

寫

意花卉技法系列丛书

梅花的画法

MEI HUA DE HUA FA

毛斌智 编著

人民美术出版社

毛斌智

写意花卉技法系列丛书

梅花的画法

毛斌智 编著

陕西人民美术出版社

目 录

画梅琐谈	1
工具介绍	2
中锋用笔方法	3
侧锋用笔方法	4
逆锋用笔方法	5
散锋用笔方法	6
拖笔画法	7
墨法介绍	8
浓破淡画法	9
淡破浓画法	10
白梅的画法	11
白梅的姿态变化	12
红梅的画法	13
红梅的姿态与变化	14
梅干的画法	15
勾勒法	16
没骨法	17
破墨法枝干画法一	18
破墨法枝干画法二	19
勾皴结合法画枝干	20
梅花枝条的画法	22
梅花枝条穿插的画法	23
梅花新枝加老干的画法	24
梅花老根的画法	26
梅花老干的画法	27
梅花老干的姿态与变化	28
步骤分析一	29
步骤分析二	30
步骤分析三	32
范 例	34

画梅琐谈

梅花素来以其枝干坚铮、虬曲而富有姿态，其花朵晶莹清逸而透远香，以及傲霜向雪凌寒独俏，特别深受人们的喜爱，为四君子之首。历代文人墨客更以爱梅、画梅、写梅、赏梅为高标逸趣，以寄托和抒发自己的思绪情怀，表喻自己的人品气质。

中国画源远流长，她以其优秀的民族传统和独一无二的审美观念在世界艺术之林独树一帜。花鸟画早在唐宋就形成了具有完整体系的独立画种，而梅、兰、竹、菊则是这个体系中一个重要的组成部分。这一体系为历代画家沿用发展，已成为我国传统绘画艺术的精华之一，深受广大民众喜爱。

梅花，高傲绝俗，不畏严寒，冲风斗雪，是报春发花的群芳之首。历代诗人画家留下了不少颂扬梅花的画作与诗词。王冕曾写下：“冰雪林中着此身，不同桃李混芳尘，忽然一夜清香发，散作乾坤万里春”的诗句，把梅花的精神气质表现得淋漓尽致。宋人卢梅坡也写道：“有梅无雪不精神，有雪无梅俗了人，日暮诗成天又雪，与梅共作十分春，”形象地再现了雪中红梅动人的风姿。宋代诗人陆游，酷爱梅花，写过很多咏梅诗“驿外断桥边，寂寞开无主，已是黄昏独自愁，更著风和雨，无意苦争春，一任群芳妒，零落成泥碾作尘，只有香如故。”诗借梅花之形把自己忧国忧民之情思尽情渲泄。当代伟人毛泽东的咏梅诗则表达了另一种境界“风雨送春归，飞雪迎春到，已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏，俏也不争春，只把春来报，待到山花烂漫时，她在丛中笑”。从中可以感悟到一种积极乐观催人奋进的气息。

有道是诗是无形画，画是有形之诗。如何形象地再现梅花的精神、意趣，却是绘画的课题。一幅梅花作品的品位高低，有没有艺术感染力，关键在于意境。所谓意境，就是客观的景境和主观的情意交融后形成的足以“怡情”的艺术境界，是境与情会、神与物游的形象思维过程。一枝抽象的、概念的、没有生命力的梅花是不会令人激动的，而一枝向雪凌寒独放的梅花却会激发人们的情思。人们有踏雪寻梅的雅趣，也是不难理解的。试想迎着纷飞的大雪去赏梅，或盛开怒放、或凋零败落，都会随着观赏者心情引发不同的思绪。吟之于诗词，形之于丹青，则会使人体验一种审美的激动，激发生活联想的涟漪。

千百年来画梅名家辈出，风格多样，给我们后人提供了众多的学习资料。我们初学画梅花，务必先求其形似，经过不断的磨练，和对生活与自然的感悟，内涵的丰富，而后才能得其神形兼备的佳作。学习的过程不外乎临摹与写生，临摹一些历代画家画梅作品是十分必要的，这样可少走弯路，然后再经过坚持不懈的写生与创作训练，是能够画出佳作的。

