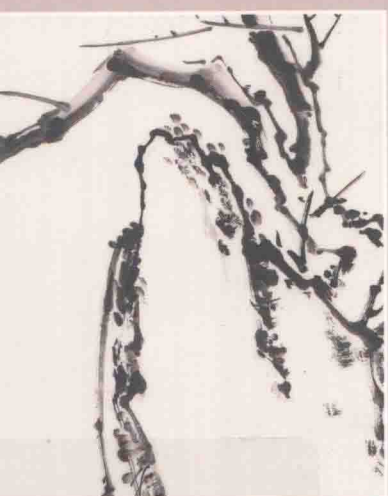

中国画名家技法丛书

写意梅花技法全解

潘复兴 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

写意梅花 技法全解

潘复兴 编绘

天津杨柳青画社

潘复兴艺术简历

潘复兴，祖籍浙江绍兴，1937年出生于杭州。曾入浙江美术学院（现中国美术学院）进修，得到名师潘韵、诸乐三的指点。此后追随潘韵先生十余年，成为其入室弟子。

潘复兴擅山水和花鸟，喜作气势恢宏的巨幅作品。所画苍松、梅花极有个性，现为中国书画家协会会员，浙江省文化艺术研究院艺林书画院副院长、秘书长。出版有《写意松树技法全解》。

图书在版编目（CIP）数据

写意梅花技法全解/潘复兴编绘. —天津：天津杨柳青画社，2015.8

（中国画名家技法丛书）

ISBN 978-7-5547-0440-0

I. ①写... II. ①潘... III. ①梅花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第183389号

出版人：刘建超

地址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：（022）28379182

市场营销部电话：（022）28376885 28374517

28376998 28376928

传真：（022）28376968

邮购部电话：（022）28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：北京锋尚制版有限公司

印刷：天津海顺印业包装有限公司分公司

开本：1/8 787mm×1092mm

印张：6

版次：2015年8月第1版

印次：2015年8月第1次印刷

印数：1—3000册

书号：ISBN 978-7-5547-0440-0

定价：38元

目 录

第一章 论画梅·····	2	第三章 画梅常见构图形式·····	14
一、画梅综述·····	2	第四章 梅花与其他元素组合·····	18
二、古今画梅名家及经典作品举例·····	3	第五章 画法步骤·····	21
第二章 画梅花技法·····	5	《铁骨生春占群芳》·····	21
一、树干画法·····	5	《玉枝透清香 清风不染尘》·····	25
二、白梅画法·····	9	《大雅君子四季花》·····	29
三、红梅画法·····	9	《苍松伴红梅 风雪共岁月》·····	33
四、红梅各式穿枝法·····	10	《寿梅清福》·····	37
五、白梅各式穿枝法·····	11	作品欣赏·····	41
六、红白梅花交融画法·····	12		

目 录

第一章 论画梅·····	2	第三章 画梅常见构图形式·····	14
一、画梅综述·····	2	第四章 梅花与其他元素组合·····	18
二、古今画梅名家及经典作品举例·····	3	第五章 画法步骤·····	21
第二章 画梅花技法·····	5	《铁骨生春占群芳》·····	21
一、树干画法·····	5	《玉枝透清香 清风不染尘》·····	25
二、白梅画法·····	9	《大雅君子四季花》·····	29
三、红梅画法·····	9	《苍松伴红梅 风雪共岁月》·····	33
四、红梅各式穿枝法·····	10	《寿梅清福》·····	37
五、白梅各式穿枝法·····	11	作品欣赏·····	41
六、红白梅花交融画法·····	12		

第一章 论画梅

一、画梅综述

中国画中的“四君子”梅、兰、竹、菊，一直是历代文人画家特别钟爱的题材。尤其是梅花被推为“群芳之首”，它傲霜斗雪、迎寒独放，更有一种清高向上的气质。“梅”表现一种精神和情趣，也象征对人品的赞颂。梅花傲雪，与松、竹合轴被誉为“岁寒三友”，梅之清高和风骨多在风雪中表现。

