

无师自通

浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

梅花

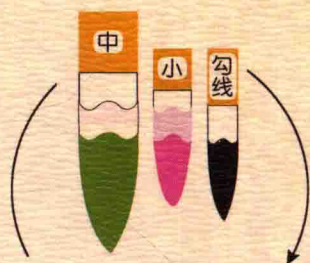
灌木文化 编著

(第2版)

用典
实宝

书中每个案例的讲解都细致到推荐用笔、
用笔技法、调墨和设色技法，并配以图示
说明，让你一目了然

颠覆你对水墨画难以上手的刻板印象！
范例超实用+步骤超细致
即使**第一次**尝试也能 让你举一反三
轻松学会！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

无师自通

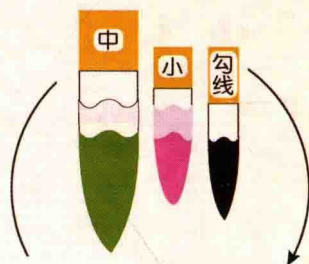
浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

梅花

灌木文化 编著

(第2版)

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

无师自通学国画. 梅花 / 灌木文化编著. — 2版

. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-115-44802-6

I. ①无… II. ①灌… III. ①梅花—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第018919号

内 容 提 要

本书是“无师自通学国画”系列中的一本。全书共分为7章,由浅入深地介绍了如何轻松掌握国画中梅花的各种绘制技法。书中首先介绍了写意画的基础知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了梅花的花头、梅干、梅枝和不同颜色的梅花的画法;接着介绍了梅花与配景的绘制技法;最后通过创作的方式让读者加以练习,提升读者的绘画能力。本书是一本国画自学教程,即使你没有绘画基础,本书也能让你成长为国画高手。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画梅花的读者,国画培训班的学生,爱好国画的初、中级读者,同时也可作为各地老年大学的实用教材。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 董雪南

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

2017年4月第2版

字数: 168千字

2017年4月北京第1次印刷

定价: 48.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第1章

基础入门 04

1.1 常用工具	04
笔	04
墨	04
纸	04
砚	05
颜料	05
调色盘	05
贮水盂	05
镇纸	05
1.2 如何用笔	06
怎样握笔	06
笔法的运用	06
线条练习	07
1.3 调墨技法	08
五种浓度的墨色	08
墨色的调和	09
1.4 调色技法	10
单色调和	10
复色调和	10

第2章

花头的画法 11

2.1 正面花头的画法	11
勾画法	11
没骨法	13
2.2 侧面花头的画法	14
勾画法	14
没骨法	16
2.3 背面花头的画法	17
勾画法	17
没骨法	19
2.4 欲开花头的画法	20
勾画法	20
没骨法	21
2.5 花苞的画法	22
勾画法	22
没骨法	23

2.6 开残花头的画法	24
勾画法	24
没骨法	25
2.7 不同品种花头的画法	26
黄梅	26
绿梅	27
2.8 复瓣花头的画法	29
初放向上	29
初放向下	30
全开向上	31
全开正面	32
全开背面	33

第3章

梅干的画法 34

3.1 勾皴法	34
3.2 没骨法	36

第4章

梅枝的画法 38

4.1 梅枝起手式	38
二笔上发枝	38
二笔下发枝	38
三笔上发枝	39
三笔下发枝	39
四笔右横枝	39
四笔左横枝	40
五笔上发枝	40
4.2 生枝式	41
上发枝	41
下发枝	42
左发枝	43
右发枝	44
4.3 组合方式	46
并列组合	46
交叉组合	47
相同方向重叠组合	48
不同方向重叠组合	49
4.4 梅枝留花法	50
左发枝梗交互留花	50
右发枝梗交互留花	52

4.5 花与枝的穿插关系	53
横式二花	53
二花正反式	54
直升三花式	55
左出三花式	56
繁花左出垂式	57
繁花右出垂式	58
繁东升式出枝	59
繁花左出交枝式	61
老干新枝组合式	62

