

梅

中国画写意大课堂

元代汤屋说：“画梅谓之写梅，画竹谓之写竹，画兰谓之写兰，盖花鸟至清，以意写之，不求形似耳。”所谓“以意写之”，是作者自立心意，强调主观作用，强调感情的移入，“草草点缀，情意已足”，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。

孙静茹 著

辽宁美术出版社

[梅]

中国画写意大课堂

孙静茹 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 梅 / 孙静茹著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5314-5481-6

I. ①中… II. ①孙… III. ①梅花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第092551号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5481-6

定 价: 30.00元

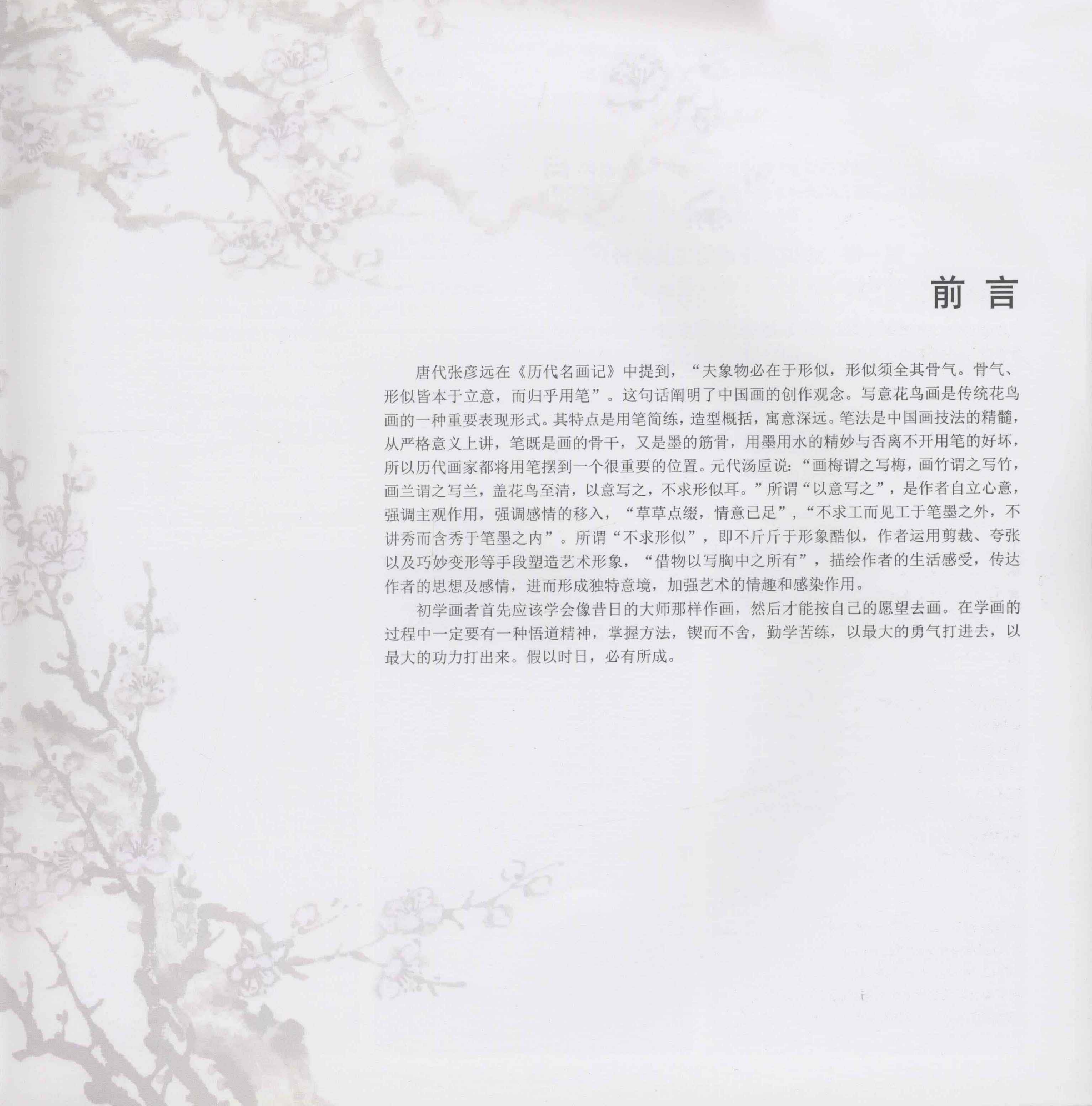
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

