

梅

MEIHUA HUAFU JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

金牌 美术基础教材系列

花

画法

教程

任学忠 著

上海大学出版社

MEIHUA HUAFU JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

美 术 基 础 教 材 系 列

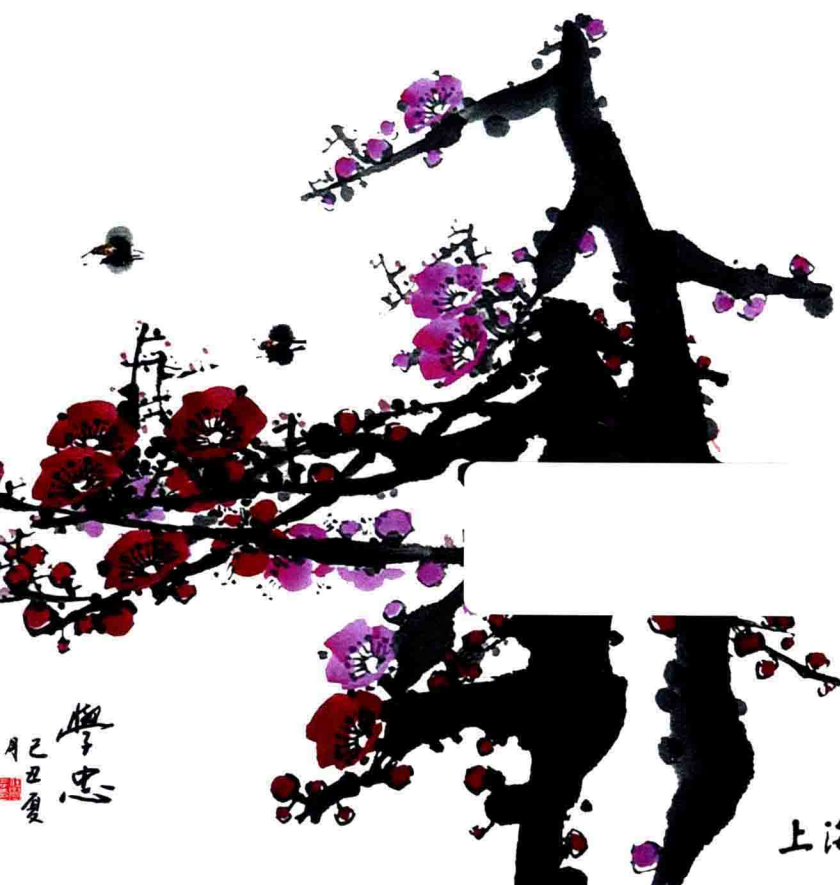
梅

花

画 法

教程

任学忠 著

上海大学出版社

版权所有 翻印必究

丛书主编：张天志

图书在版编目(CIP)数据

梅花画法教程 / 任学忠著 — 上海：上海大学出版社，2012.7

(金牌美术基础教材系列 / 张天志主编)

ISBN 978-7-81118-315-3

I. ①梅… II. ①任… III. ①梅-花卉画-国画技法-教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第088099号

责任编辑 农雪玲

封面设计 张天志

版式设计 施羲雯

封面题字 鲁建飞

技术编辑 金鑫 章斐

金牌美术基础教材系列

梅花画法教程

任学忠 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码200444)

(<http://shangdapress.com> 发行热线021-66135112 021-66135109 021-66135211)

出版人：郭纯生

上海华业装潢印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

开本889×1194 1/16 印张4.5 字数 90 000

2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

印数：1-5 100

ISBN 978-7-81118-315-3/J · 253 定价：30.00元

序

提笔为任学忠老师画作写序，首先想到清代著名学者金农的传世佳句“老梅愈老愈精神”。任老师已近古稀之年，在绘画艺苑辛勤耕耘50余载，弟子满天下。其作品愈来愈受到业内专家、学者赞誉，尤其是他的梅花作品，在构图上新颖独特；在造型上严谨而自然，让人久久品味；在用笔上，勾勒、皴、擦、染运用自如，笔法变化多端，使人称绝；在用墨上更是韵味十足、收放自如，让人难以揣摩；在立意上，也同样有不俗之处，如他画的老梅桩，坚硬似铁，非常有力，从中仿佛看到我们中华民族五千年铸就的特有气质，画外之音寓意深刻。

