

游志恒◎编著

中国写意画入门轻松学

梅花

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国写意画入门轻松学

梅花

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国写意画入门轻松学. 梅花 / 游志恒编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-115-31213-6

I. ①中… II. ①游… III. ①梅花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第047791号

内 容 提 要

梅花与兰、竹、菊合称为“四君子”，是国画的主要题材之一。本书共4章，由浅入深地讲解了国画的基础技法、梅花的局部绘画技法和设色技法，并深入介绍了梅花的创作技法。本书图文并茂，以精挑细选的案例及详细的步骤展示为主，可以使初学者在提高绘画技法的同时，加深对写意画的理解。

本书适合国画初学者阅读，也可以作为国画培训机构的教材。

中国写意画入门轻松学：梅花

- ◆ 编 著 游志恒
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/12
印张：7
字数：148千字 2013年5月第1版
印数：1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31213-6

定价：32.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目录

第1章 基础入门

1.1 毛笔	5
1.2 宣纸	6
1.3 墨和砚台	6
1.4 颜料	7
1.5 其他工具	8

第2章 局部技法

2.1 花头的画法	10
点画法	10
圈画法	11
圈点结合法	12
2.2 不同姿态的画法	15
盛开花头	15
正面花头	16
侧面花头	17
背面花头	18
花苞	19
不同形态的花头组合	19
2.3 梅干的画法	24
泼墨法	24
勾皴法	25
不同形态的梅干组合	27
2.4 梅枝的画法	34
生长规律	34
枝形分解	35
“女”字穿插	36
笔墨要求	36
墨的特性	37
出枝技法	37
姿态解析	39
不同形态的梅枝组合	42
2.5 花枝干组合	48

第3章 设色技法

3.1 白梅的画法	53
3.2 红梅的画法	56
3.3 黄梅的画法	59
3.4 绿梅的画法	61
3.5 墨梅的画法	64
3.6 雪梅的画法	67

第4章 创作技法

4.1 无骨	71
4.2 迎春	74
4.3 偷得浮生半日闲	77
4.4 清乞	79
4.5 志趣图	81

基础入门

国画是我国的传统

绘画形式，是用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上；题材主要有人物、山水、花鸟和草木花卉；技法可分为工笔和写意两种。中国画强调意境，讲究以形写神，形神兼备。中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。我们都知道工欲善其事，必先利其器，所以在准备绘画之前，先了解一下国画的常用工具，主要包括：笔、墨、纸、砚和国画颜料等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

第1章

1.1

毛笔

在中国画材料中，毛笔是最重要的工具之一，对毛笔特性的了解程度会直接影响到中国画学习的深度。

在写意画中，常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔（笔头由黄鼠狼的毛制成）、紫毫笔（又称兔肩紫毫笔）、猪毫笔（又

称猪鬃笔）、羊毫笔和兼毫笔等，其中以紫毫笔、羊毫笔和狼毫笔为佳。

胎毛笔

胎毛笔的笔头是由婴儿第一次剪下来的头发制成的，不少父母会为子女制胎毛笔以作纪念。相传，古时一书生上京赴考，以胎毛笔为文，竟高中状元，故胎毛笔又称「状元笔」。

以东北产的黄鼠狼尾为佳，称「北狼毫」、「关东辽尾」。狼毫的笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。常见的品种有兰竹、写意、山水、花卉、叶筋、衣纹、红豆、小精工、鹿狼毫（由狼毫和鹿毫制成）、豹狼毫（由狼毫和豹毛制成）、特制长峰狼毫及超品长峰狼毫等。

猪毫笔

用纯猪鬃为原料制成笔头，有白色的和黑色的，还有麻色的，其特点是挺拔、单根独立不拢抱，笔头呈散型。

猪毫笔

用山兔背上一小部分的墨针尖毛为主要原料制成笔头，紫毫笔表面有光泽，锋颖尖挺，毛杆粗壮、直顺，将其润湿并捏成扁平型后，仔细观察可以看出锋颖细长，呈黑褐色半透明状。紫毫笔分为纯紫、二花、三四花、五六花、七八花等。

紫毫笔

羊毫笔

羊毫笔的笔头是用山羊毛制成的，笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，其中以湖笔为多，常见的有大楷笔、京笔（或称提笔）、联锋、屏锋、顶锋、盖锋、条幅、玉笋、玉兰蕊和京楂等。

兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成的毛笔，通常称兼毫笔。常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊，七紫三羊等。此种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。种类有调和式和心被式。

