

跟名家学国画

中国画入门

梅花

宁佳录、著

黑龙江美术出版社

初春

图书在版编目 (C I P) 数据

梅花 / 宁佳录, 裴丽华编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2007. 12

(跟名家学国画——中国画入门; 1)

ISBN 978-7-5318-1980-6

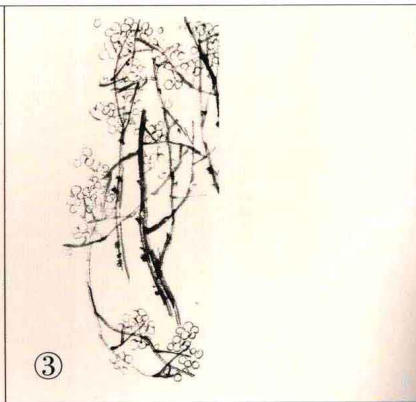
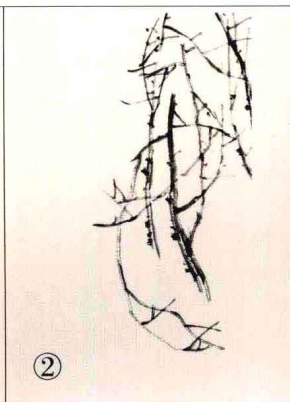
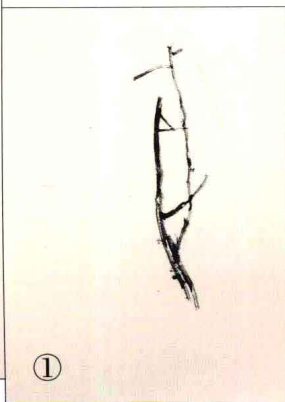
I. 梅… II. ①宁…②裴… III. 梅—花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第175412号

跟名家学国画—中国画入门(梅花)

GENMINGJIAXUEGUOHUA—ZHONGGUOHUARUMEN(MEIHUA)

作者	宁佳录 裴丽华	制版	哈尔滨市金苹果印刷制版公司
责任编辑	李旭	印刷	辽宁美术印刷厂
审校	于力军	开本	787x1092 1/16
整体设计	李旭	印张	2.5
电脑制作	刘宇	版次	2008年01月第1版
封面制作	许欣宇	印次	2008年01月第1次印刷
出版发行	黑龙江美术出版社	印数	5,000
经销	全国新华书店	书号	ISBN 978-7-5318-1980-6
地址	哈尔滨市道里区安定街225号		
邮编	150016		

目录

■ 概述	1
■ 梅花花头的画法	2
■ 梅花枝干的画法	4
■ 梅花创作技法一	6
■ 梅花创作技法二	10
■ 梅花创作技法三	12
■ 梅花创作技法四	14
■ 画法演变	16
■ 梅花作品构图	18
■ 欣赏	20

概述

梅花系蔷薇科李属落叶乔木。别名春梅、干枝梅、红绿梅。梅花先花后叶，初春开花。老干如苍虬曲铁，细枝则挺拔刚健。梅花竞相怒放时，疏影横斜，清新淡雅，仪态万千。

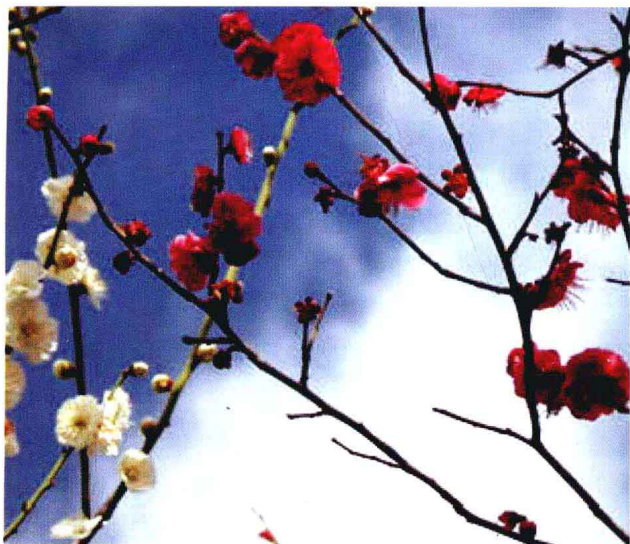
梅花迎雪吐艳，凌寒飘香，铁骨冰心，与兰、竹、菊一起被誉为四君子，也与松、竹一起被称为岁寒三友。梅花以其坚贞耐寒、格高韵胜，象征了坚韧不拔、自强不息的精神品质和气节。梅的品格与气节已经成为我们中华民族的精神象征。