这本画梅花篇，旨在为初学者提供画梅花的入门的基本途径，通过对梅花的结构、造型、笔墨、色彩、构图、题款等基础技法的介绍，使大家提高兴趣，增加信心。有志者事竟成，祝愿大家画出优秀的佳作。

毛斌智

2004年8月于西安柳雪斋

工具介绍

笔：

毛笔是画中国画的主要工具之一，它是用动物的毛做成的。主要有狼毫（黄鼠狼）、羊毫、紫毫（兔子）等，由于毛笔的制作材料和制作方法的不同，所以毛笔的性能也不相同。不同的制作材料，决定了毛笔不同的弹性和不同的长度。狼毫富有弹性，适合于勾线、点花蕊等。羊毫柔软富有吸水性，适合上色、渲染等。另外还有兼毫，如七紫三羊、加健白云等可根据个人习惯选用。

选择毛笔的标准是尖、圆、齐、健。所谓尖就是指笔锋要锐利。圆是指由笔尖向下看要呈饱满的圆形。齐是指笔毛的长度一致。健则是指富有弹性。

新笔使用前，要将笔头置于冷水中浸开，忌用开水烫洗，彻底洗净笔毛的胶质。毛笔使用后，要用清水将笔上残留的墨色洗干净，然后挂起来晾干，以备下次再用。

墨：

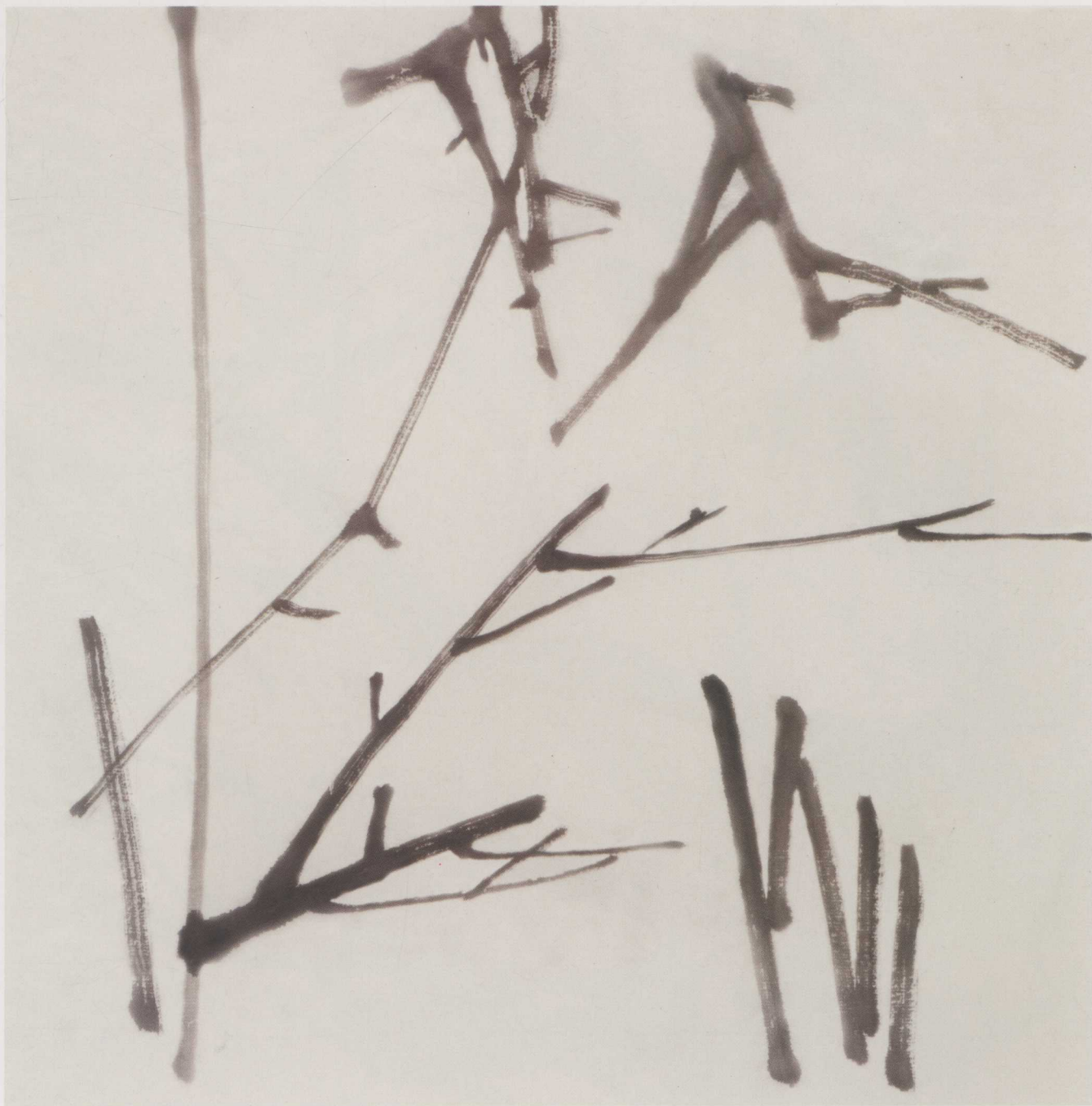
墨为中国绘画的主要用色，具有悠久的历史，根据用料可分为松烟和油烟两种。松烟是在窑中燃烧松枝取得煤烟，在其中加入麝香、珍珠粉、胶等药材制成。油烟墨的原材料是用猪油、桐油、麻子油等油类。油烟墨具有细腻的优点，作画前需要研磨方可使用。现多用墨汁较为方便，如一得阁、中华等书画专用墨汁。

