

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

国画名家技法教学 / 梅兰竹菊

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

国画名家技法教学

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

梅兰竹菊

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名家技法教学. 梅兰竹菊 / 刘昌盛编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 8
(中国美术·设计分类全集. 绘画基础卷)
ISBN 978-7-5314-5575-2

I. ①国… II. ①刘… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第202747号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/12
印 张: 20
字 数: 500千字
出版时间: 2013年8月第1版
印刷时间: 2013年8月第1次印刷
责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 李 彤 林 枫 郭 丹
技术编辑: 徐 杰
责任校对: 李 昂 徐丽娟
ISBN 978-7-5314-5575-2
定 价: 150.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国画，简称“国画”，指在中华民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料，在特制的宣纸或绢素上作画。按表现题材，可分为人物、山水、花鸟等；按表现手段和技法，可分为工笔、写意、水墨等画法；按幅面样式，可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。中国画十分重视笔墨，运用线条、墨色和轻重彩色，通过勾皴点染，干湿浓淡并用，来表现客观物象的形体结构，阴阳向背；运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画特别讲究“形神兼备”“气韵生动”，不但主张要“外师造化”，而且还要“中得心源”。中国画在画面上还题写诗文，加盖印章，将诗文、书法、篆刻融为一体。

西画，指区别于中国传统绘画体系的西方绘画，简称西画。包括油画、水彩、水粉、版画、铅笔画、钢笔画等许多画种。传统的西洋画注重写实，以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感，并要求表现物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果。

但是，不管是东方绘画，还是西方绘画，绘画作为一种重要的艺术形式，有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。

这套《绘画基础》丛书是介绍绘画的基础课程，共分九卷。此卷为“国画名家技法教学”卷，包括“梅”、“兰”、“竹”、“菊”四部分。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体，使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式，能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense. Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life, the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating and developing

from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

However, as a significant form of arts, eastern and western paintings have some common features, namely, painting reflects life and expresses artists' feelings towards objective reality by some visible and specific artistic images with shapes and colors.

This serial volume of "Painting basic knowledge" introduces the painting basic knowledge, totally nine volumes. This volume called "Freehand Brushwork in Chinese Painting Technique" includes "Plum", "Orchid", "Bamboo" and "Chrysanthemum", totally four parts. This series of books combine knowledge, skills, creation and arts together, which enable learners to grasp basic means and techniques of painting and modeling, widening their artistic thinking and imagination, and improving their artistic expressive force and creativity. Readers can know different styles and presentation forms and can express their own thoughts and emotional world by the capabilities of modeling they learn from the books.

