

养心斋

速成画谱

写意

梅花

东莲工作室
◎ 编绘

精心打造
信心倍增

全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

雪中送香

养心斋速成画谱·写意梅花

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社（南京中央路165号 邮编210009）
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德发展有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 张 8
版 次 2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2334-5
总 定 价 48.00元（全套共4册 12.00/册）

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号八楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

图书在版编目（CIP）数据

写意梅花 / 姜冬莲编绘. — 南京：江苏美术出版社，
2007.6
（养心斋速成画谱·第4辑；3）
ISBN 978-7-5344-2334-5

I. 写... II. 姜... III. 梅—写意画：花卉画—
技法（美术） IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第076555号

选题策划 毛晓剑 责任编辑 毛晓剑 龚 婷
封面设计 王 主 审 读 刘典章
责任校对 赵 菁 责任监印 贲 炜

ISBN 978-7-5344-2334-5

9 787534 423345 >
总定价：48.00元（全套共4册）

姜冬莲

沈九美

姜冬莲，1967年生于新疆，江苏南通人。1989年毕业于安徽师范大学美术系，2003年结业于南京艺术学院中国画研究生班，江苏省美术家协会会员，南通市美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会会员，南通美术院特邀画师，南通紫琅职业技术学院美术系专业教师。作品追求色彩的丰富扩展，构成因素的强调，以及优美凝练、精细工致和深远的意境。作品多次参加省以上展览并获奖，曾获“世界妇女大会书画大奖赛”银奖，作品《沃土》入编《民族魂国土情作品集》，并被中华人民共和国国土资源部收藏，多幅作品赴日本、澳大利亚、新加坡及中国台湾、香港地区展览并被收藏，出版有《教你学国画》，入选《当代名家作品集》。

沈九美，1974年1月生于江苏省海门市。1998年毕业于南京师范大学美术学院国画专业。南通紫琅职业技术学院美术系专业教师。作品曾多次参加省市各类美展，并多次获奖。

写意花鸟画简介

中国花鸟画是我国民族文化的一个重要组成部分。

自古以来，花卉、翎毛、走兽、奇石、古董都包括在花鸟画的范畴中。表现手法有工笔、小写意、大写意等，各种风格、各种流派数不胜数。人们对花鸟画的要求是“活色生香”，对禽鸟要求“活泼可爱”。花鸟画既要形神兼备，也要鸟语花香，跃然纸上。人们的日常生活是和自然景物分不开的。青山绿水，碧草红花，好鸟时鸣，助人情趣。有的采入歌赋，有的编成小唱，自古就为人们所喜闻乐见，一部《诗经》就是最好的花鸟画题材。

花鸟画的成熟虽晚于人物画，但早在唐代时就已形成单独的画科，有其特殊的艺术风格，为古今人士广为喜爱。画家们用高度简练概括的笔墨描绘一草一木、一花一鸟，巧夺天工，达到形态逼真、自然生动的效果。历代的工匠们更运用了图案艺术形式，把花鸟虫鱼、蔬果农作物等，大量装饰到各种工艺美术品中去，大大丰富了我国的艺术宝库，给人精神上以新鲜、健康、美好的享受，使人乐观向上。因此，花鸟画更加广泛地运用到丝织、印染、陶瓷、玻璃、漆器、牙雕、玉雕图案设计里。

当代花鸟画坛，创作思想开放，纠正了花鸟画功能的偏狭，突破了创作的单一。而西学的东移，更使其向多元化发展，非但无负面作用，更使花鸟画家开阔了眼界、活跃了思想。对表现形式的大胆尝试，拓展了花鸟画的空间。众多的花鸟画变一花半叶为表现山乡花鸟之丽，更显示出突破传统局限的生命力。这许许多多的分离与重组、强化与改造，虽尚未形成成熟的面貌，但却表达出了真诚生动的现代审美感悟。

