

从起步到入门二

陈思惠
编绘

白描梅花

陕西人民美术出版社

从起步到入门二

白描梅花

陈思惠 编绘

陕西人民美术出版社

责任编辑：张化梅
封面设计：陆巧英

从起步到入门二

- 石膏几何体
- 石膏头像
- 素描静物
- 白描吉祥图
- 白描梅花
- 白描牡丹
- 白描竹子
- 时装画技法入门

陈恩惠，男，1960年3月生于山西临猗。1983年毕业于西安美术学院，1996-1999年进修于陕西省国画院创作研修班，师从王有政，并得益于赵益超、郭全忠等老师的教导，2002年毕业于西安美院研究生课程班，现为咸阳师范学院教师，咸阳市画院副院长，陕西省美术家协会会员。代表作品《彝家风情》获“世纪·中国风情中国画展”优秀奖（中国美协主办）；《童年纪事》获“中国西部大地情中国画大燕尾服”优秀奖（中国美协主办）；《莫道桑榆晚》入选全国第五届体育美展；《芭沙儿女》入选“2003年全国中国画作品展”。

图书在版编目（CIP）数据

从起步到入门二 / 王小胜编著. — 西安：陕西人民美术出版社，2005.1

ISBN 7-5368-1852-1

I. 从... II. 王... III. 绘画—技法（美术）
IV. J211

中国版本图书馆CIP数据核字（2004）第131386号

从起步到入门二

白描梅花

陈恩惠 编绘

陕西人民美术出版社出版发行

（西安北大街131号）

新华书店经销 人民日报社西安印务中心印刷

889×1194毫米 16开本 20印张 80千字

2004年12月第1版 2005年1月第1次印刷

ISBN 7-5368-1852-1/J·1464

（全套八册共96.00元）单册定价：12.00元

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

地址：西安市北大街131号

邮编：710003

发行部电话：029-87262491

传真：029-87265112

ISBN 7-5368-1852-1

9 787536 818521 >

梅的精神品性与墨梅的历史

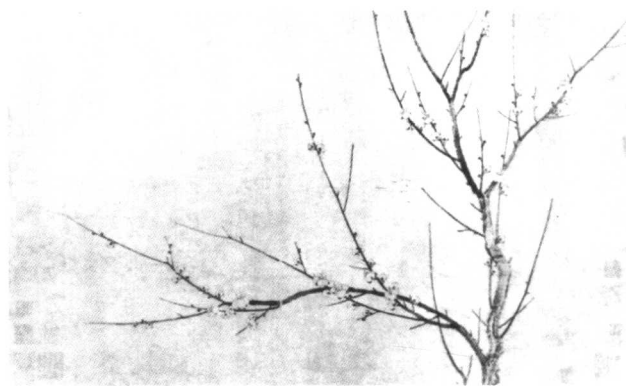
梅、兰、竹、菊自古就被文人墨客视为四君子，奉为君子美德的象征。例如春兰、夏竹、秋菊、冬梅既可表现四季的变化，又能把文人画家们的思想感情寄托在四君子中，同时也是朋友、文人间交流的手段。尤其是梅花，它以耐严冬寒冷而花香四溢，令文人们赞叹不已，那铮铮硬骨的精神，成为文人们效仿的榜样。

未开

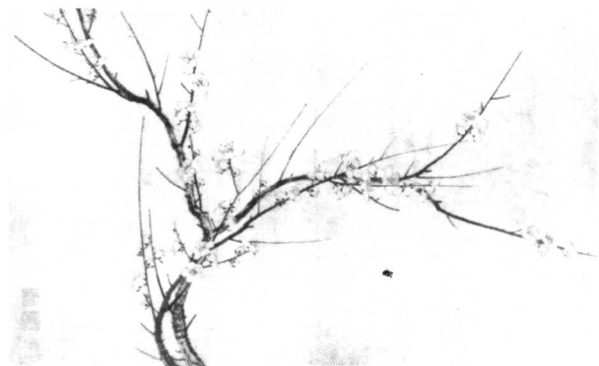
杨无咎

欲开

杨无咎

盛开

杨无咎

将残

杨无咎

南枝春早图

白描梅花

梅自古以来，其食用、药用价值自不必讲，只论它使人喜爱，令人赞美的由衷之情，自古至今在字里行间、墨色之中屡见不鲜。如杨无咎题四梅图《未开》“渐近青春试寻红璫，经年疏隔小立风前，恍然初见，情如相识为伊只欲颠狂犹自把芳心爱惜传论东君，乞怜愁寂，不须要勤。”

