

名家教你七天学国画

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA
MEIHUA

梅花

《名家教你七天学国画》编委会

编

入门技法

细致讲解

参考图例

深入浅出

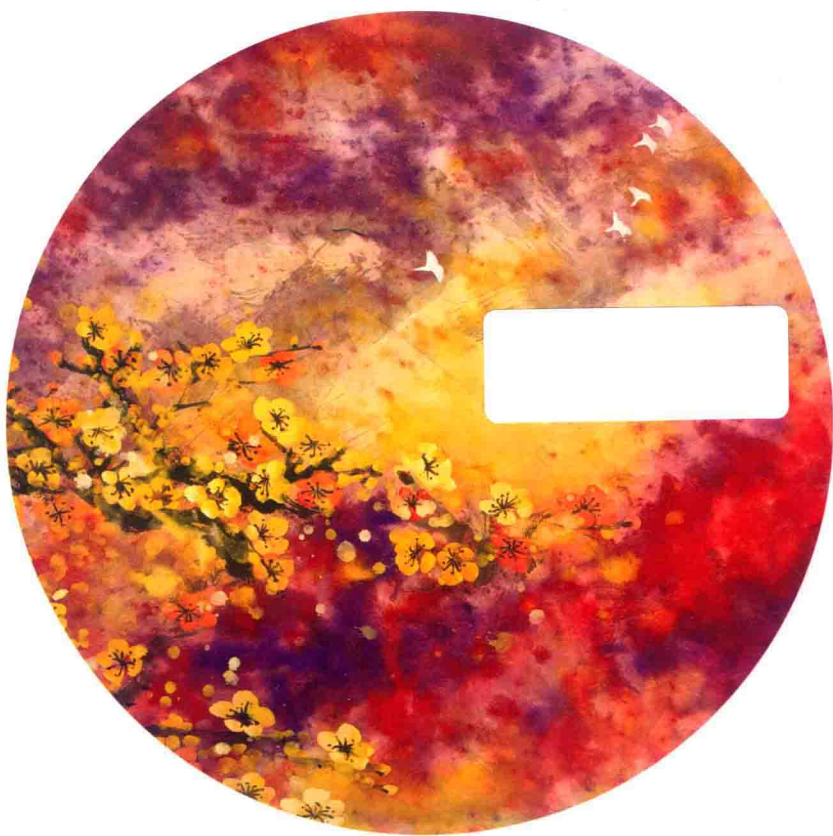
化学工业出版社

名家教你七天学国画

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA
MEIHUA

梅花

《名家教你七天学国画》编委会 编

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书详尽地讲解了画梅花的各种基础入门技法,帮助没有国画基础的学习者在较短时间内通过自我训练快速掌握画梅花的技能。书中对梅花的各种画法、笔法、造型方式、作画工具、执笔方法、调色方法等逐一进行了细致讲解,其画作步骤清晰,由浅入深,对初学者有极大的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

名家教你七天学国画·梅花 /《名家教你七天学国画》编委会
编. —北京:化学工业出版社, 2014.8

ISBN 978-7-122-21267-2

I. ①名… II. ①名… III. ①梅花—花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 152076 号

名家教你七天学国画·梅花

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA MEIHUA

责任编辑:徐娟

版式设计:Annie

装帧设计:中海盛嘉

封面设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京瑞禾彩色印刷有限公司

710 mm × 1000 mm 1/12 印张7 字数150千字 2014年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

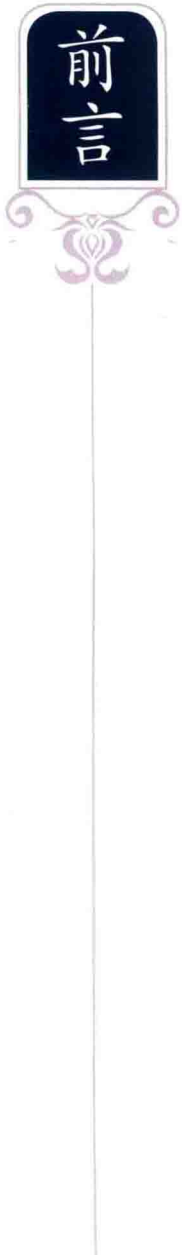
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定价:36.00元

