

养心斋名家画谱

写意梅花快速入门

赵治平 丛书主编

赵治平 著

信心倍增 研习者步入绘画殿堂
精心打造 全程手把手专业辅导

写意梅花快速入门

江苏凤凰美术出版社（全国百佳图书出版单位）

赵治平 © 丛书主编 赵治平 © 著

※ 绘画工具介绍

毛笔：分健性、柔性、中和性三类，根据画面题材需要选择不同的毛笔。一般画树木、山石，以健性为主；画花卉、鸟禽，墨色浓淡充足的，用含水量大的柔性笔为好。

墨汁：墨有墨锭和墨汁两种，现今使用墨汁较多，有“红星”“一得阁”“曹素功”等品类，选质量优良的使用。

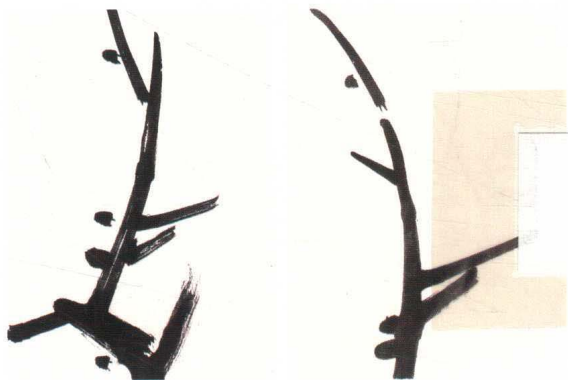
宣纸：宣纸的种类很多，以纸性来分有生宣纸、熟宣纸、半生纸。写意花鸟画，选用生宣纸，生宣纸具有很强的吸水性和渗化功能，安徽生产的生宣纸即可。

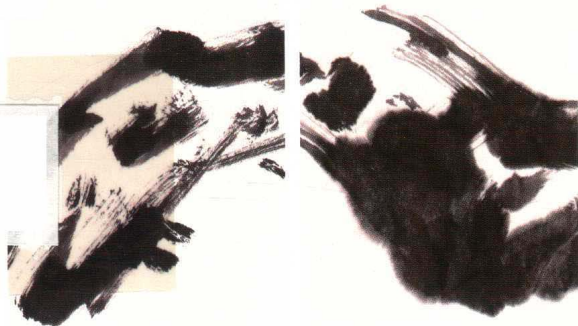
颜料：中国画颜料有矿物色和植物色两种。矿物色鲜艳厚重、覆盖力强、经久不变，如石青、石绿、朱砂、生赭、赭石、白粉。植物色清薄、润泽，但时间过久就褪色，如花青、藤黄、胭脂、曙红。

其他绘画工具：工笔画除了上述工具以外，还有些也是必不可少的，如笔洗、瓷质调色盘、羊毛毡、喷壶、笔架、笔帘、画筒、画板等。工欲善其事，必先利其器。相信合适的工具的帮助下，我们一定能学好工笔画。

※ 写意梅花的笔法分类及使用

中锋：线条挺拔圆润、浑厚有力。画写意梅花枝常用此方法。

偏锋：相对于中锋，侧锋更能画出丰富的效果。用侧锋画写意梅花大枝干会有斑驳老树的感觉。

《润含春雨》

目录

绘画工具介绍.....	01	梅花枝、干、梢的组合画法.....	10
写意梅花的笔法分类及使用.....	01	双勾法梅花花枝组合范例:.....	13
写意梅花的墨法及使用.....	02	没骨法梅花花枝组合范例:.....	15
写意梅花花瓣、花蕊、花萼 及花苞的画法.....	03	创作示范一《报春图》.....	17
双勾法画梅花花头.....	04	创作示范二《岁月逢春》.....	23
没骨法画梅花花头.....	05	创作示范三《凌寒自开》.....	26
写意梅花枝干的画法.....	06	创作示范四《报得春消息》.....	29
老干生枝与古梅老根的画法.....	09	创作示范五《秀逸之气》.....	32
		佳作欣赏.....	36

写意梅花快速入门

江苏凤凰美术出版社（全国百佳图书出版单位）

赵治平 © 丛书主编 赵治平 © 著

※ 绘画工具介绍

毛笔：分健性、柔性、中和性三类，根据画面题材需要选择不同的毛笔。一般画树木、山石，以健性为主；画花卉、鸟禽，墨色浓淡充足的，用含水量大的柔性笔为好。

墨汁：墨有墨锭和墨汁两种，现今使用墨汁较多，有“红星”“一得阁”“曹素功”等品类，选质量优良的使用。

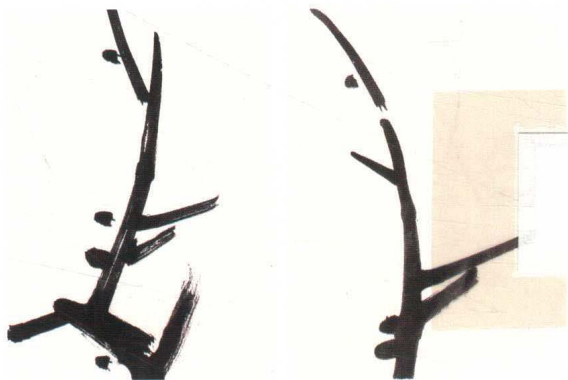
宣纸：宣纸的种类很多，以纸性来分有生宣纸、熟宣纸、半生纸。写意花鸟画，选用生宣纸，生宣纸具有很强的吸水性和渗化功能，安徽生产的生宣纸即可。

