

怎样画梅兰竹菊松

勇满然 著

金盾出版社

怎样画梅兰竹菊松

勇满然 著

金盾出版社

内 容 提 要

梅、兰、竹、菊、松是国画的传统题材。本书从学习国画的基本功讲起,分别阐述梅、兰、竹、菊、松的绘画方法、步骤,构图技巧,用笔、用墨要领和应当注意的其他事项。随文配图 100 多幅,辑录历代有关题画诗选 180 多首,并选入作者载誉国内外的精美画作 30 多幅,供读者临摹学习或欣赏珍藏。书中内容丰富,理论结合实际,讲解透辟,图文并茂,通俗易懂,处处体现着作者竭诚传授实践经验的意愿。这本对于初学绘画或已学有所长的读者十分实用的好书,亦可供有关院校美术专业师生教学参考。

图书在版编目(CIP)数据

怎样画梅兰竹菊松/勇满然著. —北京:金盾出版社,2002. 1
ISBN 7-5082-1606-7

I. 怎… II. 勇… III. 花卉画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 029300 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 68218137

传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京百花彩印有限公司

正文印刷:北京印刷一厂

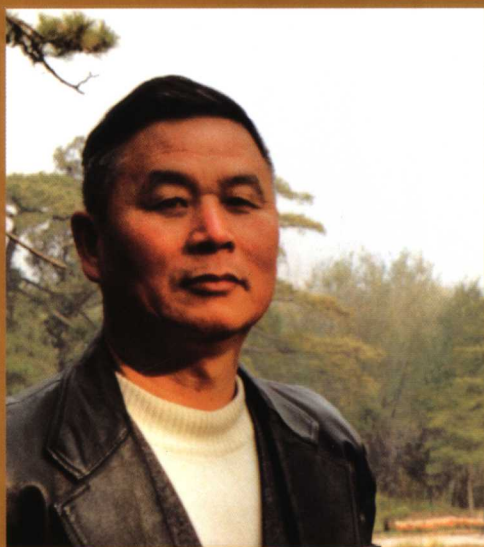
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:9.25 彩图:141 幅

2002 年 6 月第 1 版第 2 次印刷

印数:11001—22000 册 定价:23.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者简介

勇满然,生于1942年,原籍河南南阳,号卧龙岗人。数十年来艺耕不辍,尤钟情于中国画的传统题材梅、兰、竹、菊、松。坚持以自然和先贤为师,常到黄河、长江两岸各地写生,揣摩自然形态之美;反复研读历代名家名作,感悟艺术造型之妙。在忠于自然和继承传统的基础上,勇于创新,使自己的作品充满生命活力,给人以新鲜感。画梅苍劲、刚毅、清新而高雅,画出了铁骨迎春之神韵。画兰刚柔相济,苍秀而舒展,画出了兰之色青心素的品质和飘逸潇洒的气质。画竹尤以巨幅见长,粗竿大叶,用毛笔中侧锋兼施,笔势奔放生动;著名画家秦岭云先生称赞其竹:“淋漓尽致,自成一家”。画菊构图巧妙,喜以崖壁作背景,着力表现菊之超凡脱俗、傲霜耐寒的品格。画松则大气磅礴,苍古飘逸。作品被外交部、人民日报社、人民大会堂、毛主席纪念堂、山东省人民政府等单位收藏和悬挂。传统绘画功力深厚,人们称赞他是当今画坛的实力派画家,已引起国内外美术界的广泛关注。

前

言

20 世纪 60 年代,我着手研究梅、兰、竹、菊、松的国画技法,常到大自然中观察其生长规律,感悟其自然形态之美;坚持读临历代名家名作,感悟其艺术造型之妙;搜集整理历代咏赞梅、兰、竹、菊、松的诗词歌赋,感悟其精神境界之高雅。就这样,我吸吮大自然的恩赐,领悟各流派的艺术风格,博采各家笔墨之长,如饥似渴地兼收并蓄,潜移默化,年复一年……十年磨一剑,经过多年努力,终有所获。

近几年来,在各地举办画展期间,教育界、出版界和书画界的朋友们,希望我写一本《怎样画梅兰竹菊松》的书,以便于交流、切磋。现将我几十年来的积累,串起来出个小册子,就算是画谱吧。

