

新锐画家，
教学方法独到，
步骤清晰，
深入浅出

DVD 教学光盘

包含超过 100 分钟高清教学录像，
由作者亲自展示作画过程

中国画

梅

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国画
课堂

人民邮电出版社
北京

安超
编著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画课堂. 梅 / 安超编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013.3
ISBN 978-7-115-30161-1

I. ①中… II. ①安… III. ①梅—花卉画—写意画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第003505号

内 容 提 要

国画是我国的传统绘画形式，题材主要有人物、山水、花鸟等，技法可分为工笔和写意两种，非常具有传统特色。本书共6章，详尽地介绍了梅花的写意绘画技法，图文并茂，讲解细致、全面，对初学者有很大帮助，使其对国画的认知更加深刻，并使其在绘画技法上得到较大提高。

本书适合国画初学者阅读和参考，也可作为国画培训机构的教材。

中国画课堂：梅

-
- ◆ 编 著 安 超
 - 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>
 - 北京画中画印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：6
 - 字数：168 千字 2013 年 3 月第 1 版
 - 印数：1-4 000 册 2013 年 3 月北京第 1 次印刷
-

ISBN 978-7-115-30161-1

定价：35.00 元（附光盘）

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

写在前面的话

中国人素爱梅花，梅花，又名五福花，象征快乐、幸福、和平与长寿，其独特的艺术形象在中国传统文化中占有特殊的地位，被赋予了深厚的道德内涵。梅干多暗褐苍老，瘦枝疏斜，寒风飘雪时，繁花满树、冷香幽放，在白雪的映衬下，显得格外刚劲、坚贞、纯洁。千百年来以其清雅淡泊的品质，一直为世人所钟爱，成为一种人格品性的文化象征。梅与松、竹被誉为“岁寒三友”。梅又以其气节高傲、品性刚毅、傲霜斗雪的精神与兰、竹、菊共誉为“四君子”。

梅花属蔷薇科，落叶乔木，有花瓣五片，多为白色、红色和粉红色，花具有清香。梅性耐寒，对土壤适应性强，多分布于我国长江以南各地。梅先众木而开花，先天下而春，它傲霜斗雪，风骨高洁，可寄托性情，也可感怀时事，深受古代文人雅士和画家的赞颂，并留下许多至今传诵不绝的咏梅佳句及绘画作品。“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”，颂梅之风韵，清幽而见雅逸；“雪满山中高士卧，月明林下美人来”，状梅之体态，姿异而具风采；“冰姿不怕雪霜侵”、“凌厉冰霜节愈坚”，赞梅之品格，坚贞不屈，令人顿生敬意；“万花敢向雪中开，一

树独先天下春”，传梅之精神，洋溢着胜利的喜悦。宋代林和靖种梅养鹤，人称“梅妻鹤子”，表达了其对梅花的一往情深。

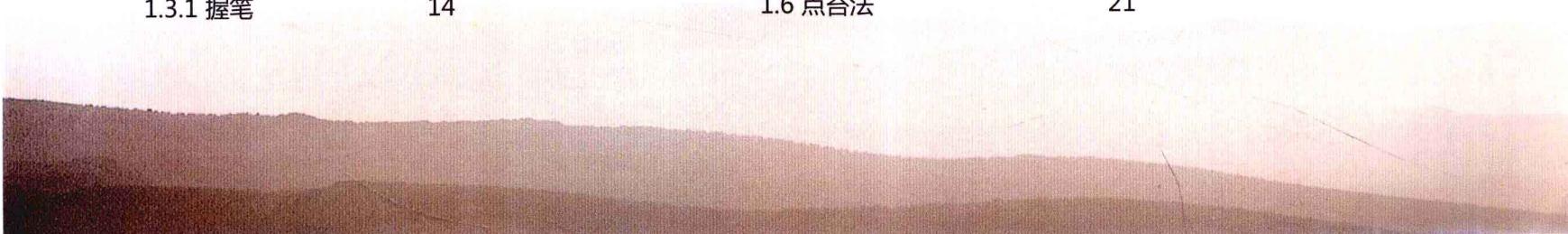
除了诗人对梅花的赞美以外，画家们则更以梅花的冰肌玉骨来表现自我。在我国，梅花入画自南北朝以来已有千年历史，宋代有《梅花喜神谱》、《梅谱》等描绘、研究梅花的专著出现，以后各个历史时期都出现了诸多杰出的画梅名家，给我们留下异彩纷呈的传世佳作。他们笔下的梅花，或层叠、清劲、秀润；或花密枝繁、纵横豪放；或随意点染、涉笔潇洒；或笔墨雄健、苍古浑厚……每一幅画面无不巧妙地刻画出梅花的风姿雅韵，都是我们得以学习和借鉴的宝贵的文化遗产。古代画梅名家有：北宋杨朴之，元末王冕，明代徐渭（青藤老人）、明末清初朱耷（八大山人）；近现代有蒲华、吴昌硕、齐白石、潘天寿等。他们各自独步艺林，别开生面。当然我们在学习和继承传统画法之外，还应以今人的目光、今人的感受去观察和体味梅花。同时也要善于从西画中吸收营养，以便掌握更多的表现形式和方法，融入到时代脉搏中，表现时代精神，继往开来，达到新的境界和升华。