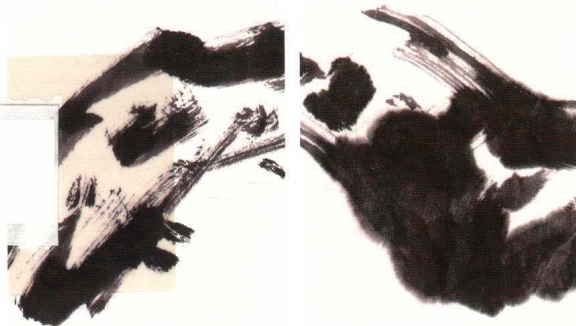
颜料：中国画颜料有矿物色和植物色两种。矿物色鲜艳厚重、覆盖力强、经久不变，如石青、石绿、朱砂、生赭、赭石、白粉。植物色清薄、润泽，但时间过久就褪色，如花青、藤黄、胭脂、曙红。

其他绘画工具：工笔画除了上述工具以外，还有些也是必不可少的，如笔洗、瓷质调色盘、羊毛毡、喷壶、笔架、笔帘、画筒、画板等。工欲善其事，必先利其器。相信合适的工具的帮助下，我们一定能学好工笔画。

※ 写意梅花的笔法分类及使用

中锋：线条挺拔圆润、浑厚有力。画写意梅花枝常用此方法。

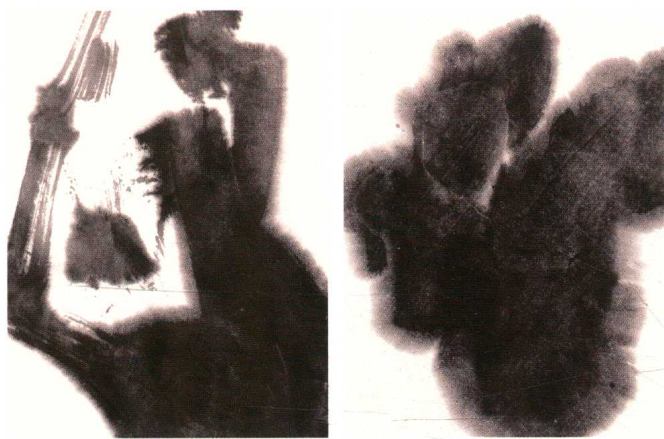
偏锋：相对于中锋，侧锋更能画出丰富的效果。用侧锋画写意梅花大枝干会有斑驳老树的感觉。

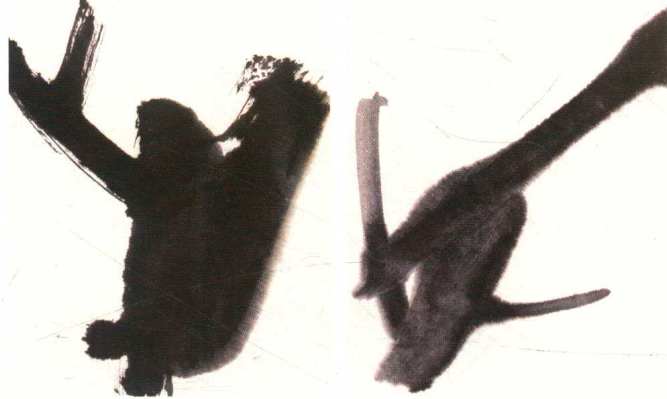
中锋转偏鋒：这是两种笔法的综合运用。在行笔时，先中锋用笔再转入偏鋒，通过运笔的快慢、提按、转折、顺逆等节奏，一气呵成，贯穿其中。画写意梅花枝干常用此方法。

