

梅花的画法

中国画名师教学典范

主编 徐民
编著 刘彦明

范画
临本

结构与画法介绍 技法要点演示 临摹要点介绍 精品临摹范画

《中国画名师教学典范》是在总结作者长期的艺术实践及教学经验的基础上编写出的。本套丛书内容详实，尤其侧重于基础技法的讲解，在笔法、墨法、色法、水法及构图方面论述充实，文字与图解相对照便于初学者自学。

本套丛书切中初学者及老年人学画的心理，总结学画过程中容易出现的问题，并把这些问题的融入到具体技法的讲解中，使本书更具实用价值；在设计上充分考虑初学者的学画用书要求，字体大小适中，文字阐述具体，示范步骤明确，图版印制精良，是学习中国画的首选教材。

刘彦明艺术简介

1972 年生于山东日照，毕业于首都师范大学中国画系研究生班，艺术硕士学位，现居北京。自幼酷爱绘画艺术，得诸多师长的帮助，继承中华民族艺术精神，融西法与中国绘画于一体，以形写神，水墨南北技法兼容，而立新意，朴实、洒脱之风格，富有时代气息，作品曾在《中国书画报》、《美术大观》、《美术报》、《北方美术》、《文化报》、《书画典藏》等诸多画刊上多次发表并获奖。2010 年曾出版中国画技法基础教学系列丛书《竹子的画法》、《菊花的画法》、《兰花的画法》、《松树的画法》、《蔬果的画法》，受到广大书画爱好者高誉评价。

图书在版编目（C I P）数据

梅花的画法 / 刘彦明编著. — 长沙：湖南美术出版社，2013. 2
ISBN 978-7-5356-6026-8
(中国画名师教学典范)

I. ①梅… II. ①刘… III. ①梅—花卉画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第011652号

梅花的画法

(中国画名师教学典范)

出版人：李小山

主编：徐民

编著：刘彦明

责任编辑：吴海恩

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销：湖南省新华书店

印刷：杭州嘉业印务有限公司

(杭州市登云路312号)

开本：720 x 1020 1/8

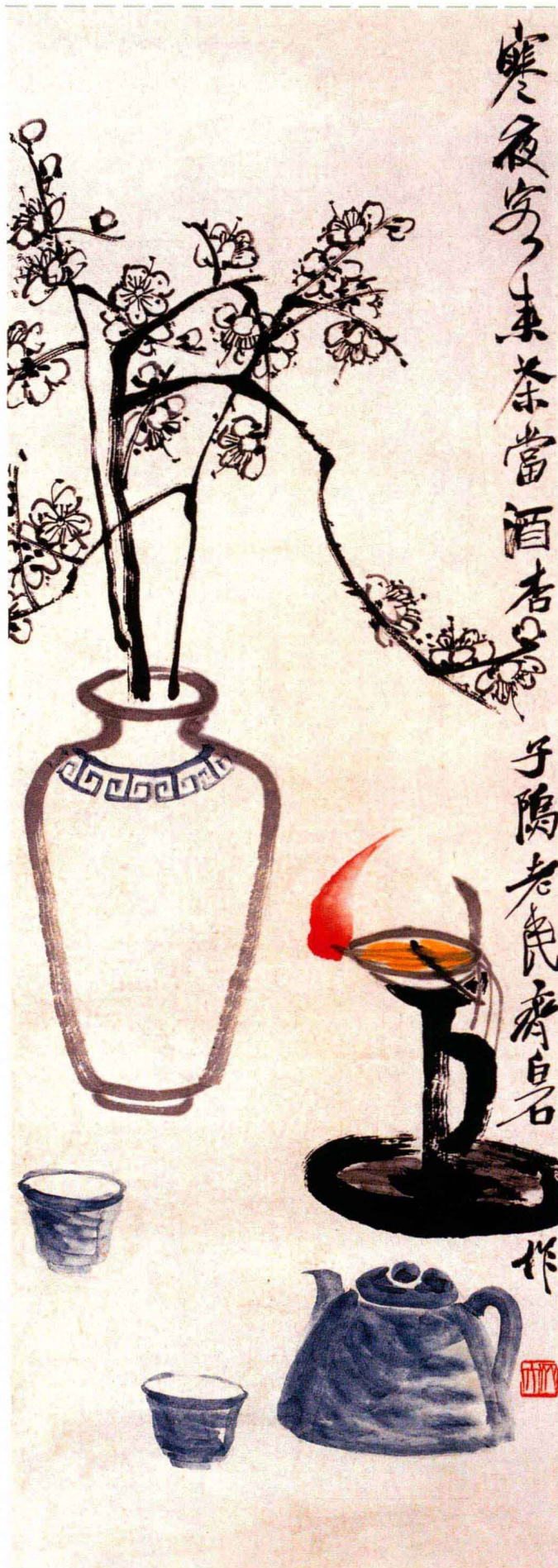
印张：4

版次：2013年2月第1版

2013年2月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5356-6026-8

定价：18.00 元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

梅花的概述

梅、兰、竹、菊并称“四君子”，千百年来以清雅淡泊的品质，一直为世人所钟爱，成为一种人格品性的文化象征。尤其是梅花，它先众木而开花，先天下而春，它傲霜斗雪，风骨高洁，深受古代文人雅士的赞颂。宋代林和靖种梅养鹤，人称“梅妻鹤子”，“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”是他的咏梅绝唱。陆游的“当年走马锦城西，曾为梅花醉似泥。二十里中香不断，青羊宫到浣花溪”等诗篇，也表达了其对梅花的一往情深。古代文人画家则更以梅花的冰肌玉骨来表现自我。宋马麟、元王冕、明陈录、清金农都是画梅高手。在他们笔下，身姿苍古、寒香四溢的梅花，犹如冰清玉洁的美人、傲然铁骨的英雄。