历代名家爱梅、画梅、咏梅不胜枚举。比如宋代王安石的《梅花》：“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”元代王冕的《墨梅》：“我家洗砚池头树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。”近代吴昌硕的《梅》：“空山梅树老横枝，入骨清香举世稀，得意忘言闭门处，墨池冰破冻虬飞。”

中国画技法以点、线、面三者合融，以线为主，点为次，面为末。而西画则以面为主，点为次，线为末。两者恰成相反，各成其风格意趣。画梅以线为主，以线为骨，用线条表现骨力、骨气。以梅之骨气表达画家内心生动的气韵和气魄。

“外师造化，中得心源”。写梅不拘于画自然形态之梅花，更应将自然本真千姿百态的梅花升华提炼，简笔构思，以画家特有的观察力和艺术手法，表现梅花的傲骨风采。画梅更要立轩如龙，苍劲如铁，发梢如箭，挺拔舒展。

艺术大师黄宾虹画论“学画如打铁，要趁火热的时候打，不能停，不能歇，又如逆水行舟，不进便是退”，我们学画梅花要多在雪中赏梅写生，善于观察梅树的繁枝穿插，朵朵梅花上、下、左、右、前、后的花姿，万朵梅花力破春寒的绽放之美，更要笔墨不断，辛勤耕耘，坚持不懈将必有收获。

宋 赵佶《腊梅山禽图》

元 王冕《墨梅图》

二、古今画梅名家及经典作品举例

梅入画，有史载始于南北朝，至宋僧仲仁方盛，称“墨梅始祖”。宋哲宗时，僧住衡山华光寺，酷爱梅，唯所居方丈室屋边亦植数本。每逢花发时，辄床据于其下，吟咏终日，人莫能知其意。月夜未寝，见疏影横于其纸窗，萧然可爱，遂以笔戏摹其影。凌晨视之，殊有月夜之思，因此学画而得其无净三昧，名播于世。山谷道人叹之曰：“如嫩寒清晓，行孤山篱落间，但只欠香耳。”士大夫有请数年而未得之者，有不求而自与之者。重浓淡而不着色，有《华光梅谱》留世，后补之、元章皆源此。

在中华绘画史上，涌现出大量画梅的名家、大家，为我们留下了大量的经典作品。

1. 王冕及其《南枝早春图》

王冕(1187~1359)，字元章，号老村、煮石山农、会稽外史，浙江诸暨人，出生农家，幼年穷困，白日为人牧牛，晚上即就寺中长明灯下读书，终为当时有名的诗人。他擅画墨梅、竹石。墨梅师法宋扬无咎，传世作品有《南枝早春图》《墨梅图》等。

《南枝早春图》墨梅老干新枝，昂扬向上，豪放不羁，尽显梅花的劲峭冷香，丰韵傲骨。画中以飞白法画枝干，兼有书法笔意，运笔风神峭拔，挺劲潇洒，自下而上，一气呵成。画细梢或如铁鞭鹤膝，或如弓梢钓竿，俱气足力满、顿挫有韵。王冕一改扬咎之等画梅旧法，以枝多花繁为一大特色。此图中枝繁花茂，但繁而不乱，疏密有序，圈花点蕊，别出新意，显示了枝干劲俊、千花万蕊、天真烂漫、生机盎然的艺术效果。

元 王冕《南枝春早图》

2. 潘韵《铁骨丹心冰清玉洁》

潘韵，中国著名画家，中国美术学院教授，杰出美术教育家，其传略载入苏联大百科全书。其作品曾被美国波士顿博物馆、中国美术馆、军事博物馆等收藏。画风注重骨力，得南宋马夏神韵。其力作《春之晨》系五十年代全国美术界新国画之前驱。潘先生的作品《铁骨丹心冰清玉洁》，画面构图十分大气，落墨大胆豪放，枝干错落乖张，水墨元气淋漓。梅之铮铮铁骨，绽放一尘不染，其意境、气韵、格趣为最高境界。其高深的笔墨功力，把红梅水仙，紧循“稀、老、瘦、含”的梅法，满纸老干虬枝，用笔如铁，圈花蔽叶，姿态万千，表现得有声有色，淋漓尽致。

