

怎样画梅花

■ 国画基础技法系统学习教材

湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

余风谷 编著

图书在版编目(CIP)数据

怎么画梅花 / 余风谷编著. —武汉: 湖北美术出版社, 2005. 7

国画基础技法系统学习教材

I. 怎... II. 余... III. 梅—写意画: 花卉画—技法(美术)—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066410号

责任编辑: 向冰 敖露

装帧设计: 赵宇

编委: 余风谷 程沙 林锦荣

缪洪波 张赤

总策划: 品格文化

国画基础技法系统学习教材 怎样画梅花

◎ 余风谷 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街268号C座

电话: (027) 87679520 87679521 87679522

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印刷: 杭州下城教育印刷有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 2印张

印数: 10000册

版次: 2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷

ISBN 7-5394-1747-1/J·1351

全套定价: 160.00元

本册定价: 10.00元

目录

序言	1
前言	2
梅花的写生 结构分析	3
枝杆的画法	4
枝的穿插组织	5
梅花的圈、点画法	6
点梅的透视步骤	7
圈梅的透视步骤	8
细枝着花图解一	9
细枝着花图解二	10
细枝着花图解三	11
老杆的画法	12
老杆画法图解	13
构图理解	14
白梅花画法图解	16
红梅画法图解	18
腊梅画法图解	20
墨梅画法图解	22
雪梅画法图解	24
名家作品技法解析	26
习作赏析	30
学习总结	

序 言

学习中国画讲究从临摹入手，这已经是前人在教画与学画过程中逐渐形成的共识。通过临摹，可以对传统表现技法与各种艺术风格有一个直观的认识，有了这第一步，然后才可以谈生活、谈创作。

既然临摹作为入门的第一步，首先就要找一个好的临本，这就像刚入学的小学生要找一个好的老师一样，老师的一言一行会给学生留下深刻的印象，有些甚至会影响到学生的一生。对广大国画学习者来说，好的临本就是一个好老师。俗话说：“师傅领进门，修行在自身。”许多大师级的前辈在谈起他们的学画经历时，往往会提起他们的“启蒙老师”——《芥子园画谱》，虽然这只是一个很普通的临本，可是它的确影响了好几代人。对于善于学习的人来说，这样的临本无疑就是学画青年步入艺术殿堂前的一盏指路明灯。

现在科技发展十分迅猛，各类出版物随处可见，其中菁芜杂存。就技法书而言，真正高质量的，能让人学有所得的并不多，所以一本深入浅出，技法上乘的临本对习画者来说显得尤为重要。

余风谷主编《国画基础技法系统学习教材》是一部学习写意花鸟画的好范本。丛书共分十六册，内容丰富，图例精彩，基本上包含了写意花鸟画各方面的内容。风谷先生在书画方面有过深入系统的学习和研究，尤其在笔墨技法上精益求精，练就了一手过硬的本领。他毕业于中国美院书法专业，对写意花鸟画有多年的创作经验。他热爱书画，尤其热爱花鸟画，二十余年来，无论工作多么繁忙，环境多么艰苦，对花鸟画的研究从未间断。近几年，他一方面从事书画创作与教学，另一方面也编写出版了许多教材，可贵的是他并不把这些教材作为普通的技法书来对待，而是倾注了他对生活、对艺术的挚爱，对读者极端负责的态度，故书中所选图画，不论是简单的步骤，还是完整的构图，都是经过作者精心创作，反复修改，在大量的稿本中挑选出来的。因此可以说，本书条理清晰、系统全面、笔墨精到、可临可赏。无论是儿童还是老年人，是初学者还是欲提高画技者，只要按书中要求去临习，坚持数月，必有所得。

风谷先生风华正茂，书画俱佳，愿他在书画创作与教学方面发挥更大的作用，并有更多新的作品与教材问世，以惠及广大的读者。

中国美术学院国画系教授 徐家昌

二〇〇五年六月

前言

历代文人墨客对梅花都是赞誉不已，梅者，先众木而开，先天下而春，其品格更是“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”。陆放翁对梅花一往情深：“当年走马锦城西，曾为梅花醉似泥，二十里中香不断，青阳宫到滨花溪”。释仲仁曾在寺院四周种梅树，花开时，移床梅林，吟咏终日，所作梅花有月下之意，创水墨画梅法。还有“为梅修史，为梅留神”的杨无咎，师释仲仁，创圈花点萼新格，但宋徽宗却笑其为“村梅”。自杨无咎之后，另一高人乃元代王冕，用胭脂点花作没骨体。没骨画乃徐熙之子徐崇嗣所创，以丹粉点染成梅，其后各家各变其法。陈常以飞白作杆，用色点花，崔白则专用水墨，释惠洪用皂子胶写于生绢扇上，如同梅影，后人纷纷效之，独释仁济苦功四十载，作花圈圆始之。自唐宋以来，风格大致演绎四派：工笔者为先，代表有腾昌祐、徐熙；没骨者，徐宗嗣、王冕、陈常接踵变法，继承者不乏其人；点墨的有崔白、释仲仁、娄元章、晁补之；还有圈花不着色的晁补之、吴仲圭、王元章。历代画梅，可考者不乏其人，考其源流，不外乎此。