《欲开》“嫩蕊高量无穷幽思，如对新妆粉面微红，檀唇羞启，忍笑含香休将春色包藏抵死地等人断肠莫待开残，却随明月，走上回廊。”《盛开》“粉墙斜塔被伊勾引，不忘时霎，一夜幽香，恼人无寐，可堪开匝晓来起看芳丛只怕里危梢欲压折向胆瓶，移归芸阁，休薰金鸭。”《将残》

“目断南枝见回吟绕，长怨开迟雨邑风欺，雪侵霜妒，却恨离披欲调商鼎如期可奈向骚人自悲赖有毫端，幻成冰彩，长似芳时。”它不仅从梅一生中的四个阶段展示出梅丰富的恣态，同时，也深情的表达了作者的思想情感。又如：黄庭坚《虞美人·宜州见梅花》“天崖也有江南信，梅破知春迈。夜来风细得香迟，不道晓来开遍向南枝。玉台弄粉花应妒，飘到眉心住。平生个里愿杯深，去国十年老少年心。”既表现出梅的勃勃生机也抒发了诗人的爱怜之情。和咏梅的诗词一样，绘画中的梅无论是勾勒着色法（先描轮廓线再着色），还是没骨法（去掉轮廓线用色彩的浓淡直接描绘的画法）在很早就有精彩的表现了。本书旨在对白描梅花的研究和审美的表现。因此，我们只重点介绍自宋代开始梅的绘画发展史。

梅是严寒冬天最先盛开的花，因而被

王冕

喻为在逆境中坚贞不屈的君子，它与耐寒的松、竹又合称为岁寒三友。北宋以来逐渐成为适合文人趣味的画题。梅时而清冷、时而艳丽，被赋予了婀娜的女性之美，也成为高风亮节的象征，从而形成了墨梅的又一格调。

只用水墨画梅花，即墨梅，是宋代开始的。这一时期对梅之美的意识的高涨，孕育了两个梅痴。诗人林逋留下了生活中的梅诗名作《梅妻鹤子》，画家宋伯人创作了《梅花喜神谱》（1238年刻），仔细描绘了梅花的形态。作为墨梅的创始者花光和尚（释仲仁）仅用水墨描绘梅的姿态，使墨色浓淡巧妙配合，画出立体，被认为是梅花图册

陈继儒

古梅图

陈洪缓

积墨画梅派，而杨无咎使用墨线把花瓣轮廓画出，形成了圈梅画法。此外还有通过背景的渲染让梅花显出洁白的倒晕画法。圈梅画法实际上常常和倒晕同时运用，从而更加强了黑白反差的美感。

宋代的梅画是基于对自然的真实描绘，到了元代写意画法确立，开始重视梅花的印象和精神性，特别是对粗干的浑圆感的呈现。以飞白表现粗糙的褶皱感，加上擦点，表现出梅花的不畏风雪的不屈精神。元代墨梅名家王冕（1287-1359年），其花瓣之法在梅画的历史上变化最大。王冕的梅花有两个特征，一是用细线（工笔）画出花瓣的轮廓；二是把无数的花画进画面。这种美丽而又密集的梅花被形容为万玉。其法是先画一笔，再重压一笔，多数情况下花瓣用弧状的左右两笔来描绘，花瓣的边缘重点强调，使花瓣富有弹性和生机。《南枝春早图》的花就是典型的例子。