纸：

纸是书画所必须的材料。有徽宣与川宣之分，其特点是洁白、柔和、光滑。宣纸根据用料的不同与用途的不同还有多种区别，一般可分为生宣（宜画写意）、熟宣（宜画工笔），还有介于两者之间的半生熟类，如皮纸等。纸的选择需经过试用，选用能发挥自己笔墨特点的，不一定是很贵的，好用就行。

砚：

砚的使用非常古老，可追溯到新石器时代，西安半坡遗址曾出土了一方石砚，可说是最古老的砚了。砚的材质除了石材之外，还有玉、陶、瓷、瓦、砖、泥、金、银、铜、铁等。石砚中最著名的要数产于广东省肇庆市斧柯山一带的端溪砚，及产于江西省婺源县龙尾山的歙洲砚以及山东省的鲁砚和甘肃省洮河绿石砚，这四大名砚除具有实用性外，还具有观赏与收藏价值。除笔墨纸砚外，还需要配备的用具有：画毡、笔洗、调色盘、镇纸、颜料等。

执笔：执笔最基本的要求是：手指要实，掌心要虚，用力要适中，手腕要灵活轻松，这样运笔方可得心应手。

中锋：笔杆垂直于纸面，行笔过程中笔尖在墨线的中间，画出的线圆润有力，勾勒花瓣，画枝杆多用此法。中锋用笔的要点是把笔锋裹入毫中，使笔毫不至于散开，画出的线条圆滑有力，是勾线的主要笔法。