※ 写意梅花的墨法及使用

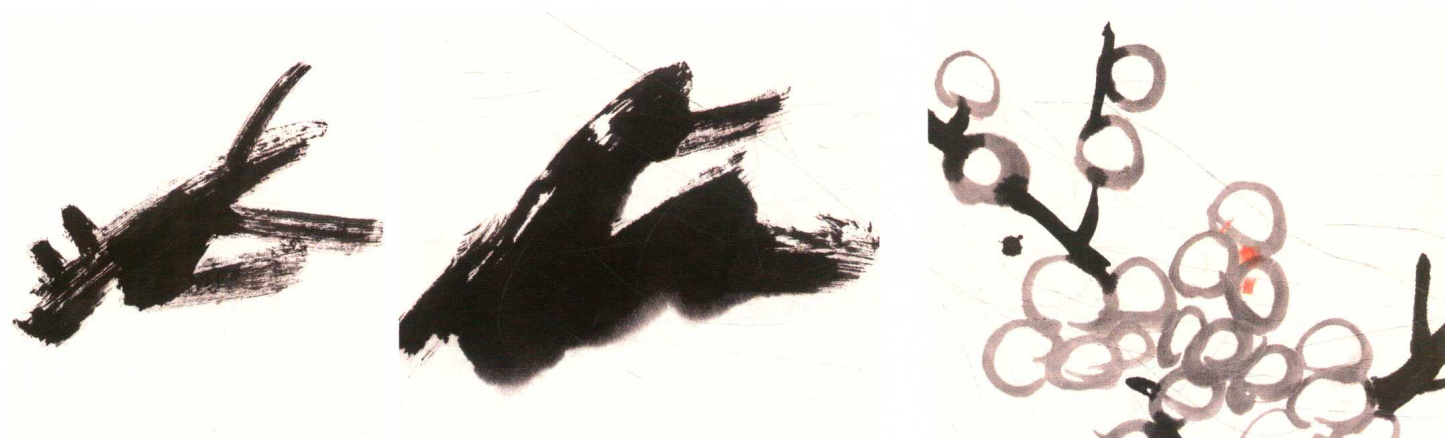
根据墨中加入水分的多少可分出多种浓淡变化，常有“墨分五彩”即焦、浓、重、淡、清之说。焦墨是不加水的墨，浓且干，显得焦枯；浓墨其墨色仅次于焦墨，其中会有一些的水分，显得润些；重墨依然是深色，看不到纸张底色，但水分已经较多；淡墨则水分大于墨汁，较透亮，可见纸色；清墨则水多而墨极少，隐约可见墨色。一般来说，焦、浓、重三种墨色常用于近处景物和物体阴面、深凹处；淡、清两种墨色多用于远处景物和物体的阳面、凸起处。