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。

对于初学国画的人来说，梅花造型概括，最便于练笔，如学习梅枝的用笔以及枝条穿插关系，可以锻炼出坚挺有力的骨法用笔，同时也掌握了中国画的用墨技巧。中国画最重“写”法，除了书法以外，习画“四君”（梅、兰、竹、菊），无疑是进行国画练笔的最佳途径。

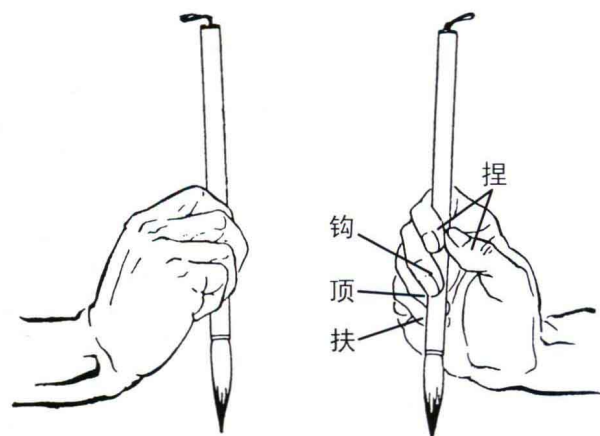
常用工具

执笔方法

自从书画线条开始讲究中锋用笔后，书画用笔的执笔方法就一直采用五指握笔法。五指握笔法和三指握笔法不同之处就在于笔与纸的倾斜角度不同。三指握笔的方法使笔与纸呈45度斜角，这样就使笔锋的侧面与纸张接触，所画线条自然也就是侧锋了。五指握笔法对握笔的姿势、指法和腕、肘部的运动及力量都有一定的要求(如下)：

1. 握笔姿势要求笔垂直于画面，不要出现斜角，要达到“笔如悬针”的状态。
2. 指法方面要求五指并拢，拇指和食指捏住笔杆，中指钩住笔杆往里拉，无名指顶住笔杆往外推，小指抵住无名指。握笔的五指要有力度，切忌松垮，手掌要虚空，就像握住一只鸡蛋，要求“指实掌虚”。
3. 腕、肘方面要求以肘作为支点，腕部虚悬，运动前臂。

五指握笔法（背面）

五指握笔法（正面）

运笔方法

笔法就是使用毛笔的方法和技巧，古人亦称用笔或运笔，即笔毫在纸上的运行方式。毛笔在纸上究竟应该处于怎么样的状态来画写比较理想？这是中国画技法的关键，也是笔画写得好坏的最基本的法则规律。毛笔在纸上运行时，笔腹处于运行的前方，笔锋紧随其后，笔锋始终重复在笔腹所形成的墨迹之上，为中锋运笔。中锋运笔时，笔锋到笔腹的方向与毛笔的运行方向一致。

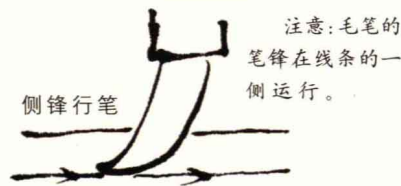
运笔图解

笔的各部性能：锋长于勾线，肚长于点面，根部要保持清洁，为肚、锋提供水分。

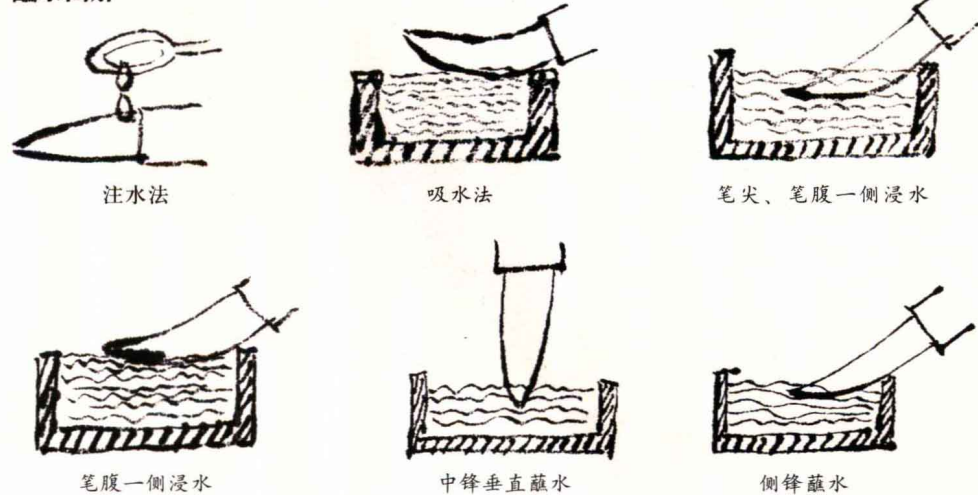
线条特点：饱满圆润而富有弹性。常适合表现一些表面光滑或柔软的物象。

线条特点：笔锋的一边光滑，肚的一边毛涩，线条对比强烈，富于变化。常用于表现一些表面粗糙或灵动的物象。

蘸水方法

蘸水图解

笔尖蘸水法：即在毛笔上的水分渐少后，以笔尖吸清水，以达到在笔中以淡(水)破浓之目的。也可调完墨色后直接在笔尖上蘸水，这样可破除笔尖上的部分浓墨，达到破墨之目的。笔尖蘸水法有两种其一，中锋垂直蘸水法，这种蘸水法破墨均匀，适合于笔中水分较少时使用；其二，侧锋蘸水法，使毛笔一边吸水多一边吸水少，墨色富于变化。笔尖蘸水法最适宜勾勒时使用，画出的线条先淡后浓，墨色变化丰富，线条有曲折变化。