第5章

梅花与设色 64

5.1 白梅	64
5.2 红梅	67
5.3 黄梅	71
5.4 绿梅	75

第6章

梅花与配景 79

6.1 梅花与山石	79
6.2 梅花与松树	82
6.3 梅花与竹子	88

第7章

创作与提升 95

7.1 红蜡点青松	95
7.2 枝上素心幽	100
7.3 雪淡梅香	103
7.4 梅雀	106

无师自通

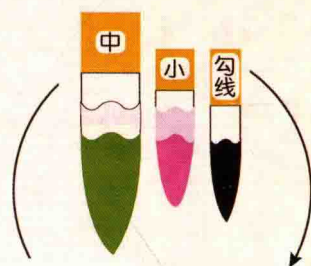
浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

梅花

灌木文化 编著

(第2版)

人民邮电出版社

北京

此为试读，需要完整PDF请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

无师自通学国画. 梅花 / 灌木文化编著. — 2版
— 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 4
ISBN 978-7-115-44802-6

I. ①无… II. ①灌… III. ①梅花—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第018919号

内 容 提 要

本书是“无师自通学国画”系列中的一本。全书共分为 7 章, 由浅入深地介绍了如何轻松掌握国画中梅花的各种绘制技法。书中首先介绍了写意画的基础知识, 包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法; 然后分别介绍了梅花的花头、梅干、梅枝和不同颜色的梅花的画法; 接着介绍了梅花与配景的绘制技法; 最后通过创作的方式让读者加以练习, 提升读者的绘画能力。本书是一本国画自学教程, 即使你没有绘画基础, 本书也能让你成长为国画高手。

本书内容丰富, 语言通俗易懂, 实用性强, 适合喜欢画梅花的读者, 国画培训班的学生, 爱好国画的初、中级读者, 同时也可作为各地老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 灌木文化
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7 2017 年 4 月第 2 版
字数: 168 千字 2017 年 4 月北京第 1 次印刷
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

目录

第1章

基础入门 04

1.1 常用工具	04
笔	04
墨	04
纸	04
砚	05
颜料	05
调色盘	05
贮水盂	05
镇纸	05
1.2 如何用笔	06
怎样握笔	06
笔法的运用	06
线条练习	07
1.3 调墨技法	08
五种浓度的墨色	08
墨色的调和	09
1.4 调色技法	10
单色调和	10
复色调和	10

第2章

花头的画法 11

2.1 正面花头的画法	11
勾画法	11
没骨法	13
2.2 侧面花头的画法	14
勾画法	14
没骨法	16
2.3 背面花头的画法	17
勾画法	17
没骨法	19
2.4 欲开花头的画法	20
勾画法	20
没骨法	21
2.5 花苞的画法	22
勾画法	22
没骨法	23

2.6 开残花头的画法	24
勾画法	24
没骨法	25
2.7 不同品种花头的画法	26
黄梅	26
绿梅	27
2.8 复瓣花头的画法	29
初放向上	29
初放向下	30
全开向上	31
全开正面	32
全开背面	33

第3章

梅干的画法 34

3.1 勾皴法	34
3.2 没骨法	36

第4章

梅枝的画法 38

4.1 梅枝起手式	38
二笔上发枝	38
二笔下发枝	38
三笔上发枝	39
三笔下发枝	39
四笔右横枝	39
四笔左横枝	40
五笔上发枝	40
4.2 生枝式	41
上发枝	41
下发枝	42
左发枝	43
右发枝	44
4.3 组合方式	46
并列组合	46
交叉组合	47
相同方向重叠组合	48
不同方向重叠组合	49
4.4 梅枝留花法	50
左发枝梗交互留花	50
右发枝梗交互留花	52

4.5 花与枝的穿插关系	53
横式二花	53
二花正反式	54
直升三花式	55
左出三花式	56
繁花左出垂式	57
繁花右出垂式	58
繁花升式出枝	59
繁花左出交枝式	61
老干新枝组合式	62