毛笔的笔锋可依其长短分为长锋、中锋和短锋。长锋的提按幅度大，画出的线条有弹性，节奏感强，易画出婀娜多姿的线条；用短锋画出的线条凝重、厚实、少灵动之气；中锋则兼而有之。

1.2 宣纸

与写意画笔墨最为匹配的载体无疑为安徽泾县出产的宣纸，在发挥写意画笔墨表现力方面无出其右，可按照纸面的洇墨程度将宣纸分为生宣和熟宣。

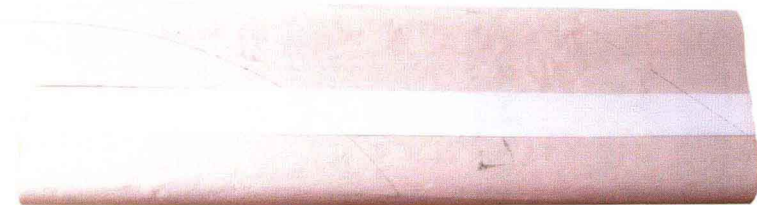
2. 熟宣

熟宣是在生宣上涂上明矾后，形成的一种纸质较硬、吸水能力较强的宣纸。熟宣宜于绘工笔画而非写意画，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂现象。

1.3 墨和砚台

根据制墨原料的不同，可将常用的墨分为油烟墨和松烟墨两种。砚台用于研磨及盛墨。根据材料的不同，可将砚分为石砚、砖砚和瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

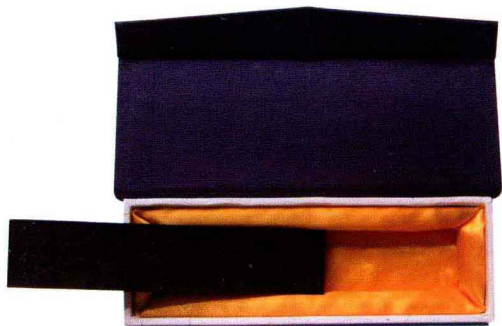
1. 生宣

生宣的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。在生宣上采用泼墨法、积墨法作画，能形成水走墨流的艺术效果。用生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速，非熟练者不易掌握，也正是这种神奇的多变性，吸引了自古至今无数的名人巨匠在追求墨韵、变化方面不停地探索着。

1. 油烟墨

油烟墨由桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能表现出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画。

2. 松烟墨

松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜使用。

3. 砚台

要选择石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

1.4 颜料

我国唐代的绘画以重彩设色为主流，自宋代水墨画盛行以来，绘画更倾向于淡雅、含蓄，色彩的运用逐渐衰退。习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或者，与水墨作更佳的结合。传统的颜料分为矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料是从矿石中提炼出来的，其特点是色彩厚重，覆盖性强，常用的颜料如下。

石绿：通常呈粉末状，使用时须兑胶。可根据细度将石绿分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗、最绿，后面的依次渐细、渐淡。

石青：性能与用法大致与石绿相同。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青的颗粒粗，较难染匀，应多染几次。

朱京：又叫辰京，以色彩鲜明呈朱红色为佳，也可制成墨状。朱京不宜与石青、石绿调和和使用。

朱膘：是将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面呈橙色的部分。

赭石：又称土朱，提炼于赤铁矿，呈浅棕色。目前，赭石大多被精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

白粉：可分为铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉由海中的文蛤壳加工而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水清洗则可“返白”。白垩(白土粉)在古代壁画中常被用到，历久不变色。

植物性颜料透明、色薄，没有覆盖性。常用的植物性颜料如下。

花青：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀后，再提炼出来的青色颜料。用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

藤黄：南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，会流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用。藤黄有毒，不可入口。

胭脂：是用红蓝花、茜草和紫梗这三种植物制成的暗红色颜料。以胭脂作画，长时间后会出现褪色的现象，目前多以西洋红取代这种颜色。

植物性颜料

矿物性颜料

颜料多经研漂或处理后出售，大致可分为已加胶和未加胶两种。已加胶的颜料(如花青、赭石、朱膘等)被制成块状存于小杯中，或被制成小片状，装成一小包。这类颜料可随时蘸水使用，较方便，以“轻胶”者较佳；未加胶的颜料(如石绿、石青、白粉、朱砂等)多呈粉末状，须调和胶水才能使用，使用起来较麻烦。

