

精学易懂

笔墨传承·步骤规范·技法明了·学画必备
技法讲解，由浅入深，超值教程，供学习者欣赏和临摹

中国画梅花技法

郑小路
杨金城◎著

辽宁美术出版社

精学易懂——

中国画梅花技法

杨金城 郑小路 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画梅花技法 / 杨金城, 郑小路著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2017.10

(精学易懂)

ISBN 978-7-5314-7806-5

I. ①中… II. ①杨… ②郑… III. ①梅花—花卉画—
国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第262710号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 北京市松源印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 150千字

出版时间: 2017年10月第1版

印刷时间: 2017年10月第1次印刷

责任编辑: 田德宏

封面设计: 封 艺

版式设计: 文贤阁

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7806-5

定 价: 48.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

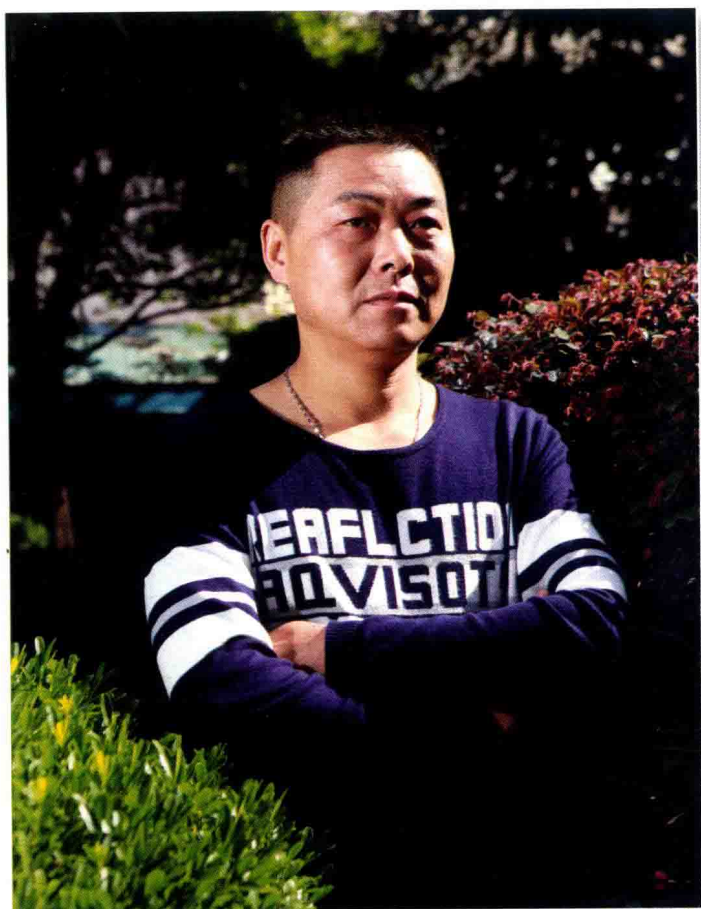
作者简介

杨金城，号浮山翁，秃笔斋主，湖南云梦泽人，1936年生，1959年毕业于湖南常德师范学校，历任临澧一中高级美术教师、临澧县美协名誉主席、常德市美协顾问、湖南省美协会员、湖南省老年书画协会会员、东方书画家协会会员、中国老年书画研究会会员、中国书画研究会副所长等。作品多次参加全国及各省市美展并获奖，部分作品被海内外有关单位、个人收藏。多年来为中央美院、中国美院、广州美院、西安美院、四川美院等大专院校、部队和社会培养了一批美术专业人才和骨干。

作为一名书画工作者，杨金城个人比较欣赏清新典雅的作品，此类作品有生活气息，意境空灵清旷，并且传达的是超凡脱俗的精神境界，给予人美感的同时，又能弘扬正能量。所以，他在进行创作时，追求笔情墨韵，力争通过传统的艺术表现手法，将人与自然融为一体，使绘画具有浓厚的中国文化气息。

年届八旬未许闲，日日泼墨足云烟。

一腔心血诗书画，世间万象乐忘年。

作者简介.....

