

零起步学国画

梅花

(写意篇)

献给热爱中国画艺术的人们

曹干◎著

曹干

最轻松、最全面的中国画学习读本

少而精,学而会,由易到难、循序渐进

方便学习和使用

化学工业出版社

零起步学国画

梅花

(写意篇)

◎曹 干 著

化学工业出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

零起步学国画. 梅花(写意篇) / 曹干著. —北京:
化学工业出版社, 2012.8
ISBN 978-7-122-14666-3

I. 零… II. 曹… III. 梅花—写意画—花卉画—国画技
法 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第142840号

责任编辑: 彭明兰

装帧设计: 徐其锋

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 3.5 字数 82千字 2012年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

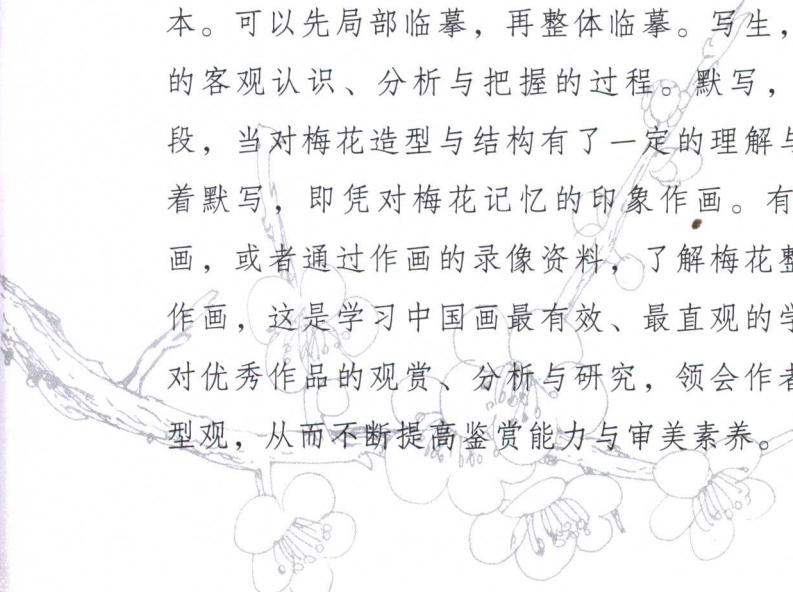
定 价: 18.00元

版权所有 违者必究

梅花，开放于冬春季节。“万花敢向雪中出，一树独先天下春”，梅花凭着耐寒的特性，成为冬季花的代表。由于梅花不惧严寒，临风傲雪的特征，被视为不畏强暴，敢于抗争和坚贞高洁的象征，历来为人们所赞赏与颂扬。梅与兰、竹、菊一起列为“四君子”，与松、竹一起被称为“岁寒三友”。它是中国绘画中的重要表现题材之一。

“写意”，是中国画总的艺术观念。而本书所述的“写意画”则是相对于“工笔画”而言的一种简约的中国画表现形式，有“写其大意”的含义。写意画艺术崇尚“天人合一”、“物我交融”的哲学观，“水墨为上”、“逸笔草草，不求形似”、“神、意、气、韵、骨”的审美观，“以形写神”、“缘物寄情”的创作观。画家通过绘画作品“借物咏志，抒发情怀”。

学习中国画主要通过临摹、写生、默写、赏析等手段进行。临摹，是中国画入门的重要途径，通过临摹，学习作者的笔墨技巧，为日后的创作奠定基础。临摹宜选择印刷精良、画面清晰的优秀作品作为范本。初学写意梅花宜选择画面简单，容易入手学习的临本。可以先局部临摹，再整体临摹。写生，是对梅花的造型、结构的客观认识、分析与把握的过程。默写，是学习中国画的重要手段，当对梅花造型与结构有了一定的理解与绘画体验后，可以尝试着默写，即凭对梅花记忆的印象作画。有条件可多看画家现场作画，或者通过作画的录像资料，了解梅花整个作画过程，再去模仿作画，这是学习中国画最有效、最直观的学习方式。赏析，是通过优秀作品的观赏、分析与研究，领会作者的艺术观、审美观与造型观，从而不断提高鉴赏能力与审美素养。

作者简介

曹 干，男，1958年生于江苏，广州番禺职业技术学院艺术设计学院副院长，副教授，中国美术家协会、广东美术家协会会员。广东省教学名师。

自幼爱好绘画。先后师从顾乃深、张志安、王孟奇、沈涛、陈大羽。作品多次在国内外公开发表、展出与获奖。出版美术专著多部。在我国台湾、日本等地多次举办个人作品展。多件作品被收藏于日本东京富士美术馆、锦江艺术馆。

