

中国老年大学书画教材

梅

黄忠耿 著
广西美术出版社

书法类

《楷书教程》《行书教程》《篆隶书教程》《草书教程》

花鸟类

《梅》《兰》《竹》《菊》《牡丹》《荷花》

《蔬果》《鱼类》《鸟类》《藤本》《木本》《草本》

山水类

《山水画小品——山石》《山水画小品——林木》

《山水画小品——云水》《山水画小品——屋宇》《山水画创作》

基础知识

《构图·题款·用章》

《中国老年大学书画教材》编辑委员会

主 编：黄忠耿

副 主 编：（按姓氏笔画顺序排）

马贵觉 冯京义 刘志辉 陈再乾
邱茂叶 杨一万 金月霞 钟力田
钟 铨 覃建平

编 委：（按姓氏笔画顺序排）

广西壮族自治区老年大学

王 精 王雪峰 韦 峰 朱丹红 朱敬华 陈 川 陈再乾
吴善贞 吴 锁 辛庆彬 杨一万 杨宇云 周凯达 罗 罍
钟 涛 梁彩娟 梁华童 黄忠耿 黄格胜 谭明彪 潘丽珠

广东老干部大学

邓 冕 卢育红 朱颂民 何兆雄 何耀鸣 杨植桐 贺立新
钟 铨 钱伯泉

广州市老年干部大学

许 山 刘艺林 刘志辉 李敬良 周健慧 罗赐中

山西老年大学

吕林健 吴书文 李建忠 李金鹏 沈晓英 杨崇德 范 华
武 磊 徐树文 覃建平 温忠贵 樊志贤

山东老年大学

马 杰 冯京义 张恩绪

天津市老年人大学

马贵觉 赵先忠 皇甫秉钧

安徽老年大学

孙 康 朱 斌 邱茂叶 徐卓亚 隋鸿君

青海省老年大学

马广惠 王来顺 李成安 张凯年 陈衍生 金月霞 林廷傑
胡青泰 钟恩明 顾乃斌

贵州老年大学

朱德荣 钟力田 钟绍让

图书在版编目（CIP）数据

梅 / 黄忠耿编. — 南宁：广西美术出版社，2007.12

中国老年大学书画教材

ISBN 978-7-80746-335-1

I. 梅… II. 黄… III. 梅—花卉画—技法（美术）—老年大学—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第203935号

ZHONGGUO LAONIAN DAXUE SHUHUA JIAOCAI

中国老年大学书画教材

MEI

梅

主 编：黄忠耿

著 者：黄忠耿

图书策划：杨 诚 钟艺兵

责任编辑：蓝薇薇 潘海清

装帧设计：易 言

责任校对：罗 茵 尚永红

审 读：林柳源

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

出 版：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号

制 版：广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷：深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次：2008年1月第1版

印 次：2008年1月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：6

书 号：ISBN 978-7-80746-335-1/J·867

定 价：35.00元

ISBN 978-7-80746-335-1

9 787807 463351 >

前言

经过两年多的准备和组织，在各方面的共同努力下，这套老年大学书画教材终于编著完成和出版，这是值得高兴的事情。随着我国老年人数量的增加以及国民生活水平的提高，进入老年大学学习的老同志越来越多。这些老同志带着满腔热情到老年大学求学，探索一些他们感兴趣的全新领域，他们所学的专业是过去没有接触或很少接触的，因此需要有一套适合他们的教材。这些年我国老年大学有了很大的发展，书法和中国画这些专业历年来为众多学员所喜爱和学习，并且培养了大批老年书画人才和书画爱好者。但老年教育毕竟还是一种较为新兴的教学模式，目前尚未有很成熟的教材，我们这次所编的这套老年大学书画教材，就是对老年大学书画教材建设的一次探索，希望能为老年教育作一点贡献。

我们组织了一批对老年教育有一定经验的教师，来共同编写这套教材，根据每位教师对老年书画教学的经验和体会来编写，有各显神通的意味，但最基本的要求就是要适应老年大学学员的特点：老年人阅历丰富，理解能力较强，但精力、体力和记忆力等相对较弱，且多为晚年才开始学习书画，书画基础较差，所以所著的书既要有一定的理论水平，也要有简明易学的技法；在内容上按题材分册，便于同一题材深入学习，技法尽可能概括全面，示范作品相对印大些、好些、多些，便于老年学员临摹和观摩学习。

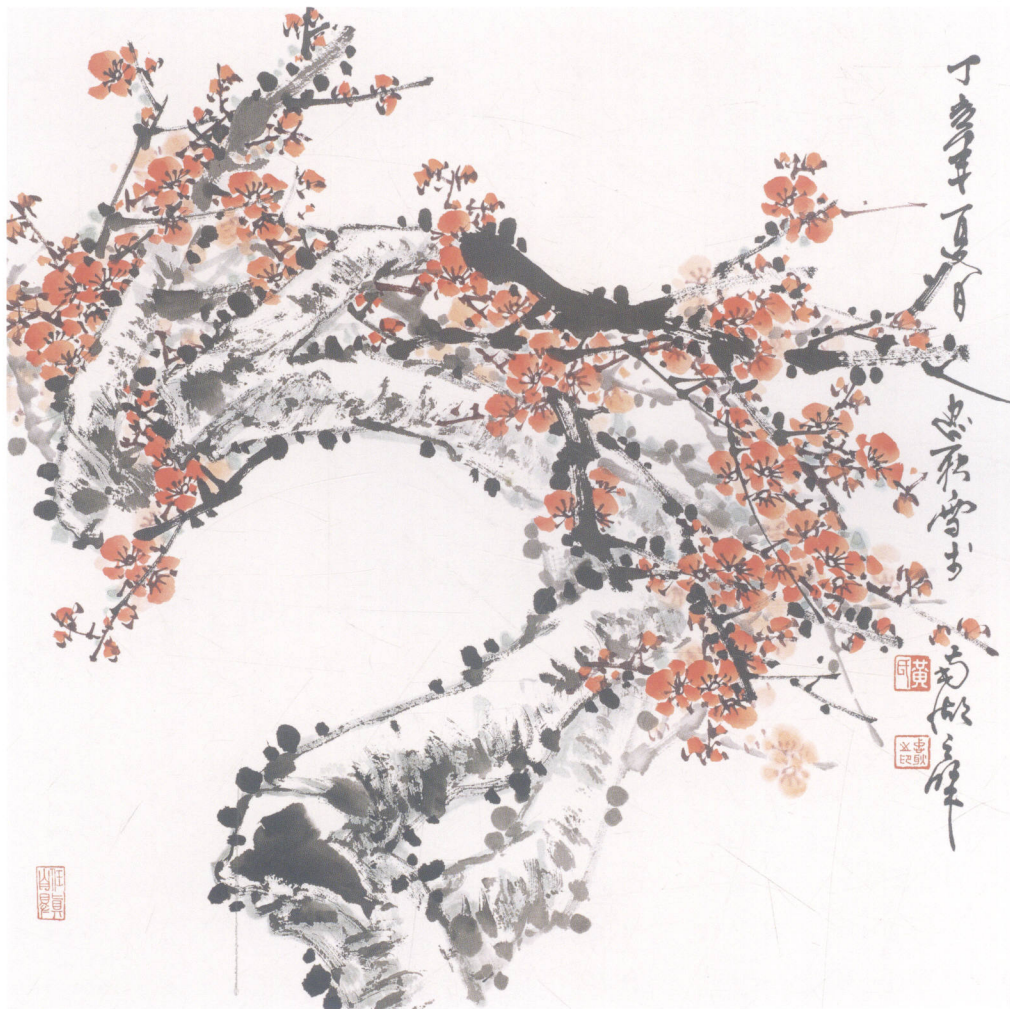
老年书画教育的意义还远不止老年同志学书画本身的作用，它还有一定的社会影响和社会作用，老同志学习上的刻苦认真，常常让人感动，他们那种活到老学到老、甘当小学生的精神更是年轻人效仿的榜样，而他们对于书画艺术的热爱将会带动和影响家庭其他成员以及亲朋好友，影响到他们所在的社区乃至社会，这对于普及和传承我们的优秀文化艺术遗产将起到不可估量的作用。希望有更多的人来共同关爱老年人、关心老年人事业和老年教育，为构建社会主义的和谐社会发挥作用。