郑小路，汉族，1971年生，毕业于湖南省常德工艺美术学院，现为湖南常德市美协会员、常德市临澧县美协会员，湖南省花鸟协会会员、常德市花鸟协会会员。

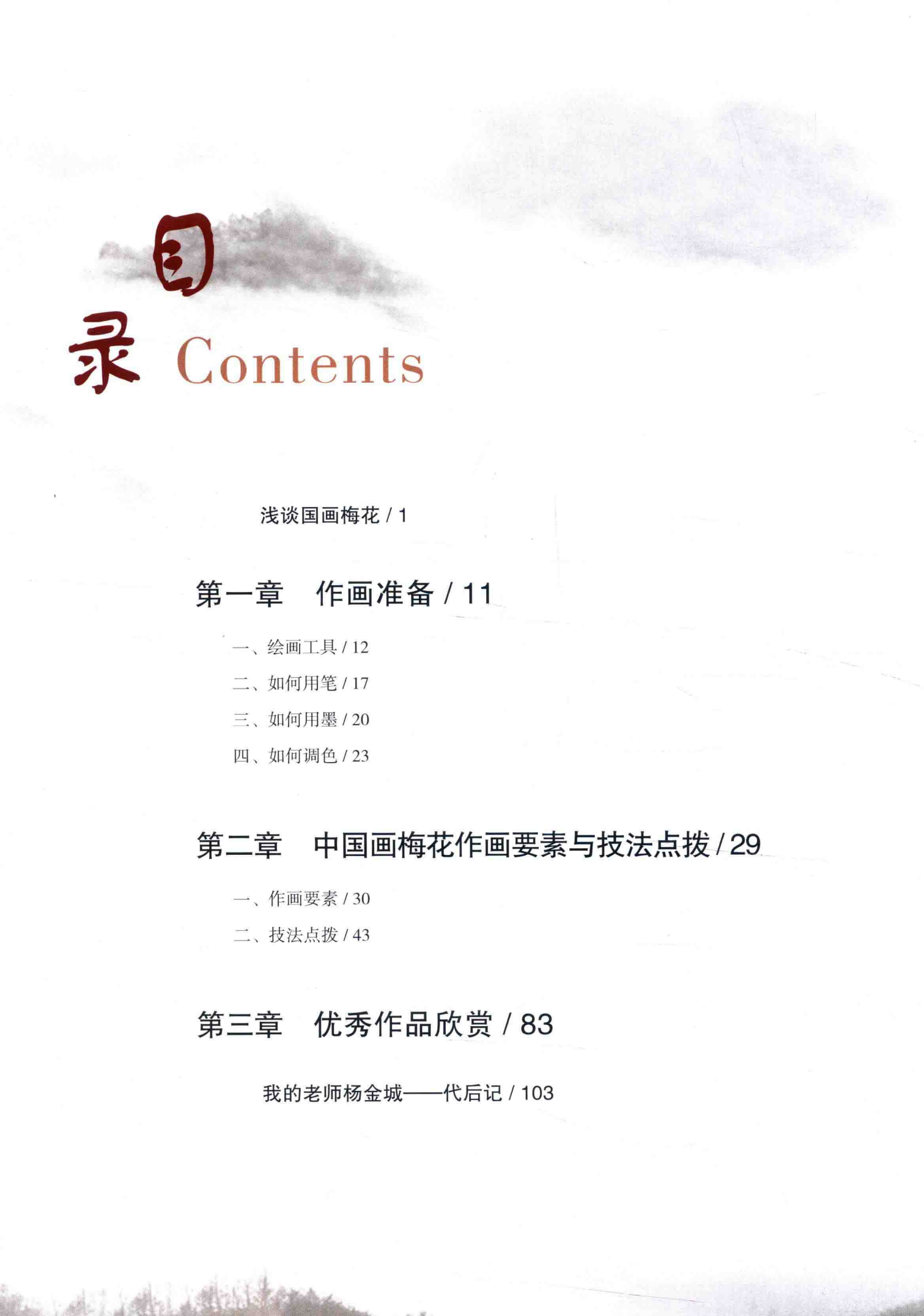
前言

市面上大多数国画技法画册讲授国画时，无非是一步一步框定叶子如何画，枝干如何画。其实在画家看来，每幅画的处理都有其自身对画的理解和独特的表现手法。这种框定思维和想象的作画方法是对画家创造力的一种戕害。