“梅花香自苦寒来”。任老师学画之始，就从不刻意模仿任何大师，画梅亦如此。他集中一段时间研读过中国历代画梅大家作品之后，就把学习侧重点放在了实地考察、写生上。他毕竟是上了年纪的人，出外写生比常人有多意想不到的艰苦，但是他从没觉得苦，反而认为苦就是香、就是甜。他画梅、爱梅，自号梅痴，他的人品也像傲雪之梅令人敬仰。为了那份美好的理想，他在不停地奋斗。这些年来，他足迹踏遍大江南北，画了大量梅花草稿，充分掌握了各种梅花的第一手资料，因此也造就了这个时代的画梅大师任学忠。他的作品被越来越多的人了解和认可，也被越来越多的国内外收藏家收藏。

“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”。任老师出生不久就丧母，因其家境贫寒，险些被活埋为母殉葬，幸被一任姓人家收养，时至今日他仍不知自己真实的姓。他在苦日子里挣扎着度过了自己的少年时代。孤苦贫寒不但没有摧垮他，反而磨炼了他刻苦求学的坚强意志。自从17岁开始学画，不论生活多么艰苦，他都时刻不忘自己的艺术追求，总是把攒下的微薄积蓄用于学画上。中国有句名言“十年磨一剑”，任老师却是50余年磨一剑，就是因为这50余年打磨，他在画梅上的功底已达到目前国内这个领域的顶峰，可歌！可敬！

任老师一直是我仰慕的楷模，能为任老师作序是我的荣幸。我希望任老师这本书的出版，能为学画梅花的广大读者带来双重的指导意义——既有画法上的，更有精神上的。同时，我还祝愿任老师身体健康，愈老愈精神，为我们留下更多精彩的传世佳作！最后，我想用清代扬州八怪之一李方膺的诗结束此篇序言：“挥毫落纸墨痕新，几点梅花最可人。愿借天风吹得远，家家门巷尽成春。”

上海大学出版社副社长、艺术总监
上海浦东中国画院副院长
张天志

《一笑万家春》（90cm × 90cm）2006年作

目录

目录

序	1
第一章 概述	1
一、中国画必备工具	1
(一) 毛笔	1
(二) 墨(砚)	1
(三) 纸	2
(四) 画毡	2
(五) 镇纸	2
(六) 笔洗	2
(七) 颜料	2
(八) 调色盘	2
(九) 吸水纸	2
二、笔墨基本常识	3
(一) 用笔	3
(二) 用墨	5
三、说梅	5
第二章 梅花画法	7
一、梅花画法	7

(一) 点梅法		7
(二) 圈梅法		9
二、临摹梅花作品		10
(一) 绿梅画法		10
(二) 《天香》画法		11
(三) 《长青树下花正红》画法		12
(四) 《凌风三君子》画法		14
(五) 《双梅喜春舞蹁跹》画法		16
(六) 《笑迎春色满人间》画法		18
(七) 《牵手》画法		20
第三章 写意梅花示范作品		22
梅之话 ——与国画家、“梅痴”任学忠促膝	李学恒	63
凝神解花语 运笔酿梅香 ——漫说任学忠先生画梅	吕天琳	64
万点梅香韵 一阕诗雅风 ——“梅痴”画家任学忠写意	潘顺梅	65
后记		66

第一章

概述

中国画是我国传统的绘画形式，也是世界艺术宝库中的重要组成部分。作为中华民族文化的艺术结晶，中国画历史悠久，风格独特，笔墨酣畅，形神兼备，深受全世界人民的喜爱。

笔、墨、纸、砚俗称“文房四宝”，是中国画的主要工具。数千年来，经过历代画家的共同努力实践，总结出十分丰富的笔墨经验和表现手法，使现代中国画家得以在继承传统绘画的基础上，用新时代的视觉去推进中国画艺术的发展进程。

