

中国画技法教学丛书

宁佳录 裴丽华 著

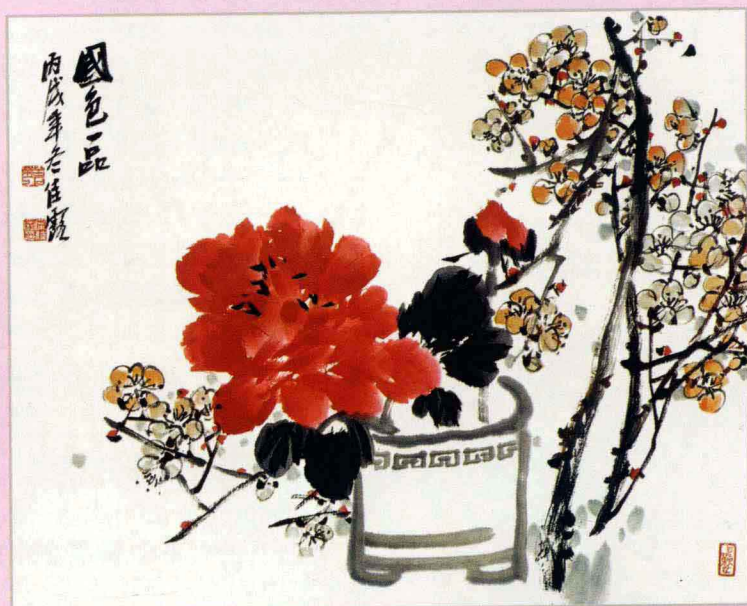
天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

中国画技法教学丛书

学画

写意梅花

宁佳录 裴丽华 著

水雪之交 (局部)

图书在版编目 (CIP) 数据

学画写意梅 / 宁佳录, 裴丽华编绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2008.4
(中国画技法教学丛书)
ISBN 978-7-5305-3658-2

I. 学... II. ①宁... ②裴... III. 梅 - 写意画: 花卉画 -
技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第060563号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2008年6月第1版

2008年6月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 26.00元

序

我国是梅花的原产地，梅花在我国分布很广，北界是秦岭南坡，西起西藏通麦，南至云南、广东，共有16个省或地区有梅的自然分布。著名的赏梅胜地有：青岛梅花庵、南京梅花山、武汉东湖梅园、无锡梅园、成都杜甫草堂等。

梅树的寿命很长，一般可活三五百年，甚至千年以上。我国最早的梅树是湖北黄梅县的一株“晋梅”，老梅饱经风霜，每年大寒开花，花期可长达冬春两季。除此之外，还有“唐梅”、“宋梅”等。梅花长寿不足奇，更为可贵的是枯木能逢春。所以，梅树愈老愈显得苍劲挺秀、生意盎然，素有“老梅花、少牡丹”之说。

梅花的品种很多，有红梅、白梅、绿梅、墨梅、腊梅……梅花竞相怒放时，疏影横斜、清新淡雅、仪态万千。

梅花的香韵浓而不艳、冷而不淡，那清雅宜人的幽香，是其他花卉所无法可比的。

在我国，梅花已经不只是一种普通花卉的概念，它已经融入了人民的生活，是我国博大精深的民族文化的重要组成部分，是中华民族精神的象征。梅花，以其优雅飘逸的姿色、傲霜斗雪的品格和坚韧不拔的意志而为历代文人墨客所称颂。北宋处士林和靖，隐居杭州孤山，不娶无子，他植梅放鹤，称“梅妻鹤子”。他的名句：“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”是梅花的传神写照。元代王冕爱梅、咏梅、画梅，隐居九华山，植梅千株，自题居所“梅花屋”。他的《墨梅》诗：“我家洗砚池边树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”借赞扬梅花蔑视权贵的精神以喻自己的人格。诗人邓拓《题梅》：“年年占得百花先，红满枝头态自妍。最是江南春不老，岚光香雾绕山前。”