《中国老年大学书画教材》主编
广西老年大学特聘教授
广西艺术学院原成人教育学院副院长

黄忠耿

梅

黄忠耿 著
广西美术出版社

目 录

第一章 梅花概述	2
第二章 怎样学画梅	2
第三章 梅花画法	2
一、枝干的画法	2
(一) 小枝画法有两种运笔方式	2
(二) 大枝干的画法	4
二、花的画法	8
(一) 勾勒法	8
(二) 勾勒填色法	10
(三) 点写法(没骨法)	11
三、梅花作画过程	12
(一) 白梅画法(勾勒画花、没骨画枝干)	12
(二) 红梅画法(点写画花、勾勒画枝干)	14
(三) 雪梅画法(点写画花、勾点结合画枝干)	16
第四章 范画与欣赏	18

第一章 梅花概述

梅花因其迎寒独自开，先于百花迎春开放，既迎春又报春，苦寒之后展现出的娇艳自然为人们所喜爱，而其凌霜傲雪不畏严寒的特性更是文人墨客讴歌的对象，它的坚强性格为人们所歌颂和追求。历史上对于梅花人们写出了许多荡气回肠的诗篇，由于梅花具有这些特点自然也就成了画家笔下的重要题材。中国画自从有了写意花鸟画之后，梅花作为花鸟画必不可少的素材经久不衰。

梅花有很多的品种，以花瓣分可分为单瓣和重瓣；以色彩分可分为红梅、白梅、绿梅等，从种植地点和用途不同可分为生长在野外枝干高大苍

劲的野梅；种在庭院供人观赏枝多花朵繁盛的庭梅，种在花盆经人工修剪枝干弯曲奇古的盆梅等，但是表现在画面上的梅花往往是人们对梅花的一种主观感受（通过写生而要表达的对象除外），是作者心中的梅花，是对梅花坚强性格的讴歌，是作者心灵的表达。

梅花和菊花、兰花、竹子合称为四君子，均为画家喜爱的题材，历代的画家为了表现它们不断地探索和努力，逐步总结出一套比较规范画法，加上四君子造型上的各有特点，历史上把梅兰竹菊的画法作为写意花鸟画的入门和基础。梅花有了这样

一套较为规范的画法，在技法上它就是画梅花的基础，也是画梅的共性，然而由于每个人对梅花的理解和感受的不同，加上审美观的差异，表现在画面上的梅花并不相同，这就是个性（主要表现在意境和造型方面）。学画梅花首先通过临摹别人的作品，学习画梅的技法和吸收别人的经验，学好梅花画法也是为写意花鸟画打下了一定的基础，除了笔墨技巧之外，画好梅花枝干对于画其他木本枝干就可举一反三，触类旁通，组织好了梅花，对于其他种类花的花朵构成和组合也打下了良好的基础。

第二章 怎样学画梅

临摹是学习画梅的最重要途径，首先要找临本，最好找绘画风格是自己比较喜欢的作品，建议初学者最好找造型比较具象的、技法比较传统和规范的画家的作品，也就是先学习画梅的传统技法，这样能较快的掌握画梅技巧并打下良好的绘画基础，然后要认真的研临本的用笔，用墨用色和构图的方法、造型的特点，作者是怎样去表现梅花的精神面貌及抒发自己的感情的，最后才着手临摹。

由于梅花造型比较简单，开花时没有叶子，只有花和枝干两部分，写生和观察比较方便，关键是要体会

梅花的精神面貌和凌霜傲雪的性格特点，前人有云：画梅花枝干要曲如龙劲如铁，其实这是为了表现梅花的坚强。毛泽东著名诗词《咏梅》中：“俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑”，表现的就是一种美丽朴实和浪漫的情怀。

当我们通过学习掌握了技法之后，就要进行创作，创作过程就是要把自己对梅花的感受充分的表现在自己的画面上，去寻找合适自己思想感情的表现方法，久而久之，自然能创作出富有个性和深度的作品。

此外，在学习过程中，坚持做

到三多，一、多看，包括看书看画和看别人作画，观察生活等。二、多思考，对于所看到的作品和观察到事物要多思考，多问些为什么？如看到某件作品时可想：别人是怎样表现主题的，这幅画意境如何，作者的笔墨和造型有什么特点等。三、多动手，这是最重要的，只有通过大量的练习方能不断提高绘画水平。

