

中国书画函授大学
国画名师指导

· 写意花鸟 ·

写意梅花技法

韩海滨

韩海滨 编著

傲雪迎春 癸巳年 梅石道人寓於北京

- 名师指导、零基础上手
- 掌握要点、提升技法
- 50余幅高精度作品展示
- 帮助您成为写意国画高手

包含19分钟零基础起步教学
71分钟写意花鸟示范案例教学
36幅超大高精度作品欣赏

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

韩海滨

写意梅花技法

韩海滨 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 写意花鸟. 韩海滨写意梅花技法 /
韩海滨编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-115-35655-0

I. ①国… II. ①韩… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第097689号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名画家韩海滨编写。全书共5章, 包含了入门、梅花花朵、花蕾、枝干等绘画教学内容, 书中还汇集了各种梅花的优秀范本, 并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于正在准备提高国画写意梅花绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。本书还附赠1张DVD教学光盘, 包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。适合作为初学者的自学用书和美术培训机构和专业相关院校的教材之用。

-
- ◆ 编 著 韩海滨
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 8
字数: 334千字 2014年8月第1版
印数: 1—4000册 2014年8月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 梅花的特征与立意	06
形态特征	06
象征意义	06
花语	07
立意	07
2. 笔法	09
中锋用笔	09
侧锋用笔	10
逆锋用笔	10
3. 墨法	10
墨分五色	10
积墨法	11
破墨法	11
泼墨法	11
焦墨法	11
淡墨法	11
4. 色法	12
画梅用色技法	12
画梅花常用到的颜色	13
调色法	14
5. 构图法	14
S形构图	15
0形构图	15
“之”字形构图	15
O形构图	16
U形构图	16
6. 画幅形式	16
中堂	16
斗方	16
横幅	17
条屏	17
长卷	17
7. 历代画梅名家	18
宋代	18
元代	18
明代	19
清代	19

第2章 花朵 20

1. 花朵的用笔技法	21
双勾法	21
没骨法	21
双勾填色法	21
2. 花朵的用色技法	22
红色花朵的调色方法	22
黄色花朵的调色方法	22
绿色花朵的调色方法	22
3. 花蕾的用笔技法	23
双勾法	23
没骨法	23
双勾填色法	24
4. 初放梅花	24
双勾法画初放梅花	24
没骨法画初放梅花	25
双勾填色法画初放梅花	26
5. 全开正面梅花	26
双勾法画正面梅花	26
没骨法画正面梅花	27
双勾填色法画正面梅花	29
6. 全开侧面梅花	30
双勾法画侧面梅花	30
没骨法画侧面梅花	31
双勾填色法画侧面梅花	33
7. 全开背面梅花	33
没骨法画背面梅花	33
双勾填色法画背面梅花	34

第3章 枝干 35

1. 梅花枝干的常用画法	36
勾皴法	36
泼墨法	36
2. 梅花枝干的用笔技法	37
勾皴法用笔	37
没骨法用笔	37
3. 梅花枝干的用墨技法	37
4. 梅干	38
老干	38
细干	41
5. 梅枝	44
“女”字梅枝画法	44
“戈”字梅枝画法	45
“之”字梅枝画法	47
三角穿插梅枝画法	48
梅枝的忌讳画法	50
6. 枝干的不同构图形式	51
长短参差法	51
粗细相间法	52
纵横交错法	52
三线组合法	53
梅枝的不同姿态	54

第4章 创作 55

1. 清气满乾坤	57
2. 玉树临风	63
3. 春意盎然	69
4. 清香溢人	77
5. 雪中送香	85
6. 双清图	92

第5章 欣赏 97

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

韩海滨

写意梅花技法

韩海滨 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 写意花鸟. 韩海滨写意梅花技法 /
韩海滨编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-115-35655-0

I. ①国… II. ①韩… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第097689号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名画家韩海滨编写。全书共5章, 包含了入门、梅花花朵、花蕾、枝干等绘画教学内容, 书中还汇集了各种梅花的优秀范本, 并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于正在准备提高国画写意梅花绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。本书还附赠1张DVD教学光盘, 包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。适合作为初学者的自学用书和美术培训机构和专业相关院校的教材之用。

-
- ◆ 编 著 韩海滨
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 8
字数: 334千字
印数: 1—4000册
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

