

实用中国画手册

梅兰竹菊篇

Traditional Chinese Painting Technical Skill 编 著 庄中亮

白梅画法 / 红梅画法 / 兰花画法 / 白描兰花画法 / 竹画法 / 菊花画法

上海人民美術出版社

实用中国画手册

梅兰竹菊篇

Traditional Chinese Painting Technical Skill

编 著 庄中亮

白梅画法 / 红梅画法 / 兰花画法 / 白描兰花画法 / 竹画法 / 菊花画法

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中国画手册·梅兰竹菊篇/庄中亮编著.-上海:
上海人民美术出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5322-9067-3

I. ①实… II. ①庄… III. ①花卉画-国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第143838号

实用中国画手册·梅兰竹菊篇

编 著 | 庄中亮

策 划 | 潘志明 沈丹青

统 筹 | 徐才友 顾宝兴

责任编辑 | 沈丹青

技术编辑 | 季 卫

出版发行 | 上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷 | 上海市印刷十厂有限公司

制 版 | 上海立艺彩印制版有限公司

开 本 | 889×1194 1/16 5印张

版 次 | 2014年11月第1版

印 次 | 2014年11月第1次

印 数 | 0001-3300

书 号 | ISBN 978-7-5322-9067-3

定 价 | 32.00元

CONTENT / 目录

一、梅兰竹菊技法概述	4	四、竹画法	34
二、梅花画法	5	五、菊花画法	52
1. 白梅画法	5	画菊花步骤	54
白梅画法步骤	11	六、梅兰竹菊范画	60
2. 红梅画法	13		
红梅画法步骤	15		
三、兰花画法	18		
画兰花步骤	25		
白描兰花画法	31		

实用中国画手册

梅兰竹菊篇

Traditional Chinese Painting Technical Skill 编 著 庄中亮

白梅画法 / 红梅画法 / 兰花画法 / 白描兰花画法 / 竹画法 / 菊花画法

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中国画手册·梅兰竹菊篇/庄中亮编著.-上海:
上海人民美术出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5322-9067-3

I. ①实… II. ①庄… III. ①花卉画-国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第143838号

实用中国画手册·梅兰竹菊篇

编 著 | 庄中亮

策 划 | 潘志明 沈丹青

统 筹 | 徐才友 顾宝兴

责任编辑 | 沈丹青

技术编辑 | 季 卫

出版发行 | 上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷 | 上海市印刷十厂有限公司

制 版 | 上海立艺彩印制版有限公司

开 本 | 889×1194 1/16 5印张

版 次 | 2014年11月第1版

印 次 | 2014年11月第1次

印 数 | 0001-3300

书 号 | ISBN 978-7-5322-9067-3

定 价 | 32.00元

CONTENT / 目录

一、梅兰竹菊技法概述	4	四、竹画法	34
二、梅花画法	5	五、菊花画法	52
1. 白梅画法	5	画菊花步骤	54
白梅画法步骤	11	六、梅兰竹菊范画	60
2. 红梅画法	13		
红梅画法步骤	15		
三、兰花画法	18		
画兰花步骤	25		
白描兰花画法	31		

一、梅兰竹菊概述

中国传统绘画历史悠久，可分为人物、山水、花鸟几大门类，而梅兰竹菊则属于花鸟画中的一部分。自五代时期画家徐熙开始，至宋元明清的历代画家们为后人积累了大量笔墨技巧丰富的花鸟画传世之作。

南宋画家杨无咎以画梅著称，首创圈花点萼法以表现墨梅。元代画家王冕同样擅长画梅，并用胭脂点花作没骨梅花，而明代画家文徵明、清代画家郑板桥等则都以画兰名世，所作兰花以气韵为先，墨须精品，水必清泉，放逸之气，见于笔端，悠闲之姿，浮于纸上。