但画稀疏花瓣未必如此。

明代继承了元代，写意画风有了新的发展。眼中之梅（写实）与心中之梅（写意）的区别更加明确。写意画的代表陈淳（1483-1544年）和徐渭（1521-1593年），两者画梅的笔墨描绘使情感和意蕴达到了一种意象的境地。花只用一、二笔淡墨画出。虽然花开的方向有多姿的变化，但并未考虑花瓣的轻重，也就是与真实景物的把握相比更重视笔墨情趣。干和枝的重点放在了结

构的组合以及上下左右的布局上，越来越远离实际情景而强调了抽象性。到明末，写意倾向更强，枝、干的配置或整体空间构成都是个人自由组合。如陈继儒（1558-1639年）的《梅花图册》等，从整体构成到枝、花的画法，都似在空中飞舞。陈洪绶（老莲）（1598-1652年）的梅花也有独特的韵味，奇怪卷曲的干和相应的花的表现充满了古趣。

清代梅画更是千姿百态，令人赏心悦目。八大山人（1626-1705年）以压缩到极限的少许几笔，描绘梅的姿态像伫立在荒野中的清高的高士，它以跃动的笔致把握梅的枝干，筑就了独特的笔趣及酣淋漓漓的自在笔墨。“扬州八怪”的金农（1687-1764年）、李方膺（1695-1754年）、黄慎也留下了优秀的作品。黄慎的墨梅踏入了真正的抽象画世界，枝干纵横无尽地缠绕，实现了写意的极至。金农的枝奇异到

瓶梅图

吴昌硕

徐渭

既黑又粗，与华丽的花形成了巧妙的对比，这种强烈而密集的构图是金农自己的世界。李方膺的墨梅朴素而且独到。清末，以书法篆刻为根基的金石画派震动了画坛，吴让之（1799-1870年）和赵之谦（1829-1884年）依靠超群的书法篆刻本领，展现了新的绘画世界，其墨梅花和干都强烈的跃动着，而且具有厚重感。吴昌硕（1844-1927年），他又在研究古代篆书石鼓文的基础上，把书、画、印更深入地融合。吴昌硕画的梅干成了纯粹的线，梅花画成了圆点，墨梅逐渐远离了自然生态，以至仅由点与线构成。书写的线代替了绘画形象，而且充满了抽象的力量之美。

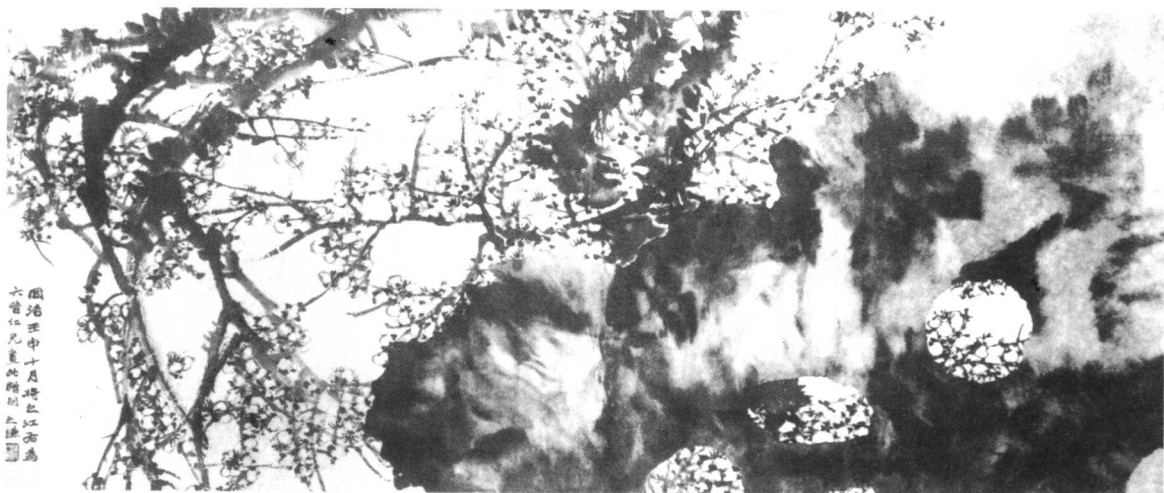
本集中的白描梅花虽为白描，但有许多造型，意趣取意于写意墨梅，较之工笔梅花有几分天趣和旷达之感。