版权所有 违者必究

前言

“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”梅花因冰枝嫩绿，疏影清雅，花色美秀，幽香宜人，花期独早，被誉为“花魁”，也是二十四番花信风之首。

梅花培植起于商代，距今已有近四千年历史。梅是花中寿星，中国不少地区尚有千年古梅，至今还在岁岁作花。梅花斗雪吐艳、凌寒留香、铁骨冰心、高风亮节的形象，鼓励着人们自强不息、坚忍不拔地去迎接春的到来：“风雨送春归，飞雪迎春到，已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏，俏也不争春，只把春来报，待到山花烂漫时，她在丛中笑。”

在中国的传统文化中，梅花以其凌寒独自开的傲气深受国人的推崇，而以梅花为题材的花鸟画也被视为是国画花鸟的经典。梅花入画，有历史记载始于南北朝，到了宋代僧仲仁才开始盛名，称为“墨梅始祖”。南宋的扬无咎、元代的王元章（王冕）、明代的刘世儒、陈宪章、王谦、盛行之，清代的罗聘、金农、李方膺、汪士慎等都是画梅名家。

中国画中画梅的方式有很多种，有红梅、绿梅、白梅、粉梅、墨梅等，用笔讲究大小相衬，前后左右攒聚；画枝要求劲挺有力，腕力与臂力足够，要表现出梅花傲雪凌霜之神韵。画中梅花也常以梅兰竹菊的组合形式出现，象征君子品质，正直、纯洁、坚贞、气节。梅花与竹子和两只喜鹊画在一起，代表着“梅竹双喜”。这些在本书中都将一一介绍。

为了继承和弘扬国画的优秀传统，帮助美术爱好者自学国画，在总结前人绘画技法的基础上，本着画理和画法相结合的原则，我们编写了这套书。书中选用大量图例作为学习参考，附有详细文字说明。书中对笔墨的运用、画法步骤等做了详尽讲解，同时详尽地讲解临摹、写生、构图、创作、题跋与用印等。本书由浅入深，由简到繁，文字力求浅显易懂，答疑解惑；图例力求步骤明确，分解清晰，技法明了，是一本很好的工具书。

只要学习者多观察大自然，多观摹国画名家的作品，注重积累和练习才能逐步掌握中国画的一般规律，画出赏心悦目的国画作品。

《名家教你七天学国画》编委会

2014年6月于北京

左京凡
(荷花卷)

北京美术家协会会员/北京浩天国展书画院绘画部主任/京华书画家协会副秘书长

1973年拜第一位老师侯及名先生(原中央文史馆馆员)学习中国画,1975年拜第二位老师王雪涛先生(原北京画院院长)学习中国花鸟画,1993年在清华美术学院(原中央工艺美术学院)系统地学习了现代设计和中国水墨画技法。

平保龙
(牡丹卷)

中国书法家协会会员/河北省书协楷书、篆书委员会委员/北京石齐艺术研究院画家/石家庄市书协隶书、行书委员会委员/新乐市书协副主席

2000年毕业于河北师范大学美术系,2006年结业于北京画院石齐艺术工作室。广泛涉猎中国画、篆刻、书法、西画、雕塑等艺术门类。曾在全国教师书画大赛、第一届河北省艺术联展中获得二等奖,在石家庄市教师千幅书法美术比赛中获一等奖。

刘永明
(山水卷)

中联书画院院长/北京房山区书法、美术、摄影家协会副主席

号东石山人,师从龙瑞、范扬,自幼酷爱书法,几十年来访师拜友专心研究古今书法名家墨迹精华,并融入自己的风格之中。作品多次获国内外大奖,被编入中国十几部大型辞书画册之中,并被中国军事博物馆、毛泽东纪念馆等收藏。

闫红岩
(牡丹卷)

香港美术家协会理事/中国美术家协会山东分会会员/中国国画家协会会员/中国书画家协会理事/中国名家书画院名誉院长/中国将军书画院特聘画师/中国美术家协会培训中心特聘画师/香港中华艺术家协会理事/世界华人艺术家协会理事/中国天香书画院院长

