

国画基础技法详解

梅

2 国画家基础技法详解

6. 画毡

作画时垫在纸与桌子之间，一是起隔离作用，二是垫在纸上的墨印色，材质以羊毛最好。

7. 镇尺

画毡必备之物，压在画纸上用来固定纸的位置，防止皱褶。材质有石头、玻璃、铁制等，一般做成长条状。

8. 笔洗

盛水的容器，画国画，水非常关键，墨和色的变化全靠水来调和，所以笔洗器大小需小。

9. 调色盘

国画专用的调色盘是常用的画具，便于调色和调色后防止干涸。

10. 印章应用

是国画特有的文房之宝，无论是文件签署，还是历史文卷以及金石书画之标记，都需要使用。

毛笔蘸墨，作画时用于润色墨色，色的深浅浓淡也可以通过蘸去画面上多余的水分。

笔墨法介绍

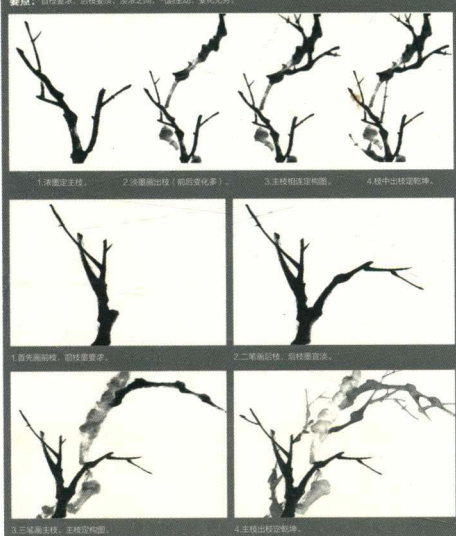
中锋用笔

笔锋垂直于纸面，入笔要顿，右先无，即上挑下，而把笔锋藏住（从用笔中透出中国人的含蓄），特点：饱满圆润，有体积感。

侧锋用笔

毛笔斜着躺下在纸面上运行，特点：笔触变化多端，笔触面积大，多用于竹杆、梅杆。

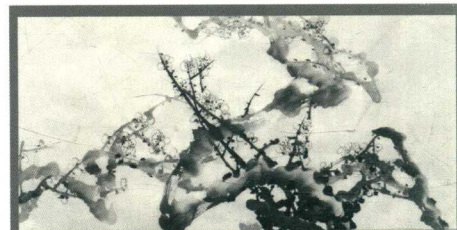
要点：勾线要清，后枝要淡，浓淡之间，气韵生动，变化无穷。

25. 画花枝时，要注意内无头，笔触行笔要轻，画花时笔触要轻，点要自然，不能太过明显。

26. 画花也是一样的，要注意内无头，笔触行笔要轻，画花时笔触要轻，点要自然，不能太过明显。

（六）开始画花，注意在的各种姿态，要有全开、半开、花苞、花枝，也要正面、侧面、背面等变化，这样就能画出整体来，但要注意虚实关系，远近虚实关系，只有这样才会使画面丰富又统一。

作者简历

刘新才

师承著名画家林金定。福建省龙岩市市管拔尖人才，福建省龙岩市新罗区政协委员，新才艺术学校创办人，福建省美术家协会会员。1990年在香港的三联书店展厅与香港的蒋志光先生联合举办书画作品展。1993年在香港《收藏家》画轩举办个人艺术作品展。1995年在澳大利亚悉尼中国文化周上举办个人艺术作品展。1997年在美国哈佛大学举办个人艺术作品展。2005年应澳大利亚伍龙岗市市长邀请，赴该市举办个人艺术作品展。

目录

一、国画工具介绍	1
二、基本用笔墨法介绍	2
三、画法源流	4
四、梅花枝干的画法	5
五、花的画法	13
六、花与枝干组合	15
七、画梅小品练习	18
八、梅花作画步骤详解图	21
九、作品欣赏	29

一、国画工具介绍

1.毛笔

中国画最基本的工具，“文房四宝”之一。其分类根据选用的原料不同，可分为软毫、兼毫和硬毫。按尺寸可以简单地分为：小楷，中楷，大楷。更大的有屏笔、联笔、斗笔、植笔等。依笔锋的长短可分为：长锋，中锋，短锋。每种笔都有各自的特点，软毫一般指羊毫，毛软，吸水量大。硬毫一般指狼毫，弹性好，健挺。兼毫一般指狼羊毫的混杂，弹性适中，兼具狼羊毫的长处。

小提示：新笔初用时，适宜用冷水或者温水泡开，抹干后再使用，每次用完笔后，必须洗净，挤干水分，理顺笔毛，最好垂挂于笔架上，这样可以保护笔锋和保持笔的使用寿命。

2.墨

主要分为油烟墨和松烟墨，作画一般用油烟墨。初学者作画可买“一得阁”的墨汁。

3.纸

主要指宣纸，分为生宣、半熟宣和熟宣三种。生宣，吸水和渗化性强，易产生丰富的墨韵变化，适宜于写意画。熟宣，吸水性弱，着墨时，不易洇散开，适宜于工笔画。半熟宣，特性介于两者之间。宣纸的大小以长度的尺寸来分，有三尺、四尺、五尺、六尺、八尺和一丈二等，初学者买四尺即可。