潘韵《铁骨丹心冰清玉洁》

第二章 画梅花技法

在中国花鸟画中，梅花是人们十分喜爱和欣赏的花，以其特有的凌霜斗雪，冷艳幽香受到称颂。历代画家以写花卉扬名者均对写梅情有独钟。画梅要木清而花瘦，梢嫩而花肥，交枝花繁累累。立杆须曲如龙，劲如铁，发梢须长如箭，短如戟。画梅有诀：立意为先，起笔捷疾，如狂如癫，手如飞电，切莫停延。蘸墨浓淡，切忌呆板。梅枝穿插，千变万化，大枝小梗，女字交叉，淡墨行根焦。墨梢，出枝须挺拔有力。

一、枝干画法

1. 树枝画法

如下图示范，第一笔略有弯曲向上发枝，第二笔在下枝处顿挫发力向上，第三笔以“女”字交叉顺笔由左向右画出，第四笔接第一笔枝向上出枝。五笔、六笔和多笔的小枝画法同样以横斜，向右和向上画出姿态各异的梅的小枝。

2. 双勾画法

以中锋用笔自上而下（也可自下而上），在用笔墨时，上面的线条画得稍细而淡，下面的线条则粗而浓。一枝双勾画中也画几枝发力的没骨小枝，使画富有变化。出枝要注意线条柔中有坚、挺拔向上、枝条穿插、奇妙无穷、婀娜多姿。树干的凹凸处适当地用墨加一些苔点，使梅枝更显苍劲。

3. 没骨画法

图中几枝梅干，表现上、下、左、右形态各异的姿态，每枝都有造型不同的层次感。在画时要注意经营位置，适当留出画面空白，用笔要有力，出枝要秀美。笔力提按，轻重变化。墨色干湿，浓淡相宜。粗干用墨以笔肚淡墨，笔尖蘸浓墨，略用侧锋出笔，使枝干富有浓淡墨韵变化。细枝用墨愈浓，画出的枝干就愈有韵味。

