

梅花

朱斌 编著

安徽美术社

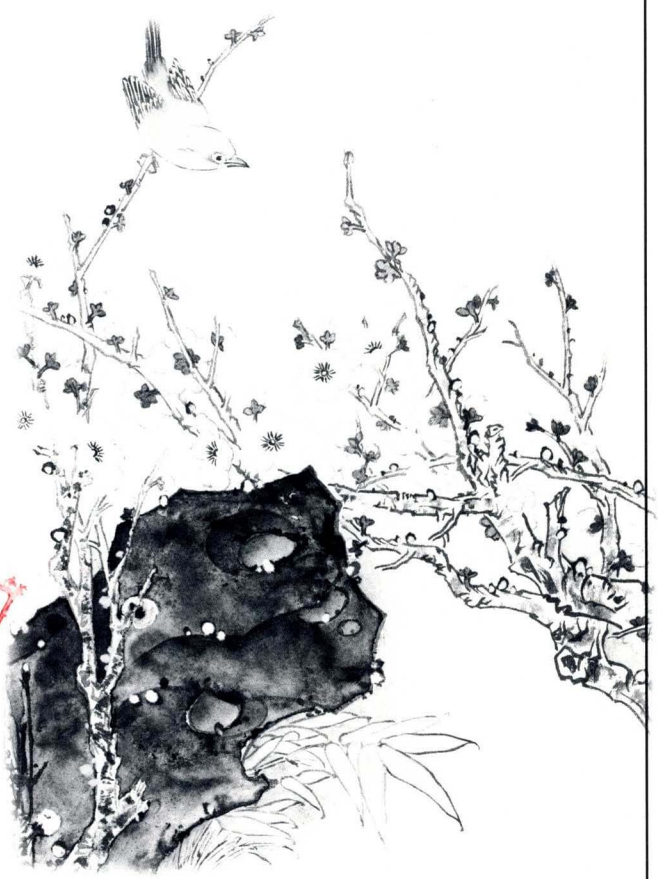
1195128

国画创作训练

梅花

朱斌 编著

安徽美术出版社

准阴师院图书馆1195128

夢裏清江醉墨香，
蕊寒枝瘦凜冰霜。
如今白黑渾休問，
且作人間時世妝。
——宋·朱熹《墨梅》

不受塵埃半點侵，
竹籬茅舍自甘心。
祇因誤識林和靖，
惹得詩人說到今。
——宋·王淇《梅》

聞君家在雪邊住，
靠盡闌干索盡詩。
祇怕梅花應冷笑，
清香元不要人知。
——宋·方逢辰《題吳氏梅堂》

一樹寒梅古寺邊，
荒山草木動春妍。
東家賴有詩人在，

照影橫枝莫自憐。
——金·元好問《梅花》

不是一番寒徹骨，
爭得梅花撲鼻香。
——元·高明《琵琶記》

深院春無限，香風吹綠漪。
王妃清夢醒，花雨落胭脂。
——元·王冕《紅梅》

寒岩如削鐵，凡木未堪依。
獨有梅花冷，疏疏點翠微。
——明·陳淳《梅》

舞春暉	香盈袖	天長地久	雪裏梅花
香滿座	醉春風	夢筆生花	春和景明
香如故	滿庭芳	妙造自然	問梅消息
閑自香	一段香	和風清穆	天高氣清
清入骨	寒徹骨	惠風和暢	梅開五福
香風遠	苦寒香	繁花似錦	疏影橫斜

图书在版编目(CIP)数据

梅花 / 朱斌编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2008.6
(国画创作训练)

ISBN 978-7-5398-1829-0

I. 梅… II. 朱… III. 梅—花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第025829号

国画创作训练·梅花

朱斌 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区圣泉路1118号)

出版传媒广场十四层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3

2008年5月第1版

2008年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1829-0

定价: 15.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

梅树属落叶乔木，农历正月梅花开放。梅花素有“耐寒报春”、“天下第一春”之美誉。

历代文人墨客对梅花都赞誉不已。“梅者，先众木而开，先天下而春”，其品格更是“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”。

一、梅花结构与名称

梅花品种繁多，颜色各异，有白、粉红、朱红、深红、胭脂、淡绿等色。有单瓣与复瓣之分，单瓣有七八瓣，复瓣则更多。单瓣一般画五瓣，有圈梅、点梅两种手法。

二、写生素材的收集

要了解和掌握梅花的结构特征，就要在大自然中寻找创作灵感，要对所描绘的梅花的生长规律、结构特征仔细观察，细心体会，深入思考，大胆取舍，抓住主体，从简到繁，由浅入深，循序渐进，常年坚持，方可水到渠成。