唐代张彦远在《历代名画记》中提到，“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。骨气、形似皆本于立意，而归乎用笔”。这句话阐明了中国画的创作观念。写意花鸟画是传统花鸟画的一种重要表现形式。其特点是用笔简练，造型概括，寓意深远。笔法是中国画技法的精髓，从严格意义上讲，笔既是画的骨干，又是墨的筋骨，用墨用水的精妙与否离不开用笔的好坏，所以历代画家都将用笔摆到一个很重要的位置。元代汤垕说：“画梅谓之写梅，画竹谓之写竹，画兰谓之写兰，盖花鸟至清，以意写之，不求形似耳。”所谓“以意写之”，是作者自立心意，强调主观作用，强调感情的移入，“草草点缀，情意已足”，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。所谓“不求形似”，即不斤斤于形象酷似，作者运用剪裁、夸张以及巧妙变形等手段塑造艺术形象，“借物以写胸中之所有”，描绘作者的生活感受，传达作者的思想及感情，进而形成独特意境，加强艺术的情趣和感染作用。

初学画者首先应该学会像昔日的大师那样作画，然后才能按自己的愿望去画。在学画的过程中一定要有一种悟道精神，掌握方法，锲而不舍，勤学苦练，以最大的勇气打进去，以最大的功力打出来。假以时日，必有所成。

作者简介

孙静茹，辽宁师范大学美术学院教授，副院长，硕士研究生导师。中国美术家协会会员，辽宁美术家协会理事，辽宁美术家协会国画艺委会委员，大连国画学会会长。1982年毕业于东北师范大学艺术系，2003—2004年中央美术学院访问学者。

参展代表作品：

《千古遗恨》、《超前消费》、《风花雪月的故事》分别入选第八、九、十届全国美展；

《风动——山春色》参展全国第二届中国画大展；

《国风》参展纪念孔子诞辰全国美术作品展；

《黄河谣》参展中国美术馆 2001·中国画创作展等；

《又是一年三月三》入选中国美术家协会“正义·和平——纪念反法西斯战争胜利 50 周年国际美术作品展”。

获奖代表作品：

《风画雪月的故事》获第十届全国美展优秀奖；

《田园》获辽宁省“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 60 周年全国美术作品展”银奖；

《时空》获庆祝建国 50 周年辽宁美术创作成就展优秀奖等；

《暖风》获第六届全国工笔画大展学术奖。

其作品曾多次于美国、加拿大、日本、印尼等国展出，多篇学术论文发表于《美术》、《国画家》、《中国教育报》、《文艺报》、《美术报》等国家一级报刊。

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 白石老人作品赏析	6
第三课 写意梅花表现手法	7
一、梅干画法	7
1. 勾勒法	7
2. 没骨法	7
二、枝梗画法	8
三、花朵画法	9
第四课 梅花作画步骤解析	14
创作步骤一	14
创作步骤二	16
创作步骤三	18
创作步骤四	20
创作步骤五	22
创作步骤六	24
第五课 作品赏析	26

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 白石老人作品赏析	6
第三课 写意梅花表现手法	7
一、梅干画法	7
1. 勾勒法	7
2. 没骨法	7
二、枝梗画法	8
三、花朵画法	9
第四课 梅花作画步骤解析	14
创作步骤一	14
创作步骤二	16
创作步骤三	18
创作步骤四	20
创作步骤五	22
创作步骤六	24
第五课 作品赏析	26

[梅]

