

◎ 韩纪友 / 编著

中国画技法基础教学

ZHONGGUOHUAFIFA
JICHUJIAOXUE

梅花 的画法

湖南美术出版社

中 国 画 技 法 基 础 教 学

梅花的画法

韩纪友 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

梅花的画法 / 韩纪友编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2010.11

(中国画技法基础教学)

ISBN 978-7-5356-3948-6

I. ①梅… II. ①韩… III. ①梅—花卉画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 189499 号

中国画技法基础教学 梅花的画法

出 版 人: 李小山

编 著: 韩纪友

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 谢 颖

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路 1 号)

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3948-6

定 价: 11.80 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

韩纪友简介

1946年生，国家一级美术师，师从著名国画家王松涛先生。其作品风格清新，意境高雅，曾多次应邀参加国内外书画大展赛，并获金、银、铜等奖项。作品先后被北京、上海、深圳、浙江等地的博物馆和中外画廊收藏。作品入编《中国当代书画艺术家传世名典》、《世界书画家名人录》、《世界人物辞海》、《中华翰墨名家作品博览》等几十部大型艺术典籍。

CONTENTS 目录

概述	1
常用工具	2
构图要点	3
梅枝的画法	4
老干的画法	5
梅花的画法	6
枝与花的组合画法	7
枝干的运笔方法	8
没骨画法步骤图解	9
勾勒画法步骤图解	10
梅花范画步骤图解（一）	11
梅花范画步骤图解（二）	12
临摹作品精选	13

■ 概述

梅、兰、竹、菊并称“四君子”，千百年来以清雅淡泊的品质，一直为世人所钟爱，成为一种人格品性的文化象征。尤其是梅花，它先众木而开花，先天下而春，它傲霜斗雪，风骨高洁，深受古代文人雅士的赞颂。宋代林和靖种梅养鹤，人称“梅妻鹤子”，“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”是他的咏梅绝唱。陆游的“当年走马锦城西，曾为梅花醉似泥。二十里中香不断，青羊宫到浣花溪”等诗篇，也表达了其对梅花的一往情深。古代文人画家则更以梅花的冰肌玉骨来表现自我。宋马麟、元王冕、明陈录、清金农都是画梅高手。在他们笔下，身姿苍古、寒香四溢的梅花，犹如冰清玉洁的美人、傲然铁骨的英雄。

梅花属蔷薇科，落叶乔木，有花瓣五片，多为白色、红色和粉红色，花具有清香。梅性耐寒，对土壤适应性强，多分布于我国长江以南各地。

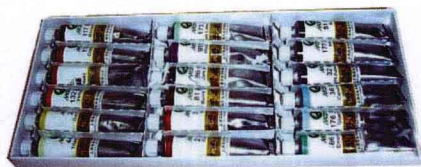
对于初学国画的人来说，梅花造型概括，最便于练笔，如学习梅枝的用笔以及枝条穿插关系，可以锻炼出坚挺有力的骨法用笔，同时也掌握了中国画的用墨技巧。中国画最重“写”法，除了书法以外，习画“四君”（梅、兰、竹、菊），无疑是进行国画练笔的最佳途径。

常用工具

镇纸、砚台、墨块、印章、
印泥、笔洗、笔架

中国画颜料

执笔方法

自从书画线条开始讲究中锋用笔后，书画用笔的执笔方法就一直采用五指握笔法。五指握笔法和三指握笔法不同之处就在于笔与纸的倾斜角度不同，三指握笔的方法使笔与纸呈45度斜角，这样就使笔锋的侧面与纸张接触，所画线条自然也就是侧锋了。五指握笔法对握笔的姿势、指法和腕、肘部的运动及力量都有一定的要求。

一、姿势方面要求笔垂直于画面上，不要出现斜角，要达到“笔如悬针”的状态。

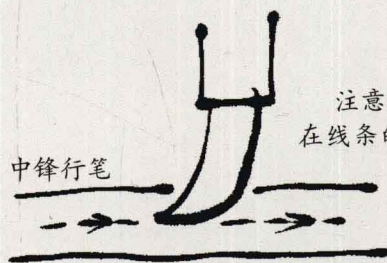
二、指法方面要求五指并拢，拇指和食指捏住笔杆，中指勾住笔杆往里拉，无名指顶住笔杆往外推，小指抵住无名指。握笔的五指要有力度，切忌松垮，手掌要虚空，就像握住一只鸡蛋，要求“指实掌虚”。

三、腕、肘方面要求以肘作为支点，腕部虚悬，运动前臂。

对握笔的这些要求主要是针对中锋用笔的线条，特别在进行线条练习的时候，更要严谨规范，这样才能充分了解中国画用笔的规律。当然，在实际绘画中，不可能使用千篇一律的中锋笔法，特别是写意时，笔触的提按转折、笔锋的中侧顺逆等千变万化，但是，用笔的一切变化都建立在正确的握笔方法和对用笔基本功的掌握上。