默写也是一个很重要的学习方法，默写是对临摹过的作品或看到的作品以及观察到的对象凭记忆画出来，常练习能增强记忆力和加快学习的进度。

第三章 梅花画法

梅花开放时没有叶子，只有枝干和花朵两部分。

一、枝干的画法

枝干分小枝、大枝干两部分。小枝基本为没骨画法，要求画得圆挺有力。大枝干有没骨画法、勾勒法、勾点结合等画法。大枝干要求画得苍劲、屈曲、坚韧。

（一）小枝画法有两种运笔方式

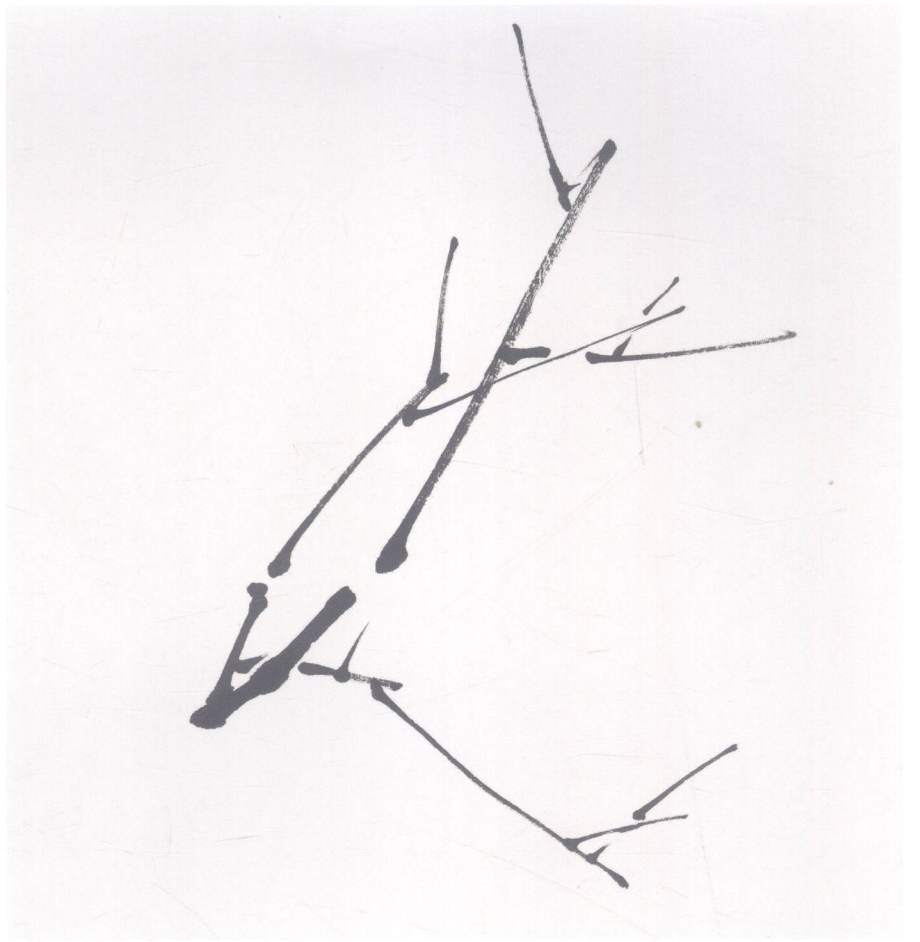
1. 从上往下画，中锋用笔，要有顿挫变化，每次顿挫长短不要相等，线条有从细到粗的变化。
2. 从根部方向朝末梢画，中锋用笔，起笔要略顿，运笔要稳，结束要

收笔，不可直扫出去。

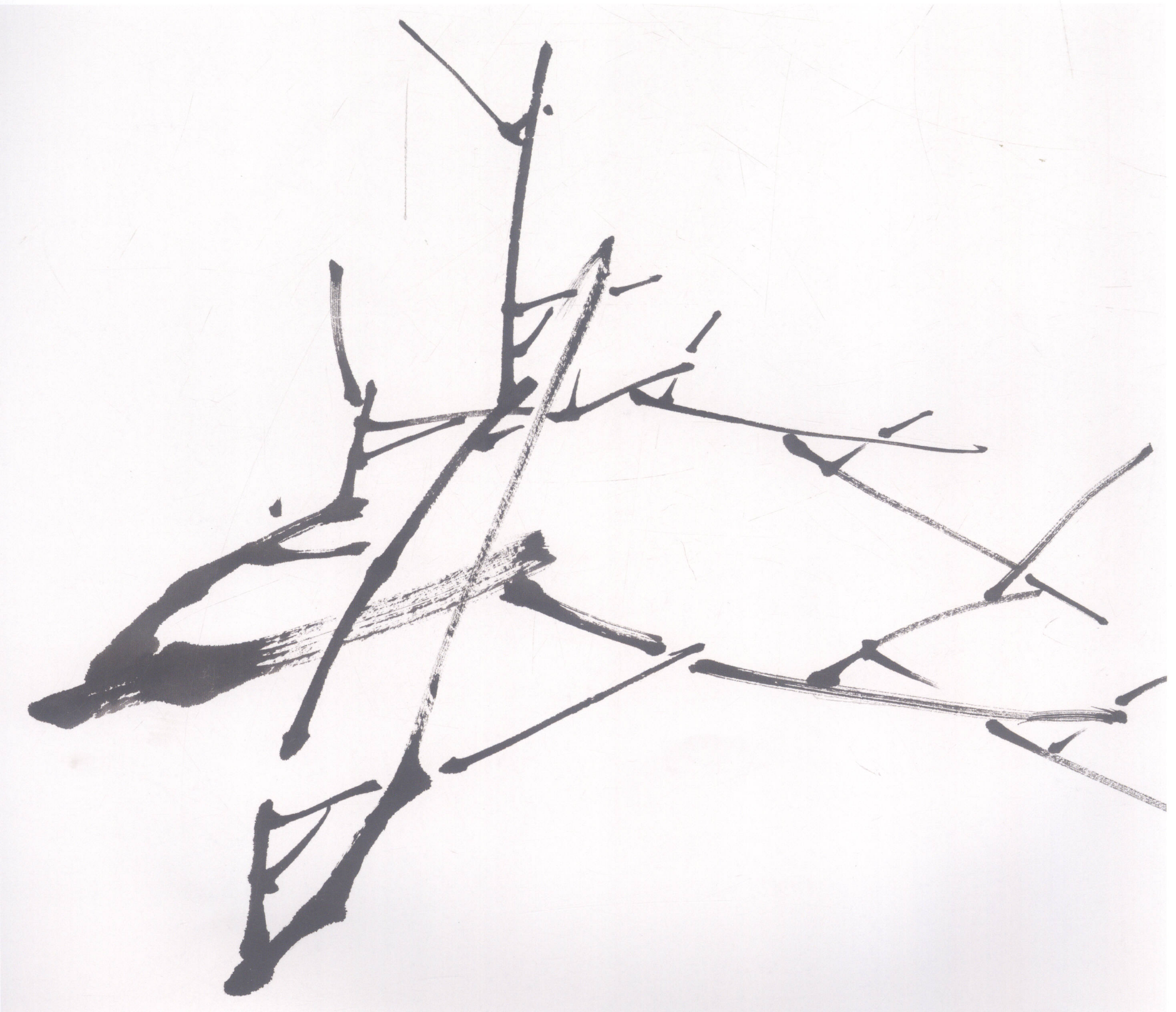
3. 两种运笔方式可视需要结合使用，不可拘泥于一种方式，枝条中间可留一些空位用来画枝条前面的花朵。两枝交叉时，后面枝条要断开并留一些空位，表示为后面枝条，称为让。枝干要直中有弯，不可太直。它们为枝条互相穿插组合画法。