湿墨：笔中水分充足，用笔快慢在宣纸上会产生明显的笔痕，梅花大树常用此墨。

中墨：笔中有水，能在宣纸上产生润湿效果，梅花枝干常用此墨表现。

枯墨、浓墨：笔中水少，重浓墨，表现苍老梅干常用此法。

中锋湿墨：笔中水分多，用笔适当快些，双勾梅花常用此方法。

※ 写意梅花花瓣、花蕊、花萼及花苞的画法

写意双勾梅花花瓣的画法

写意双勾法，似草书，用笔侧锋，贯气随势勾出五花瓣。以求笔气与笔意写意放松，用笔要连贯，笔中墨色由深渐浅，自然随意。墨色用中墨不要太深、太浓。

梅花花蕊的画法

花蕊用墨要浓厚，用笔中锋，疏密有致，有方向感，根据花方向用长短线条，线条犹如虎须，曲而挺拔。画花蕊用笔长短有节奏，点蕊有疏密、自然。

梅花花萼的画法

花萼由先画三笔再加托一笔完成，根据花的方向转折画成。用墨色要浓、干，才能有精神。

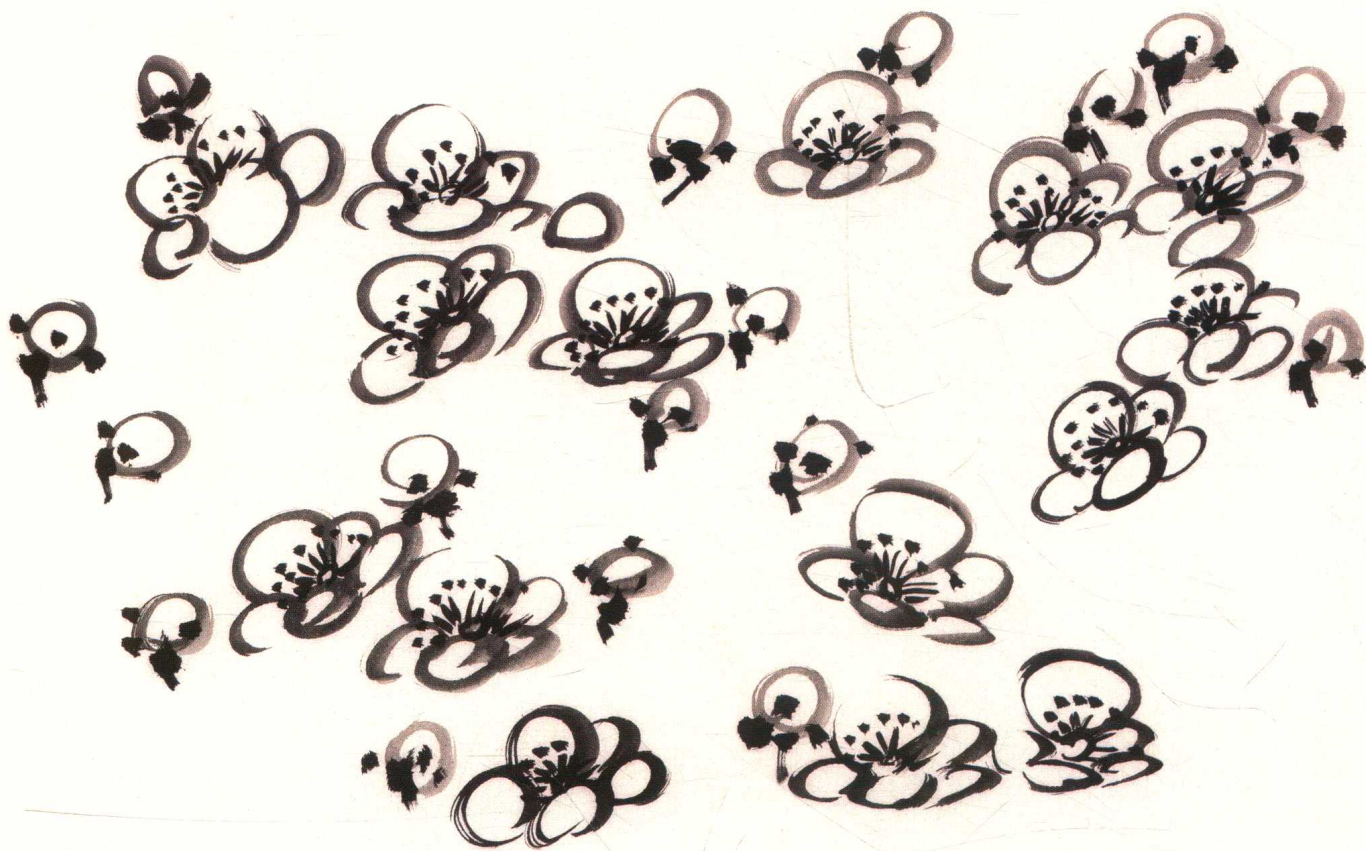
梅花花苞的画法

勾花用淡墨，花萼用深墨，根据花的方向用花萼托住花朵。花萼用笔要沉稳有力，利用笔锋向花蕊内点勾。

※ 双勾法画梅花花头