笔的各部性能：锋长于勾线，肚长于点面，根部要保持清洁，为肚、锋提供水分。

注意：毛笔的笔锋在线条的内侧运行。

线条特点：饱满圆润而富有弹性。常适合表现一些表面光滑或柔软的物象。

注意：毛笔的笔锋在线条的一侧运行。

线条特点：笔锋的一边光滑，肚的一边毛涩，线条对比强烈，富于变化。常用于表现一些表面粗糙或灵动的物象。

■ 构图要点

主辅：或称“主次”、“宾主”、“主客”等，一幅画有主体、有陪衬，主体是画面的重点或中心。布局时力求使主体的位置突出、醒目，其他作为陪衬，位置应隐蔽些，画得虚些。右图前面一枝梅为主，后为宾。一主一辅，一浓一淡，一高一矮，一疏一密，自然形成了鲜明的节奏与对比。切忌主次不分、平均对待。具体运用时，也可用反衬的方法。

虚实：一幅画，总体布局上必须有虚实对比，一般说来，“有画处为实，无画处为虚”，或者说“有笔墨处为实，无笔墨处为虚”。这都是说明画面上的空白和物象的对比关系。在构图上常有虚实相间、虚实互用、以虚显实、以实破虚等手法。

聚散：是指集中与分散的关系。画梅花，花朵的分布必须有聚集在一起的，有疏落分散的，聚散之间要互相联系，做到聚而不塞、散而不散，才能富有韵律，引人入胜。切忌平均分布、散点布局。

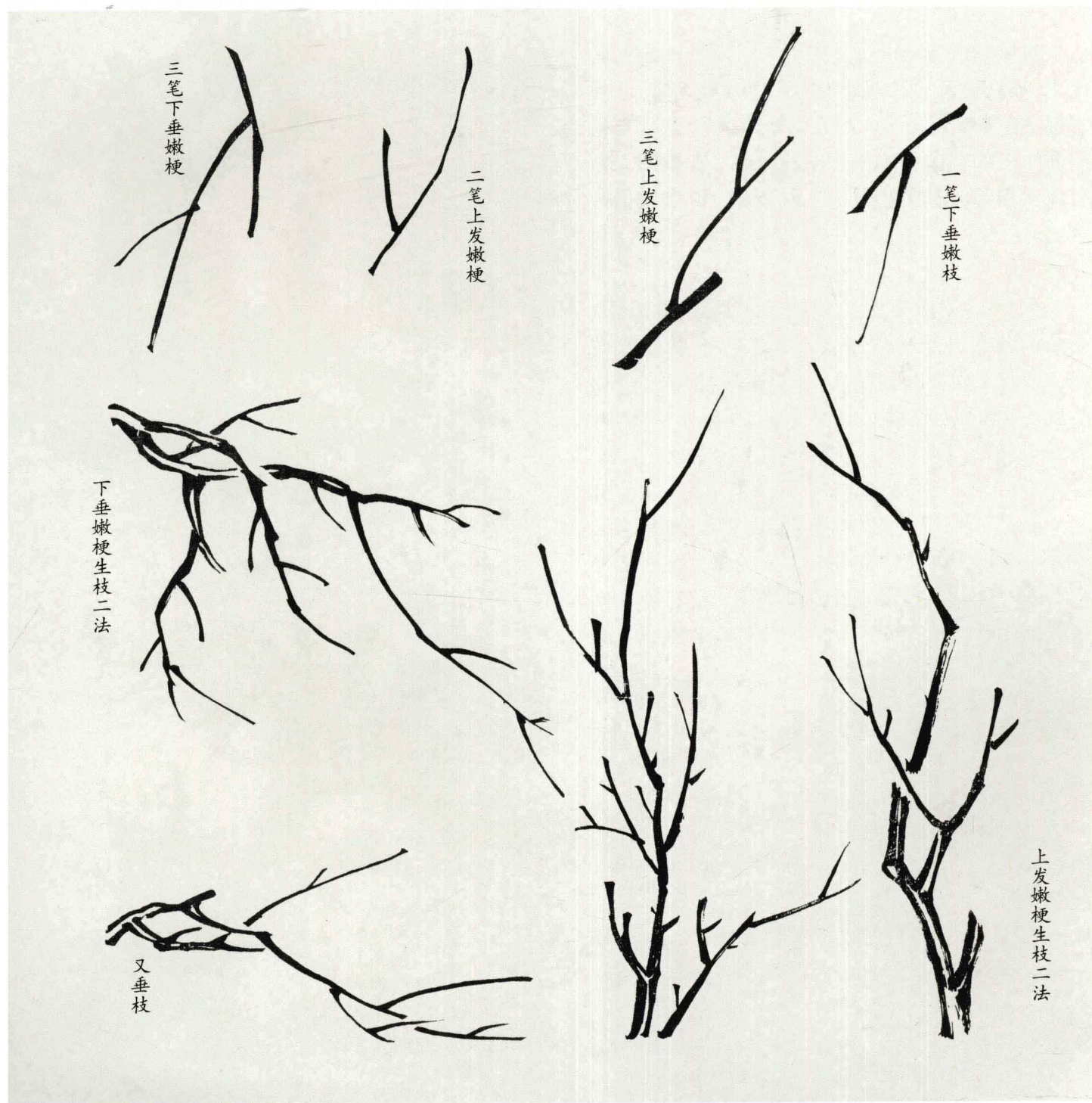
藏露、隐现：根据意境和画面艺术手法的需要，在构图时，往往某些部分要藏，某些部分要露。一般是主体部分要醒目突出，陪衬部分则隐蔽些。但有些构图，主体部分也要有藏露、隐现。