我国疆域辽阔,是盛产梅、兰、竹、菊、松的国家。梅、兰、竹、菊、松的品种很多,梅花有 300 多种,兰花有 1200 多种,竹子有 330 多种,菊花约有 3000 多种,松树也有 80 多种。对于我们学画的人来说,就不必一一去研究了。只要重点了解一部分常见而又可入画的品种就行了。

梅、兰、竹、菊、松,清香而又耐岁寒,历来被作为品德高尚、情操磊落的象征。傲骨之梅,心素之兰,节坚之竹,清淡之菊,高洁之松,均为众人所爱。传统中合称梅、兰、竹、菊为“四君子”,松、竹、梅被誉为“岁寒三友”。人们所以钟情于梅、兰、竹、菊、松,是因为崇拜于他们那一身正气,坚强无畏,不惧严寒,凛然傲骨,压雪吐香,昂首奋进的气节。他们在铸就中华民族的品格中,起到了重要的作用。他们的精神,对中华民族有着多方面的思想文化启迪,陶冶了无数仁人志士,对形成不屈的民族气节,正直的民族性格,高洁的民族风尚,有着重要意义。无疑也是对青少年进行素质教育的好教材。

美国著名的美术史论家艾得瑞慈说:“中国画的‘梅兰竹菊’四君子,西方画家永远承认,那是中国独特的东西。”“西方人承认的仍然是中国传统的艺术……具有中国作风和气魄的作品。”(见《美术》杂志总 391 期《中国画在世界艺术中的实际地位》)

学绘画不能速成,想“立竿见影”是不可能的。但又要尽量地少走弯路或不走弯路,这就要走对路子。我的体会是,除了多到大自然中观察、写生,牢记梅、兰、竹、菊、松的形象和多画之外,还要多读书,研究画理,练书法,在笔墨上多下功夫。临摹名家名作,多交流,有了一定基础之后,就可以搞创作。切记:绘画艺术的灵魂是极度自我的形象表现,而不是其他。

中国画是一门品位很高的艺术门类。要想创作出艺术形象美、章法构图美、笔墨韵味美和思想意境美的作品,必须经过长期的磨炼,具备深厚的文化功底、笔墨功夫与造型能力,方能得心应手。齐白石先生曾深有感触地说:“三日不挥毫,手无狂态”。李苦禅先生临终前一天还在临帖。像他们这样大师级的画家还如此勤奋,我们又何敢懈怠呢!