历代文人雅士大都爱画竹，因竹道劲挺拔，非有雄强之笔力难以传神，故而有“喜气写兰，怒气画竹”之说。历史画墨竹者首推宋代画家文同，他注重体验，主张胸有成竹而后动笔。他画竹叶，创浓墨为面、淡墨为背之法，形成墨竹一派，有“墨竹大师”之称。文同之法写竹叶，浓淡相宜，用笔潇洒，充分发挥了“重墨”的作用，描绘出了墨竹的神韵与特征。苏轼为其题识称道“故画竹必先得成竹于胸中”，后世称“胸有成竹”这一成语，便得自于此。文同画竹之法不但影响了后世绘画的发展，更影响了后世为人处世的处世哲学。元代画家李衍、柯九思、吴镇，明代画家王绂、夏泉，清代画僧石涛等无不受其影响，与文同的“胸有成竹”一脉相承，并有所发挥。另外，画竹之法也如同书法之四体，“竿劲直如篆，节波趯如隶，枝纵横如草，叶整齐如真”，由此足见书画相承，互为影响。

菊花品种繁多，形色不一，通常用勾勒渲染法来完成。无论是敷色还是水墨，都要表现出菊傲严霜之气。

梅兰竹菊画自五代，宋元明清历代盛行不衰。近代画家吴昌硕、齐白石等也都偏爱此类题材，在我国绘画史上占有十分重要的地位。梅兰竹菊这一传统题材又被称为“四君子”，而君子又是我国自古以来对德者的美称。梅之玉骨冰肌、兰之清雅幽香、竹之虚怀若谷、菊之拒霜晚香等这些清高文雅、洁身自好的品格，对于讲求审美情趣无疑是相似与一致的。虽然经历了不同的时代与不同的创作条件，但画家们仍“缘物寄情”地反复描绘创造的优秀艺术形象所象征的高尚品格与情操，也正是反映了广大人民群众的理想，所以“四君子”是国画中经常被描绘的题材之一。

另外，画梅兰竹菊也是学习传统中国画的基本训练之一，如果能掌握好画梅兰竹菊的笔墨技巧和造型特点，对于之后再画桃、李、杏、萱草、水仙、红枫、牡丹、月季等等便能举一反三、触类旁通，所以教学花鸟画通常都是从画梅兰竹菊开始，就是这个道理。

虚谷（清）《秋菊》

二、梅花画法

梅花有白、红、绿等品种，花瓣分单瓣与重瓣。其画法通常是先画枝干，后填花朵。枝干的姿态，分为上挺、下垂、横斜、四折、交叉等几种。枝干要有高低、前后、背向之分，枝干的安排要避免明显的“十”、“井”、“之”字等形状。画好枝干后要点苔，以表现枝干凹凸不平的木质表皮。点苔要注意大小疏密，不宜平均，枝干的交叉要前深后淡，分出层次，同时要留出空白，以作填花之用。

1. 白梅画法

白梅（也称墨梅），常用淡墨勾出花瓣，花瓣为五出，画时注意花瓣与枝干的关系。花形要有正、侧、反、俯、仰及盛开、半开、含苞初放、残落等各态。然后以浓墨点花托，画花蕊。花托要点在两片花瓣之间，侧面为三点。另外，画墨梅也可以在全部画好并干透后用淡花青在梅花四周渲染，白色梅花就自然就显得突出。

