

中国画技法丛书

写意梅花画法(二)

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

王修隆
于庆海 绘

天津杨柳青画社

中国画技法丛书

写意梅花画法 (二)

XIEYI MEIHUA HUAFA

于庆海 王修隆 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意梅花画法.2 / 于庆海, 王修隆绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2009.10

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-80738-430-4

I. 写... II. ①于... ②王... 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 (2009) 第 165640 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/12 889mm × 1194mm

印 张: 4

版 次: 2009 年 10 月第 1 版

印 次: 2009 年 10 月第 1 印

印 数: 1—4 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-430-4

定 价: 38 元

艺术简介

于庆海，1950年生。东岳泰山人。解放军艺术学院国画专业毕业，现居北京。现代著名写梅画家，国家高级美术师，中国国画家协会理事，北京咏梅画院副院长。

艺术简介

王修隆，1944年生。四川省人。毕业于湖北美术学院美术师范系绘画专业，从事美术教育和美术创作四十余年。执教武汉大学，出任武汉端木美术学校校长，荆楚书画院院长，湖北省美术家协会会员，湖北省书画研究会理事，湖北省民间艺术委员会顾问。

于庆海画梅技法

1. 画老干

具体画法：

老干的画法很多，我常以先泼后勾的方法，这样更能表达随心所欲的作画状态。具体步骤如下：

(1) 将提斗笔吸清水后勒半干，点墨于笔尖，置于盘中研开，再蘸浓墨于笔尖，使笔的含墨呈浓、淡递减的状态。

(2) 侧锋落笔顺向行笔，按捺顿提，轻重缓急，一气呵成，画出干湿浓淡及飞白效果。若效果不理想，可重复添笔。如图1所示。

老干的不当画法一般为用墨太死，水分过多。如图2所示。

(3) 勾勒调整很重要，先用笔头蘸浓墨，从老干的下边缘勾起，用墨需注意轻重浓淡之变化，以表现老干苍老斑鳞，边勾边皴，使墨色混为一体，不显痕迹。如图3所示。

勾勒调整的不当用笔为笔画太直太硬，缺少变化。如图4所示。

(4) 勾上边缘时，笔先蘸少许浓墨后与清水调开，按顿挫行笔的方法勾出上边缘，墨色应明显淡于下边缘。如图5所示。

图1

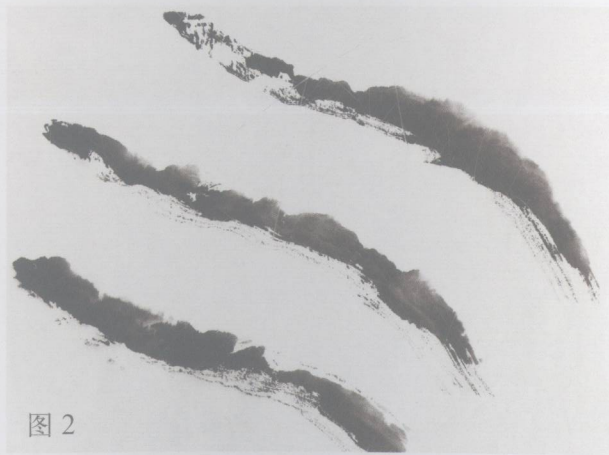

图2

图3

图4

图5

(5) 点苔用浓墨，老干下边缘的苔点可适当多点些，浓墨将尽时再点上边缘，与边缘的勾勒同时完成。上边缘的不当勾勒一般为笔画太重太直。如图6所示。

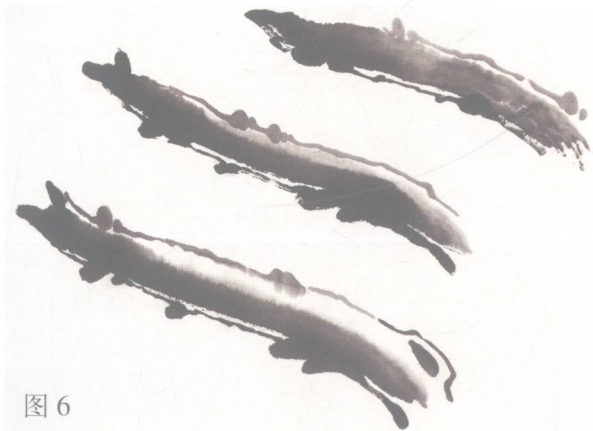

图6

(6) 最后弹斑点，制造特殊效果。取一根长锋狼毫、蘸稀释的洗洁精或牛奶，弹在刚画完的树干上，制造老干斑痕，以添加画面气氛。如图7所示。

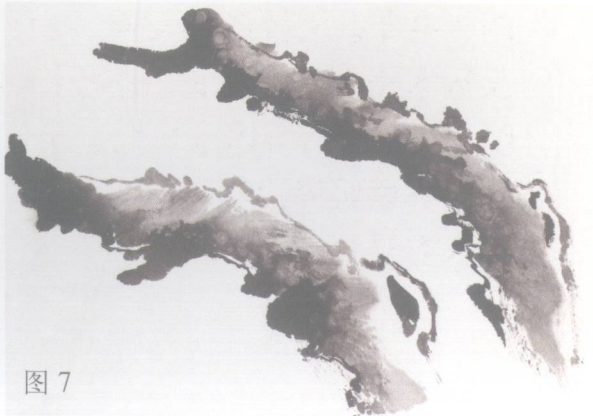

图7

2. 画树枝:

画树枝用提斗笔或其它较大的狼毫笔均可。行笔需有快慢轻重之节奏。枝条前部的墨可适当加重,后部要适当出现飞白。树枝的穿插组合在画面中至关重要。若画者掌握了其生长规律及基本技法,多练习即可有较大收获。