纵观震古烁今的中国花鸟画，虽然有着衍生千年的庞大身躯，却具有历久而常新的生命力。随着时代的前进、艺术观念的更新，人的主观能动性必定会在花鸟画创作中发挥得淋漓尽致，花鸟画绚丽多姿的前景必定会得以呈现。当今画坛庞大的花鸟画合作队伍，正是中国花鸟画进一步发展完善为前所未有的局面的深厚根基。

迎春早梅新

清气傲骨

竞向东风发

花开春色新

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成画谱》之缘由。写意花鸟画随着时代的变迁与发展，越来越受到人们的普遍欢迎。它可以不拘一格，自由舒畅地表达作者的情感和一定的思想寓意，成为当今众多习画者的热门。一本《芥子园画谱》就影响过不少画家，《养心斋速成画谱》从写意花鸟画基本方法入手，对工具、用笔、用墨、着色、构图等进行详解，绘画全程悉心指导，定能使习画者有所大进。以画谱为范本进行临摹练习，应做到多看、多画、多想，由浅入深地学习，并解决笔墨、造型、构图等问题。在此，预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，怡然自得！

梅花概述

梅、兰、竹、菊“四君子”，千百年来以其清雅淡泊的品质，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，深受文人雅士的赞颂。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，花味清香。梅性耐寒，对土壤适应性强，多分布于我国长江以南各地。

画梅枝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“四君子”，无疑是进行国画练笔的最佳途径。

工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点画花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。

墨：画国画一般选用“顶烟”“贡烟”“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”“曹素功”“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸易渗化、发墨，适于写意。熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀，后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。

笔洗用来提供清水，洗笔调色。

毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

小常识

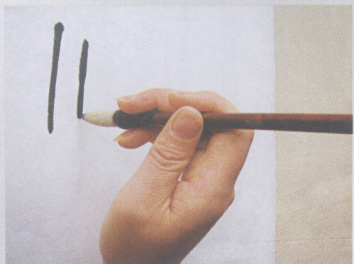
毛笔可分为笔头、笔管、笔杆三个部分。笔头又可分为笔锋、毛腹、笔根三个部分。绘画的执笔方法与书法执笔方法基本相同，区别之处就是书法执笔的笔锋多垂直于纸面，以中锋书写为主，而作画就没有固定的执笔姿势了。除勾线的执笔方法与写楷书相同外，写意画较为随意，用笔能八面出锋。

执笔一定要指实、掌虚、腕平。指、腕、肘、肩各部位要配合运用。

用 笔

画梅花重在用笔。梅枝可表现用笔的力度和用笔的灵活性。笔在手中提按顿挫，极尽变化。最忌用笔浮滑，缺少骨力。下面介绍几种常见的用笔。

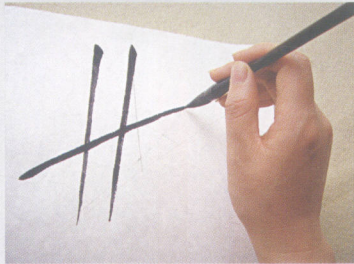
中锋 笔锋垂直于纸面，入笔要欲右先左、欲左先右、欲上先下、欲下先上，即要有藏锋的动作。线条的特点：圆润流畅，平稳厚重，有立体感。

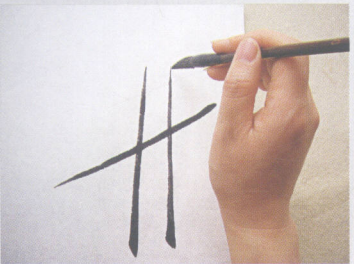
侧锋 执笔斜向一边，笔锋靠一边行，画出的线条一边光一边毛。线条的特点：朴实厚重，变化生动有力，多用于画树干、山石等。