梅花为五瓣，根据花的不同方向，自然用笔画出大小五瓣。注意要用笔尖转折，画出写意笔意。花用墨稍淡，花蕊、花萼用深墨。

勾好花瓣后，用胭脂色或洋红色在花的上部点出，用色润泽，水分可适当大些，要留出白底，这样花饱满、明亮。花蕊用色深些、花朵用色淡些，有分明的层次感。

※ 没骨法画梅花花头

没骨法画梅花，可用曙红、胭脂、朱磬、白色、石绿色等点花瓣，笔上水分要充足，这样画出的花瓣有虚实变化。笔尖深色、笔根水多色淡，落笔成形。用笔要藏锋，花瓣要点圆、点饱满，五瓢表现各种形态。花蕾要深些，根据花的透视画出不同的方向。

※ 写意梅花枝干的画法

画梗生枝的画法

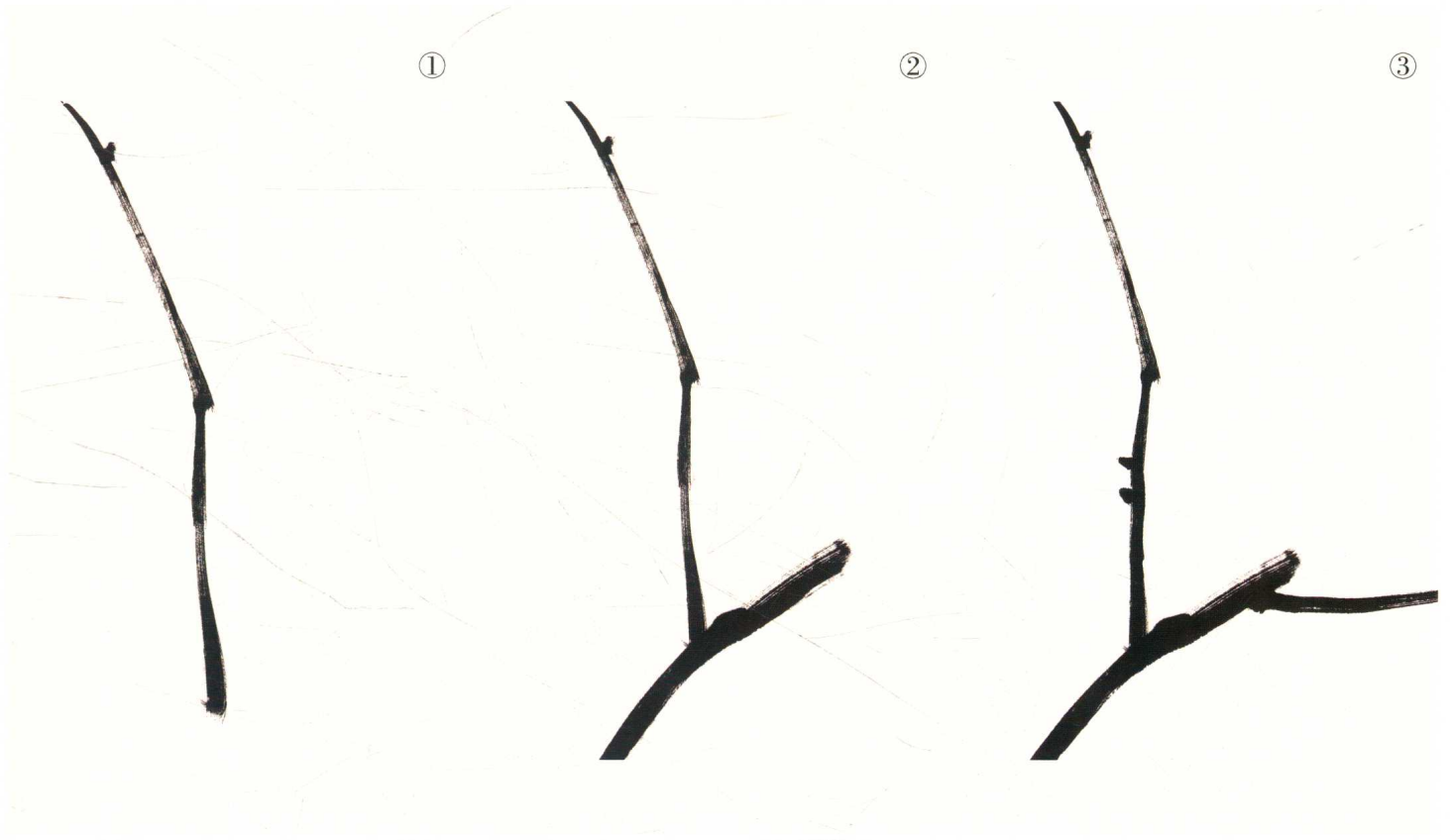
梅花枝干的表现形式很多,谈到写意梅花枝干的画法,则无定法。从王冕清香四逸的勾勒描绘,到吴昌硕铁骨虬曲的挥洒,不同的技法能展现不同风貌的梅之精神、梅之风骨,然而诸事皆应从法度,画梅枝亦然。法即以书之笔法入画,度则取于自然、从于客观,以书法家笔之神韵造梅之形态,加上作者的心性之抒发,方能挥洒成梅。