中国画课堂

梅 目录

CONTENTS

第1章 基础入门	07	1.3.2 作画姿势	14
1.1 什么是中国画	08	1.3.3 基本笔法	15
1.1.1 写意画	08	1.3.4 用笔技法	16
1.1.2 工笔画	09	1.4 墨法	16
1.2 画前准备	10	1.4.1 笔墨的色调	16
1.2.1 毛笔	10	1.4.2 用墨的基本方法	17
1.2.2 墨	11	1.5 梅花构图	18
1.2.3 纸绢	12	1.5.1 斗方构图	18
1.2.4 砚台	12	1.5.2 条幅构图	19
1.2.5 颜料	13	1.5.3 横幅构图	20
1.3 笔法	14	1.5.4 扇面构图	20
1.3.1 握笔	14	1.6 点苔法	21

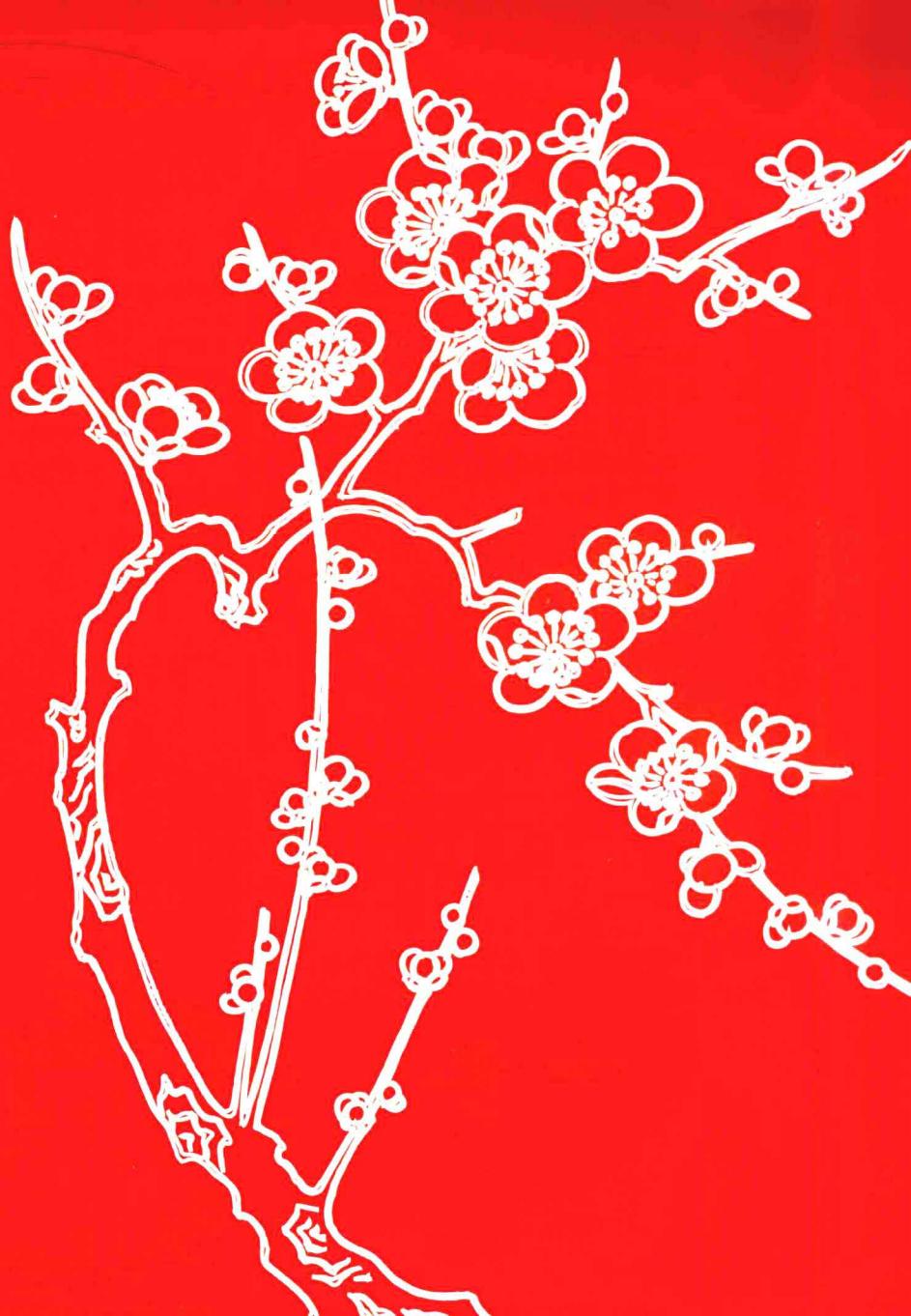

第2章 梅花的画法	23	第5章 梅花的绘制示范	59
2.1 勾圈画法绘制梅花	24	5.1 梅花的绘制示范一	60
2.2 点画法绘制梅花	27	5.2 梅花的绘制示范二	62
2.3 点圈结合绘制梅花	30	5.3 梅花的绘制示范三	64
2.4 花朵的不同姿态	32	5.4 梅花的绘制示范四	66
第3章 梅枝的画法	35	5.5 梅花的绘制示范五	68
3.1 梅枝的起手式	36	5.6 梅花的绘制示范六	70
3.2 梅枝的造型与组合	37	5.7 梅花的绘制示范七	72