《梅花》 吴昌硕 近代

梅花的写生 结构分析

梅花属落叶乔木，农历腊月，腊梅花开，农历正月梅花开放，梅花素有“耐寒报春”，“天下第一春”之美誉。梅花品种繁多，颜色各别，有白、粉红、朱红、深红、胭脂、淡绿。有单瓣与复瓣之分，单瓣也有七八瓣，复瓣则更多。写意画法画单瓣一般画五瓣，有串梅、点梅两种。

作者：周青

枝杆的画法

画枝杆讲究用笔、用墨，讲究穿插组合。用笔要顺逆顿挫，干净利落；用墨要枯湿浓淡，色彩要有变化；穿插要聚散有致，虚实得当。粗枝用墨较淡，要有墨色变化，细枝用浓墨才显精神。出枝穿插切忌平行用线，要有聚有散，避免出现规则性几何图形平均分割空隙。在出枝繁处要留出空白，以便添加正面花朵，要记住细枝着花、老干无朵等特征。树干宜老，花朵贵含。

枝的穿插组织

画梅的难点在于枝杆的穿插组织，梅花的花叶不同期，花谢时叶将生。梅花没有叶的遮挡，枝杆多裸露。所以杆的用笔优劣，线条的穿插好坏，是画好梅花的关键所在。

取勢
向上
有起伏
有節奏

取勢
向下
有起伏
有節奏

出枝
穿插
組織
訓練

出枝
穿插
組織
訓練

梅花的圈、点画法

花有含苞、初放、正盛、将残等花期变化，又有正、反、侧、偃、仰等透视方向变化。

点梅可用胭脂、曙红、朱砂、赭石加曙红，圈梅宜用纯羊毫小楷蘸淡墨分步骤勾花，要中锋用笔，每瓣可一笔勾成，也可两笔合成一瓣，用笔要有一定的顿挫。

点梅的透视步骤

点花宜用短锋羊毫，洗净笔后，笔上有一定的水分，笔尖蘸深色，这样色分层次，体现花的质感。画红梅在点花蕊时要用浓胭脂或浓墨胭脂加少许墨亦可。

圈梅的透视步骤

圈梅可用点梅小笔中锋勾勒出近似圆的圈来表现一个花瓣。要注意其生长姿态，有全放、半放、背面、侧面、小花苞等，通常人们所画的正面梅花由五个花瓣组成，侧面的由三个花瓣组成。圈花用淡墨，点花蕊和花蒂则用浓墨。

细枝着花图解一

画一小组花，一般正面先着花，后面再补花，前后要有浓淡变化，画花一般近着花，有时则从后面再插枝，嫩枝多花苞。

细枝着花图解二

画绿梅可用花青加墨或淡墨加粉绿，墨梅则纯用水墨，注意浓淡变化，无论画绿梅、红梅，创作时注意用一种颜色定主调，其它颜色少许配合则显丰富变化，诸色均用则生俗气与花俏。点墨梅也要用墨当色，要墨分五色。

细枝着花图解三

还有一种画法，先点后圈，或勾圈成后再着以淡色，先点后圈这种方法较宜，初学者可选此法入手，先点花形之大概，色较淡，但每瓣也要有深浅变化，后两种画法近代大师吴昌硕及其传人善用之。

老杆的画法

梅花的老杆多苍劲盘曲，老杆可用大笔触，用墨讲究变化，亦可用白描双线勾勒成之，转折顿挫，顺逆兼施，主杆出分枝再出细枝。每年出嫩枝多挺直，花生于细枝上，古人曾有诗云：“赏心梅花两三朵，恼人偏在最高枝”。

老杆画法图解

一、皴擦，勾勒出老杆，用笔要转折有顿挫，用墨要有浓淡变化。

二、再双勾画枝，分割画面，形成简单构图。

三、分枝穿插，线条要有长短变化。

四、点苔皴擦，再拉主枝，形成势的回旋，老杆抽新枝，粗细变化强烈，线条穿插丰富，构图完整。

构图理解

画梅枝主杆时选用兼毫或羊毫，洗净笔在笔尖处蘸浓墨，由上而下渐粗渐淡，或由下往上逆锋行之。由粗渐细，要有顿挫，主杆之间不宜交叉，尤其不可在画面的中心位置交叉，更不可三枝出现交叉打结。

梅枝的穿插组织讲究远近透视变化、近浓远淡、近实远虚的对比关系。出枝要由粗渐细，粗出细枝，再到更细枝，用墨讲究淡处出浓枝，不可浓处出淡枝，否则干后脱节，要遵循结构规律。

