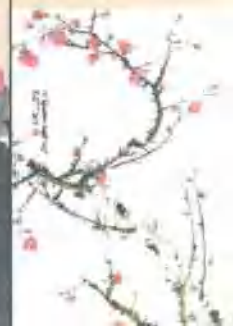
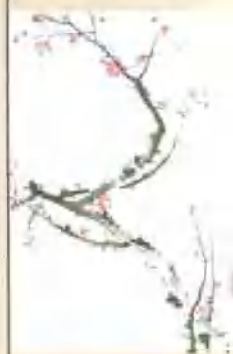

国画入门训练

(写意篇)

梅花

任明 编著

冰清玉洁 任明

图书在版编目 (CIP) 数据

梅花·写意篇 / 任明编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006.1

(国画入门例选)

ISBN 7-5398-1581-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 140326 号

国画入门训练·梅花(写意篇) 任明 编著

安徽美术出版社出版 邮编: 230063
合肥市金寨路 381 号 电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版 新华书店经销
合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm × 1092mm 1/16 印张: 2.5
2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1581-7 定价: 12.00 元

(写意篇)

目

录

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 用笔	3
■ 用墨	4
■ 梅枝的画法一	5
■ 梅枝的画法二	6
■ 梅枝的画法三	7
■ 新枝、老干的画法	8
■ 梅枝的造型	9
■ 点苔法	13
■ 梅花花朵的画法	14
■ 花朵的布局	18
■ 梅花创作示范一	19
■ 梅花创作示范二	19
■ 梅花创作示范三	25
■ 构图中的关系	28
■ 构图中常见的弊病	29
■ 梅花与其他景物的搭配	30
■ 作品赏析	34

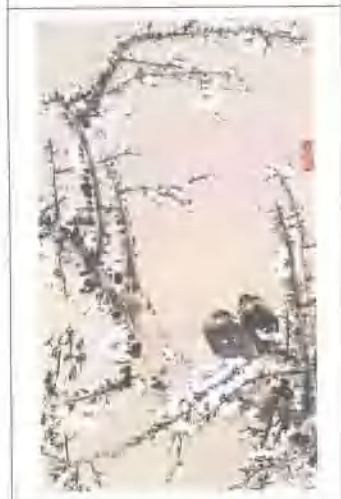

概述

梅、兰、竹、菊“四君子”，千百年来以其清雅淡泊的品质，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，春阳宫到浣花西”等诗篇，也表达了对梅花的一往情深。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“四君子”（梅、兰、竹、菊），无疑是进行国画练笔的最佳途径。

笔

画梅用笔没有特殊要求。在选用笔时以自己使用习惯为宜，以能表现自己的想法并达到绘画目的为准，不要拘泥于某几种笔。

笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫笔属软毫笔，有长锋、短锋之分。羊毫笔含水分多，墨色有干、湿、浓、淡的变化，适于表现柔中带刚的线条或多变化的面，不适于表现方硬的线条（但也不绝对）。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点垛花瓣。

狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。

除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，因其使用广泛，深受画家的喜爱，如猪鬃笔、石獾笔等。

墨

画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨（工笔画必须用研墨），可根据个人爱好选用。

纸

宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣纸和熟宣纸之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意。熟宣纸不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮纸、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料

中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度好，无沉淀。后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他

除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。

调色碟以白色瓷碟为好，可代替砚台盛墨。

笔洗用来提供清水，洗笔调色，用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。

毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

小常识

毛笔可分为笔头、笔管、笔杆三个部分。笔头又可分为笔锋、笔腹、笔根三个部分。

绘画的执笔方法与书法执笔方法基本相同，区别之处就是书法执笔的笔锋多垂直于纸面，以中锋书写为主，而作画就没有固定的执笔姿势了。除勾线的执笔方法与写楷书相同外，写意画较为随意，用笔能八面出锋。