3.3 梅枝的绘制步骤	42	5.8 梅花的绘制示范八	74
第4章 梅干的画法	45	5.9 梅花的绘制示范九	77
4.1 梅干的画法	46	5.10 梅花的绘制示范十	79
4.2 使用勾勒法绘制梅干	46	5.11 梅花的绘制示范十一	81
4.3 使用没骨法绘制梅干	49	5.12 梅花的绘制示范十二	83
4.4 各种不同形态的梅干	51	5.13 梅花的绘制示范十三	85
		第6章 名家作品欣赏	87

第1章 基础入门

花鸟画是以花、草、虫、鱼、蔬果、鸟兽为题材和内容的绘画，在我国具有悠久的历史和深厚的文化内涵。中国绘画自唐代分科之后经过五代、两宋的发展，花鸟画便在中国绘画史上占有了与山水画、人物画同等重要的地位。学习花鸟画的目的就是为了进行创作。技法训练、观察生活、积累素材都是为花鸟画创作做准备。本章从中国画基础知识入手，让初学者对学习花鸟画有一个整体的了解。

1.1 什么是中国画

中国画具有悠久的历史，是适应中国的文化土壤而生根开花的，在立意、构图、技法和程式化的表现诸方面，都具有自己的特点。

中国画主要指画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画，采用了透视和随类赋彩、色彩相结合的色彩法则，以线条、墨色的变化来描绘对象，抒发情怀。中国画的构思首重立意，以线造型，以形传神，神似则形似，体现出胸有成竹的特点。按使用材料与表现方法主要可以分为工笔和写意两种。