中国画从内容上可分为人物、山水和花鸟三大科系，从技法上又分工笔和写意两大类。

由于写意画具有造型概括、技法简练、用墨洒脱及墨趣横生等特点，深受青少年国画爱好者的青睐，很多离退休老年朋友也执笔跃跃欲试。

本书作为学习中国画的教程，重点讲授中国画写意花鸟的画法步骤，力求达到图文并茂、步骤清晰、内容丰富、易学易懂的效果。

一、中国画必备工具

（一）毛笔

毛笔分大中小号，并有羊毫（柔软）、狼毫（硬挺）及兼毫（软硬适宜）之分。

初学者先备有大中号羊毫提斗笔各一支，中号兰竹（或山水）笔一支，大小白云笔各一支，另备一支叶筋（或衣纹）笔便可。待有一定基础后再不断购置合手的毛笔。

（二）墨（砚）

用墨块在砚台上加水研磨之墨为作画佳品，但从初学国画者使用便利的角度而言，尚推“一得阁墨汁”及“中华墨汁”（文化用品店均有销售）。

（三）纸

中国画用纸以宣纸为主，宣纸分生宣、熟宣两种。工笔画大多用熟宣，生宣用于画写意（文化用品店均有销售，初学者可以买价廉些的净皮宣）。

当然毛边纸、元书纸（练习书法用纸）等亦可代用，但不易画出清晰笔痕，达不到水墨的韵味效果，使画者情趣受到影响，为此，提议少用或不用为佳。待绘画水准不断提高后，可根据个人用纸习惯和条件去选择较好的安徽特净皮或五星厂出品的宣纸（目前为国内最佳产品）。

（四）画毡

因在宣纸上作画过程中墨易渗透，纸下垫画毡可起吸水作用。为此，画毡是中国画必备工具。初学者可买小块画毡（如学生桌面大小，文化用品店有售）。旧毛毯、旧呢布均可替代。

（五）镇纸

压在画纸之上，起平稳画纸作用。

镇纸大体分铜质、石质、木质及陶瓷等类。铜质价高，陶瓷体轻。初学者选购石质镇纸为宜（文化用品店均有销售）。

（六）笔洗

用于洗刷毛笔。选用美观实用的工艺陶瓷笔洗为好（文化用品店均有销售），用搪瓷盆或大罐头瓶替代也可。

（七）颜料

中国画颜料大体分为锡管包装和块状颜料两种，初学者以选用盒装（12色）中国画颜料为宜。有条件者可另备一盒水彩画颜料调配使用。

（八）调色盘

用于调配墨色，以选用没有装饰图案的纯白陶瓷盘子（稍大些）为宜。因墨、色有别，必须分盘调配，所以大约准备三四只盘子才能方便使用。如购不到适合的盘子，可购置白塑料花盆底盘代用。

