

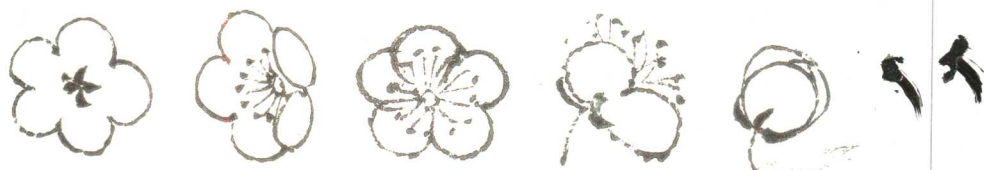
美 术 爱 好 者 之 友

怎样画

新编
入门篇

▶ 梅

27
2

版

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 梅 花

赵升仁 著

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画梅 / 赵升仁著. — 南京: 江苏美术出版社,
2003.8 (2004.1 重)

(美术爱好者之友)

ISBN 7-5344-1598-5

I. 怎... II. 赵... III. 梅 - 花卉画 - 技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 064786 号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华
封面设计 卢 浩
文字审读 钱兴奇
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名 怎样画梅
著 者 赵升仁
出版发行 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址 江苏出版集团 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 扬州鑫华印刷有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 3
版 次 2003 年 8 月第 1 版 2004 年 1 月第 2 次印刷
印 数 10,111 - 15,110 册
标准书号 ISBN 7-5344-1598-5/J · 1595
定 价 9.00 元

营销部电话 025-83361082 86639154 营销部地址 南京市湖南路 54 号三楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

概述	(1)	三枝梅花的组合	(25)
梅花花朵的结构	(2)	老干新枝的画法	(28)
梅枝的结构	(3)	点梅的画法	(31)
梅干的结构	(4)	圈点结合画梅法步骤	(33)
圈梅的画法	(5)	构图解析	(35)
一些错误的画法	(6)	构图范例之一——四尺对开	(35)
梅枝的画法	(7)	构图范例之二——四尺对开	(36)
出枝顺序	(8)	构图范例之三——四尺三开	(37)
画梅枝的笔墨要求	(9)	构图范例之四——四尺三开	(38)
梅干的画法	(10)	构图范例之五——中堂	(39)
枝干组合画法	(13)	构图范例之六——中堂	(40)
枝干组合应避免的缺点	(15)	构图范例之七——横披	(41)
单枝梅花的画法 (上升式)	(16)	构图范例之八——扇面	(43)
下垂式	(19)	构图范例之九——册页	(44)
横出式	(22)	梅花出枝方法简介	(45)

概 述

中国绘画有着悠久的历史，她以优秀的民族传统和独特的审美视角，在世界艺术之林独树一帜。花鸟画早在唐朝就成为一个体系完整的独立画种。梅、兰、竹、菊是花鸟画的一部分，这一题材的寓意性被历代文人墨客称为“四君子”，是坚贞高洁的象征，为历代画家着力描写，是我国传统绘画艺术的精华之一，并深得广大民众喜爱。

梅花，高标绝俗，不畏严寒，是春来花发的群芳之首，故有“花魁”之称。它的干枝，历经沧桑，铮铮铁骨；它的花朵，迎风斗雪，艳而不俗；神韵满枝头，历代诗人画家讴歌不已。千百年来，画梅名家辈出，及至清代，朱耷、石涛及“扬州八怪”诸家，近现代的吴昌硕、齐白石，当代的关山月、董寿平、王成喜等都画有大量的梅花佳作。

梅是春的信使，无论画折枝还是繁株，得其形是入门的基础，传其神是真本领。我们初学画梅，须先求其形似，经过不断磨练，悟到要领，而后才能得其“神似”。在练习过程中，感悟生活的同时，继承传统，汲取其精华，是至关重要的。因此，借鉴和临摹一些历代画家的优秀画梅作品是十分必要的。临摹绝非机械描画，要通过临摹、理解来掌握画梅之道，而后再举一反三，掌握规律，为己所用。

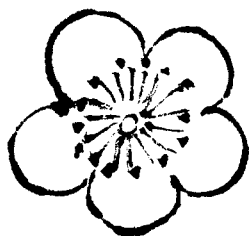
这本画梅入门篇，旨在为中国画初学者提供求其“形似”的基本途径，通过梅的结构、造型、笔墨、色彩、构图等基本知识和技法的介绍，使大家了解其所以然，提高兴趣，增强信心。功夫不负有心人，有志者事竟成，祝愿广大国画爱好者取得丰硕成果。