执笔一定要指实、掌虚、腕平、指、腕、肘、肩各部位要配合运用。

用 笔

画梅花重在用笔。梅枝可表现用笔的力度和用笔的灵活性。笔在手中抑扬顿挫，极尽变化。最忌用笔浮滑，缺少骨力。下面介绍几种常见的用笔。

中锋

笔锋垂直于纸面。入笔要欲右先左，欲左先右，欲上先下，欲下先上，即要有藏锋的动作。线条的特点：圆润流畅，平稳厚重，有立体感。

中锋

侧锋

侧锋

执笔斜向一边，笔锋靠一边行，画出的线条一边光一边毛。线条的特点：朴实厚重，变化生动有力，多用于画树干、山石等。

顺锋

逆锋

顺锋

是相对逆锋而言。行笔时笔锋拢在一起，顺行而下，线条较为光润。

逆锋

用笔反其道而行之，笔锋由右向左，由下向上。笔锋在纸上行走，有阻力，线条有毛边，飞白出现。线条特点：凝重，毛涩，泼辣。需要时笔可以卧倒逆行。

拖笔

顺、侧锋并用。用拇指、食指、中指虚拿笔杆上方，使笔杆倾斜或卧倒，顺笔杆方向拖行。画出的线条轻快流畅，均匀有致，如画柳条。注意要力注笔端，顿挫有方，不能随便拖行。

拖笔

散锋

散锋

笔锋散乱，含水较少，在宣纸上捻、揉、挫、擦，形成浓、淡、干、湿的效果，变化生动。

转笔

行笔时笔杆要在手指的作用下内外转动，把散乱的笔锋拢在一起。画出的笔线粗细变化和墨色变化较明显，常出现意外的笔墨效果。

转笔

颤笔

颤笔

行笔时手腕有节奏地颤动，运笔要稳健，可用中锋、侧锋。

笔墨中的墨，主要是指墨色的变化。墨分“五色”，也就是焦、重、浓、淡、清。通过墨色的变化，出现了干、湿、浓、淡、黑、白，也就是“六彩”。墨色由最黑到最淡的变化，可表现物象的阴阳、虚实、远近、苍润的变化。中国画常用的墨法有三种：泼墨法、破墨法、积墨法。

泼墨法

是指在绘画过程中一次性用墨完成干湿、浓淡等墨色变化，无须重复用墨，要求一气呵成，是典型的大写意墨法。在运用泼墨法时一定要出现干笔与飞白，否则笔墨就会只有湿墨一种。

破墨法

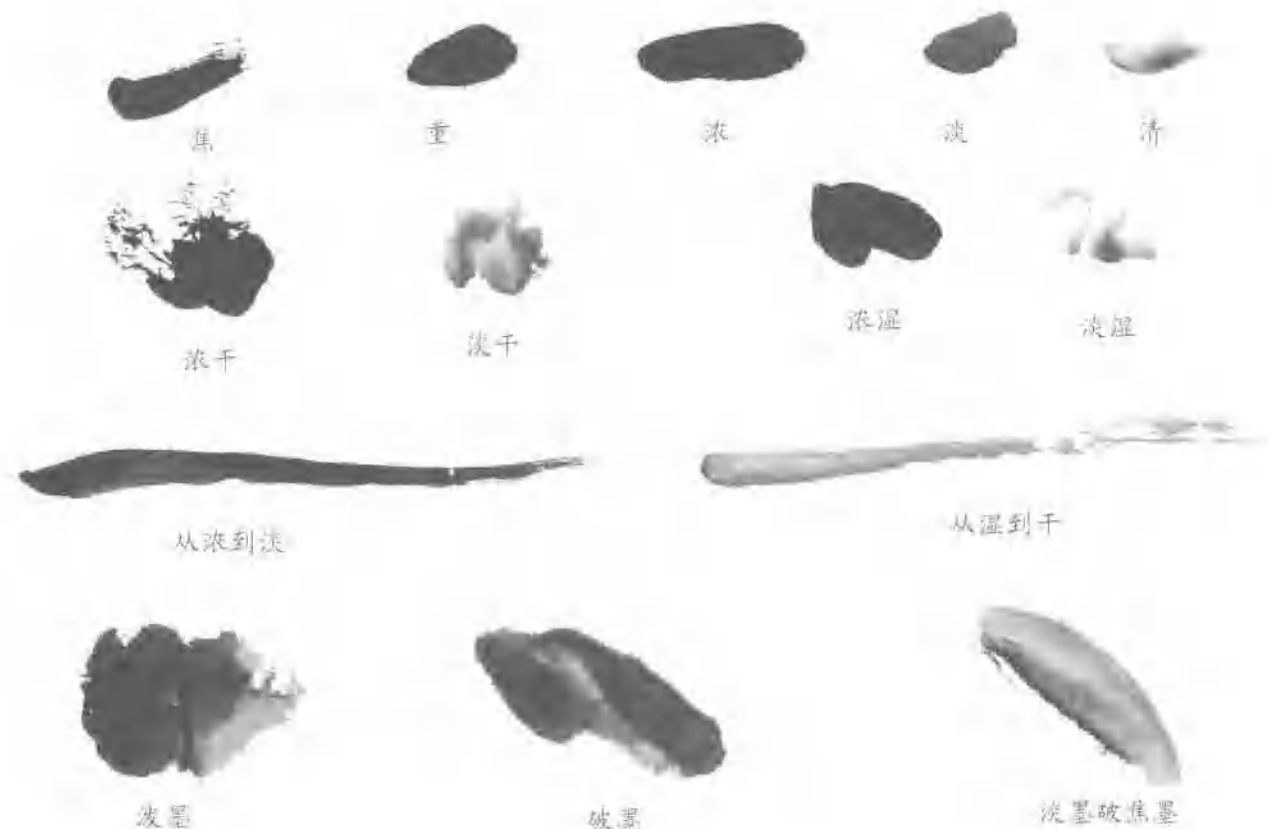
是指一次用墨之后，趁湿进行第二次用墨。可分浓墨破淡墨、淡墨破重墨、干破湿、湿破干、水破墨、墨破水、墨破色、色破墨等多种破墨法。使用破墨法，画面中笔墨的层次变化更加丰富多变。