起笔枝干要有主势,并有一个大的开合决定后面枝干的趋势,势不可散乱,要先做到胸有成竹。用笔以中锋为主,用墨也适当深些。

首先由主枝干决定主势,在主势影响下突出傍枝,傍枝适当开势但不能影响主势、要顺从主势进行用笔。

主势起笔要稳，体现写意画中锋的稳定笔意，并力度要大，是全图的主心骨，考虑好再下笔。

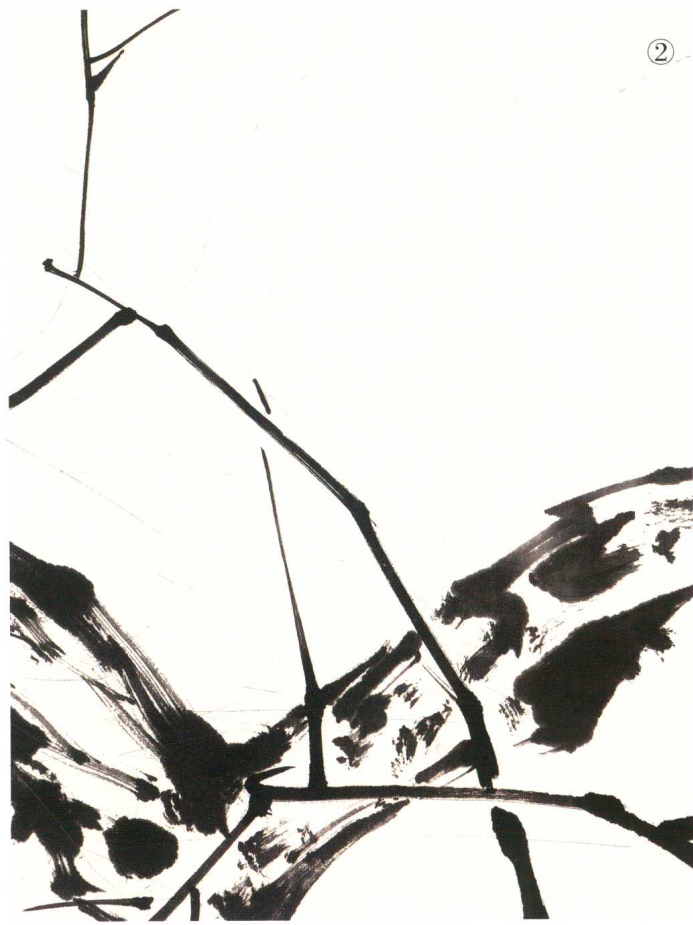
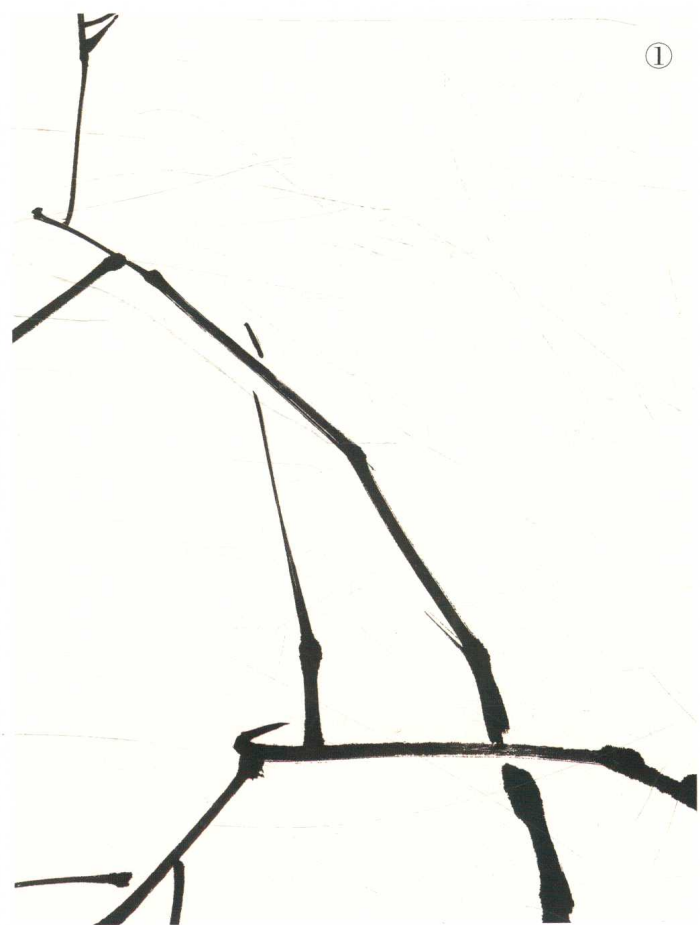
在主势的前提下，开势傍枝要体现主势的美感，陪衬出主势的用意，适当向左右分枝。