第5章

梅花与设色 64

5.1 白梅	64
5.2 红梅	67
5.3 黄梅	71
5.4 绿梅	75

第6章

梅花与配景 79

6.1 梅花与山石	79
6.2 梅花与松树	82
6.3 梅花与竹子	88

第7章

创作与提升 95

7.1 红蜡点青松	95
7.2 枝上素心幽	100
7.3 雪淡梅香	103
7.4 梅雀	106

第1章

基础入门

要想学好中国写意画，要先从基础入手。本章将详细地讲解写意画的常用工具、用笔技巧以及色与墨的基本调和技法。

1.1 常用工具

写意画常用的作画工具主要有笔、墨、纸、砚、中国画颜料等。本节将详细介绍这些工具的特点和使用方法。

【笔】

在中国画的材料中，毛笔是最重要的工具之一。常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔、紫毫笔、猪毫笔、羊毫笔和兼毫笔等，其中以羊毫笔、狼毫笔和兼毫笔为佳。

羊毫笔的笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，经常用于铺画花叶、花瓣，鸟的羽翅，鱼身以及大面积的染色。

狼毫笔笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫笔贵。由于其笔毛硬挺的关系，在写意国画里经常用于勾画花瓣及叶片脉纹，勾染法中勾画的部分就是全部由狼毫笔来完成的。除此之外，在绘制一些较为坚硬的事物上也用狼毫笔，如鸟爪、树枝、山石等。

兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成的，性质在刚柔之间。初学者可根据自己的喜好来选用不同的毛笔。

羊毫笔

狼毫笔

兼毫笔

油烟墨

松烟墨

【墨】

墨有油烟墨与松烟墨两种，作画主要用的是油烟墨。

油烟墨是用桐油烧出的烟子制成的，墨色有光泽，浓淡变化丰富，适宜画山水。

松烟墨是用松枝烧成烟制成的墨。松烟墨黑而无光泽，宜于书写，作画不常用。偶尔也可以用松烟墨来画蝴蝶，或作为墨紫色的底色（如画墨紫牡丹，须先用松烟墨打底）。

【纸】

对于初学者来说，刚开始练习线条、笔锋和局部等一些简单的习作时，可选用毛边纸，因为其纸张细腻，薄而松软，呈淡黄色，没有抗水性，吸水性较好，价格便宜又实用。

待掌握一些基本的技法后，可选用生宣纸进行创作与写生。生宣纸的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化，用生宣行泼墨法、积墨法，可以吸水、晕墨，达到水走墨留的艺术效果。

毛边纸

生宣

【砚】

要选择石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

砚台

【颜料】

对于初学者来说，管状颜料是首选，它呈黏稠的液体状，从管里挤出来即可使用，方便、快捷、价格适中。

管状颜料

【调色盘】

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

调色盘

小碟子

【贮水盂】

贮水盂是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

贮水盂

【镇纸】

镇纸在写字作画时用于固定宣纸的位置。镇纸的材料和形状多样，造型各异。现今常见的多为长条形，故也称“镇尺”“压尺”。

镇纸

1.2 如何用笔

在中国画中，用笔和用墨是相互依赖的，笔以墨生，墨因笔现。用笔其实就是用线，以笔画线，以线造型。线为物象之本，画之筋骨。用笔纯熟可以产生笔力、笔意、笔趣，能变换虚实，使浓淡轻重适宜，巧拙适度。本节将从最基础的握笔方法开始，详细介绍在画国画时如何用笔。

【怎样握笔】

【笔法的运用】

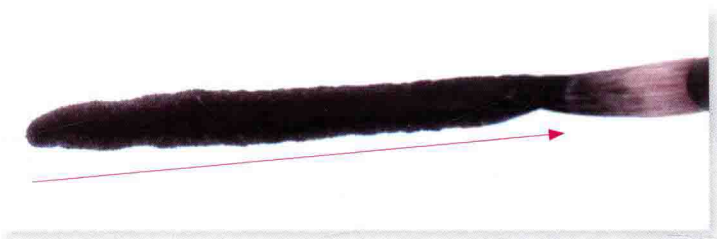
用笔要求笔中有墨，墨中有笔。笔、墨、水三者是鱼水关系，不蘸水、不蘸墨的净笔不会出形，纯水、纯墨不用笔也难上画面，泼墨、泼彩也要用笔因势利导。国画的笔法主要体现在线的运用上。中国画常常利用毛笔线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、疏密等变化，表现物像的形神和画面的节奏韵律。毛笔的笔头分三段，最尖的部位是笔尖，中部是笔腹，与笔管相接处为笔根。笔锋有中锋、侧锋、顺锋、逆锋的区别。