中国画写意大课堂

孙静茹 著

辽宁美术出版社

前言

唐代张彦远在《历代名画记》中提到，“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。骨气、形似皆本于立意，而归乎用笔”。这句话阐明了中国画的创作观念。写意花鸟画是传统花鸟画的一种重要表现形式。其特点是用笔简练，造型概括，寓意深远。笔法是中国画技法的精髓，从严格意义上讲，笔既是画的骨干，又是墨的筋骨，用墨用水的精妙与否离不开用笔的好坏，所以历代画家都将用笔摆到一个很重要的位置。元代汤垕说：“画梅谓之写梅，画竹谓之写竹，画兰谓之写兰，盖花鸟至清，以意写之，不求形似耳。”所谓“以意写之”，是作者自立心意，强调主观作用，强调感情的移入，“草草点缀，情意已足”，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。所谓“不求形似”，即不斤斤于形象酷似，作者运用剪裁、夸张以及巧妙变形等手段塑造艺术形象，“借物以写胸中之所有”，描绘作者的生活感受，传达作者的思想及感情，进而形成独特意境，加强艺术的情趣和感染作用。

初学画者首先应该学会像昔日的大师那样作画，然后才能按自己的愿望去画。在学画的过程中一定要有一种悟道精神，掌握方法，锲而不舍，勤学苦练，以最大的勇气打进去，以最大的功力打出来。假以时日，必有所成。

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 梅 / 孙静茹著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5314-5481-6

I. ①中… II. ①孙… III. ①梅花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第092551号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5481-6

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

第一课 中国写意画的工具材料介绍

毛笔

毛笔种类很多，从制笔的原料分，有羊毫、狼毫、兼毫三种。此外也有以獾毛、马鬃毛等制作的。笔以有凝聚力、有弹性、有锋颖的为佳。羊毫柔韧，含水量大，适于泼墨、泼色和涂写流利浑圆的长线条。狼毫坚挺，挥写爽利，适于枯墨飞白、勾勒细瘦劲挺之线等。兼毫软硬适中，适于点厾、挥洒，使用范围较广。

画笔可视作画者习惯配备，以大小各几支为宜。每次作画后，须将笔洗净、挤干并理顺笔毛，挂于笔架之上，使其自然阴干。不然，则易失其凝聚力和弹性，缩短笔的使用寿命。

砚台

砚台以石质坚硬而纹理细腻的为好，如端砚、歙砚等。石质坚硬，摸其砚面光滑润泽即可。易发墨而墨质细为上品。每次砚台用毕，须将积墨洗净，保持砚池清洁。

笔洗和调色碟

笔洗是洗笔用的，调色碟是调墨调色用的。笔洗中间有间隔的更

好，如无调色碟，亦可备几个白色瓷盘，以瓷质细腻、边口光滑为佳。

其他工具如笔架、笔筒是为挂笔、插笔用，笔帘为外出时包笔用，镇尺为压纸用。

纸

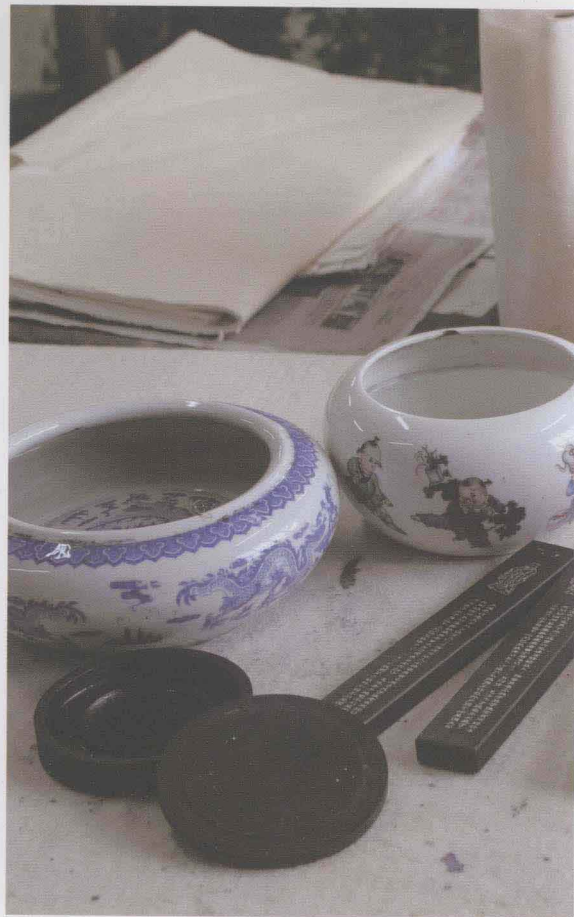
写意花鸟画的用纸，以吸水性能好的宣纸为宜。宣纸有净皮和棉料之分，有夹宣、单宣之别。宣纸向光源透视时，纸面上呈团团棉絮般起伏之状，并以表面光洁细密为好。

