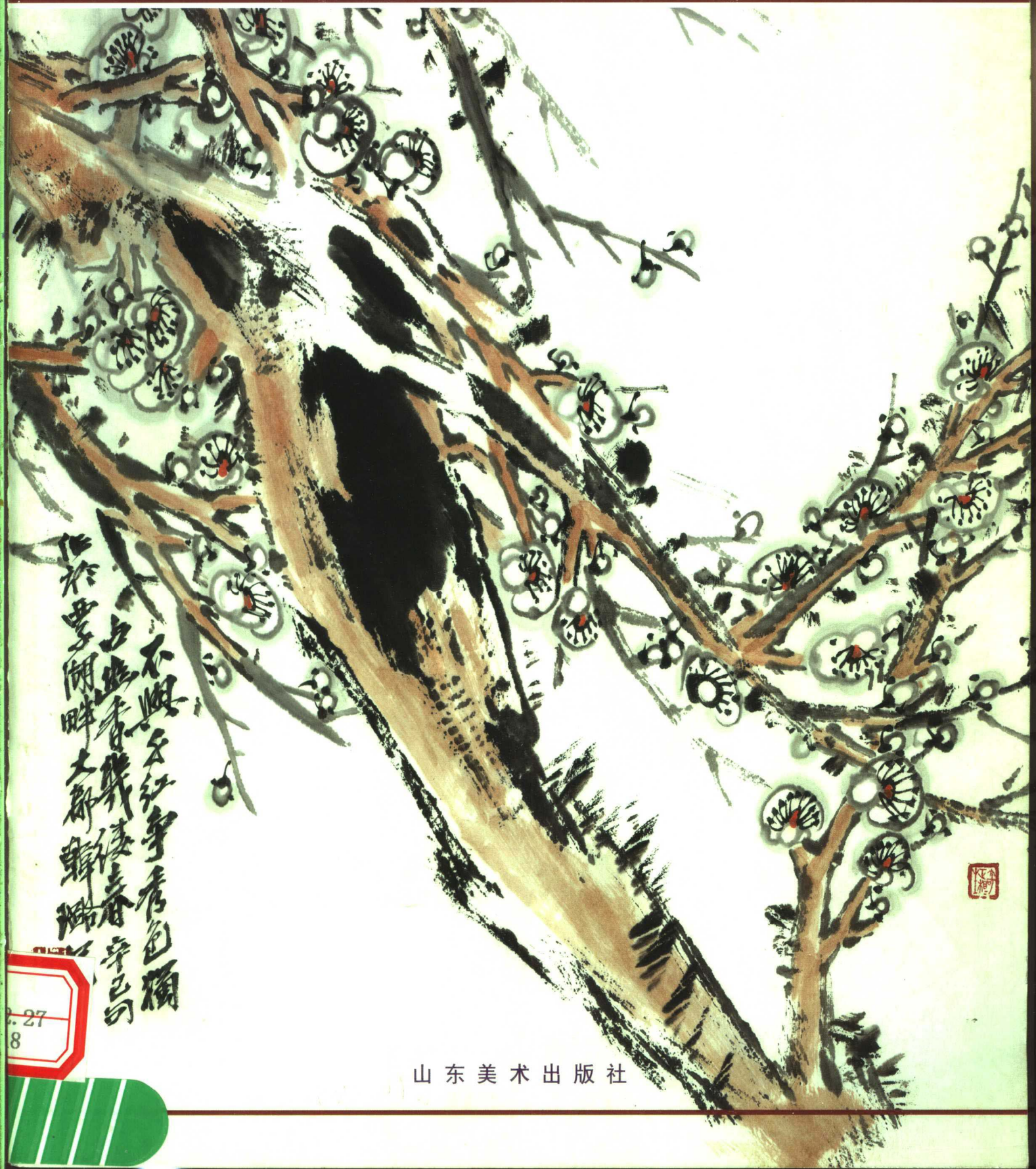

中国画技法
精粹

韩璐 著

疏影寒香

不與紅爭春色獨
出幽香幾度春
辛巳
仙於夢湖畔大都韓璐

山东美术出版社

27
8

中国画技法精粹

疏影寒香

解诒 著

山东美术出版社

韩璐 男, 1969年生, 北京市人。1988年毕业于北京实用美术学校装潢专业, 1990年考入中国美术学院国画系花鸟专业, 1994年毕业并留校任教。作品曾入选第八届、第九届全国美展并获奖。