我国人民千百年来对梅花深爱有加，不仅欣赏梅花的外表，更欣赏梅花中蕴含的人格寓意和精神力量。历代文人墨客、丹青高手关于梅花的诗词歌赋及绘画作品，更是难以胜数。文学艺术史上，梅诗、梅画数量之多，足以令任何一种花卉都望尘莫及。宋代王安石有“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来”；元代画家王冕有“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”；近代大师吴昌硕有“老夫画梅四十年，天机自得非师传。羊毫秃如垩墙扫，圈花颗颗明珠园。”等名句。著名画家如南宋杨无咎，元代王冕，明代徐渭，清代八大山人，近代齐白石等都是写梅大家，多有梅花作品流传于世。

写意梅花所表达的不仅是人们对梅花本身的喜爱，更多的是借梅花抒发作者的性情，借景抒情，托物言志。而要想酣畅地表达自己的思想情感，表现梅花的冰霜真情，以及傲雪迎风之精神，就必须建立在对梅花品性充分了解和梅花画法脚踏实地练习的基础之上。

本书由点及面，由局部到整体，循序渐进地介绍了写意梅花的基本绘画技法和步骤，力求在构图、笔墨运用方面提供给初学者一些学习方法。

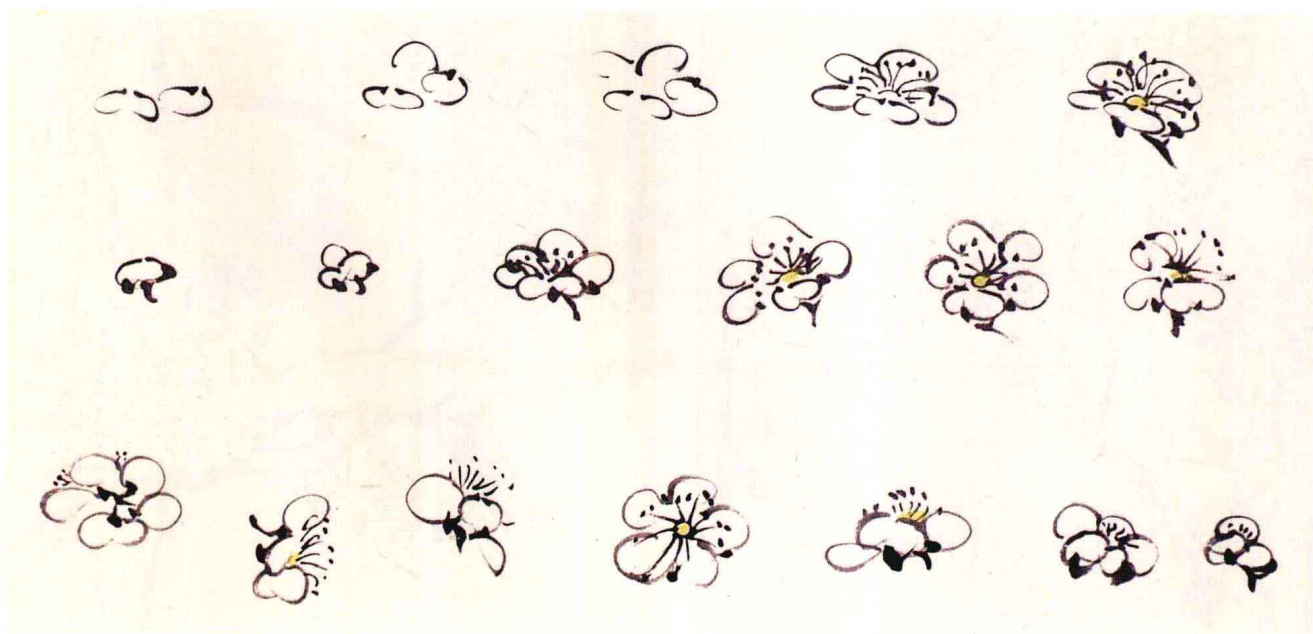

触目横斜千万朵，赏心只有两三枝。

梅花花头的画法

画写意梅花，可先练习勾画花头。勾画要笔断意连，勾花方法掌握了，点画法自然会通晓。盛开的梅花有五个花瓣，花瓣大小参差，均由花蕊处向外生发。画梅花应掌握其生长规律，多练习不同形态、不同角度、不同位置梅花的画法。用墨时，花蕊和花蒂的墨色要比花瓣深，花才显得精神。