笔腹蘸水法：即以笔腹部吸清水。此种方法多用于点“面”。

笔根蘸水法：即在笔根部吸水或注水，使清水由上向下渗透，以达到破墨的目的。在调好墨色准备动笔画物时，即可用此方法，可使所画之物墨色变化丰富、清润。

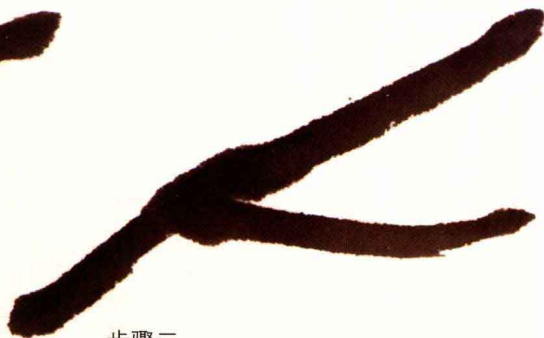
梅枝干的画法

三笔枝画法

一幅梅花作品，枝干是画幅的主要部分，它的造型决定了构图的布局。所以，画梅花要多练习画枝干。梅花枝干一般大干多曲，小干多直，枝节明显。画大干多用侧、逆、散锋，画小枝多用中锋。同时要使枝枝相随，相辅相成，互相呼应，整体趋势统一。

步骤一

步骤二

步骤三

形成上升之势

四笔枝画法

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

形成上升之势

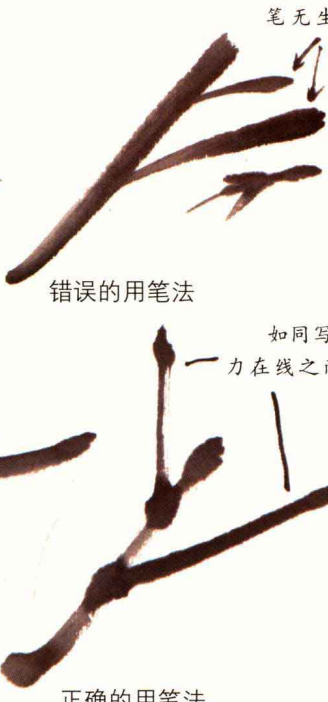
枝干细节分析

运笔动势

起笔要往下按，不可轻挑。

形成侧出之势。

错误的用笔法

笔无生气，着力收。

如同写竹竿，着力在线之两端。

正确的用笔法

三笔、四笔组合画法

枝干总的气势一致。

两者成互抱之势。

枝出宜放，注意着力与气势。枝行笔应有变化，曲折不宜太多，发枝要有空隙之处，以留添枝生花的余地。在作画时需注意梅枝的生长规律和交叉关系。

老干的画法

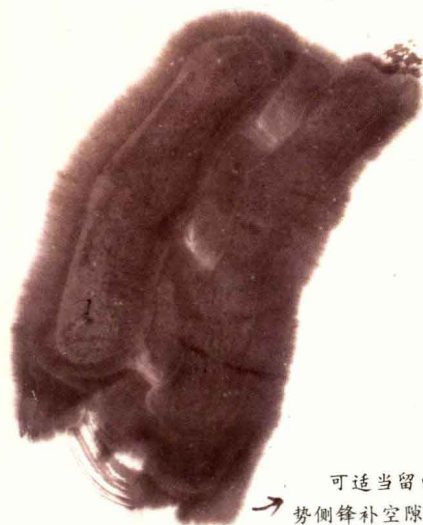
一般画新枝墨色稍浓，粗枝、老干用墨枯淡，梅的老干，有屈曲坚韧的气质，即所谓“曲如龙，劲如铁”的坚实刚健之态。为了更好地表现老干边缘的毛涩质感，可用侧锋逆行运笔。用墨要干、湿、浓、淡并用，特别是要有干墨、枯墨的运用。总之画好老干，要画出遒劲、苍老、古拙的意趣，宁简勿繁，宁粗勿细，宁硬勿软，宁老勿嫩，适当留出飞白，加点苔点，这样能更好地表现出老干的苍古之气势。