目 录

第一章

概述 / 1

- 一、梅花知识 / 1
- 二、梅花写生 / 2
- 三、笔法、墨法与用色 / 4

第二章

枝干画法 / 14

- 一、发干 / 14
- 二、出枝 / 17

第三章

花头画法 / 22

- 一、勾瓣法 / 22
- 二、点瓣法 / 24
- 三、勾点结合法 / 25
- 四、花的组合画法 / 26

第四章

梅花构图 / 28

- 一、定格 / 28
- 二、取势 / 30
- 三、控形 / 31
- 四、款字与钤印 / 32
- 五、小构图 / 32

第五章

梅花的作画步骤示例 / 36

第六章

作品欣赏与点评 / 40

第一章

概述

一、梅花知识

梅（图1.1）为蔷薇科的落叶乔木，树高可达3-6米，树冠开展。梅花的品种多达300余种，大致分为直枝梅类、垂枝梅类、龙游梅类、杏梅类、樱李梅类、山桃梅类等6类。梅花或植于园亭、或生在山崖、或长傍水边、或在篱落，生长环境不同，且有新老肥瘦之枝体差异，其外形有枯嫩、曲直、疏密、匀怪等各不相同的相貌，但其共性特征不外乎干、条、根、节、刺、蘂等。

梅花树干为褐紫色或淡灰色，多纵驳纹。小枝细长，枝端尖，绿色。花朵每节1~2朵，无梗或具短梗，直径1~3厘米，萼筒钟状，有短柔毛，裂片卵形。花瓣有单片与重片之别，单片5枚。梅花原种呈淡粉红或白色，栽培品种则有紫、红、彩斑、浅绿、淡黄等花色。

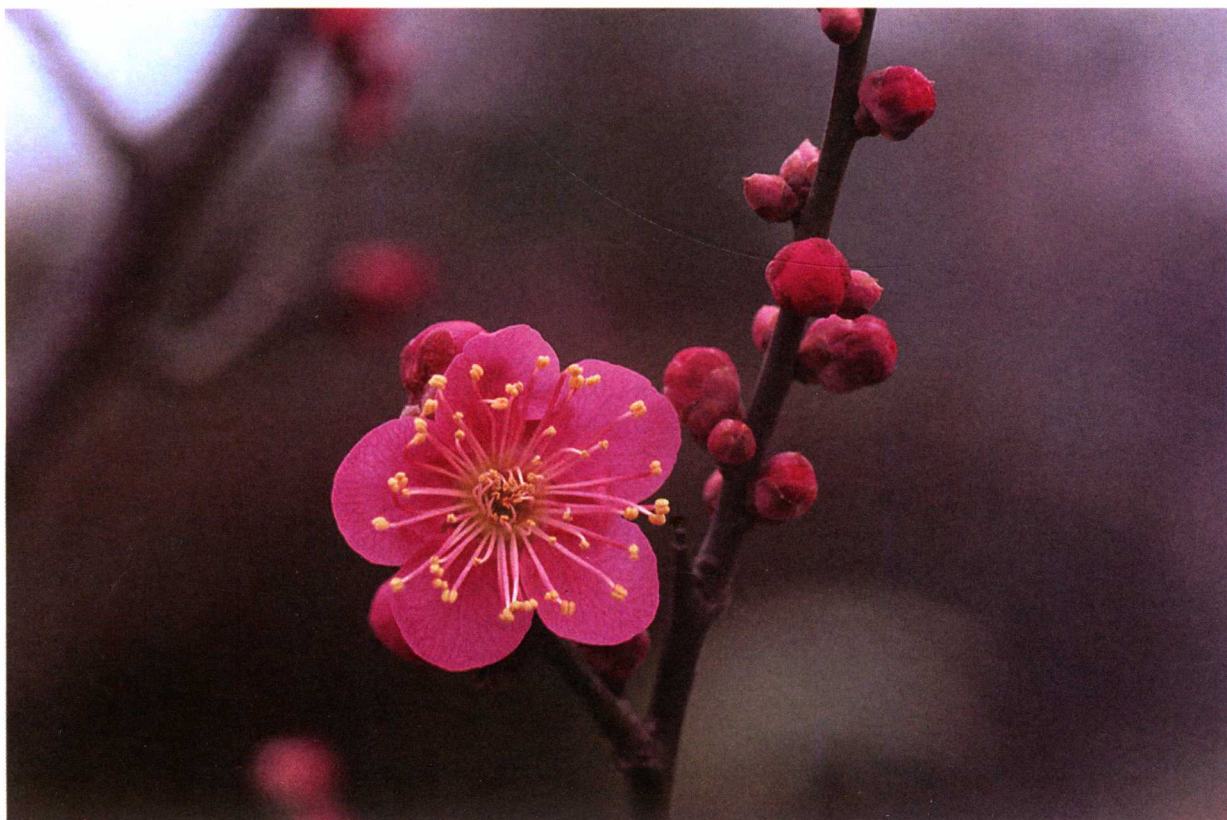

图1.1 梅花照片

二、梅花写生

写生就是向自然学习，古人所谓：“外师造化，中得心源”。写生的意义主要表现在形和神两个层面上。形的层面即通过对梅花外表的观察、分析与记录，从整体到局部有一个完整的认识了解，把握梅花的外形、结构等特征，以解决造型问题；神的层面即在形的基础上，细心体察其精神层面的东西，诸如对梅花的风骨、韵致等的感受，由形似到神似的飞跃，即如古人说的“迁想妙得”、“以形写神”，以达到传神的目的。