点画梅花时,先调淡曙红、淡胭脂、淡朱砂等均可,在色中可稍调点淡墨,使它不要太艳,依照花的长势,依次点写花瓣、花苞,用重墨点蕊,勾蒂即可。勾花、填色、染色要见笔,不可平涂。以画面在不经意中留出空白为妙。

梅花枝干的画法

梅花枝干画得好坏，是一幅作品成败的关键。梅枝是比较难画的，画时既要考虑好大势，又要考虑好枝干的疏密与穿插关系，同时要掌握上下左右各方向枝干的呼应关系，才能画出较生动的枝干。因此，在练习时，要注意用笔的自然生动以及主、辅、破的关系。

梅花枝干与花头的结合

梅花花头生在枝梢上，除正面和背面全开花以外，其它姿态的花，一般不要靠枝太近，否则花显得不灵动。大枝干上，通常不长花。花头与树干间的位置安排应合理有致。图中选取了不同颜色花朵与枝干相结合的效果，供习画者练习时参考。

此幅小品红梅，先以淡墨枯笔画大枝干，采用主、辅、破三线定大势，向上升发，随之重墨添小枝，向下压，这样向上向下力皆强，老干苍劲挺拔，新枝英姿勃发。

画枝干。调净墨或赭石加墨,用笔以中锋为主,取势先向上写主笔,随之辅笔、破笔,三笔构成一个关系,三笔中间求变化。

②

在主枝的基础上，画生发交错之梅枝。画时，须留意枝干之间的长短、粗细、转承、回环、顾盼和节奏。

勾花。看似随意,但在写花时不能只是考虑写花,而要像下棋一样布势。一个小花可以将一枝向下的枝干气韵转上,一组花可以加强它向上的力。要使花参与整幅作品的布势,就要做到心中有数。花与花蕾应相互照应,结伴而生。