总目录/CONTENTS

The Complete- works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

梅 / 孙静茹 著

第二篇

兰 / 刘昌盛 著

第三篇

竹 / 徐文生 著

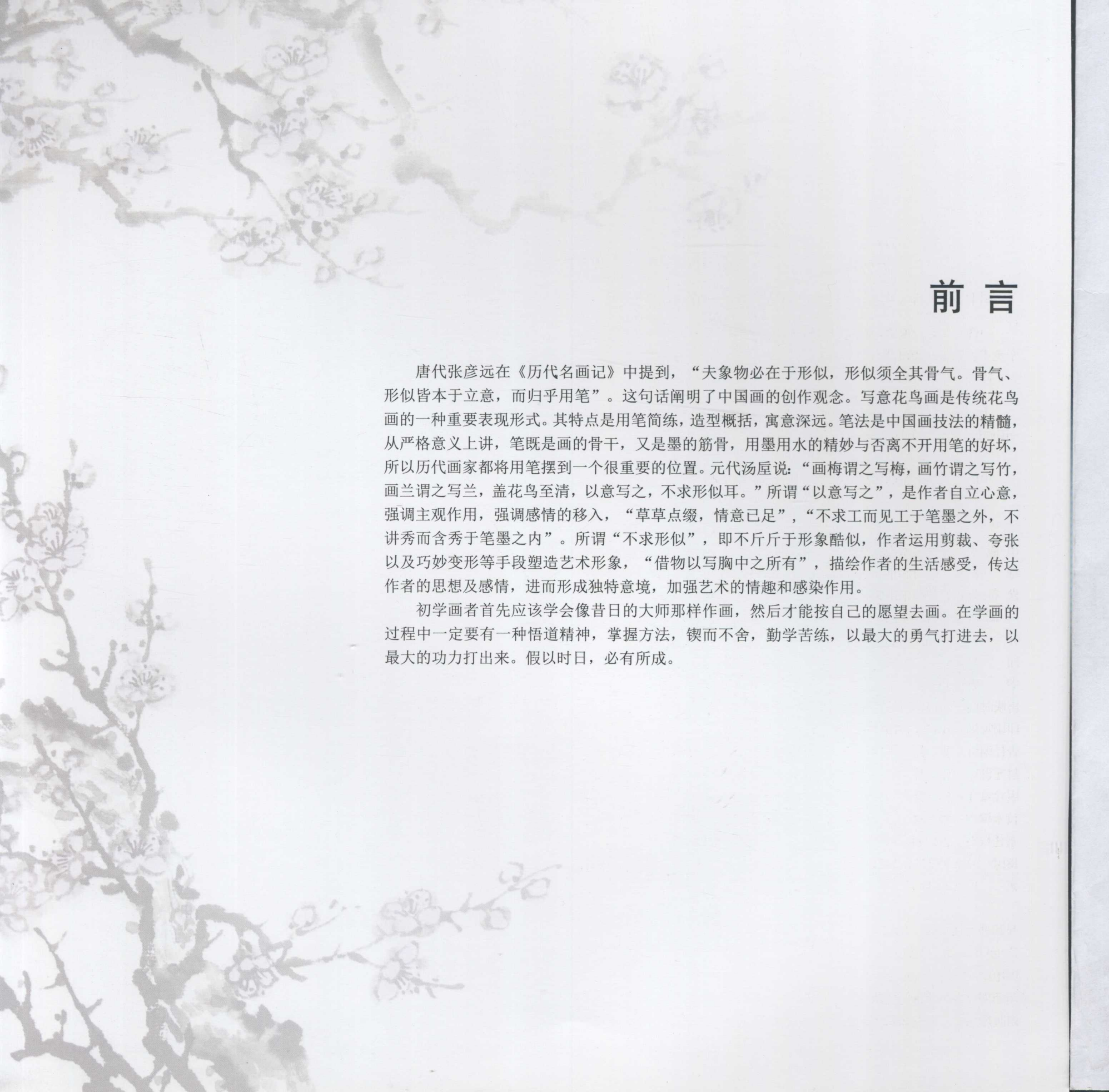
第四篇

菊 / 张洪波 著

The Complete- 第一篇/梅 works

Chinese of
Design art Classifi-
cation cation
Art
Design
of Works
Complete

著/孙静茹

前言

唐代张彦远在《历代名画记》中提到，“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。骨气、形似皆本于立意，而归乎用笔”。这句话阐明了中国画的创作观念。写意花鸟画是传统花鸟画的一种重要表现形式。其特点是用笔简练，造型概括，寓意深远。笔法是中国画技法的精髓，从严格意义上讲，笔既是画的骨干，又是墨的筋骨，用墨用水的精妙与否离不开用笔的好坏，所以历代画家都将用笔摆到一个很重要的位置。元代汤垕说：“画梅谓之写梅，画竹谓之写竹，画兰谓之写兰，盖花鸟至清，以意写之，不求形似耳。”所谓“以意写之”，是作者自立心意，强调主观作用，强调感情的移入，“草草点缀，情意已足”，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。所谓“不求形似”，即不斤斤于形象酷似，作者运用剪裁、夸张以及巧妙变形等手段塑造艺术形象，“借物以写胸中之所有”，描绘作者的生活感受，传达作者的思想及感情，进而形成独特意境，加强艺术的情趣和感染作用。

初学画者首先应该学会像昔日的大师那样作画，然后才能按自己的愿望去画。在学画的过程中一定要有一种悟道精神，掌握方法，锲而不舍，勤学苦练，以最大的勇气打进去，以最大的功力打出来。假以时日，必有所成。

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 白石老人作品赏析	6
第三课 写意梅花表现手法	7
一、梅干画法	7
1. 勾勒法	7
2. 没骨法	7
二、枝梗画法	8
三、花朵画法	9
第四课 梅花作画步骤解析	14
创作步骤一	14
创作步骤二	16
创作步骤三	18
创作步骤四	20
创作步骤五	22
创作步骤六	24
第五课 作品赏析	26