1.1.1 写意画

写意画是在长期的艺术实践中逐步形成的，其中文人参与绘画，对写意画的形成和发展起到了积极的作用。相传唐代王维因其诗、画俱佳，故后人称他的画为“画中有诗，诗中有画”，他创造了“水墨淡，笔意清润”的破墨山水。董其昌尊他为“文人画”之祖。

写意画主张神似，注重用墨，强调作者的个性发挥。它是融诗、书、画、印为一体的艺术形式。如今写意画已经是影响最大、流传最广的画法。

1.1.2 工笔画

工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。工笔画须画在经过胶矾加工过的绢或宣纸上。工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿，然后覆上有胶矾的宣纸或绢，先用狼毫笔小笔勾勒，然后层层渲染，从而取得形神兼备的艺术效果。

在工笔画中，无论是人物画，还是花鸟画，都力求形似，“形”在工笔画中占有重要的地位。与水墨写意画不同，工笔画更多地关注“细节”，注重写实，唐代张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》描绘的都是现实生活，这些作品不仅具有很强的描写性，而且富有诗意。

明末以后，随着西洋绘画技法传入中国，中西绘画开始相互借鉴，从而使工笔画的创作在造型更加准确的同时，保持了线条的自然流动和内容的诗情画意。

1.2 画前准备

中国画和西方各国的绘画在表现形式上是各有特点的，这与作画的工具材料有着密切的关系。对于有志学习中国画的朋友，有必要了解一下中国画的工具材料，并在实践中逐步熟悉、掌握，使其功能得到更好的发挥。

中国画工具材料的性能决定了中国画的特点。文房四宝——笔、墨、纸、砚是中国画所要具备的工具材料。

1.2.1 毛笔

毛笔是最为关键的绘画工具之一，对毛笔特性的了解程度直接关系到中国画学习的深度。中国书画笔法体系的展开，根源于毛笔的物理结构，墨法又直接根源于笔法。笔和墨这种逻辑关系决定了毛笔的地位。

毛笔可以按照笔锋的长短和性能的各异来划分，分为长锋笔、中锋笔和短锋笔。笔提按幅度大，画出的线条富有弹性，节奏感强，容易画出婀娜多姿的线条；短锋笔所作点画凝重、厚实、少灵动之气；中锋笔则兼而有之。

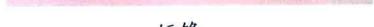
毛笔根据笔锋的大小，又可以分为小、中、大等型号。新笔的笔锋多为尖锐、坚韧，适用于绘制细线，而旧笔用来皴、擦、点、擢的效果会更好。有的画家为了使点和线别有苍劲朴拙之美，也会秃笔作画。“尖、齐、

长锋

中锋

短锋

圆、健”是制笔与选笔的标准。

“尖”指的是毛笔的笔锋合拢以后尖锐而流畅，形如锥状；“齐”指的是笔锋整齐、平整，齐如刀切；

“圆”指的是毛笔笔毫本身圆润饱满；“健”指的是笔锋挺立，富有弹性，坚固、耐用。

长锋

尖

圆

齐

健

作画用的毛笔可大致分为硬毫、软毫及介于两者之间的兼毫，而笔的性质决定了制作的技术。硬毫笔主要用狼毫，貂、鼠、马、鹿、兔毛制成，这类笔的特点是弹性强、笔肚坚实、容易着力。由于其蓄水量不及软毫，故出水快。善用者，画出的笔迹挺拔有力、苍劲爽利。硬毫因为笔锋较为刚健，适合线条的绘制。“兰竹”、“小精

兼毫

硬毫

软毫

工”、“叶筋笔”等为常见的硬毫笔。

软毫笔用羊毛或者鸟类的羽毛制成，因为它的性质较为柔软，含水性较强，而适用于大画面的渲染和泼墨。常见的软毫有“染笔”，“大鹅”等。兼毫笔为狼毫与羊毫相配制成，性质在刚与柔之间。使用何种毛笔作画应根据自己的习惯与需要，不必强求和生搬硬套。