现为中国美术学院教师, 中国画花鸟专业硕士研究生, 国际培训部特聘教授, 成教分院院长助理。浙江省中国花鸟画家协会副秘书长, 浙江省美术家协会会员, 杭州市第八届青年联合会委员。

图书在版编目 (C I P) 数据

疏影寒香 / 韩璐著. — 济南: 山东美术出版社,
2001.4 (2002.3重印)
(中国画技法精粹)
ISBN 7-5330-1409-X

I. 疏... II. 韩... III. 梅—花卉画—技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 17977 号

出版发行: 山 东 美 术 出 版 社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂印制

规格开本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 1.5 印张

版 次: 2001 年 4 月第 1 版 2002 年 3 月第 2 次印刷

印 数: 3001-6050

定 价: 12.80 元

编者的话

山东美术出版社的《中国画自学丛书》已经出版数年，该丛书受到广大中国画爱好者的厚爱，一直不断再版和重印，成为山东美术出版社的重要图书品种之一。为了满足读者进一步提高中国绘画水平的需求，经过策划推出了《中国画自学丛书》的姊妹篇——《中国画技法精粹》丛书。

《中国画技法精粹》丛书以有一定绘画基础的读者为主要对象，在《中国画自学丛书》的内容框架基础上，用更精到的文字和精采的范画领引读者走向中国绘画的艺术殿堂。为此，我们诚邀活跃在中国画坛上的一批优秀画家执笔，集中展现他们的技法和风格，以供读者研究和借鉴。丛书简明扼要，通俗易懂，印制精美。两套丛书相互映照，供读者临习和参考，使广大美术爱好者能够在一定基础上提高自己的绘画能力和审美情趣。

本丛书将陆续出版，逐步形成规模，在出版过程中，希望能得到广大读者的认同和指教。

书 目

山水小品	张志民 著
雪 梅	孙墨龙 著
设色山水	周 凯 著
荷 花	杨文仁 著
兰 蕙	杨文仁 著
古木寒林	林海钟 著
云山嘉木	何加林 著
烟雨江南	张谷旻 著
闲山逸水	寿觉生 著
疏影寒香	韩 璐 著

封面：独占幽香

封底：雪里梳妆春料峭

疏影寒香

说梅

在梅、兰、竹、菊四君子中，梅花居首。它以其独傲寒江的高贵气质和俏而不争的清灵气节，博得了世人的倾慕，再加以梅花那种独特的神韵和风范，更是赢得历代文人雅士、翰墨书家的欢心。千百年来，以梅花为题材的中国画作品可谓不计其数，佳作频频，画梅高手层出不穷。如宋代的苏轼、杨无咎，元代的赵孟坚、王冕，明代的陈录，陈洪绶、吴门四家（沈周、文徵明、唐寅、仇英）及大写意花卉的鼻祖陈淳、徐渭，清代的恽南田及四僧中的八大山人、石涛，还有扬州八怪中较有代表性的金农、郑燮、李方膺、汪士慎，再加上新罗山人、赵之谦、虚谷、蒲华，近现代的吴昌硕、齐白石、潘天寿等等。在他们的一生中，都创作了大量以“梅花”为题材的绘画作品，成为一道绚丽的中国绘画艺术风景线。

梅花最早产于我国。据《瀛奎律髓》记载，梅，“以花贵，自战国始。”梅属蔷薇科，落叶乔木。花单生或两朵齐出，先叶开放，多为白色和淡红色，气味清香，果可食，黄色，味酸。梅对土壤的适应性很强，性喜温暖湿润，多分布于长江以南各地，江苏的南京和浙江杭州的超山是我国两个著名的赏梅胜地，每年的二、三月，游人络绎不绝，其中不乏当代知名的书画家前往踏青写生。