步骤一

步骤二

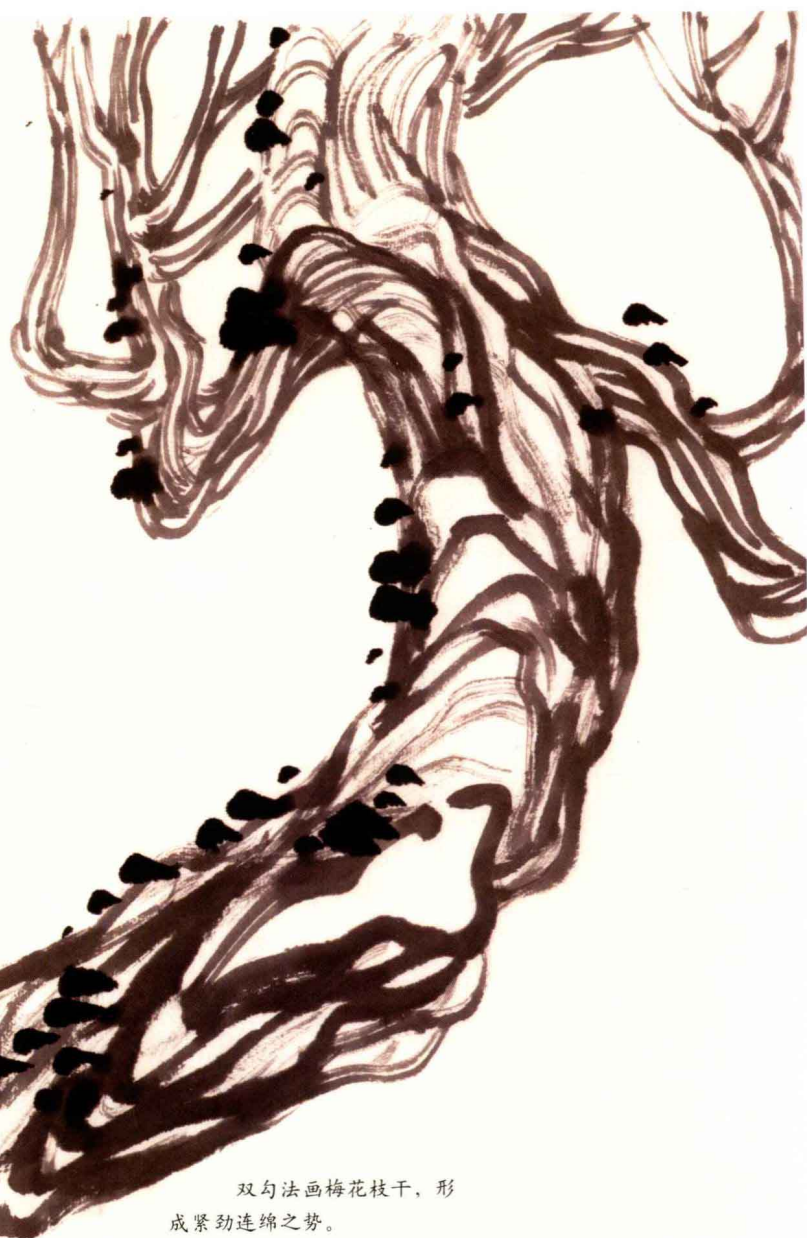

步骤三

步骤四

老干范例

双勾法画梅花枝干，形成紧劲连绵之势。

梅枝画法(一)

画梅枝可从主干画起,先布主枝的大势,然后画小枝。用中锋画出梅枝构架,用墨稍淡,枝条穿插呈“女”字形,如鹿角。然后再添小枝。枝条交错时,勿集中于一点,枝与枝之间的空白分割要有区别。这样画出来的枝条疏密得当,富有韵律感。最后整理枝干,留出画花的位置,或增添小枝以丰富画面。画细枝(新枝)大多用浓墨,以中锋用笔。画时要注意笔断意连。断处空白是留出画花的位置,或是表明前后枝条的穿插关系。

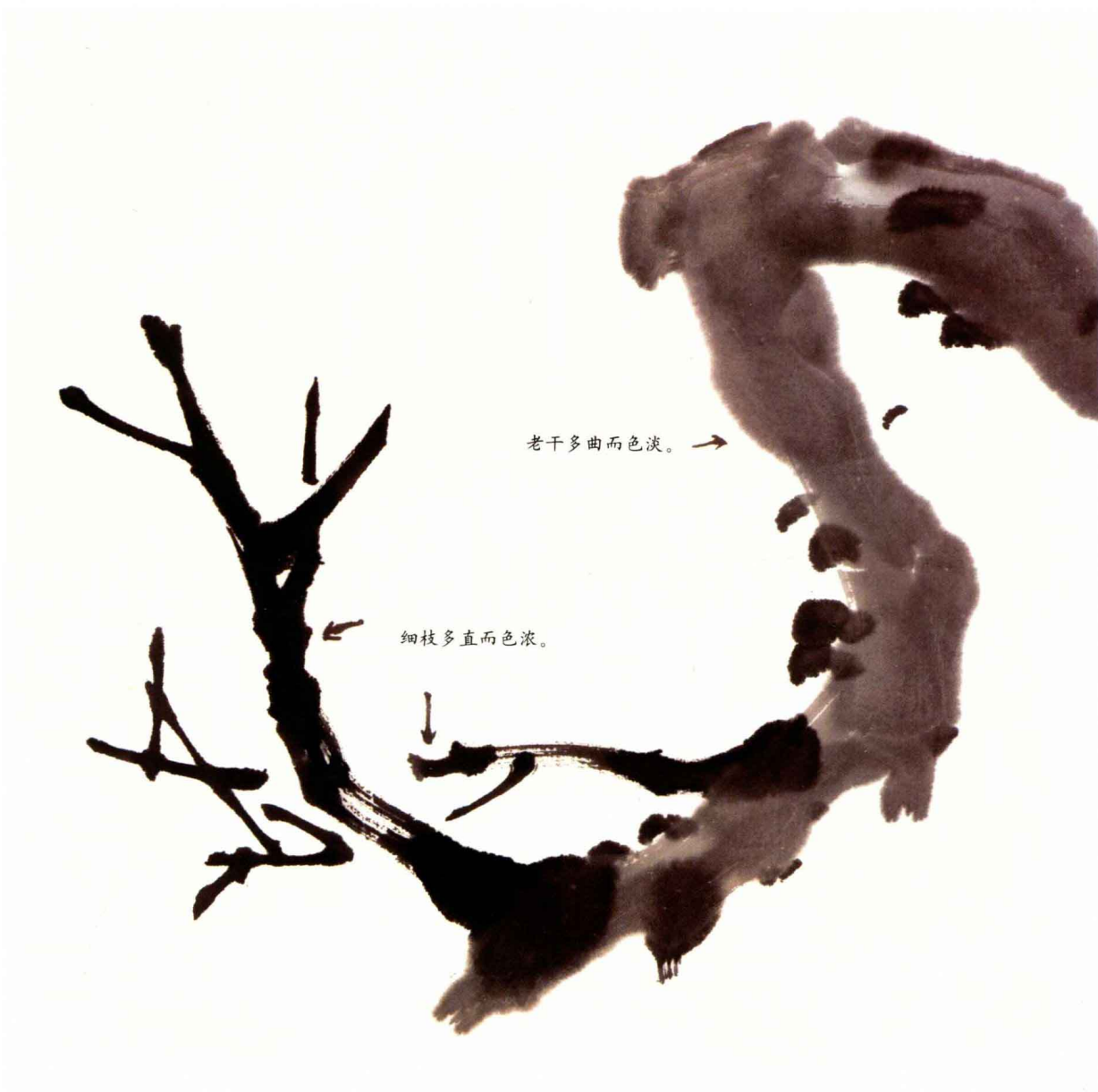

主枝宜密,行笔
交插要松动,形成蓄势
待发之状。

梢枝宜疏,
枝的走势要美。

梅枝画法(二)