赵 升 仁

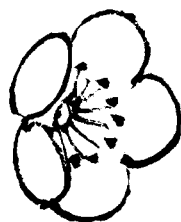
2003年6月于瓢城

梅花花朵的结构

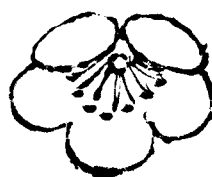
全放花

正

侧

偃

仰

背面花

初放花

花蕾

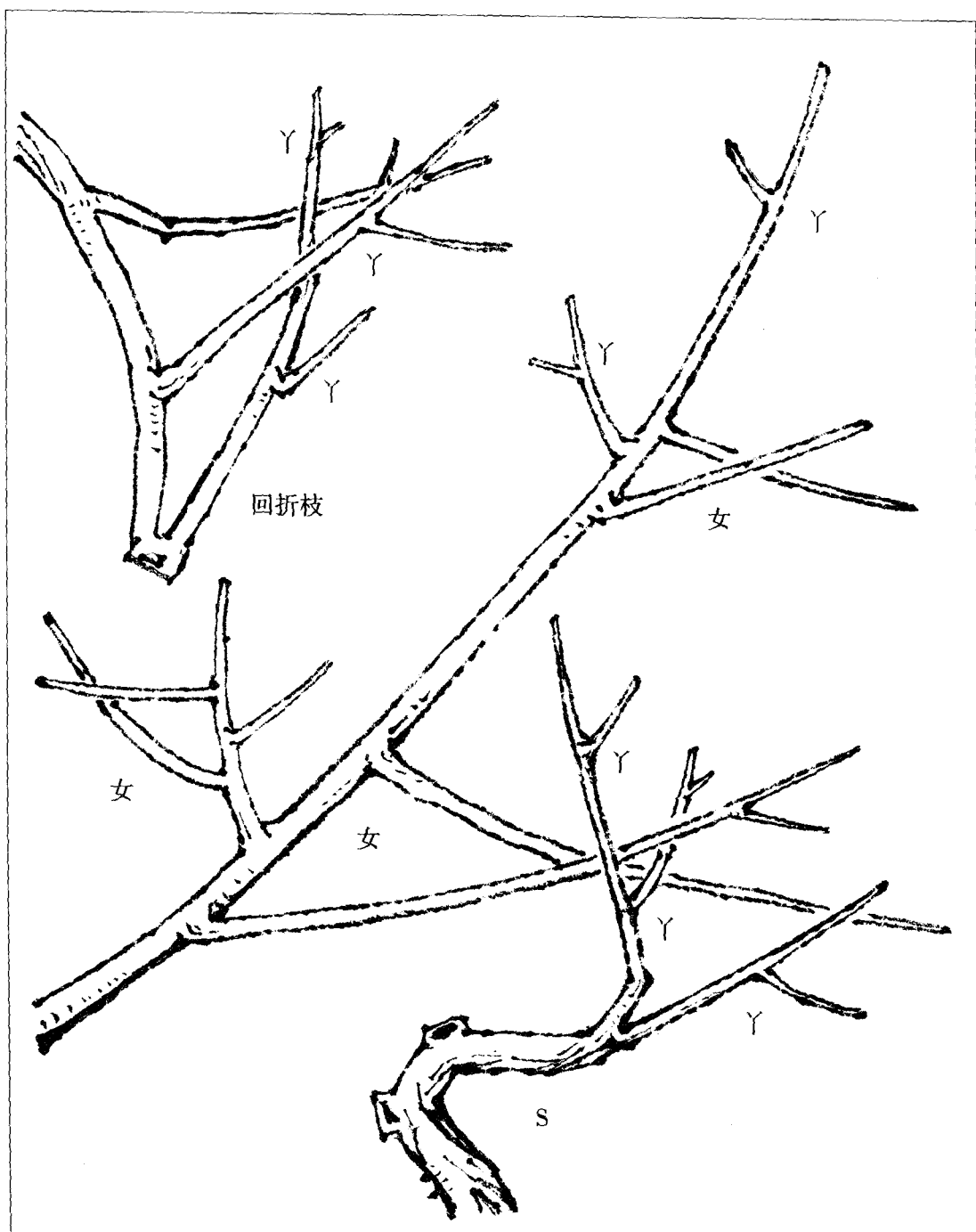

待放花蕾

开残

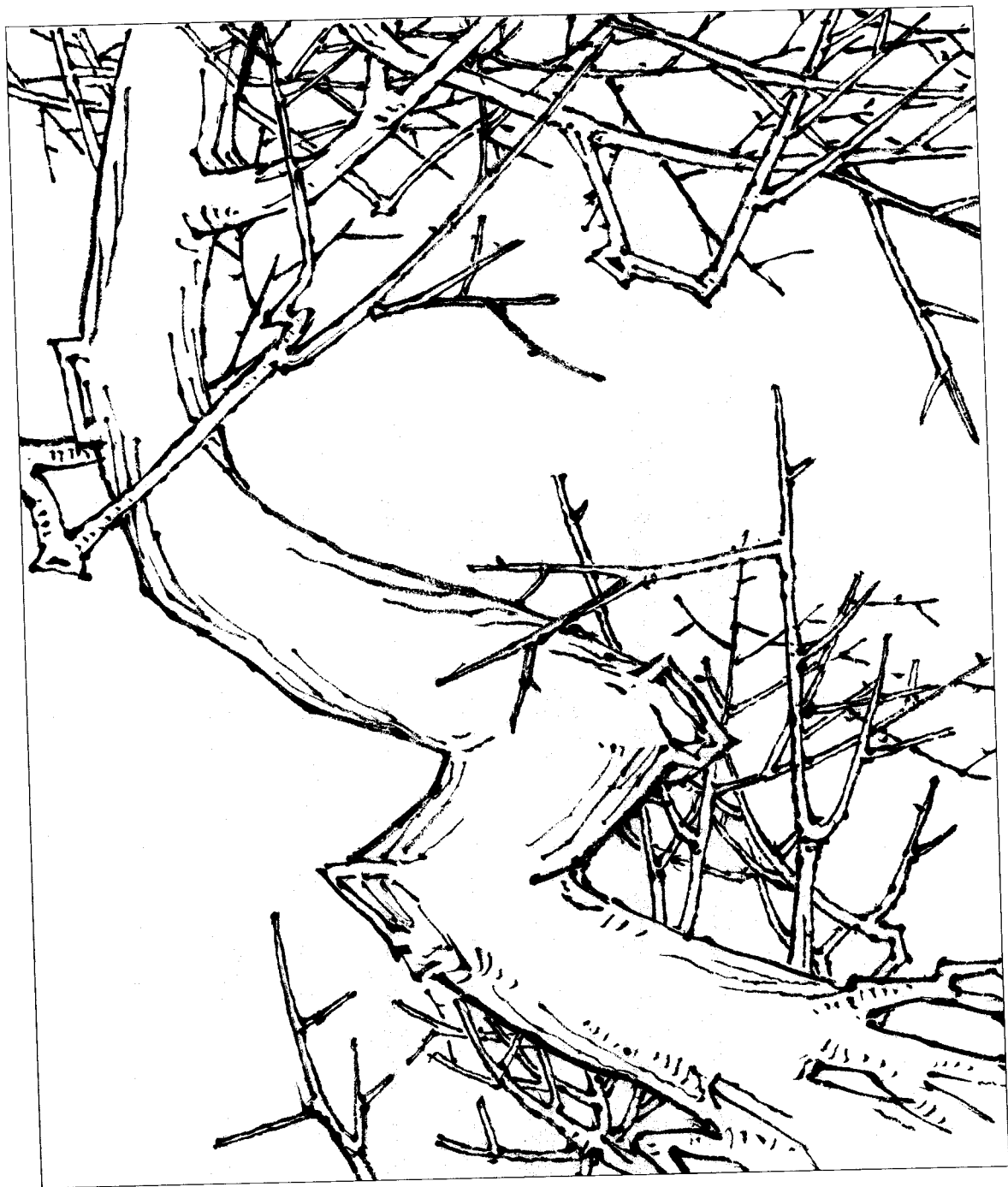
梅花有正、侧、偃、仰、背等朝向，有盛开的、初放的、含蕊的、花蕾的、开残的，并有单瓣、复瓣两种花式。写意画，一般画单瓣为多。梅花为五瓣，花瓣呈圆形。开残的可画四瓣、三瓣或两瓣。

梅枝的结构

梅枝细直劲挺，千姿百态，其造型有规律可循，古有“无‘女’不成梅”之说，这就是基本造型规律。以“女”字形造型，为的是避免枝条出现“丁”、“十”、“井”字形等对称刻板的造型。我们初学画梅出枝，常用的基本枝形有“女”、“丫”字形、“S”形，以及伸向上下左右不同方向的回折枝。

梅干的结构

梅干粗壮虬曲，形态“弯曲如龙”，干体似“铁骨”，因而画梅干不宜太直，可向上下左右曲折而生，辅以“挺拔似箭”的枝条，自然形成粗和细、曲和直、老和嫩、浓和淡、面和线等对立统一的关系。