基于以上考虑,在本书中,我首先从画梅、兰、竹、菊、松的基本功讲起,再就自己的画法,以图文并茂,提纲挈领,简明通俗的方式,分别讲解梅、兰、竹、菊、松的绘画方法

步骤。同时辑录历代题画诗 180 多首,刊印本人画作 30 多幅,供读者参考、欣赏。

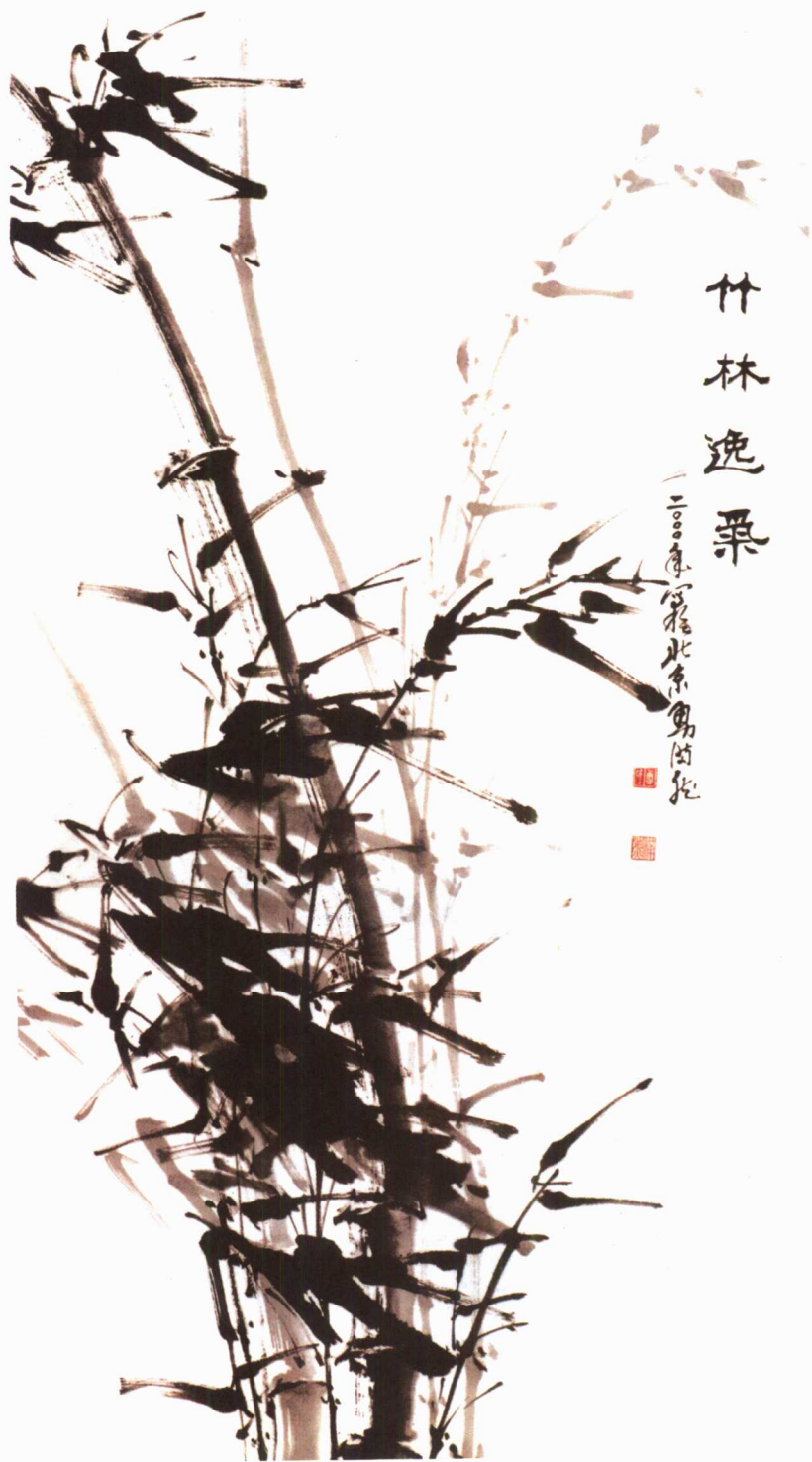
梅、兰、竹、菊、松是中国画的传统题材,历来受到画家们的推崇。当今,中国画名家辈出,高手林立,但艺无止境,画无定法。初学者只要肯下功夫,学习得法,总会有所突破,取得成就的。青出于蓝而胜于蓝。我期盼着,在读者中涌现出一批杰出的画家,这也是我感到高兴和聊以自慰的。限于本人的水平,其中缺点和错误在所难免,谨望读者予以指正。

勇满然

竹林逸采

二〇〇九年
夏
北京
易尚乾

目

录

前言

第一章 学画梅兰竹菊松的基础

知识 (1)

一、笔墨基础 (1)

(一) 笔法 (2)

(二) 墨法 (6)

(三) 皴擦法 (8)

(四) 染法 (9)

二、画梅兰竹菊松的构图要求 (10)

(一) 不等边三角布局与构图的关系
..... (11)

(二) 主与宾的关系 (12)

(三) 虚与实的关系 (13)

(四) 聚与散的关系 (14)

(五) 疏与密的关系 (15)

第二章 梅花的画法 (16)

一、梅花绘画概况 (16)

二、梅干画法 (17)

(一) 双勾梅干画法 (17)

(二) 一笔梅干画法 (21)

三、梅枝画法 (23)

(一) 梅枝的造型特征 (23)

(二) 圈梅枝干的画法 (24)

(三) 画梅枝应注意事项 (25)

四、花朵画法 (26)

(一) 点花及用色调配法 (26)

(二) 圈花法 (27)