在历代以梅花为题材的绘画作品中，蕴涵着丰富的人文背景，从作者创作的心境和要传达出来的主题内涵上看，大体可分为四种倾向，且绝大多数都是通过画面题跋将主题引申出来。一种是以绘景为主的，即通过描绘梅花在大自然中阴、晴、雨、雪等不同环境下的生长态势，营造出一种意境，或繁茂或稀疏，通过绘景造境来展现作者的内在心境。第二种是以移情为主，通过对梅花的描绘来赞美、讴歌现实生活中的人或事，从而抒发作者的真情实感，引起观赏者的共鸣。第三种是以自喻为主，作者以梅花自喻，通过描绘梅花，以梅的精神气质来折射出自己的人生观、价值观，达到物我两化的超然境地。第四种是以言志为主，即作者借表现梅花来抒发自己的志向以及为达到自己的理想而不畏严寒，坚持不懈的人格写照。至此，在大部分以梅花为题材的作品中，梅花是已被人格化了的客观对象。在不同的时代，梅花具有着不同的时代内涵。随着时代的发展，我们不反对一花独秀，但更希望百花齐放，因为只有姹紫嫣红，才是春色满园。

画梅

梅花的表现手法从五代两宋发展至今，大致分为工笔白描、工笔重彩、工笔淡彩、工笔没骨、写意没骨、小写意、大写意七种样式，以小写意最为常见。

学习画梅花，首先应从生活入手。先要了解梅花的生长结构、出枝特点，进而承古法，研古论，从传统中吸收前人的绘画表现技巧及创作经验。通过大量临摹来了解、掌握各种表现手法并运用到自己的艺术创作实践中去。从学习程序上看，先重构图气势、空白分布、组织疏密，再到每一个花瓣的阴阳向背，渐而到注重用笔、用墨、用色。用笔要因形而变，因势而转，提按变化要轻松自然。总体上讲，就是将写生、临摹、创作三者统一起来，循序渐进。

在知道如何学画梅花的基本方法后，再根据自身的情况，有重点的、大量地进行习作实践练习，只有建立在一定量的基础上，才会有质的提高。本书介绍的几种梅花表现方法，仅供参考，希望读者能从中得到一些启迪，这也是本丛书策划者的初衷。

最后，谨以此句敬献各位读者：“内研传统，外师造化，取法乎上，废画三千，梅花香自苦寒来。”

韩琳

2000年12月于中国美院

一、双勾梅花画法

双勾梅花是通过线来造型的一种表现手法，在传统的绘画作品中较常见，勾的方法也多种多样。在勾主干时先从中
间下笔，以定势。渐而依势勾两边，勾时注意线条的提按变化和虚实对比。用墨要润，有枯湿浓淡的变化，行笔要在慢
中求稳，稳中求变；出枝的位置要仔细考虑，勾小枝时要留有空间，以便勾花。总体上讲要一气呵成，不可拖泥带水。