写意梅花所表达的既是人们对梅花本身的喜爱，更多的是借梅花抒发作者的性情。这正是文人画的画旨：借景抒情、托物言志。而要想酣畅地表达自己的思想情感，就必须建立在对梅花充分的了解和对梅花的脚踏实地的画法练习上，正是先学会走，才能学跑，甚而学翻跟斗或创造出更多的新鲜花样的道理。

这册《学画写意梅花》立足基础，在理论知识和实践技法两个方面都作了讲解，力求简单易懂。书中介绍了画梅的历史、画梅的基础技法和绘画构成的基本规律，力求引导学画者用艺术规律去指导绘画实践。附图部分有不同规格的创作作品，并附简单的赏析，可作为学习者创作的参考。

希望这本书会对学习者起到抛砖引玉的作用。

裴丽华

2007年9月于太原

画梅史话

画梅的历史伴随着中国花鸟画的发展进程。

花鸟画在唐代成为独立的画科。这一时期的花鸟画主要特点是注重观察生活，表现精微细致，开始表现“折枝”花卉，选取自然花草最美的部分进行描绘。中晚唐时期，出现了另一种描绘田园野趣的较为简淡的绘画风格。到五代时，已明显形成两种不同的画风，以黄筌为代表的宫廷画家，画风工整细致，设色富丽。而以徐熙为代表的布衣画家，画风取法水墨山水，色墨相融，信笔抒写。两种不同的绘画风格对其后花鸟画的发展产生了深远的影响。

宋代是花鸟画发展的重要时期。宋代皇帝不同程度地爱好书画，促进了绘画的繁荣和发展。这一时期绘画题材风格多样，优秀画家辈出，除了宫廷绘画兴盛外，士大夫绘画潮流形成。宋代文人士大夫把绘画进一步视为文化修养和风雅生活的重要部分，他们的诗文书画兼修，题材偏重墨竹、墨梅、山水树石及花卉，追求主观情趣的表达，

元 王冕

宋 佚名

反对拘泥于形似的描摹，艺术上追求平淡素雅，力求天真清新的风格。代表人物有欧阳修、苏轼、文同、王洄、米芾、米友仁、扬补之、赵孟坚等。他们的艺术实践和理论主张影响了后世绘画，并为元明清文人画的发展奠定了基础。

元代花鸟画的主流是向文人情趣发展，宋代细腻富丽的院体画趋于消沉，而借物抒情、画风清雅的水墨写意花卉及梅竹开始兴盛。代表画家有王冕、柯九思、陈立善、吴大素等。

明代花鸟画的发展可分为三个时期。明早期花鸟画主要是院体画的成就，既继承了宋代院体画传统又有所变化，构图完整饱满，描写细致精微，常常工写结合，把花鸟置于特定的环境中。代表画家有边文进、孙隆、林良、吕纪。明中期的文人画，继承了元人的传统，著名的画家有夏昶、陈录等。吴门四家中沈周的花鸟画以水墨写意见长，笔墨简朴古厚、设色浅淡、生机盎然。文徵明多画竹兰，优美秀雅、清润天然。唐寅运用水墨技法描写花鸟鱼虫，笔简意足。明后期著名的花鸟画家有陈淳和徐渭。陈淳的花鸟画严于剪裁，意境安适宁静，笔墨书写自如，有誉曰“一花半叶，淡墨欹毫，疏斜历乱之致，咄咄逼人”。徐渭的花鸟画继承了吴门派与林良写意花鸟画之长，大胆变革，笔墨恣肆，赋予花鸟以强烈的主观情感，以狂草的笔法入画，泼墨淋漓，开创了写意画的先河。

清代是写意花鸟画最为发达的时期。画家更加追求笔墨意趣，在风格技巧上各尽变化，派系林立。“正统派”与“反正统派”相互竞争，相互补充，促进发展。前者以“常州派”为代表，创新设骨技法，设色明丽秀润。后者最重要的代表是清初“四僧”和