枝干组合要注意疏密构图，要大疏大密，同时考虑点花的部位，密不透风，疏可跑马。同时要注意墨色的变化，主枝要重墨，随笔上水分的渗透，浓淡墨色互相渗化形成丰富的墨色变化。采用破墨法、破水法，体现墨色的自然变化。

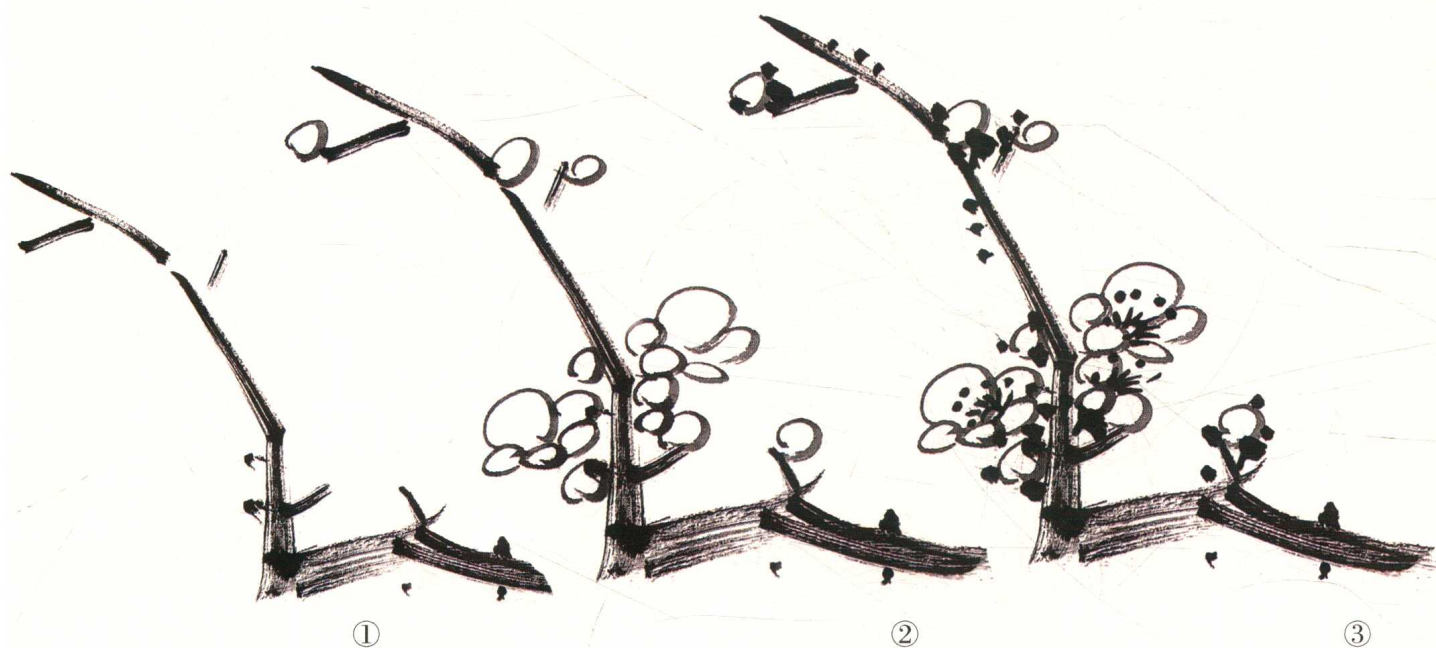
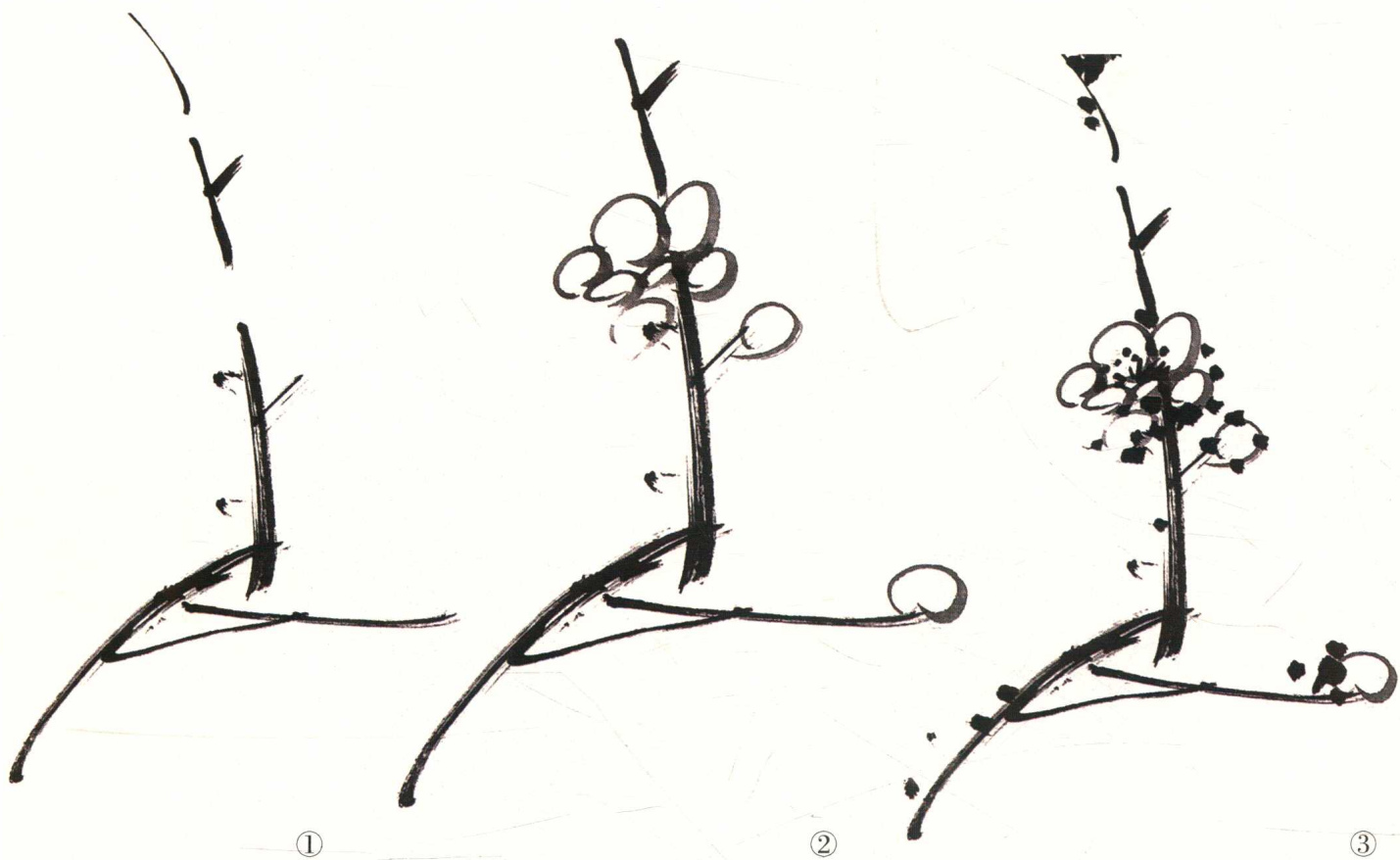
※ 老干生枝与古梅老根的画法

梅花由枝、干、梢三部分组成，梢一般用笔较挺拔，枝有弯曲之势，干是梅花的老干用笔可苍老，整个形成一个势，注意留出点花的空白位置。枝干主势画好，老粗梅干一般用墨淡些，但要苍老用笔，用势要围绕枝干大势，从另一个纸边进出，这样画面气势就大，要收头补脚，枝干头稍留在画内、根部画出纸外部。