1.5 其他工具

在学习写意国画前，除了要准备上述的基本工具之外，还要准备调色盘、贮水盂、镇纸等工具。

1. 调色盘

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

2. 镇纸

镇纸，指写字、作画时用以压纸的东西。现今常见的多为长条形，故也称镇尺、压尺。

3. 笔洗

笔洗是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

局

部技法

梅花画在诗、书、画融为一体的中国文人画中，是最为普遍也是成就最高的。古人总结的画梅口诀非常丰富，例如，细节要求是：枝不对发，花不对生，多而不繁，少而不亏，花须相合、枝相依；心欲缓，手欲速，墨须淡，笔须干。整体要求是：体要古，干要怪，枝要清，梢要健，花要奇等。这些都是值得我们借鉴的。梅花盛开时叶未发，故画梅只需画枝干和花朵而不画叶。花有单瓣、复瓣之别，写意画一般以单瓣入画。梅花主要由主干、枝条、花朵三部分组成。入画顺序为先画干、后发枝、再著花。梅花在花鸟画中是以枝干为代表的花卉，以表现枝干为主。只要把主干枝条画好了，再画花蕾、苔点等就较为容易了。

至正六年五月
嘉祿客天
赤松道過龍
君會貞愛師
虞預洗薄草
故不得從容
畫板一枝以
無半僂相見
教寫一絕句
枕流亭下過
一修行菴苔
松石有青知
王冕元章拜

2.1

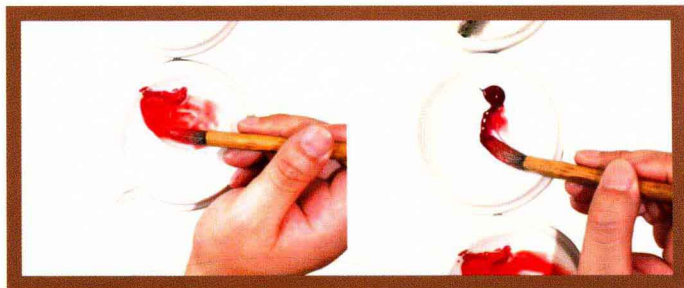
花头的画法

梅花是蔷薇科落叶乔木，冬季或早春开花，花瓣五片呈盆状，有红、白、粉等多种颜色。梅花性耐寒，品质刚劲、坚贞、纯洁。与兰、竹、菊合称为“四君子”，又与松、竹

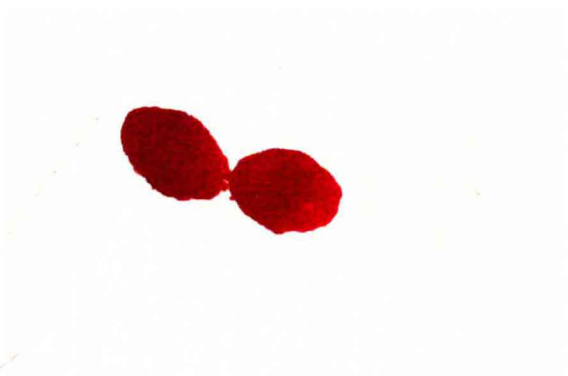
被誉为“岁寒三友”。花朵的表现方法，常用的有3种：点画法（没骨法）、圈画法（又称勾勒法）和圈点结合法。

点画法

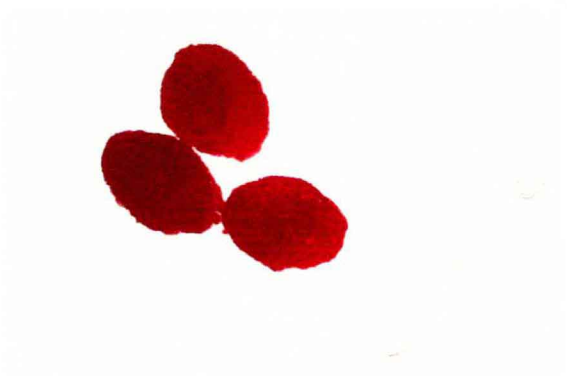
使用中号羊毫毛笔，调朱膘或朱砂，笔尖蘸曙红，侧锋行笔，点出花瓣，花形不宜太完整，要有大小，整缺区别。主要的花朵颜色略深一些，在密集的地方点一些淡色花，可以增加层次感。