本书从国画创作的思维方式出发，阐明了国画画法的关键点在于让画作者明白其自身对国画和艺术的理解以及独特创新的重要性。我们以梅花画法为载体，让画作者掌握国画如何构象立意、如何构图布局、如何构线渲染，再延伸到如何配景创作。我们没有单纯地强调技法，而是注重技法之外的想象和自我开拓的创作精神。我们深信画作者在把握好这些的基础上再画其他国画就会得心应手，让创作的起点不至太低。

梅花给人的特点是斗雪吐艳、凌寒留香、铁骨冰心、高风亮节，鼓励着人们自强不息、坚忍不拔地去迎接新生活的到来。这一点在国画梅花的立意中占据了很大的比重，我们在画梅花之前，会对梅花创作有一个构象立意，这种构象立意可以借鉴古人，也可以自己开发。关键在于，在立意之上有了总体的把握之后，再对此进行布局构图和构线渲染就显得容易许多。

本书采用步骤图的形式，详细地介绍了梅花（红梅、白梅）的作画要点和技法点拨，同时又以基础国画与“美”的艺术共识展示了国画的博大精深。

目 录 Contents

浅谈国画梅花 / 1

第一章 作画准备 / 11

- 一、绘画工具 / 12
- 二、如何用笔 / 17
- 三、如何用墨 / 20
- 四、如何调色 / 23

第二章 中国画梅花作画要素与技法点拨 / 29

- 一、作画要素 / 30
- 二、技法点拨 / 43

第三章 优秀作品欣赏 / 83

我的老师杨金城——代后记 / 103

浅谈国画梅花

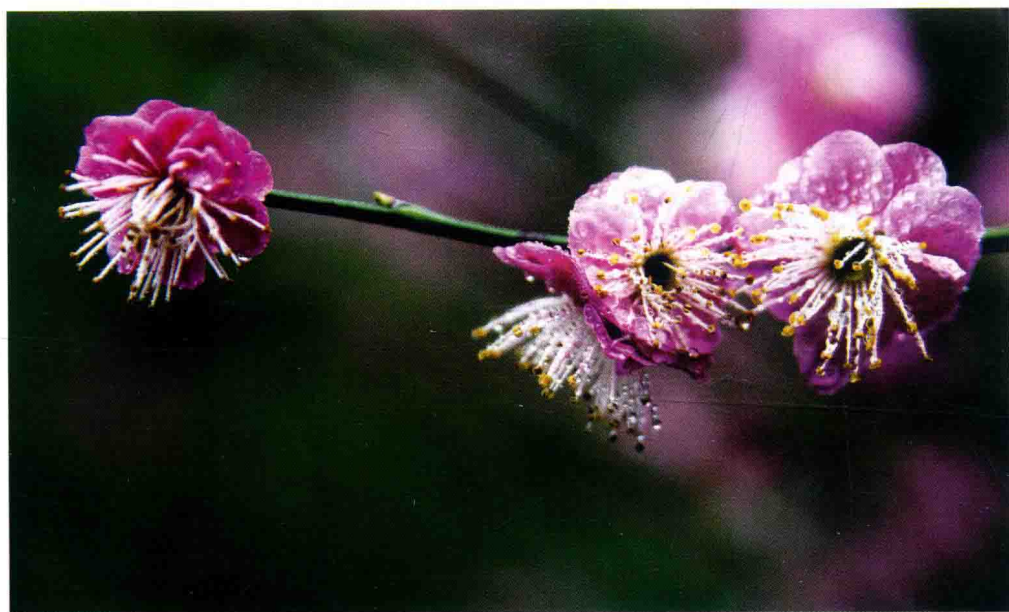
梅、兰、竹、菊，岁寒为友，以其独特的艺术形象在中国传统文化中占有独特的地位，被历代文人墨客赋予深厚的内涵，用大量的篇幅热情歌颂，使人们对它们产生了无限珍爱的感情。而傲雪冰霜的梅花似乎更具坚强的品格，它的“花魂”和英姿自古便是正人君子的象征。无论在何种艺术表现形式下，梅花都隐逸高洁，不与世俗同流合污。