墨梅图

金农

墨梅图

赵之谦

一、枝的画法

①枝交叉的基本形是女字。

②画枝的用笔比画花粗些，要有弹性和力量，狼毫笔、兼毫白云都可以。

③用笔要表现出空间立体，同时还要注意行笔的方向与梅枝生长的方向大体一致。

④笔法要中、侧、逆锋并用，笔力要足，或方或圆、或长或短均需节奏明朗，气韵贯通。

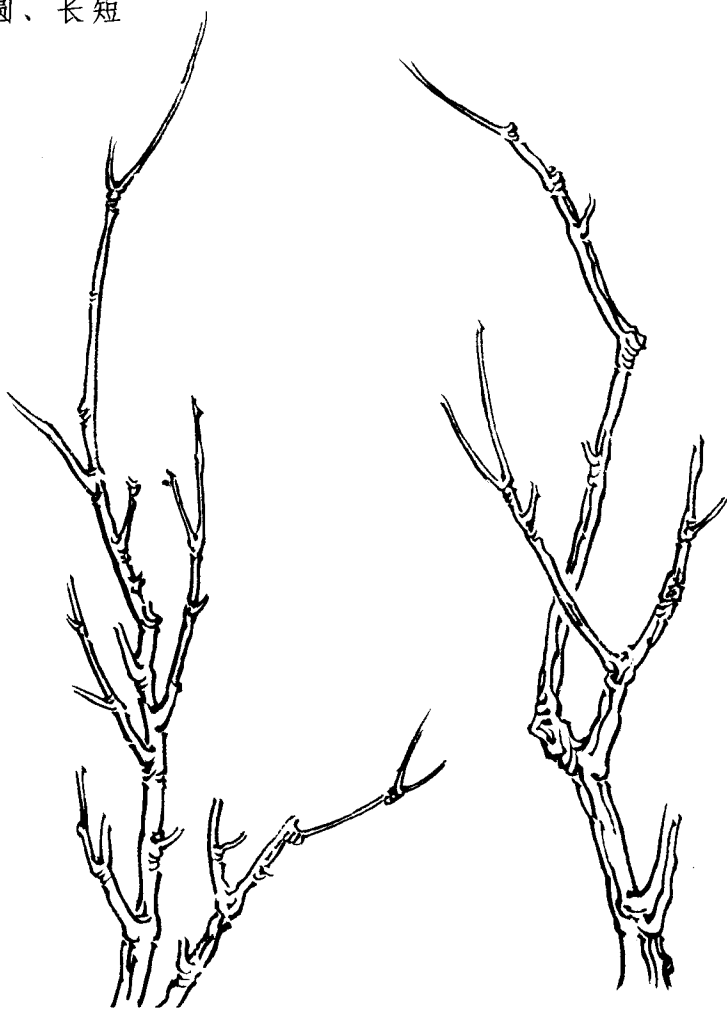
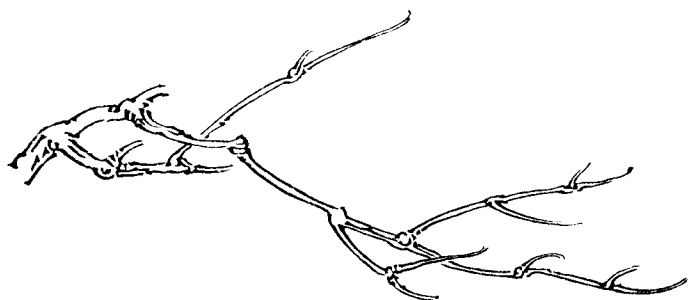
1、画向上伸展的嫩枝