写生通常以线描双钩形式为主。对景写生，要有选择，“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”（李方膺写《梅花》）。同时要注意对自然形的提炼与取舍。写生包括对梅花的局部描写和整体描写（图1.2和图1.3）。局部深入描写重在对梅

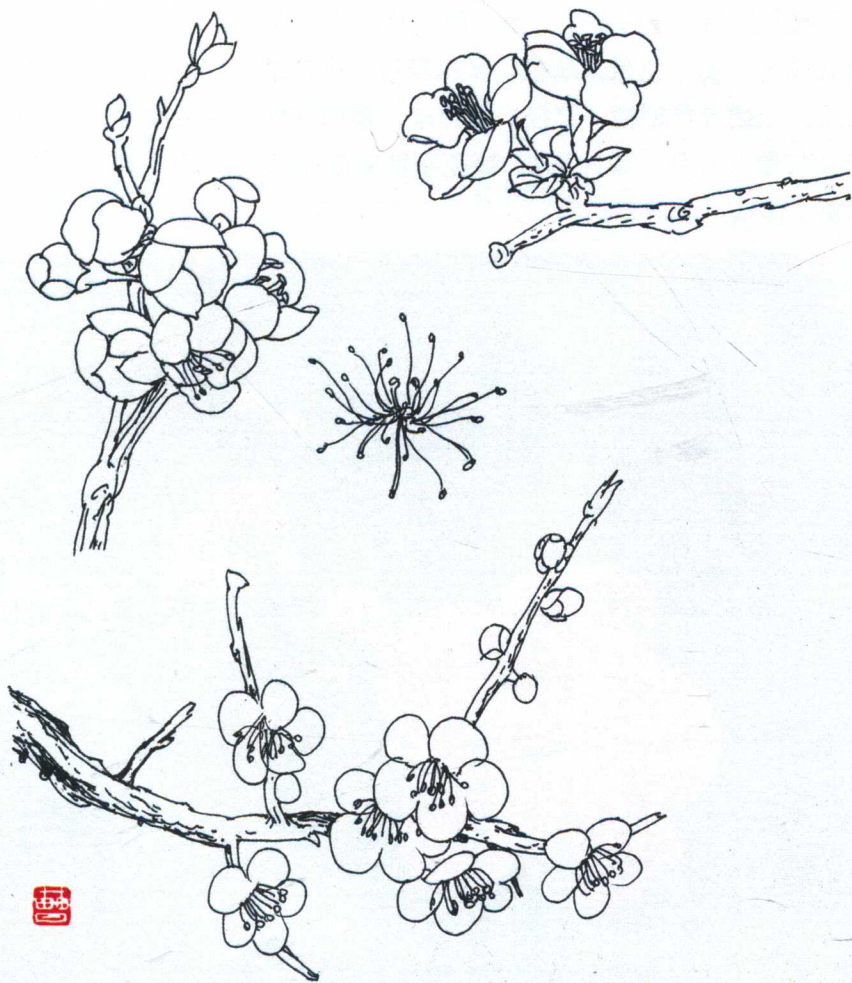

图1.2 梅花局部写生

花结构与细部的研究；整体概括描写则重在对梅花整体形态与神态的研究。

通过对实体的观察、分析、思考、描绘，把握梅花的外部特征与精神内涵。

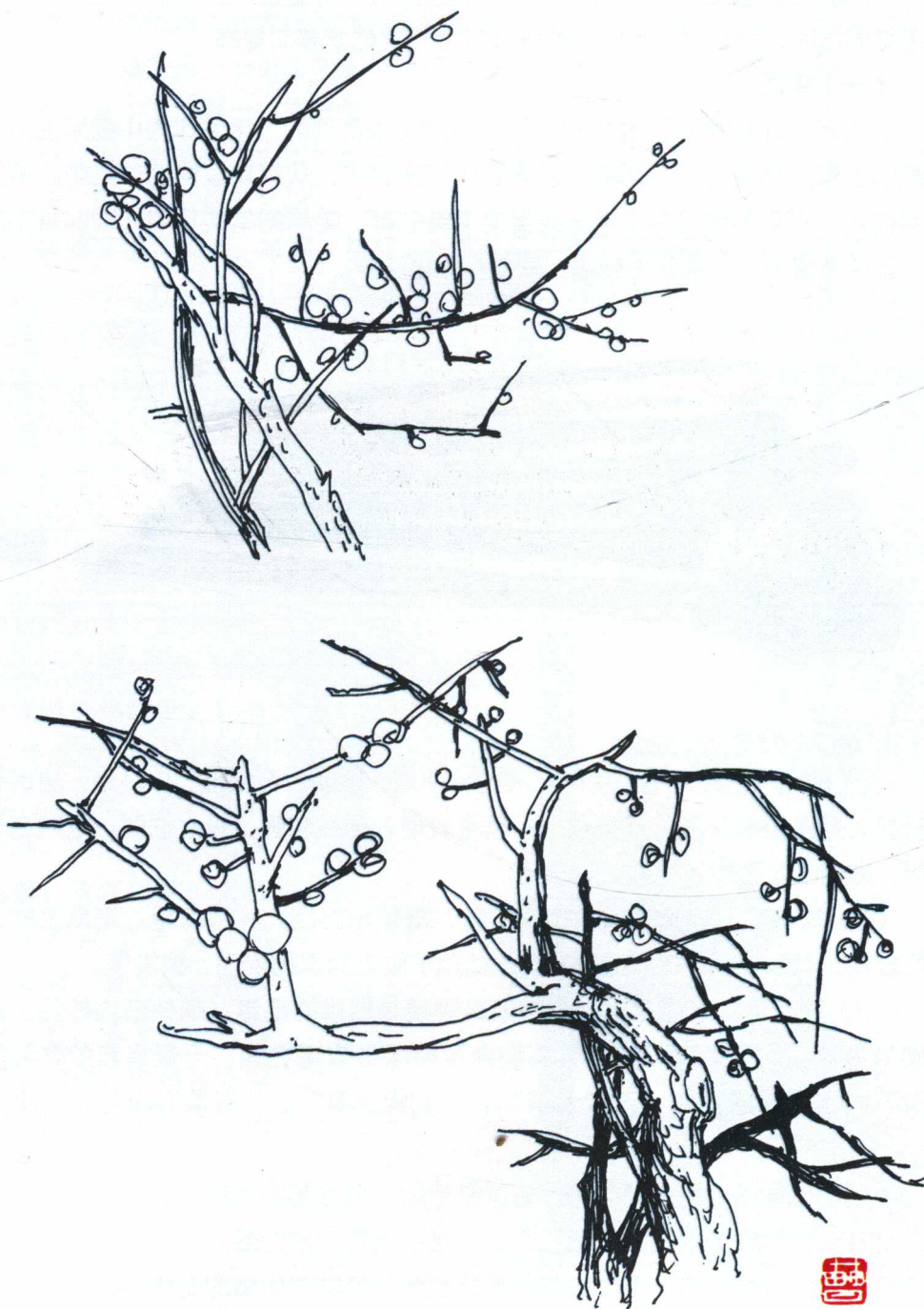

图1.3 梅花整体写生

三、笔法、墨法与用色

中国写意画十分重视笔墨技巧，追求“笔精墨妙”。中国画笔墨技巧的学习是学习写意画的重点所在。笔墨既是技术层面的，也是艺术层面的。所以，在勤学苦练的同时，强调对笔墨的理解以及审美与文化素养的提高。

（一）笔法

1.毛笔 中国画是以锥形的毛笔（图1.4）来作画的。毛笔作为中国所独有的传统的书写与绘画工具，起源可追溯到新石器时代，从彩陶纹饰的线条中，可以证实在五、六千年前已有了毛笔或类似毛笔的笔。毛笔的笔头是用动物的毫毛所制，其种类繁多，大致分为硬毫、软毫与兼毫三类。