1. 中锋用笔从上往下的小枝画法。

2. 中锋用笔从根部向末梢的小枝画法。

3. 小枝组合画法。

（二）大枝干的画法

1. 没骨法：用大笔侧锋或中锋画出有墨色变化、有顿挫变化的大枝干，一般大枝干墨色可略淡于小枝条。

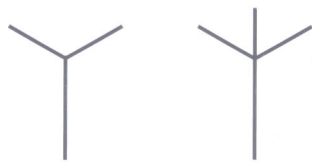

画枝条忌如下毛病：

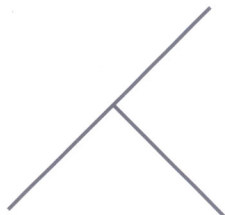
1. 出枝的角度不要相等。

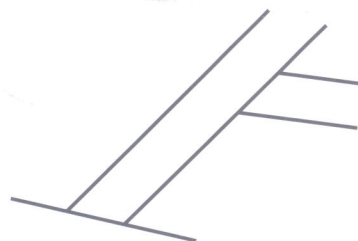
2. 出枝不要成Y字，不要三叉。

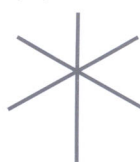
3. 不要垂直交叉。

4. 出枝不要平行。

5. 枝条相交穿插时不要三枝交于一点形成骨架。

2. 勾勒法：分勾、皴、擦、染、点五个步骤：

说明：在作画过程中，勾、皴、擦往往可同时进行，不一定要分别进行。

步骤一 勾：勾出枝干的轮廓线，勾时不可平板，线条要有前后、粗细等变化。

步骤二 皴：画出枝干的皱纹、明暗等。皴的线条要有大小、长短的变化。

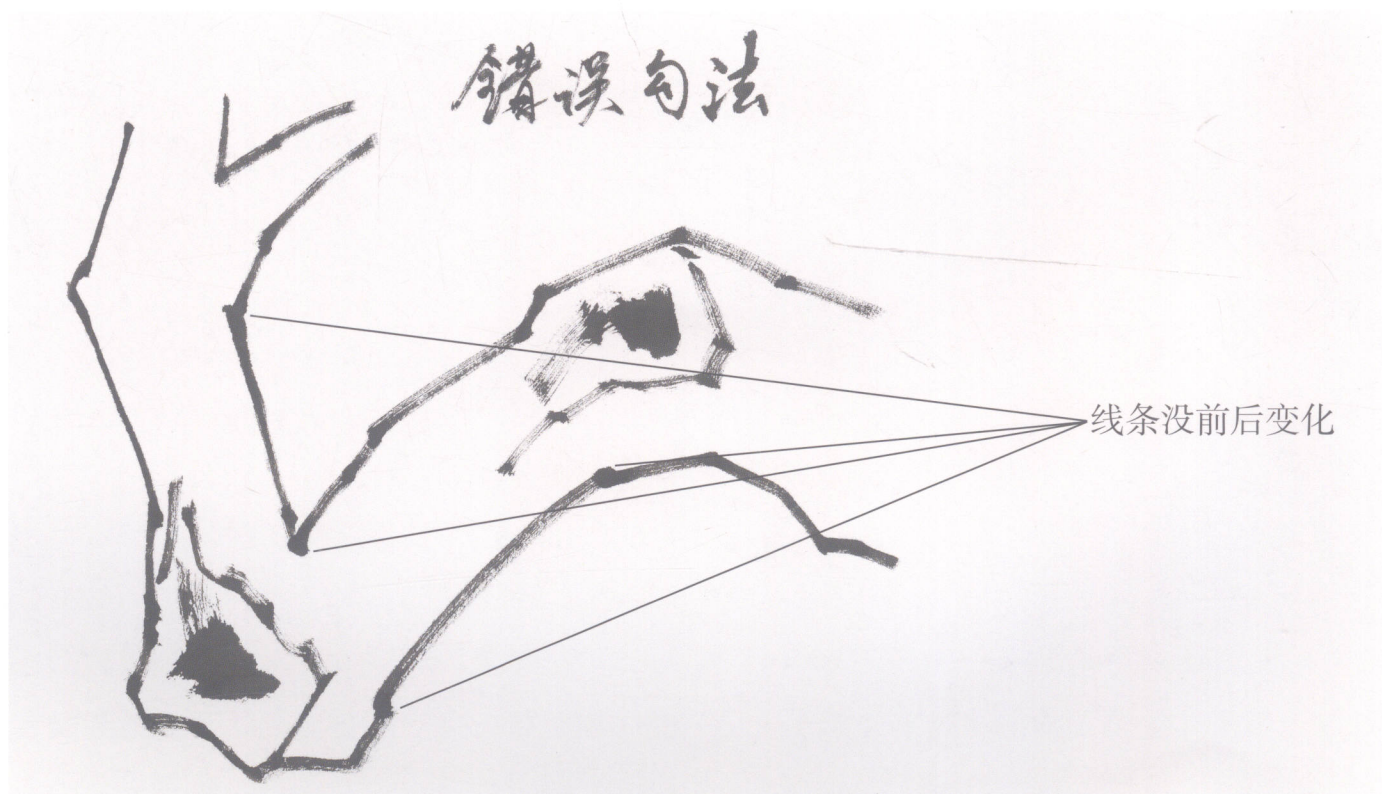
步骤三 擦：加强皴的效果。要擦得活、不呆板、不可等分来擦，也就是不要刚好擦一半留一半空白。