①典型的女字交叉构成。

枝如鹿角。

②干经过数年变硬，但枝必须有气质有朝气，同时伸出的方向要注意平衡。

③要有枝的粗细变化，用笔要有提顿、方圆、长短疾缓的变化。

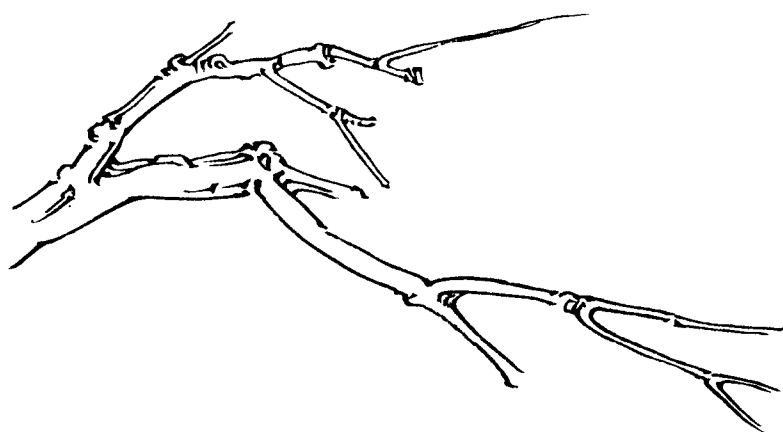

2、向下伸展的嫩枝

①枝和枝交错的地方要安排空白，事先留下前枝的空地。

②画枝时，即使是笔迹中断也要保持充分的笔意趋势。

③用笔要注意顿挫转折的变化。

白描梅花

二、干的画法

①画干时，根据干的粗细及转折变化。使用笔的提按、转折随其自然形态，当然也要注意笔意的表达。

②画干的厚重感可两遍完成。或先淡墨画出，再以浓墨强调。或先以浓墨勾出，再以淡墨染之。以此来展现干的圆润味道。

③普通的梅干都长苔，画完枝干后，要看准合适的地方画上苔点。苔点大小及数目不要均等，要追求错综变化之美，给平凡的干增添经历风雪雨霜的韵味。

三、老根画法

①老根用笔粗短而简洁，与枝的细高外形形成鲜明的对比。