4. 树姿各式

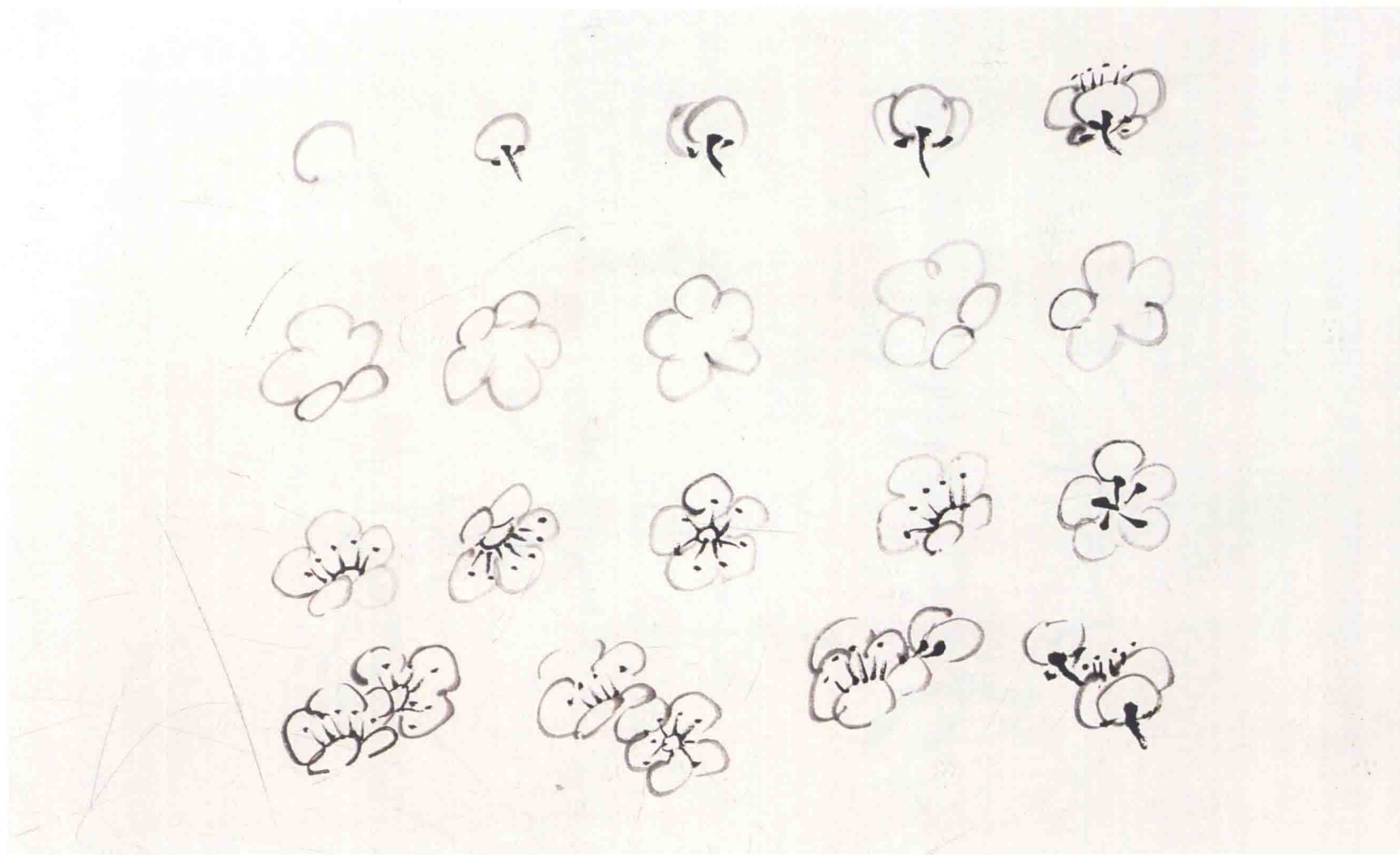
画梅要学会各种姿态的画法，才能融会贯通，随心所欲，挥洒自如。第一横排、第一棵画出自左向右的第一笔，接着画向上交叉的第二笔，再补上小枝，形成四折式姿态。第二幅两棵为向上出枝式。中间排的树枝是由左到右（顺笔）和由右到左（逆笔）式画法。最下面两枝左面是双勾悬挂式，右面大树型双勾没骨结合画法。

