

徐民 主编 刘彦明 著

Xu Min Liu Yanning

新画谱·梅花

XINHUPU MEI HUA

长江出版传媒

湖北美术出版社

新画谱·梅花

徐民 主编 刘彦明 著

书画函授大学电话 027-87679277
E-mail hnhf@163.com
QQ 273046206

丛书策划 徐怀芳
责任编辑 徐怀芳
整体设计 徐怀芳
技术编辑 李国新

网络合作平台

当当网
dangdang.com

亚马逊
amazon.cn

京东
JD.com

ISBN 978-7-5394-9265-0

9 787539 492650 >

定价: 36.00元

建议上架: 绘画技法 国画技法

图书在版编目(CIP)数据

新画谱·梅花 / 徐民主编; 刘彦明著.
—武汉: 湖北美术出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5394-9265-0

I. ①新...

II. ①徐... ②刘...

III. ①梅花—花卉画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第259538号

新画谱·梅花

出版发行 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址 武汉市洪山区雄楚大街268号B座

电话 027-87679525 87679520

邮政编码 430070

制 版 左岸工作室

印 刷 武汉精一佳印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 4

印 数 1-4000册

版 次 二〇一七年十一月第一版

二〇一七年十一月第一次印刷

定 价 三十六元

目 录

第一章	工具介绍	1
	一、笔	3
	二、墨	3
	三、纸	4
	四、砚	4
第二章	枝干的画法	5
	一、单枝干的画法	7
	二、多枝干的画法	12
第三章	花瓣的画法	17
	一、点梅	19
	二、圈梅	20
	三、花蕊、花托的画法	21
	四、“品”字形组合的画法	22
第四章	花枝组合的画法	29
	一、枝干生花的画法	30
	二、步骤示范	35
第五章	作品欣赏	37

第一章 工具介绍

文房四宝

书法艺术创作，少不了纸、笔、墨、砚四种工具，故称其为“文房四宝”。书写工具的优劣直接影响艺术效果，所以学习毛笔汉字书法的人，都应懂得一些关于文房四宝的质量鉴别、使用和保养等基础知识。

一、笔

毛笔的使用历史悠久，可追溯到新石器时代。目前考古发现最早的毛笔是战国时期的笔。

1. 国画笔的分类

画国画用笔较多，依笔毛的性质可把毛笔分硬毫、软毫以及兼毫三大类。

(1) 硬毫：即硬笔，主要是用狼毫制成，也有用貂、獾、鼠的毛以及猪鬃做的笔，性刚，劲健。常用的有“小红毛”，“衣纹笔”，“叶筋笔”，“书画笔”（大、中、小），“兰竹”（大、中、小），以及大的“狼毫提笔”等。

(2) 软毫：指软笔，主要是用羊毫制成，也有用鸟类羽毛制造的，性质柔软，有大小、长短各种型号。

(3) 兼毫笔：兼毫笔是用羊毫与狼毫相配，或羊毫与兔毫相配制成，性质在刚柔之间，属中性。如大、中、小号的“白

云笔”，“七紫三羊”，“五紫五羊”等都是常用的兼毫笔。

2. 国画工具笔的使用方法

初学者用笔不必全部备齐，最初有大中小几支笔即可。待画熟练了，再进行创作时，可以多准备一些笔，选用好笔。至于选笔的标准，人们总结出“尖、圆、齐、健”四字，就是毛颖要尖，笔头毛身要圆，到达尖端的毛张开时要齐平，回弹的性能要强健。

每次作完画，一定要用清水把毛笔清洗干净，防止宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能。洗笔不要用开水，因为开水会使笔毛变硬、变脆。保存笔的方法一般是洗净之后放在笔筒里，也可以把笔吊挂起来。外出作画时可以买个细竹丝编成的小帘子，叫笔帘，把笔卷在笔帘里，携带很方便，能保护笔毛不受损害。

二、墨

1. 墨的分类

墨有“油烟”与“松烟”两种。作画用的是油烟墨。

(1) 油烟墨：油烟墨是用桐油烧出的烟子制成的。油烟墨色有光泽，宜于作画。

(2) 松烟墨：松烟墨是用松枝烧烟制的墨。松烟墨黑而无光泽，宜于书写，作画不常用。偶尔用松烟墨来画蝴蝶，或作为墨紫色的底色。例如画墨紫牡丹，须先用松烟墨打底。

2. 墨的使用方法

作画常用墨锭，也会用好一点的墨汁。磨墨应该用清水，磨时宜重按轻推，不可太快。磨研的圈子要大一些。每次用水不可太多，多则墨浸水中容易软化，如果需要多墨，可以把磨好的墨汁倒在另一个碗里存放，再加清水继续磨，多磨几次。