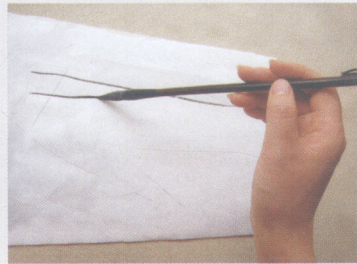
顺锋 是相对逆锋而言。行笔时笔锋拢在一起，顺行而下，线条较为光润。

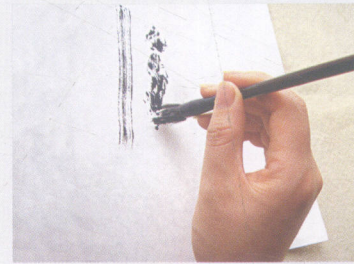
逆锋 用笔反其道而行之，笔锋由右向左，由下向上。笔锋在纸上行走，有阻力，线条有毛边、飞白出现。线条的特点：凝重、毛涩、泼辣。

拖笔 顺、侧锋并用。用拇指、食指、中指虚拿笔杆上方，使笔杆倾斜或卧倒，顺笔杆方向拖行。画出的线条轻快流畅，均匀有致，如画柳条。注意力注笔端，顿挫有方，不能随便拖行。

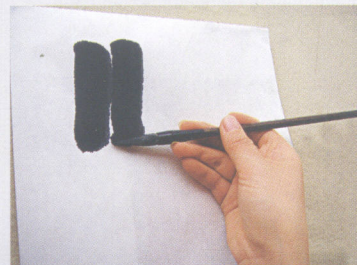
散锋 笔锋散乱，含水较少，在宣纸上捻、揉、挫、擦，形成浓、淡、干、湿的效果，变化生动。

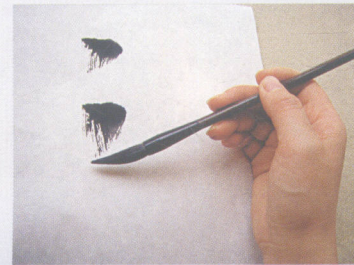
颤笔 行笔时手腕有节奏地颤动，运笔要稳健，可用中锋、侧锋。

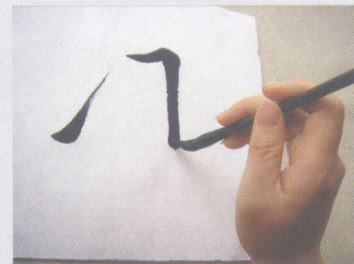
卧笔 将笔倾斜得厉害一些，几乎躺倒纸上，这种方法称为卧笔。此法更易表现灵动飞扬的神采。

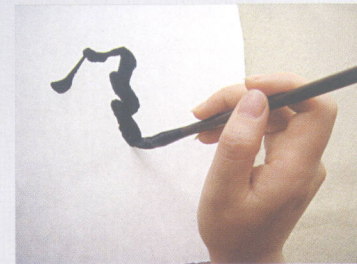
扫笔 用卧笔很快下笔行走，迅即提起，如扫地一样，在纸上很快擦过。此法飞白较多，有苍劲飘逸之美。

提按 指运笔时，把笔提起一些，笔道就细些；按下去一些，笔道就较粗些。

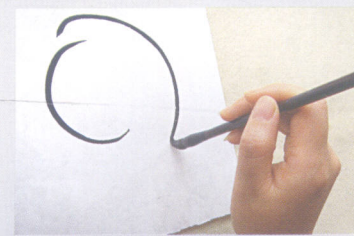

顿挫 把笔重按或旋折一下，叫“顿”，连续顿笔或在运动中挪动一下就叫“挫”。

转与折 行笔改变方向，如用硬折的方式就叫折；如采用圆转的方式就叫转，转的效果是圆的。

转笔行笔时笔杆要在手指的作用下内外转动，把散乱的笔锋拢在一起。画出的线条粗细变化和墨色变化较明显，常出现意外的笔墨效果。

用 墨

笔墨中的墨，主要是指墨色的变化。墨分“五色”，也就是焦、重、浓、淡、清。通过墨色的变化出现了“六彩”，也就是干、湿、浓、淡、黑、白。墨色由最黑到最淡的变化，可表现物象的阴阳、虚实、远近、苍润。