第一课 中国写意画的工具材料介绍

毛笔

毛笔种类很多,从制笔的原料分,有羊毫、狼毫、兼毫三种。此外也有以獾毛、马鬃毛等制作的。笔以有凝聚力、有弹性、有锋颖的为佳。羊毫柔韧,含水量大,适于泼墨、泼色和涂写流利浑圆的长线条。狼毫坚挺,挥写爽利,适于枯墨飞白、勾勒细瘦劲挺之线等。兼毫软硬适中,适于点厾、挥洒,使用范围较广。

画笔可视作画者习惯配备,以大小各几支为宜。每次作画后,须将笔洗净、挤干并理顺笔毛,挂于笔架之上,使其自然阴干。不然,则易失其凝聚力和弹性,缩短笔的使用寿命。

砚台

砚台以石质坚硬而纹理细腻的为好,如端砚、歙砚等。石质坚硬,摸其砚面光滑润泽即可。易发墨而墨质细为上品。每次砚台用毕,须将积墨洗净,保持砚池清洁。

笔洗和调色碟

笔洗是洗笔用的,调色碟是调墨调色用的。笔洗中间有间隔的更

好,如无调色碟,亦可备几个白色瓷盘,以瓷质细腻、边口光滑为佳。

其他工具如笔架、笔筒是为挂笔、插笔用,笔帘为外出时包笔用,镇尺为压纸用。

纸

写意花鸟画的用纸,以吸水性能好的宣纸为宜。宣纸有净皮和棉料之分,有夹宣、单宣之别。宣纸向光源透视时,纸面上呈团团棉絮般起伏之状,并以表面光洁细密为好。

墨

墨有松烟、油烟、漆烟三种。松烟墨适于写字,无光泽,但运笔流畅。油烟墨、漆烟墨适于绘画。墨的优劣,以墨着手较轻、断纹和发光如镜面、磨时无沙沙之声、表面极细腻、色泽黝黑、略呈紫味的为上;若旧墨脱胶或松烟制墨,光泽差、墨韵死,则不宜用。初学者使用书画墨汁亦可。

颜料

写意画用色,以中国画传统颜料为主。所用之色,轻色如赭石、藤黄、花青、洋红、胭脂、白色等为常用;重色如石青、石绿、朱磠、朱砂等色也兼而用之。

第二课 白石老人作品赏析

齐白石（1864—1957），原名纯芝，字渭清，后改名璜，字濒生。白石原为其号，另有别号借山吟馆主者、寄萍老人、三百石印富翁等。湖南湘潭人。

白石老人的画博采众长，早年师法青藤、白阳、八大、石涛、金农，画梅花深受吴昌硕影响，但吴画梅干喜用复笔，而齐另辟蹊径，改用单笔，显示了白石老人非凡的创造性。其画作绝少因袭前人，为现代杰出的写意画大家。梅花自古即是文人士大夫乐于吟颂的对象，画家画梅，也是喜其象征意义。白石老人常将梅花作为传春报喜的吉祥象征，在意境上多为缘物寄情，传神达意，且多画盛开之花，枝干奋力向上伸展，寄予生命的活力。

此画以篆籀之法写就的梅树枝干苍劲有力，用大写意赋彩法描绘的梅花英姿勃发。白石老人画花瓣未用墨线勾勒，而是以笔饱蘸浓艳的洋红直接点厾而成，再用浓墨勾蕊点萼。梅花朵朵，迎风猎猎。画面构图清新，张弛有度，枝干斜向挺立，玉树临风，红梅昂扬向上，与落款朴拙自然的书法相得益彰。

白石老人的梅花讲求笔情墨韵，造型上主张“妙在似与不似之间”，气势雄强，傲然挺立，观之使人怦然心动，在画面中呈现出老人洒脱率真的胸襟和崇尚自然的心性。

第三课 写意梅花表现手法

梅属落叶乔木，品种繁多，冬春之际开花，树高一至三丈，开花时，叶尚未发芽，故画花不画叶。花的颜色有深红、浅红、黄、白、绿以及白中带绿的“绿萼梅”等。花瓣有单瓣、复瓣两种。单瓣五出，亦有四出或六出的，但以五出为正。大写意多画单瓣五出型。