（九）吸水纸

当笔尖吸水过多，或画面上水色将溢时必须用宣纸头吸一下以达理想效果，为此，画案上必须常备一些吸水纸（用废宣纸裁成小块便可）。

二、笔墨基本常识

写意画十分讲究运笔和用墨。运用笔墨的好坏可看出画者绘画水平和功力的高低，正如人们常讲的“笔墨功夫”。

写意画要求“见笔”应有顿挫、提按和转折的行笔变化，也要有浓淡干湿的墨色区别，从而达到笔墨酣畅的效果。然而要想达到用笔用墨较高的水平，必须苦练笔墨基本功才行。

（一）用笔

1. 中锋

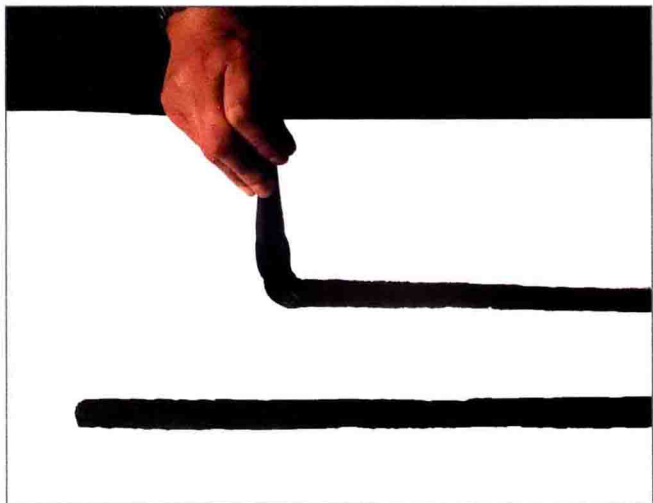
运笔时毛笔垂直于画面，使笔锋（笔尖）始终在线条正中心（与写书法相同）。

用笔特点：线条饱满、酣畅、圆润、浑厚。画花梗、兰、竹多用此法。

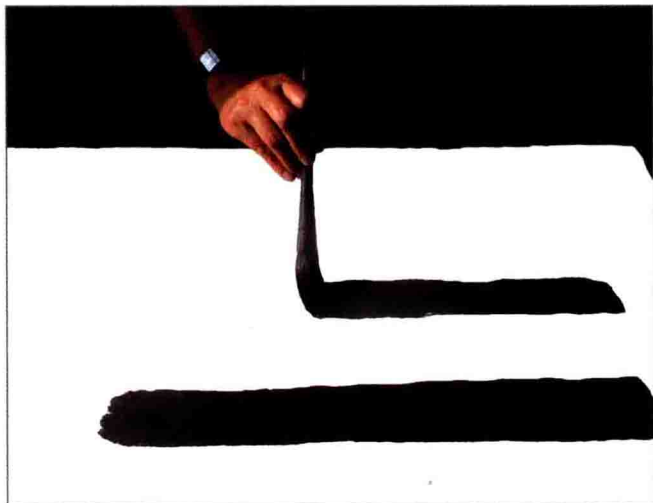
2. 侧锋

运笔时笔尖偏向一侧，笔锋、笔腹甚至笔根同落于纸面。

用笔特点：墨色丰富，一笔多变，或线或面，应用广泛。画花卉叶子、梅花花瓣及蔬菜等多用此法。

中锋

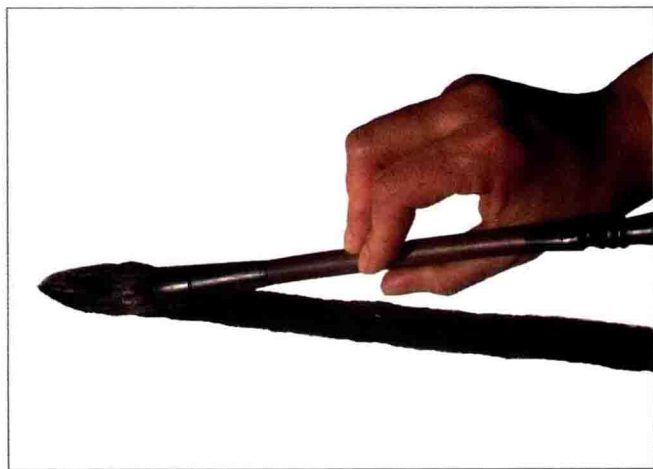

侧锋

3. 逆锋

运笔时笔尖倾斜向前，笔杆在后向前推进。

用笔特点：线条粗糙不整，力度强而生动。画老树杆、山石常用此法。

逆锋

4. 顺锋

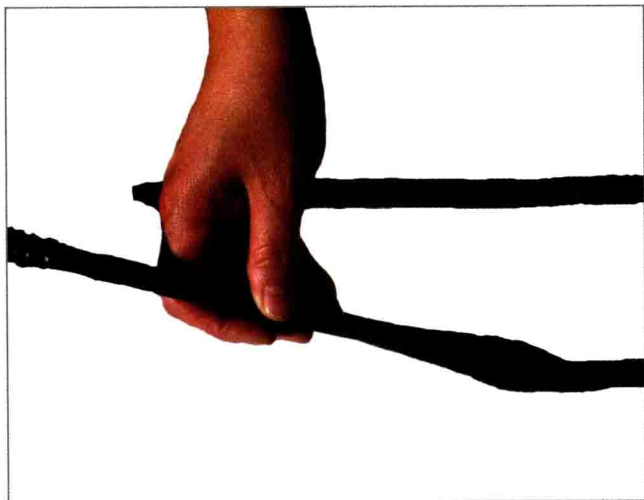
运笔时笔杆倾斜向前，笔锋在后面被拖着行笔，有时可用手指拈转笔杆，追求线条变化，又称拖笔。