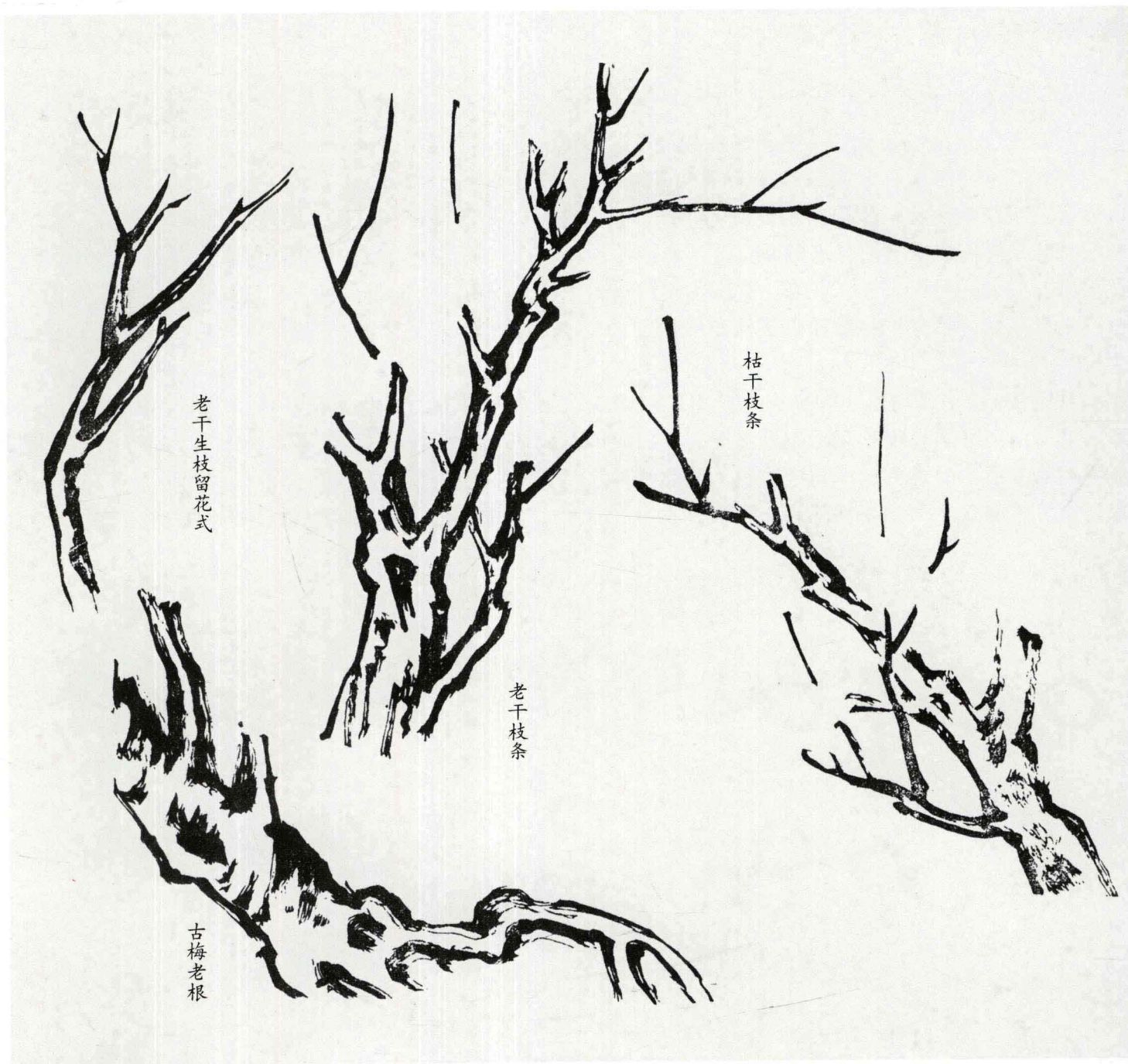

■ 梅枝的画法

画梅花，枝干是最主要的。因为在一幅梅花构图中，枝干是主要部分，它的造型决定了构图的布局。所以，画梅花要多练习画枝干。梅花枝干一般大干多曲，小干多直，枝节明显。画大干多用侧、逆、散锋，画小枝多用中锋。同时要使枝枝相随，相辅相成，互相呼应，整体趋势统一，纵横交错。