墨锭研后一定要把墨口拭干，防止干碎。墨锭不宜暴晒或受潮，最好用纸将墨包裹一层或用保鲜膜包好，能防止断裂，又免于污手。

三、纸

造纸术是我国古代四大发明之一，早在公元前2世纪（西汉初期）我国就已有纸张使用的记载。现在，纸的种类繁多，总的来说可分硬纸、软纸两大类。用来画西洋画或书写钢笔字的纸为机制硬纸，是在植物纸浆中加入适当的填充料制成，吸水性能弱；不加或少加填充料制成的纸为软纸，吸水性能强。而用来画国画及写书法的传统纸为宣纸。宣纸又有生熟之分，生宣不加填充料，故吸墨快，熟宣加填充料，吸墨慢。一般说来写书法和画写意国画用生宣纸比较多，而画工笔画国画用熟宣居多。纸的保存要注意防湿防尘，纸张遇湿易坏，易变色，积尘过多的软纸纸质也会变硬。

1. 作国画的用纸

（1）绢：中国古代多数用绢作画，绢是很好的作画材料。绢也有生绢、熟绢之分，经过捶压之后，再上胶矾水的叫熟绢，适合作工笔画，现在有些工笔画仍用绢。但绢的成本较高，不便于普及，现在

用绢作画的人比较少。熟宣纸的性质和绢差不多，所以现在多用熟宣纸代替绢。

（2）宣纸：我国宣纸大约自唐代就开始生产，因为以安徽省宣城制作的宣纸最有名，所以称为宣纸。大约从元代以后用宣纸作画开始普及。宣纸的吸水性很强，容易渗化，用水稍多容易洇，这是它的特性。画出来的画墨色浓淡参差，富有变化，充分发挥中国画的特有表现力和笔墨技法。常用的宣纸有净皮、料半、棉连等。

好的宣纸要具备以下几个特点：

一是定笔，就是画上去笔触之间留有笔痕。

二是发墨，就是笔行纸上不串，不会影响浓淡关系，墨色不会发灰。

三是渗透力适中，把宣纸用矾水加工，称矾纸或熟宣纸，它的特性就变为不吸水，不外洇了，便于工笔画逐层上色，或用水色渲染。常用的熟宣纸有“蝉翼宣”“矾棉连”等。

四、砚

砚是研墨的工具。目前考古已经出土的有汉代的石砚和陶砚。现在生产的石砚以广东肇庆的端砚和江西婺源歙县的歙砚最著名。石砚以冷润细腻易发墨者为佳。用过的砚台要洗净晾干，不要长期积墨不洗。每次磨墨不可用污水的水，也不可用茶水，要用新汲清水。因为砚台磨墨慢，故有些人喜欢用粗陶墨钵研墨，取其发墨迅速，尤其是大量用墨时用陶钵较节省研磨时间。但陶钵出墨的微粒大，不及用砚石磨出的墨粒小利笔。