写意画表现梅花的手法极为丰富。本书介绍的主要是表现单瓣五出型的方法。

一、梅干画法

梅干有老嫩，老干屈曲苍健，色微带赭；新干瘦劲挺拔，色微青，着梗处有微苞。老干是梅树主体，是表现其性格特征的最主要部分，故应画出“曲如龙，劲似铁”的坚实刚健的气质。新干是最具生命力的部分，故应着重画出“长如箭，短如戟”的挺拔之姿。画梅干或以线条勾勒，盘绕屈曲，饶有情趣；或没骨粗笔，干湿互用，浓淡相济；或两者兼备，线面结合，相辅相成。

1. 勾勒法

笔上蘸较深的墨，以较干为宜，在纸上勾勒时依据老干的生长规律，中、侧锋交替使用，用笔注意使转变化，顿挫得宜。

2. 没骨法

笔上蘸少许清水，调淡墨，再用笔尖蘸浓墨，在纸上依树干走势大胆落笔，用笔注意起伏、顿挫、断续，注意墨色浓淡干湿变化。树干大势确定后，笔尖复蘸浓墨依结构适当勾勒辅助线，或在光滑处稍加皴擦，以增强苍劲之感。之后笔尖蘸焦墨点苔，点苔时注意点的大小、深浅、聚散变化，不可大小一样、距离相等。画时要在墨色未干时一气呵成，使其浑然一体。

用上述方法画梅干，可以调色，也可以不调色。如调色，可用花青、赭石，或花青+赭石（少许）调墨，也可以在墨色干后着以淡色。

二、枝梗画法

梅干出枝，决定画面的布局，故应注意枝梗的疏密聚散和穿插交错。老干不能全露，要有小枝穿插，先画老干或先画枝梗，无定则，可依据不同的构图和作画习惯而定；但枝干需衔接时，必须在前者未干时即画后者，使其枝不离干，干不离枝。

画枝梗应注意用笔的轻重疾徐、顿挫变化。以笔蘸浓墨，根据枝干走势运笔，行笔宜稳健，使其浑厚有劲；出枝宜放，着力于气势，不能太直，直则强硬，应“一波三折”，柔中带刚，垂如钓竿，仰若

盘弓。如画两笔以上的枝干，应先画主笔，之后笔笔生发，随势变化。

出枝时，应避免两枝并出，平行则刻板；不能垂直相交，呈十字、井字形；不能“切”，即两枝靠拢互碰；不能“触”，即呈丁字形，有顶撞之势；更不能“结”，即多枝交结不解，小枝粗而老枝细。以上弊端，皆因其不合梅树生长规律，故会产生别扭之感。

一般新枝嫩枝，墨色稍浓；大枝老枝，用墨稍淡。多组枝干穿插，墨色应有深浅变化，以近浓远淡为宜。亦可用浓墨烘托前面淡的，以表现远近虚实之层次。但特殊处理不在此例。

枝梗画法

三、花朵画法

画花是画梅中的着力点。花在一枝一株乃至一幅画中，应有阴阳向背、开谢含苞之态，有疏密聚散之势。在枝的交叉处花宜密，老干花瘦而少，新枝花肥而繁，嫩枝多为花苞，当年新芽不着花。

1. 圈花：即以淡墨圈花瓣，有单笔圈和复笔圈两种。单笔圈花，即一笔圈出一个花瓣；复笔圈花，即左右两笔勾勒出一个花瓣。复笔圈花易生动，感觉有厚度、有变化。

花瓣以淡墨中锋勾勒。圆为上，但不宜太圆，太圆则刻板。正面之花，五瓣均匀全露，花瓣的外缘实而中心较虚。画花不宜全正。

花有全放、将放、未放及苞芽之别，作画时相间并作，则变化丰富而真实。“含苞欲放”之花，显娇羞含蓄之态；迎风怒放之花，呈欣欣向荣之象。花繁枝密，则蓬蓬勃勃，更觉美好。