步骤四 染：根据作者的意图和画面的需要，用色或墨对枝干进行渲染或烘染。

错误勾法范例：

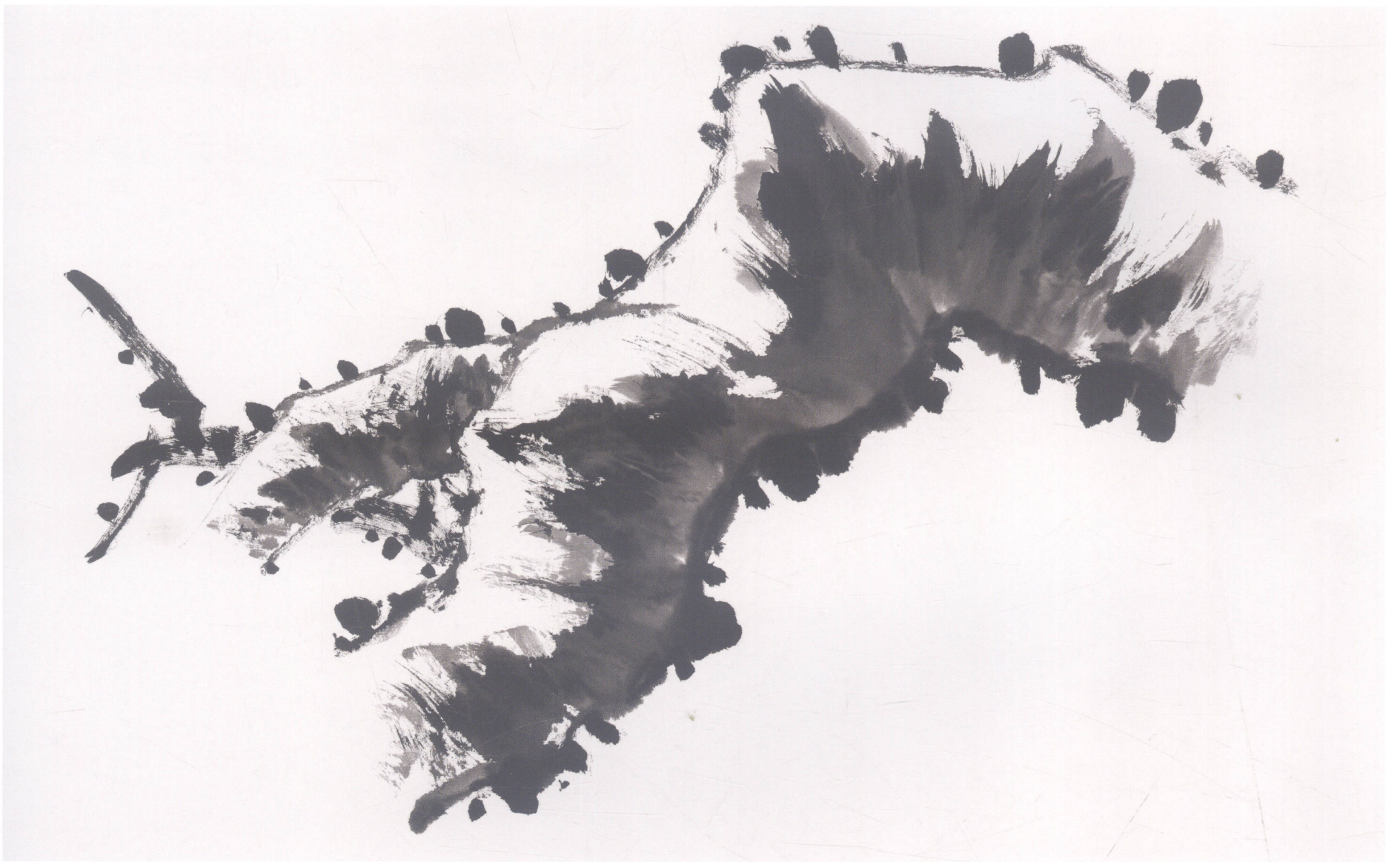
线条没有前后变化使所画枝条有如锯开树干的一个平面。

步骤五 点：画面完成之后对枝干点苔，点苔时注意苔点的大小变化、疏密变化，它起着丰富画面和收拾画面的作用。

3. 勾点结合（画雪梅常用此法）：先用淋漓墨色画出枝干的暗部，然后用线勾画出枝干的形状，并以浓墨点苔。

4. 湿勾法：
用大笔画出有浓淡变化的大枝，趁湿用较浓墨勾轮廓。

说明：作画时，无论用什么方法画枝，都不要把枝画完整，要留出一些空位，供画长在枝条前面的花朵。无论小枝或大干出枝时，枝条都必须有长短、大小的变化，墨色上有浓淡、干湿的变化。