1972年出生于中国牡丹之都——山东菏泽。主攻大写意花鸟,画风在继承传统的基础上又大胆创新、投情以画、以画寄情,用笔酣畅淋漓、洒脱奔放、别出心裁、凝练道劲,用墨洒脱清新、浓淡相宜、自成一家。尤其擅画牡丹、竹子、荷、鹭鸶等。

李勇
(山水卷)

中国美术家协会北京分会会员

出生于1958年,从小受艺术熏陶,自幼学画。1982年曾跟随北京画院著名人物画家姚增朴先生学习工笔人物画,《寻梅遇雪图》作品曾获全国建材行业展览“优秀作品奖”;2011年在国家画院于志学研究室进修高级冰雪画研究,对冰雪画造诣颇深;2012年作品《春》曾参加北京市第十一届新人新秀作品展进行展览;2013年作品《白桦林》再次在第十二届新人新秀作品展进行展览。

金岩
(菊花卷)

国家一级美术师/清华美院贾广健工作室助教/黑龙江省美术家协会会员/黑龙江省花鸟画会会员

毕业于哈尔滨师范大学艺术学院,进修于北京画院、天津美院,中国国家画院。师从霍春阳、何家英、贾广健等名家。作品曾多次在《中国书画报》、《美术界》、《黑龙江日报》、《哈尔滨日报》等发表,被中国国家画院,天安门国旗护卫队以及日本、新加坡等国外国内的机构和收藏家收藏。

爱新觉罗·仲义
(山水卷)

国家一级美术师/世界华人艺术家联合会副秘书长(加拿大)中国书画研究院副院长/中央文史馆、中央书画艺术研究院副院长

生于1951年,满族正黄旗、爱新觉罗氏。自幼受家庭熏陶,酷爱书画,从小临摹芥子园画谱,后入中华艺专、南城分校学习,1983年入中国书画函授大学学习,从师于姚志华先生,1986年入中国北京画院研究生班,从师于山水创作室主任王文芳先生,专攻山水画创作。又受教于石齐先生、史国良先生、周韶华先生,1988年毕业于北京画院研究生班。作品深受其师影响。走遍名山大川,多次去大西北写生、采风、体验生活,作品源于生活,又在生活中得到提炼,逐步形成自己的风格。曾多次参加国内外画展并获奖,且有多幅作品被国内外友人及博物馆、画廊收藏。

郭慧庆
(梅花卷)

北京大学贾广健工作室教学助理/人民日报社《民生周刊·艺术》总策划,艺术总监/北京东交民巷艺术馆艺术总监/中国三峡画院一级画师

中国国家画院贾广健工作室首届研究生。作品《荷魂》入选全国花鸟画大展,《醉花荫》入选全国第六届工笔画大展,《魂落秋林》获首届“中国画·画家乡”全国书法美术作品大赛银奖,《荷塘晨雾》获首届南戴河“荷花杯”全国书画大赛铜奖,《秋影》获走进郑州第五届海峡两岸书画大赛优秀奖,《日落秋色远》获中国水墨画研究院第二届(2007)年度创作展银奖,《秋韵》获笔墨雅韵·中国当代书画百家小品展优秀奖等。

傅继英
(兰竹卷)

中国一级美术师/中国青年书法家协会副主席/中央书画研究院常务副院长/国际美术家协会常务理事/比利时世界文化艺术交流中心常务理事/中国书画家联谊会理事/中国书法家协会会员/北京美术家协会会员/北京工笔重彩画会会员/中国当代书画艺术家联合会理事

1990年入中央美院壁画系研修,得益于孙景波、华其敏、曹力、田黎明、周思聪等名师的悉心指导主攻人物画。代表作品《从圣力走向胜利》被中国世博会国际信息发展网馆永久收藏;《高瞻远瞩》(邓小平画像)被北京大学收藏;《峥嵘岁月》(朱德画像)被朱德研究院收藏。曾为中央电视台《中国三农》节目及十多部电影、电视剧题写片名;担任大型历史电视剧《大明宫词》特约绘画等。

蒯传新
(兰竹卷、梅花卷)