1. 砚的种类

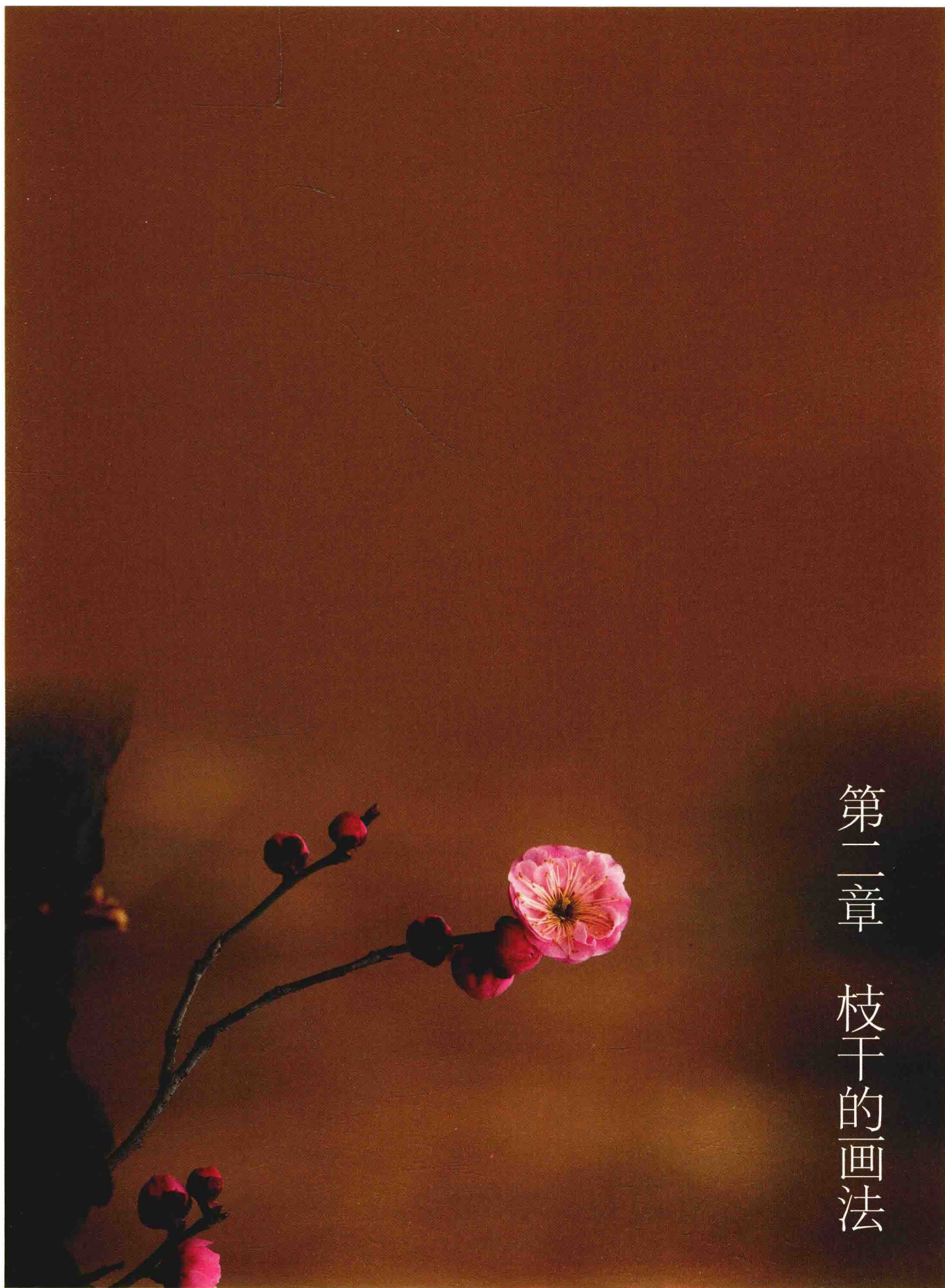
砚石的种类很多，有石砚、陶砚、砖砚、玉砚等，其形式有正方、圆、长方及随意型砚石。以端砚和歙砚较有名，只是价钱较贵。

2. 砚的选用

作画用砚不是收藏砚石，选用质地细，容易下墨的普通砚石就可以。太细就会拒墨，不易磨浓；太粗研墨虽快，但墨汁也粗，且容易损坏笔毫。作大幅国画需要多墨，选用砚池宜稍深些，可以多存墨。砚石要有盖，可以使墨汁干得慢一些，又便于保持清洁。

第二章 枝干的画法

梅花是花鸟画家常画的一种题材，梅花是“花中四君子”之一，位于四位之首，

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，梅以其高洁、坚强、谦虚的品格，给人以立志奋发的激励。在严寒中，梅开百花之先，独天下而春，因此梅在民间常被视为传春报喜的吉祥象征。由于花开在冬春之间故而以寒香著称，花色多种，红花芬芳烂漫，白花清静素雅，花开时尚无叶，花分单瓣和复瓣两种，单瓣五出。本章从五瓣花入手进行教学，梅干屈曲苍健，梅枝瘦挺直拔，给人以果毅刚强之感。

梅花是“岁寒三友”之一，自古以来，

人们都赞美她的傲雪精神，不与百花争春的高洁之美。所以，她象征高洁、坚强。

梅花是中华民族的精神体现，有着强大的感染力和推动力。中国花卉无数，却不是盛开在万紫千红的春季，就是盛开在阳光明媚的夏季，秋季开的花已是寥寥无几，却单单只有这梅花，千百年来盛开在严寒的冬季，耐得住那冬季的苦寒与寂寥，坚忍不拔，越是寒冷它开得越是娇艳美丽。我国很多地区还有千年古梅，历经无数个冬季仍然岁岁开花，然春季来临，它仍旧舍生取义“化作春泥更护花”，来年又是花满枝，真正做到了自强不息。