梅干近根部转折处要画出疤节，这样既可表现出梅干的苍老，又可增加笔墨变化的效果。

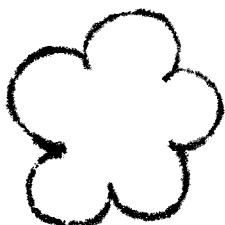
圈梅的画法

外实

内虚

瓣瓣相接

第一步：用勾线笔蘸淡墨勾出花瓣

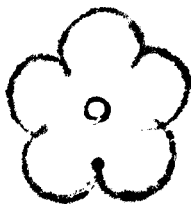
第二步：用浓墨圈花心

第三步：用浓墨剔画出花丝

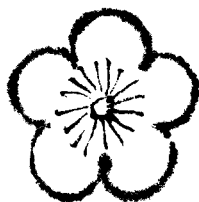
第四步：用浓墨点蕊头和花托

第一步

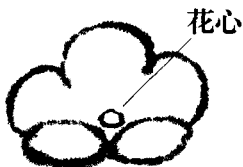
第二步

第三步

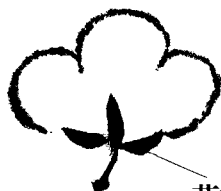
第四步

花心

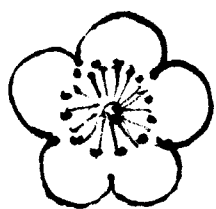
花托

画背面花，须先用浓墨画出枝条后，用淡墨圈花，再以浓墨点花托。

初学画梅，要先练习圈梅，以求对梅花的造型结构有基本的、正确的认识。你可用勾线笔（狼毫或石獾笔等），以中锋行笔来画，行笔速度不要过快，力求稳健。用淡墨练习圈花瓣时，要注意花瓣与花瓣之间的大小宜均匀些，不要大小过分悬殊。花瓣圈好后用浓墨勾点花心和花托。具体过程如上图。