清中期的“扬州八怪”。“四僧”即八大山人、石涛、髡残和弘仁四位出家为僧的画家，他们都是由明入清的遗民画家，他们的绘画带有强烈的感情色彩，他们所经历的坎坷遭遇，使他们无法平静，借助绘画形式抒写他们的亡国之痛，表现不屈服于命运的旺盛生命力，特别是受到徐渭强烈抒发个性的艺术影响，他们十分重视感受生活，观察自然，表达自我认识，具有强烈的个性化特征。“扬州八怪”是活跃在当时的商品集散地扬州的一个卖画群体，他们重视写生，抒写个性，注重修养，在石涛等富于创新精神画家的影响下，标榜个性，形成了反映时代变化的新风貌。

鸦片战争以后，花鸟画最具影响的是海上画派。前期以“海上三任”即任熊、任薰、任颐为代表，任颐为高峰。晚期以赵之谦、吴昌硕、虚谷影响最大。任颐的花鸟画注重写生，设色淡雅，轻松活泼，以小写意画突出。吴昌硕在诗、书、画、印各方面的造诣都很深，尤其擅长大写意花卉，梅、兰、竹、菊是他擅长的题材。他的作品用墨、用色大胆，构图奇绝，古朴而有书卷气，表现了花卉内在的生命力，给人以出神入化的艺术享受。

清 吴昌硕

中国近现代花鸟画随着社会的变革和发展而呈现出繁荣的局面。陈师曾、齐白石、潘天寿、黄宾虹、李苦禅等的绘画艺术在继承先人的基础上不断创新，开创了花鸟画的新局面。齐白石在师法徐渭、八大山人、石涛的基础上，又吸收赵之谦、吴昌硕、陈师曾等的长处，结合民间美术及其他姊妹艺术，自立门户，把对客观事物的描写，与自己作为劳动者的情感结合起来，把旧文人的羸弱伤感一改而变为爽朗自然的健康格调，使作品具有独特的艺术魅力。

先辈画家们的艺术成果是我们学习的典范，他们在艺术道路上的实践和探索、继承和发展为我们的学习指明了方向。

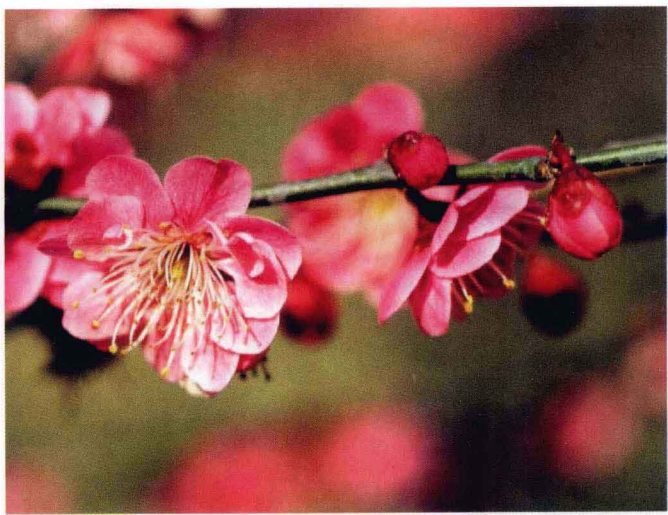

近代 齐白石

梅花的物理特性

梅花,又名春梅、红梅。蔷薇科李属,落叶乔木,少有灌木。高可达5~6米。树冠开展,树皮淡灰色或淡绿色。小枝细长,枝端尖,绿色,无毛。叶宽卵形或卵形,边缘有细锯齿,先端渐尖或尾尖,基部阔楔形,幼时或在沿叶脉处有短柔毛,叶柄短,具腺。花梗短,1~2朵着生于1、2年生枝梢,萼筒钟状,有红,暗红及绿色等。花有单瓣或重瓣,白色、红色或淡红色,有芳香,多在早春1—2月先开花,后发叶。核果近圆球形,黄色或带绿色,5—6月成熟。