2. 点花：淡墨点花，以淡墨蘸较深一层的墨色直接点丑花瓣。用笔略带侧锋，沉着稳重，笔笔着力，落笔以后微加左右转动，则笔尖侧重于瓣边，笔腹轻着于瓣根，呈外实内虚的墨色效果。如作大幅梅花，用粗而秃的笔点花，则更为简捷饱满。

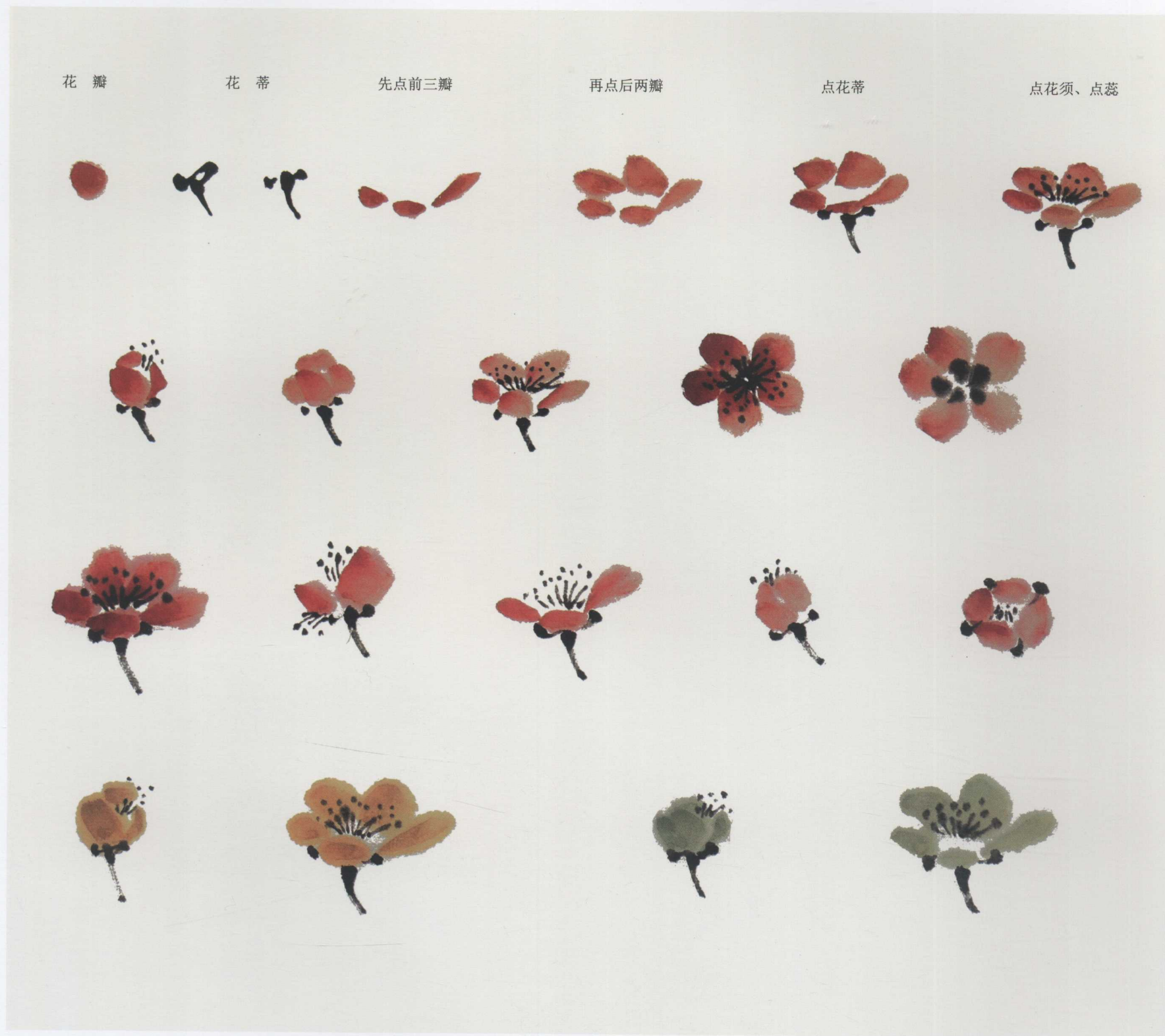
单色点丑、复色点丑方法详见步骤图六。

3. 点心：梅花花心，须密心圆。点心如画龙点睛，马虎不得。古人有“画梅难于画花，画花难于画心”的说法，值得记取。

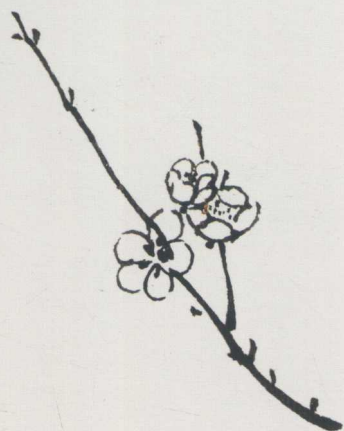
墨梅点心，丝须及点蕊都须浓墨中锋刻画，须挺健有力，如虎髯鼠须，心宜坚劲贴切，碎点缀粘，如椒珠蟹眼，突出于花瓣之上，方有精神。

4. 花蒂：花蒂和花蕊一样，用墨要浓，未放花瓣为蒂所裹，外表视之，仅见花苞而不见花瓣。

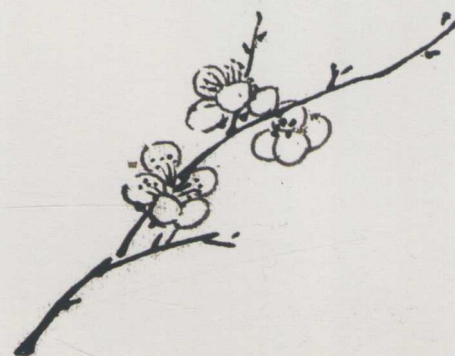