使用技巧

毛笔初次使用时，要把笔头放在墨汁中浸泡一会儿，让笔头吸足墨再用。特别是大笔，浸泡时间更要长一些，让笔头吸足墨，因为笔头内部的毛短时间内不可能完全被墨浸透。即使笔毛的表面蘸满了墨，笔毛仍不太踏实，呈膨胀态，使用效果不太理想。使用过几次后的毛笔，笔被墨完全浸透，会变得直顺、踏实，拢抱结成一体，弹力也会稍大一些，使用效果更好。

中锋运笔

中锋运笔要执笔端正，笔管垂直于纸面，笔锋在墨线的中间，用笔的力量要均匀，进而画出流畅的线条，其效果圆浑稳重。多用于勾画物体的外轮廓。

侧锋运笔

侧锋运笔需将笔倾斜，使笔锋偏于墨线的一侧，笔锋与纸面形成一定的角度。侧锋运笔用力不均匀，时快时慢，时轻时重，其效果毛、涩变化丰富。由于侧锋运笔是使用毛笔的侧部，故可以画出粗壮的笔触。此法多用于山石的皴擦。

顺锋运笔

顺锋运笔采用拖笔运行的方法，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

逆锋运笔

逆锋运笔，笔管向右前方倾倒，行笔时锋尖逆势向左推进，使笔锋散开。这种笔触苍劲生辣，可用于勾勒和皴擦。

回锋运笔

回锋笔法要求中锋运笔，如果是偏锋就缺少浮雕感和力度。逆锋入笔，转而顿笔，然后回锋。一去一回一顿就产生多种多样的笔痕，这种笔触厚重健实，常用于画竹叶。

【线条练习】

波浪线条

用笔的过程中先按笔、后提笔，表现出飞白的质感

提 顿

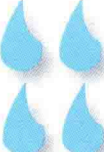
水纹线条

1.3 调墨技法

中国画用墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩。墨分五色：清、淡、重、浓、焦。而决定这五种墨色的关键是墨中水的比例。本节将详细介绍墨色的调和方法。

【五种浓度的墨色】

焦墨 	焦墨 	+ =	浓墨 	将笔全部浸入水中，提起笔时用笔轻轻在笔洗边刮一下，用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为浓墨。
焦墨 	焦墨 	+ =	重墨 	将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为重墨。
焦墨 	焦墨 	+ =	淡墨 	将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸两次水调出来的墨为淡墨。
焦墨 	焦墨 	+ =	清墨 	将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸三次水调出来的墨为清墨。

注：示意图中的水滴不是真实的水滴分量，只是概指一份水、两份水等水的分量，对水的用量把握需要读者在案例练习中不断吸取经验。

【墨色的调和】

1 选好笔，放入水中按压，将笔毛散开，这样可以保证不会有其他颜色残留。再收笔，在笔洗的边缘擦（刮）两下，以减少毛笔上过多的水分。

2 按照毛笔中的墨色由浅到深的顺序，先将笔肚蘸入淡墨。

3 接着将笔的前半部分蘸入重墨，这样就调好了两种墨色。

4 然后用笔尖蘸入浓墨，注意笔头的最顶端也可以有少量的水。

笔杆侧倒，不但用笔锋，有时候也用笔肚接触纸面。笔锋常偏向线的一边，形成一边光一边毛的效果。

5 最后，用纸巾轻轻吸收一些水分，就完成了笔的调色。

1.4 调色技法

中国画历来重视色彩的运用。古人受朴素唯物主义的影响，色彩讲究简练概括，常有明显的平面意味和装饰效果。以描绘对象的固有色为主，常用的方法是用墨色和彩色相结合来描绘对象。本节将详细讲解中国画的调色方法。