焦

重

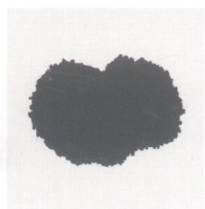
浓

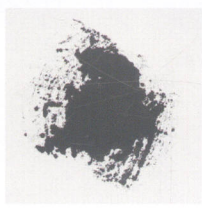
淡

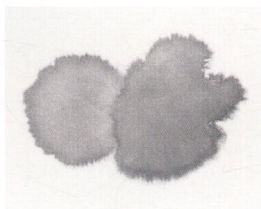
清

浓湿

浓干

淡湿

淡干

从浓到淡

从湿到干

中国画常用的三种墨法

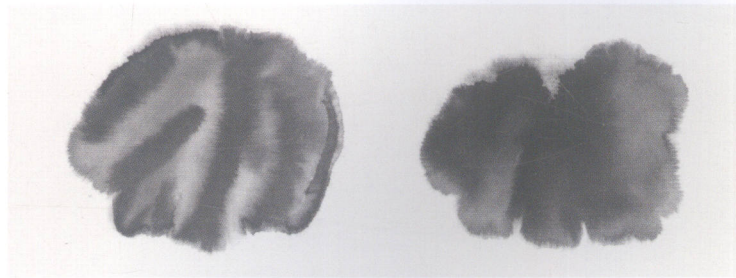
泼墨法

是指在绘画过程中一次性用墨完成干湿、浓淡等墨色变化，无须重复用墨，要求一气呵成，是典型的大写意墨法。在运用泼墨法时一定要出现干笔与飞白。

破墨法

是指一次性用墨完成之后，趁湿进行第二次用墨，可分浓墨破淡墨、淡墨破浓墨、干破湿、湿破干、水破墨、墨破水、墨破色、色破墨等多种破墨法。使用破墨法可使画面中笔墨的层次变化更加丰富多变。

浓墨破淡墨、干破湿

淡墨破浓墨、湿破干

积墨法

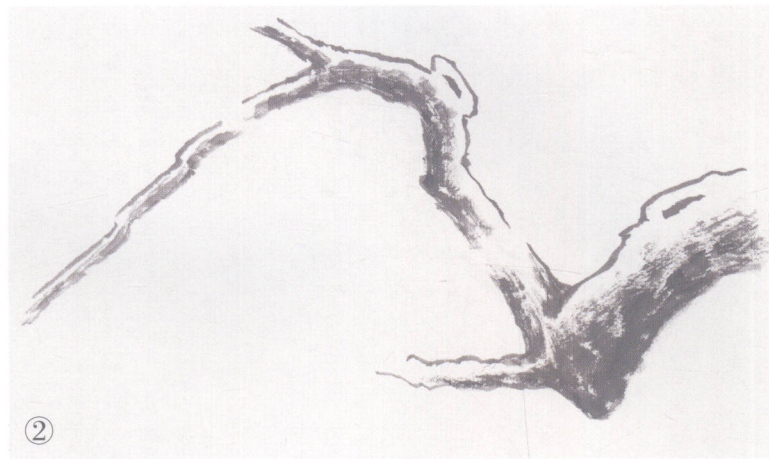
多层用墨的方法，一般由淡墨到浓墨，也可由浓墨到焦墨。每一遍墨都要等墨干后再进行下一遍，而且墨一次比一次要重。注意在画后一层墨时一定要留下以前的墨色和笔痕，应从少积多，渐积渐厚，达到笔墨厚而不塞，多而不乱，层层对比，呼应有序。