中国电影家协会会员/中国音像协会会员

吉林省白山市人,曾任北京科影音像出版社社长,早年就读于沈阳鲁迅美术学院附中,毕业后又到上海学电影动画,1965年进京从事科教电影的字幕、动画、导演、音像出版。自幼爱好较多,对书法、篆刻、水彩、水墨尤甚。

臧松林
(兰竹卷)

北京艺术交流中心一级书法家/中国艺术研究院委员会委员/中国书法家协会理事/中国书法研究院艺术委员会/北京市书法家协会会员/中华民间书画家联合会评审专家/中国诗酒诗书文化协会会员

弱冠习书,研习书艺几十年。楮以柳公权《玄秘塔》入门,由唐入魏,于《张玄墓志》用功最久。行以《集王圣教序》入手,转而习赵子昂、王铎及宋四家,上溯晋唐,尤钟情唐李邕。旁涉篆隶,深爱《大盂鼎》之厚重,《张迁碑》之险峻。严守法度而时出己意,大方奔放、笔力浑厚、气息洒脱。其书法作品曾多次赴日本、新加坡、美国、韩国等多个国家展出并被国际友人收藏。作品被编入《中国当代书法家珍品鉴赏》、《当代名家墨宝大全》等十多部书画专著中。

裴永志
(山水卷)

中国石齐艺术研究会理事/中国沫若书画院副院长/中华书画家协会理事/中华山水画研究院副院长/北京市红十字会书画院院士

自幼酷爱绘画,临池二十余年来耽爱宋元山水,尤喜李成、范宽、李唐、王蒙、四王、石涛诸大师作品,对现代黄宾虹、黄秋园、李可染、傅抱石等画风漂染颇深。幸得北京画院、中国著名画家石齐先生真传,师法自然。游历于名山大川,以太行风情和中国青绿山水见长,作品浑厚苍范、层次高远、意趣天真。北京画院05级研修员,致力于书画理论和研究,创中国北宋山水画复叠新技法。

第一天 读懂梅才能画好梅1

梅花画法发展与风格流派 2

画梅的意境与修养 6

赏梅、读梅、画梅 8

画梅技法 10

第二天 打好画梅基本功 11

皴擦勾点染 12

没骨画梅法 14

第三天 不可不学的枝干画法 15

枝干用笔法 16

枝干处理技法 20

第四天 梅花巧画锦上添花 23

花朵技法 24

大景写生 28

第五天 名家手把手教你学画梅 31

红梅 32

绿梅 38

白梅 42

粉梅 46

墨梅 54

黄梅 56

雪梅 58

第六天 外景烘托渲染法 59

构图与创作艺术 60

天空烘染法 64

第七天 傲雪梅花精品佳作 65

创意梅花 66

佳作赏析 72

主要参考文献 78

第一天
读懂梅才能

画好梅

梅

花

画法发展与风格流派

梅花，从古代至现代，画者浩如烟海，不难临摹借鉴。梅花的枝干最显露，这些枝干的穿插最难协调。画梅花往往点花容易，勾勒不易。尤其以淡墨勾花，如无功力便显得散、软。

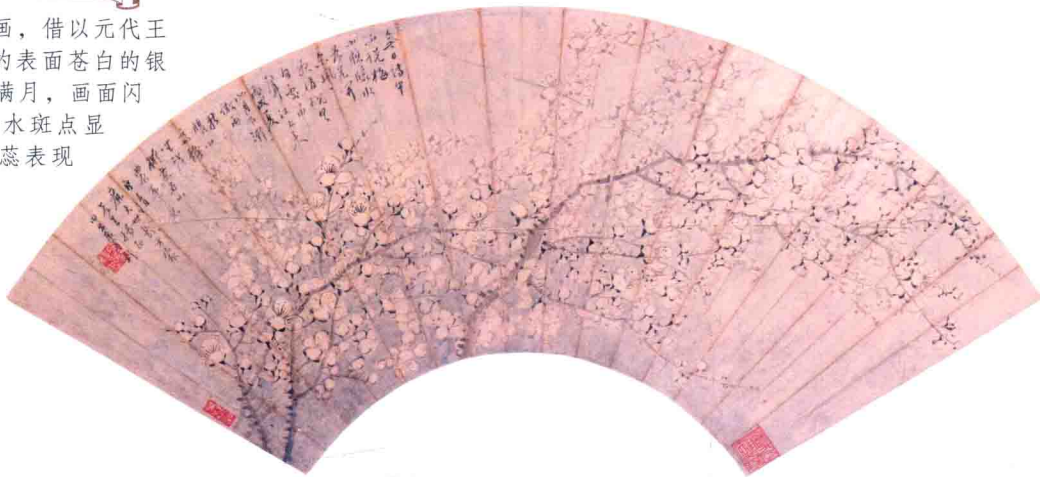
早在汉代，人们着眼的并不是梅花，而是梅的果实。梅子，主要取其酸，所以才有曹操望梅止渴的故事。汉代以后，目光渐渐舒展的人们开始转向于花的欣赏。