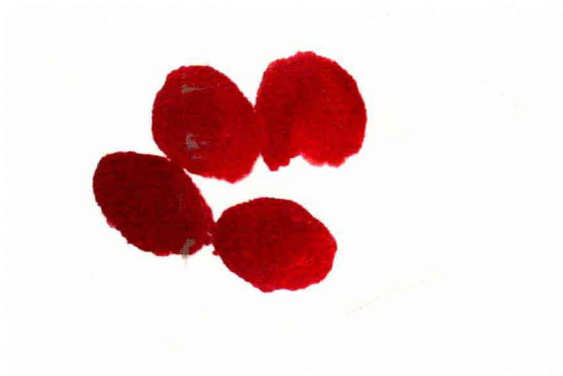
1 画红梅，用淡朱膘蘸曙红。

2 点椭圆形的花瓣。

3 瓣与瓣之间要有透视形成的大小角度变化，不要每朵花都是圆形。

4 一笔点一瓣，自瓣梢入笔从外向里点，当中空出白心。

5 密而不乱，疏而不散，要密中见疏，要留出“活眼”。

6 用浓墨点蒂、点蕊，再用硬毫小笔蘸浓墨从内向外勾挑。

7 浓墨穿小枝连接花，使花花都有着落。通过小枝的添加起到醒笔的作用，增加画面生气。

圈画法

用小号狼毫或兼毫毛笔，调淡墨，勾出圆形小圈，一般是五瓣，因有正、侧遮挡，也可画四瓣、三瓣。圈好之后点花蕊，用小号狼毫毛笔蘸浓墨点蕊丝，从中间向四周呈放射状，再点出蕊头。

1 用硬毫勾线，用淡墨勾其轮廓。

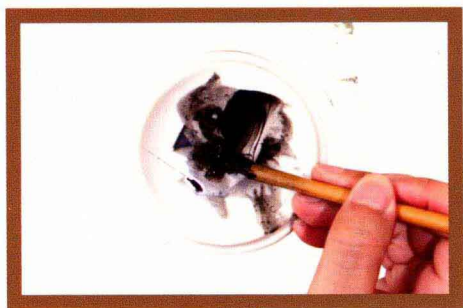
2 要有正、侧、背和仰、偃等不同姿态变化。

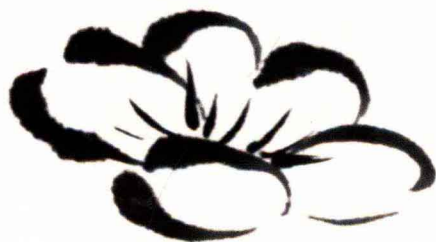
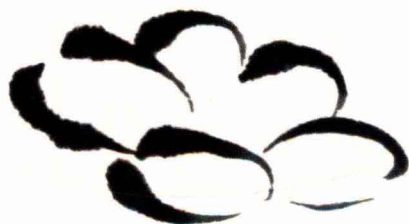
3 用笔要有提、按和粗、细变化。

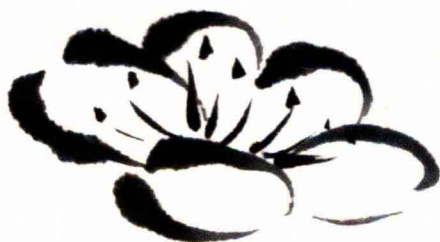
4 圈不要太过一致，要有正侧、远近和大小之分。

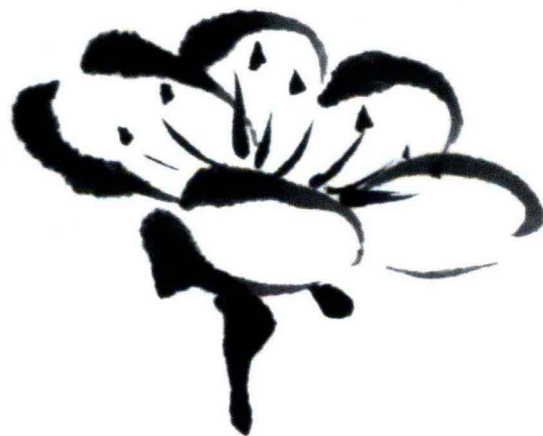
5 多取侧面、半侧面，这样点出的花蕾亦好看。

6 点蒂用浓墨，正面瓣四至五笔，背面瓣五笔，侧面瓣三笔。

7 点蕊、勾蕊丝亦用硬毫小笔蘸浓墨从内向外勾挑，点入八九点即可。

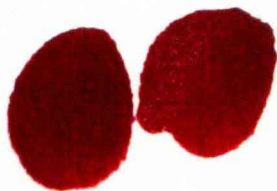
8 画好后用“倒晕”法蘸淡赭，点染花头。

圈点结合法

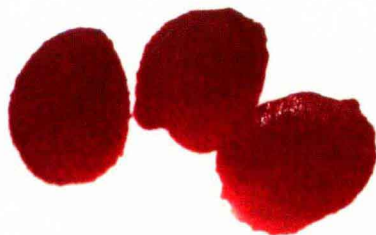
用浓淡不一的墨色勾勒出花朵的外形，一般五瓣；因有正、侧遮挡，也可画四瓣、三瓣。用浓曙红色点已开放的花，侧锋行笔，点出花瓣，要注重色彩的深浅变化和花朵的前后层次感。用浓墨勾须、点蕊、勾蒂。