③

興古為徒 老夫畫梅四十年 天機自得非師傅 弟之為老輩
 惡備歸 園花題題明珠 眞 戊子老宗祿師古并記之

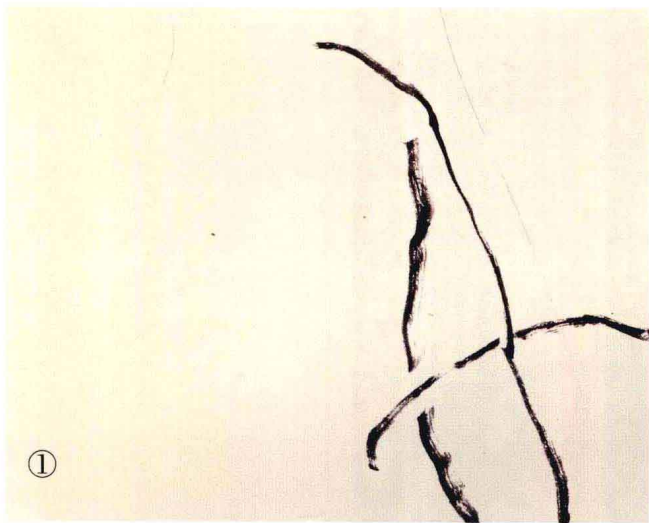
④

最后点蕊、点蒂以加强花的长势。在点蒂的过程中，使每朵花就位于枝干上，位置安排要合理。调重墨调整老干、新枝之间的墨色变化，使老干苍劲，新枝勃发。

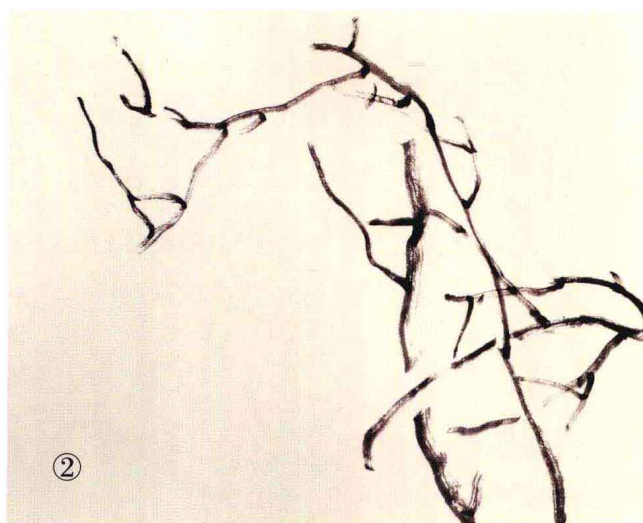
先贤吴昌硕的梅最具梅之魂魄和精神，应“察之甚精”，仔细研习其用笔、用色之奥妙。由局部到全面掌握，才会在用时得心应手。

梅花创作技法二

白梅的画法

画梅最主要的是写枝干。画枝干起手三笔，主、辅、破，用笔中锋逆转。画时，要表现出梅的苍劲挺拔，写出梅的风骨。

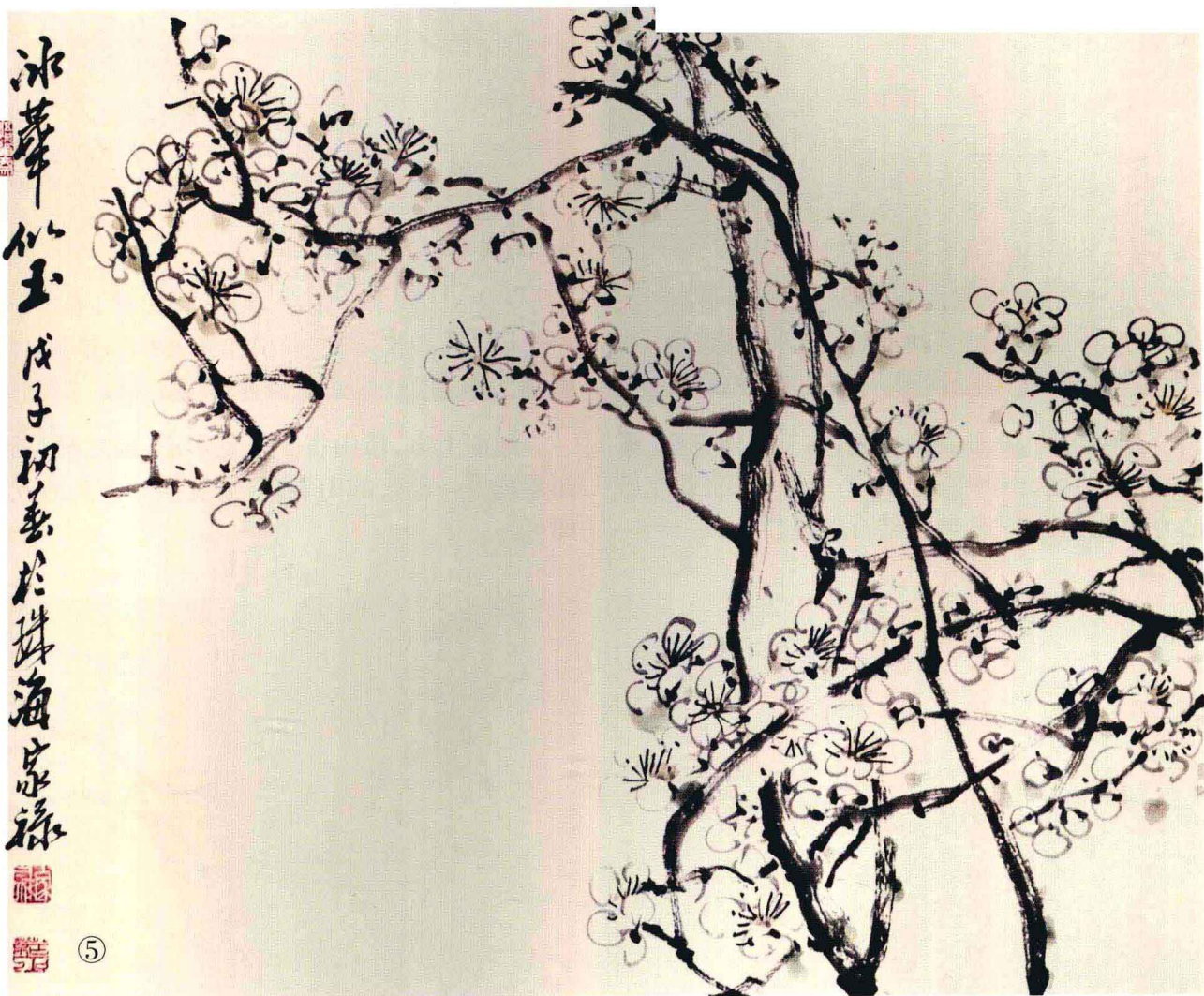
写小枝要在主干的基础上随笔生发，使其气韵回转并延伸。写小枝行笔需有张力，其走向可顺、可逆，枝间交合成三角弧。