枝干画法一（勾皴法）

用淡干墨勾出老干的轮廓，注意以中、逆锋用笔为主，线不要勾得太实。

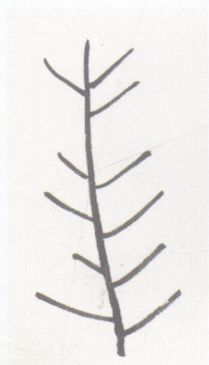
用侧锋皴擦干的一边，使其有阴暗面，用墨要干、湿、浓、淡并用，特别要有飞白，更显苍古的气质。

进行梅枝造型时，首先要根据主干方向生发，互相穿插。以中锋用笔，浓墨点苔，点苔要在枝干适当的位置上进行，要有大小、疏密的变化。枝与枝之间的空白分割要有大小区别，使其有疏密、韵律感。

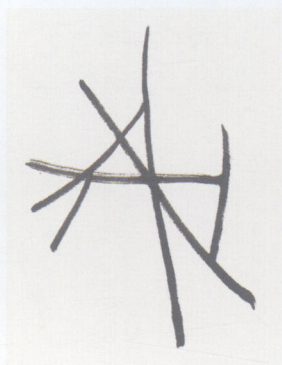

小常识

在画枝过程中通常会出现以下几种弊病：用笔轻飘或生硬呆板；用墨无深浅变化，死墨平滞；画梅枝匀称得像“鱼刺”，多线交叉像“米”字，穿插平行像“井”字，还有交叉形成等边三角形以及垂直出枝等。

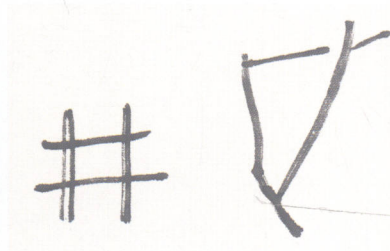
鱼刺

“米”字形

枝干平行

“井”字形和等边三角形

枝干画法二（泼墨法）

①

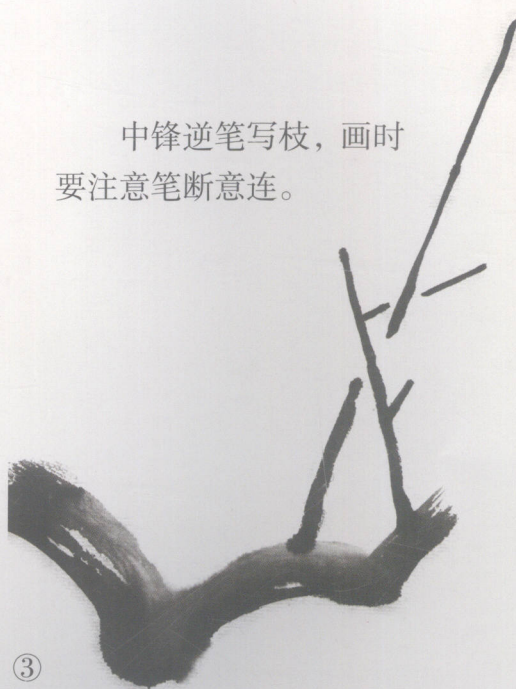
画大干笔中先蘸淡墨至笔肚，然后笔尖蘸浓墨或焦墨，以侧锋写出，注意笔尖墨色深的一边朝向枝干的暗部。行笔时要有快慢，形成飞白。用笔要有顺、逆、顿、挫、捻、转、折等变化。