第3章 枝干 35

1. 梅花枝干的常用画法	36
勾皴法	36
泼墨法	36
2. 梅花枝干的用笔技法	37
勾皴法用笔	37
没骨法用笔	37
3. 梅花枝干的用墨技法	37
4. 梅干	38
老干	38
细干	41
5. 梅枝	44
“女”字梅枝画法	44
“戈”字梅枝画法	45
“之”字梅枝画法	47
三角穿插梅枝画法	48
梅枝的忌讳画法	50
6. 枝干的不同构图形式	51
长短参差法	51
粗细相间法	52
纵横交错法	52
三线组合法	53
梅枝的不同姿态	54

第4章 创作 55

1. 清气满乾坤	57
2. 玉树临风	63
3. 春意盎然	69
4. 清香溢人	77
5. 雪中送香	85
6. 双清图	92

第5章 欣赏 97

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 梅花的特征与立意	06
形态特征	06
象征意义	06
花语	07
立意	07
2. 笔法	09
中锋用笔	09
侧锋用笔	10
逆锋用笔	10
3. 墨法	10
墨分五色	10
积墨法	11
破墨法	11
泼墨法	11
焦墨法	11
淡墨法	11
4. 色法	12
画梅用色技法	12
画梅花常用到的颜色	13
调色法	14
5. 构图法	14
S形构图	15
C形构图	15
“之”字形构图	15
O形构图	16
U形构图	16
6. 画幅形式	16
中堂	16
斗方	16
横幅	17
条屏	17
长卷	17
7. 历代画梅名家	18
宋代	18
元代	18
明代	19
清代	19

第2章 花朵 20

1. 花朵的用笔技法	21
双勾法	21
没骨法	21
双勾填色法	21
2. 花朵的用色技法	22
红色花朵的调色方法	22
黄色花朵的调色方法	22
绿色花朵的调色方法	22
3. 花蕾的用笔技法	23
双勾法	23
没骨法	23
双勾填色法	24
4. 初放梅花	24
双勾法画初放梅花	24
没骨法画初放梅花	25
双勾填色法画初放梅花	26
5. 全开正面梅花	26
双勾法画正面梅花	26
没骨法画正面梅花	27
双勾填色法画正面梅花	29
6. 全开侧面梅花	30
双勾法画侧面梅花	30
没骨法画侧面梅花	31
双勾填色法画侧面梅花	33
7. 全开背面梅花	33
没骨法画背面梅花	33
双勾填色法画背面梅花	34

入门

第1章

梅花是我国的名花之一，集高洁、秀雅、坚毅等寓意于一身。自古以来就是中国文人和画家青睐的花卉。梅花的基本理论知识是学习梅花绘画之前所必须了解的，本章为大家讲解关于梅花的自然特征，写意梅花的立意、笔法、墨法和构图等，对大家学习写意梅花的绘制将有很大的帮助。

1 梅花的特征与立意

梅花品种颜色丰富，外形美观，凌寒开放，象征着高洁坚贞。“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”这首诗就生动地刻画了“梅之骨”以及“梅之韵”。梅花五瓣花瓣象征五福，枝干又象征铮铮铁骨，立意深厚，影响深远，为历代诗人墨客推崇的题材之一。

• 形态特征

梅花的品种有很多，形态也更是千姿百态。古人认为“梅以形势为第一”，“先于牡丹万花之魁首”，说的就是梅的形态与姿势。梅的姿态有俯、仰、侧、卧、依、盼等，姿势也可分为直立、曲屈、倚斜等。在绘制梅花之前，我们先要对梅常见的形状、结构、姿态有一定的学习和了解，才能更好地描绘。

花蕊

花瓣

花蕾

梅枝

梅干

粉色

白色

红色

特点

梅花，通常指梅树的花，花开五瓣。花色有紫红、粉红、淡黄、淡墨、纯白等多种颜色。梅树树皮漆黑而多糙纹，其枝干虬曲苍劲嶙峋、风韵洒落，有一种饱经沧桑、威武不屈的阳刚之美。梅花枝条清瘦、明晰、色彩和谐，或曲如游龙，或披靡而下，多变而有规律，呈现出一种很强的力度和优美的韵律感。

黄色

• 象征意义

梅花蕴含着中华民族的审美趋向和情感脉络。梅花的色、香、形三方面，个性明显，都具有很高的审美价值。

梅花象征着高洁、坚强的人。梅常被民间作为传春报喜的吉祥象征。梅花是“岁寒三友”之一，“花中四君子”之首。自古以来，人们都赞美它的凌风傲雪精神，它孤傲地不与百花争春。