梅枝的基本组合如下:

(1) 无女不成梅:

梅枝的交叉组合历来讲究“无女不成梅”,其实这是一个传统概念,“女”字的笔划之间构成一定角度的相交,只要避免笔划之间出现重复的平行线,问题就解决了。如图8所示。

(2) 几种常用的交叉方法:

羊角、鹿角、雀爪形态的交叉。如图9所示。

画梅时,以上列举的几种不同表现手法可根据画面需要灵活重复使用。如图10所示,在平行中交叉,在交叉中产生节奏。传统画梅构图忌出现枝干的平行,但只要处理得当,平行构图也会出现意外的奇妙效果。在枝干交叉组合过程中,需把握好疏密及长短的互补互让关系,这样能使画面产生较好的节奏感。如图11所示。

(3) 要着重避免的几种树枝画法:

梅枝不宜太长、太直,不宜太软、太揉,要求交叉组合时忌出现编网、拧绳的结构,不宜出现向四周辐射的形态构图。如图12所示。

图8

图9

图10

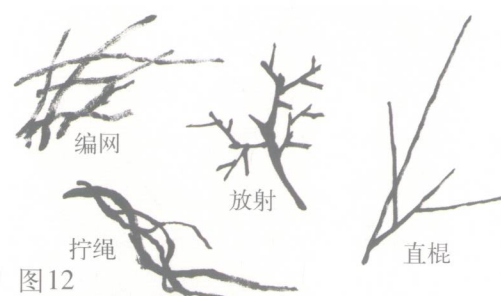

图12

图11

3. 花朵与花蕾颜色调配:

梅花花朵分单瓣花与复瓣花,入画的大都是单瓣花。花色又分红、黄、白、绿。花朵的画法基本相同,用色却各异。

(1) 红梅用色: 朱砂、曙红

(2) 黄梅用色: 藤黄、赭石或朱磦

(3) 白梅用色: 钛白、曙红

(4) 绿梅用色: 钛青蓝、花青、藤黄

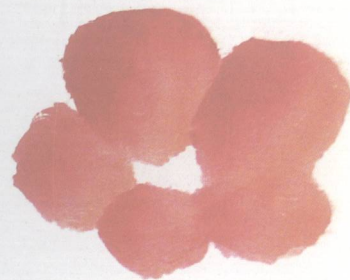
侧锋入笔

点出两瓣

中锋用笔点出三瓣

形成花朵

4. 没骨点画法:

(1) 红梅画法:

将朱砂用水调稀,把曙红挤在另一白色小瓷盘中,不加水。用白云笔蘸调好的朱砂,注意不要蘸太饱,再用笔尖蘸曙红颜色,后用侧锋画出两片花瓣,再用中锋点出另三片花瓣,组成一朵半侧的花朵,这样的形状是画梅中使用最多的一种。如图13所示。

画全侧面花朵及正面花朵画法如图14所示。

(2) 画黄梅、绿梅、白梅、墨梅、粉梅的具体方法:

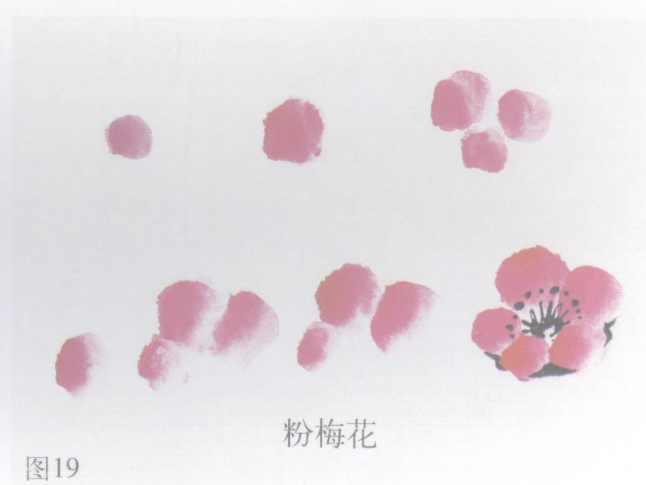
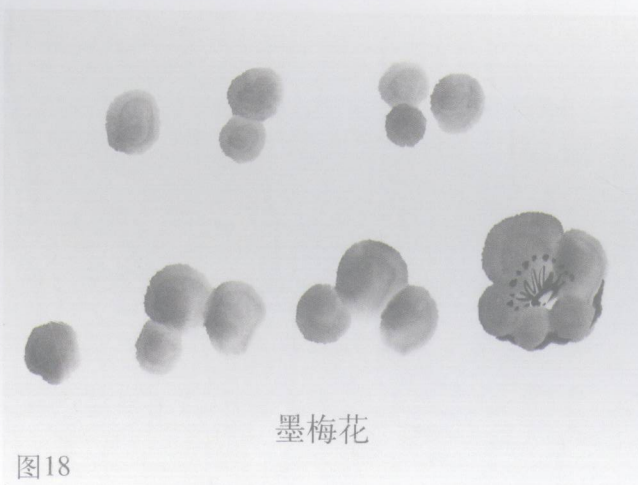
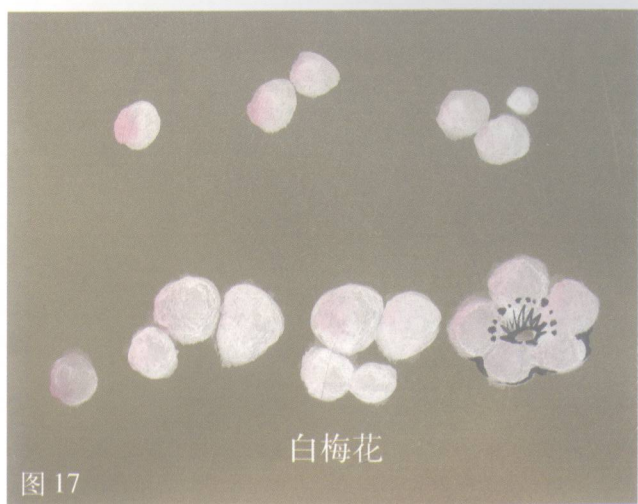
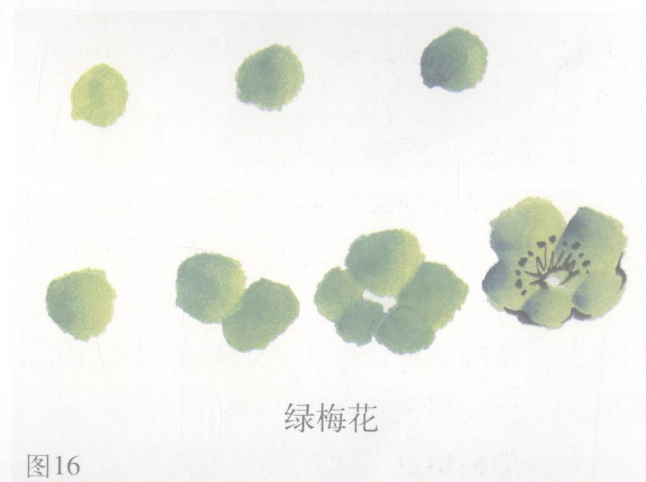
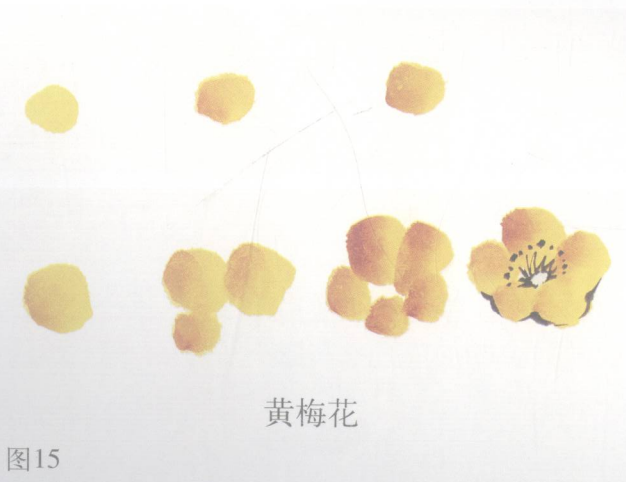
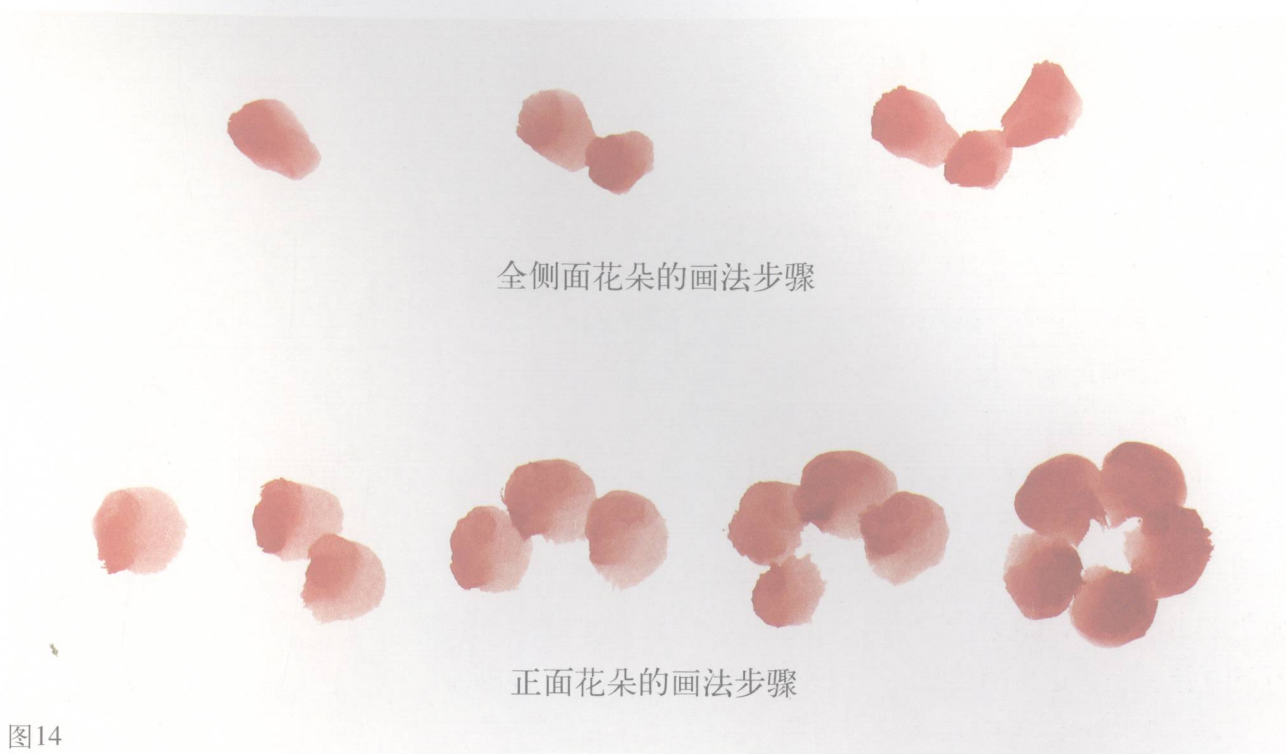
黄梅调色:藤黄调水、稍加一点朱磬,用另一小瓷盘调藤黄与赭石,使两盘内的色差明显。白云笔蘸半饱和朱磬黄色,然后笔尖蘸含赭石黄色,点花方法同上。如图15所示。