4.砚

也称“砚台”，书写、绘画研磨色料的工具。好的砚台以端砚、歙砚为上乘。初学者一般不用砚台，墨汁足矣。

5.国画颜料

一般分成矿物颜料与植物颜料两大类，常分为管装、颜料块和颜料粉三种。目前市面上出售的12支一盒的“马利牌”中国画颜料，初学者用就足够了，经济方便。

6.画毡

作画时垫在纸与桌子之间，一是起隔离作用，二是留住纸上的墨和色。材质以羊毛最好。

7.镇尺

画国画必备之物，压在画纸上面来固定纸的位置，防止皱褶。材质有石头、玻璃、铁铜等，一般做成长条状。

8.笔洗

盛水的容器。画国画，水非常关键，墨和色的变化全靠水来调和，所以笔洗宜大不宜小。

9.调色盘

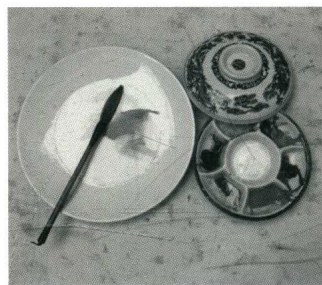
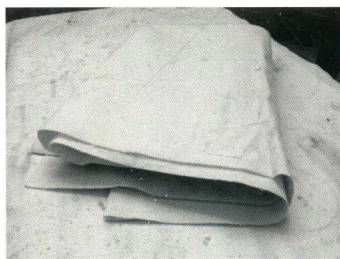
国画专用的调色盘是带盖的陶瓷碟，易于储墨和调色且防止干燥。

10.印章印泥

是我国特有的文房之宝，无论是文件签署，还是历史文物以及金石书画之钤记，都需要使用。

11.吸水纸

准备一些画纸的边角料或者废画，作画时用于调配墨、色的深浅浓淡，笔中水分的多少，吸水纸也可以吸去画面上多余的水分。

二、基本用笔墨法介绍

1.基本用笔

中国画是靠毛笔在纸面上挥舞，毛笔柔软且蓄水，我们把毛笔在纸上的抑扬顿挫所产生的无穷变化称为用笔。现在我们来介绍国画最为重要的几种用笔。

中锋用笔：

笔锋垂直于纸面，入笔要欲右先左，欲上先下，而把笔锋藏住（从用笔中体现中国人的含蓄）。特点：饱满圆润，有体积感。

侧锋用笔：

毛笔侧着躺下在纸面上运行。特点：笔墨变化多端，笔触面积大，多用于竹竿梅杆。

顺锋用笔：

笔锋顺行而下。

特点：线条流畅，如行云流水。

逆锋用笔：

笔锋逆行而上。

特点：线条不流畅，涩。

变锋用笔：

一根线条具有中锋、侧锋、顺锋、逆锋等，根据需要而变。

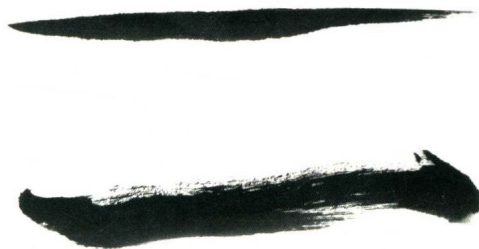
特点：非常灵动，兼具各种用笔特点。

不正确的用笔：

(1) 飘，没有起笔收笔。

(2) 用笔太快，不含蓄。

不正确的用笔

2. 基本墨法

墨法即用墨之法，传统的中国画以笔（用笔）为骨，以墨为形。古人云：“墨分五色”是指用水调节墨色形成多层次的浓淡干湿变化，“五色”说法不一，有指焦、浓、重、淡、清；有指浓、淡、干、湿、黑；也有加“白”，合称“六彩”的。