新笔买来后，用温水或凉开水泡开。每次用完后应及时清洗干净，并用手轻轻地将笔形梳理好，避免墨汁干结损坏笔毫，然后挂在笔挂或置于笔桶内。

油烟墨

松烟墨

油烟墨因为主要成分为桐油，所有墨色黑而光泽。此类墨因为能明显地表现出黑色的浓淡变化，所以多用于山水的绘制。而松烟墨因为黑而无光，不宜用于山水，多用于人物的毛发以及动物的翎毛。挑选墨首先看其色，墨色发紫光的最好，黑色次之，青色又次之，呈灰色的劣质墨不能用；然后听其音，好墨扣击时其声音清响，研磨时声音细腻，劣质墨声音重滞，研磨时有粗糙响声。此外，油漆烟混合制成的墨效果很好。

平日练笔或外出写生时，为了使用方便可选用质量好的墨汁，但正式作画时最好还是选用手研佳墨为好。

现有制成的书画墨汁，使用起来十分便利。目前较为画家们青睐的墨汁有“一得阁”、“曹素功”、“胡开文”等。画家平常练习时多用书画墨汁，只在进行创作时才使用墨锭。有的画家在创作时也使用墨汁，但现成的墨汁一般过浓，或胶质过重，使用时最好倒入砚池中稍加清水，再用墨锭研开，研磨至浓度适中为宜。

墨汁

1.2.2 墨

因制作材料不同，墨大体上分为“松烟墨”、“油烟墨”和“漆烟墨”三种。

松烟墨是用松枝烧烟制成的墨，它的特点是黑而无光。松烟墨缺少浓淡层次的变化，宜浓不宜淡，多用于书法。

油烟墨是用桐油烧出的烟子制成的，它是用于绘画的主要墨种。它的特点是既黑又有光泽，能画出细致的浓淡变化、深浅层次，最浅的淡墨清而有神采，反复渲染不渗化。

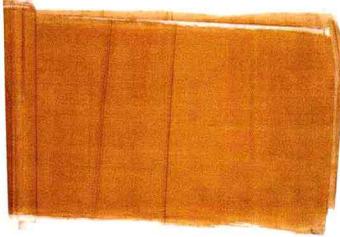
漆烟墨是墨中最黑的一种，如果用饱满的焦墨画在矾纸上，干后墨色黑如瓷漆，但反光较强，不宜重复次数过多。

1.2.3 纸绢

大约是在宋代以后逐渐选用宣纸作画。我国宣纸大约自唐代开始生产，因为安徽省宣城泾县制作的纸最有名，所以称为宣纸。宣纸的吸水性很强，容易渗化，用水稍多容易洇。这是它的特性，画出来的画墨色浓淡参差，富有变化，充分发挥出中国画特有的表现力和笔墨技法。常用的宣纸有：净皮、料半、棉连等。宣纸还分为生宣、熟宣和半熟宣，写意画一般用生宣，工笔画一般用熟宣。

宣纸

绢

与中国画所使用的笔和墨最为匹配的载体无疑首推宣纸，在发挥中国画笔墨表现力方面无出其右，并且其物理性质稳定耐久。过去，安徽泾县的宣纸在选料和制作工艺方面是严格保密的，但是现在也开始渐渐普及，旨在提高广大人民群众对宣纸的认识水平。由于宣纸的原材料——檀木皮和沙田稻草只有安徽泾县出产，其他地区即使知道制作工艺也是无法复制的。安徽泾县的宣纸历史悠久、性能优良，无疑是中国画笔墨材料的绝配。

绢是在纸张出现之前的笔墨的载体，在耐久性和稳定性方面不及宣纸，容易变色。绢本的作品的确有其独特的审美价值，但是难以克服材料本身易于变性的缺陷。所以，除了临摹学习和仿古制作方面还要应用绢等织物外，不建议广泛使用。因为好的作品流芳百世，离不开载体的稳定性和耐久性，很多传世名作就是由于使用绢本材料导致如今变得面目全非，这是无法弥补的遗憾。因此，学习

中国画要首推宣纸作为绘画载体。

在表现墨色的细腻程度和墨色的层次方面，中国的宣纸具有世界上任何一种书画用纸都无法与之媲美的独特审美属性。就表现墨的材料美方面，中国的宣纸具有不可替代的优势。因此，在学习中国画的开始阶段，宣纸的选择就显得十分重要，初学者必须选购优质的名牌宣纸才能真正学习和领略中国画独特的笔墨魅力。