②老根用侧锋干笔来画，笔速要慢，有沉甸甸的重量之感。

③要表现出沧桑有力的精神。

④造型要有古雅之气，与轻盈的梅花要形成强烈的对比，干有反复曲折的必要。

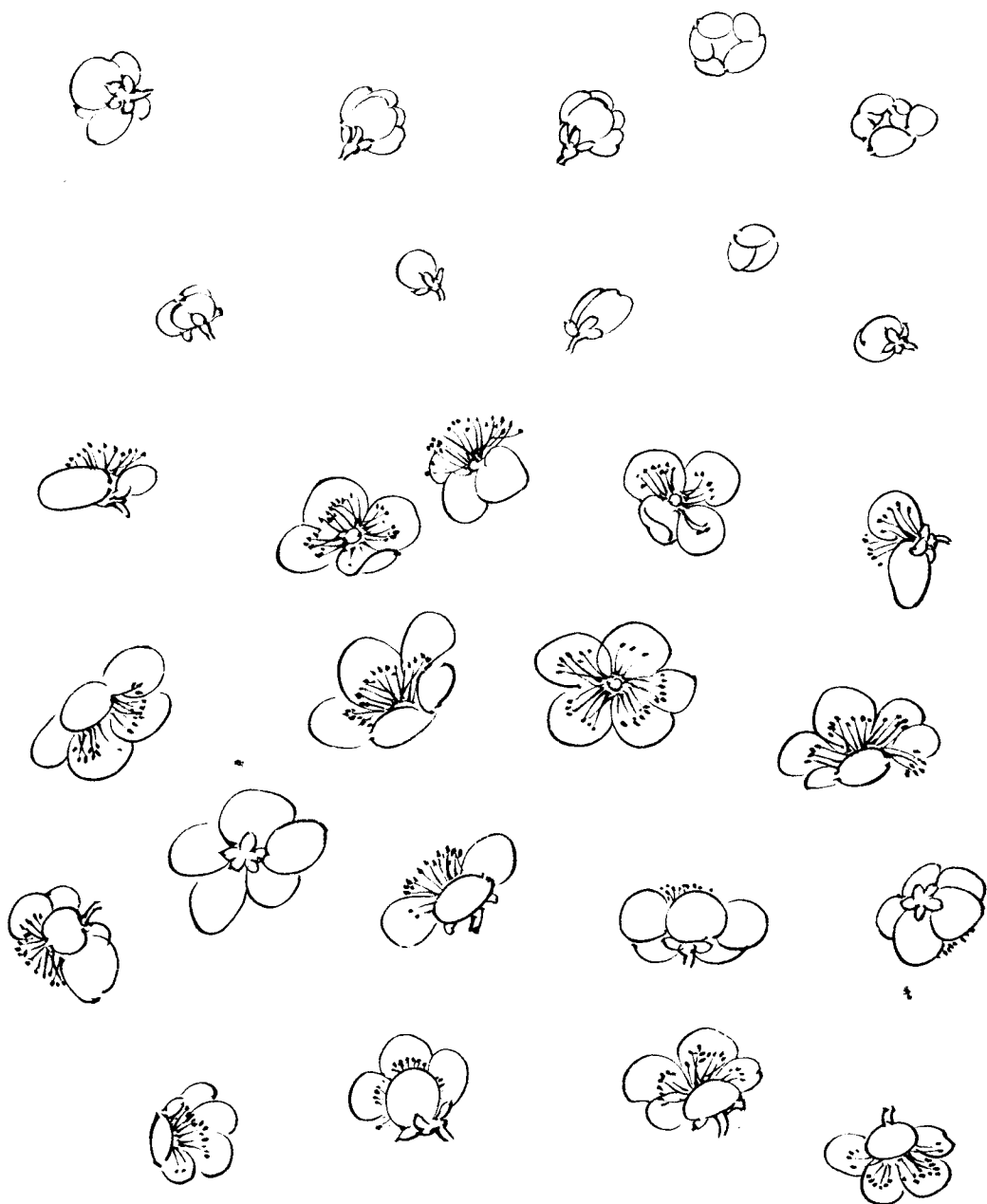
白描梅花

四、梅花的画法

① 笔的选择：要选锐而尖的毛笔，以起笔、收笔直且轻松为目的。笔要容易画出轮廓线和轻重之变化。

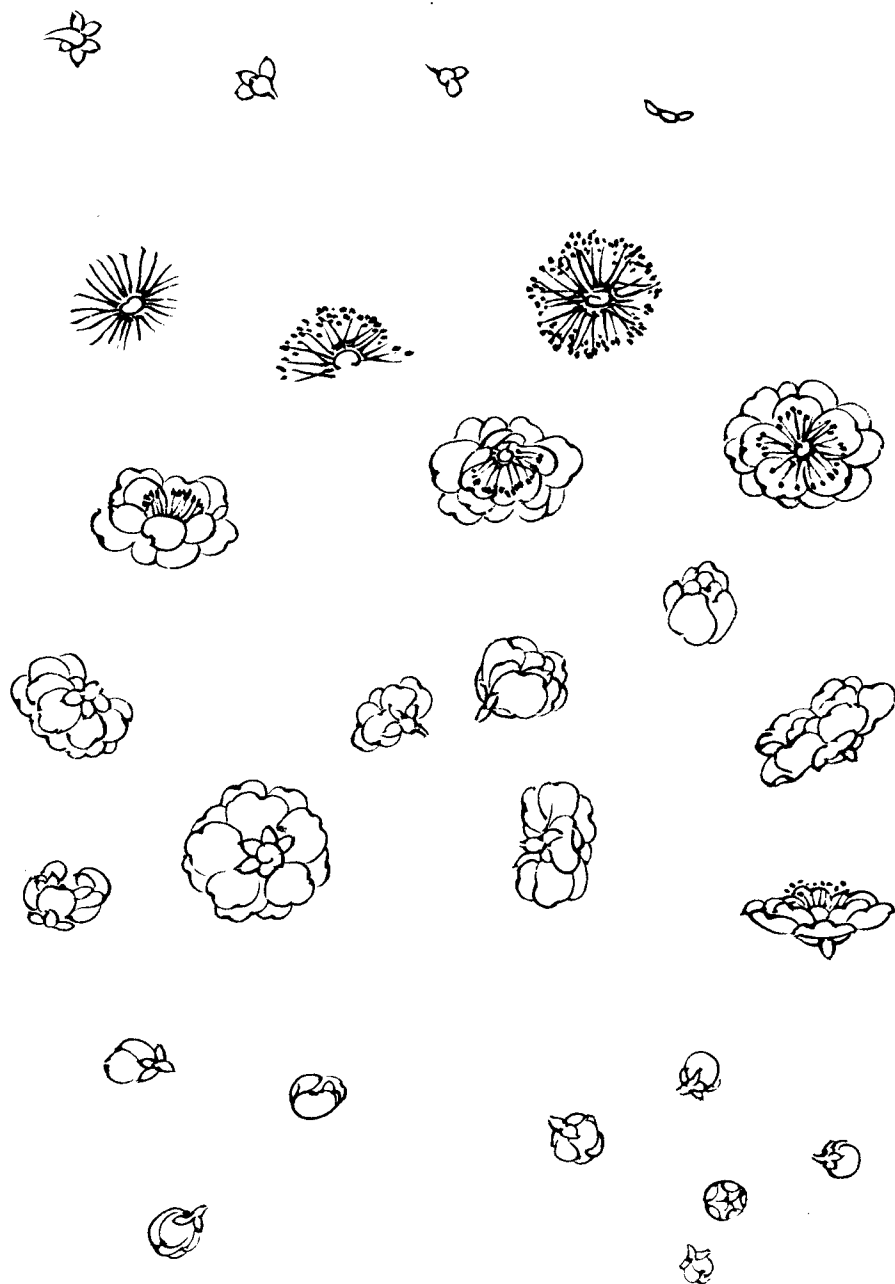
② 梅的形态：梅的花有五叶花瓣。花萼托着花瓣，蒂附在下面。花中有蕊（雌花蕊和雄花蕊）。花色有白、红、桃色等，本书只讲圈梅之法。

③ 勾勒花瓣：梅花普遍分为五瓣，因此用笔尖根据花瓣的方向和位置画圆或椭圆，注意起笔、收笔、行笔中的轻重变化与回笔意识。