侧锋用笔方法

侧锋：运笔时毛笔的笔锋偏于笔道一侧，能画出比较宽的线与面，笔道不规则，常出现飞白效果。其特点是笔痕变化丰富，表现力强，是皴、擦、点、染常用的笔法。

逆锋用笔方法

逆锋：向笔尖的方向运笔，笔锋因逆向运行而散开，画出的线刚涩古朴，画枝杆多用此法。

散锋用笔方法

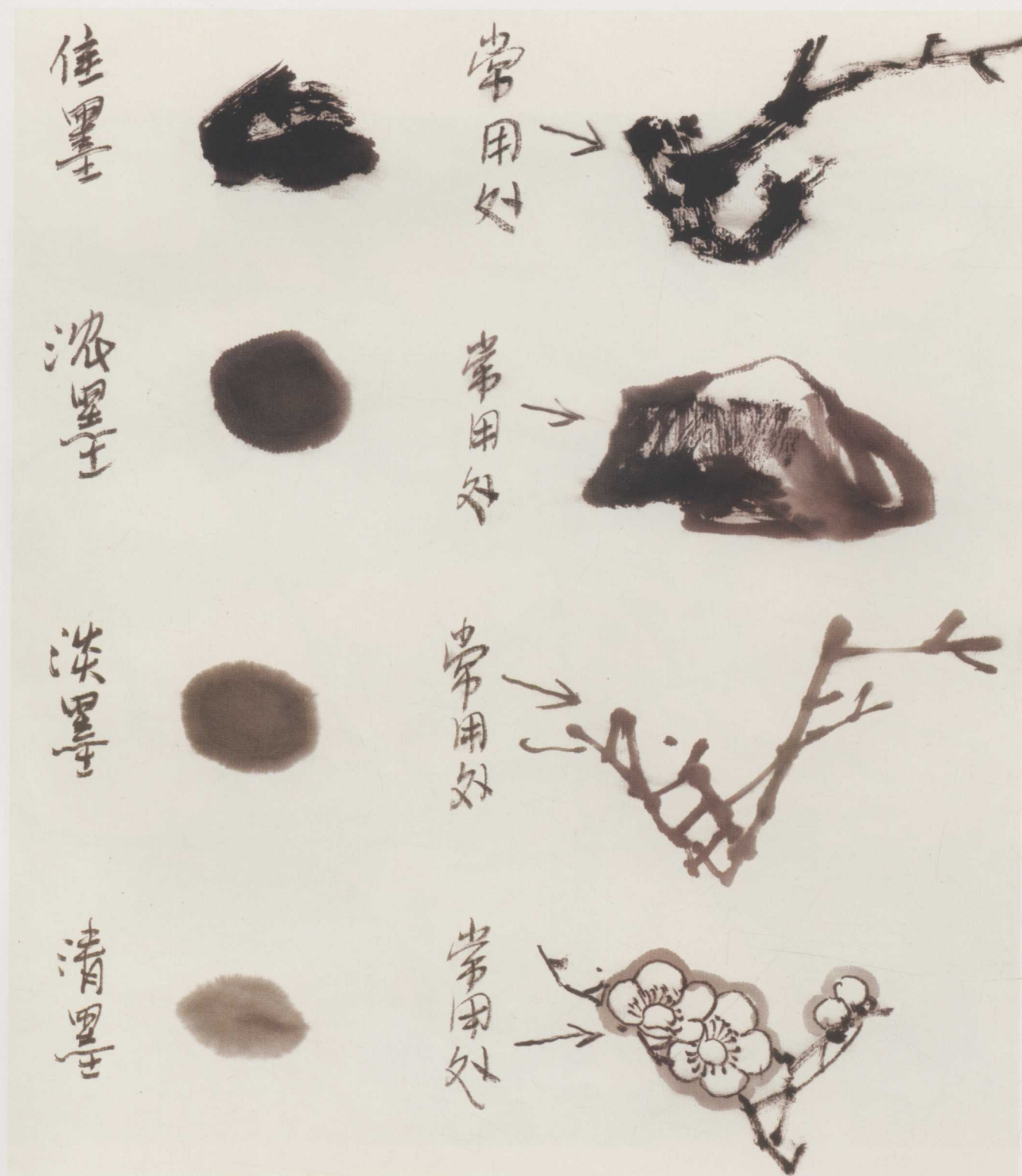

散锋：在调色盘或墨盘中将笔重压，使笔锋散开，如刷子状，一笔可画出数道条线，多用来画头发及兽毛。

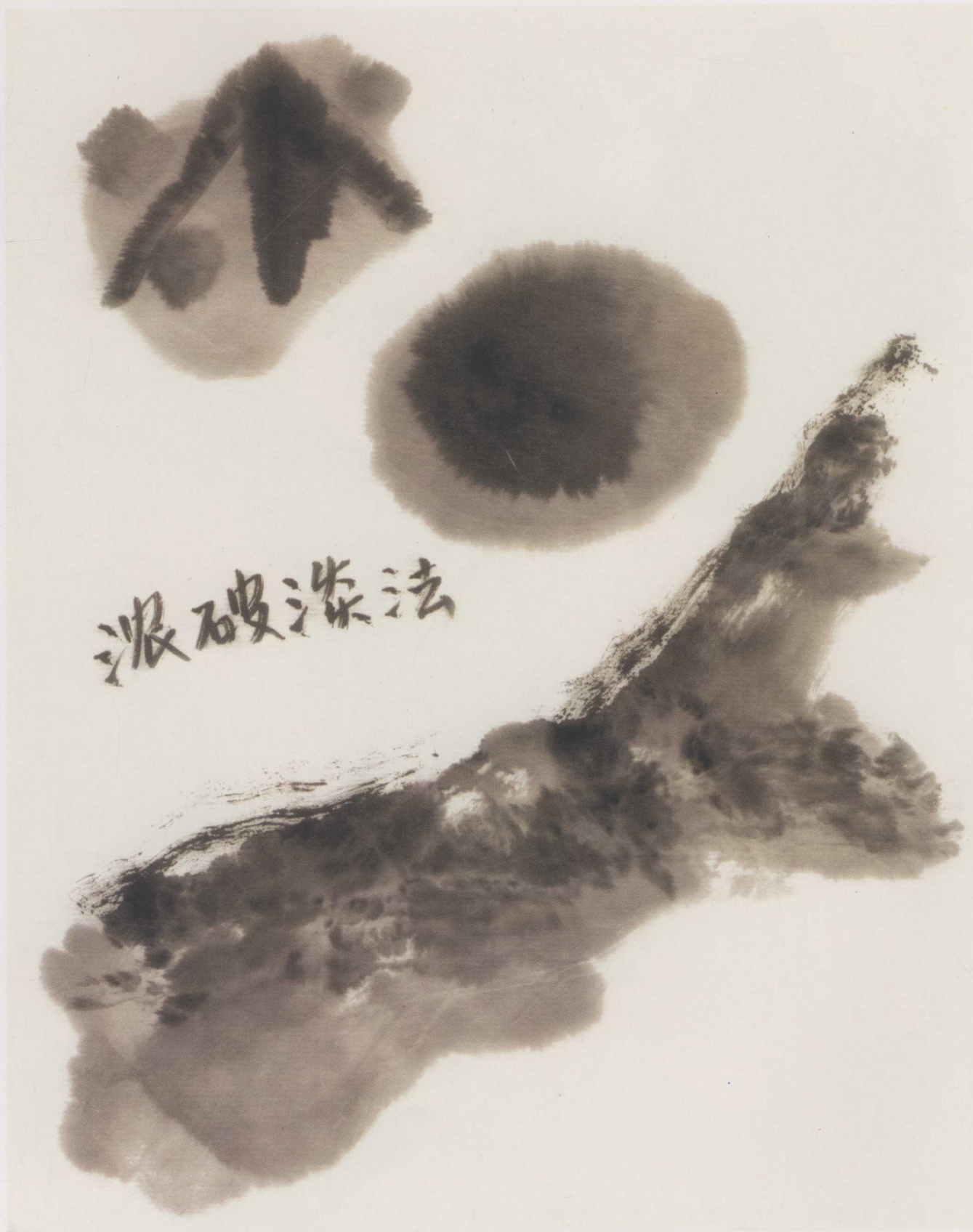