积墨法

多层用墨的方法，一般由淡墨到浓墨，也可由浓墨到焦墨。每用一遍墨都要等墨干后再进行下一遍，而且墨一次比一次要重。在画后一层墨时，一定要留下以前墨的墨色和笔痕，不能全面覆盖或破坏掉。从少积多，渐积渐厚，最终达到理想效果：画面整体完整，笔墨厚而不塞，多而不乱，层层对比，呼应有理有序。

怎样使墨色变化丰富

墨色的丰富变化是靠在调墨盘里蘸水、蘸墨并在纸上完成的。如以清水笔（笔先蘸清水）尖蘸一点墨，略调，落纸后墨色会出现由浓到淡的现象。在落纸后变化腕的动作，也能出现多种墨色，丰富而自然。反之，蘸墨后用笔尖蘸水也可。在含有墨的笔根处注入清水，落纸后同样有墨色变化效果。

梅枝的画法一

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，大势向一，纵横交错。

画干多从嫩枝起笔，因笔刚蘸浓墨，笔锋合拢。小枝以浓墨中锋落笔。其后，笔头的墨色变淡，水分变少，顺势画出老干，易出现飞白，呈现泼辣、苍劲有力的笔墨来。

以浓墨中锋用笔画嫩枝，线条由细渐粗，并且有变化。

接着画第二笔，由湿到干。

第三笔交叉，形成“女”字形或不等边三角形。

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，枝条穿插成“女”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。

两组枝干的组合要有交叉相连的关系。枝条交错形成的空白，也要有所讲究，空白大小要有变化。梅干上一般都画有苔点，点苔要在枝干的适当位置上进行，也要有大小、疏密的变化，具体讲解见点苔法一节。