墨

墨有松烟、油烟、漆烟三种。松烟墨适于写字，无光泽，但运笔流畅。油烟墨、漆烟墨适于绘画。墨的优劣，以墨着手较轻、断纹和发光如镜面、磨时无沙沙之声、表面极细腻、色泽黝黑、略呈紫味的为上；若旧墨脱胶或松烟制墨，光泽差、墨韵死，则不宜用。初学者使用书画墨汁亦可。

颜料

写意画用色，以中国画传统颜料为主。所用之色，轻色如赭石、藤黄、花青、洋红、胭脂、白色等为常用；重色如石青、石绿、朱磦、朱砂等色也兼而用之。

第二课 白石老人作品赏析

齐白石（1864—1957），原名纯芝，字渭清，后改名璜，字濒生。白石原为其号，另有别号借山吟馆主者、寄萍老人、三百石印富翁等。湖南湘潭人。

白石老人的画博采众长，早年师法青藤、白阳、八大、石涛、金农，画梅花深受吴昌硕影响，但吴画梅干喜用复笔，而齐另辟蹊径，改用单笔，显示了白石老人非凡的创造性。其画作绝少因袭前人，为现代杰出的写意画大家。梅花自古即是文人士大夫乐于吟颂的对象，画家画梅，也是喜其象征意义。白石老人常将梅花作为传春报喜的吉祥象征，在意境上多为缘物寄情，传神达意，且多画盛开之花，枝干奋力向上伸展，寄予生命的活力。

此画以篆籀之法写就的梅树枝干苍劲有力，用大写意赋彩法描绘的梅花英姿勃发。白石老人画花瓣未用墨线勾勒，而是以笔饱蘸浓艳的洋红直接点厝而成，再用浓墨勾蕊点萼。梅花朵朵，迎风猎猎。画面构图清新，张弛有度，枝干斜向挺立，玉树临风，红梅昂扬向上，与落款朴拙自然的书法相得益彰。