【单色调和】

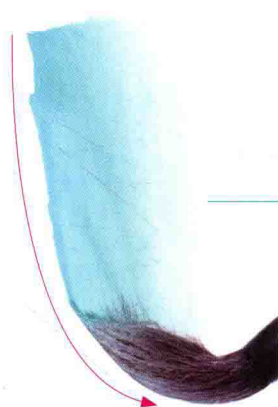
三绿

加水和白粉调和

在原有颜色的基础上加白粉调和

浓 → 淡

【复色调和】

藤黄

花青

汁绿色

多色的调和要将每种颜色调和好，再分层将颜色融入。

第2章 花头的画法

梅花与兰、竹、菊合称为“花中四君子”，又与松竹共誉为“岁寒三友”。梅花在冬季或早春开花，花有红、白、粉等多种颜色。画梅花常用勾勒和没骨两种方法，勾勒法常用于画水墨白梅，而没骨法则常用于画红梅，在技法上可从水、色、墨、笔四个要点把握。古人云“得笔墨易，得水法难”。水与色、墨的自然融合，可使所画颜色润泽、灵透，画出的花朵也更显娇媚动人。本章将细致地讲解如何用不同的技法表现梅花花头。

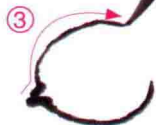
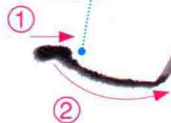
2.1 正面花头的画法

从正面观察梅花花头，花瓣依托花蒂，环花心而发，内紧外松，依花蕊向外展开。画时，首先要考虑花冠的朝向和正侧；一定要等颜色快干时再勾花蕊，花蕊的方向要与花头一致。

【勾画法】

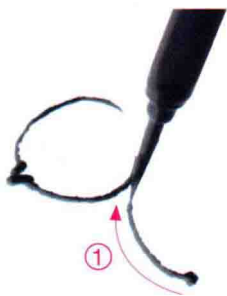
勾线

落笔和起笔的速度一定要快，不要停顿太久。

- 1 选用一支勾线笔，笔尖蘸浓墨勾画出第一瓣花瓣。落笔实、起笔虚、运笔迅速，这样画出的线条才更加生动。

- 2 参照上面介绍的方法，勾画出第二瓣花瓣，花瓣的形状要根据花头的开放程度和观察点的位置而定，切不可与第一瓣过于相似。

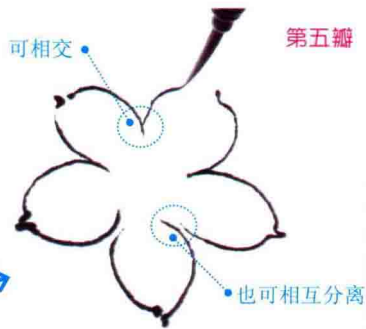
第三瓣

第四瓣

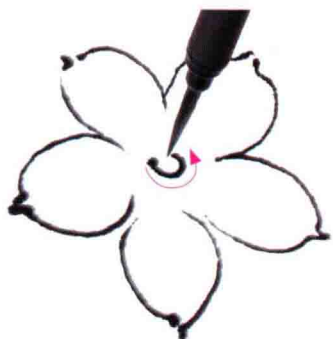
第五瓣

- 3 勾画出完整的花瓣，注意每片花瓣之间的衔接关系。

注意了！

初学者一定要注意，单瓣梅花花头分五瓣，千万不要多画或少画。

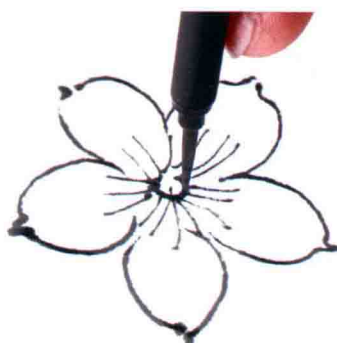
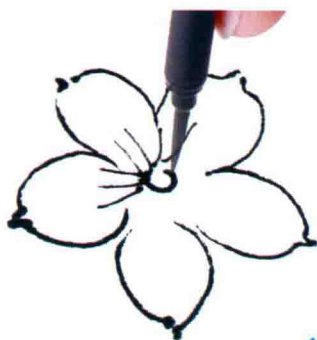
4 勾画花蕊（雌蕊），注意不可将花蕊画得太圆了。运笔方向可根据自己的习惯而定，多为逆时针方向。