梅花象征着吉祥如意。古人说，梅具四德：初生蕊为元，开花为亨，结子为利，成熟为贞；后人又有另一种说法：梅花五瓣，是五福的象征：一是快乐，二是幸福，三是长寿，四是顺利，五是我們最希望的和平。

梅花象征坚韧不拔、百折不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质。有一首古诗写到：“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪。为有暗香来”。民间传说别的花都是春天才开，它却不一样，越是寒冷，越是风欺雪压，花开得越精神，越秀气。

二十四番花信之首的梅花，冰枝嫩绿，疏影清雅，花色秀美，幽香宜人，花期独早，“万花敢向雪中出，一树独先天下春。”梅花迎雪吐艳，凌寒飘香，铁骨冰心的崇高品质和坚贞气节鼓励了一代又一代中国人不畏艰险，奋勇开拓。

• 花语

梅花的花语是：“凌霜斗雪，迎春开放，风骨俊傲，不趋荣利”。

在历代文人的笔下，梅花的形象始终是崇高的。我国文学艺术史上，梅诗、梅画数量之多，足以令任何一种花卉都望尘莫及。“天然根性异，万物尽难陪。自古承春早，严冬斗雪开”、“宝剑锋从磨励出，梅花香自苦寒来”都是褒扬梅花高风亮节的。

• 立意

疏影

“众芳摇落独暄妍，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。霜禽欲下先偷眼，粉蝶如知合断魂。幸有微吟可相狎，不须檀板与金尊。”是林逋的《山原小梅》。这首诗历来都被作为是咏梅的佳作。尤其是“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”这句更是被誉为咏梅的绝唱。而“疏影”、“暗香”这两个新颖的意象，更是鲜明又微妙地表现出梅花的神清骨秀、高洁端庄、幽独闲静的气质风韵，常被画家用在梅花的题款中。

暗香

“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来”是王安石的《梅花》。其中“遥知不是雪，为有暗香来”中的“暗香”无色，却为画面增添了一片朦胧的色彩，而雪花与梅花则是自然界的一对“黄金搭档”，两者相映成辉，相似相融，似乎是一体的。因此，“凌寒”和“暗香”也常被用在雪梅的题款中。

迎春

“俏也不争春，只把春来报”是毛泽东《咏梅》中的诗句。梅花不畏严寒，开放在坚冰悬崖，是春天的使者。因此在梅花图中也常用“迎春图”“铁骨报春”“寒梅迎春”等寓意春天的诗句来题词。

《报春图》韩海滨

《玉妃清梦醒》韩海滨

香满乾坤

“我家洗砚池边树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”是元代画梅大家王冕的《墨梅》。他赞美梅花不求人夸，只愿给人间留下清香的美德，赞美梅花的高傲孤洁，实际上也是在借梅言志，表达画家独善其身的品格。其中“香满乾坤”也常被用在墨梅的题词中。

《清香》韩海滨

另外梅花也多与其他静物组合搭配，常见的有梅松、梅竹，也就是“岁寒三友”的搭配，体现坚贞顽强的品质，题词也有“三友图”等。此外还有与怪石、芭蕉组合形成线与面的对比，以及与禽鸟的组合，寻求色彩、虚实的对比。

《三友图》韩海滨

2 笔法

笔法是通过控制毛笔从而完成理想笔触的方法，它是在长期绘画实践中形成的，是绘画的基础。因时代的不同，加之每一个人的喜好不同，用笔的变化丰富多彩。国画画梅的笔法更是丰富多彩，多种多样。毛笔按照性能和制作材料的不同可以分为硬毫、软毫和兼毫。从笔锋的行笔特点来分，大致分为中锋、侧锋、逆锋等。黄宾虹提出用笔的“五法”也就是用笔时对线条的要求可概括为平、圆、留、重、变五个字。在梅花的绘制过程中，可根据不同画面需要选择不同材质和笔锋来绘画。