白石老人的梅花讲求笔情墨韵，造型上主张“妙在似与不似之间”，气势雄强，傲然挺立，观之使人怦然心动，在画面中呈现出老人洒脱率真的胸襟和崇尚自然的心性。

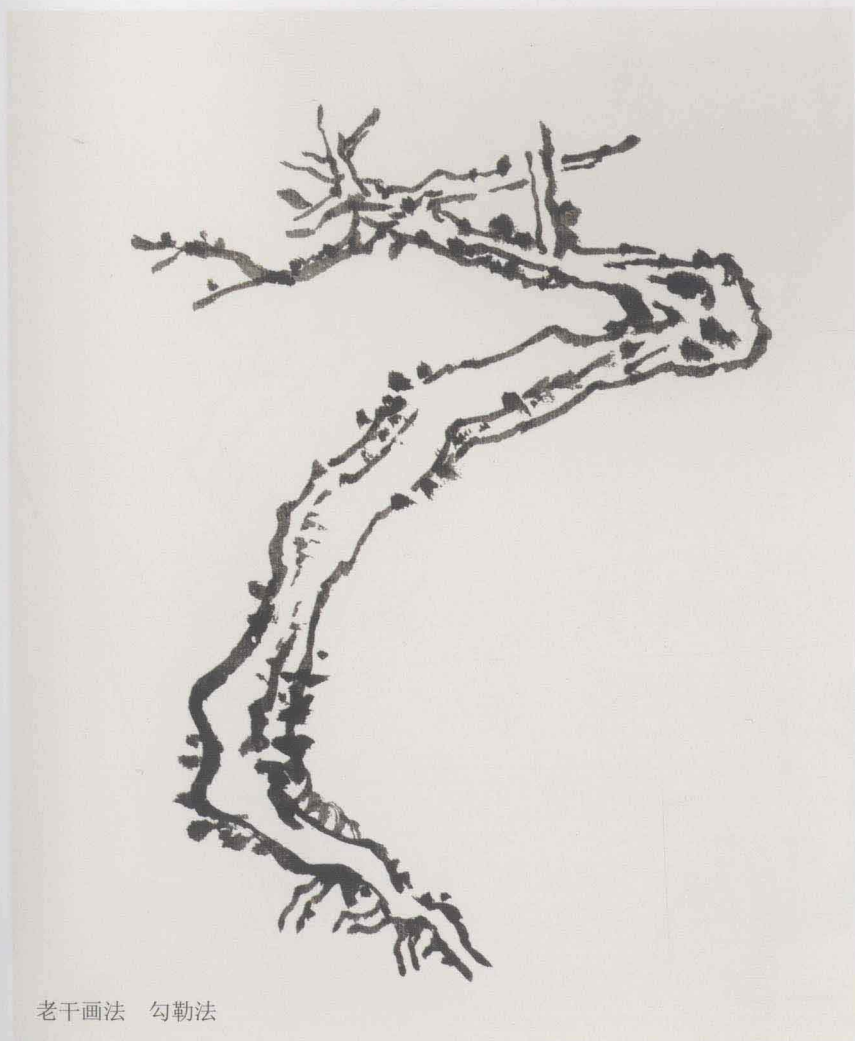
第三课 写意梅花表现手法

梅属落叶乔木，品种繁多，冬春之际开花，树高一至三丈，开花时，叶尚未发芽，故画花不画叶。花的颜色有深红、浅红、黄、白、绿以及白中带绿的“绿萼梅”等。花瓣有单瓣、复瓣两种。单瓣五出，亦有四出或六出的，但以五出为正。大写意多画单瓣五出型。

写意画表现梅花的手法极为丰富。本书介绍的主要是表现单瓣五出型的方法。

一、梅干画法

梅干有老嫩，老干屈曲苍健，色微带赭；新干瘦劲挺拔，色微青，着梗处有微苞。老干是梅树主体，是表现其性格特征的最主要部分，故应画出“曲如龙，劲似铁”的坚实刚健的气质。新干是最具生命力的部分，故应着意画出“长如箭，短如戟”的挺拔之姿。画梅干或以线条勾勒，盘绕屈曲，饶有情趣；或没骨粗笔，干湿互用，浓淡相济；或两者兼备，线面结合，相辅相成。

老干画法 勾勒法

1. 勾勒法

笔上蘸较深的墨，以较干为宜，在纸上勾勒时依据老干的生长规律，中、侧锋交替使用，用笔注意使转变化，顿挫得宜。

2. 没骨法

笔上蘸少许清水，调淡墨，再用笔尖蘸浓墨，在纸上依树干走势大胆落笔，用笔注意起伏、顿挫、断续，注意墨色浓淡干湿变化。树干大势确定后，笔尖复蘸浓墨依结构适当勾勒辅助线，或在光滑处稍加皴擦，以增强苍劲之感。之后笔尖蘸焦墨点苔，点苔时注意点的大小、深浅、聚散变化，不可大小一样、距离相等。画时要在墨色未干时一气呵成，使其浑然一体。

用上述方法画梅干，可以调色，也可以不调色。如调色，可用花青、赭石，或花青+赭石（少许）调墨，也可以在墨色干后着以淡色。

老干画法 没骨法

二、枝梗画法

梅干出枝，决定画面的布局，故应注意枝梗的疏密聚散和穿插交错。老干不能全露，要有小枝穿插，先画老干或先画枝梗，无定则，可依据不同的构图和作画习惯而定；但枝干需衔接时，必须在前者未干时即画后者，使其枝不离干，干不离枝。

画枝梗应注意用笔的轻重疾徐、顿挫变化。以笔蘸浓墨，根据枝干走势运笔，行笔宜稳健，使其浑厚有劲；出枝宜放，着力于气势，不能太直，直则强硬，应“一波三折”，柔中带刚，垂如钓竿，仰若

盘弓。如画两笔以上的枝干，应先画主笔，之后笔笔生发，随势变化。

出枝时，应避免两枝并出，平行则刻板；不能垂直相交，呈十字、井字形；不能“切”，即两枝靠拢互碰；不能“触”，即呈丁字形，有顶撞之势；更不能“结”，即多枝交结不解，小枝粗而老枝细。以上弊端，皆因其不合梅树生长规律，故会产生别扭之感。