(三) 点圈结合法 (28)

(四) 勾须、点蕊与勾蒂法 (29)

五、写意梅花的创作 (30)

(一) 画梅干与点苔 (30)

(二) 画梅枝与点苔 (31)

(三) 点花 (32)

(四) 勾须、点蕊、勾蒂与添小枝 (33)

(五) 染背景与勾点冰雪 (34)

(六) 题款与押印 (35)

六、写意白梅的创作 (36)

(一) 画梅干 (36)

(二) 梅干点苔 (37)

(三) 画梅枝 (38)

(四) 点白花 (39)

(五) 勾须、点蕊、勾蒂与复勾花青 (40)

(六) 题款与押印 (41)

第三章 兰花的画法 (42)

一、兰花绘画概况 (42)

二、画叶法 (43)

(一) 叶形种类 (43)

(二) 顺笔画叶法 (44)

(三) 逆笔画叶法 (45)

(四) 三叶起手式画法 (46)

(五) 五叶起手式画法 (47)

(六) 两组以上丛兰画法 (48)

三、画根法 (49)

四、画花法 (50)

(一) 花瓣与花瓣的组合 (50)

(二) 两朵花的组合 (51)

(三) 蕙兰花的画法 (52)

(四) 点心法 (53)

五、写意兰花的创作 (54)

(一) 画叶和根 (54)

(二) 画花与点花心 (55)

(三) 题款与押印 (56)

六、崖壁丛兰的创作 (57)

第四章 竹子的画法 (58)

一、竹子绘画概况 (58)

二、竹竿的画法 (59)

三、竹节的画法 (60)

四、竹枝的画法	(61)	(一)画松干	(91)
五、竹叶的画法	(62)	(二)画松枝	(92)
(一)各式叶组及出梢式的画法	(62)	(三)画松树节窟与枯杈	(93)
(二)晴竹的画法	(63)	(四)点苔	(94)
(三)雨竹的画法	(64)	(五)画松皮	(95)
(四)风竹的画法	(65)	(六)松针针形与排列	(96)
六、竹笋的画法	(66)	(七)画松针	(97)
七、竹根及竹鞭的画法	(67)	(八)题款与押印	(98)
八、写意竹子的创作	(68)	三、写意雪松的创作	(99)
(一)画竹竿	(68)	(一)画松干、松枝	(99)
(二)画竹节	(69)	(二)画松树的节窟、枯杈与点苔	(100)
(三)画竹枝	(70)	(三)画松皮	(101)
(四)画竹叶	(71)	(四)画松针	(102)
(五)题款与押印	(72)	(五)渲染背景	(103)
九、写意雪竹的创作	(73)	(六)勾点积雪	(104)
第五章 菊花的画法	(74)	(七)题款与押印	(105)
一、菊花绘画概况	(74)	第七章 题画诗选	(106)
二、画花法	(75)	一、咏梅题画诗选	(106)
(一)各式平头花的画法	(75)	二、咏兰题画诗选	(109)
(二)各式圆头花的画法	(76)	三、咏竹题画诗选	(110)
(三)花头用色的调配	(77)	四、咏菊题画诗选	(113)
三、画叶法	(78)	五、咏松题画诗选	(114)
(一)点叶	(78)	第八章 作品示例	(116)
(二)勾叶筋	(79)	一、一身正气(毛主席纪念堂收藏)	(116)
(三)各式叶形	(80)	二、春来天地	(117)
四、画枝法	(81)	三、清香远布(入选人民日报社出版的 大型画册《共和国辉煌五十年》)	(118)
五、写意菊花的创作	(82)	四、劲节迎风(陈列于外交部国际会议 中心)	(119)
(一)画花	(82)	五、铁骨迎春	(120)
(二)画叶	(83)	六、乾坤清气	(121)
(三)画枝	(84)	七、铁骨冰魂	(122)
(四)题款与押印	(85)	八、天姿	(123)
六、崖壁丛菊的创作	(86)	九、玉屑生香不点尘	(124)
(一)画山石	(86)	十、凌风	(125)
(二)画花	(87)	十一、凌风傲雪	(126)
(三)画叶与画枝	(88)	十二、别调阳春	(127)
(四)题款与押印	(89)	十三、傲雪迎春	(128)
第六章 松树的画法	(90)		
一、松树绘画概况	(90)		
二、写意松树的创作	(91)		