画梅枝可从主干画起，先布主枝的大势，然后画小枝。用中锋画出梅枝构架，用墨稍淡，枝条穿插呈“女”字形，如鹿角。然后再添小枝。枝条交错时，勿集中于一点，枝与枝之间的空白分割要有区别。这样画出来的枝条疏密得当，富有韵律感。最后整理枝干，留出画花的位置，或增添小枝以丰富画面。画新枝大多用浓墨，以中锋用笔。画时要注意笔断意连。断处空白是留出画花的位置，或是表明前后枝条的穿插关系。

■ 老干的画法

用硬毫石獾、鼠尾一类的二号提斗笔从暗面入笔，边勾边皴，笔上水分宜少，淡墨蘸浓墨分段画出。为了表现老干边缘的毛涩质感，宜用侧锋逆行运笔。在暗面一侧画好之后，随即顺势用不同长短的弧线逐渐画出老干的主体形态，并勾出亮面部分老干的轮廓线，此条线的行笔不宜过实，可有断续以显示笔意的灵活。画老干以侧逆锋用笔，用墨要干、湿、浓、淡并用，特别是要有干墨、枯墨的运用。飞白能表现老干的质感，再加上苔点，更显苍古的气质。

老干中伸出的粗枝可用双勾加皴的办法画，也可用泼墨画法一笔写出。画细枝嫩茎时行笔用浓墨中锋，柔中寓刚，线宜光洁劲健不宜涩滞，长线不宜太直，要有弧度、有提按，以体现嫩茎的柔韧和“俏”。三枝的穿插多以“女”字形或“戈”字与“之”字的结合排列，两枝不能并行，更不宜相切或垂直相交成“T”字形、“十”字形。如实在难以处理，可在粗细、长短及墨色的浓淡上求变化。

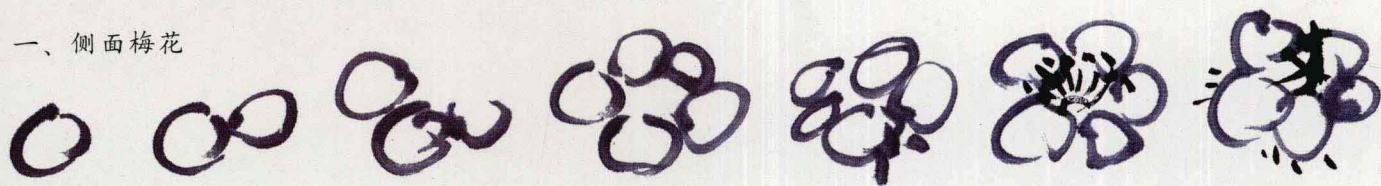
■ 梅花的画法

常见的梅花花朵分五个花瓣，花瓣呈圆形，中间是花蕊。花色多为红、白、绿等几种。近似梅花的有杏花、桃花、梨花。画梅花多用勾勒法、没骨法。

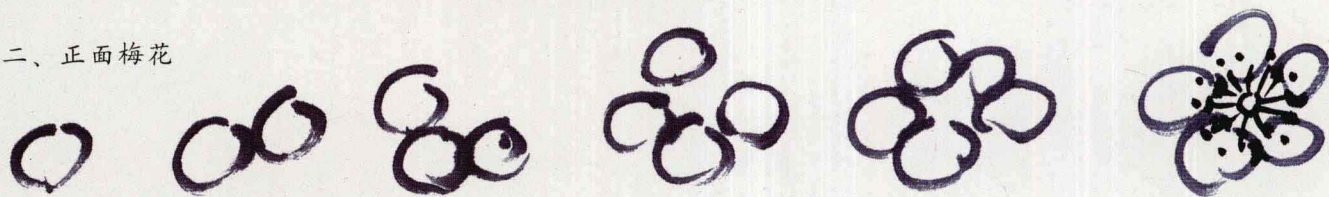
勾勒法：是指画花朵时以线条为主的勾勒方法，亦称圈花，用硬毫勾线，用淡墨勾其轮廓。用笔要有提按粗细的变化，圈出的花要似圆非圆，意在方圆之间。要有正、侧、背的各个面和仰偃的不同姿态的变化，画梅多取侧面、半侧面，这样易于体现花多角度的不同姿态。点蒂用浓墨，正面瓣四至五笔，背面瓣五笔，侧面瓣三笔。点蕊、勾蕊丝亦用硬毫小笔蘸浓墨从内向外勾挑，示意性地点入八九点即可。白梅画好后用“倒晕”法蘸淡赭或淡草绿沿花的轮廓晕染，其方法是用大白云蘸清水，再于笔尖上蘸淡色。