用笔特点：线条圆转多变，飘逸活泼。画藤蔓常用此法。

5. 散锋

运笔前把笔头压扁，使笔毛散开再进行作画。

用笔特点：线条松散，虚实相间。画鸟羽、水波、地面等常用此法。

顺锋

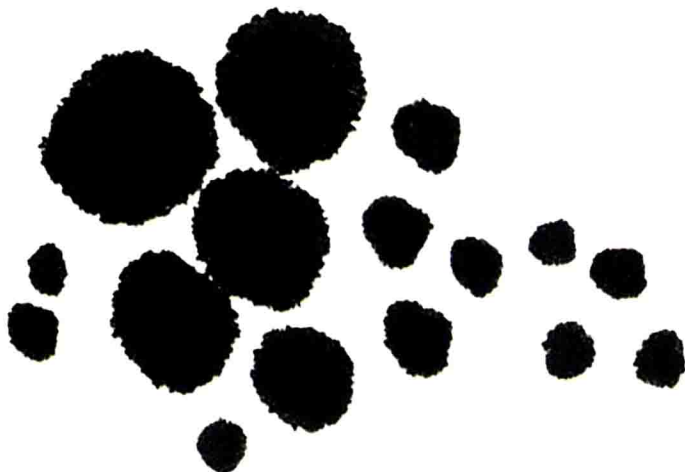
散锋

6. 点（点簇）

运笔时使笔锋落纸即起，连续起伏画出疏密有致的点，再因用力、用笔方向及速度的不同还可画出大小及形状不同的点来。画鸟头（如画燕子、小鸡及麻雀头）和画花草、山石常用此法。