十四、春晖·····	(129)	二十四、月是故乡明·····	(136)
十五、春风幽谷·····	(130)	二十五、春·····	(137)
十六、神州卧龙·····	(131)	二十六、清风·····	(137)
十七、春来天地(山东省人民政府收藏)		二十七、逸气·····	(138)
·····	(132)	二十八、冷艳·····	(138)
十八、东篱逸气·····	(133)	二十九、寒香·····	(139)
十九、香枝·····	(134)	三十、香月古梅·····	(139)
二十、风韵·····	(134)	三十一、劲节冰魂(人民大会堂收藏)	
二十一、香玉·····	(135)	·····	(140)
二十二、奇姿·····	(135)	三十二、春意盎然·····	(封面)
二十三、清逸·····	(136)	三十三、风风雨雨总关情·····	(封底)

第一章 学画梅兰竹菊松的基础知识

一、笔墨基础

中国画的笔墨,是工具、材料所规定的。以毛笔和水墨的结合,依照一定程式在宣纸上作画时所产生的点、线、面,是中国画最基本的要素,即基本功。离开了笔墨也就不称其为中国画了。中国历代画家对笔墨的研究、使用、发展,达到了无与伦比的水平,我们从中可以清楚地看到历代绘画作品的成就、风格都在对笔墨的掌握、运用和探索中表现出水平的高低。尤其是中国画的线,要有金石味,要如“折钗股”那样富有弹性,要像“锥画沙”那样饱含力度,要像“屋漏痕”那样沉着稳重,总之,中国画的线突出一个活字,千变万化,无穷无尽,可以通过线的穿梭、疏密、转折顿挫表现物象的节奏和韵律,使得中国画具有音乐般的节奏感和韵律美。(图 1-1)

在这里还要指出的是,要学好用笔,必须先学书法,书画同源,书画家们历来学画先习字,字不好,线亦无力。绘画中点、线质量的高低,同画家的书法修养有直接关系。所以说,书法是中国画基本功中的基本功。著名国画大师李可染多次强调:“要练一辈子基本功”,“要做苦学派”。如同戏曲、音乐和舞蹈讲究“台上三分钟,台下十年功”的道理一样,冰冻三尺非一日之寒也。

笔墨法,历代绘画大师经过长期实践总结出了很多种类,由于篇幅所限,仅就我自己画梅、兰、竹、菊、松中常用的几种笔墨法加以阐述。在此,先讲一些相关的基础技法,如:笔法、墨法、皴擦法、染法等。

图 1-1

(一) 笔法

笔法就是运用毛笔的方法。根据绘画的需要,有时用侧锋,有时用中锋,有时用顺锋,有时用逆锋或侧逆锋,有时用转折、提按等,随画面的需要而变化。因此,要下功夫掌握各种笔法,运用起来就得得心应手了。