绿梅调色:钛青蓝加水,稍加一点藤黄,调出绿色,用另一小瓷盘加水调花青。白云笔蘸半饱绿色,笔尖蘸花青,点花方法同上。如图16所示。

白梅调色:钛白加水调开,另一小盘挤入曙红,稍加白调色匀。白云笔蘸半饱白色,笔尖蘸曙红,点花方法同上。如图17所示。

墨梅调色:用清水笔把墨调开,然后向另一小盘中分出三分之一,少者加水至两盘一样多。白云笔蘸半饱淡墨,笔尖再蘸浓一些的墨,点花方法同上。如图18所示。

粉梅调色:粉梅调色方法与白梅相似,只是曙红用量稍多一点即可。如图19所示。

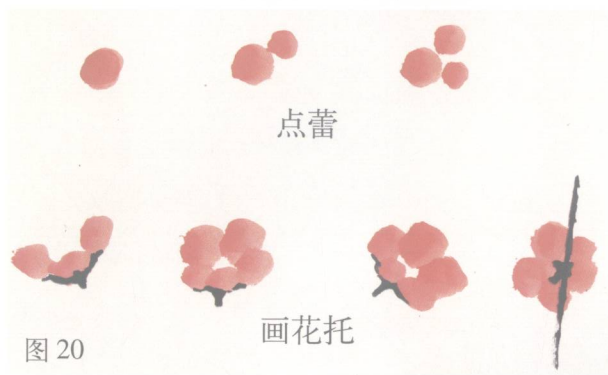

图 20

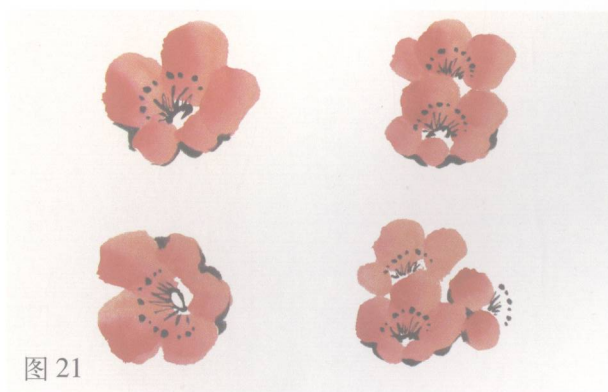

图 21

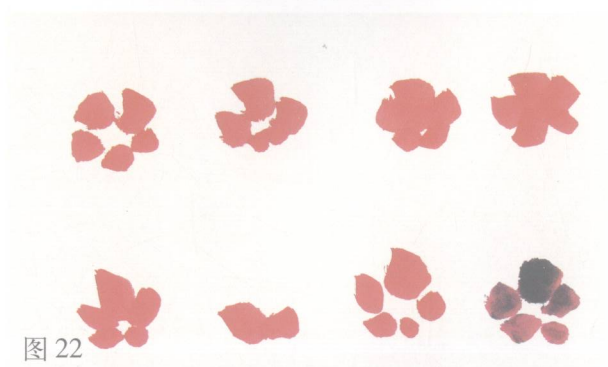

图 22

(3) 点花蕾及点花托、勾花蕊。

花蕾的形状圆，较好画，藏锋用笔，按顿即成。花托于花朵后背，正面的花不须加托，半侧的花朵只能看半侧花托，即便是背向的花托，我们也不会看到全部，所以画花托点到为止即可。如图 20 所示。

勾花蕊应与花朵生长的方向相一致，一般一朵花勾出的花蕊不要太多太密，也不要太粗太长，长短稍有变化更显灵气。勾花蕊点花托时，可用胭脂加一点墨，这种颜色能较好地衔接红花与黑色树干，起到中间色过渡作用。如图 21 所示。