没骨法：是指不用墨线勾勒而直接用色彩或墨点染而成的技法。没骨点染的工序比较简单，一般一遍画成。用没骨法表现花朵比勾勒法更有自由表现空间。在技法上可从水、色、墨、笔等四个要点把握，最重要的是有水。古人云“得笔墨易，得水法难”、“惜墨如金，惜水如银”等，都说明了水在绘画中的重要性。水与色、墨的自然融合，可使所画颜色润泽、灵透，画出的花朵也更显娇媚动人。

一、侧面梅花

二、正面梅花

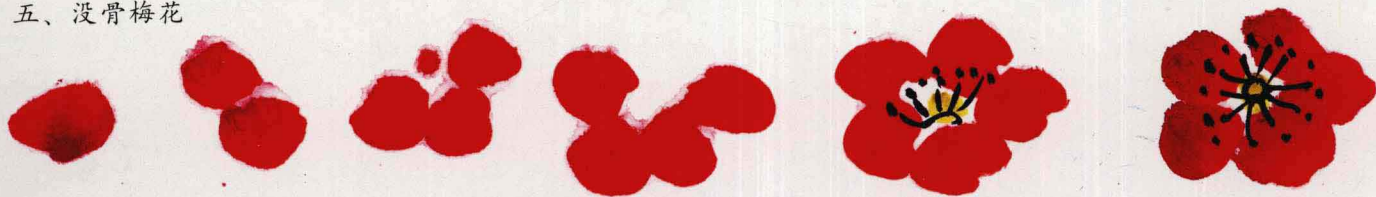
三、后面梅花

四、各个角度含苞待放的梅花

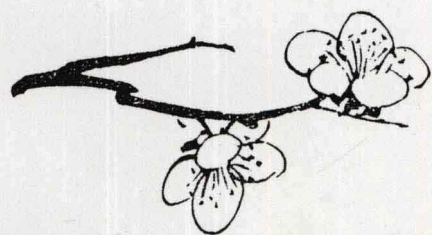

五、没骨梅花

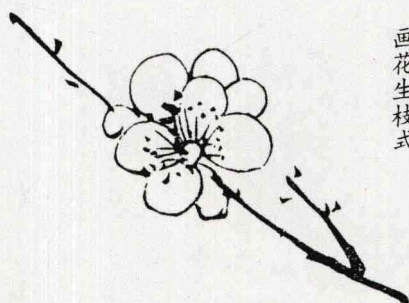