1.2.4 砚台

砚主要是用来磨墨的，是绘画必备用品。砚以材料分，有石砚、砖砚、瓷砚之分，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

选择石砚时要注意石质应坚韧、细润，易于发墨、不吸水等特点。若石质过粗，则研出来的墨汁颗粒大、不细腻，墨色变化就少。若石质太细，过于光滑，则不容易发墨。写字和作画对用砚要求不必太高，应着重实用价值。砚石用后要及时清洗，保持洁净，以防墨垢堆积。另外，砚石不用时须加盖，以免灰尘沾附。

砚

作画用墨要现磨现用。先在砚中倒入清水，按顺时针方向转圈慢磨，用力要匀且轻，所谓“磨墨如病夫”即是指磨墨时动作要“慢”、“轻”，只有这样磨出的墨才细腻、黝黑、润泽。

1.2.5 颜料

传统的国画颜料，主要分为矿物质颜料和植物质颜料。矿物质颜料色质厚重，不透明，性能稳定，历经千百年而不变色。植物质颜料多从植物的脂胶中提取而成，色质比较透明，感觉轻快明朗，便于晕染，但色性不稳定，时间长了会褪色。

矿物质颜料有以下几种。

【朱砂（朱磾）】是汞矿石研末，用水漂制而成，最上面一层为朱磾，质细而轻；最下层杂质多，为头朱，一般不用；中间一层便是朱砂，朱砂颜色鲜红，质地厚重且不透明。

【石青】是用赤铜矿（青金石）作原料，研末，漂制而成，分头青、二青、三青、四青。头青颗粒粗，沉入下层，色最深；四青浮在最上面，质细，色最浅。

【石绿】是用天然的孔雀石研末漂制而成，同青石一样，由深到浅分头、二、三、四绿。

【赭石】由赤铁矿研末漂制提取，呈浅棕色。目前赭石多制成水溶性的，覆盖性差。

颜料

【白粉】有白垩、蛤粉、铅粉三种。白垩又称白土粉，是古代壁画上的主要颜料。蛤粉是蛤壳烧成的石灰质，用时虽不太白，但柔静有光经久不变。铅粉又叫胡粉，由铅炼出经加制成，不太透

明，但色相厚重。

植物质颜料有以下几种。

【胭脂】是茜草或红花的汁做成的颜色，深红色，虽不太鲜艳，但沉静可爱。

【花青】是由一种花靛青作成，色调沉着，耐晒而不易变色。

【藤黄】由海藤树树皮流出的胶物质制成，藤黄有毒，不可入口。

除了上述的笔、墨、砚、纸绢、颜料之外，尚须准备以下相关用具。

【调色（储色）工具】以白粉色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开存放。

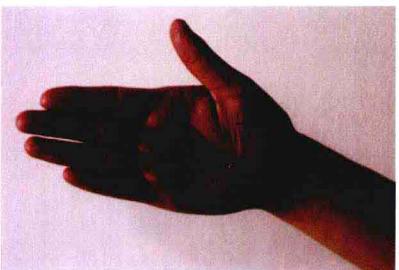
【贮水盂】盛水作洗笔或供应清水之用，亦以白粉色瓷器制品较佳。

1.3 笔法

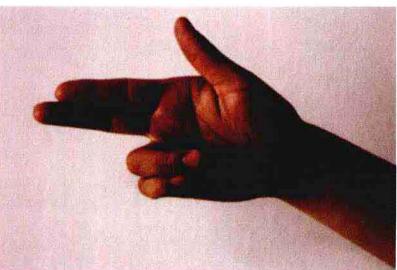
笔法是中国画技法中的精髓，中国画重写意的特点，必然导致重视用笔，主张笔到意到，意在笔在。用笔可以说是学习中国画的门径，用笔的好坏，关系到作品的成败和优劣。中国画在用笔方面的要求是很高、很严格的，这些严格的要求就是所谓的“笔法”。