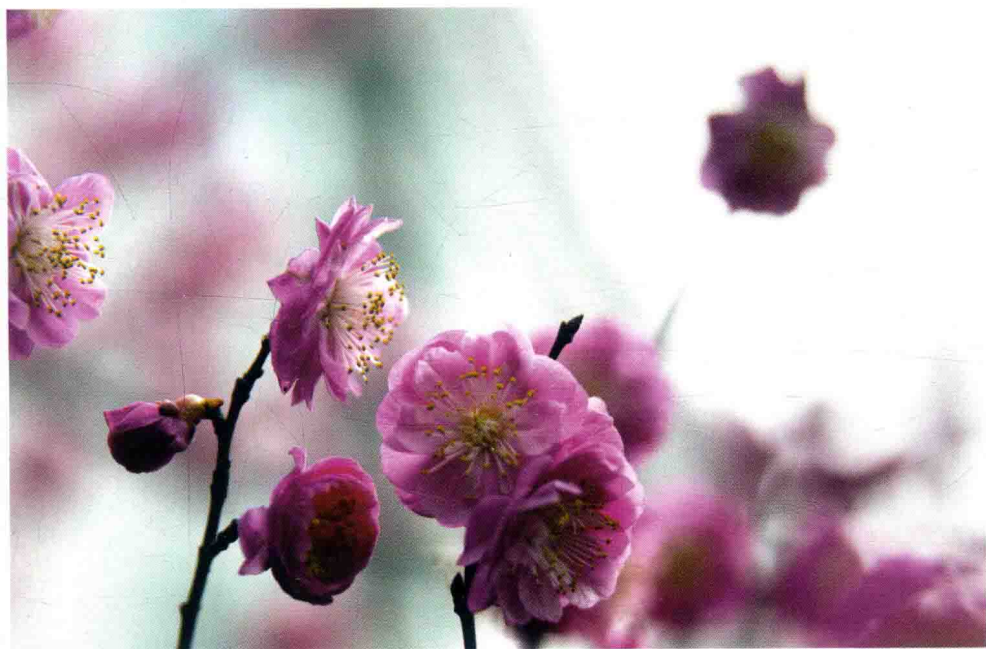
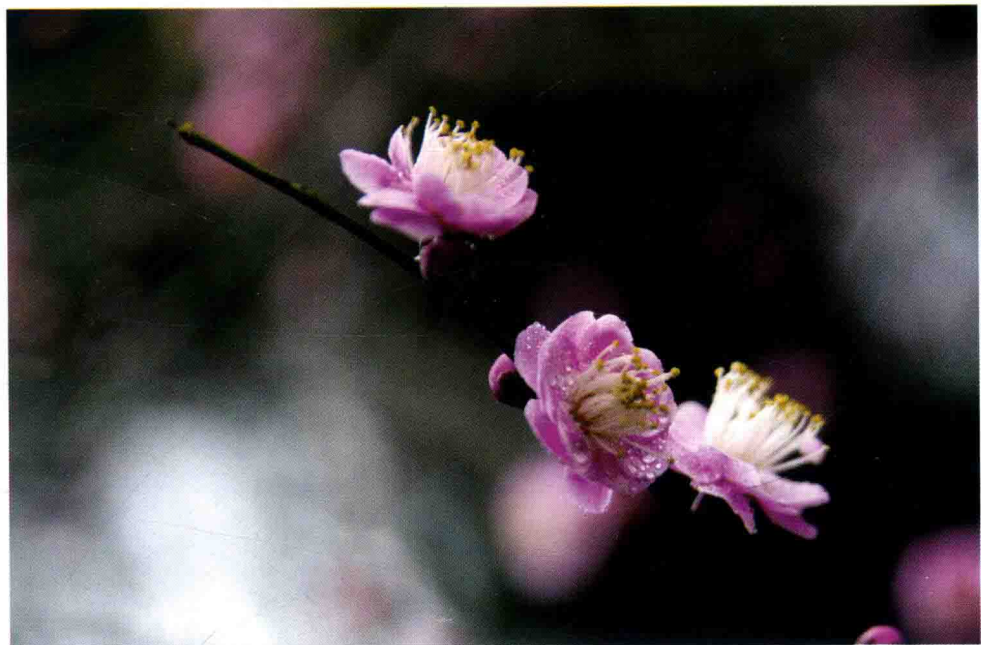