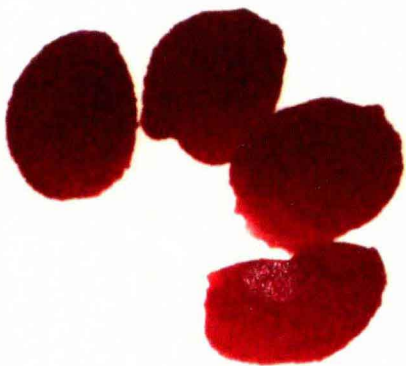
① 画红梅，用淡朱膘蘸曙红。

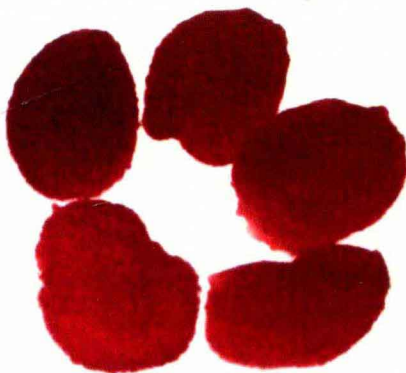
② 用淡朱膘或涮去笔尖部分余色后，再蘸清水点花瓣、花蕾。

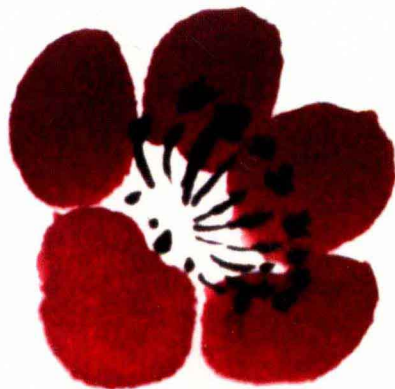
③ 花瓣的形态不宜过圆，一笔一瓣，自瓣梢入笔。

④ 瓣与瓣之间要有透视形成的大小角度变化，不要每朵花都是圆的。

⑤ 要密中见疏，要留出“活眼”。

⑥ 用浓墨点蒂、点蕊，再用硬毫小笔蘸浓墨从内向外勾挑。

7 红梅用浓墨，圈梅可用胭脂勾点出花心。

8 画出侧面的花头，注意花头与花头之间的前后关系。

9 以较深的墨色，画出第一层次的干和枝，注意画面的重心。

10 用浓淡不一的墨色勾勒出花朵的外形，注意处理好花朵之间的间隙。

11 用较淡的墨色，以侧锋入笔，画出第二层次的干和枝。密集处以正面花朵为主，枝梢上端以蕾、半开的花为主。

12 点花、圈花之后，丰富花蕊、花蕾以及枝条，完稿。

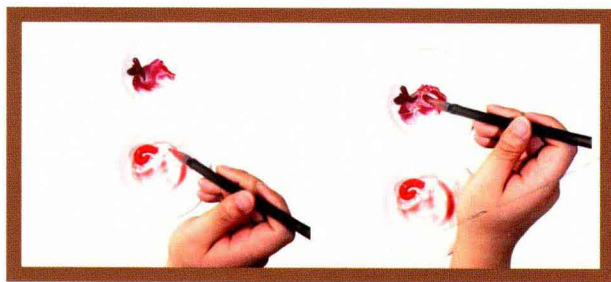
2.2 不同姿态的画法

梅花为五瓣，花瓣呈圆形，并有单瓣、复瓣两种花式。有正、侧、偃、仰、背等朝向，有盛开的、初放的、含苞待放的、开残的。写意梅花，一般画单瓣为多，开残的可画四

瓣、三瓣、二瓣。花的颜色有红、粉红、白、黄等，也有白色略带粉绿的。

盛开花头

观察并了解梅花的生长规律，形态结构，盛开、残、盛衰等变化，做到腿勤、手勤、脑勤。多积累创作素材，把临摹、写生、创作结合起来，一定會在笔耕墨耘中结出丰硕的成果。