④画萼、蕊、药：开花方向分为正面、向上、向下几个方向，花开的程度有满开和五分开，花蕾也有坚实的蕾和微开的蕾及向左向右等，但要有对比和变化。在花的多种样式里要画进萼（包围花的座）、蕊（雄蕊和雌蕊）、药（雄蕊尖上装花粉的地方）。蕊、药、萼要用浓墨画。

⑤画梅花之精神：梅要有清新之气，画出圆冰般的花应如玉一样，难以形容的清爽与美丽。但没必要仅仅拘泥于此。实际上，整个画面无论是散开无数的花，还是把花放置在稀疏的枝上，只要运用各种技巧表现出梅花生机盎然的姿态就可以了。

五、开花的枝的画法

①从离枝、干近的花开始，梢上的蕾是后开的。画花要避免两朵同样的花并置。花开的方向要与枝的长势一致。

②梅花的分布必须与自然形态吻合。布枝配花的原则是密集而不杂乱、简洁而不呆滞。

③花和枝伸出的方向要注意平衡，枝不能画成对生状态。

④描花瓣的线要自由而舒展，同时注意用相同的用笔以达到统一。

⑤在墨梅画法中有四字梅的看法。也就是说把花堆积重叠是品，让枝交叉是叉，让枝又是桠，梢搭配是爻等。根据这样的构图规律创造出有立体感的空间是四字梅的主旨所在。

白描梅花