图1.4 毛笔

（1）硬毫笔。硬毫笔以兔毫、狼毫、鹿毫、鼠须、石獾毫、山马毫、猪鬃等为材料，毫多呈棕灰色。其特点是：笔毫较硬，弹性较强，吸水性弱。笔触遒劲挺拔，适用于勾勒线条和皴擦。

（2）软毫笔。软毫笔以羊毫为材料，毫多呈白色。其特点是：笔毫柔软，弹性较差，吸水性强，笔触圆润丰满。适用于较大面积的表现、渲染等。

（3）兼毫笔。兼毫笔以羊毫与狼毫等硬毫相掺的毛笔，毫外白内棕色，即以硬毫为核心、周边裹以软毫，笔性介于硬毫与软毫之间。一般将紫兔毫与羊毫按不同比例制成。如“三紫七羊”、“七紫三羊”、“五紫五羊”、“小白云”、“中白云”、“大白云”等。

毛笔不像铅笔、钢笔等硬笔那么容易控制。但毛笔的笔触、线条变化极其丰富，是其他任何绘画工具无法企及的，也是中国写意画的魅力所在。由于毛笔行笔速度的快慢与笔的提按程度决定着线条粗细与笔触的质感的变化，在作画过程中，随着表现对象的不同，其笔法也随着变化。因此，对毛笔的驾驭能力的训练是学习写意画的基本能力的训练。而提高笔墨技巧的有效途径是加强书法艺术的