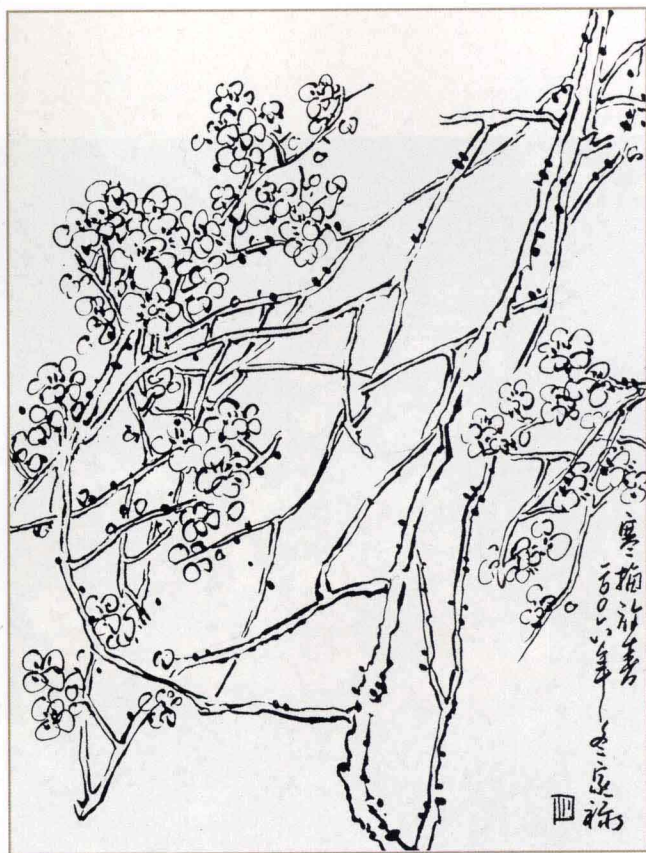
梅花是世界著名的观赏花木,尤以风韵美著称,每当冬末春初,疏花点点,清香远溢,在中国与松、竹并称为“岁寒三友”。

梅花的写生

对梅的结构特征充分了解并对景写生、多画速写，是画好梅的前提条件。

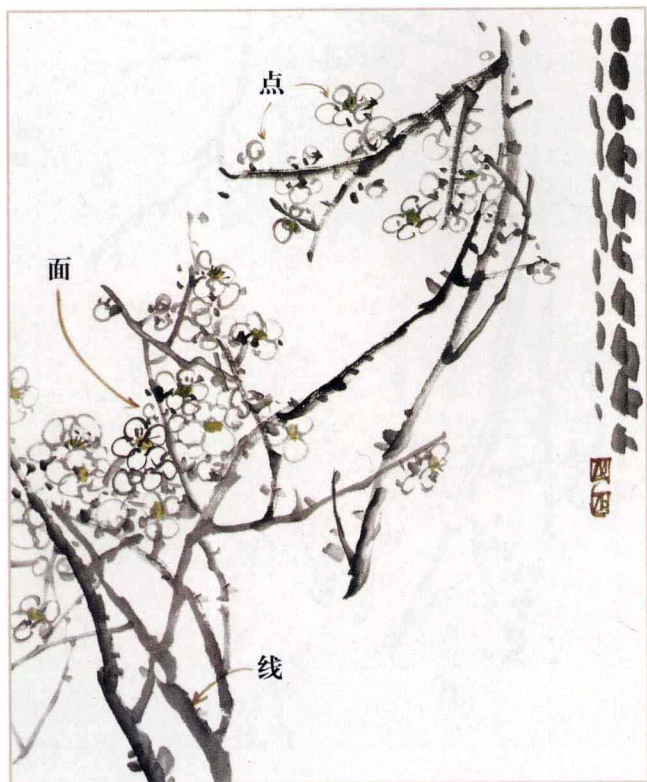
写生时要注意关注到梅的老干、新枝、花的开合向背等的细节及梅的生活环境。要善于抓住梅的典型特征进行描绘。选材和取舍的过程就是删繁就简、锻炼和组织构图的过程。常用硬笔勾画速写，使梅的形象熟于心、应于手，画起写意梅时就会笔随意指，得心应手。