二、花的画法

梅花的品种很多，但写意梅花多以单瓣梅花为描写对象，画法主要有勾勒法、勾勒填色法、点写法（没骨法）。

（一）勾勒法

1. 中锋用笔淡墨勾出花瓣，每个花瓣可一笔勾成。

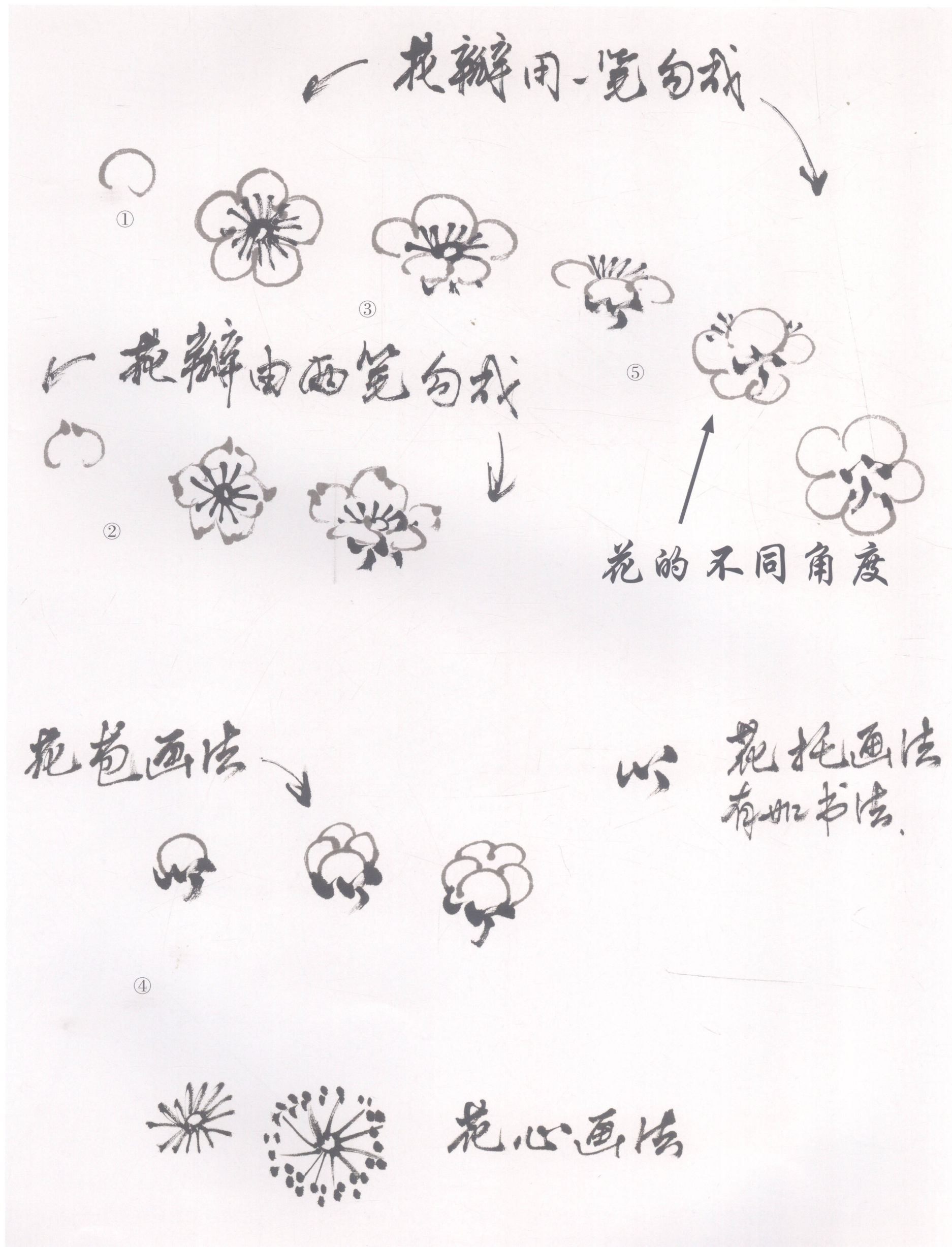
2. 画花瓣也可两笔勾成。

3. 用浓墨或浓色画出花心、花托、花萼，用笔要有写的感觉，有如书法。

4. 花心、花苞的画法。

5. 花在不同角度的形状变化。

说明：在画面上，所画的花应以面向观众较为正面的花朵为主体。

6. 花的组织

A. 疏密有致，并有前后关系。

B. 花与花之间形成不等边三角形。

C. 花的方向要有变化，不要同向。

D. 每组花的形状、大小、面积以及花的数量不要相同，每组花的距离不要相等。

E. 花画完后可用色衬托。

(A)

(B)

(C)

(D)

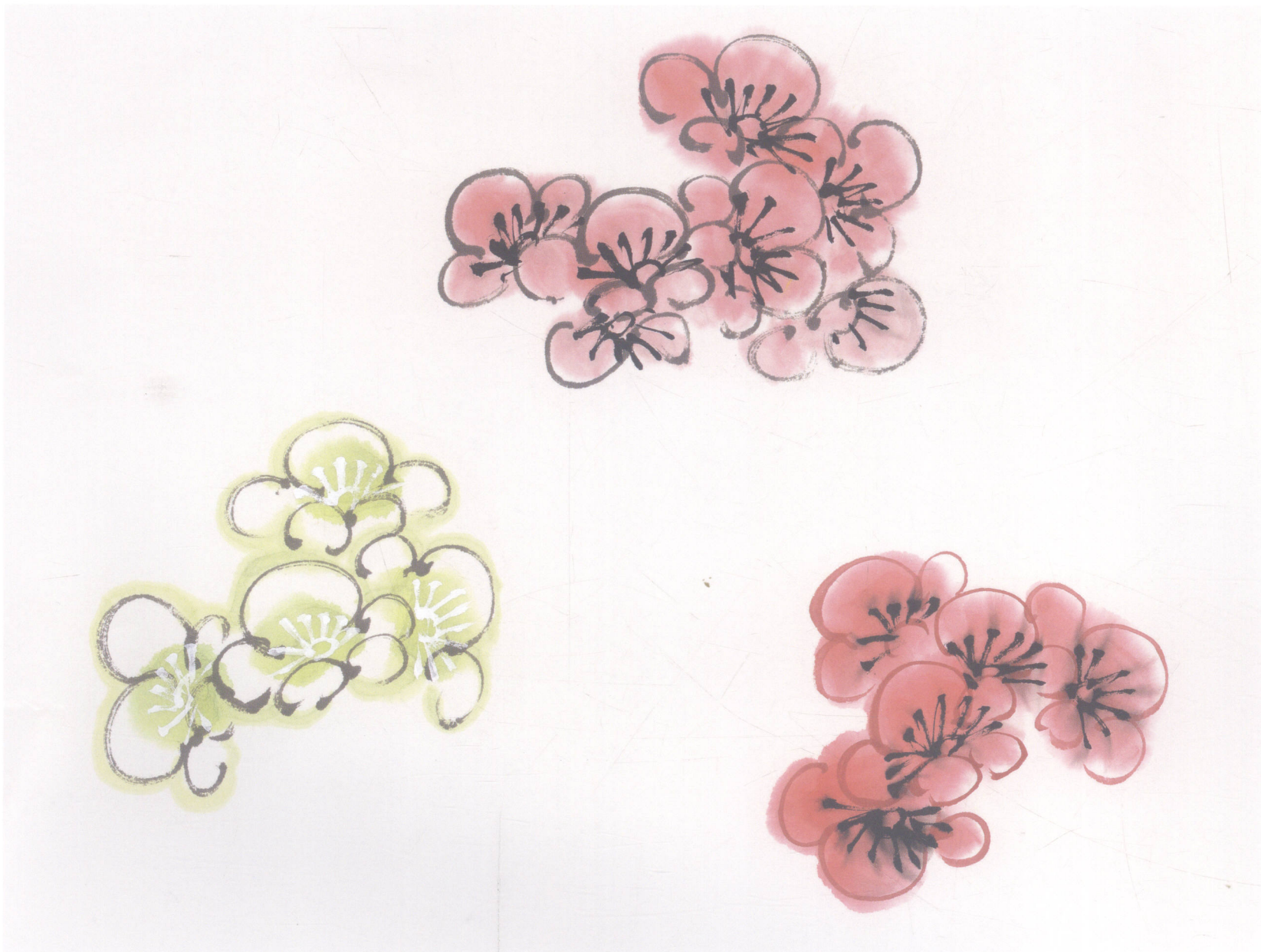
(E)