1. 顺用笔

图 1-2 顺用笔

顺用笔也称拖笔,如图 1-2 中的兰叶用笔。画时手指离笔头稍远些,手腕放松,拖着笔运行。可根据所画物象的需要,时而用中锋,时而用侧锋,时而缓慢,时而疾速。

2. 逆用笔

图 1-3 逆用笔

逆用笔也称逆锋。如图 1-3 中的兰叶用笔。与顺用笔行笔方向相反,逆着笔锋向前推进,执笔稍侧,一推进笔锋遇到阻力而散开,画出的笔画比较泼辣,有丰富的飞白效果。

3. 正用笔

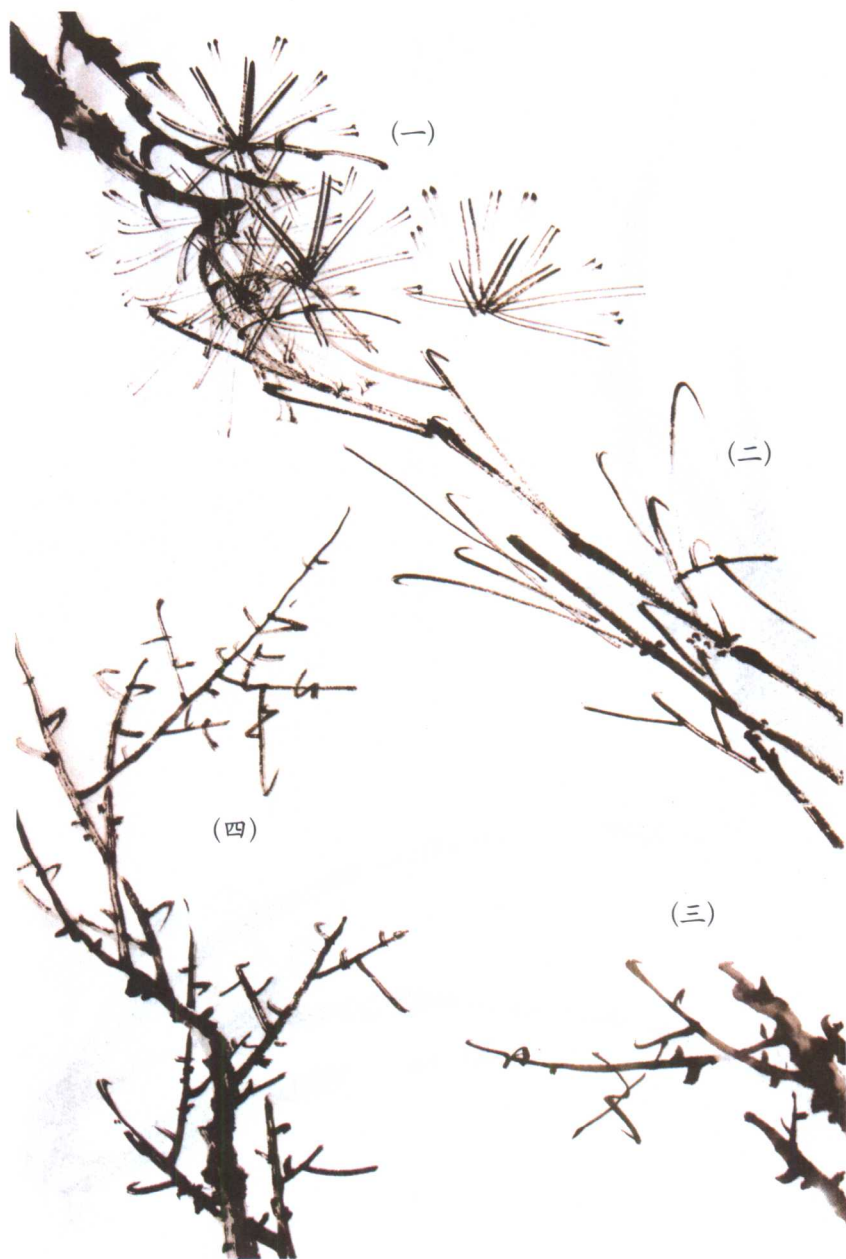

图 1-4 正用笔

正用笔也称中锋。如图 1-4 中的(一)松枝、松叶,(二)竹枝,(三)、(四)梅枝,都是用正用笔即中锋画出的。笔头在纸上中正垂直,下笔后笔锋散开,平均分布在笔画中间。这种线比较圆厚、匀整、流畅。