写意梅花的构成规律

写意花鸟画的艺术魅力在于用柔软的毛笔将生活中的特定题材艺术地呈现在宣纸上，而毛笔与墨、水、宣纸的巧妙结合就会产生黑、白、灰、点、线、面，干、湿、浓、淡等的节奏和韵律，它们构成了写意花鸟画的形式美。只有形式美、内容美、寓意美三者完美地结合起来，才能是一幅完美的作品。

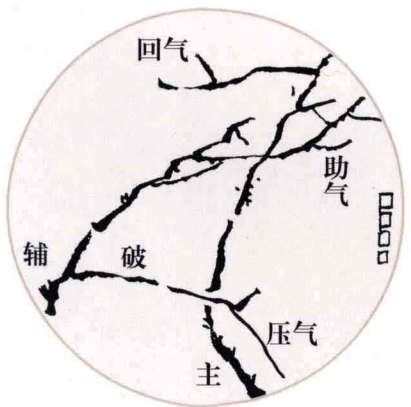
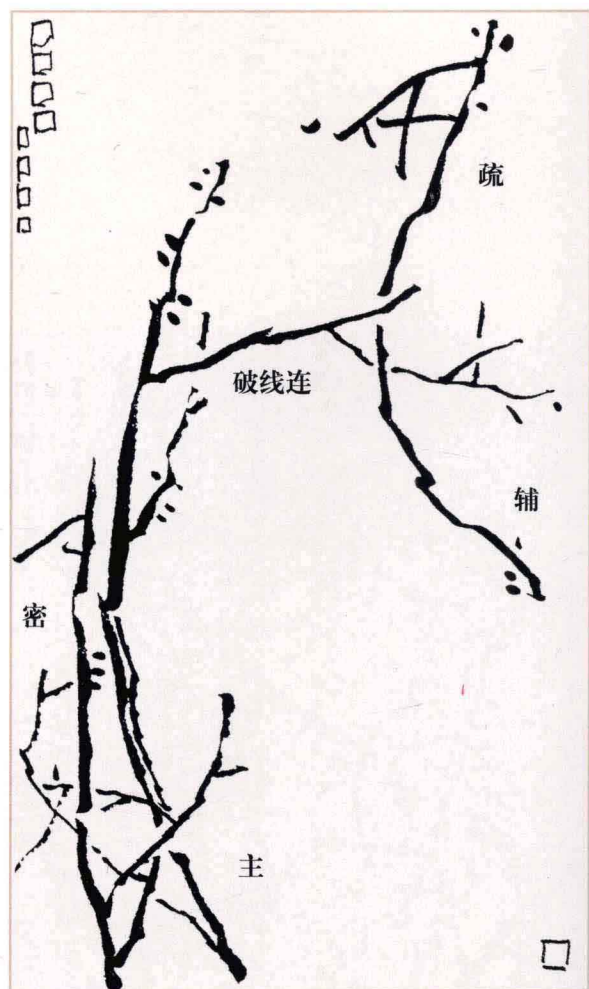
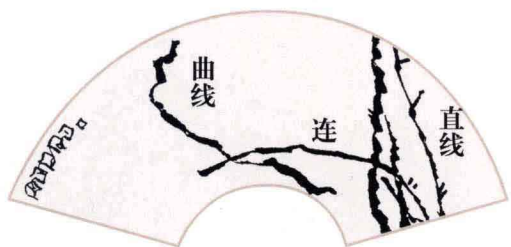
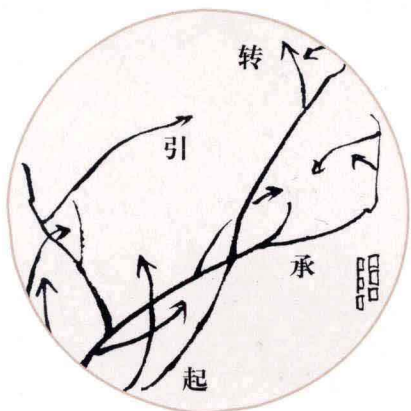
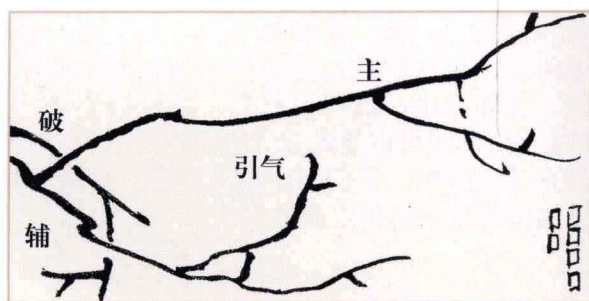
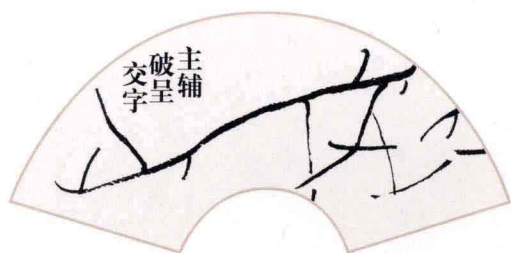
所以，在构成一幅作品时，除了考虑题材本身的物理特性外，应更多地关注材料组合在宣纸上所构成的点、线、面和黑、白、灰关系，所谓笔笔生发，正是因此点定彼点、因此面定彼面的结果。在作品中，点可以是鸟，也可以是花，或可以是印章；线可以是实线，也可以是一串点所形成的视觉上的线，它们相比较而存在，共同作用，在画面里起着平衡和协调的作用。