（二）勾勒填色法

分为两类，先勾后填色，或者先画底色趁湿勾勒。

1. 用墨或色勾画后填上所需的颜色，填色时要有浓淡变化。

2. 根据需要先在纸上画出有浓淡变化的颜色，趁湿勾出花瓣，这样有淋漓的效果。

1. 先勾形后填色。

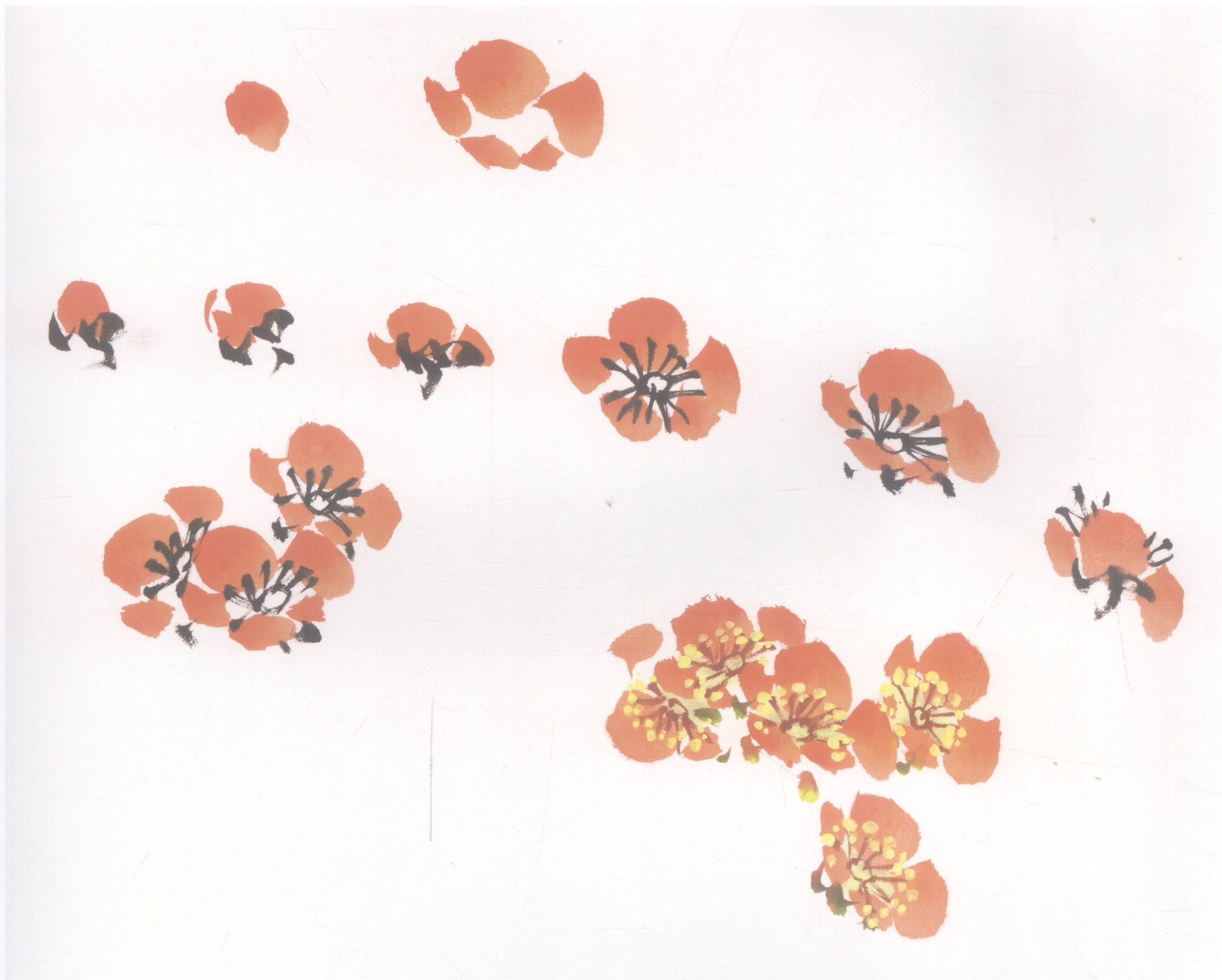
2. 先画底色趁湿勾勒。

（三）点写法（没骨法）

1. 用有浓淡变化的颜色点出梅花的形状。最后点花心和花托，花心和花托可用墨也可用色，点花瓣和花心等要注意用笔，要写不要描和涂。

2. 可用不同浓淡的颜色画出不同层次的花。

3. 用浅色画花（如白色），可用色或墨做衬托，使花显得比较明显。

1. 点色法。

2. 浓淡法。

3. 衬托法。

三、梅花作画过程

(一) 白梅画法(勾勒画花、没骨画枝干)