②

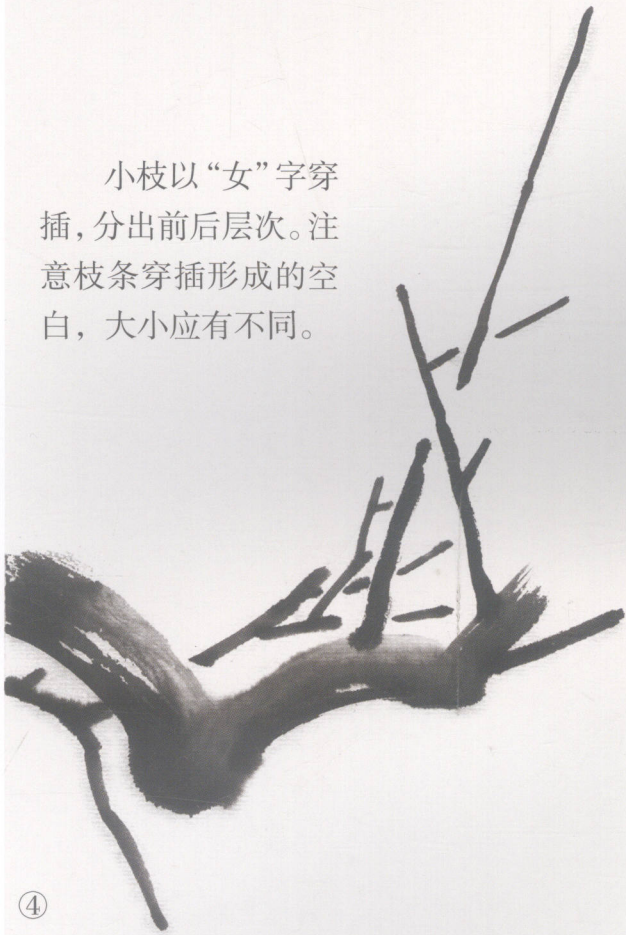
用浓墨中锋写小枝，注意长短变化。

中锋逆笔写枝，画时要注意笔断意连。

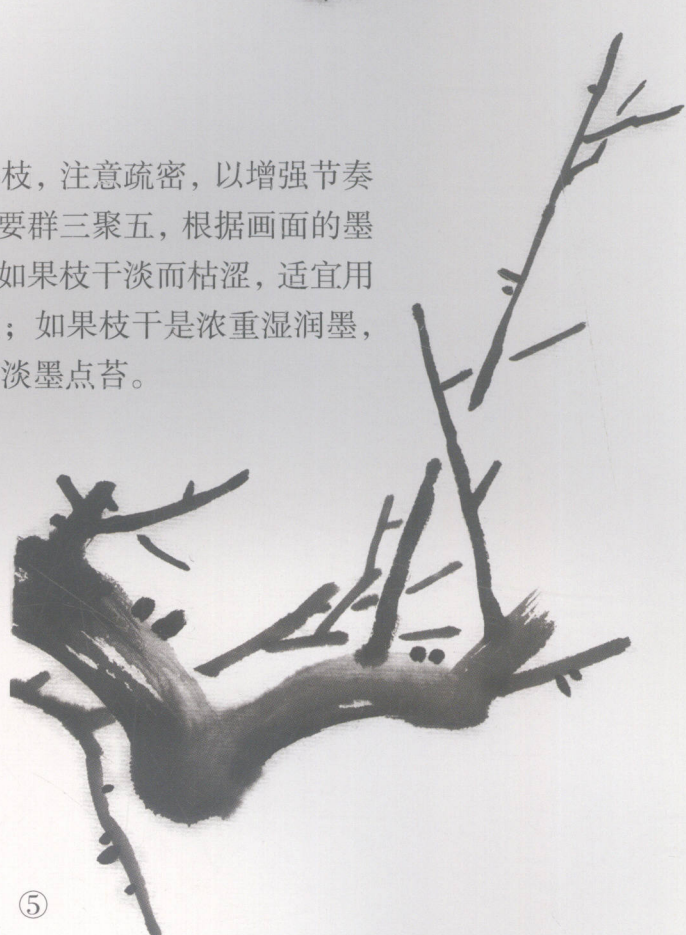
③

小枝以“女”字穿插，分出前后层次。注意枝条穿插形成的空白，大小应有不同。

④

添小枝，注意疏密，以增强节奏感。点苔要群三聚五，根据画面的墨色来画。如果枝干淡而枯涩，适宜用浓湿墨点；如果枝干是浓重湿润墨，宜用干枯淡墨点苔。

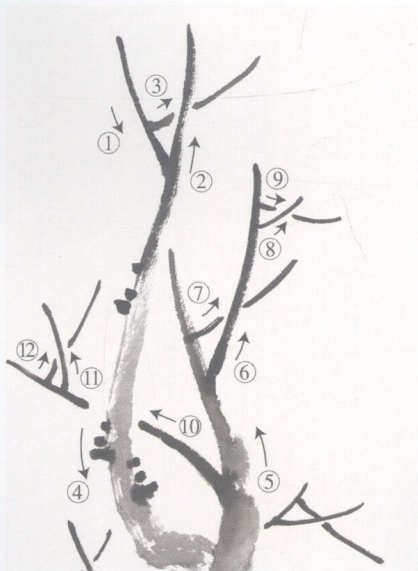
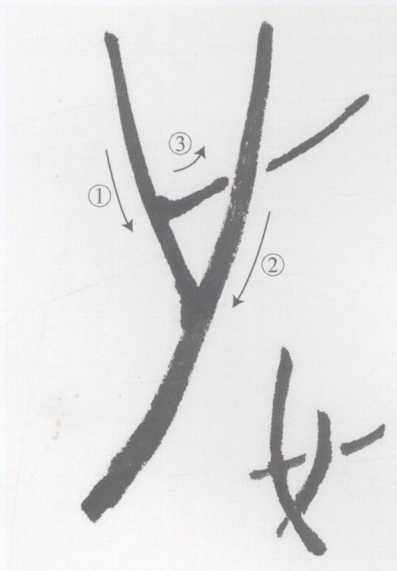

⑤

小常识

画梅枝可从主干画起，先布主枝的大势，然后画小枝。

小枝用墨要浓，用笔以中锋为主，枝条穿插成“女”字形，如鹿角。画分枝时笔中含水墨不宜过多，特别要注意穿插与疏密变化，要有大小长短，枝条交错时形成的空白应有大小变化。

梅花花朵的画法（圈写法）

圈写法是指花朵以线条为主的勾勒方法。一般用淡墨勾花瓣，以中锋用笔。花蕊和花托可用重墨勾，也可用赭石或胭脂加墨勾。花芯可用淡黄或橘黄染。

花瓣可一笔画成，但不可画得太圆。

花瓣也可两笔画成。