写意梅花的构图规律

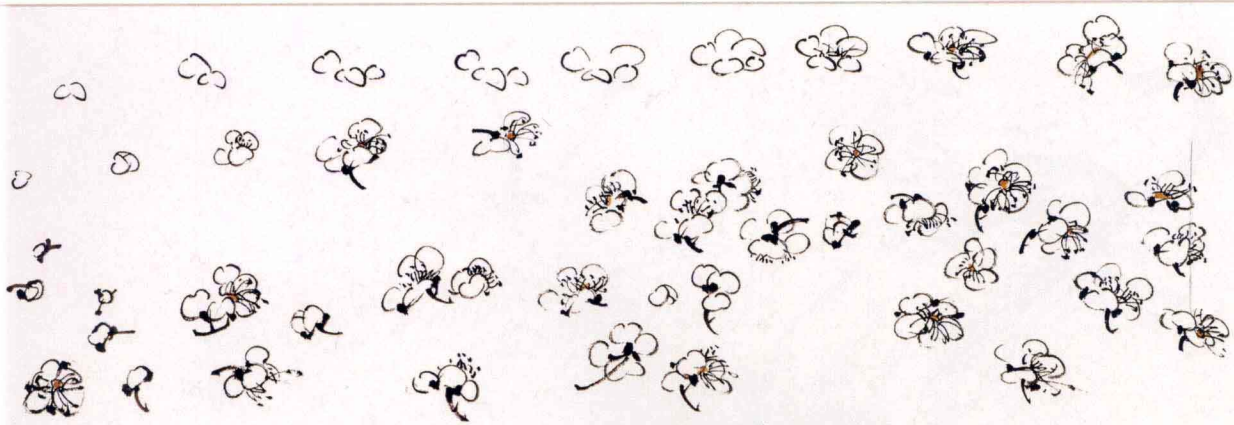
在构图时，需要考虑几个方面的矛盾关系，起笔时要制造矛盾，叫“设险布势”，如果没有“奇、险”，也就没有了“势”，没有了看点。作品完成的过程就是解决矛盾的过程，矛盾解决了，作品就完成了。好的作品总是能打破平庸，出奇制胜。