点花用笔的程序，一朵花从前瓣起笔，则前瓣色浓，后瓣色淡，显示透视之感。一组花相连，则从主体花朵画起，低昂偃仰，花姿各不相同，则更生动有致。画成丛之花，各花的形态或墨色前后不分，则失之呆板，或纷乱而乏整体。若笔笔蘸墨或蘸墨调之太匀，都会产生平板的弊病。

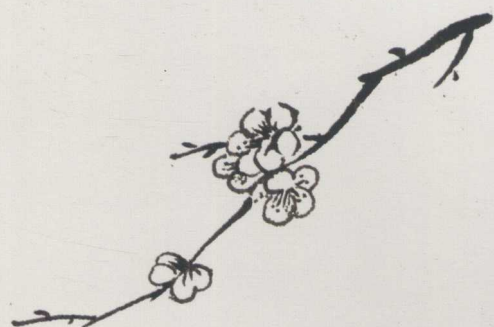
三花初放

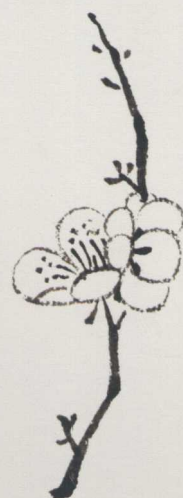
三花全放

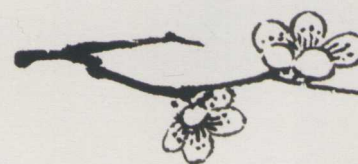
四花上仰

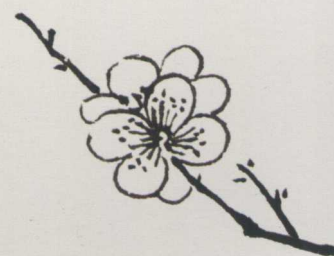
四花下垂

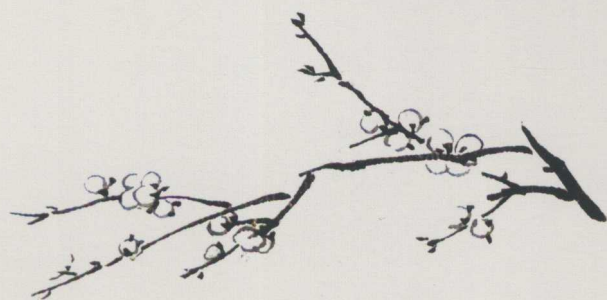
二花上生反正

二花偃仰横生

二花平生反正

垂枝

一花先放