先画花心，再画花瓣。花瓣有向心性。

花瓣的组合也要根据观察角度有所变化，有大小、仰侧、向背之分。

萌芽

正面全放

背面全放

盛开

侧面全放

向下开放

将放

向下侧开放

梅花花朵的画法（没骨法）

没骨法是指不用墨线勾勒而直接用色彩或墨点染而成的技法。一般一遍画完。在技法上可从水、色、墨、笔等四个要点把握，最重要的是水。

梅花创作示范一（勾皴法）

步骤一：先用淡墨勾出主干，然后用干笔侧锋皴擦树干暗部，接着用较浓的墨色取中锋用笔画出小枝，点出苔点。

步骤二：先用淡墨勾出花朵，然后用浓墨点花托，勾花蕊。

步骤三：将花朵在勾勒的基础上染白粉，笔中要有足够的水分。注意不要把白粉染出花瓣外边。白粉干后，用排笔蘸清水把整幅画面打湿，趁半干，用藤黄加花青渲染花朵及背景。

梅花创作示范二（没骨法）

步骤一：用没骨法写梅干，用笔要有侧、中、逆、转、折、顺、拖等变化，主干墨淡些，新枝墨色稍浓，注意主干的布局，小枝的穿插要注意疏密。

步骤二：运用没骨法点花。花的布局要遵循疏密节奏规律，花的造型要有变化，正侧、仰俯、背向，含苞、怒放、将放的姿态都可以适宜地安排在画面中。

步骤三：整理花朵与枝干，用浓墨勾花蕊，画花托。根据画面需要补小枝、添花蕾，最后提款、钤印。