学习。书法练习，对于笔法的理解与线条语言的锤炼起着关键的作用。

2.执笔 正确的执笔方法为五指执笔法，以“擗、押、钩、格、抵”五字来描述五个手指的位置与作用，又称五字执笔法（图1.5）。

擗：用拇指端上仰紧贴笔杆的左后方。

押：用食指第一节斜俯地贴住笔杆外方，与拇指内外配合，约束笔杆。

钩：用中指的第一节钩着笔杆外面。

格：用无名指甲肉相接的地方用力顶住笔杆的右后方。

抵：用小指抵住无名指助力。

执笔要求：指实，掌虚，腕活。指实，即手指执笔要有力，指关节外突，这样五指一齐用力。掌虚，即执笔时掌心要虚空，无名指与小指不要塞掌，如握乒乓球。大拇指和食指间的虎口要张开。腕活，腕关节要放松，运转自如，使全身之力从腕流出，直至笔底。

执笔有高、低、浅、深、松、紧之分。画长线执笔宜高；画精细线条执笔宜低；以指尖端部位执笔，谓之浅，执笔浅、松则灵活便利，写出的字含蓄而洒落；笔杆以贴近食指与中指的第一节部位执笔，谓之深，执得深、紧，适于写沉着有力的笔画。根据具体情况，以自然、舒适、灵便为宜。

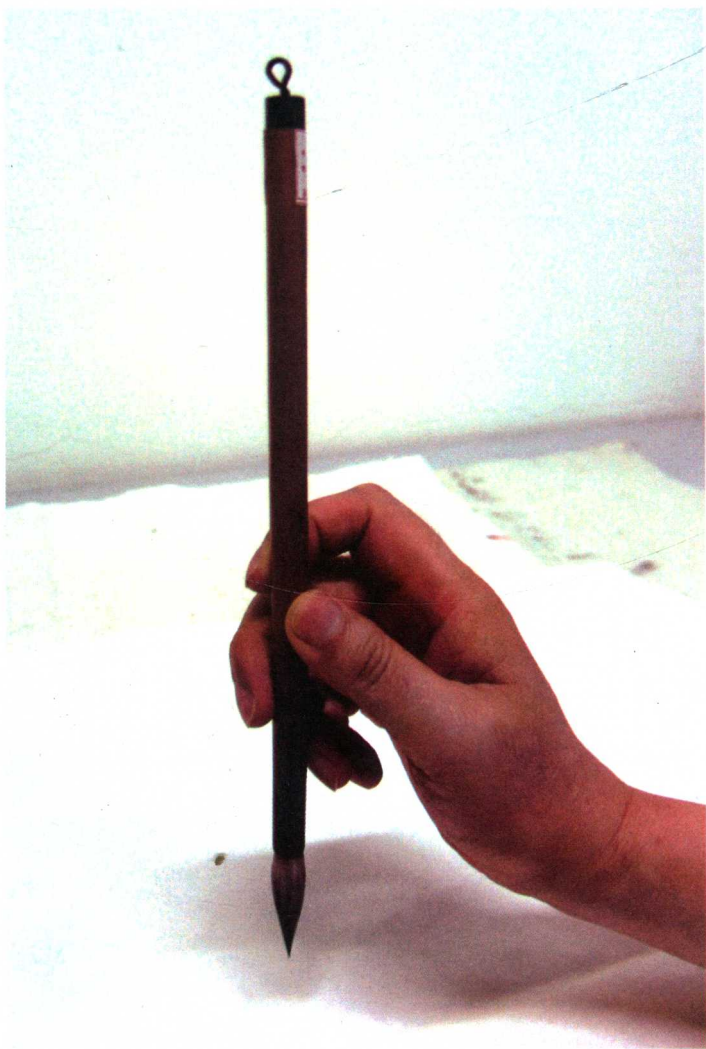

图1.5 毛笔执笔姿势示范

3.用笔 中国画首重用笔。古人有“骨法用笔”的要求（“骨法用笔”为中国画“六法”之一，出自古代南齐谢赫的画论《古画品录》）。所谓“骨法”即骨力、力量美，是用笔的艺术表现，包含笔力、力感、结构表现等意思。用笔有中锋、侧锋，所谓中锋即笔锋在线条中心运行，线条圆浑含蓄（图1.6）；所谓侧锋即笔锋在线条一侧运行，线条形如锯齿（图1.7）。中锋用笔，则是中国书画艺术用笔的基本要求。“笔贵中锋，全自毫尖写出，始得正传”（黄宾虹《笔法要旨》）。