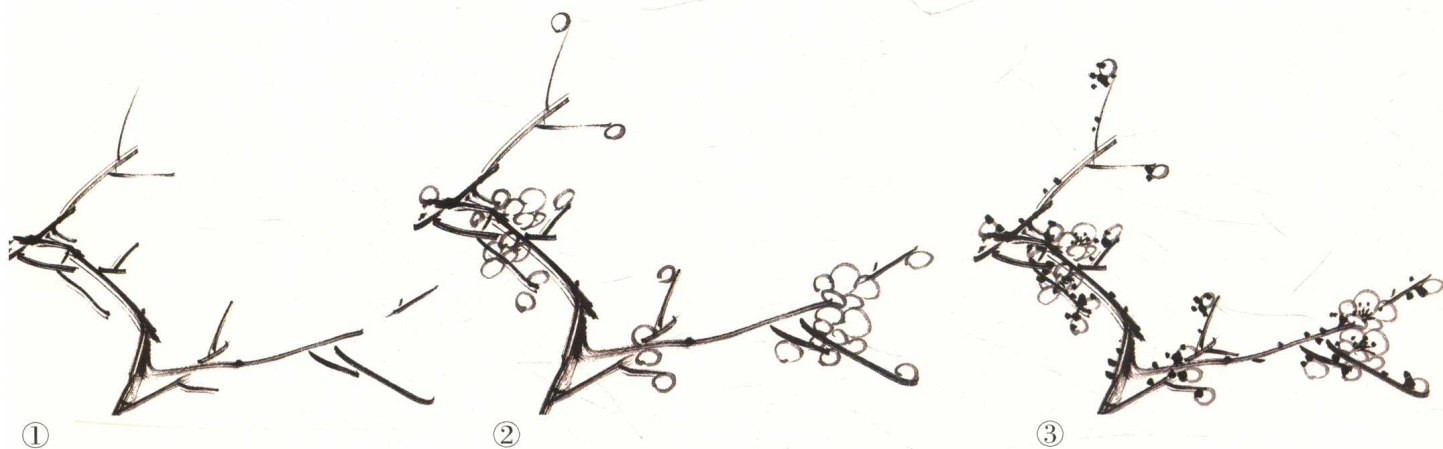
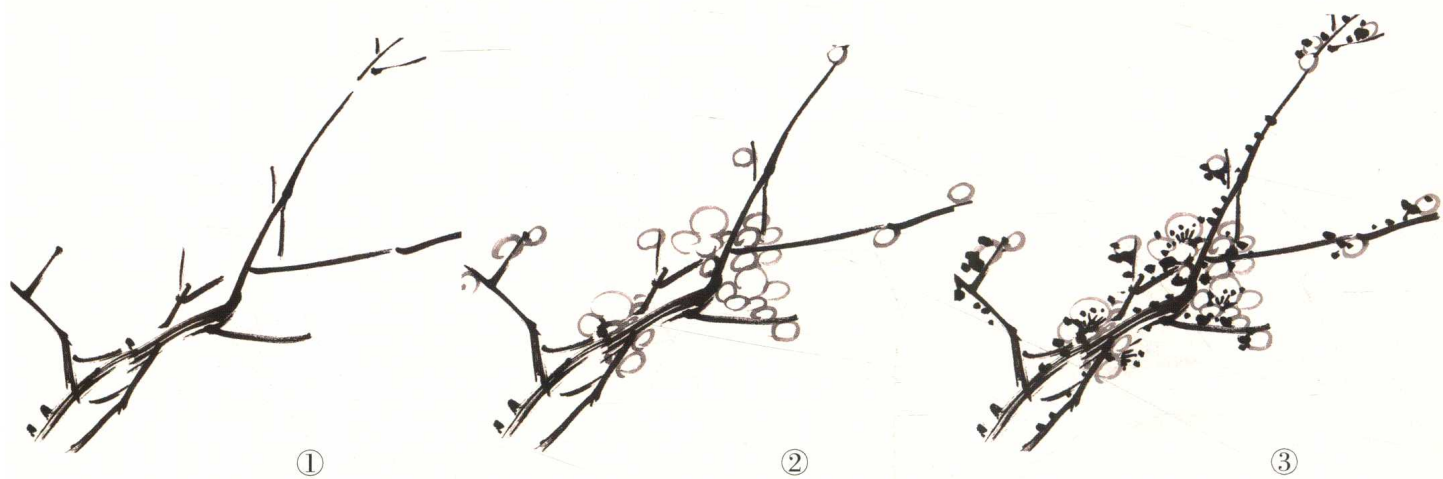

※ 梅花枝、干、梢的组合画法

先用浓墨画枝，画时考虑好留出花的位置，一般枝梢以含苞为主，花在下半部。再填上花，花用墨要稍淡，后用浓墨画上花蕊、花萼。梅花组合构图时，根据画面要求，可简可繁。简要简练而不简单，繁要丰富而不杂乱。花的布置一般上部简疏些，下面繁满点。构图时先找出主要布置花的位置，不要密不透风，注意画面的层次感，突出枝干略疏的部位，做到疏密有致、有主有次，不要枝枝见花。也要避免枝干前有花压上，一步步逐渐充实画面。

※ 双勾法梅花花枝组合范例

梅花枝花组合，要注意疏密关系、大疏大密，花的方向顺着枝干趋势有所变化即可。枝干用浓墨、花用淡墨。首先确定主干，并用浓墨写出枝干。枝干的干湿浓淡一气呵成，待干后再进行整理，枝干完成后，添花要注意部位上疏下密，用中锋中墨，勾出花的各种姿态，贵含不贵开，适当多画些含苞待放的。待花完成后，最后用浓墨点出花蕊、花托，不足之处稍后可以用墨苔来补充并完善效果。

