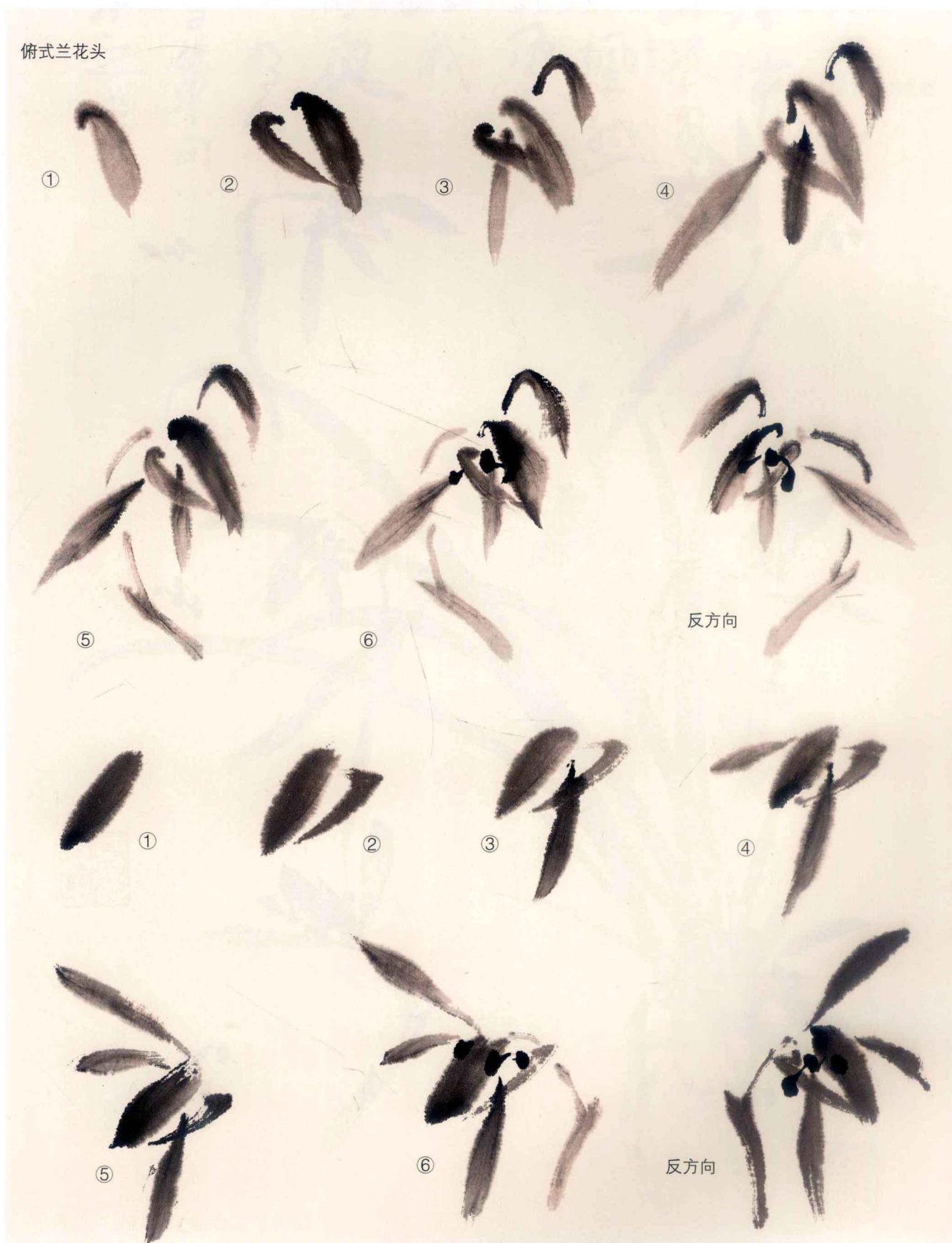
用墨画兰花首先要把笔涮净，然后笔调淡淡的墨。笔尖再蘸中等的墨色，从每瓣顶部下笔，因笔中含水较多，所以行笔

速度要快一些。这样画兰花也是学习掌控水与墨关系的基础。兰花分五笔点出，先由花中间抱心两瓣点起，中心瓣要短些，要有宽窄变化，抱心瓣两笔要有相抱的姿态（实际也在交凤眼）。第三笔从中穿出一瓣（破凤眼），第四、第五两笔在落笔之前要考虑与中心瓣的夹角变化，也就是要与中心形成两个不同等份的夹角。这种夹角的变化增加了

兰花的仪态美，同样，夹角的变化在画其他花卉时也会遇到。

熟练掌握了花的仰、俯、向左、向右的朝向的画法，在画整幅兰花图时即能得心应手。

花茎不宜直顶花头，画兰花的茎及包在茎外的箨仍用淡墨，也应有墨色的变化。

点兰蕊，如同为花点睛，点好蕊能使花

生动传神。点蕊用重墨，如用草书写“心”字或“山”字，以三点依花的朝向在花的中心靠下部点出。

春兰的花与茎

沅湘沙
岸中
画根勾相
纽翩然
清风来
醒我
昨夜
酒醒人
李日华句
卓之写

春兰花与叶的组合。

兰叶婀娜多姿，在微风吹拂下叶子呈一边倒之势，花也要有相应的表现。

紫蕙秀如溪
皓露碧色
若兰清風吹
香氣盈室

庚寅夏初
身之

此图叶子势头向右，而花势向左，全画的势头即向左，所以花的朝向往往决定全局的气势走向。

此图撇叶与点花全用颜色完成。