■ 枝与花的组合画法

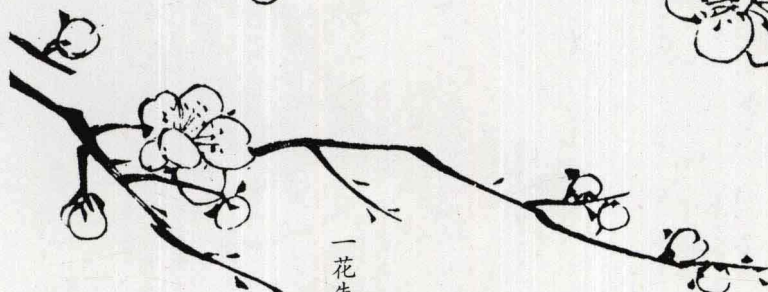
二花偃仰横生

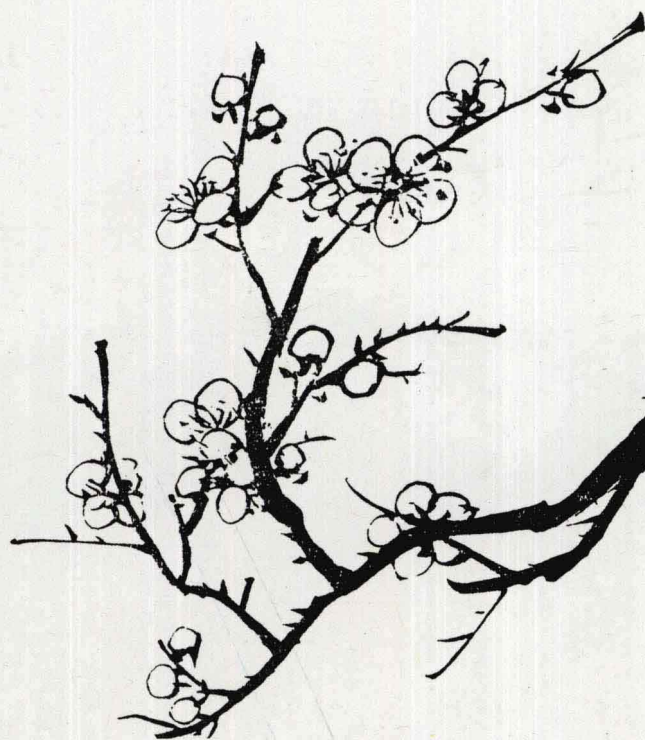
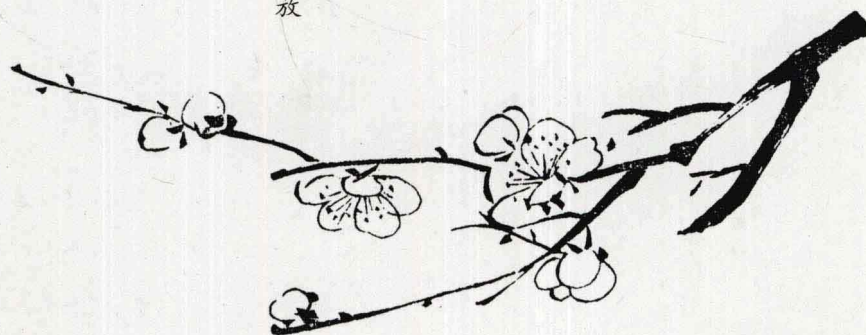
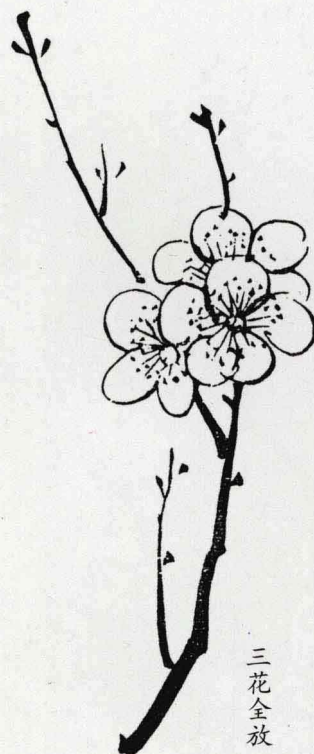
画花生枝式

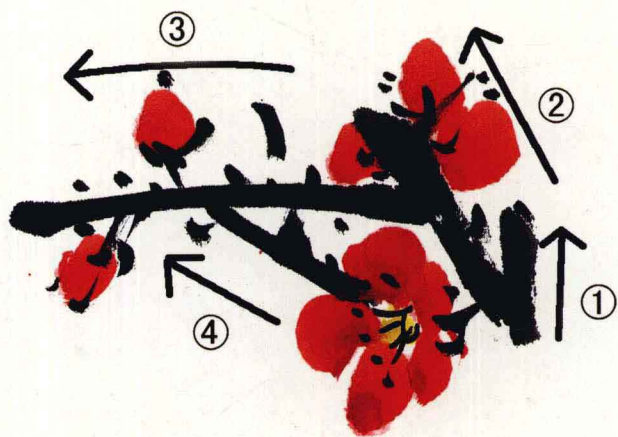
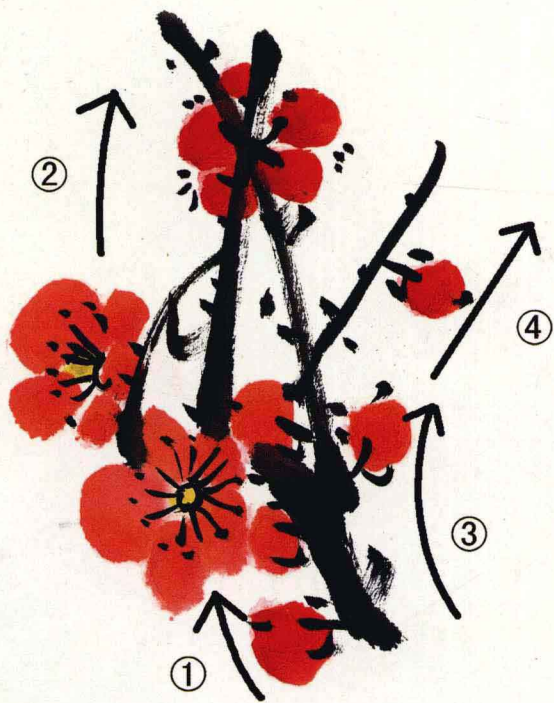
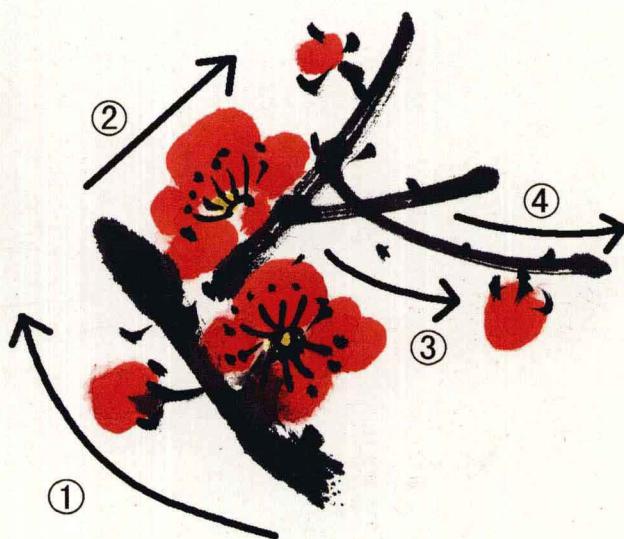
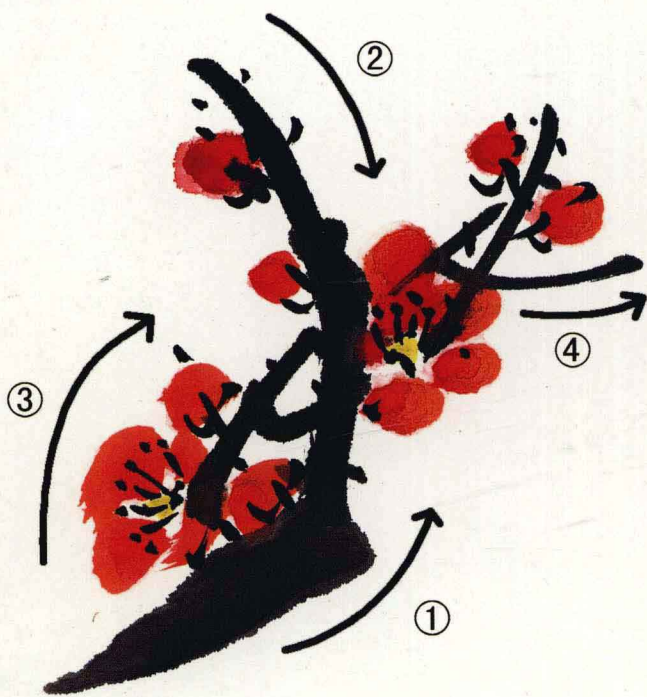