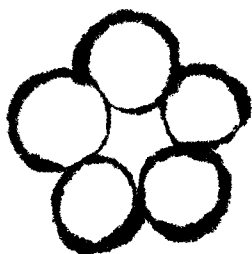
一些错误的画法

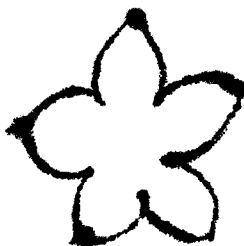
花瓣花心无浓淡变化

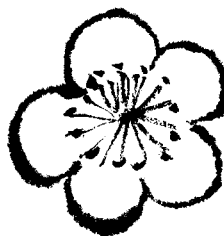
花蕾过长

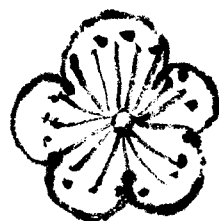
内外皆实

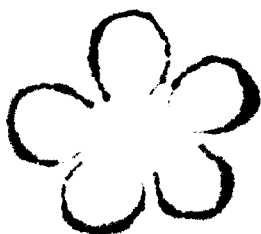
花瓣太尖

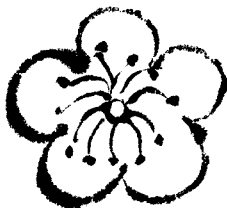
无花心

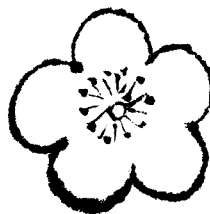
花须过长

花瓣分离

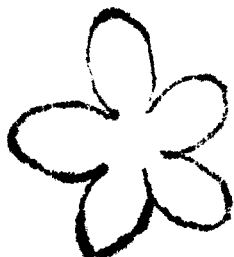
花须弯曲无力

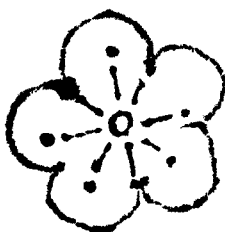
花心过小

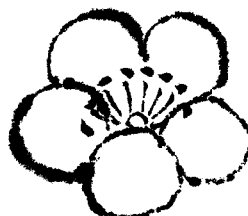
花心过粗

花瓣过长

花须太规则

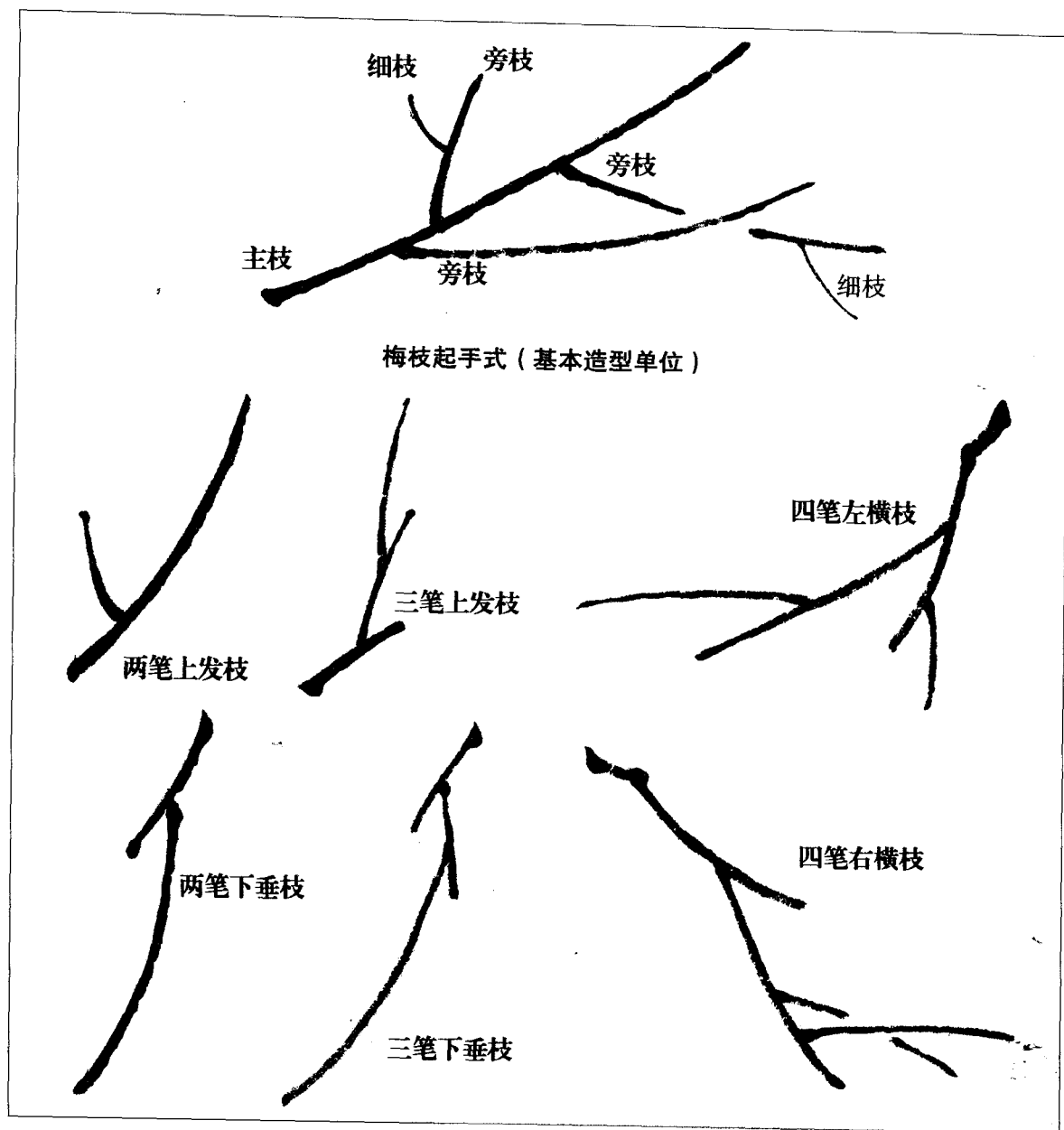
花心与花瓣透视不一致

初学者，用笔、造型等均比较生疏，容易产生一些毛病，但功夫不负有心人，只要认真练习，一定能很好掌握。

常见的毛病如上图，你可以和自己的作业做比较，以求避免和改进提高。

梅枝的画法

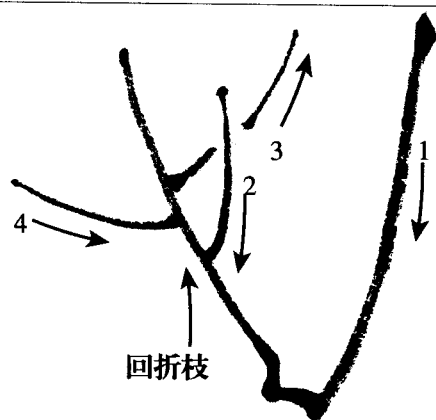
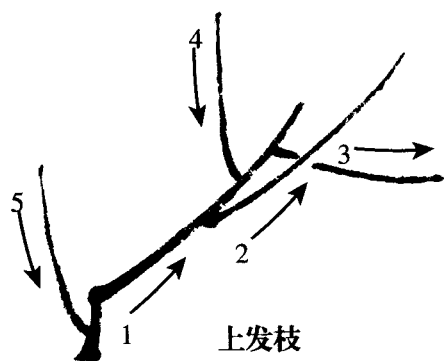
出枝，对画好一幅梅花起着关键作用。我们初学画梅枝，须了解并掌握好以下三点：

1. 梅枝按粗细和生长部位，分为主枝、旁枝和细枝。枝条向前后左右不同方向伸展，因而两枝交叉或相互穿插时，须分出前后。

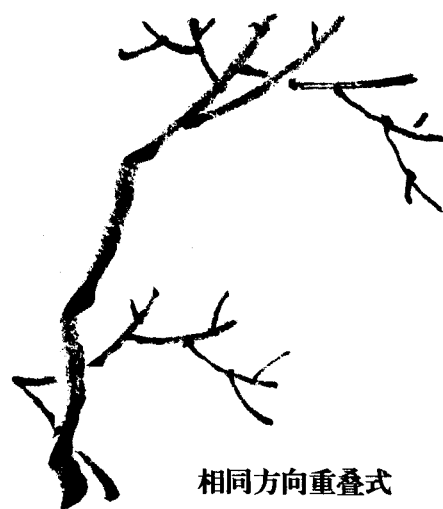
2. 梅枝造型“挺拔似箭”，少弯曲，初学时可选用硬毫勾线笔，中锋行笔，画出挺拔的枝条。画折枝和“S”形枝条时，要中侧锋转换行笔并有顿挫变化。