构图时常常需要考虑的矛盾关系有大小、长短、聚散、疏密、藏露、主辅、正欹等。

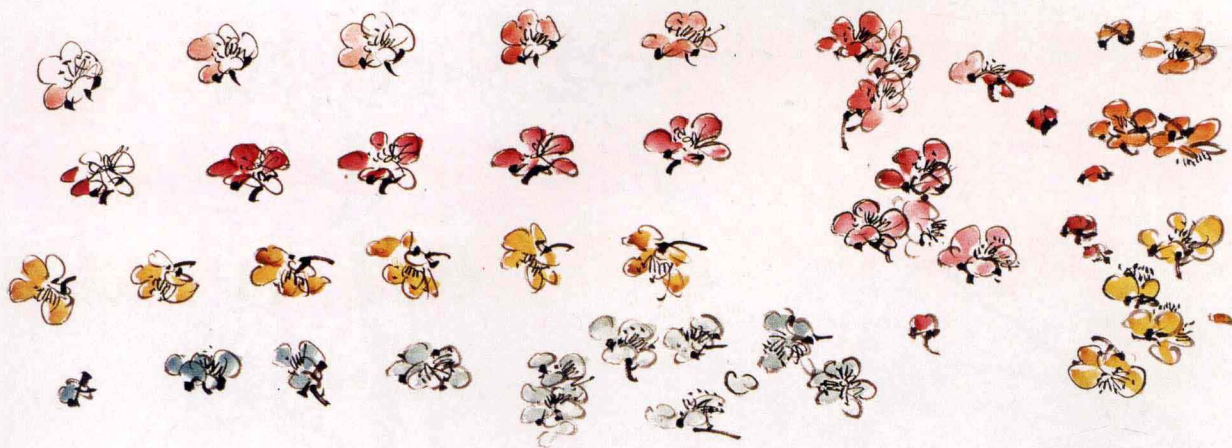

写意梅花的技法解析

1. 勾勒法多用于写白梅，花苞画一个圆圈即可，在花苞处写半圆为将开未开的花。全开的花为五瓣，画梅应练习画出不同角度、不同位置的花。应掌握花的生长规律。勾花可用淡色，点花蕊及花蒂用重色，方显得花精神。

2. 勾花完成后，可采用填色法来完成不同色彩的梅花，染色应见笔，不可平涂，不经意留出空白最妙。

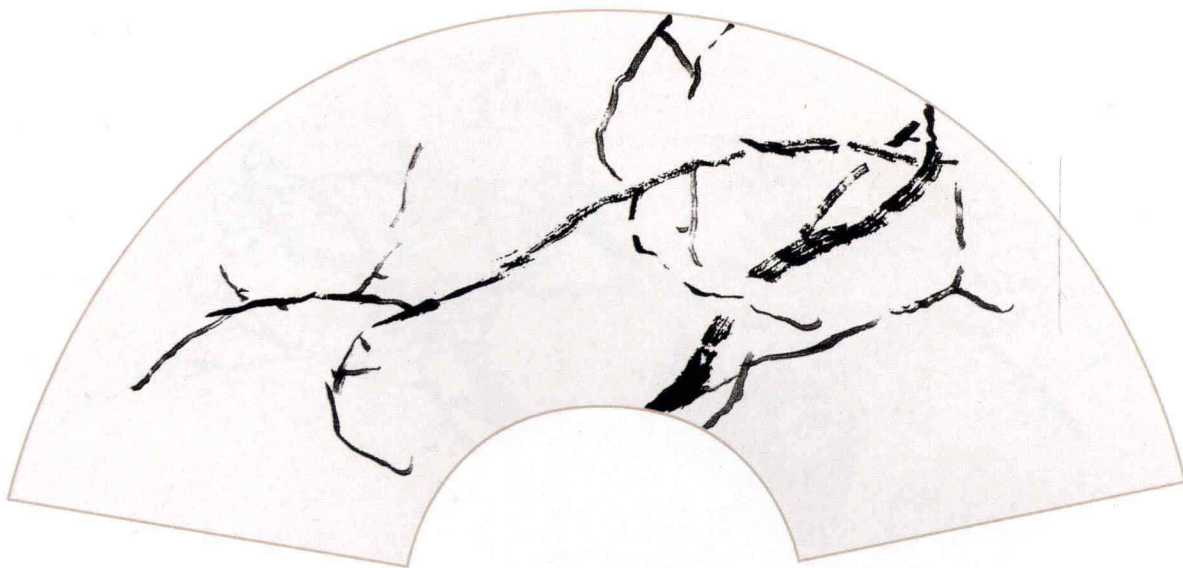
3. 点厾法写梅，可调朱砂或朱磬色，笔尖蘸曙红，依照花的长势，依次点写花瓣、花苞，用重墨点蕊、勾蒂即可。