一花先放

三花全放

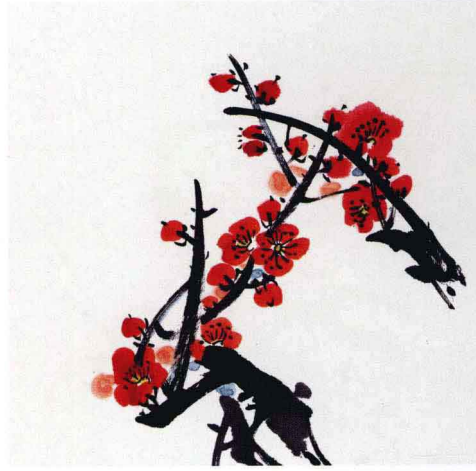
■ 没骨画法步骤图解

步骤一：先用侧锋画出较粗大的老干，紧接着用细笔引出细枝，注意两组枝干的呼应关系，不能脱节，要让两组枝干自然地衔接为一个整体。

步骤二：用羊毛笔蘸曙红，水分一定要控制适当，水分少则花瓣容易燥气而不润，水分太多花瓣易变形。确定出花朵的基本形态，接着用藤黄点出花蕊。

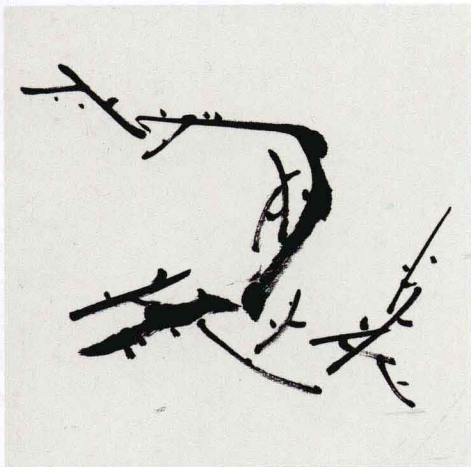

步骤三：点蕊补苔，注意正面花朵的花蕊勿画得呆板、纯圆，要生动自然。

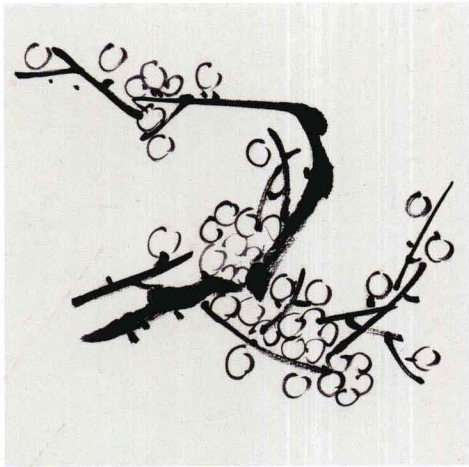

步骤四：最后用石青点苔并调整画面，题款、盖章时应注意使画面左右达到均衡。

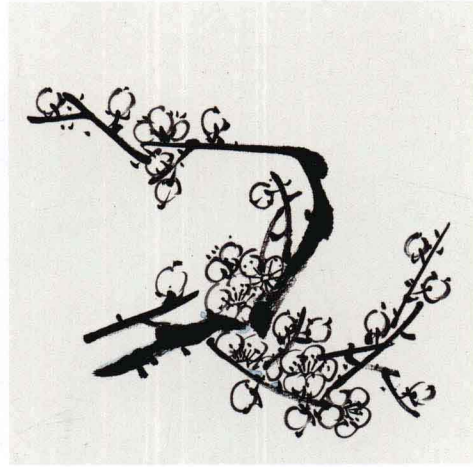
■ 勾勒画法步骤图解

步骤一：先用笔蘸浓墨画出主枝干，注意S形构图的主势。然后用中锋引出辅枝（旁枝），注意枝干的粗细、长短、干湿等变化。再稍带点苔，注意苔点的大小、聚散变化。

步骤二：用稍细的羊毛笔蘸淡墨圈出花朵，注意花形的大小，花朵和花蕾应穿插得当，有疏有密，错落有致。

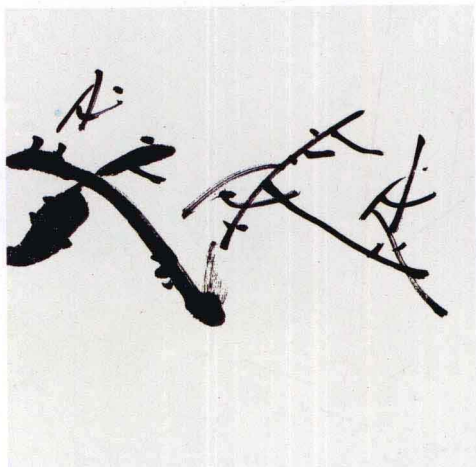

步骤三：用稍干的浓墨点出花蕊，让花朵与枝干自然协调地联系起来，使画面统一完整。