焦墨：墨最浓，含水最少甚至没有水分。

浓墨：墨较浓，比焦墨水分多，润一些。

重墨：比浓墨水分多些，比淡墨则又显黑一些。

淡墨：比重墨水分多，成了灰色的墨。

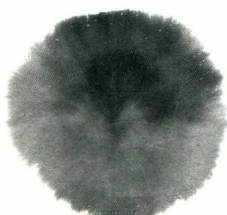
清墨：并不是说没有墨色，而是一些淡灰色的影子，是相较其他墨色而言的。

焦墨

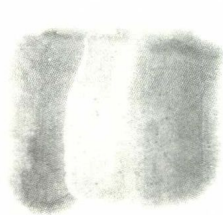
浓墨

重墨

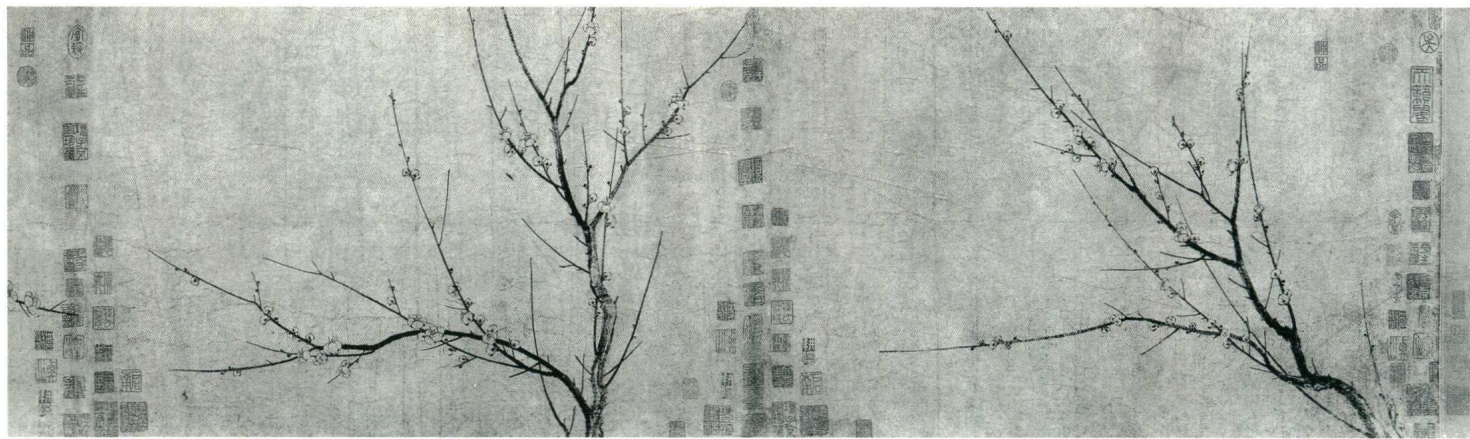
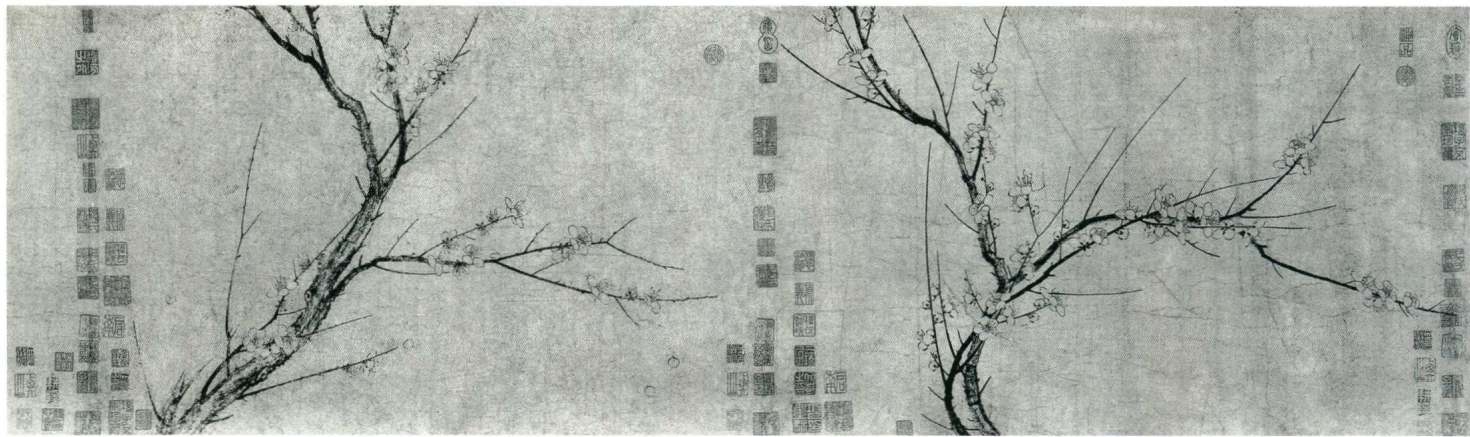
淡墨

清墨

三、画法源流

唐人以写花卉名者多矣，尚未有专以写梅称者。于锡有《雪梅野雉图》，乃用于翎毛上。梁广作《四季花图》，而梅又杂于海棠荷菊间。李约始称善画梅，其名亦不大著。至五代滕昌祐、徐熙画梅，皆勾勒着色。徐崇嗣独出己意，不用描写，以丹粉点染，为没骨画。陈常变其法，以飞白写梗，用色点花。崔白专用水墨，李正巨不作桃李浮艳，一意写梅，深得水边林下之致，故独擅专长。释仲仁以墨渍作梅，释惠洪又用皂子胶，写于生绢扇上，照之俨然梅影，后人因之盛作墨梅。米元章、晁补之、汤叔雅、萧鹏抃、张德珙，俱专工写墨。独扬补之不用墨渍，创以圈法，铁梢丁橛，清淡胜于傅粉，嗣之者徐禹功、赵子固、王元章、吴仲圭、汤仲正、释仁济。仁济自谓用心四十年，作花圈始圆耳。外此则茅汝元、丁野堂、周密、沈雪坡、赵天泽、谢佑之，为宋、元间之写梅著名者。汝元世称专家，佑之但傅色浓厚，学赵昌而不臻其妙也。明代诸公尤多善此。未分厥派，各擅一长，不暇标举。唐宋以来，画梅之派有四：惟勾勒着色者最先，其法创于于锡，至滕昌祐而推广之，徐熙始极其妙也。用色点染为没骨画，创于徐崇嗣，继之者代不乏人，至陈常又一变其法。点墨者，创于崔白。演其法于释仲仁、米、晁诸君，相效成风，极一时之盛。圈白花头，不用着色，创于扬补之，吴仲圭、王元章推其法，真横绝一世。考画梅之法，其源流亦不外乎是矣。