一、单枝干的画法

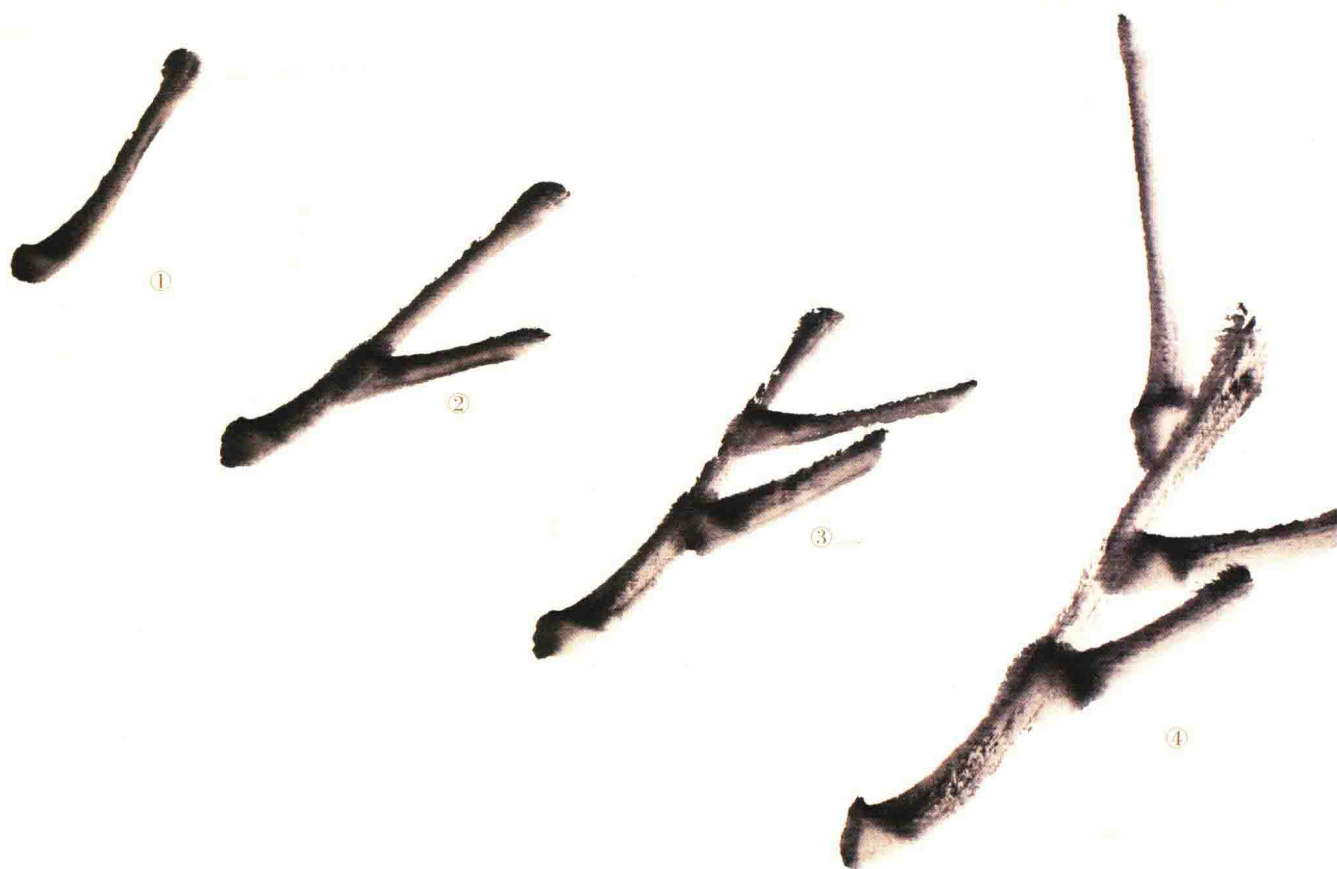
枝干是梅花的骨架，枝干穿插布局的好坏是画面成功与否的关键，枝干的穿插变化可使画面丰富多彩。在进行梅花枝干的练习时，一定要将枝干的运笔方法和用墨规律掌握好。画梅花要选择硬毫笔或兼毫笔，如狼毫、山马或石獾等，这样画出