点花太散将形不成一朵；点花太紧不分层次将一塌糊涂；除此以外，还要克服花瓣太尖、太方、太燥、太脏等问题。如图 22 所示。

(4) 勾圈画花朵：

用小狼毫蘸淡墨，中锋勾写花朵的各种姿态。用笔要有顿挫，虚实变化，切勿呆板，花瓣似圆非圆，一笔圈一瓣的为单勾。如图 23 所示。

两笔圈一瓣的为复勾，单勾简洁，复勾高雅。如图 24 所示。

勾圈出花朵后，若要上色，颜色可略淡。上色不可将花朵内部全填满填死，若略有空白，会更显生动。如图 25 所示。

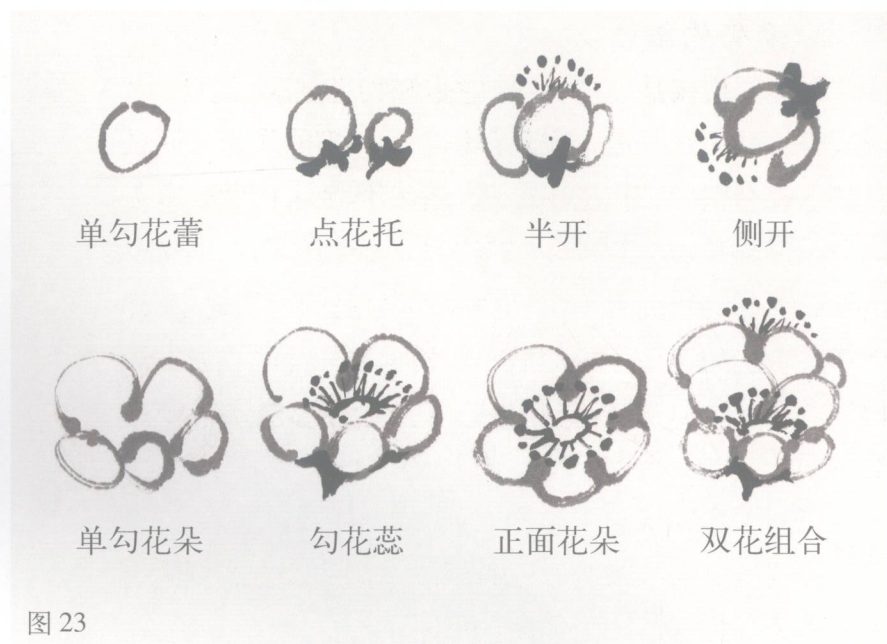

图 23

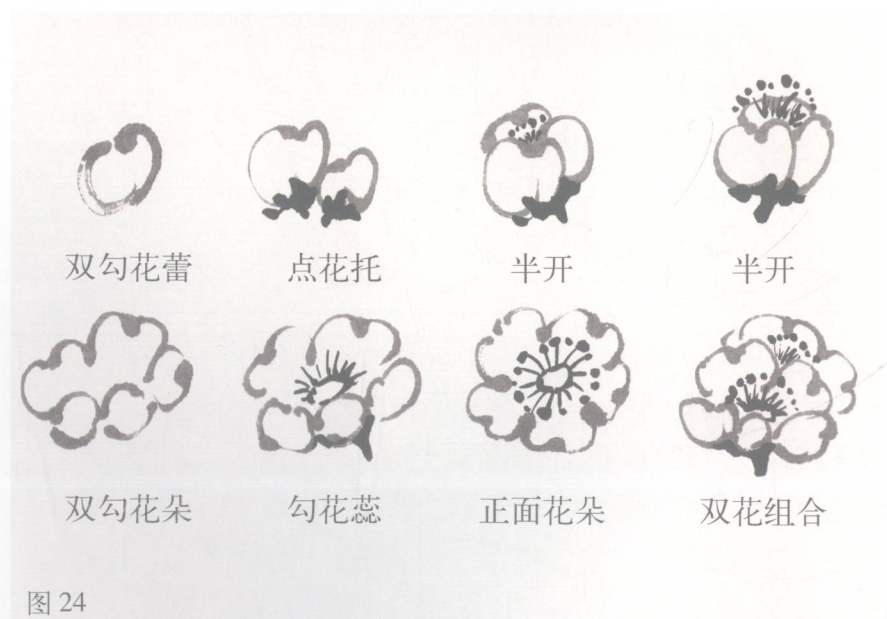

图 24

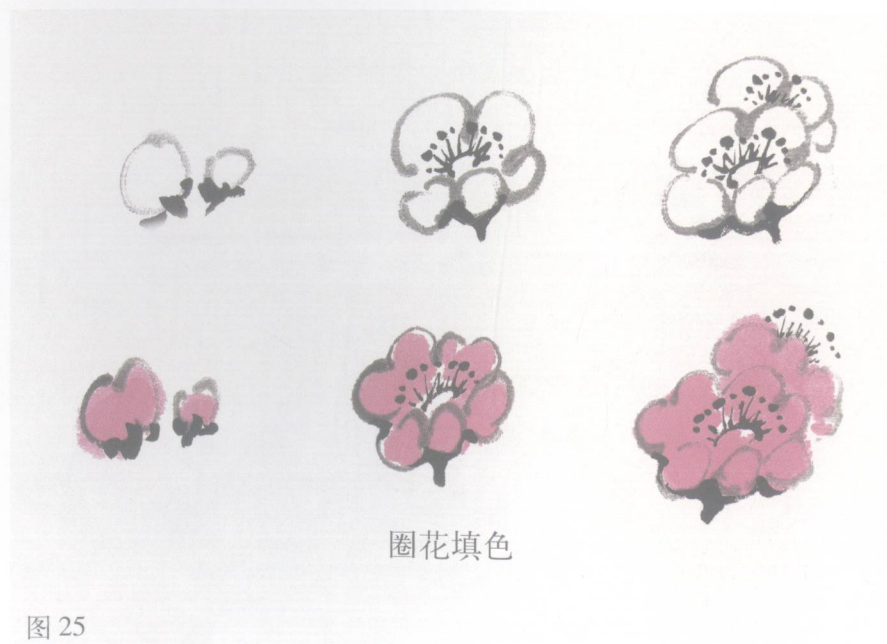

图 25

5. 画梅构图技法:

构图不仅仅是安排位置,它是和构思立意、造型、色彩紧密相联的,是进行完整创作的最基础的作为,而又贯穿于整个艺术创作过程。这一过程体现了作者的审美取向,反映了作者的综合修养水平。画梅构图在形式上虽然有大画与小品的不同,但画面上表达的一切物象,都处在一定的关系当中,它们同样都具有相互对立统一的辩证关系,所以我们在构图时,就要辩证地处理好如下的关系:

(1) 立意明确:

无论是画大幅梅花,还是画小品梅花,立意不同所采取的表现形式与构图则完全不同。

大幅梅花的构图必须体现出气势的恢宏,把握“力”字;小品梅花的构图要体现生机的灵动,把握住“活”字。

大幅构图如图26所示欲左先右,欲上先下,力量蕴藏在弓型的主干内,极具张力,蓄势待发。该图大势已就,细部枝节便属附从,整幅画面撼人肺腑,体现了艺术的高度感染力。

小幅构图如图27所示,画面上只有一枝梅花,三两朵红花,但非常精致美丽,正像古人赞曰:“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝。”让人感叹大自然造就如此清雅的尤物,让严冬充满生机,体现了绘画艺术是具有生命力的载体。