1.3.1 握笔

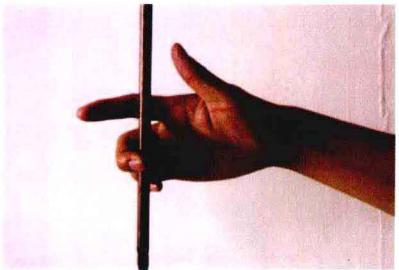
对于初学者而言，握笔姿势是学习中国画入门的关键。

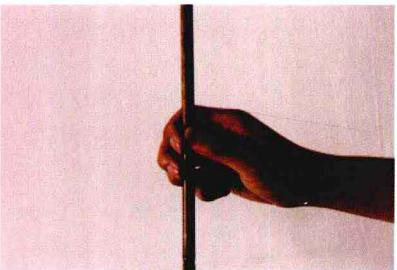
① 自然伸出手掌，大拇指向上。

② 将无名指和小指弯曲，手掌要平。

③ 将毛笔放在中指和无名指之间。

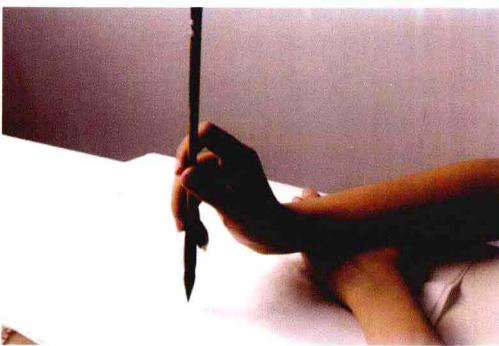

④ 大拇指按在中指和食指之间，向上为佳。

1.3.2 作画姿势

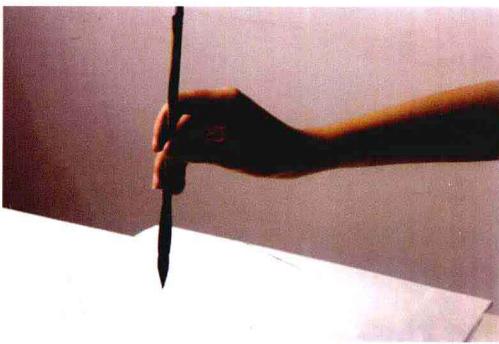
绘制水墨画的过程中，常常有一些写意的地方，需要站着悬肘画；而有一些点景处，如房屋、舟车和人物就要坐着画，有的还需要枕腕来画。画写意的花卉、兰竹等作品时，常常是悬肘站画，一气呵成，可得挥洒自如、随手应心之妙。初学者，笔不应心，悬腕和悬肘，需要经过一定时间的训练，逐步做到纸、笔、心、手相一致。使用悬腕和悬肘姿势时，腕部与肘部都悬空，其活动范围更大，甚至还可以借助全身的力量来作画，在坐姿和站姿中均可应用。练习书法时，大字不必说，小字同样可“悬腕”，当然，这种方法的难度相对来说要大得多。