点

点簇

（二）用墨

古人云“墨分五色”，即指焦、浓、重、淡、清五种不同深浅的墨色层次。

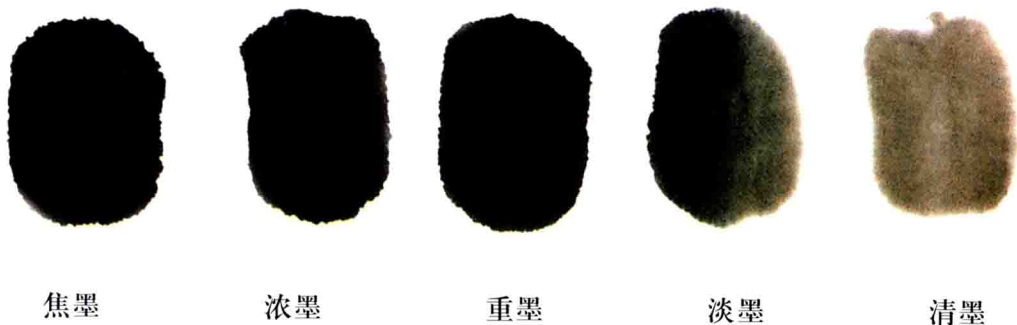
焦墨：水分少而干枯。

浓墨：比焦墨稍润一些。

重墨（也称深墨）：比浓墨水分稍多。

淡墨：比重墨更要淡些。

清墨（也称白墨）：既淡又薄的墨，透明度强（通常画家作画用清墨或淡墨时，往往用笔洗中的洗墨之水）。

焦墨

浓墨

重墨

淡墨

清墨

用笔用墨是中国画最重要的表现技法，是画好写意中国画的关键。用笔用墨等同重要，两者更不可分割。评价一幅作品的好坏，要看是否笔中见墨，墨中有笔。

上述讲的用笔用墨只是常识性的基础知识，当你逐步学懂弄通后才能更好地探讨更多更新的技法。

三、说梅

梅花为我国十大名花之首，被誉为花中之魁，曾评为国花，数千年来一直被国人爱戴和尊崇。

梅花大部生长在我国的长江流域，野生梅为多数，很多观赏梅由野生梅培植而来。培植梅花在我国已有4 000年历史，近500个品种，常见的梅花品种如徽州骨红、东方朱砂、人面桃花、舞朱砂、三轮小粉、小绿萼、美人梅、莺宿、鸳鸯、榆叶梅以及果梅、淡梅，等等（按系、类、形划分品类）。色彩多见紫、红、橙、黄、白、彩斑、绿、粉等颜色。从树形上大体分为立枝、曲枝及垂枝梅等。花期为12月至翌年3月。

我国现存古梅5株，杭州超山有两株（“唐梅”与“宋梅”）。“十里梅花香雪海”就是对全国

三大赏梅景地之一超山的褒奖和赞誉。

国人对梅花赞誉有加：梅花的五个瓣被比喻五福（即快乐、幸福、长寿、顺利及和平），称梅为五福花。又因为梅花在冬季育蕾初春开花，并开在百花之先报春报喜，花色秀美，幽香宜人，寓意着吉祥，所以又被誉为“报春花”、“花中第一枝”、“独先天下春”以及“花中之魁”等。有诗曰：“东风正伴春来早，梅花初见第一枝。”又因梅花开放时，时遇风雪侵袭却傲然绽放，“梅花香自苦寒来”，展示出梅花不畏严寒、蔑视艰险的高洁品格，为此，梅花也被誉为“铁骨胜春”、“冰魂”等，同时还因花开幽香素雅而被誉为“香魂”。

梅的坚贞气节和铁骨丹心的崇高品质寓意着龙的传人那种百折不挠、坚忍不拔、自强不息的崇高美德和精神面貌。梅是中华民族的精神象征，梅的品格早已溶化在国人的血液之中。

几千年来，梅诗梅画之多，是其他任何一种花所无法比拟的。

宋代文学家王安石有诗赞梅曰：“墙头数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”宋代陆游在他的《卜算子·咏梅》中描写道：“驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更著风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。”清代吴昌硕在诗中写道：“空心梅树老横枝，入骨清香举世稀。得意忘言闭门处，墨地冰魄冻虬飞。”历代名画家也都留下了传世的梅画名作，如清代的吴昌硕、金农以及现代的关山月等，都是画梅高手。

我们通过探梅与画梅的过程得到了心灵的启迪，情操的陶冶，感情的净化。梅花的铁骨铮铮和傲骨精神及高尚品格，永远是画梅者最好的精神食粮。学画梅花先树梅格，再立梅骨，这样才能画出梅之真谛！

第二章

梅花画法

一、梅花画法

(一) 点梅法

1. 花朵画法

点梅，是用笔蘸色一笔一个花瓣地画出梅花花朵，例如画红梅，可调朱砂把笔头蘸饱和后，笔尖处稍蘸些胭脂色侧锋自上而下画出正面花瓣，五瓣都向中心聚合。花朵因有上仰、下俯半侧或全侧，甚至露花背，方向不同各有不同花形及透视变化。应当多观察才能画准确。