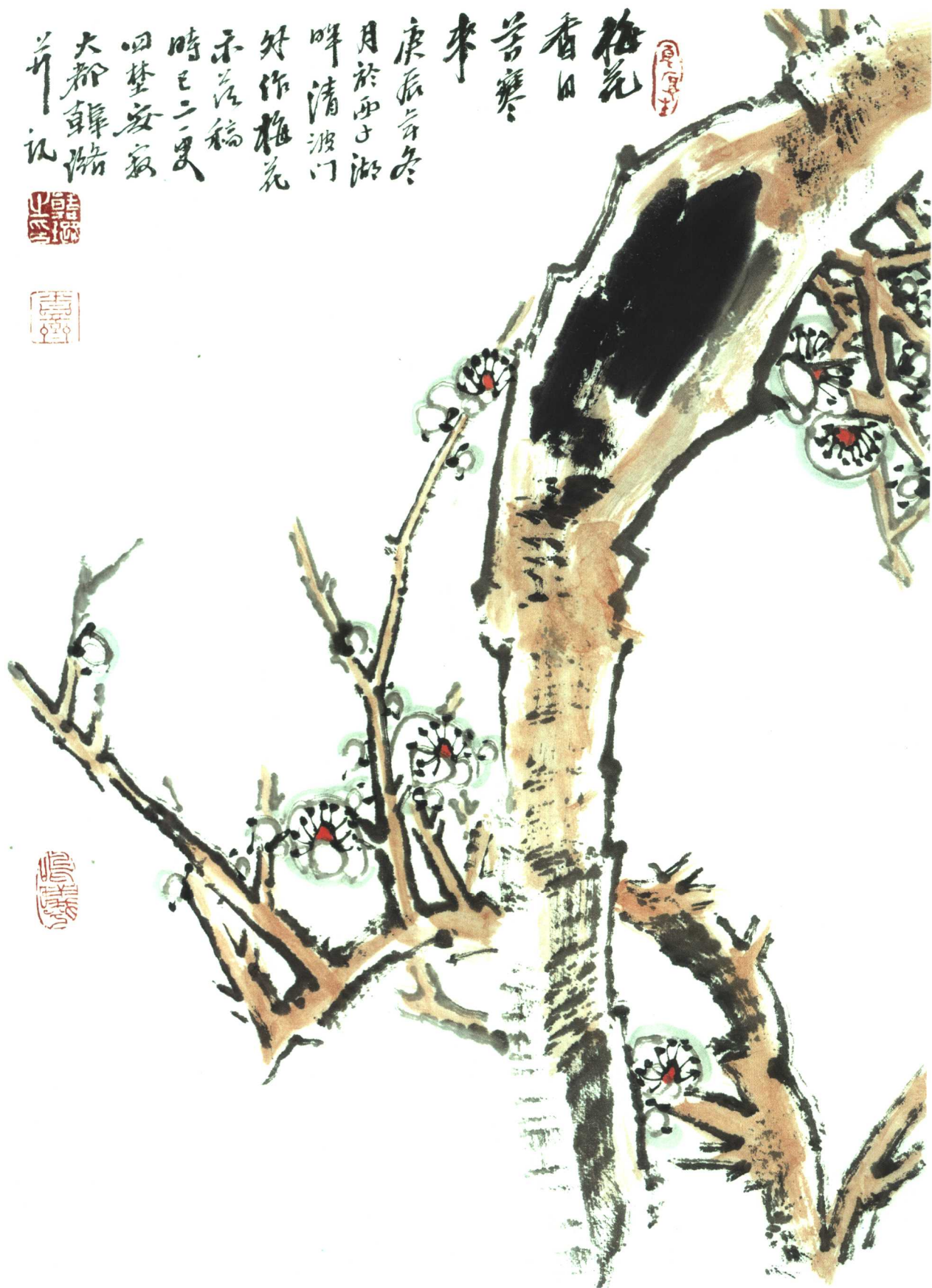

主干勾好后，辅干的姿态要因主干而生，横直向背都要有所考虑，特别是空间的分布和小枝的穿插组合。在这一阶段，画面出枝要留有余地，以便添补梅花及最后收拾，不可一下画死。

勾花要注意花的分布和疏密组织，花的造型要整中有变，线条要圆润，花与枝干的衔接要自然。

梅花香自苦寒来
庚辰年冬月於西子湖畔清波门外作梅花
示落稿
時已二更
四壁寂寂
大都韓偓
并記

枝干的颜色用淡赭石，可适当加点墨，以显沉稳。画白梅时，花的四周用淡花青加以晕染，以衬托出花的洁白，花心用朱砂点染。注意染枝干的颜色时不可涂的太实，要留白才不会显得死板。题跋印章要考虑到画面的整体布白需要，特别是边角的处理。最后有些地方还要适当作一些添加收拾，以使画面更为丰富。

二、写意没骨梅花画法

写意没骨梅花俗称意笔梅花，有大写意、小写意两种。在明末和清代发展很快，时至今日，这种表现手法普及率非常高。画意笔梅花的枝干时要分清主次、前后，一组一组地添加，由浓到淡，由前到后。注意枝干的穿插空白和粗细、疏密，线条要有韧性。

从构图上看要注意画面的开合关系，枝干的组织要有聚有散，气势要统一。

梅花的花瓣画法一般有两种：一种是圈梅，一种是点梅。点梅法，花的颜色用胭脂加曙红，也可用朱红。画墨梅可直接用墨点出，花心可用深红色或焦墨勾画。点梅花时应注意花的分布和浓淡变化。

最后是收拾添加整理画面。枝干上的苔点用重墨点出，下笔要轻松自然。题跋时要注意画面的气势，不能破坏构图的整体感。

三、墨枝圈梅画法

先以浓墨出枝，注意粗细变化，行笔要有虚实，构图上应先考虑将画面的主要几块空白分割出来。

以淡墨出枝，拉开前后层次，注意避免平行线条。画枝条时注意长短、浓淡的变化。

注意花朵、花蕾间的组合关系以及花与枝干的生长结构关系。

上色时用色要淡雅，题跋的位置要符合边角关系的需要，特别还应注意铃印的位置。