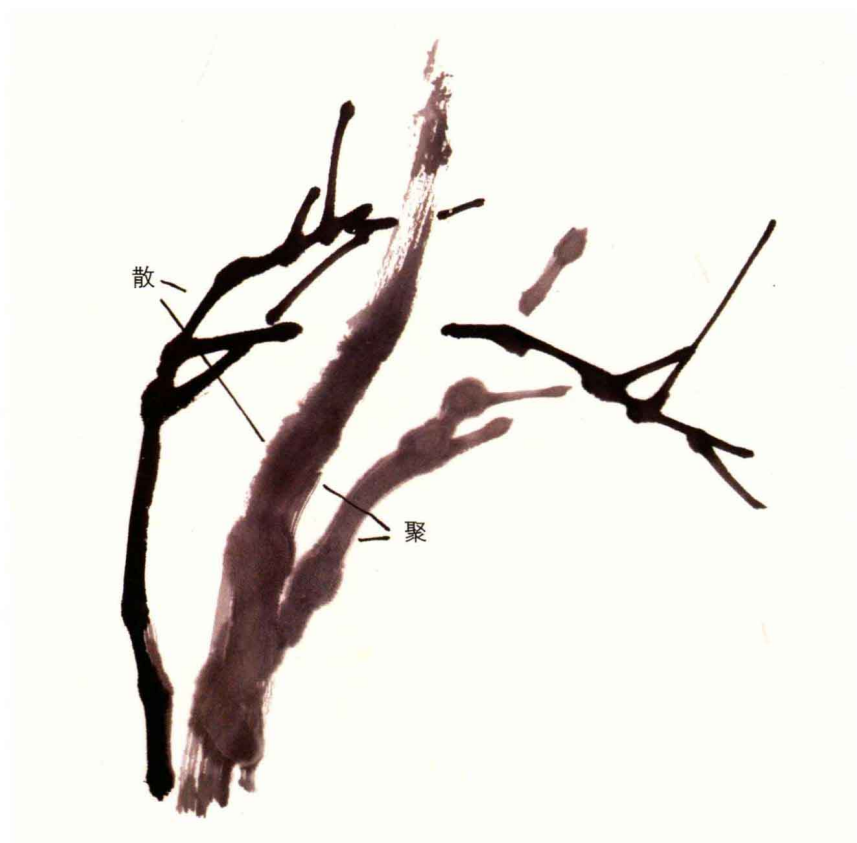
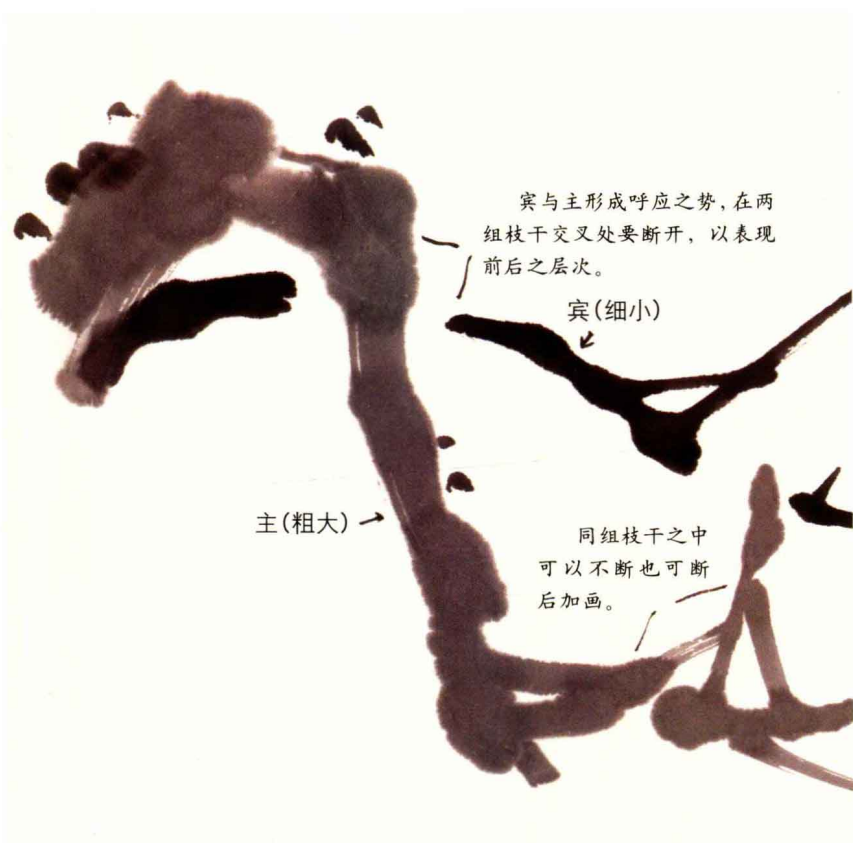
老干中伸出的粗枝可用双勾加皴的办法画,也可用泼墨画法一笔写出。画细枝嫩茎时行笔用浓墨中锋,柔中寓刚,线宜光洁劲健不宜涩滞,长线不宜太直,要有弧度,有提按,以体现嫩茎的柔韧和“俏”。三枝的穿插多以“女”字形或“戈”字与“之”字的结合排列,两枝不能并行,更不宜相切或垂直相交成“T”字形、“十”字形。如实在难以处理,可在粗细、长短及墨色的浓淡上求变化。