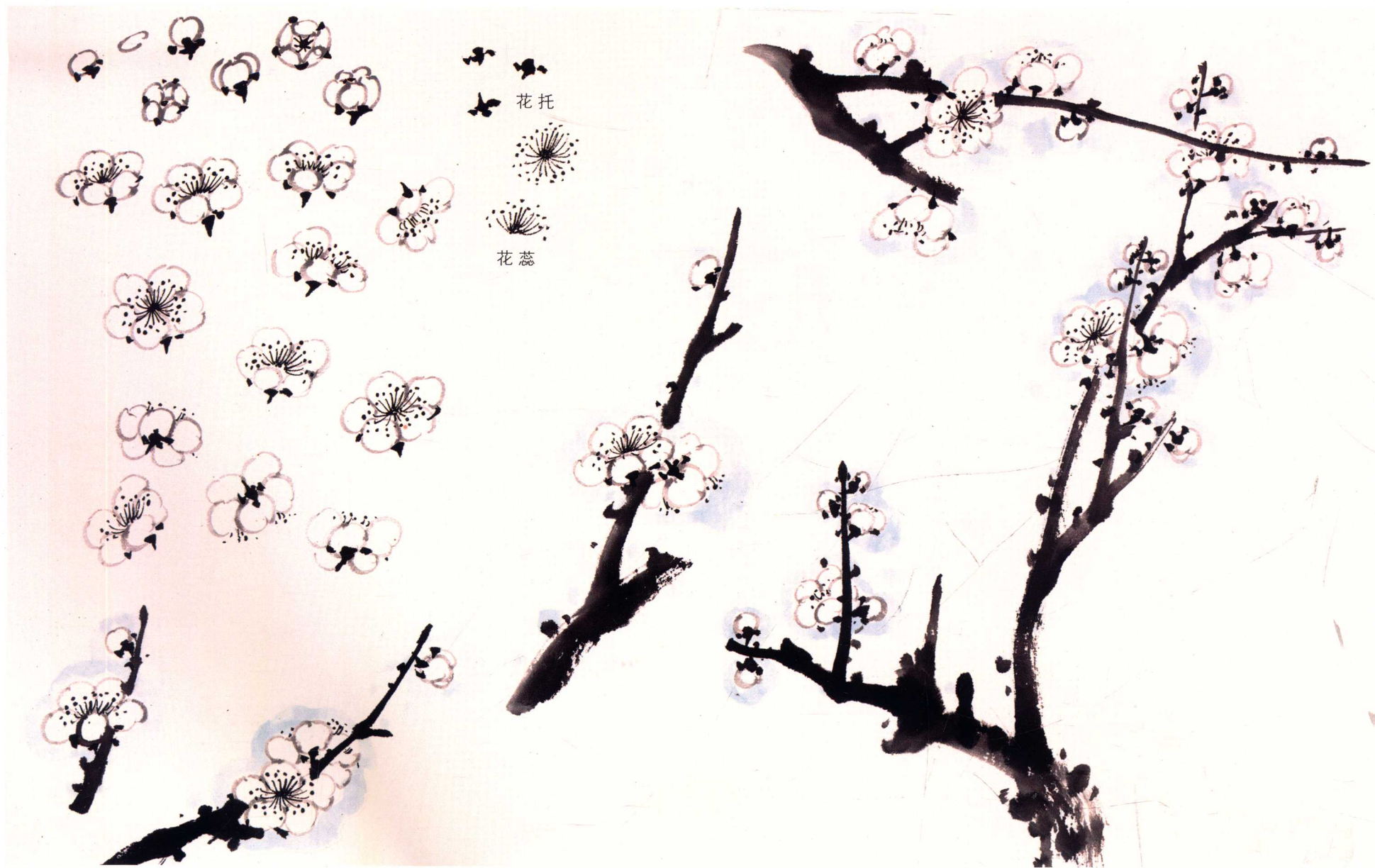

一、用淡墨画主干，浓墨画细枝，每一不可松懈，枝干留白处作填花之用。二、画好枝干后添花朵，一般而言出枝处花朵较大，枝梢处花朵较小。

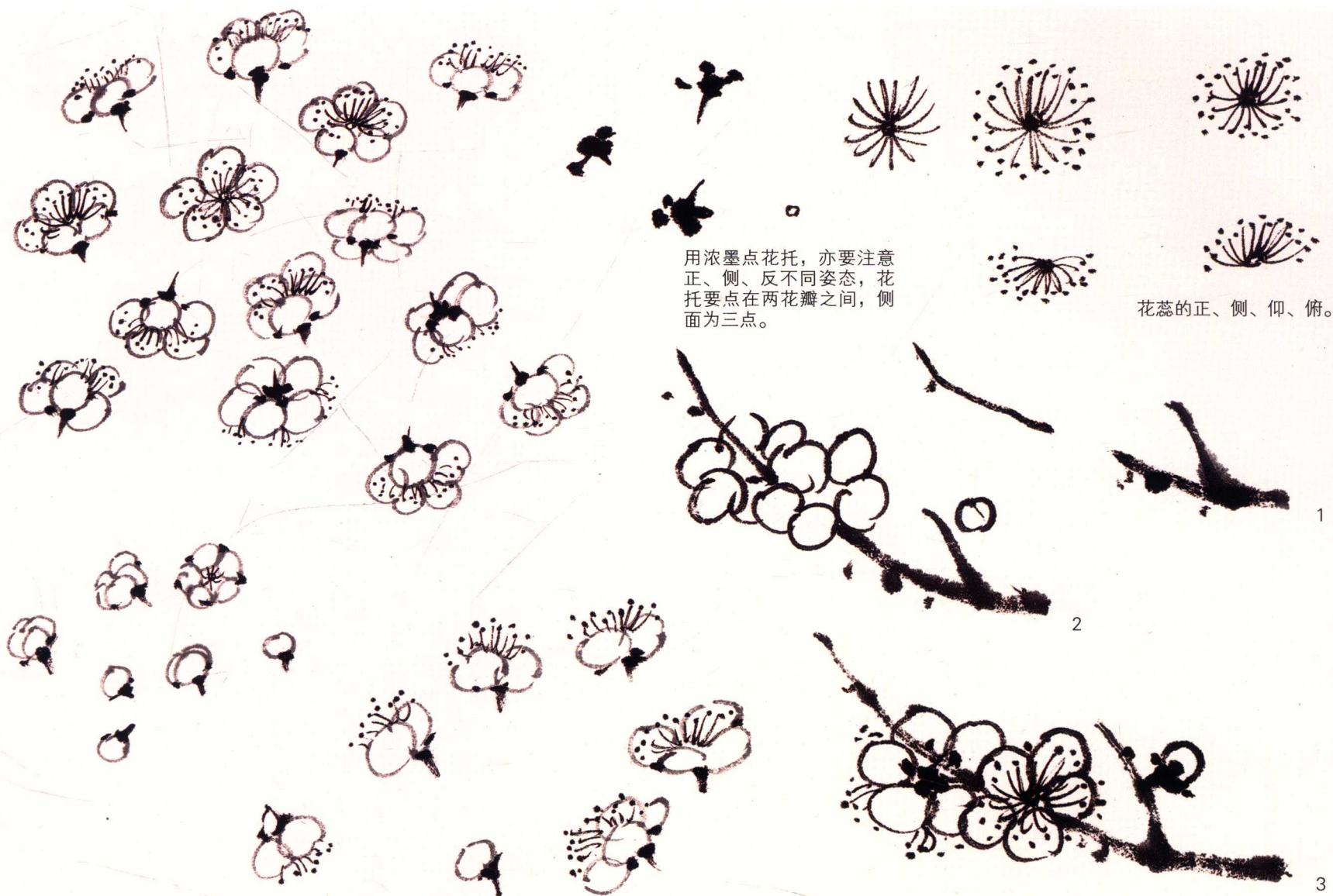

画梅花先画枝干，枝干的姿态大致分上挺、下垂、横斜、四折、交叉几种，分枝要有高低疏密、前后背向之分别。

梅花为五出，用淡墨勾出花瓣后以浓墨点花蕊。画花时应注意正、侧、俯、仰的不同姿态，以及花苞初放，盛开的变化。用淡花青在梅花四周渲染，白色梅花就自然突出并有水光月色之妙。

梅花的正、侧、反、俯、仰及盛开、半开、含苞初放及残落各态。画梅花，一般先将枝留出空白准备添花；再用淡墨勾出花瓣，注意花的不同姿态及花与枝干的关系；最后用浓墨点花托、画花蕊。

生枝填花通常也包括上挺、横斜、下垂、四折、交叉等各态。梅花通常有正、侧、反、盛开、半开、含苞等各态。

白梅画法步骤

步骤一：先画枝干，大枝墨淡，小枝墨浓，可留出一些空白，以备后来填上花朵。

步骤二：用淡墨填花，花朵要有正、侧、俯、仰且大小不同的姿态，注意花与枝干的关系。

步骤三：用浓墨点花托及花蕊，干后用淡花青渲染四周，白色梅花就自然突出。

2. 红梅画法

画红梅，发枝方法与墨梅相同，只是花瓣颜色不同。用白色调入曙红、大红等画花瓣，最后用胭脂点花托画花蕊，画理要求与墨梅相同。

花苞

红梅各态，画好枝干后填红梅，注意红梅与枝干的关系。