图 26

图 27

图 28

图 29

图 30

不同形式的出枝构图：

横折式如图 28

上升式如图 29

展开式如图 32

交叉式如图 30

图 31

图 32

從來不描梅諸子氏自神
 言心寧情於此
 手應心應此
 外墨寫的寒

图 33

(2) 主次分明:

主次分明至关重要。一幅画有画眼，即是主，也是最吸引眼球的部分，把这部分安置在最佳位置，与其次的部分形成明显的对比，也就引伸出了构图中的虚实关系，疏密关系，远近关系，由这些关系最终组成了一幅绘画作品。如图 34 所示。

(3) 关于出枝

在一张画纸上怎样落笔呢？有很多不同的理解，有点位出枝法，有禁区不能出枝等说法，但这些都不是很绝对的，只要掌握好基本功，灵活处理，就能在各处下笔，各个角度出枝。

部分技法书籍上说，纸的正中上下左右不能出枝，四个角也不能出枝，但看过以下两幅作品，我们可以看到所谓的“禁区说”也不是绝对的。如图 31、33 所示。

(4) 构图中的常见弊病:

构图的成败是一幅画的关键，尤其是画梅，把树干树枝的位置定准确了，就等于成功了六成。构图不好，气势出不来，甚至还散了气，那就无法体现梅花傲雪铁骨的精气神，花点的再好也意义不大了。

只要掌握好以上技法，摒弃画梅常见弊病，就一定能创作出好的作品来。

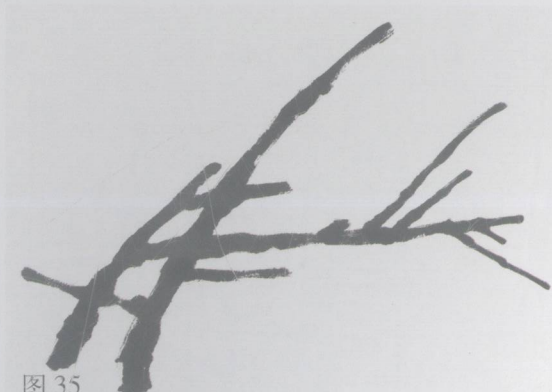

图 35

图 36

出枝太均衡，平行排列。如图所示。

交叉太呆板，出现死结。如图所示。

图 37

图 38

布局太对称，唱对台戏。如图所示。

出枝太周到，杂乱无章。如图所示。

图 34

6. 几种形式的画梅步骤:

(1) 正方形:

正方形的构图一般均属小型结构,宜画树枝局部。参照上述的构图方法,先从简单的构图画起。基本上分三步:第一步即如图39所示先画树干,在图纸上的大小要比例适中,不能过大过小,要注意交叉和留有空白,给画花留下位置。初学者不宜追求怪异的构图,画平常些也不是缺点。第二步点花,如图40所示。点花要注意疏密,花的方向及与花蕾的组合。一般的规律是一幅画中至少有一个组合集结区,使画面产生厚重感。第三步是勾写整理,如图41所示,用小枝将花和花蕾连接起来,小枝与较大的枝连接起来,形成梅树或梅枝的整体结构。同时要勾写花蕊、花托完成组合。这一步是比较要功夫的,需要长期的练习,才可达到熟能生巧的境界,才能使你的作品呈现生命力和神韵。

图 39

图 40

图 41

圆形方法与正方形一样，注意不要画得太满，等熟练以后可以变形构图。如图 42、43、44 所示。

图 42

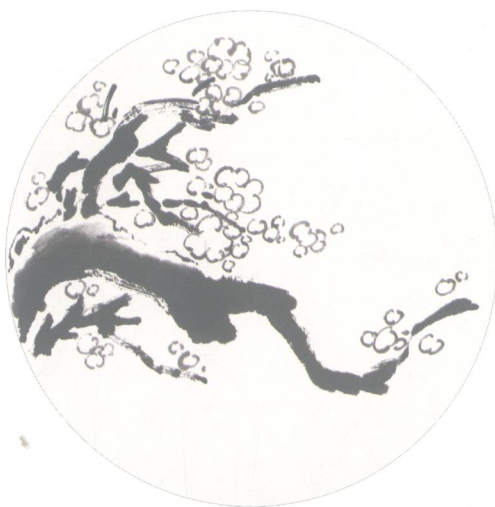

图 43

图 44

扇形的构图随形而变，以画横枝较为适宜，便于展开构图。如图 45、46、47 所示。

图 45

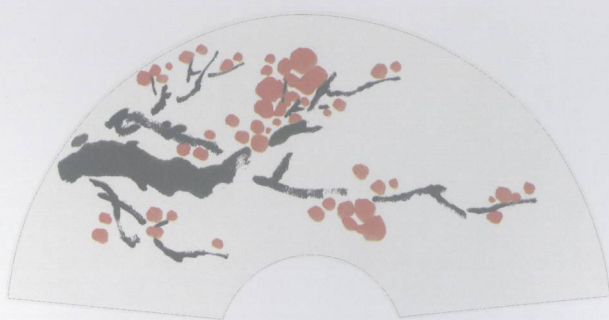

图 46

图 47

横式长方形可参考扇形的构图。竖式长方形构图比较容易体现梅树的自然生长状态,也是初学者比较容易掌握和容易成功的画法。着重介绍一下竖式长方形的构图和创作步骤。

A. 画枝干

在画纸下三分之一的位置落笔。画出主干,取斜上的造势。再顺势向上画出主枝,以“S”形走势,从左向右折出。分枝不宜过多,疏密搭配得当。为稳定重心,应疏在上,密在下,下部粗枝要多于上部。可四面出枝,但应主次分明。这个时候还要用心设计,构图不要太满,为最后题款预留下空间,初学者往往忽视了这一点,最后为没有地方落款而着急。如图48所示。