老干多曲而色淡。 →

细枝多直而色浓。

梅枝干的布局

主宾关系

一幅画有主体、有陪衬，主体是画面的重点或中心。布局时力求使主体的位置突出、醒目，其他作为陪衬，位置应隐蔽些，画得虚些。图中前面一枝梅为主，后为宾。一主一辅，一浓一淡，一高一矮，形成了鲜明的节奏与对比。枝干的布局，切忌主次不分、平均对待。

聚散关系

聚散关系是指集中与分散的关系。一幅画作中枝干的分布必须有聚集在一起的，有疏落分散的，聚散之间要互相联系，做到聚而不塞、散而不散，才能富有韵律，引人入胜。枝干的布局切忌平均分布、散乱分布。

虚实关系

一幅画整体应有虚实对比，“有笔墨处为实，无笔墨处为虚”这个说的是空白和物象的虚实对比关系。局部细节也应有对比，一般常以虚实相间、虚实互用、以虚显实、以实破虚等手法来区分与表现梅花枝干的质感与特性。

藏露关系

根据意境和画面艺术手法的需要，梅花枝干往往某些部分要藏，某些部分要露。一般是主体部分要醒目突出，陪衬部分则隐蔽些。但有时主体部分也可藏露、隐现同时表现。

梅花的画法

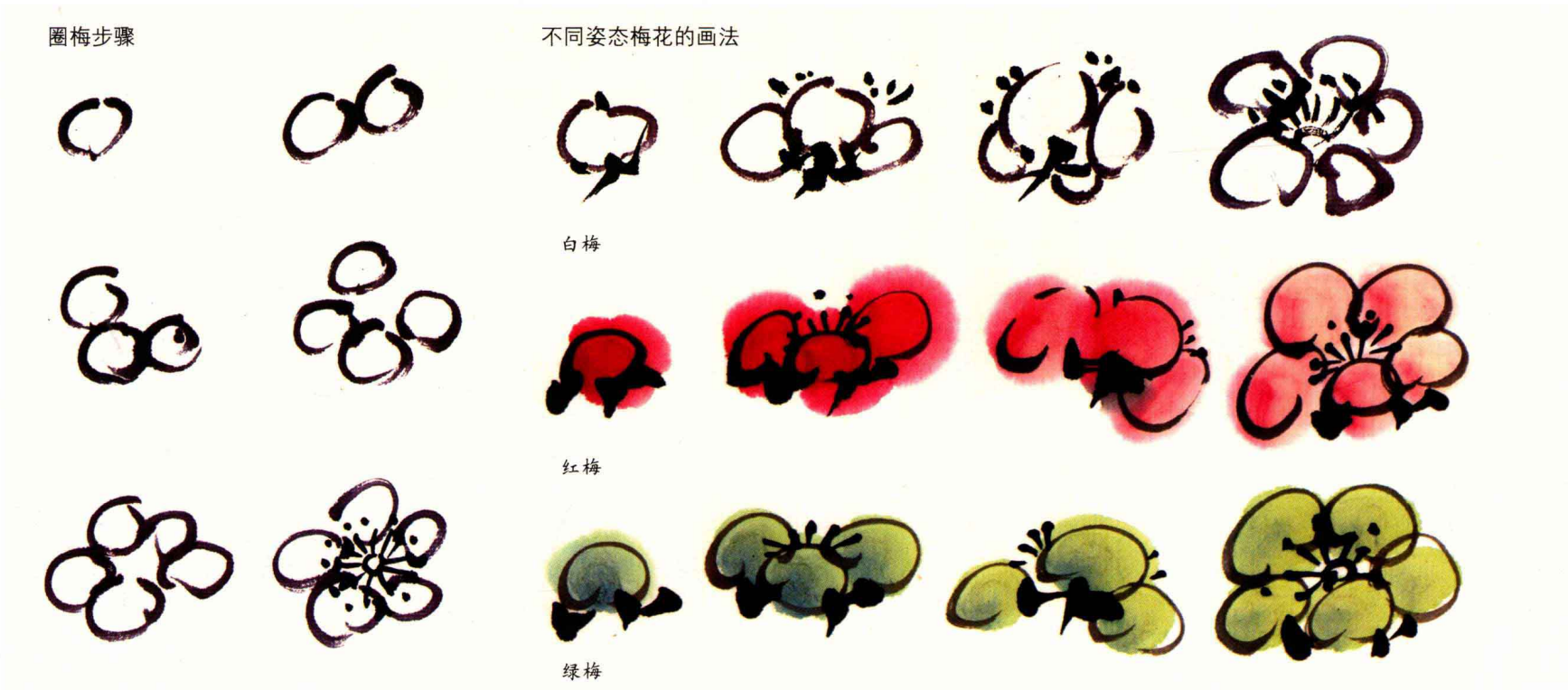
梅花没骨画法

没骨画法是指不用墨线勾勒而直接用色彩或墨点染梅朵。梅花有正、侧、仰、背等朝向，并有盛开、初放、含蕊、花蕾、开残的形态。梅花为五瓣(有单瓣、多瓣之分，一般在画中表现单瓣为多)，点画梅朵时均用曙红、朱砂、藤黄、赭石、花青等色彩(点红梅时用曙红、朱砂，点蜡梅时用藤黄、赭石，点绿梅时用藤黄、花青、三青)。