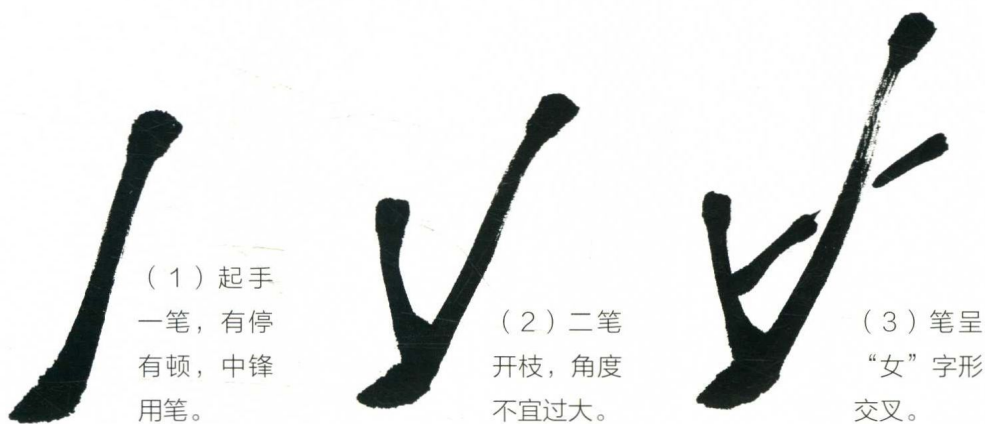

宋 扬无咎

四、梅花枝干的画法

画梅一般先画枝干，再添花，并且梅花开花时不长叶，因此枝干是梅花的基础，是骨架，骨架好则事成八分，枝干直且挺拔，中锋用笔，笔笔相连。

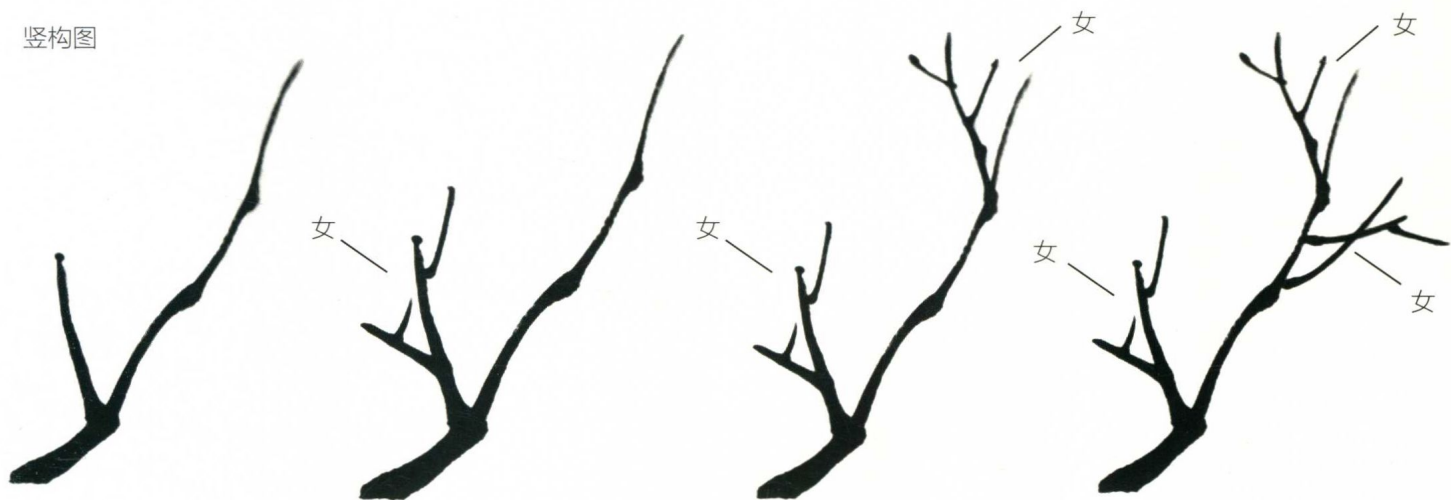
画梅枝干诀：先把梅根分女字，大枝小梗节虚招。花头各样填虚处，淡墨行根焦墨梢。干少花头生干出，缺花枝上再添描。气条直上冲天长，切莫添花意自饶。