• 用笔要求

平

所谓“平”是指勾线时笔尖要按下去，同时手指还要向上擎住笔，既要有压力，又要有提力，压力和提力要保持平衡，切忌线条忽轻忽重。

圆

所谓“圆”是指勾线时要圆浑有力，中锋用笔。即所谓如“折钗股”。用中锋勾出的线条圆浑、饱满而有弹性。笔力柔中有刚，不松脆。

留

所谓“留”是指用笔积点成线，运笔用力均匀而自然，在凝练中求畅快，古人曰如“屋漏痕”就是此意。行笔要留，要慢，力求不急不躁，不滑不飘，控制好力度。

重

所谓“重”是指用笔峻劲，线条有力。落笔要肯定大胆，如“高山坠石”，产生气吞山河之感。

变

所谓“变”是指在用笔的“平”“圆”“留”“重”的基础上用笔还要有变化。转折、轻重、顿挫、缓急运用自如。

• 行笔特点

“平”“圆”“留”“重”“变”只是对用笔的基本要求，在此基础上，行笔特点还要有多种变化，如中锋、侧锋、逆锋等变化。而正确的行笔方法就是通过肩、肘、腕和手指把力传导给笔尖，使笔尖和纸有一个摩擦力。

勾一条线通常要三个动作，一是藏锋，起笔时，欲向左行先向右顿笔藏锋，然后再向左行笔；向下行笔也要先向上藏锋。

二是行笔的速度要慢，力量要均匀，行笔中稍停为“顿”；向后折回为“挫”；中锋圆转用笔为“转”；折锋转向为“折”。

三是回锋，行笔欲停时要把笔锋向来的方向收回，即所谓“无往不回”、“无垂不缩”。这样的线条才含蓄有力。

中锋用笔

中锋用笔就是指将笔管垂直，与纸成90°。笔尖正好留在墨线中间，画出的笔线挺拔流畅，内涵丰富，外柔内刚。在画梅花时一般作用与双勾画花瓣以及细干和梅枝的绘制，力求挺劲有力的特点。

中锋用笔时，应用腕力。这样画出的线条才会有韧劲、有弹性，柔中带刚。中锋用笔在选笔时应以弹性强、笔肚坚实、容易着力的硬毫笔为主。

侧锋用笔

侧锋的执笔是把笔管横卧，与纸成各种角度，笔尖不在墨线中间，笔尖一边光；而笔腹的一边毛，会有飞白的效果。它的特点是画出的笔触变化丰富，有强大的张力。在梅花的绘制过程中，侧锋用笔非常常见，尤其是没骨花瓣的绘制，以及表现老干粗枝的苍浑圆厚，都会用到这样的笔法。

逆锋用笔

逆锋是相对于正手位置顺行方向的反方向的运笔方法。逆锋运笔阻力增大，笔锋的聚散、松紧变化不同于顺笔。其目的是为了追求用笔的变化，其特点是笔力刚硬，画出的笔触苍老滞涩，有“力透纸背”之感。凡表达一些粗糙物体的质感，以逆锋的效果为佳。在国画梅花的绘制过程中，这种笔法也是比较常见的，多用来绘制清瘦、苍老、斑驳的枝干。

3 墨法

墨法就是在绘画中使用墨的方法。中国传统画中的用墨方法很多，我们常讲“墨分五色”即焦、浓、重、淡、清，这是指墨色由深、厚、干的焦墨向淡、薄、湿的几近清水的过渡，形成不同层次的墨色变化。常用的用墨技法也有很多种，如积墨法、破墨法、泼墨法和焦墨法等。

• 墨分五色

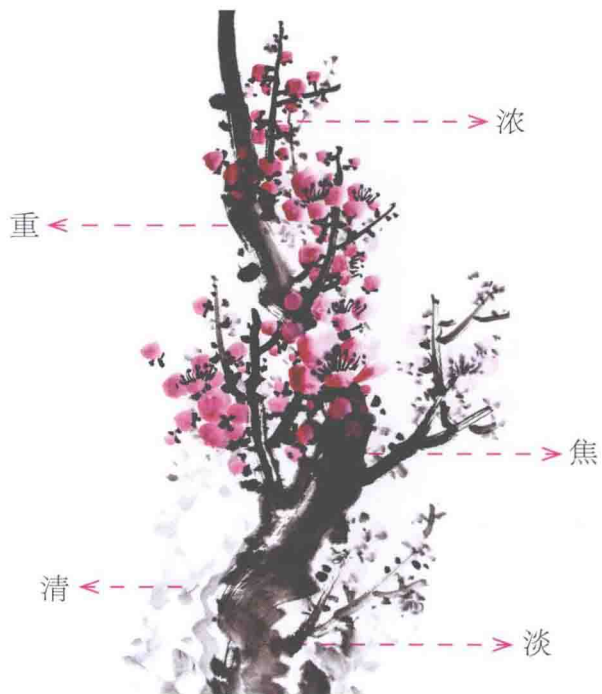
焦——焦墨是采用干笔浓墨而不借助于水的渗化作用的一种画法，常用来突出画面最浓黑处，或勾或皴。