据记载，古代画梅始于南梁张僧繇的《咏梅图》，隋唐至五代，艺梅、品梅之风更加盛行，加之李白、杜甫、柳宗元、白居易等大家的诗咏流传大江南北，从此一枝素影深入人心。唐代的滕昌祐善画梅，并创造了勾勒着色法，五代的徐熙、黄荃也传承本法画梅。

到了北宋，文人对梅花的喜爱到了登峰造极之地，擅画梅花的画家愈见增多，技巧也愈益多样而成熟，如崔白专用水墨，徐崇嗣用色没骨点染写梅。

【清】梅花扇面（金兰）

这幅优雅的扇画，借以元代王冕的写梅法，在扇的表面苍白的银蓝色上，留下一个满月，画面闪烁月光，用黑墨水斑点显现萼片，花瓣和雄蕊表现细腻。

【近现代】梅花图（陈衡恪）

此幅作品画家创作的写意梅花师法吴昌硕，画风雄厚爽健，富有情趣，梅枝以书法入画，拙中见巧，造意出奇。

宋代另有四部著名的画谱，分别是周叙的《洛阳花木记》、张滋的《梅品》、宋伯仁的《梅花喜神谱》和华光和尚仲仁的《华光梅谱》。其中以被认为是墨梅开创者的仲仁所著的梅谱影响最大。

进入元代后，文人为了表白君子气节，高洁的梅花便成为再好不过的精神象征。元末王冕墨梅画的出现，水墨点梅堪称一绝，“个个花开淡墨痕”，预示着此类题材进入了更加纯粹的托物言志时代。

明代写梅理论和技法趋于完善，陈录千枝成蕊的画梅风格，堪称一绝，沈周、周之冕、孙隆、陈洪绶都以独特的手法表现梅花的特性和品格，徐渭重意境而不重形似，笔墨无滞。

清代画梅不受成法约束，风格、意趣都有着强烈的个人风格及深刻内涵，如写梅奇绝的八大山人、写梅笔墨淋漓的石涛、清秀没骨写梅的恽南田、写梅直抒胸臆的扬州八怪等。

近现代写梅画家尤以吴昌硕为代表，其石鼓大篆法写干，笔走蛟龙，浑厚高古，树干纵横穿插错综交织，对今人写梅影响颇大。齐白石则以金石入画，苍劲逸绝。潘天寿写梅格高韵清。