三、梅花创作过程

1. 工笔梅花创作方法

梅花创作分工笔、写意两种，工笔画法细致工整，用一丝不苟的技法来描绘对象。工笔分淡彩、重彩、没骨几大类。创作过程：首先依据勾画的底稿画白描稿，白描以线为表现手法，它依靠线的轻重、转折、刚柔、方圆、巧拙、浓淡、虚实来表现。工笔设色方法众多，基本方法有：a. 淡彩法，在勾勒的基础上先用淡墨勾出物象的体积轮廓，再着淡彩，色不压线；b. 重彩法，在淡彩法的基础上用对比强烈的色彩进行分染、接染；c. 没骨法，也叫撞水撞粉法，是在勾勒的基础上将一部分画面进行色水互撞，产生特殊的肌理效果。

2. 写意梅花创作方法

写意亦称“粗笔”，是一种用粗放、简约的笔墨去繁求简的画法。写意分小写意和大写意，本书只介绍小写意画法。这种画法比较写实，来龙去脉交代得很清楚，在用笔上

有中、侧、逆、散锋，在行笔过程中须有快慢、疾徐、轻重和起笔、行笔、收笔的变化。此外，在用笔上有勾、皴、点、染之法。

四、构图

又称章法、布局，古代称作“经营位置”。它利用开合、宾主、呼应、取舍、疏密、藏露、纵横等取形造势。构图形式有“S”形构图、三角构图、对角构图、斜构图、“凹”形构图、“T”形构图、“井”字构图等。

五、题款铃印

题款铃印是中国画特有的必不可少的组成部分，是指在作品完成后题写题目、诗文、姓名、年、月等。款识的含义有：点题会意、抒发情怀、叹物咏景等。款识通常靠边题写，齐上不齐下，题款对画面笔墨不足、行色不够起补白及平衡作用。款后用印，有姓名章、别号章、引首章、压角章、闲章、生肖章等。形式上有方形、圆形、半圆形等。姓名章要小于题款字体，两印同用，最好一朱一白。其他印章要根据构图的需要合理使用。

目 录

1\ 前言 如何创作

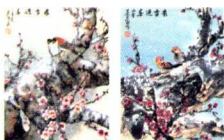
2\ 梅花创作 1.....

34\ 梅花创作 6.....

10\ 梅花创作 2

40\ 梅花创作 7.....

16\ 梅花创作 3

46\ 附录 题画用诗与用句

22\ 梅花创作 4

28\ 梅花创作 5

梅树属落叶乔木，农历正月梅花开放。梅花素有“耐寒报春”、“天下第一春”之美誉。

历代文人墨客对梅花都赞誉不已。“梅者，先众木而开，先天下而春”，其品格更是“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”。

一、梅花结构与名称

梅花品种繁多，颜色各异，有白、粉红、朱红、深红、胭脂、淡绿等色。有单瓣与复瓣之分，单瓣有七八瓣，复瓣则更多。单瓣一般画五瓣，有圈梅、点梅两种手法。

二、写生素材的收集

要了解和掌握梅花的结构特征，就要在大自然中寻找创作灵感，要对所描绘的梅花的生长规律、结构特征仔细观察，细心体会，深入思考，大胆取舍，抓住主体，从简到繁，由浅入深，循序渐进，常年坚持，方可水到渠成。

三、梅花创作过程

1. 工笔梅花创作方法

梅花创作分工笔、写意两种，工笔画法细致工整，用一丝不苟的技法来描绘对象。工笔分淡彩、重彩、没骨几大类。创作过程：首先依据勾画的底稿画白描稿，白描以线为表现手法，它依靠线的轻重、转折、刚柔、方圆、巧拙、浓淡、虚实来表现。工笔设色方法众多，基本方法有：a. 淡彩法，在勾勒的基础上先用淡墨勾出物象的体积轮廓，再着淡彩，色不压线；b. 重彩法，在淡彩法的基础上用对比强烈的色彩进行分染、接染；c. 没骨法，也叫撞水撞粉法，是在勾勒的基础上将一部分画面进行色水互撞，产生特殊的肌理效果。

2. 写意梅花创作方法

写意亦称“粗笔”，是一种用粗放、简约的笔墨去繁求简的画法。写意分小写意和大写意，本书只介绍小写意画法。这种画法比较写实，来龙去脉交代得很清楚，在用笔上

有中、侧、逆、散锋，在行笔过程中须有快慢、疾徐、轻重和起笔、行笔、收笔的变化。此外，在用笔上有勾、皴、点、染之法。

四、构图

又称章法、布局，古代称作“经营位置”。它利用开合、宾主、呼应、取舍、疏密、藏露、纵横等取形造势。构图形式有“S”形构图、三角构图、对角构图、斜构图、“凹”形构图、“T”形构图、“井”字构图等。

五、题款铃印

题款铃印是中国画特有的必不可少的组成部分，是指在作品完成后题写题目、诗文、姓名、年、月等。款识的含义有：点题会意、抒发情怀、叹物咏景等。款识通常靠边题写，齐上不齐下，题款对画面笔墨不足、行色不够起补白及平衡作用。款后用印，有姓名章、别号章、引首章、压角章、闲章、生肖章等。形式上有方形、圆形、半圆形等。姓名章要小于题款字体，两印同用，最好一朱一白。其他印章要根据构图的需要合理使用。