3. 行笔顺序，无机械规定，一般是按照先画根、干，再画枝的顺序，从根、干、枝的根部往梢头运笔，这样画出的笔墨自然地就有了根实梢虚、根粗梢细的感觉。

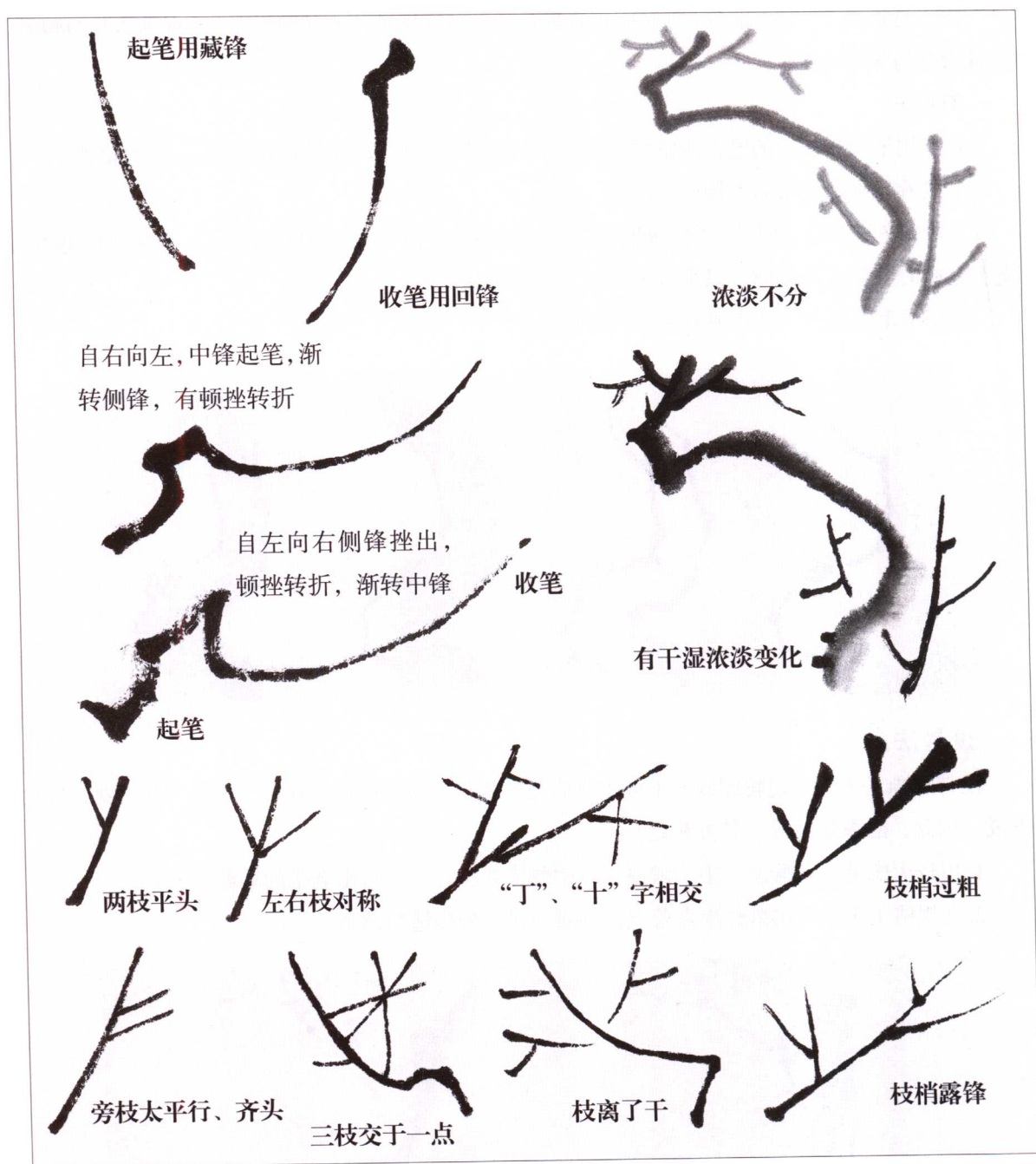
出枝顺序

梅枝的组合方法

画梅枝的笔墨要求

要表现梅枝刚劲挺拔的铁骨气质，用笔当列首位，所谓善用笔者有“骨力”，善用墨者有“气韵”。画线条总的要求是长线为主，不琐碎，要肯定有力，运笔要中侧锋并用，抑扬顿挫，不浮滑。用墨须有枯湿浓淡变化，其方法是先将整个笔头调蘸淡墨（水分宜少些），接着蘸中墨，再以笔尖蘸浓墨（使笔尖、笔腹、笔根含浓、中、淡的不同墨色），这样画出的枝条会自然地产生枯、湿、浓、淡变化。此过程称为“蘸墨法”。