【清】烟锁云山晓图（李方膺）

作品纵横豪放、墨气淋漓，不拘绳墨。画梅以瘦硬见称，老干新枝，欹侧蟠曲。挥毫纵横，水墨淋漓，绽开的梅花，苍劲有致。

技巧提示

梅花集秀雅、

高洁、坚毅于一

身，其色、香、

韵、姿俱佳，写

梅注意轻重缓急

变化，以中锋、侧

锋、逆锋、拖笔、

皴擦点染结合创

作，用墨注意浓淡

干湿变化。

翠澈香雪

临杨补之友画

白雲外史

【清】梅花（恽寿平）

此画梅树苍干繁枝，横斜取势，其花瓣法南宋杨无咎的画法，即以墨笔圈线为瓣，线条雅秀雄健，勾勒出花之勃勃生机。

画梅的意境与修养

梅花耐寒，花开早春且香清。历代画家画梅极多，留下佳作不计其数，题梅诗句讽咏极多，同样也是现代画家喜欢表现的题材。

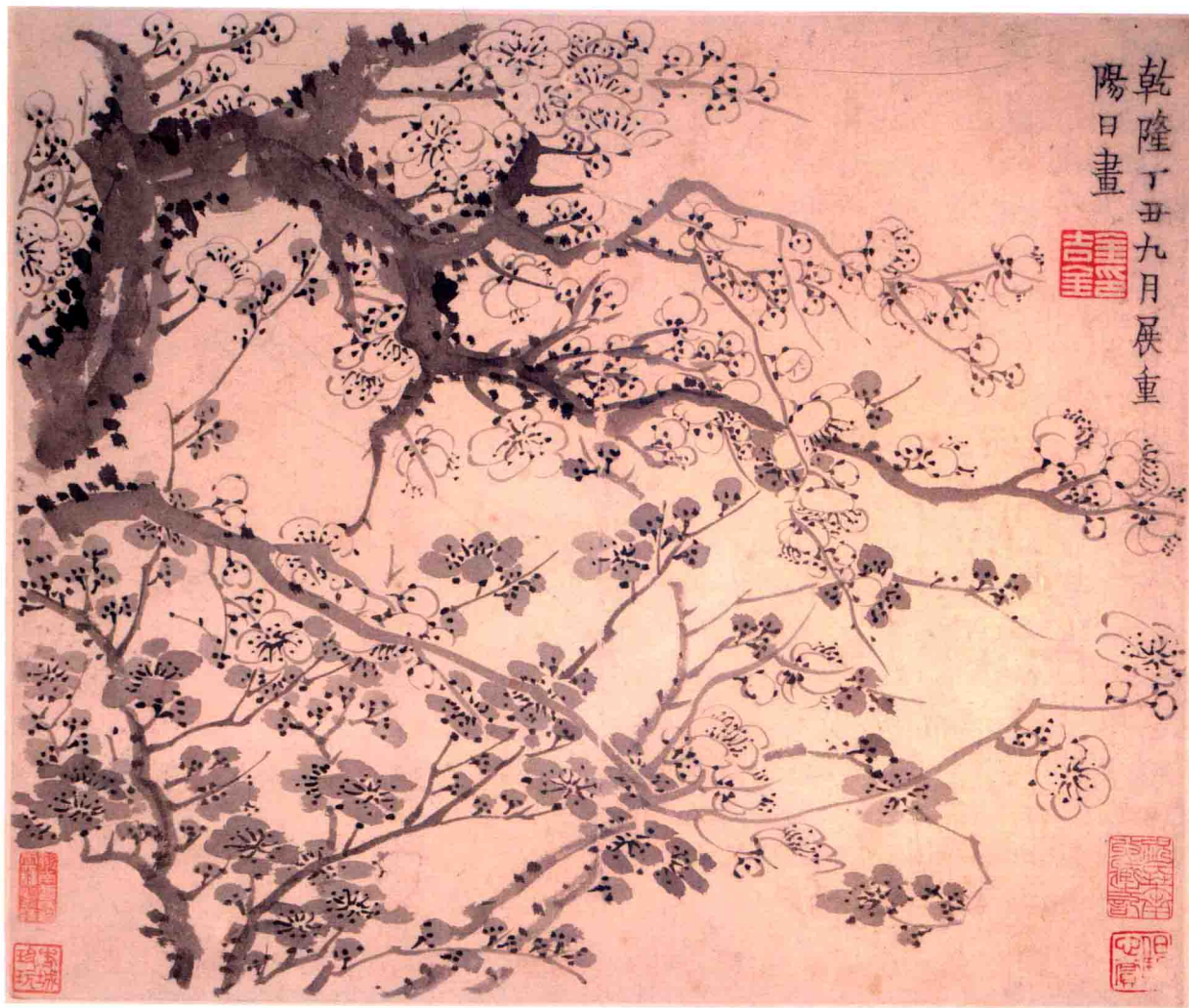
学画先学梅，因梅花的发枝可适应许多乔木的画法，而五瓣花朵的画法又是其他花卉的基础，所以学好画梅是非常有必要的。