红梅与白梅为梅花常见的两种形态。红梅俏丽娇媚，白梅清雅俊逸，二者各具特色，千百年来备受诗人和画家青睐！

诗人爱梅，是因为梅花芬芳浓郁，暗香远溢。吟诵之既可以追求笔墨趣味，又可以抒发个人的各种情感。如王安石最为人熟知的《梅花》：“遥知不是雪，唯有暗香来”，用雪的冰清玉洁写梅的坚强高洁，表达出诗人对梅花所具有的伟大魅力的敬仰。

画家爱梅，是因为其奇姿异态，美不胜收。通过水墨丹青他们让梅花变得潇洒遒劲，饱含蓬勃生机，洋溢着坚韧精神，从而表现出对梅花高洁品性的赞赏。

梅花高雅绝俗，不畏严寒，喻示一种高洁优雅的高尚品格。

梅花斗雪吐艳、凌寒留香、铁骨冰心、高风亮节的形象，鼓励着人们自强不息、坚韧不拔地去迎接春的到来。“风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。”

在中国传统艺术创作中，写意梅花强调的是形神的统一，即画家所创造的艺术灵境。所谓“以形写形”就是以浓淡相间的水墨晕染，运用主辅、虚实、疏密、聚散、藏露、开合、

呼应等艺术表现手法来画梅，让人直观地在艺术作品中去感知审美，了解作者蕴含其中的神韵寓意。

在看似随意的笔墨下，表现出山水花草的美丽，做到流畅顿挫适宜，借以抒发“性灵”或个人抱负，既富有韵律，又引人入胜。

竹外一枝斜

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”在创作时，不仅需要注意行笔的轻重缓急，还要综合对艺术的审美和对文化知识的掌控，如此才能进行丰富的联想，更好地演绎出梅花的神韵和风骨。画面似是停滞，其实流动，浓淡相间，才能表现出梅花的神韵秀逸，富有生气，令人感到丰神绰约。

鸣 春

画梅花时应有诗一般的韵味，在诗意中突出梅花的清高脱俗。追求自然风景的同时创作出意境，重神不重形，达到“意存笔先，画尽意在”，形神兼备，气韵生动。而在创作以形写神的梅花时既要蕴含厚重的文化沉淀，又要给人以视觉享受。一幅梅花图蕴含水墨写意的同时，又不乏新鲜活泼，让人足以“寄情寓意”和“缘物寄情”。

梅之味

一枝梅

宋代诗人卢梅坡在《雪梅》中说：“有梅无雪不精神，有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪，与梅并作十分春。”诗表达的就是一幅作品的意境、格调、气韵和色调。如何让梅花在相对应的景物陪衬下情景交融，赋予梅花以灵魂，是一个作者应当重视的问题。梅的坚韧和脱俗在笔墨之下，会通过作者的细心构图和反复渲染，在画面中呈现出来。

白梅

红梅

铁面久霜