花朵画法

2. 组合画法

两朵或多朵花组合一处，形成一组疏密有致、高低错落、形态各异的花丛。

组合画法

3. 花蕊画法

用小笔调浓墨先勾出花芯，再按花芯处的聚中点在周围画出花蕊。提示：花朵不论在哪一方向，也不管透视关系如何变化，画出的花蕊都要指向花芯的中心。

花蕊画法

4. 花蒂画法

花朵依附在花蒂上，主要的花朵都应明显地画出花蒂，也就是花朵要有出处，不能无依靠地漂浮在空中。花蒂或全露、半露或全部遮掩，但都要在花托处以重墨点出才是。

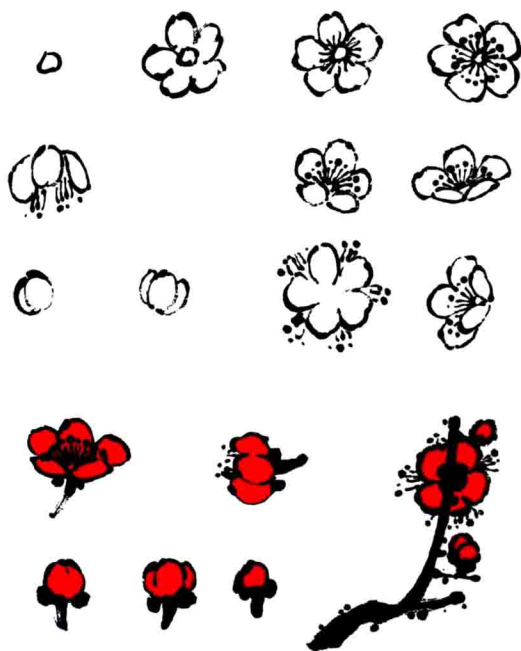
花蒂画法

（二）圈梅法

1. 花朵画法

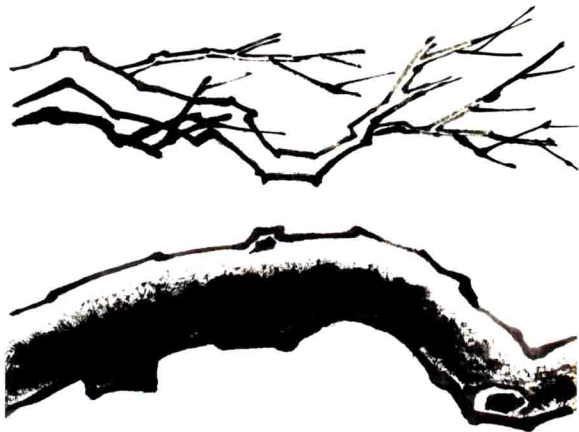
圈梅是用笔勾墨线画出梅花形态，再着色而成。步骤是先勾出花蕊，接着用一笔或两笔勾出正面突出的一片花瓣，勾出五瓣形成花朵，再画上花蕊之后，根据花色需要着色上颜色完成。

花朵画法

2. 梅干画法

老梅干常被称为老梅桩，粗犷扭曲，树结斑斑，黑中透青坚韧似铁。画梅干要表现出厚重、老辣、沧桑和立体效果。这样也能更好地烘托出梅花的清丽脱俗、孤傲不群的高雅气质和神韵。画老干首先是用浓墨勾出树干轮廓，线要直挺硬朗，转折处要显棱角，可稍加树结，之后以散锋用笔，在树干的暗部连点带皴，待浓墨稍干后再以同样方法以淡墨散锋。重叠画上一层并向上方渐浅，形成立体效果。

梅干画法

3. 梅枝画法

老枝可画成坚挺顿折，有明显棱角，而且分枝较多。新枝要圆润修长，少分枝、杈，有坚韧劲与弹性效果。

梅枝画法

二、临摹梅花作品

(一) 绿梅画法

步骤:

(1) 大山水笔中锋焦墨画粗枝，稍提笔用笔尖先按后提画出小枝杈。

提示：画枝时速度稍快便可出现飞白效果，同时还应留出枝前花朵的位置（画梅难画枝，初学者应先简后繁）。

(2) 一幅梅花图一般以画半侧面梅花为多。按点梅法画绿梅，调三绿，笔尖蘸头绿，侧锋三笔（如牵牛花画法）点出远侧花瓣，近侧花瓣因有透视变化可画成（向上稍有弧度的两片相连的）窄椭圆花瓣，组成一朵梅花。如果花朵是正面的，则应五瓣大小匀称，举一反三画下去，一气呵成。

提示：花朵要前后呼应，有疏密、正反、半侧和全侧的变化。花蕾用点簇方法点出大小不等的点便可。

(3) 用藤黄点花蕊，再用重墨点花蒂、花托（小字形或丁字形）。

(4) 用重墨画花丝、点花蕊。

提示：正面、半侧及全侧等都有不同角度的花蕊变化。