梅花的花朵画法有圈也有点，有填色法也有水墨法，要根据需要不必拘泥。

【清】双清图（恽寿平）

梅花自古即是文人士大夫乐于颂吟的对象，画家画梅，也是喜其象征意义。本幅是恽寿平55岁时所作。以“双清”为画名是因为梅花以“众芳摇落独暄妍”的品格而水仙以淡色疏香和清气逼人的特性同被视为传统绘画题材中的“清物”。以活泼多变的表現技法成功地展示出梅花、水仙暗香浮动的美感。全图不刻意求工、求似，唯求自然天趣，揭示出恽寿平一向所追求的平淡超逸的审美意趣。

【清】梅花（金农）

金农写梅不受古法所拘，主张师其意，不师其辞；以梅为师，不求形似，重在尚意。梅花颇有创意，风格独特，在画梅史上开创了一代新风，给清代以及现代画梅的发展产生了很大的影响。

赏梅、读梅、画梅

梅花，是中国的传统花卉之一，品种繁多，奇幻多姿，如红梅、粉梅、绿梅、腊梅，还有朱砂梅、洒金梅、黄香梅等，其顶寒怒放的花朵，姿色婀娜、迎风摇曳的枝条，俏丽端庄、形态俊逸。

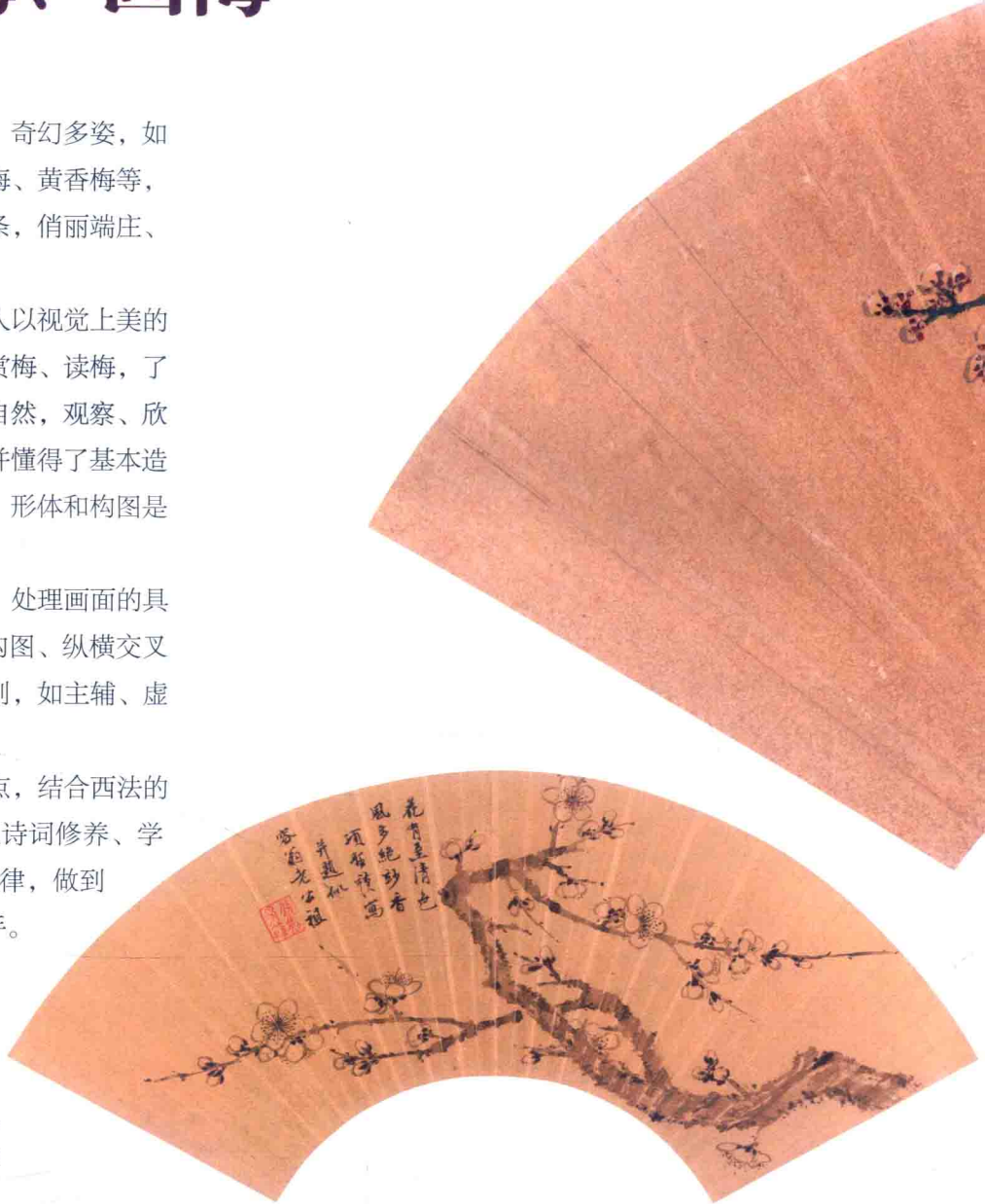
同样是画梅，有素养的画家入画时，能给人以视觉上美的享受。所以，初学者在开始创作前，应先学会赏梅、读梅，了解画面的布局构图。初学画梅，首先要走入大自然，观察、欣赏梅花，在了解梅花的生长规律、结构特征，并懂得了基本造型方法和笔墨要求后，进入摹写或创作，笔墨、形体和构图是画好一幅画的主要技法要素。