拖笔画法

拖笔：即笔杆在前，笔锋在后，拖锋行笔，可上下左右自由画线，画出的线轻松，变化丰富。

一般分为淡墨、次淡、中墨、浓墨、焦墨，所谓的墨分五色。

浓破淡法：先用淡墨铺底，待墨色未干之前以浓墨破之，谓之浓破淡法。

淡破浓画法

淡破浓法：先用浓墨勾线或铺底，待墨色未干之前以淡墨破之，谓之淡破浓法。

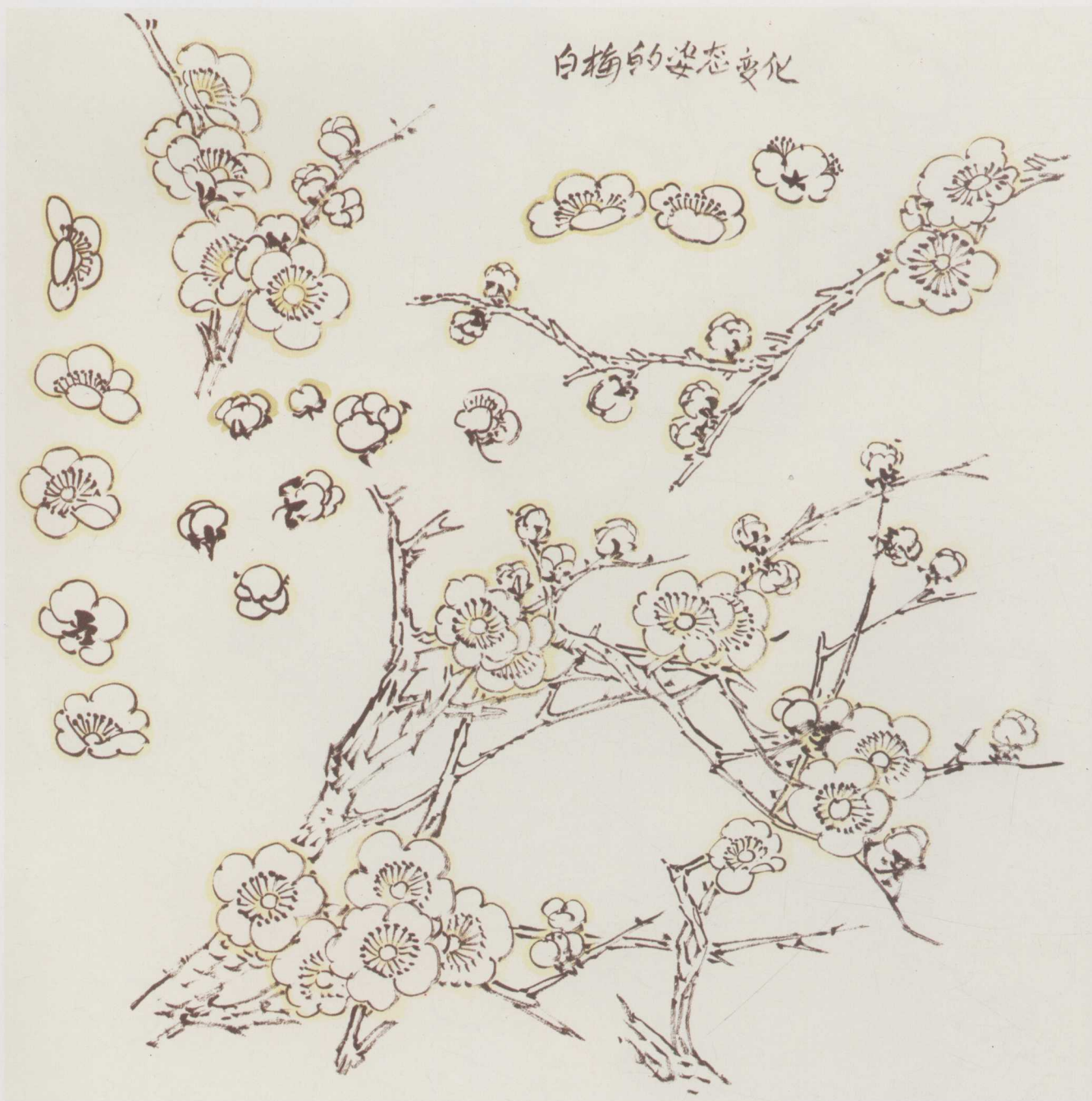
白梅的画法

白梅的画法

用淡墨根据花瓣的方向和位置画圆或椭圆。梅有重瓣与单瓣之分，入画者多为单瓣五出，注意其透视变化，避免两朵同样的花并置。

白梅的姿态变化

红梅的画法

可用朱砂调曙红来画，与黑色的枝干形成鲜明的对比，显得格外娇俏，有一枝独放天下春之意味，人多喜爱。这些颜色画到纸上要比大自然中花的颜色浓艳得多，画红梅时要注意冷暖色的对比和参照，使得颜色更丰富协调，更有变化。花萼的颜色，用墨或胭脂点皆可。花蕊的丝与点，亦可用同样的颜色。亦可用藤黄点，更觉亮丽。最后再用花青加淡墨点染，以丰富画面。

红梅的姿态与变化

点花：

用朱砂加曙红点花瓣，梅花单瓣为五瓣，所以点花时不能点出六瓣来，要点出大小瓣来，更要注意花的疏密关系。