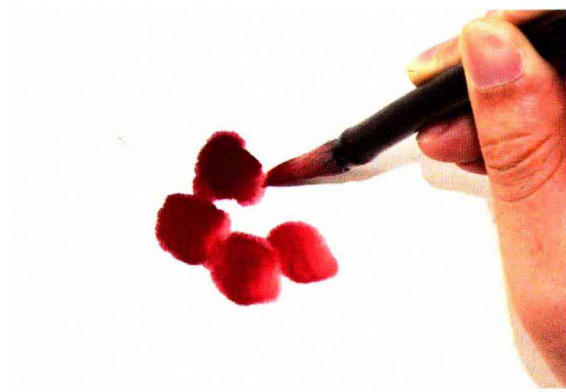
1 以清水笔调朱砂，颜色要蘸满笔身。以笔尖调胭脂，笔上不能有颜色疙瘩，要调匀。

2 两笔画一个花瓣，花瓣形态要圆中见方，第二笔花瓣要注意与前面花瓣的关系。

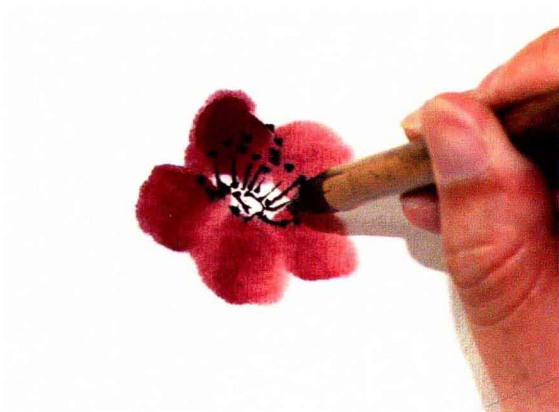
3 上仰花瓣，先画出前面两瓣，画时注意花瓣结构的透视关系。

4 上面三瓣顺势画出，注意整体安排要合理。

5 画正面花瓣要整体去看，切忌画得像设计图案。

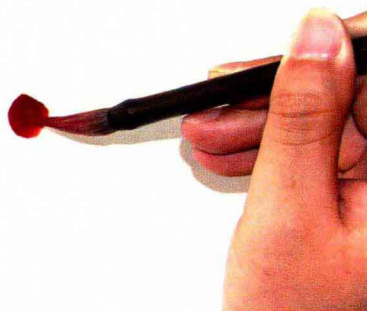
6 蘸重墨，点画花蕊，根据花头的长势、前后关系，疏密有致地点画。

完成效果

正面花头

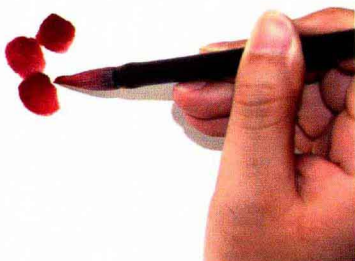
花瓣依托花蒂，环花心而发，形成内紧外松，依花蕊外展开。首先要对花冠的朝向和正侧在颜色干后勾花蕊，注意方向要与花头一致。

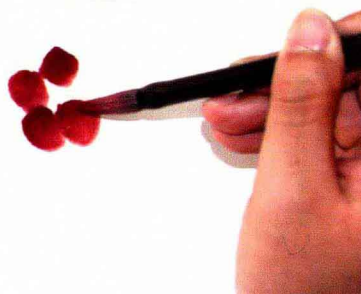
1 用大白云兼毫笔，最好是采用秃笔，或干脆剪毛至适用。蘸色由浅到深。

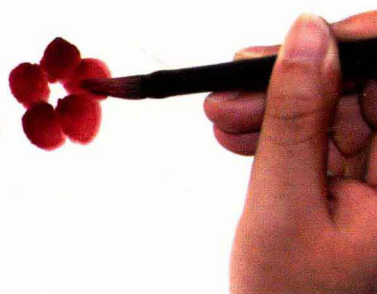
2 瓣与瓣之间要有透视形成的大小角度变化。

3 接着画出内层花瓣，用笔要灵活，注意提、按与穿插。

4 五个瓣组成一朵花，大体上是一个较为规矩的圆形。

5 花朵的大小，最好与原花等大或略大一些，不可因画纸小而缩小花的比例。

6 花心须成辐射状。用硬毫中锋剔须，线条要挺劲、粗实。

完成效果