B. 调色点花

在较大的画面上,花朵不宜过少,除非刻意追求“稀疏”、“冷逸”的意境,一般还是要画得热烈一些,使画面产生蓬勃向上的积极效果。先确定花朵的位置再点花蕾。花朵有单朵、双朵乃至三朵,讲究正反背向。围绕花朵点花蕾,体现出聚散、多少、疏密。花蕾可多画些,含苞待放,以显示旺盛的生命活力和更加美好的前景。点花的讲究也不少,所谓三点式、三角式等等,不可不讲究,却也不能死讲究,只要注意不把花点成一串糖葫芦,不把满纸都点上花即可,自然的东西可适当随意组合。如图49所示。

C. 勾写整理

在前面画成的基础上,要认真审视构图的整体效果,本着“对立统一”的原则,确定哪一部分应该画得密一些,哪些疏一些,哪里可以形成一个组合集结区,而哪里要留出空间等。做到心中有数,胸有成竹,之后

就可以添枝加叶了。先用浓墨画小枝的连接。小枝的连接要自然,不要直接连接到主干上,要有分枝过渡,适时的安排交叉和转折,处处体现生机,这是创作的生命线。同时勾写花蕊,点花托。密集的地方要采取枝、花、蕾的交叉组合,可以达到“密不透风”的程度,以增强视觉效果。

勾写用笔要活,才能使画出的小枝挺拔,花朵灵动。小芽随笔点出,一定要大小有别,采取不规则的点划,可连于枝,也可不连。花蕾花蕊不必刻画得面面俱到,写意画有意到笔不到之说,感觉是长到树枝上就行。

由于在勾写中新增添了不少的小枝,甚至有时还需要增加些大的树枝做调整,这就需要进行后期的补花整理。补花不能太多,只要感觉差不多即可,以免画蛇添足,破坏了整体效果。如图50所示。

6. 概括整幅画的创作过程为:

画干与写枝,画花与点蕾,连接小枝,勾写花蕊与花托,补花与整理,最后题款押章。

虽然程序较简单,可是要想画出好的梅花作品也非易事,初学者必须耐下心来多画多练,可选优秀作品摹本作为作画参考学习资料以提升自己。对于正进行画梅创作的朋友来说,在创作过程中不必被一些清规戒律所束缚,保持平和的心态与清晰的思路。即便画面出现失误,也不必沮丧。

我在作画实践中对前人这样的说法颇有感受,即“知错改错、将错就错,当机立断、随机应变”。齐白石可以将无意滴落在纸上的墨汁随手画成一只八哥,我们也可以将滴落的色点添加为一朵花。所以,在随心所欲的挥洒之中,凭藉我们的智慧与积累的经验创造成功!

图 48

图 49

图 50

王修隆画梅技法

画花

梅花花瓣呈圆形，有单瓣、复瓣两种，单瓣五出，写意画多画单瓣，以突出。

梅花的典型特征。梅花的品种很多，花头可用多种颜色来表现，以画红梅最多。画花头有两种方法：

一是没骨点花。即以色直接点成，也有用淡墨点的。先是用白云笔蘸颜色，稍加调和，藏锋点出花瓣，使瓣成圆形，点五瓣组成一朵花，要整体、大小协调，或正、或侧，自然生动。花瓣画好后，再用狼毫小笔蘸重色或浓墨中锋画出花蕊。画花蕊要特别有力，有如箭簇，由内向外画、呈放射状，参差不齐，劲健有力，也有由外向内画的。花须根部不要粘连，以显花心的深度。点蕊要用中锋跳动有力地点画。花蕊与花瓣形成点、线、面对比，要予以重视。画花萼花托，三点或四点以行草笔法中锋点出。

二是双勾圈花，用一笔勾出花瓣的为“单勾”，两笔勾出的为“复勾”。勾线是中锋用笔，要隐健灵动。花蕊、花蒂一如没骨点花画法，只是花须宜短，以免破坏花瓣的整体感。

画枝干

枝干是梅花的主体。梅干曲屈龙蟠、瘦劲如铁，是画梅时用笔用墨着意之处，特别是老干，用笔用墨极富变化。梅枝劲俏挺拔，和梅干的诘屈形成曲伸对比。画老干有两种方法：一是双勾皴擦。以浓淡墨勾出老干的轮廓，勾线时中锋、侧锋交错运用，行笔要有快慢顿挫。双勾后即进行干笔、淡墨皴擦，可用积墨方法层层皴擦，必要时可加以渲染，达到满意效果为止。二是没骨带勾。用大笔蘸淡墨，侧锋由下而上顿挫画出老干的质感、气势，在不足之处即时用笔锋随结构中锋勾勒，使大面积侧锋墨块和中锋线条形成对比，增加老干的厚实感，克服单纯侧锋用笔的单薄。