此三笔为枝干的基本结构，任何梅枝都是由这一结构演化。梅枝一般从主干画起，主干定构图，再补小枝。

1. 基本构图

竖构图

(1) 起手第一笔把梅枝的势画出。 (2) 第一个“女”字。 (3) 第二个“女”字。 (4) 三个“女”字构成一幅完整的构图。

横构图

第一笔

第二笔

(1) 画主枝。

(2) 枝中出枝。

(3) 第一个“女”字交叉。

(4) 第二个“女”字交叉并整理出枝，使之完美。

2. 出枝各式

画梅出枝可概括为上出枝梗、下垂枝梗、左折枝和右折枝等式。注意，画嫩枝、新枝、细枝时，多形象运用“女”“戈”“之”等字形。

上出枝梗

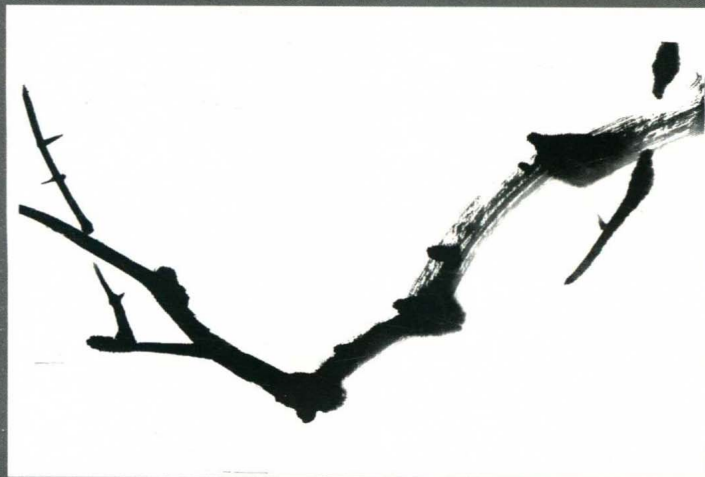
上发嫩梗生枝式二法

下垂枝梗

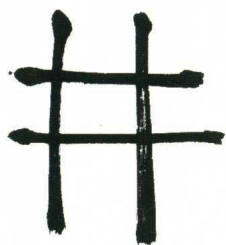
折技生梗

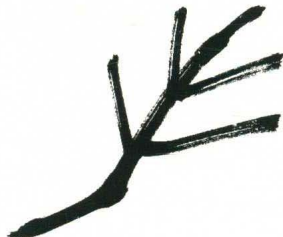
不正确的画法

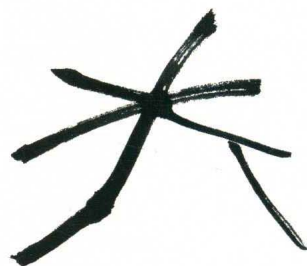
枝干平行

井字形

鱼骨形

打结形

3. 枝干穿插组合

画枝干组合，可中侧锋并用，运笔要有提按顿挫、顺逆往来、轻重缓急的变化，大干多用侧锋，小枝多用中锋，一般情况下，粗干的墨色总体淡一些，而细枝则用较浓的墨来表现，这样一前一后、一浓一淡、一实一虚，章法得当。