来的线条才能劲健苍老。行笔过程中要有顿挫、转折，行笔做到“一波三折”，不可平板僵硬。梅枝的基本组合单元有两种，一为三笔组合法，一为四笔组合法。在此基础上可根据需要适当增减，从而形成丰富的组合形式。

三笔组合法

四笔组合法

画法要点:

三枝的穿插多以“女”字形排列或“戈”字与“之”字的结合，两枝不能平行，也不可垂直相交呈“T”字型，“十”字型。

出枝的用笔法

画法要点:

注意线条的力度和弹性，只有这样才能表现出线条的韵律和节奏。画枝干时要充分考虑到花朵的生长位置，枝干中间要留出空隙，这样才不会影响后面花朵的表现。干枝穿插不能平行，平行就显得呆板，也不能垂直，十字交叉，最宜采用“女”字形穿插。画枝干时还要学会用墨，要表现出墨的不同浓淡干湿的变化。画小枝可以用浓墨单线勾勒，但要注意，一笔下去要具有浓淡干湿的变化，不能一色到底，死墨一团。

三、四笔枝干的基本组合法

画法要点:

对行笔当中出现的散锋或枯涩笔墨，要顺其自然予以保留，待墨色干透后通过罩色、点苔或复勾等手段全其神貌。

枝的画法之起手四笔法

枝的画法之起手三笔法

枝的组合

左出上仰式

画法要点:

为了表现老干边缘的毛、涩质感,笔中所含水分要少,行笔可中、侧锋并用,也可在第一遍墨色半干时以干浓之墨适当皴擦。

右出下垂式

画法要点:

梅花的主干是贯穿一幅梅花作品的主线和关键,用笔要肯定有力,中、侧锋并用,注意行笔的轻重缓急。用笔要有飞白,湿中有干,干中有湿。

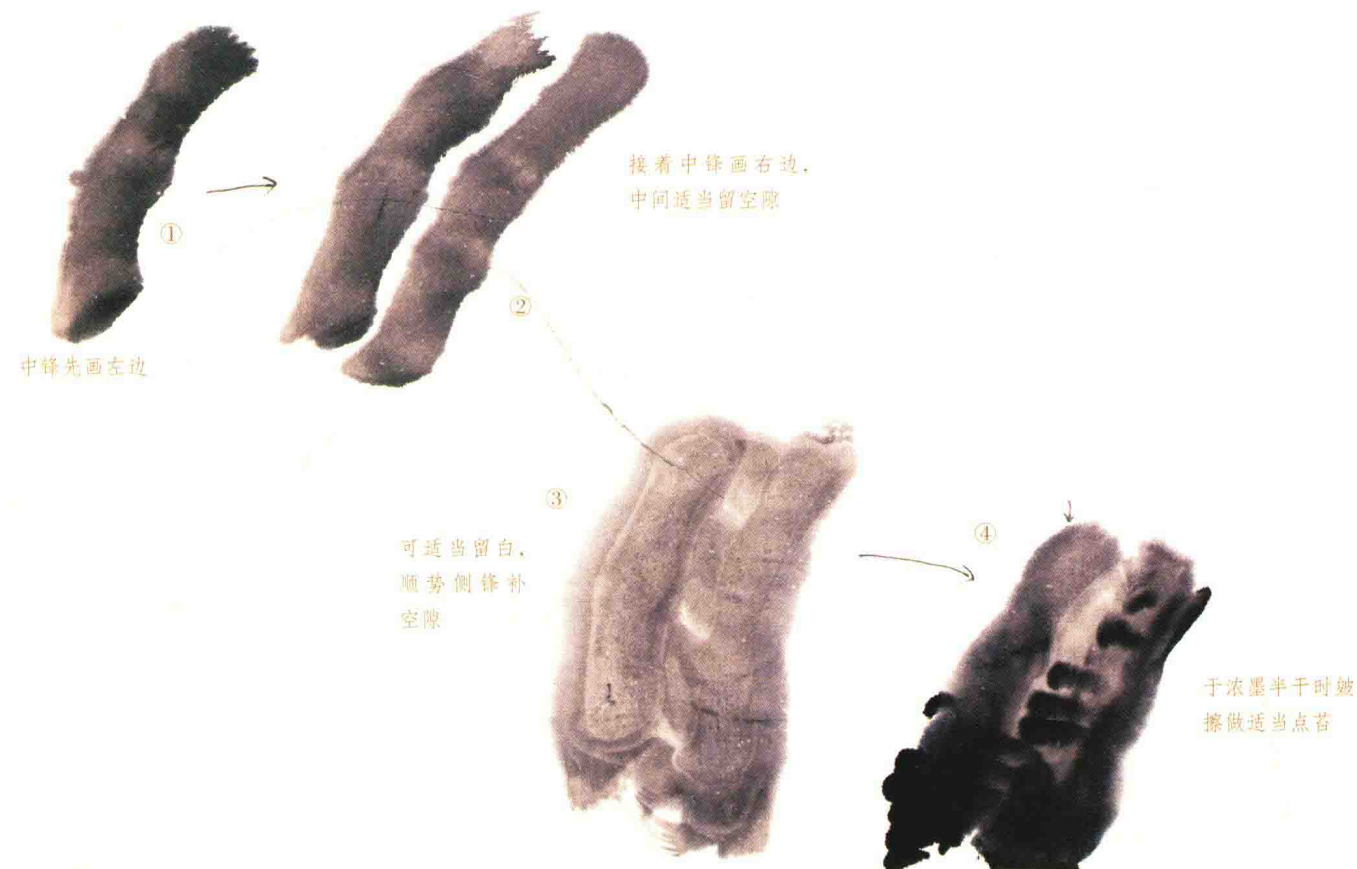
细嫩枝条尽量用中锋,曲折变化不要太大。小枝姿态要直,不要太光滑。

左出下垂式

画法要点:

画梅花老干就要运用勾勒干擦或皴染之法，求干之苍老及古拙厚重。墨色的干湿变化要适度，既不可焦枯，也不能烂湿。枝干画完后可以使用较重的墨点将那些留下的较为规则的空隙破开，使画面完整统一。

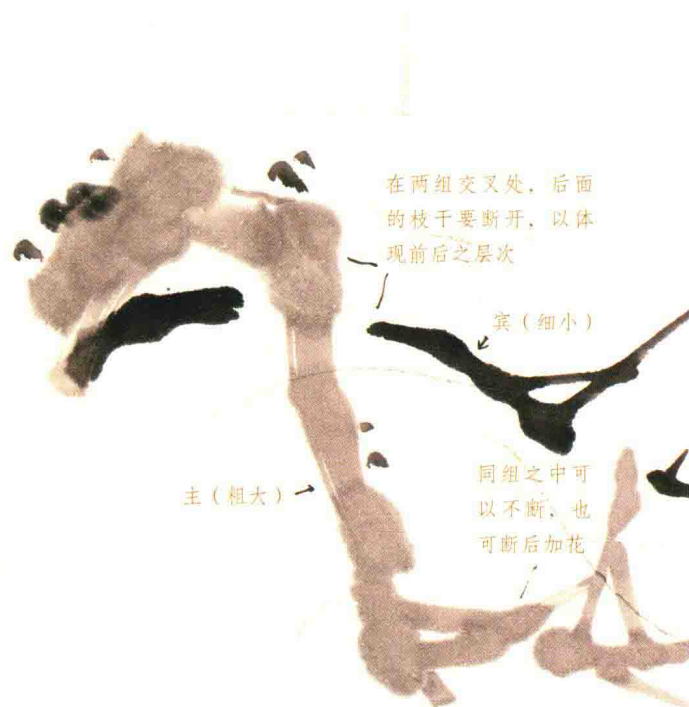
画法要点:

用泼墨法画梅花枝干时，首先要注意墨色上浓淡干湿的变化，处理好调墨和蘸墨之间的关系，用大号提斗笔饱蘸墨后中侧锋行笔，笔锋随笔势的发展相互转换，通过提按、顿挫以及笔的顺势强化笔法上的变化，要一次蘸墨一气呵成。

二、多枝干的画法

梅花的画法中画枝干应注意往复、轻重、曲直、刚柔变化，粗与细、曲与直要有对比。枝干和根部要有走势与姿态的变化。“破”是将细枝穿插于主干与辅干之间，它的目的不是破坏，而是使画面更加生动自然。

画法要点：

这种粗细枝干的强对比缺少中间枝干的中和，不易产生美感，较少使用。