添花，先写主花，伴之花蕾。梅花花开五瓣。画时，因角度的变化，三、五瓣均可。花瓣圈形，用笔以园中见方为妙。

点花蕊，是在原有花瓣基础上的点睛之笔，不可忽视。点画的好，花则生机勃勃，就象人的眼睛一样，可反映出机智、聪慧、靓丽的意韵。

调淡墨点苔。点苔的作用有二，一是营造画中物象在自然光作用下的一种光影关系，二是调整画面的空白关系。同时，题竖线长款与梅枝的曲线枝条形成了曲直对比关系，从而使画面中的各种关系统一协调起来。

梅花创作技法三

先画水仙。水仙花为白色，内三瓣外三瓣。画时，笔尖调墨，由叶起笔，两笔一片，需注意叶子的方向及变化，花蕊调淡赭石点出。

画面上方，添山雀。先定形态，随之画头部。如需画另一动态的山雀，只需变换一下头的方向即可。

画石，先调中淡墨勾勒，随之由明暗交接处稍加皴擦。“石分三面”，注意表现其质感，与花鸟相接处画的要松。

画梅时，先从主干入手，用墨浓淡相兼，行笔侧、逆锋，运笔有顿挫、节奏，交叉成女字，正所谓“无女不成梅”。

点花，笔尖调胭脂，由主花入手，三、五笔点出，点花要注意花瓣的俯仰之别，瓣瓣归心。调一次色画一批花，直到笔中无色，自然就产生出深浅变化。

点写花蕊，最见功夫，花蕊虽小，但需认真对待。深色的花密点，浅色的花疏点。点花、点蒂决定花与枝的生长位置与朝向。

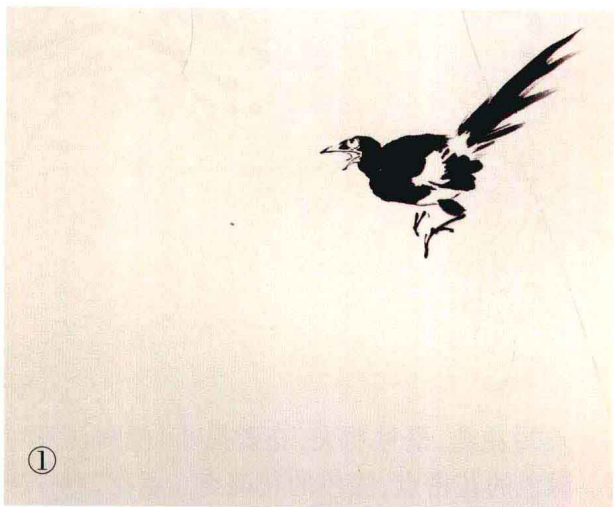

调出与画
中石色大致相
同的淡墨点苔，
用笔要沉稳，点
苔的作用主要是
调整画面的
疏密、节奏，使
画面构图更谐
调。

梅花创作技法四

喜上梅梢的画法

①
在花鸟画中，画中的鸟通常是画的主体，就如同人物画中的人是主体一样。画时，应先定主体，然后配之以景。以梅花配景是比较常用的技法。

②
添枝。主枝，辅枝要有开合有呼应。图中，主枝向下转上，呼上枝，辅枝接鸟引上、再回转向下，应主枝。枝干右为开，左为合。鸟为横破。

③
点花。梅花颜色主色为红色，胭脂、曙红、朱砂、朱磬均可用。应使用多种红色来丰富花的韵致。另外，如用同一种颜色，以水来调整它的浓淡，也会产生不同的效果。

④
用胭脂调墨点蕊写蒂，使花枝融合。