图1.6 中锋用笔示范

图1.7 侧锋用笔示范

4.运笔 运笔或称行笔。运笔要懂“提按”之道。毛笔毫软，不同于铅笔、钢笔等硬笔容易把握，线条的粗细变化控制全在提按。在运笔方法上自古以来积累了许多宝贵的经验，如画家黄宾虹先生的笔法五字诀，即“平、圆、留、重、变”（图1.8）。所谓“平”，是指行笔用力平均，笔笔送到，要“如锥画沙”。所谓“圆”，是指行笔起收与转折处要圆而有力，做到“欲下先上，欲右先左，无垂不缩，无往不收”，不妄生圭角，要“如折钗股”。所谓“留”，是指运笔要含蓄，要有回顾，不急不徐，不浮不滑，要“如屋漏痕”、“积点成线”。所谓“重”即沉着而有重量感，“笔力能扛鼎”，勾必如“弩发万钧”，点必如“高山坠石”。所谓“变”，是指用笔有变化，要根据表现对象的不同而变化。而且，在作画过程中要做到笔笔相生，后笔与前笔要有呼应，笔断而意连，达到一气呵成。

图1.8 笔法五字诀图解

5. 梅花笔法 画梅花的主要笔法是线和点的运用。

(1) 线的运用。在写意画中，以线的粗细、长短、曲直、刚柔、轻重、虚实、浓淡、干湿的变化和对比，追求“枯而能润，刚柔相济，有质有韵”的线条美，来加强作品的视觉魅力。