在画工笔的人物画、或人物的面部五官细微处时，必须枕着腕来画，即把腕靠在桌面上，这样指头得以稳定，可描绘其精细处。此种姿势偏重于用指力，多用于写小楷和工笔画勾线。

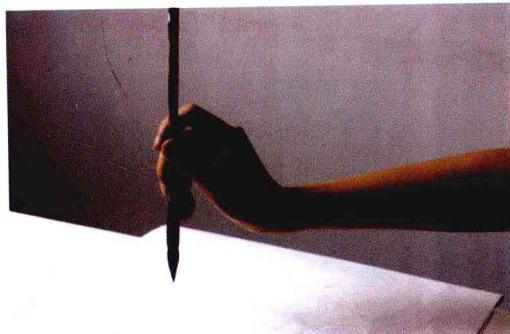
枕腕

悬腕是把手腕的部位离开桌面而提起来，其旋转的幅度比枕腕大，运动的轴心转到了肘部。

悬腕

一般画较大篇幅的画时，是立在案前画的，这样就是悬肘作画，运动的轴心在肩，旋转度又大于悬腕的。

悬肘

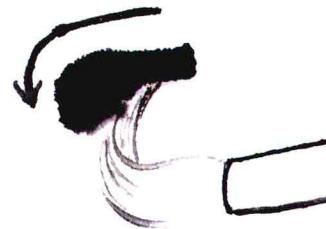
侧锋

手掌偏倒，侧锋是使用笔毫的侧部来作画，画出的笔线粗壮而毛辣，此法多用于皴擦。

藏锋

笔锋要藏而不露，画出的线条沉着含蓄，力透纸背，常用来画屋宇、舟、桥的轮廓，也用于山石的勾勒、树干的双勾。

露锋

露锋要使点画的锋芒外露，显得挺秀劲健。画竹叶、柳条便是露锋运笔。

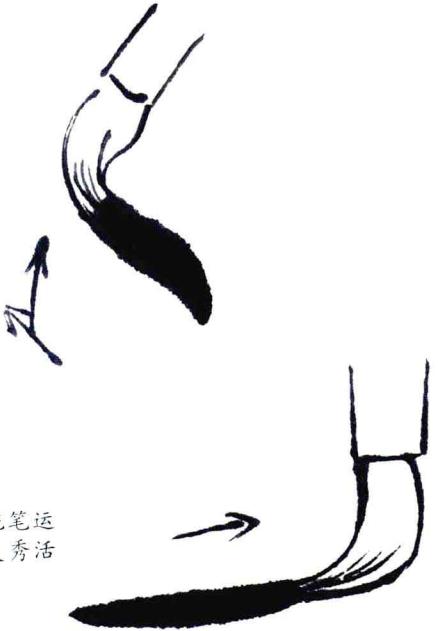
中锋

笔管垂直，行笔时锋尖处于墨线中心；用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒物体的轮廓。

逆锋

笔管倾倒，行笔时锋尖逆势推进，使笔锋散开，笔触中产生飞白。这种点、线具有苍劲生辣的笔趣，可用于树干、山石的勾勒、皴擦。

1.3.4 用笔技法

中国画的笔法千变万化，最为常见的是勾、皴、染、点四样。这四样笔法用处各不相同，优劣各有侧重。同时，这四种笔法又相辅相成，只有灵活应用这四种笔法，把它们有效地组合在一起，才能创作出优秀的作品。

中国画中可以用线条表现物象、山水或人物的衣纹及动物的羽毛、流水的波浪等。许多物象的完成手段都用“勾”的形式，人物画更是用线勾勒出来的。总体来看，中国画的技法多样，但多数都离不开“勾”。

皴法常用来表现物体的肌理和明暗，在人物、山水等画科中多有应用。用皴法时，一般侧锋用笔，用淡干墨，行笔一般比较迅速。中国画中的皴法种类很多，有大斧劈皴、小斧劈皴、披麻皴和雨点皴等。

“染”指的是用水较多的墨或色，为物象上色。染一般会塑造出或均匀、或渐变的色彩效果。染一般是在勾、皴的基础上完成的，画山水画时，画家们往往会先用墨勾勒出山石的轮廓，再用皴法皴擦出山石的肌理，最后染上颜色。

“点”也称“点苔”，它可用于表现草苔之类附生于石、树身上的小植物，以及远景的小树；或提醒画面，使之更趋精神；或加重形体的厚重感，拉开或隐晦物与物之间的空间关系，调整画面的轻重、疏密节奏关系等。

1.4 墨法

中国画注重“笔墨”，它是中国画的精华所在。“笔墨”也就是指用笔与用墨。用笔可以说是中国画的“骨”；“用墨”是中国画的“肉”。我们不能只把“墨”看成是单一的颜色，由此而来的“墨分五色”就更具有了现实意义。

1.4.1 笔墨的色调

在中国画里，“墨”并不是只被看成一种黑色。“墨分五色”，有“干”、“湿”、“浓”、“淡”、“焦”五种，如果加上“白”，就是“六彩”。其中“干”与“湿”是水分多少的比较；“浓”与“淡”是色度深浅的比较；“焦”，在色度上深于“浓”；“白”，指纸上的空白。“焦”与“白”二者形成对比。