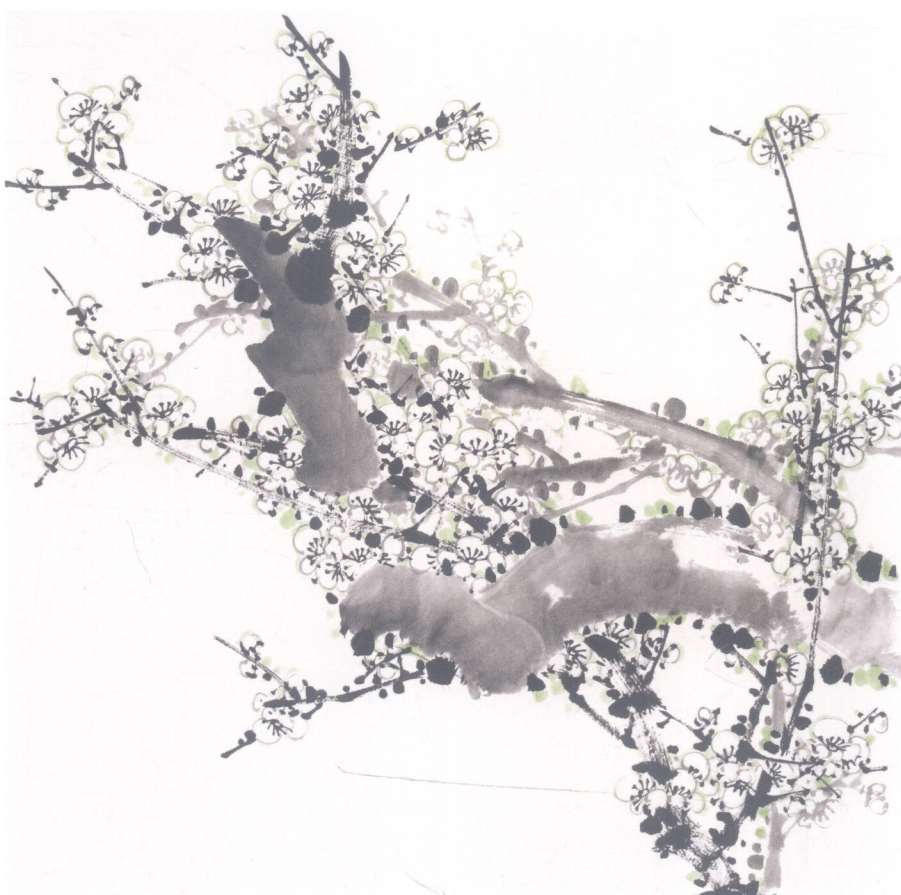
步骤一 没骨法画枝干，枝干要有大小、长短、疏密的变化，墨色有浓淡干湿的变化。

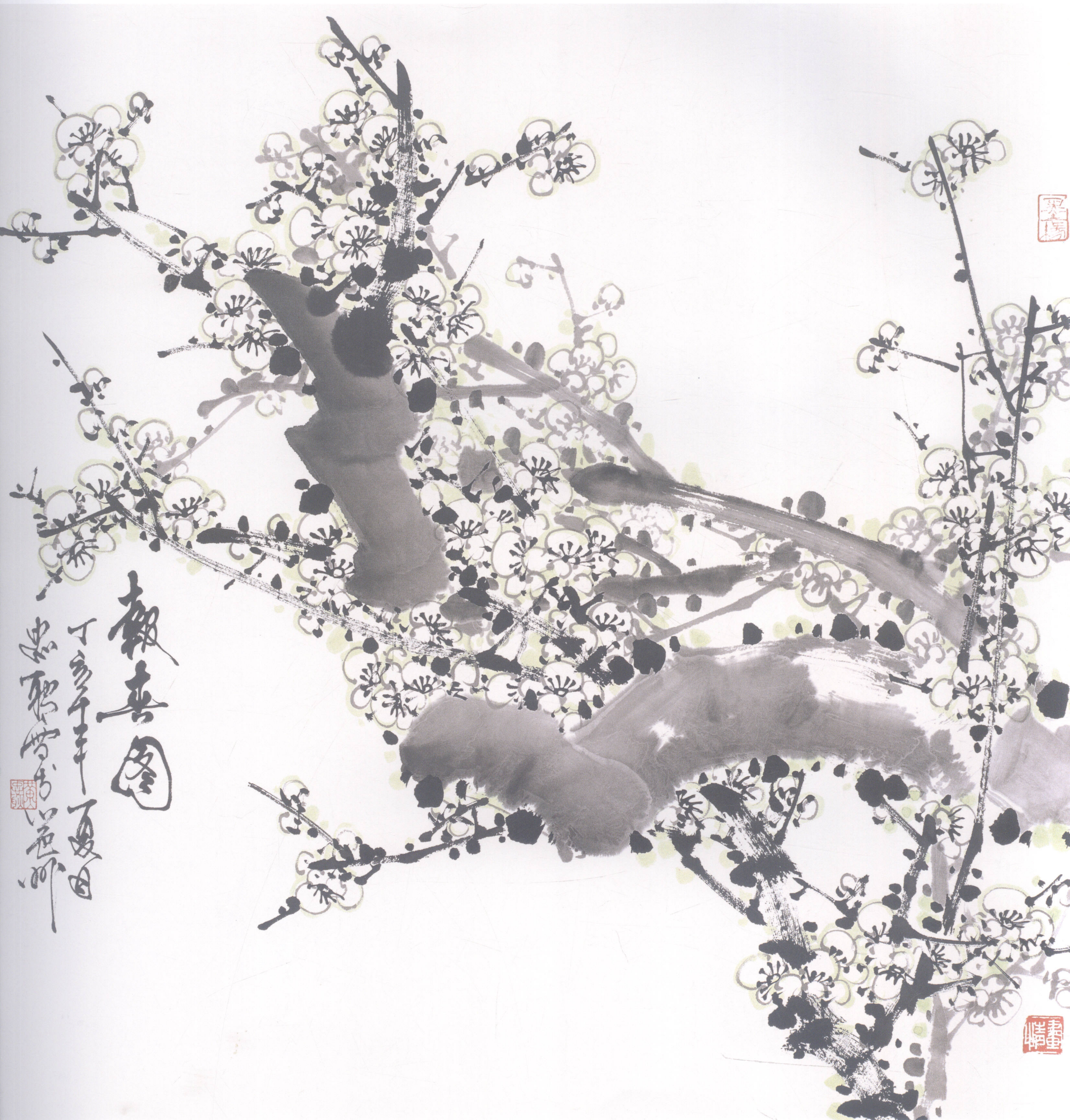
步骤二 用淡墨画花，花除了要有疏密变化之外，还必须让每组花的面积、数量、形状有变化，每组花的距离不要相等。

步骤三 用浓墨画花心、花托、花萼。补充一些必要的小枝条，并给所增加的枝条补些花、花苞等。

步骤四 用较淡墨画出第二个层次的梅花。最后收拾画面、上色、点苔。

步骤五 题款、盖章、作品完成。

（二）红梅画法（点写画花、勾勒画枝干）

步骤一 勾勒出大枝干，勾、皴、擦过程中，墨色要有变化，也要统一。

步骤二 点花：先调朱砂，笔头蘸曙红点花，花瓣用色要有浓淡变化，花要有聚散疏密的变化。

步骤三 用墨加胭脂画花心、花托并补充一些小枝条和花。

步骤四 用较淡的色和墨再画一些梅花增加画面的层次。