一般新枝嫩枝，墨色稍浓；大枝老枝，用墨稍淡。多组枝干穿插，墨色应有深浅变化，以近浓远淡为宜。亦可用浓墨烘托前面淡的，以表现远近虚实之层次。但特殊处理不在此例。

枝梗画法

三、花朵画法

画花是画梅中的着力点。花在一枝一株乃至一幅画中，应有阴阳向背、开谢含苞之态，有疏密聚散之势。在枝的交叉处花宜密，老干花瘦而少，新枝花肥而繁，嫩枝多为花苞，当年新芽不着花。

1. 圈花：即以淡墨圈花瓣，有单笔圈和复笔圈两种。单笔圈花，即一笔圈出一个花瓣；复笔圈花，即左右两笔勾勒出一个花瓣。复笔圈花易生动，感觉有厚度、有变化。

花瓣以淡墨中锋勾勒。圆为上，但不宜太圆，太圆则刻板。正面之花，五瓣均匀全露，花瓣的外缘实而中心较虚。画花不宜全正。

花有全放、将放、未放及苞芽之别，作画时相间并作，则变化丰富而真实。“含苞欲放”之花，显娇羞含蓄之态；迎风怒放之花，呈欣欣向荣之象。花繁枝密，则蓬蓬勃勃，更觉美好。

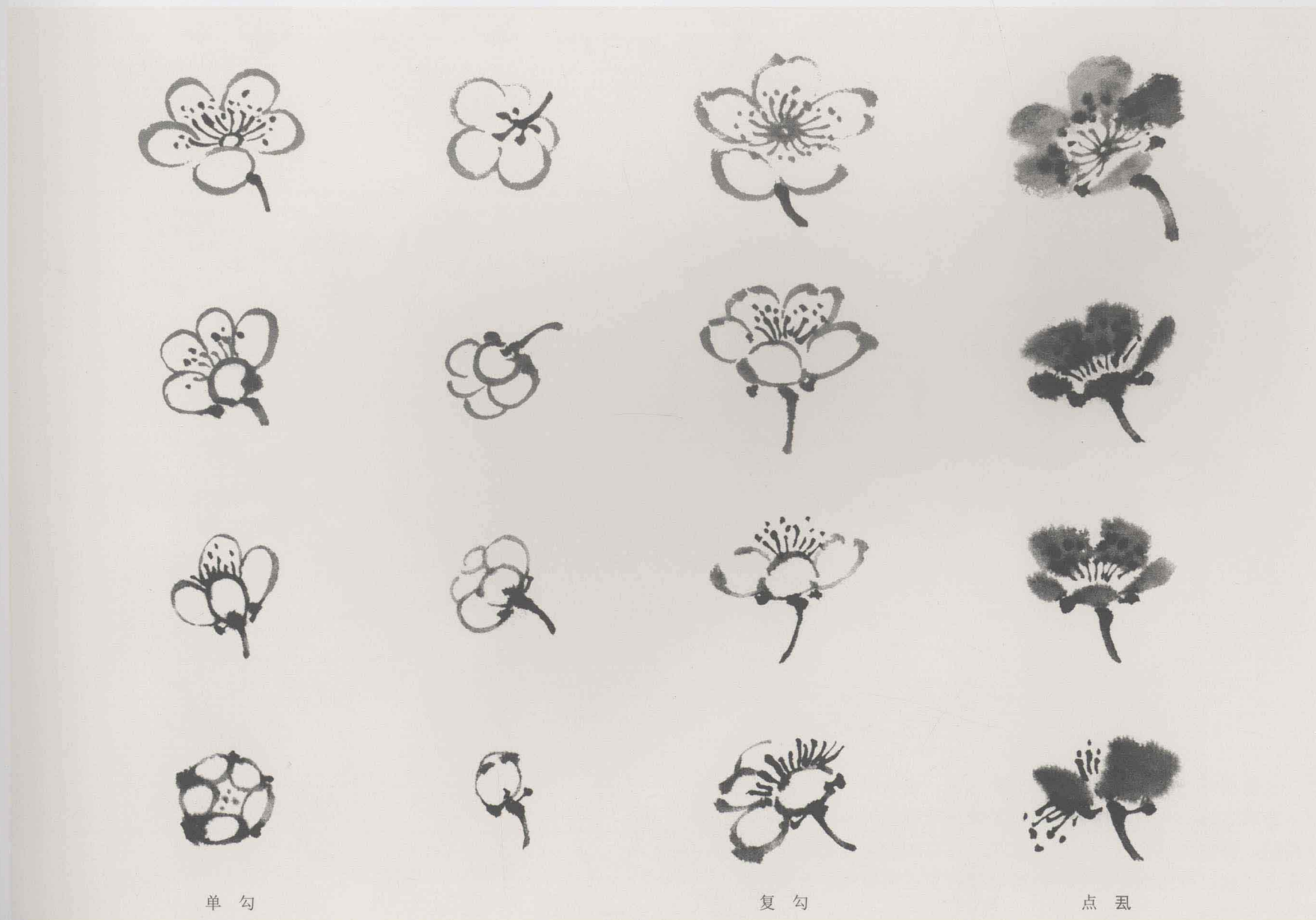
2. 点花：淡墨点花，以淡墨蘸较深一层的墨色直接点厾花瓣。用笔略带侧锋，沉着稳重，笔笔着力，落笔以后微加左右转动，则笔尖侧重于瓣边，笔腹轻着于瓣根，呈外实内虚的墨色效果。如作大幅梅花，用粗而秃的笔点花，则更为简捷饱满。