掌握几种具体的构图形式也是非常重要的，处理画面的具体手法或方式很多，如“S”形构图、半环形构图、纵横交叉构图等；另一种方式是掌握画面布局中美的法则，如主辅、虚实、疏密、聚散、藏露、开合、呼应等。

画梅花还要敢于吸收中国画传统画梅的优点，结合西法的立体构图，独辟蹊径，化古为新，并融入个人诗词修养、学识，画出新意。根本上是要理解和掌握构图规律，做到举一反三，灵活运用，才能千变万化，得心应手。

【明】花有至清色 风多绝妙香（项圣谟）

画面意境明净清雅，笔法简洁秀逸，富有书卷气，使其意境明净清雅，结构严谨而富于变化，笔法简洁秀逸，气韵高雅，体现了梅花高尚的品格。

【清】梅花扇面（文止）

此图在画面右下角绘梅一枝，似乎信手拈来，更具有淳朴、自然之美，创造出了自己独特的风格。

画梅技法

用笔

怎样用笔是画梅花首先要解决的问题。用笔选用大号硬毫提斗笔，饱蘸墨色侧锋逆行运笔，随笔势的发展笔锋随之转换，通过提按、顿挫以及笔的顺势强化笔法上的变化，要蘸一次墨一气呵成。

国画梅花主干可用复笔画法，左右两笔并行排列，先左右依次画出，主干完成后顺势写出粗枝及嫩茎。

用墨

以墨线为基础，用以表现物象的轮廓、明暗、质感，同时通过墨线还可表达作画者的思想和精神。画梅花有光彩、讲层次、求变化，对墨的要求是清（层次分明）、润（墨色滋润）、沉（不浮躁）、和（相互融和）。画梅的枝干时，要注意墨色上浓、淡、干、湿的变化，处理好调墨和蘸墨之间的关系，对行笔当中出现的散锋或枯涩笔墨，要顺其自然予以保留，待墨色干透后通过罩色全其神貌。

用色

中国画颜料可分为水色、石色两大类。水色颜料色泽透明，易溶解于水，无渣。花青、藤黄、胭脂、洋红、蛤粉为水色。石色颜料不透明、不溶于水，容易沉淀、结渣，色泽鲜艳、滞重，覆盖力较强，能经久不变色。石色有石绿、赭石、

毛笔

朱砂、锌钛白等。颜料较好的有上海“马利牌”、杭州“维纳斯牌”、苏州“姜思序堂”。

执笔法

绘画执笔同于书法，虽然各人喜好不同，执法无定式，但初学者还需掌握基本要领。拿毛笔时用拇指、食指把住笔杆，呈“龙眼”或“凤眼”状，中指随食指握笔杆。绘画执笔比较灵活，或直掌或横卧，执笔可略高一些，这样笔锋可以灵活转动，腕、肘、肩、身互相配合，转动也可得心应手。

竹砚