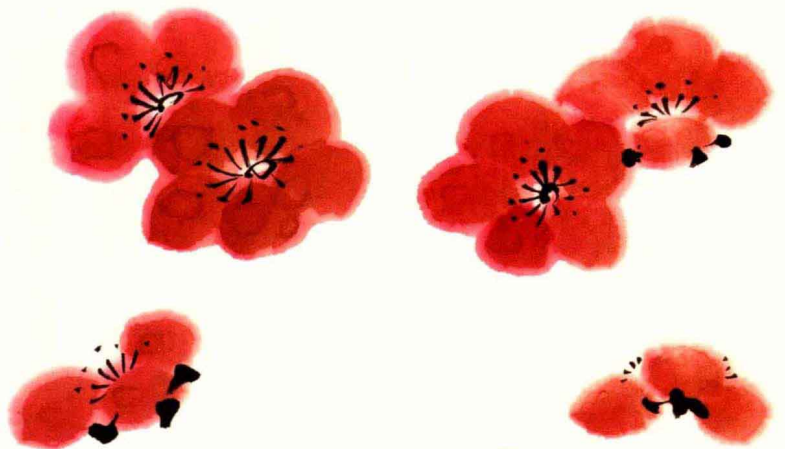

梅花勾勒画法

勾勒法是指用墨线勾勒梅朵，亦称圈花。用笔要有提按粗细的变化，圈出的花要似圆非圆，意在方圆之间。要有正、侧、背的各个面和仰、俯的不同姿态的变化，画梅多取侧面、半侧面，这样易于体现花多角度的不同姿态。点蒂用浓墨，正面瓣四至五笔，背面瓣五笔，侧面瓣三笔。点蕊、勾蕊丝亦用硬毫小笔蘸浓墨从内向外勾挑，示意性地点入八九点即可。白梅画好后用“倒晕”法蘸淡赭或淡草绿沿花的轮廓晕染，其方法是用大白云蘸清水，再于笔尖上蘸淡色。

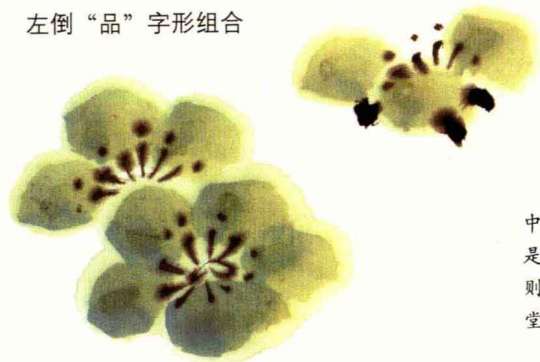

梅花的组合画法

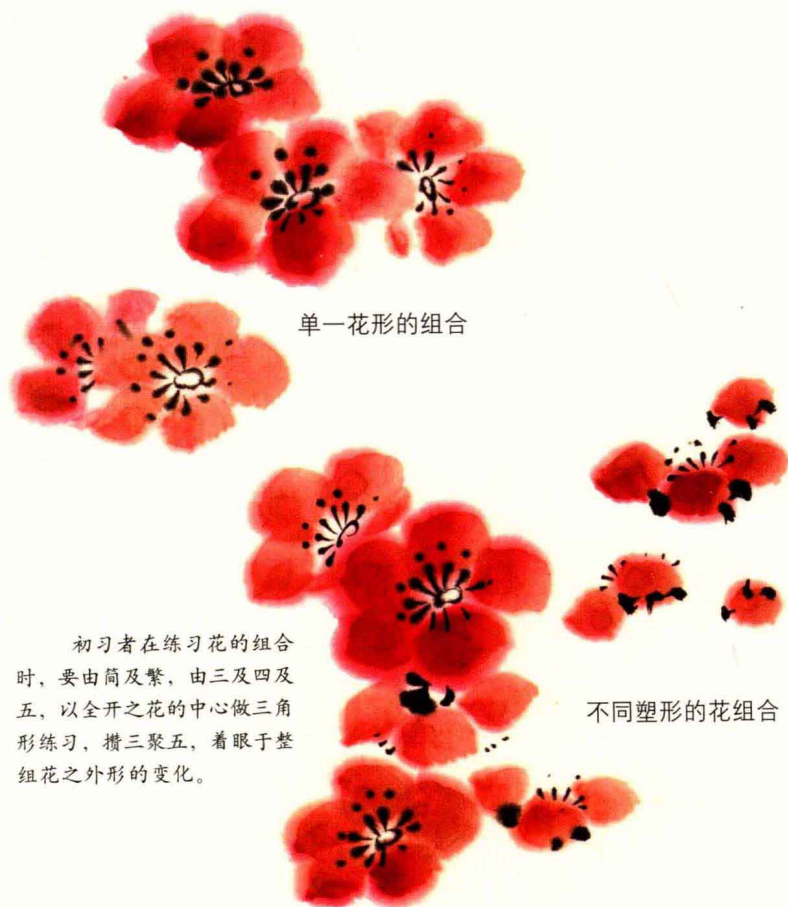
左倒“品”字形组合

右倒“品”字形组合

正“品”字形组合

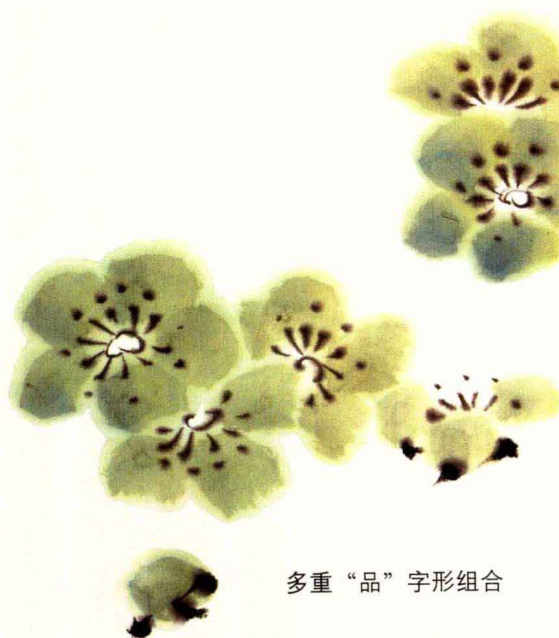
品字形是中国画组合中的基本构成形式，也即是黄宾虹先生所说的不规则三角形最美，知此，可登堂入室。