(1) 主枝出锋要起势。

(2) “女”字交叉不含糊。

(3) 补枝随后重虚实。

(4) 出枝“女”字定构图。

要点：首枝要浓，后枝要淡，淡浓之间，气韵生动，变化无穷。

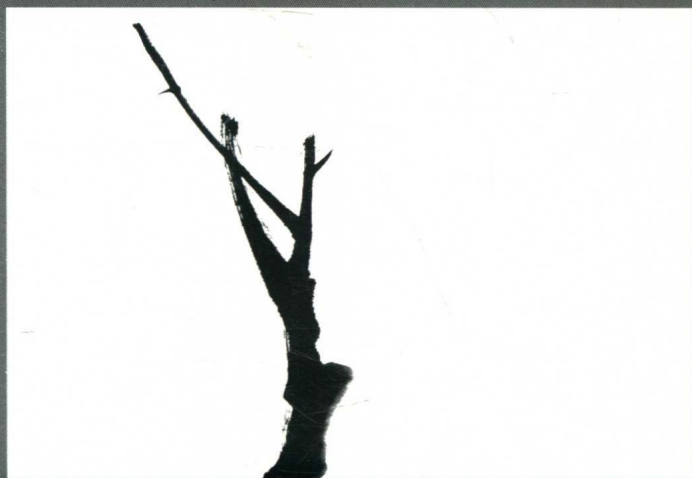

(1) 浓墨定主枝。

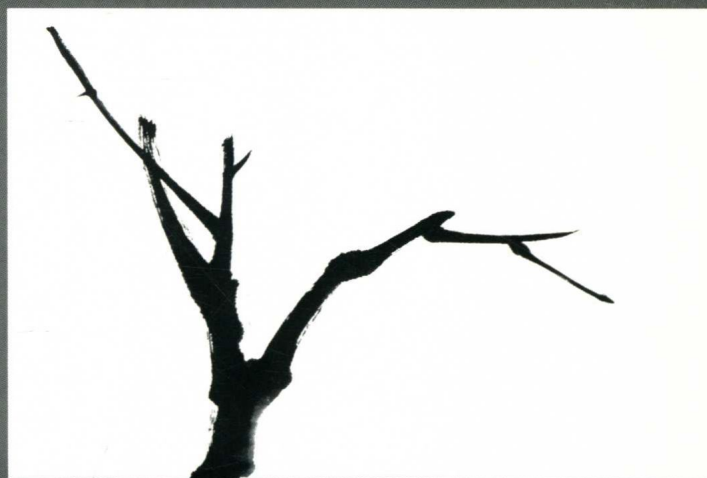
(2) 淡墨画出枝（前后变化多）。

(3) 主枝相连定构图。

(4) 枝中出枝定乾坤。

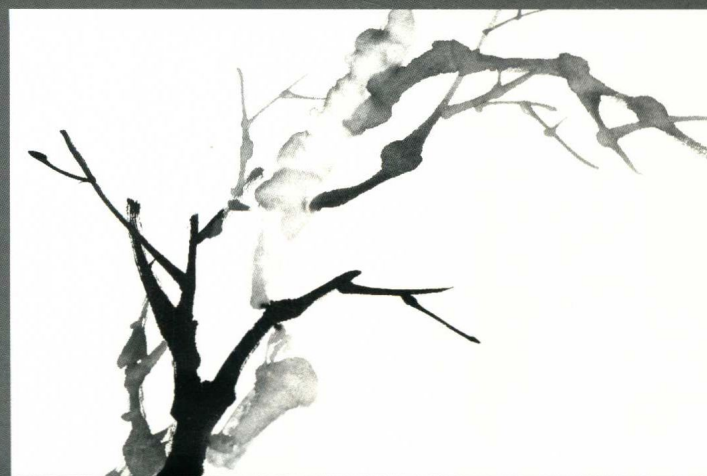
(1) 首先画前枝，前枝墨要浓。

(2) 二笔画后枝，后枝墨宜淡。

(3) 三笔画主枝，主枝定构图。

(4) 主枝出枝定乾坤。

4. 没骨枝干画法

枝干用侧锋，黑色宜干枯，浓淡干湿并用一气呵成显精神。

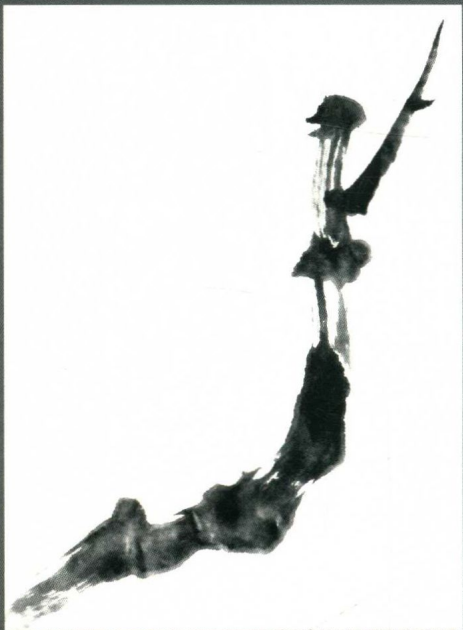
没骨画法小常识

直接用彩色作画，不用墨笔立骨的技法叫做没骨法。

分山水没骨和花鸟没骨两种，相传最初由南朝张僧繇创始，而没骨花鸟传始于北宋徐崇嗣，实应真正始于清恽寿平。这种画法打破了前代习用的“勾花点叶”法，以彩笔取代墨笔，直接挥抒，从而产生了一种全新的时代风格。

竖构图

(1) 起手一笔画主杆。

(2) 杆中出枝定构图。

(3) “女”字交叉不含糊。

横构图

(1) 曲如蛇，劲如铁。

画梅宜忌诀

写梅五要，发干在先。
 一要体古，屈曲多年。
 二要干怪，粗细盘旋。
 三要枝清，最戒连绵。
 四要梢健，贵其遒坚。
 五要花奇，必须媚妍。
 梅有所忌，起笔不颠。
 先辈定论，着花不粘。
 枯枝无眼，交枝无潜。
 树嫩多刺，枝空花攒。
 枝无鹿角，身无体端。
 蟠曲无情，花枝冗繁。
 嫩枝生藓，梢条一般。
 老不见古，嫩不见鲜。
 外不分明，内不显然。
 笔停竹节，助条上穿。
 气条生萼，蟹眼重联。
 枯重眼轻，体无女安。
 枝梢散乱，不抱体弯。
 风不落英，聚花如拳。
 花不具名，稀乱匀填。
 其病犯之，皆不足观。