梅干的画法

梅干是指老干、粗干部分，画时侧重表现苍劲老辣的质感和遒劲的姿态。基本画法有勾勒法、没骨法和勾皴结合法。

勾勒法：

1. 选用笔头较瘦长的笔，用浓墨先画老干的疤节，沿疤节外圈勾画出老干一侧的轮廓。
2. 接着勾画出老干另一侧的轮廓线。
3. 待墨色稍干后，用较大的笔调蘸淡、中、浓墨自下而上（也可自上而下），用侧锋行笔皴画老干。皴时要留适当飞白，以求空灵生动，切忌平铺。
4. 用浓墨点苔点。苔点要有大小、疏密变化。

没骨法：

没骨法画老干时不勾轮廓线，干湿浓淡的笔墨变化，随着运笔的顿挫、快慢一挥而就，自然形成，因此，蘸墨是关键。其方法是：

1. 用较大的笔，调蘸淡、中、浓墨，以中侧锋为主，一笔写出老干的雄健之气。
2. 在墨将干未干时用浓焦墨点苔点，并对不足之处作适当调整。

勾皴结合法

作为勾勒法的延伸，可以边勾边皴，产生线面结合的效果。其画法主要依据老干的姿态，阳面以线为主，暗面以面为主，切忌不假思索，随意涂刷。暗面上的笔墨不可过实过死，要适当留些飞白，和阳面的线条能自然衔接过渡，也可在墨将干未干时，加染淡墨，充实完善。

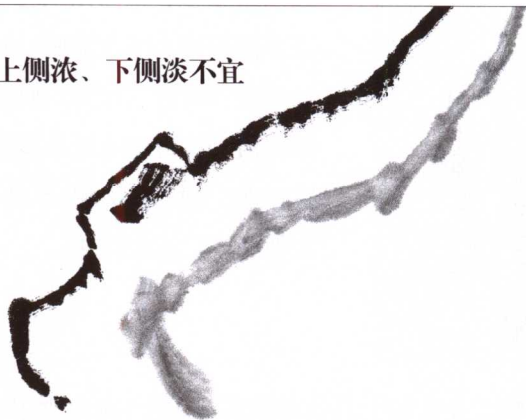
另一种勾皴结合画法是以浓墨破淡墨法。步骤是先用较大的笔蘸淡墨，以侧锋画出老干姿态，紧接着用勾线笔，蘸浓墨以线勾画皴外轮廓，使浓淡墨色互相渗化结合，效果自然生动。

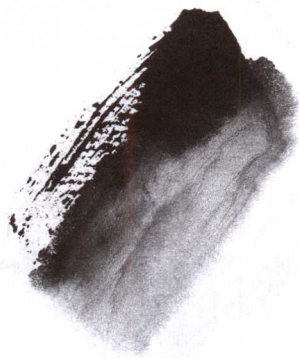
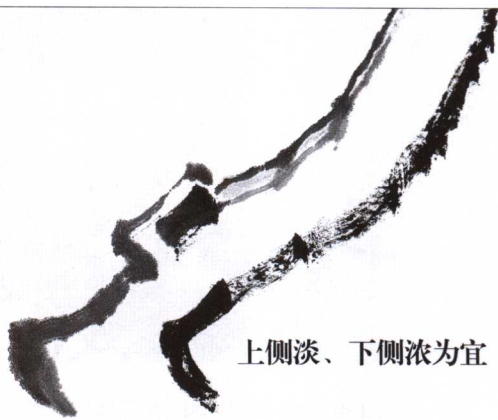
我们初学画老干，还得注意以下三点：

1. 用勾勒法画老干时，一般是上侧（受光面）轮廓线较细而淡，下侧（背光面）轮廓线稍浓而粗，则视觉感受比较舒服。
2. 勾皴结合时，墨色切忌平板，笔头调蘸墨色一定要掌握浓、中、淡三个层次。
3. 水分过多，墨色则会烂而软瘫无力。而乌墨一团不留飞白，则平板闭塞，均应避免。