线用于梅花枝与干。枝与干多以挺拔、刚健的笔法，行笔宜快捷而富于变化，要求中锋用笔（图1.9）。

图1.9 枝干线条训练法示范图

线用于勾圈花瓣，以细曲线为主。圈花瓣的用笔力度宜均匀、流畅；双勾瓣用笔轻快，顿挫分明（图1.10）。

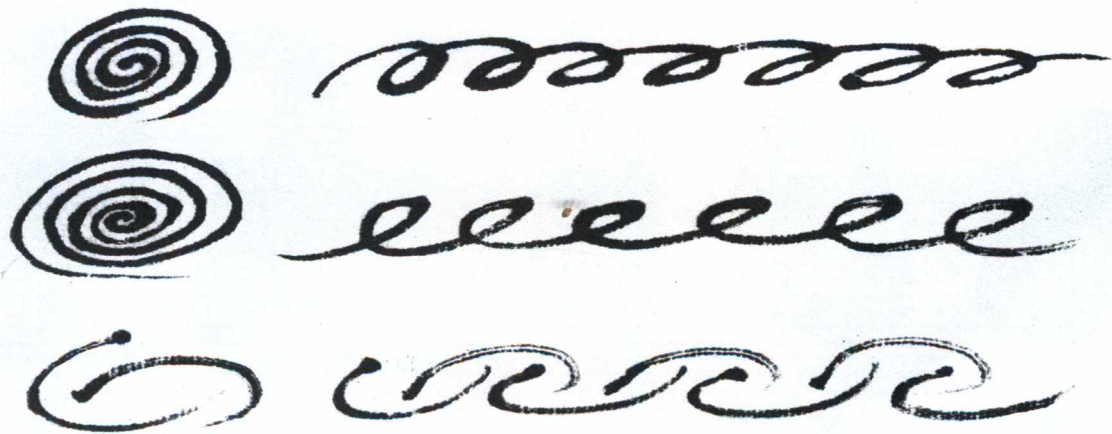

图1.10 花瓣曲线训练法示范图

(2) 点的运用。点用于花瓣、花蕊、苔藓等。点宜重，如高山坠石。点有大、小、方、圆、平、垂、聚、散等(图1.11)。

笔法传自古人，勤于练习和思考，自然心领神会。

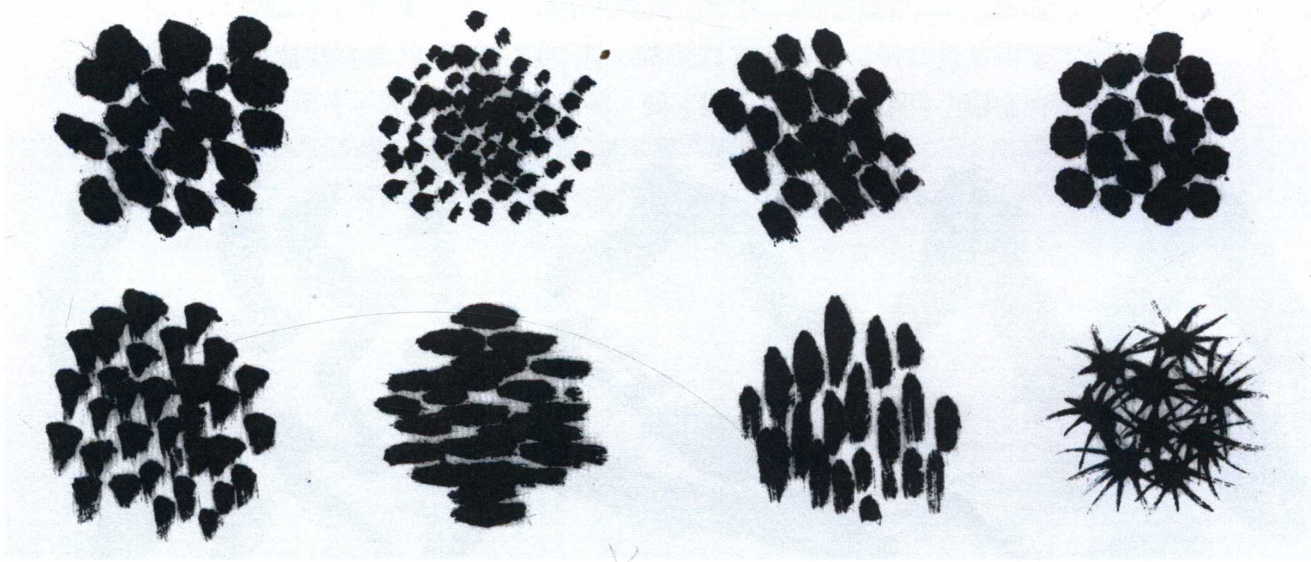

图1.11 点的运用训练法示范图

(二) 墨法

古人云：“夫画道之中，水墨最为上”。写意画强调水墨精神，不施丹青而光彩照人。所谓“墨分五色”，即“干、湿、浓、淡、焦”(图1.12)，就是墨的色彩概念。这里涉及两个度的问题，即浓淡度与干湿度。墨色浓淡度是通过水与墨调和比例的多少而出现的不同的浓淡层次变化；而干湿度是指笔头含墨量的多少而形成的墨色变化。所谓“干裂秋风，润含春雨”就是干湿的妙用。其实，“五色”只是概括的说法，在写意画中的墨色从浓到淡，从干到湿，墨色层次极为丰富，何止五色。

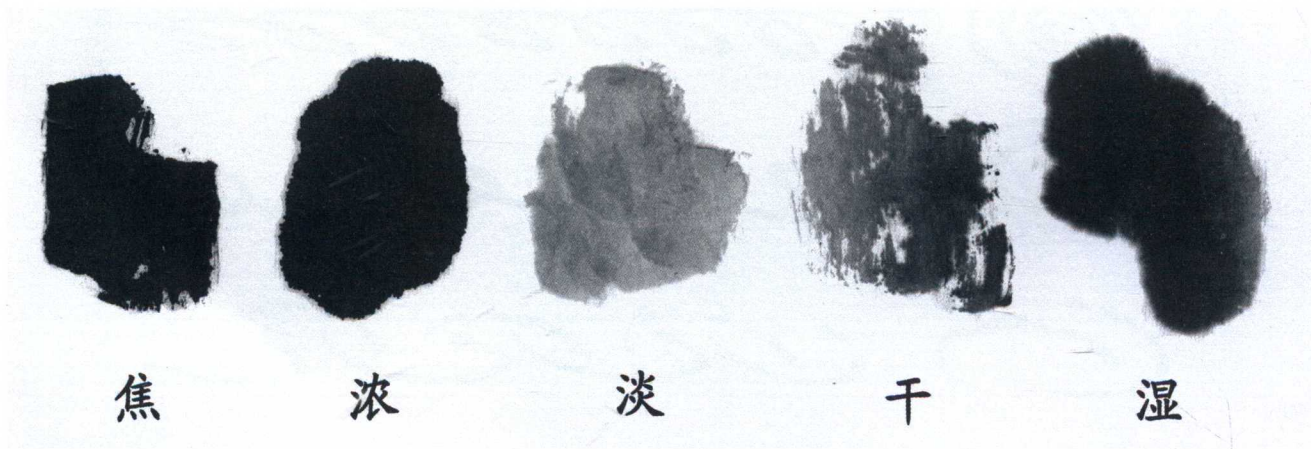

图1.12 “墨分五色”的图例

而通常所谓的“焦、浓、重、淡、清”只不过是墨色浓淡层次的表述，其中，焦墨是墨色中最浓的极色，为浓稠的墨汁而有光泽；浓墨是在浓稠的墨汁中，加水少许而无光泽；重墨是浓墨中再加水，色稍浅于浓墨；淡墨是在重墨的基础上再加水，墨色更浅；清墨为极淡的墨迹，甚至全是水。所以“焦、浓、重、淡、清”只是墨色的明度变化，并不是“五色”的全部概念。

在写意梅花的作画中常用的墨法有以下几种。

1.破墨法 破墨法是以不同水量、不同墨色，分先后相重叠而产生一种新的墨色效果的表现手法。它必须趁湿进行，达到互破的目的。破墨法的特点是：通过浓淡墨色的相互渗透、渗化，笔痕时隐时现，自然流动，具有华滋、自然的美感。破墨法中分为“浓破淡”和“淡破浓”两种表现形式（图1.13）。