(2) 出枝补枝不寂寞。

(3) “女”字交叉不要忘。

要点

(1) 前枝与后枝的关系。一般情况下，把前枝画得浓一些，后枝画得淡一些，来表现远近关系。

(2) 粗干和细枝的关系。一般情况下，粗干淡墨色整体一些，而细枝则可用较重的墨来表现。

5. 双钩枝干画法

双钩法小常识

中国画技法名。用线条钩描物象的轮廓，通称“勾勒”，因基本上是用左右或上下两笔钩描合拢，故亦称“双钩”。大部用于工笔花鸟画。又旧时摹搨法书。沿字的笔迹两边用细劲的墨线钩出轮廓，也叫“双钩”；双钩后填墨的称为“双钩廓填”。

(1) 起手第一笔，嫩枝跟上头。

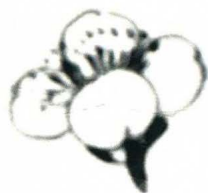
(2) 支杆随后置，加枯笔，前后自有成。

(3) 支杆出枝。

五、花的画法

1. 花的各种姿态

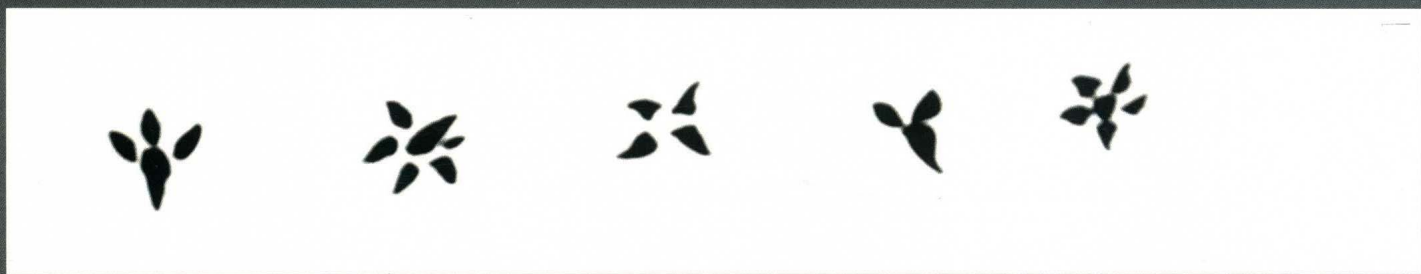
将放

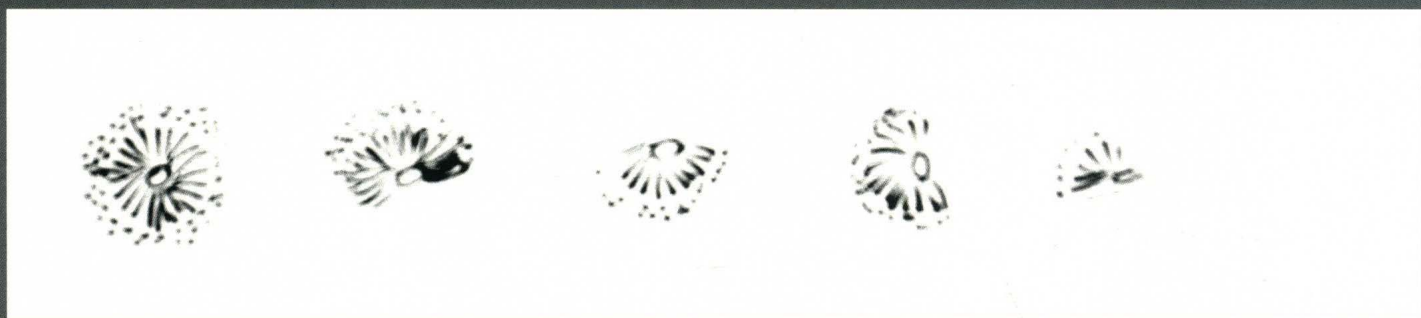
花苞

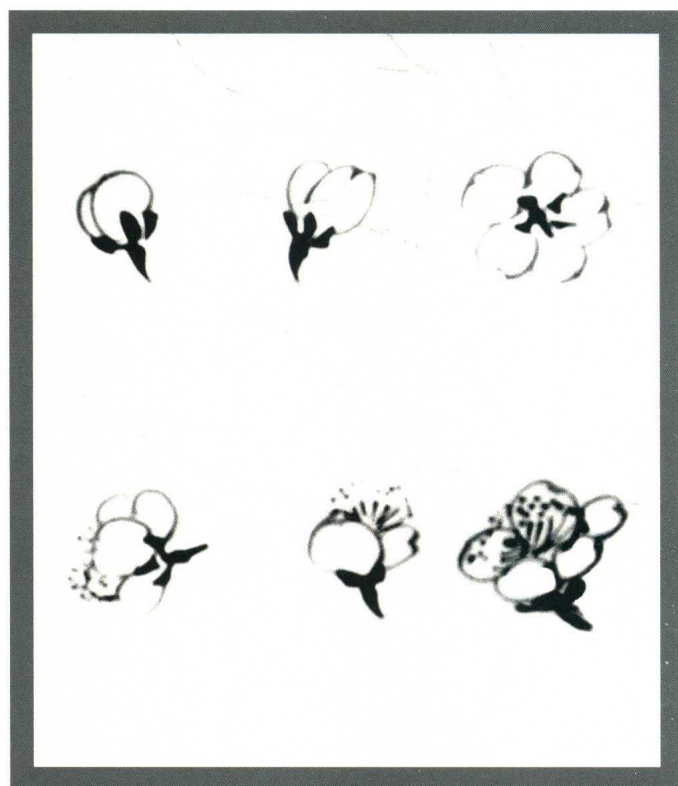
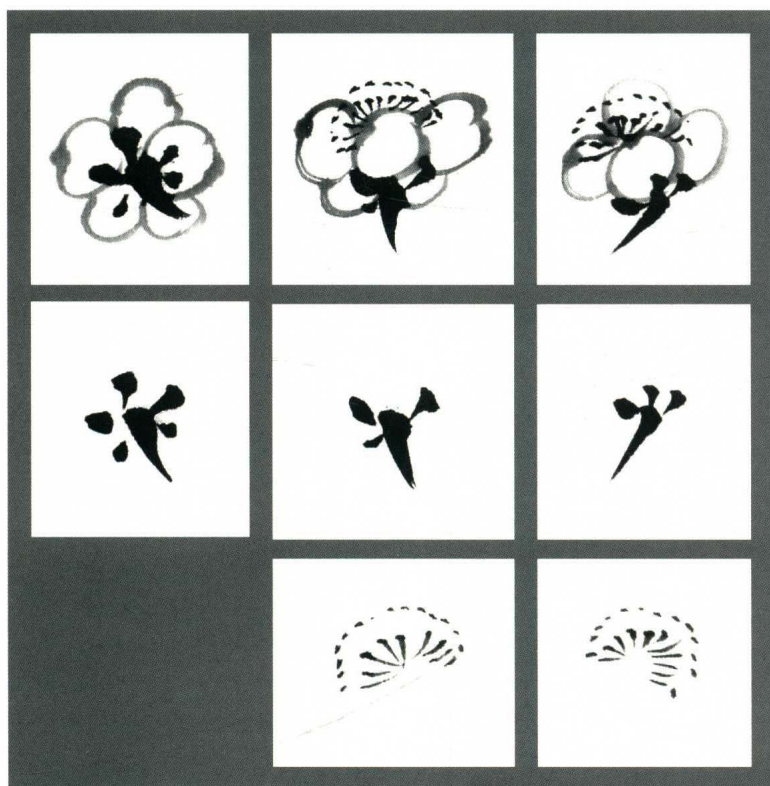
2. 花蒂的画法

3. 花蕊的画法

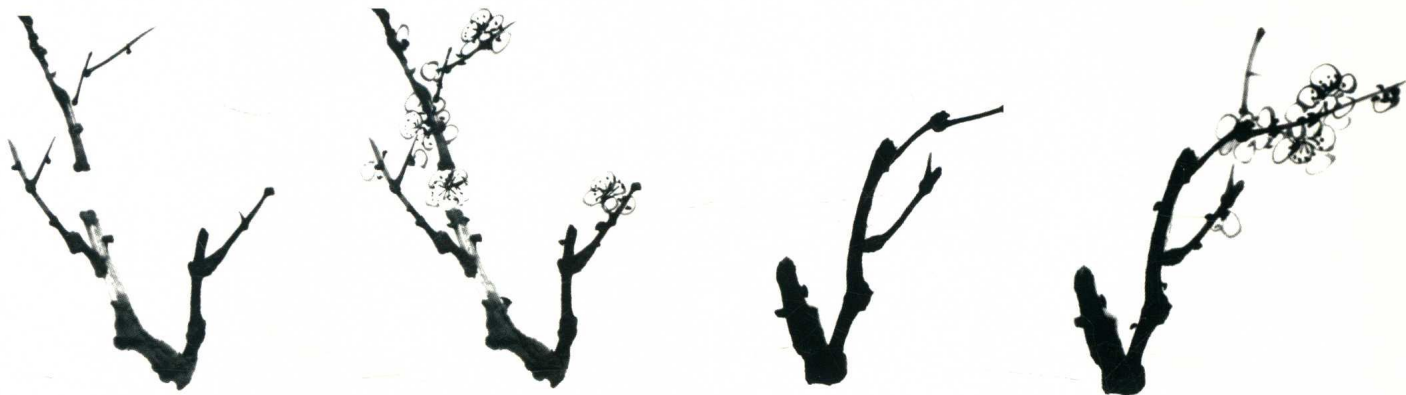

4. 蒂和蕊的连接

六、花与枝干组合

画梅花与枝干的组合，一般先画枝再画花，也有先画花后补枝的，主枝穿花心而过。

(1) 画枝杆时要留出花的位置。 (2) 枝上画花，花要分前后左右。 (3) 需留出画花的空间。 (4) 花一般是长在出枝上。