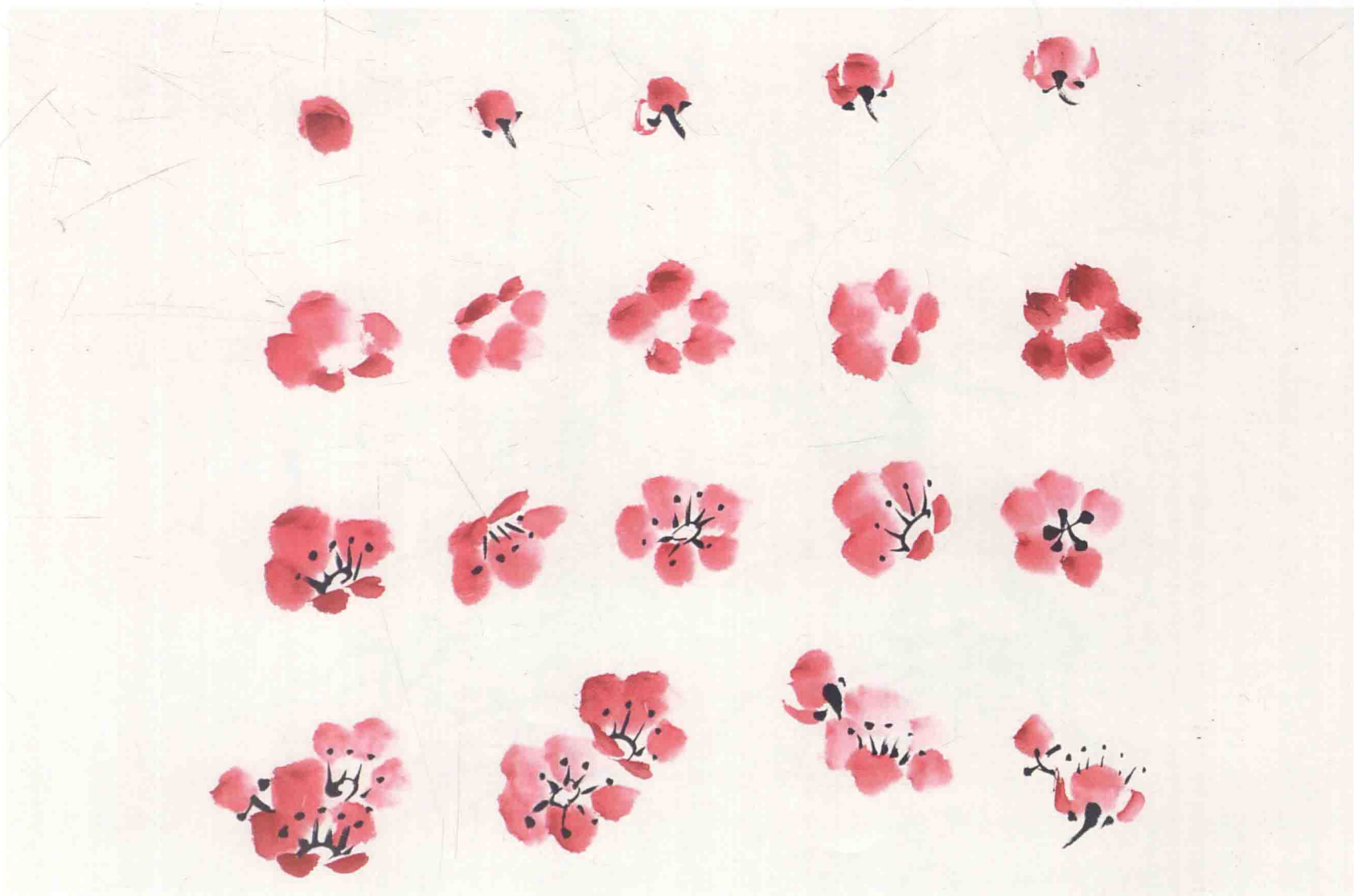
二、白梅画法

先用淡墨勾花蕾，浓墨画花柄，再用淡墨勾出花形，然后用浓墨画花蕊，最后完成花的组合。

三、红梅画法

先用曙红色点花蕾，浓墨画花柄，再用曙红色点出花形，然后浓墨画花蕊，最后完成红梅花组合。

四、红梅各式穿枝法

先画枝干，并预留出需要填花的枝间空隙，以曙红色（深色梅花也可用曙红色，同时，笔尖端蘸一点胭脂色）点出花形（花的各种姿态有正放、仰上、向下、向背、花苞等），用浓墨画出花蕊。根据梅的姿态再穿插一些小枝，添补一些花朵和花苞。

五、白梅各式穿枝法

枝干的穿插与向背转折，在枝干穿插中要重视前后、左右不同方向的变化。在画枝干时要在适当部位留有空白，枝留空眼，花着其间。预留空隙以淡墨线圈出梅花各种形态，线条不能太粗，粗就显得笨拙。用浓墨画花蕊，中锋用笔由中心出笔，从粗到细，如睫毛状。

注意花应画在细枝上，每朵花的花托应有小枝穿插依托。

六、红白梅花交融画法

画梅枝干要有“女”字交叉、“又”字交叉和组合交叉等。红白梅花交融画法也可算是组合交叉画法。一般先画一枝红梅，然后交叉互补画上一枝白梅。注意前后变化，穿插如胶，交融一体。

也可以先画一枝白梅，然后交叉在白梅后面补画一枝红梅，注意枝干走势，不论红梅在前还是白梅在前，灵活掌握构图，主次搭配，保持美感。