单色点厾、复色点厾方法详见步骤图六。

3. 点心：梅花花心，须密心圆。点心如画龙点睛，马虎不得。古人有“画梅难于画花，画花难于画心”的说法，值得记取。

墨梅点心，丝须及点蕊都须浓墨中锋刻画，须挺健有力，如虎髯鼠须，心宜坚劲贴切，碎点缀粘，如椒珠蟹眼，突出于花瓣之上，方有精神。

4. 花蒂：花蒂和花蕊一样，用墨要浓，未放花瓣为蒂所裹，外表视之，仅见花苞而不见花瓣。

点花用笔的程序，一朵花从前瓣起笔，则前瓣色浓，后瓣色淡，显示透视之感。一组花相连，则从主体花朵画起，低昂偃仰，花姿各不相同，则更生动有致。画成丛之花，各花的形态或墨色前后不分，则失之呆板，或纷乱而乏整体。若笔笔蘸墨或蘸墨调之太匀，都会产生平板的弊病。

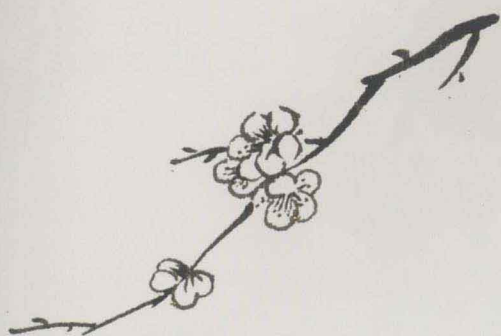
三花初放

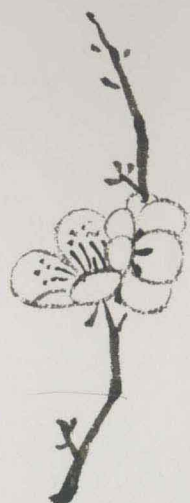
三花全放

四花上仰

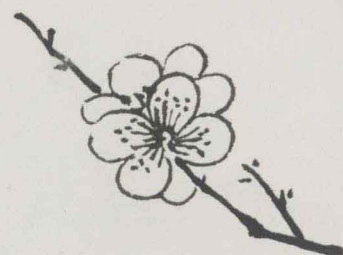
四花下垂

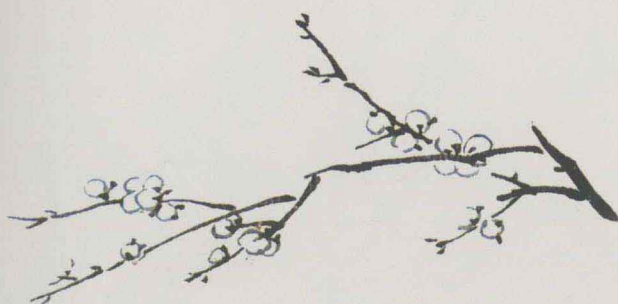
二花上生反正

二花偃仰横生

二花平生反正

垂枝

一花先放