4. 侧用笔、转折和提按用笔

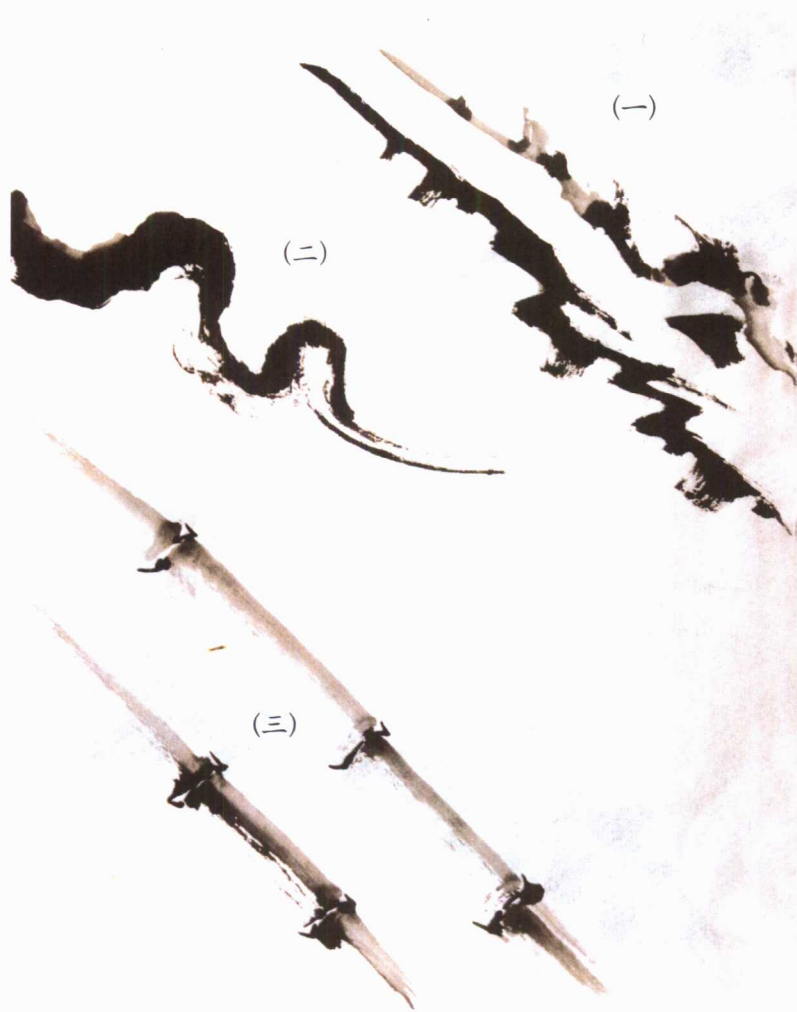

图 1-5 侧用笔、转折和提按用笔

图 1-5 中:(一)的树干是用侧用笔,即侧锋画出,画时把笔侧一些,笔画特点是钝重,有明显的虚实多变的飞白效果。(二)的用笔为“转折”,就是一条曲折线,在行笔当中笔锋要转换方向,控制笔锋由一个方向转到另一个方向,以得到不同的效果。(三)的竹竿是提按用笔,是通过压力的轻重,以取得不同笔画效果的一种方法。

(二)墨法

墨在中国画里具有重要意义,笔与墨结合起来,才构成中国画的主要特征。处理好笔与墨的关系是中国画技法中的一个关键问题。通常讲墨分五色,也就是由笔与墨含水量的多少来分为浓、淡、干、湿、焦的。墨的用法一般有泼墨、积墨、破墨三种。

1. 墨分五色、泼墨、积墨

(一)墨分五色:浓、淡、干、湿、焦

(二)树干上苔点和树眼是用泼墨法所画

(三)树皮皴法是用积墨法所画

图 1-6 墨分五色、泼墨法、积墨法

图 1-6 中:(一)墨分五色,即浓、淡、干、湿、焦,是由笔与墨含水量的多少来决定的。墨分五色是说墨的多样性,实际上不止五种色,层次愈多愈好,它们是互相对立而又相互依赖的,在对比之下显示它们各自的特点,又联结起来发挥其作用。(二)树干上的苔点、树眼是用泼墨法所画,墨彩灵活鲜明。(三)树皮的皴法,是用积墨法由浅至深一层一层地加上去的。即:第一遍,用散锋笔或鸡毛笔蘸清水皴,待前遍水七成干时用淡墨皴第二遍,再待淡墨七成干时用稍浓的墨皴第三遍,以表现出树干的质感和立体感来。

2. 破墨

图 1-7 破墨法

图 1-7 中的松树干阴、阳线及树皮的画法均为破墨法。破墨,就是在一种墨的基础上,部分地加上另一种墨,如在淡墨底上加几处浓墨,或是在浓墨的基础上加几处淡墨,把前层墨破开,突破和丰富原有墨色效果,有画龙点睛的作用。