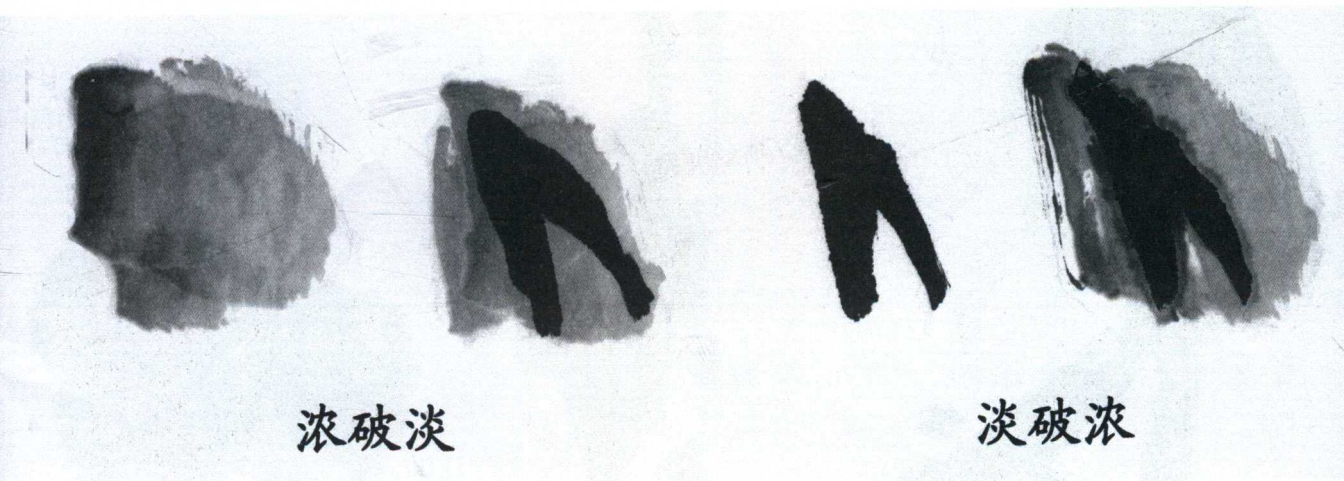

图1.13 破墨法图例

2.积墨法 积墨法是一种由淡到浓，层层相叠，反复交错的方法，如图1.14所示。积墨分湿积和干积。湿积显韵，干积见骨，达到积染千层而仍然元气淋漓。

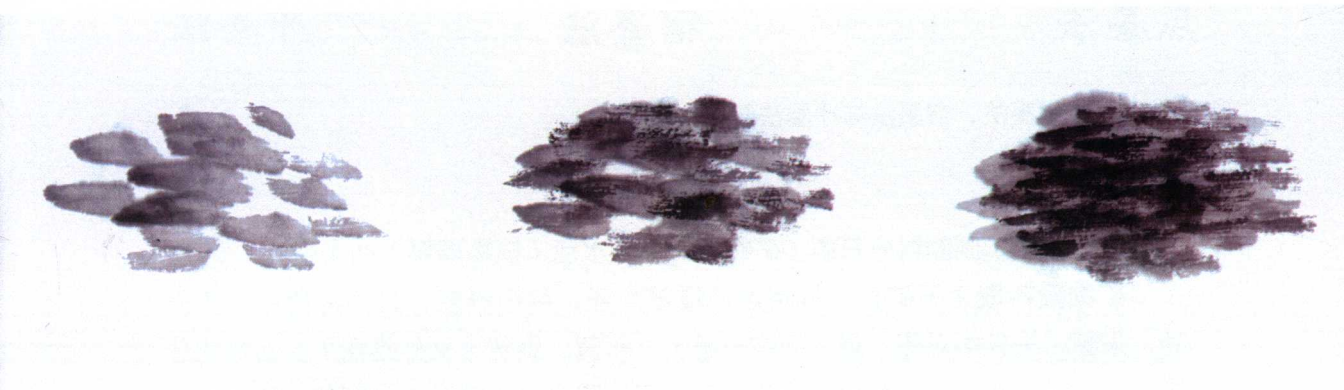

图1.14 积墨法图例

焦墨法：用笔枯干、滞涩、凝重，极富表现力。焦墨运行中速度缓慢，以表现老辣苍茫，但焦墨不宜多用，与湿笔对比使用方显焦墨的意韵。

宿墨法：即时隔一日或数日的墨汁，蘸清水在宣纸上的渗化所呈现出的一种脱胶墨韵用墨法，具有空灵、简淡的美感。

冲墨法：在第一遍的墨尚未干透时，用清水冲，使之产生墨块中间淡化，用笔边缘明确的效果。偶尔用此法会有意想不到的效果。具体三种墨法见图1.15。

焦墨法

宿墨法

冲墨法

图1.13 焦墨法、宿墨法与冲墨法图例

（三）用色

传统的中国画颜料分石色（矿物颜料）与水色（植物颜料）两大类。

矿物颜料取之于矿石，其特点是覆盖力强，色彩鲜艳，且不易褪色，如朱砂、朱膘（朱砂中提炼、最上面的一层）、石黄、雄黄（又称雄精）、石膏（分头、二、三、四青）、石绿（分头、二、三、四绿）、赭石（分深赭、浅赭）；植物颜料主要取之于树木花卉，其特点是透明性好，色彩细腻纯净，如藤黄（有