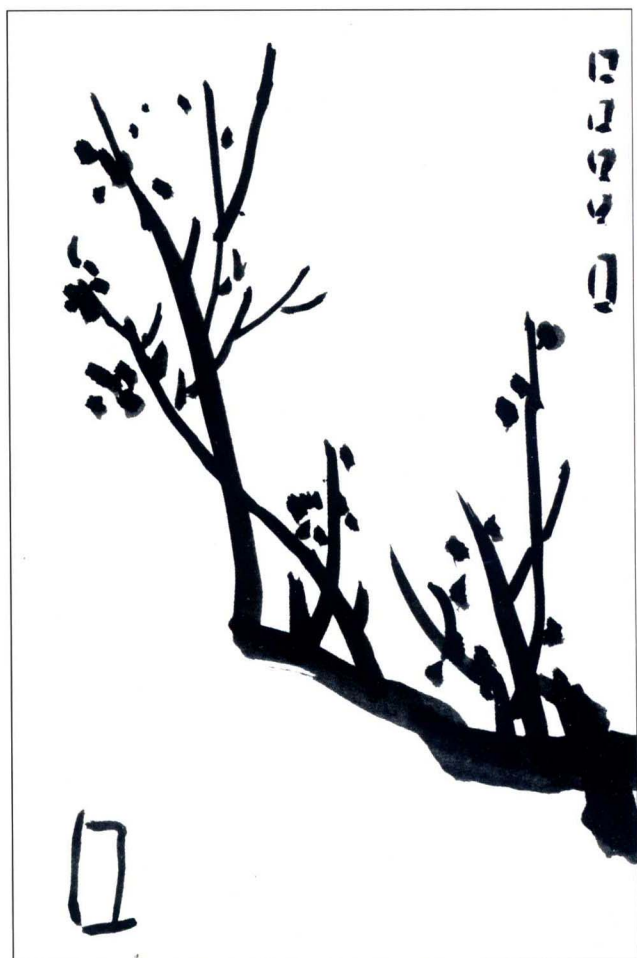
此幅图片主要表现梅花盛开时的情景。构图时可选择自下而上的方法，依据照片加以变化。注意梅枝之间的疏密关系，要做到乱而不乱。

依据照片写生时，要了解主干和枝之间的关系。注意枝之间不要“平行”、不要“打结”，穿插需自然，花与花之间要有疏密变化。

此构图为扇形构图，基本上是从右下角向左上方出枝，与右上方题款形成“S”形。

此构图中的出枝从右下往左上，形成“S”形构图。在传统国画中这种“S”形构图使用率较高。

步骤一：用中墨勾勒梅干，花用淡墨画出。为了丰富画面，在画面右上角加一小鸟。注意鸟与梅花之间的呼应关系。

步骤二：用中号羊毫笔蘸藤黄、朱磬染梅花，中间深外面浅。

步骤三：
用白粉从外缘向
里渲染花朵，使
白色与黄色有机
融合。将小鸟染
成红色，与梅花
形成对比。

►完成图：用深绿（花青+藤黄+赭石+墨）画花蒂，用中墨勾花丝。用藤黄点花药，点完后用胭脂再加点一次以求丰富。画背景时，用大号羊毫笔蘸清水后调花青果断落笔，注意色不能重。待画面干后在画面右上角题款、钤印。

春風細雨
乙酉夏
朱炳文

步骤一：用浓墨和中墨勾写梅枝。

步骤二：用中墨勾花瓣，用浓墨点
花蕊及花蒂。

步骤三：
用曙红点染花瓣及花苞，用
毛笔蘸赭石调淡墨点苔点。

步骤四：
在画面右上方
补麻雀。

喜風丁巳宜城袁潔寫

王

完成图：用三青加淡墨染背景，最后在画面右边题款、钤印，在画面左下角盖压角章。

在照片基础上发挥想象，我们可以创作出雪中的梅花。

根据照片画出写生稿，注意粗干与细枝的疏密关系，注意梅花的聚散、正侧变化。

可取横构图，老干占画面的主要位置，画面有一种开张之势。

此构图中，梅干从左下角往右上方出枝，细枝错落有致，在画面的右上方落款、钤印。国画大师徐悲鸿常用此构图进行创作。

步骤一：枝干用中墨画，花朵用淡墨画，在老干上添两只小鸟。

步骤二：先用清水湿染枝干，再用不同的笔分别蘸墨、赭石和石绿在枝干上点染，让色与墨自然融合。

步骤三：用曙红分染红梅，在花瓣外缘染白粉。用胭脂、藤黄点花蕊，注意丝须的长短、疏密结合。画面背景用淡花青加淡墨分染。