粗干、粗梗可用大笔中锋没骨画出。细枝用中锋重墨画出，要一波三折直而不直，起笔藏锋、枝枝着干，收笔回锋有力、不能任笔飘出。

老干、粗梗乃至枝都可在必要的地方点苔，以增加份量达到苍劲醒目的效果，但点苔要有节奏感，该点则点，不要乱点。

构图

掌握了梅花花头，枝干的画法，就如学了组词造句，可以开始组织篇章结构作文。因此，梅花的构图就是如何将花、枝、干组织成画面而表达一个主题思想。画梅构图要点为：

1. 虚实相生：

“有画处为实，无画处为虚”虚实相生，有虚才有实，才能使主体突出这就是古人说的“知白守黑”。要使空白大小不一，成不等边形，这些空白正是要着意。

2. 主次分明：

画中要有主次关系。画梅一定要有一枝最俊俏的作为主体，其他从属部分都是为了衬托这一主体，使作为主体的那枝梅花的美得充分展现。

3. 律动取势：

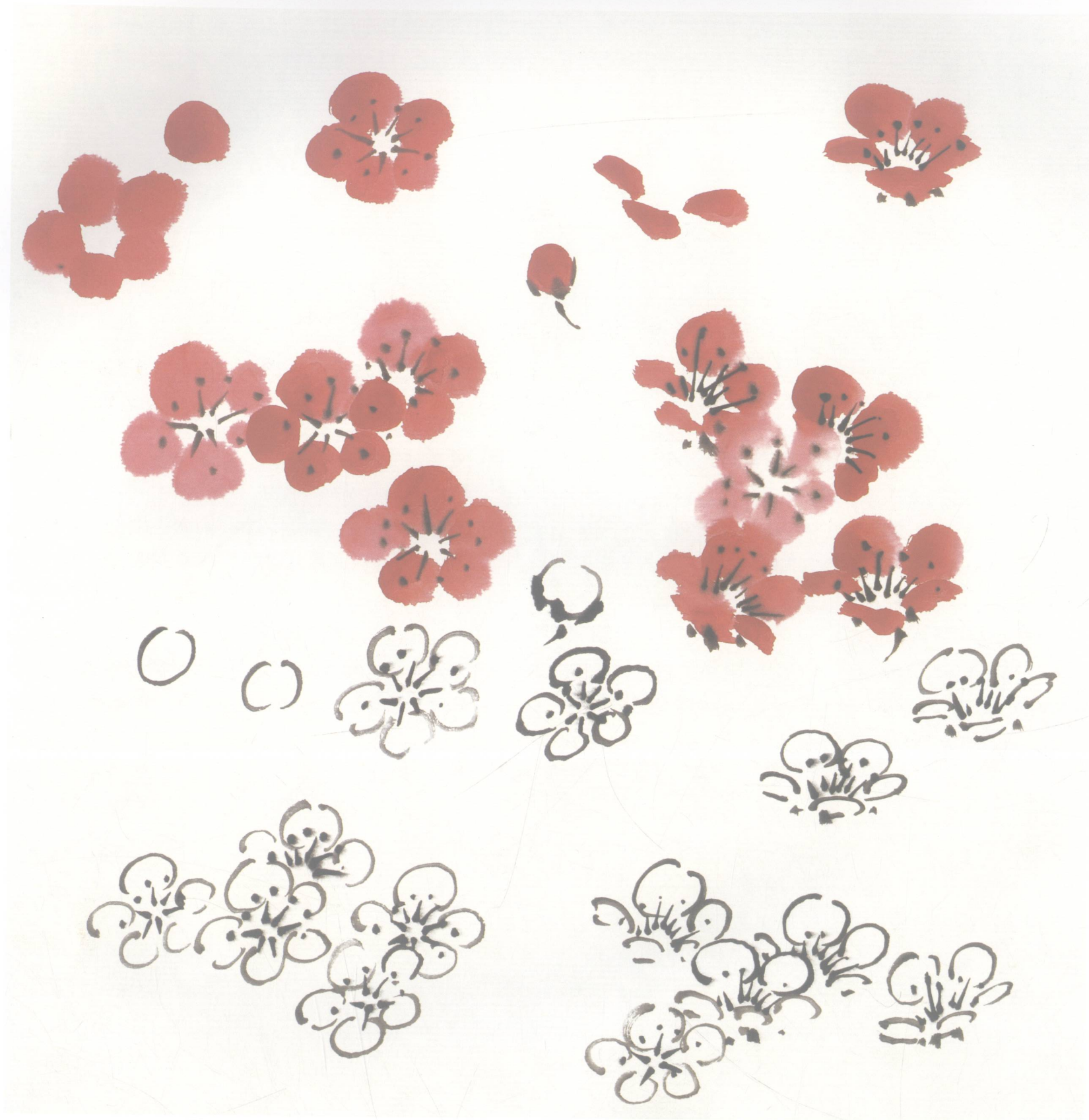
画梅的构图由枝干线条的穿插变化而成，变化中有统一，要有一个统领画面的秩序，有如细流汇入江河，江河归于大海，这就是古人说的“取势”。画梅于此最为重要，梅枝梅干的回环取势决定着构图的美感。这个“势”不是生硬的倾向，它是有节奏和富于韵律的一种动感。

4. 疏密有致：

画梅全靠组织枝干的疏密，也就是枝干与枝干排列得远近、多少，所谓“疏可走马，密不透风”就说得是疏密关系，要疏而不空，密而不塞。

5. 层次清楚：

画梅主要是安排枝干的交错、花朵的多少，要使画面生动就要有远近前后的处理，推出两个，甚至四五个层次，画面才显空灵。不可忽浓忽淡，前后层次要清楚。

花的画法及组合图例

点花要藏锋点卧，圈花要中锋双勾单勾，画花蕊、点花蒂都要特别重视，用笔利落有力，画龙点睛。花的组合要疏密错落、有聚有散、有前有后，几朵花不要排成直线，也不要成品字连线，要成不等边三角形或不等边多边形。一般前面的花浓，后面的花淡，也可前面的淡，后面的花浓，相互衬托。

花的形态及朝向图例

画花要画出花的正面、侧面、朝上、朝下、背面等各个角度朝向。画出全开、半开、开败、含蕊、花蕾等多种形态。没骨点花和双勾、单勾圈花都是如此。