新枝、老干的画法

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。

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。

新枝画法

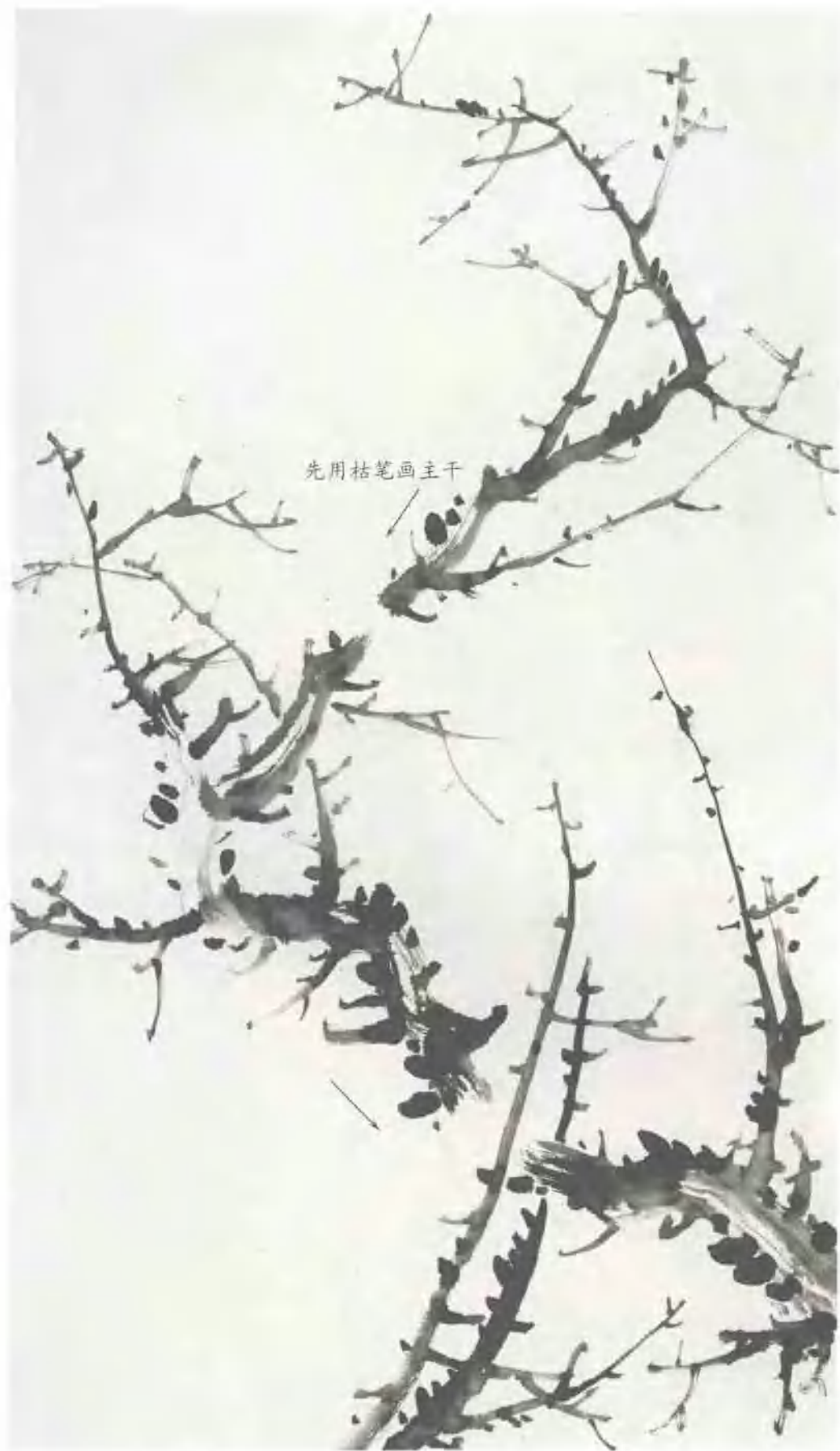
老干画法

双勾老干画法

进行梅枝造型时，首先要画出梅枝的势。这种势一般多为欹斜状。然后使细枝顺主干方向生发，互相穿插。用笔要有中、侧、逆、散锋及捻、转、折、顺、拖等变化，以编织成一幅节奏性强的画面。

先用枯笔画主干

古人云：“石分三面，树分四枝。”就是讲物象的透视和立体感。画枝干的穿插要有主次、前后、粗细、虚实、疏密等变化。

画梅枝时，笔中含水墨不宜过多，笔锋也不必过尖，以干枯、松散一些为好。用笔一气呵成，不要反复蘸墨，除非笔干枯无墨。

画粗大的老干时，墨色不宜太浓黑。笔中墨色浓重的部分偏向线条一侧，可视为老干的暗部。若老干的造型不完整，可以用干枯的墨色添补线条加以整理。请注意不要把飞白全部填掉，要保留笔触的生动感。

在花鸟画中，点苔法是突出山石的筋节和树干的质感的技法，可弥补运笔的不足或遮掩败笔，同时丰富画面的表现力。点可墨可色、可圆点可长点等。运用时要群三聚五，不能目无章法地乱点。

新枝上的苔点较老干上的稍小，点苔用墨要根据画面的墨色需要来画。一般枝干用墨干淡枯涩，那么适宜用浓、湿墨点苔；枝干浓重，湿润，适宜用干枯、淡墨点苔。

新枝上的苔点

老枝上的苔点

小常识

在画梅枝过程中通常会以下几种弊病：用笔轻飘，线条浮滑，生硬呆板，无收无缩不含蓄，不能笔笔到位而泻势漏气；用墨无深浅变化，墨色脏而腻且散乱，死墨平滑等。

画梅枝忌出枝匀称得像“鱼刺”，穿插平行得像“井”字，多线交叉像“米”字，还有交叉形成等边三角形以及垂直出枝等。

梅花花朵的画法

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

勾勒法

是指花朵以线条为主的勾勒方法，又称圈花法。以淡墨勾花瓣，以中锋用笔，笔顺由左到右，由中间向两边，线条如铁丝，要有弹性，类同书法用笔。花蕊可用重墨勾，也可用赭石+墨勾。花心可用淡黄或橘黄染，花托用重墨勾。

花瓣可一笔画成，但不可画得太圆。花瓣的组合也要根据观察角度有所变化，有大小，仰侧，向背之分。

花瓣也可用两笔画成。

先画花心，再画花瓣。花瓣有向心性。

正面花瓣的形是圆形。