浓——浓墨为浓黑色，多用于画面中近的物象或者枝干阴暗面的表现。

重——重墨即在浓墨的基础上加水分调和之后形成的略淡于浓墨的墨色。

淡——淡墨指淡而不暗的墨色，但要淡而有神，多用于画远处的枝干和枝干的明亮面及点苔，力求体现湿润之感。

清——指墨色很淡的墨，几乎接近清水，多用于画面中远处的枝干和亮面。

• 积墨法

积墨法是指待前面墨色干后，再累加不同墨色的方法。用淡墨染后，再用稍重的墨加上，连染带擦，层层积染，以达到层次丰富、墨韵深厚的效果。积累时每一层次笔触的复叠在前一层次的笔触干时才进行，而笔触的相叠必须既具形式感又能表现物象。画梅时常在老干部分皴擦用此法。

• 破墨法

破墨法指作画时，在前一笔墨迹未干之际，复加另一笔墨色而求得浓淡墨相互渗透的艺术效果。破墨法中有以浓破淡、以淡破浓、以湿破干、以干破湿等多种形式，常用于花鸟画的制作中，画梅时多用在梅干的刻画中。

• 泼墨法

泼墨法指毛笔饱蘸水墨，随意挥洒。笔墨酣畅，追求画面墨色淋漓的艺术效果。这种挥泼而成的笔痕、水痕有一种自然感与力量感，但也有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。泼墨和泼彩可以兼用。这种方法多在大写意或山水画中运用，力求达到水墨淋漓的画面效果。

• 焦墨法

焦墨法指用极浓的墨即焦墨，它比黑墨更深一层，用来刻画极深重而又突出的部分，能表现物象的厚重感与沧桑感。这种方法多用于梅花枝干的主要部分的描绘。

• 淡墨法

淡墨法指墨中掺水较多，色度较浅。一般用于表现物象的向光面、凸出面和较远的景物，构成画面中的亮调子，用于勾皴法画梅花枝干的亮面及远处枝干的描绘。

当然，墨法还不只上述几种，一些画家还创造过宿墨法、冲墨法、吸墨法、淋墨法、滴墨法、弹墨法等。依据表现需要采用不同墨法，或多法混用，以求得丰富的艺术效果。

一般在用笔时，笔中含水量少，易出现干笔飞白；笔中含水量多，则墨色滋润清明。行笔快则易出飞白，行笔慢则墨饱满润泽。行笔快而含水少，纸上留墨既枯又少，反之则可产生飞白，又不失明快滋润。在作画时，往往不是故意用枯墨慢笔，而是控制好笔中所含水分，一气呵成，墨的变化才会丰富多彩。因此，作画时一定要注意笔的含水量及运笔的快慢，这些都是一幅好作品的关键。

《傲雪迎春》韩海滨

4 色法

色法，即设色赋彩的方法。传统的写意花鸟画通常不着色，直接以墨代色。梅花枝干就是这样，也有的略施淡彩。尤其是写意画入主画坛以来，这种以墨代色的画法极为盛行。但是，不着重设色并不代表不讲究设色，它在设色赋彩上有其独特的规律。

• 画梅用色技法

以墨代色。即用纯水墨作画，通过墨色的干湿浓淡的处理来表现物象。在梅花的画法中指的是墨梅和白梅的画法。元代画家王冕就常以墨代色画梅花，体现梅花朴素典雅之态。

《梅花图》元·王冕

色墨结合。将墨与色按照一定的比例调和，力求画面中色中有墨、墨中有色的微妙变化。体现在梅花中就是指没骨梅花的画法。这种方法常用在梅花的绘制过程中，有时所用颜色明度过高，可拿

少量的墨来调和以平衡画面色调。

以墨立骨，略施淡彩。通过墨的浓淡勾画出形象，然后调和颜色罩染。体现在梅花中就是指双勾填色法的运用。

《梅花小鸟》明·陈洪绶

《梅茶山雀图》明·朱竺