步骤四：题款、盖章时应注意使画面左右达到均衡。

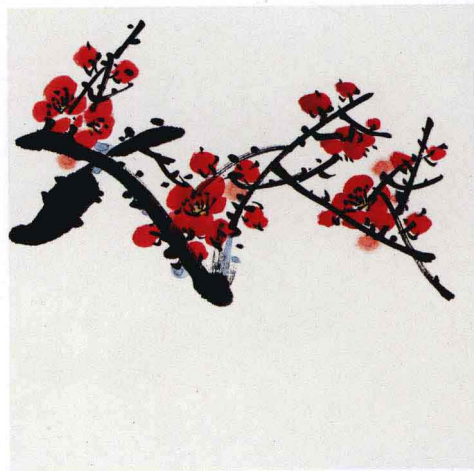
■ 梅花范画步骤图解（一）

步骤一：用侧锋从左往右画出老枝（粗枝），然后用细笔中锋引出嫩枝（细枝）。注意：粗枝与细枝的衔接要自然、协调。

步骤二：用大白云笔蘸曙红点出花朵，注意花形的大小与透视。花蕊用藤黄蘸出，花苞要有大有小，不能画得太圆，忌死板、僵硬。

步骤三：点花蕊、苔点。两者同步进行，注意花蕊的生动性，蕊的整体形接近于扇形，粗细有致。苔点的大小、长短要生动自然，画出灵气。

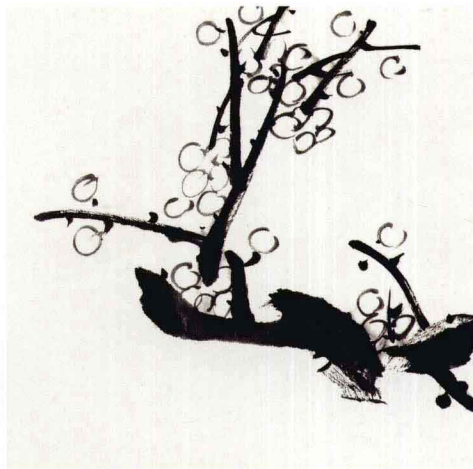

步骤四：最后，题款、盖章完成。

■ 梅花范画步骤图解（二）

步骤一：出枝，先用笔蘸淡墨，在盘子边上待刮干些水分再蘸浓墨，侧锋画出粗干。再用长锋、中锋笔引画细枝，注意行笔过程中枝干的穿插交错及疏密关系。枝条间应当留白断开，以便填画花朵。

步骤二：用淡墨圈出花朵，注意花朵的聚散与正、侧、背、仰的表现。注意花的疏密及大小的分布。

步骤三：用较秃的笔，以中锋浓墨为佳，点出花蕊、花蒂、苔。注意：花朵的正、反、背、侧往往通过点蕊才能表现出来。最后，用淡石绿或三绿填画出画面中的飞白枝干。

步骤四：题款、盖章时应注意使画面左右达到均衡。

精选范例 一
韩纪友