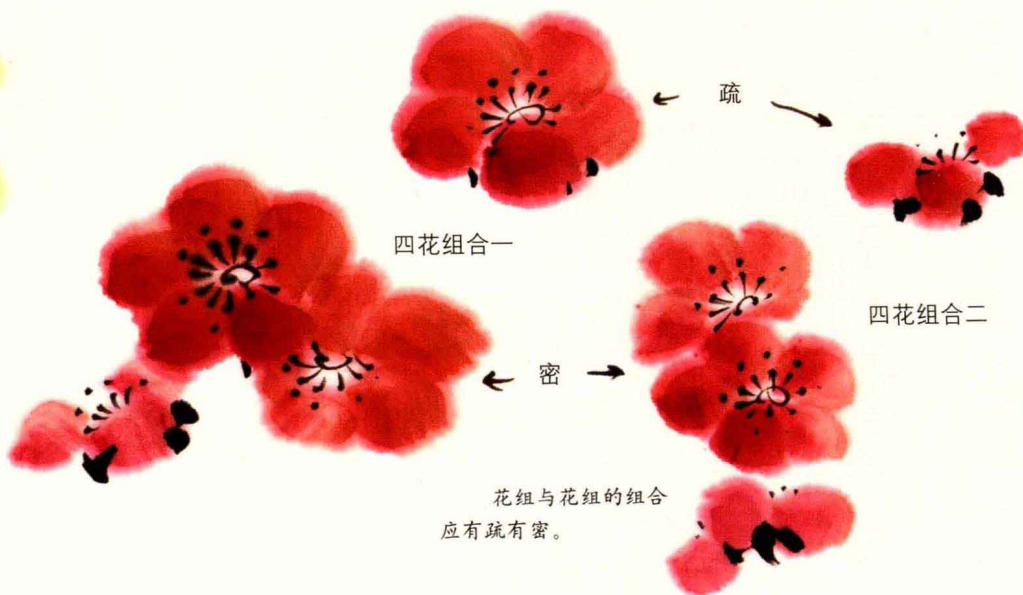
单一花形的组合

不同塑形的花组合

初习者在练习花的组合时，要由简及繁，由三及四及五，以全开之花的中心做三角形练习，攒三聚五，着眼于整组花之外形的变化。

多重“品”字形组合

四花组合一

四花组合二

花组与花组的组合应有疏有密。

花与枝的关系

留出加花的位置。

主花

宾花

留出加花的位置。

主花

宾花

没骨法花、枝组合

勾勒法花、枝组合

完整范画 示范一

步骤一：蘸中淡墨写枝干，粗干宜曲，细干宜直。粗干可用泼墨法饱蘸中淡墨一笔挥之，粗干落笔宜迅捷果断，注意枝不对发，不平行，不等距。

步骤二：用小狼毫笔蘸淡的较干的墨(笔中含水量要少)，勾圈梅花，大写意画花一笔一瓣，不作双勾，四五笔一朵，要注意花的俯、仰姿态变化。每画一朵后在花下顺势点一两笔花托以作铺垫。

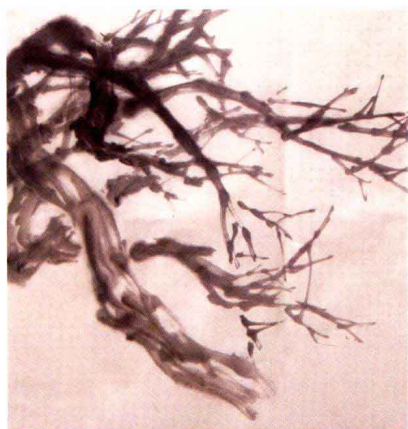

步骤三：以小狼毫笔蘸浓墨(水分要适中)，加点花托(以浓墨加强勾花时点的花托，不用完全复之)，形成一定的墨色层次，最后勾花蕊。

步骤四：用羊豪笔蘸淡花青(花青加淡墨)在花之密集处点苔，衬托花的洁白。最后用石青点苔并调整画面，题款、盖章时应注意使画面左右达到均衡。

完整范画 示范二

步骤一：以兼毫笔或狼毫笔蘸中淡墨，中侧锋并用，以复笔写主枝干，主要细干稍重于粗主干。注意枝干的穿插和疏密对比。

步骤二：用兼毫笔或羊毫笔先蘸曙红，再蘸胭脂，画时笔尖稍蘸清水，从主要枝干开始点梅花，除正面花和稍侧花外，不要过分在意花的外形，应着眼于整组花的外形变化及点的疏密关系。

步骤三：在花半干时，以狼毫笔蘸浓干墨(也可用胭脂加墨)点花托，点完花托后再点花蕊，要注意用笔的连带关系。

步骤四：点完花蕊后以笔涂墨，给花较密的枝干加点苔，以连接花托的浓墨点。以羊毫笔蘸淡赭石在密的花群中心空白处适当补空，最后用石青点苔并调整画面，题款、盖章时应注意使画面均衡。

临摹范画

精选范例 一

精选范例 二

精选范例 三

精选范例 四

精选范例 五

精选范例 六

精选范例 七

精选范例 八