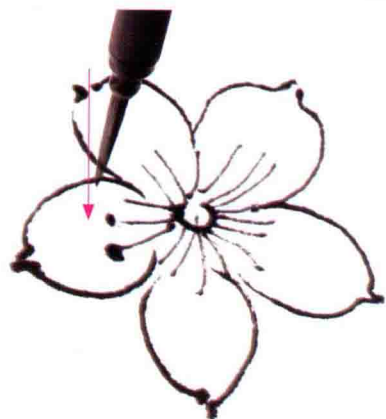
由四周向中心运笔

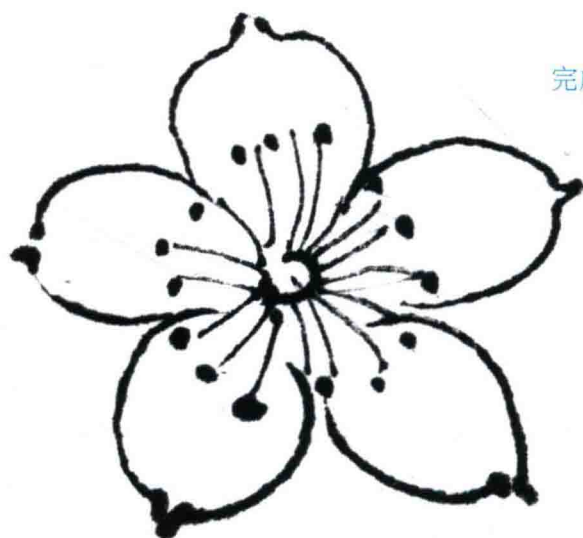
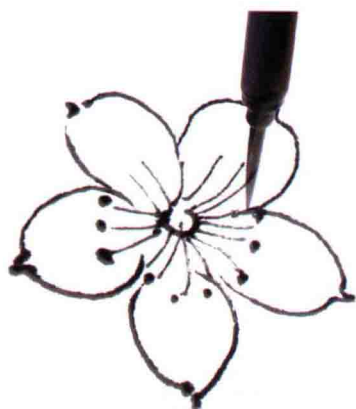
由一处呈圆形
散射状展开

6 从实物照片上可以看出，蕊丝重叠交错，较为混乱，所以在分布线条的时候不要过于平均。

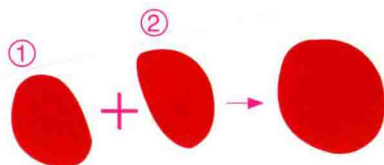
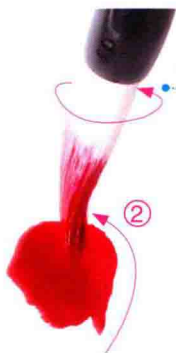

7 笔头蘸重墨，点画蕊头（雄蕊），墨点应有大、小、浓、淡之分。

完成！

【没骨法】

1 选用中号羊毫笔，先用清水洗净；笔肚含清水，笔尖蘸大红（可用牡丹红加藤黄调制），中、侧锋兼用，点画花瓣；花瓣一般分两笔完成。

2 参照上面的方法，画出第二瓣花瓣，注意花瓣形状的统一与变化。在画第二瓣的时候，潜意识里就应该构思好后面几瓣的位置和形态。

第三瓣

第四瓣

第五瓣

3 继续画出剩下的三瓣花瓣，注意花瓣之间的聚、散关系。

勾墨线一般选择吸水较弱的狼毫笔为宜。

4 选用一支小号狼毫笔，笔尖蘸重墨，勾画花蕊（雌蕊）。

6 继续勾画蕊丝，画的时候可以连笔，三、两成组。

5 勾画蕊丝，同样要注意线条的粗、细、虚、实变化。

注意了！

必须等花瓣的颜色快干时才能勾蕊丝，否则墨色会渗入花瓣的颜色中，影响画面效果。

7 点画蕊头（雄蕊）。

完成！