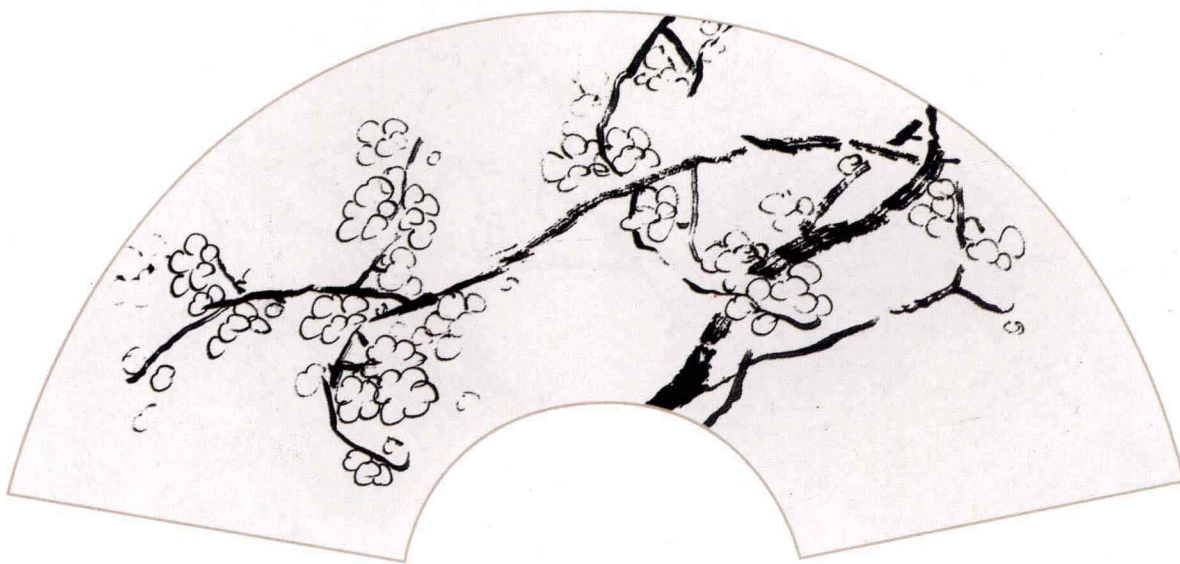
写

写意梅花的画法步骤之一

1. 画梅最主要的是画枝干，因梅花在冬天的霜雪中怒放，有铁骨冰枝之喻，画梅干要苍劲挺拔，写出风骨。

2. 参照枝干的走势，来考虑着花的位置，要把梅花的前后、左右、含苞等姿态画出来。

3. 取小楷毛笔，按照花的位置、方向勾蕊、点蒂。

4. 赭墨色在纸的反面补石，应简洁利落，丰富画面。调淡黄色略饰花心。

1. 取大笔皴、擦、勾结合先画石，后写枝干，老干多侧锋，细枝多中锋，做到心中有数，能笔笔生发。运笔时要有捻转、顿挫、快慢等变化。

2. 勾花，通常一笔一瓣，也可两笔一瓣，似写行草书，用笔要连贯，写意不写形，亦松亦虚，太实则不灵动不自然。

3. 勾蕊、点蒂。石旁右下补一丛水仙花，既丰富画面又增加层次。

4. 染色，取白云笔洗净，笔尖调红色点染花瓣，尽量养成将一笔色用尽后，再蘸色的习惯，这样可形成自然的色彩变化，使整幅作品的浓淡层次适宜，郁郁勃勃。