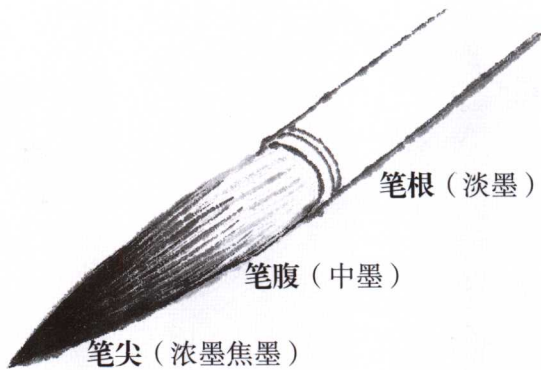
上侧浓、下侧淡不宜

上侧淡、下侧浓为宜

运用“蘸墨法”，一笔画出枯湿浓淡

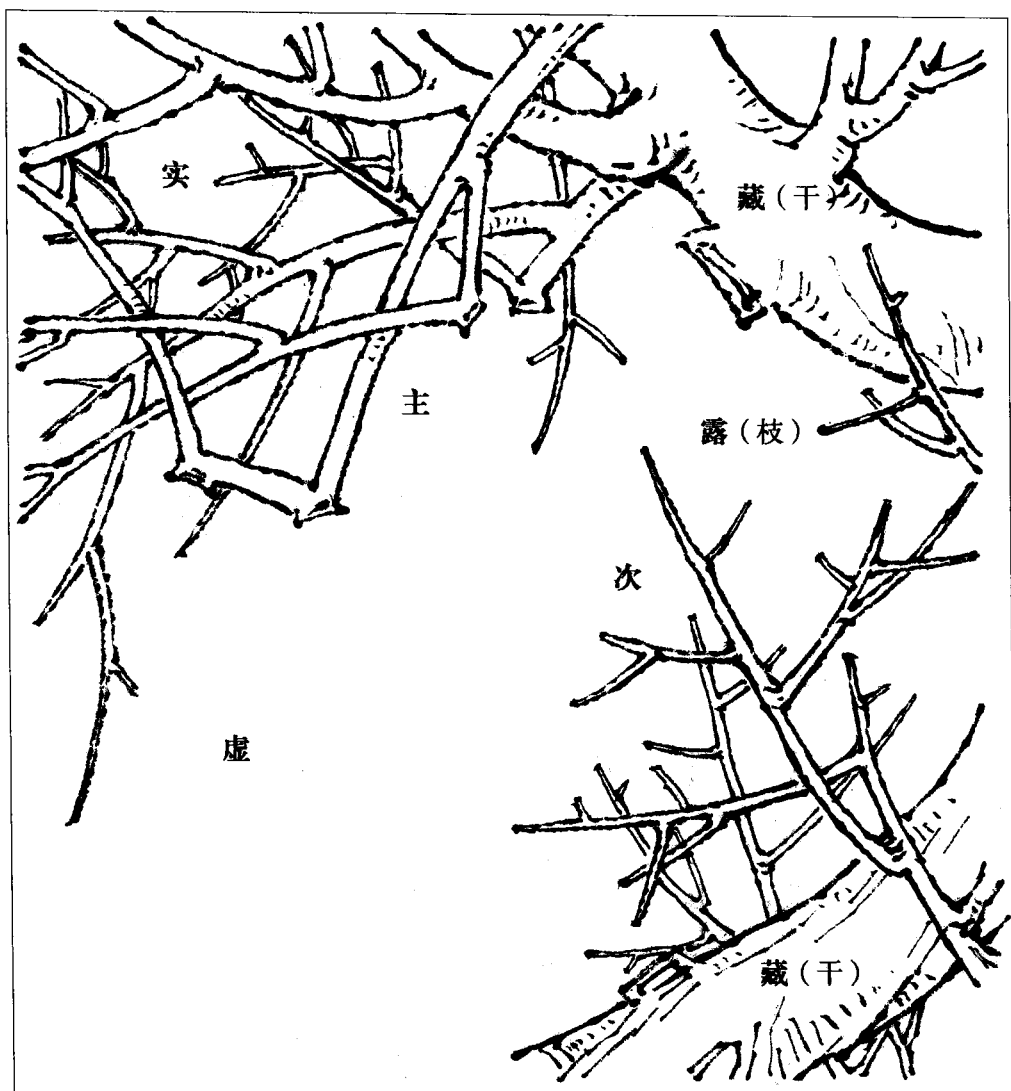

水分过多，软瘫无力

乌黑一团，不留飞白

枝干组合画法

干、枝组合画法，是我们初步掌握了干和枝的基本画法后，进入完整构图作业的第一步，在布局和笔墨上要注意以下四点：

1. 画面整体要有主干次干的虚实变化，此图左上角枝条多而密，为主体；右下角次之，形成一多一少的对比效果。
2. 干、枝要交叉穿插，有藏有露，有前有后，有粗有细，有上有下，有纵有横，形成变化而统一的整体。
3. 画面留白，增强虚实对比的空灵感，以求突出主体。
4. 在用墨上，掌握枝浓、干淡的原则，即一般情况下，表现枝条用较浓的墨，画主干用较淡的墨，以分出前后层次。