

「跟名家学画」丛书

怎样画梅花

名家教你，零基础学画国画！
让你变身画梅花达人的实用教程！
比你想得更容易！更有趣！更轻松！

萧晖荣 著

化学工业出版社

「跟名家学画」丛书

怎样画梅花

萧晖荣 著

常州大学图书馆
藏书章

化学工业出版社

· 北京 ·

梅花以其傲雪独立、独天下而春，被称为“四君子”之一，一直以来受到中国人的喜爱，成为中国画的重要题材之一。本书详细介绍了梅花的绘画技法和步骤，通过详细的步骤图使读者了解绘画梅花的过程与注意事项，并提供了古今多幅画梅花的精美作品，供读者参考。

本书适宜喜爱国画的读者学习。

图书在版编目(CIP)数据

怎样画梅花 / 萧晖荣著. — 北京: 化学工业出版社, 2016.2

(跟名家学画丛书)

ISBN 978-7-122-25953-0

I. ①怎… II. ①赵… III. ①梅花—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第315972号

责任编辑: 张兴辉 邢 涛
责任校对: 王素芹

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京缤索印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张4½ 字数100千字 2016年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00元

版权所有 违者必究

跟磁學五 丛书编委会

主任：姚泽民

委员：（排名不分先后）

姚治华	孙菊生	董辰生	姚少华	苏士澍
沈 鹏	刘 艺	李 铎	谢 云	张 飙
覃志刚	杨晓阳	马海方	刘曦林	孔 紫（女）
范 曾	崔如琢	范 扬	史国良	霍春阳
刘大为	冯 远	吴为山	范迪安	徐 里
何家英	胡抗美	张立辰	程大利	田黎明
程茂全	田伯平	赵志田	王阔海	曾迎春（女）
喻继高	吴悦石	张江舟	赵长青	陈洪武
宋雨桂	王易霓	冯大中	许 勇	孙文铎
赵华胜	李宝林	王梦湖	于永茂	程振国
吴云华	孙安民	廖 军	王 涛	张 松
柯文辉	周志高	王兴家	纪清远	卢 平（女）
邹立颖	洪 炜	王之麟	刘铁宝	谷 溪
李力生	李学功	赵 普	赵万和	魏 鼎（女）
金默如	郭公达	周韶华	邱笑秋	万 鼎
张仲愈	刘俊京	张和平	杜希贤	毛水仙（女）
萧晖荣	徐培晨	徐恩存	陈危冰	萧 丽（女）
刘兆平	米南阳	陈志良	马文典	康 征
萧 平	蔡国声	金 申	王敬之	丁子同

2014年9月24日，习近平主席在纪念孔子诞辰2565年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会上指出：“文以载道，文以化人。中国人民的价值观和精神世界，是始终深深植根于中国优秀传统文化沃土之中的。优秀传统文化是这个国家、这个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。”由此可见，当代教育包括核心价值观的培育，必须强化以中华经典文化为核心的本根教育，注重经典价值的有效传承。

“画乃文之极”。中国画，是中国传统文化的精粹，是中华民族的光荣，是一个极具鲜明民族特色的艺术品种，经过上千年的积累和沉淀形成了它特有的面貌，形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。提倡和继承中国传统文化，就必然离不开对中国画的研究和学习。基于此，姚泽民工作室联合化学工业出版社策划编辑出版了本丛书。本套丛书在强调“系统性”和“实用性”的基础上，更加注重强调“可操作性”，便于广大书画爱好者学习如何绘画，为其提供最直接和最实在的帮助。

“笔墨当随时代”。未来永远属于会学习的人，期待你开卷有益。

姚泽民工作室

2015年10月3日

梅花是传统文人画的重要题材之一，在中华文化传统中有着特别的涵义，与兰、菊、竹合称为“四君子”。梅花傲雪独立，先百花而开，独天下而春，以其高洁、坚贞的品格，给人以立志奋发的激励。而在中国民俗中，梅开五瓣有“五福”之说，分别象征着寿、富、康宁、修好德和考终命，代表着吉祥喜庆的祝福。

现存最早有关梅花的资料出自汉代刘向的《说苑》，其《奉使》记曰：“越使诸发执一枝梅遗梁王。”可知在公元前的越人心中，梅花已成为美好的象征。不过，梅花的观赏价值与在园林布景中受到广泛重视还是魏晋以后的事情，如左思的《蜀都赋》、潘岳的《闲居赋》、陶渊明的《腊日》都写到了梅花。

梅花进入绘画创作，可以追溯到东晋谢安营建新宫时的建筑装饰画，即阴铿在《新成安乐宫》所记载的“梁花画早梅”。到了中晚唐时期，随着花鸟画的兴起，梅花也更为频繁地出现在画作之中。至宋初，西湖隐士和靖先生林逋以“梅妻鹤子”的形象首开咏梅新格局，他虽不事绘画，但其孤高傲岸的个人形象及清简朴拙的诗风却开启了后世梅花人性化之滥觞。其后，随着苏轼等人对梅花内涵的不断丰富，遂使梅花逐渐超越了一般花卉的观赏意义。而梅花作为中国人文历史上的重要象征元素，在其品格内涵不断得到充实的前提下，也逐渐完成人格化的升华，深得文人雅士的喜爱。

北宋末年，南岳山僧仲仁以独具风韵的“墨梅”开创了梅花的写意新画风。其后，南宋士人扬无咎在继承仲仁“墨梅”的基础上，又创造性地发展了此种画法，特别是在笔法的改革上，变水墨点瓣为白描圈线，而其圈线作花、散点萼蕊以及飞白、枯笔写枝，都更注重书法技巧的运用，整体上显得更为简洁且富逸气。此外，扬无咎的作品多数都有自作诗词或抄题唐人诗歌并铃章，这种技法上的变革和富有个性的表达方式也受到了后世文人画家的欢迎，成为后来文人画的重要构成因素。自宋代以降，梅花成为了许多丹青名家托物言志的极佳选择，涌现出了如赵佶、马麟、王冕、唐寅、陈宪章、弘仁、高凤翰、金农、罗聘、李方膺、吴昌硕等名家大师，现当代也有刘海粟、陆俨少、关山月、程十发、赖少其等诸多画梅大家。

在传统梅花图中，由于创作者多为文人士大夫、诗人词客，故而多强调梅须瘦而清，老干枯根、虬枝曲梗、苔斑节眼的老梅形象与疏影横斜、淡花点缀的清简意象成为最常见的构图方式。传统梅花注重表现梅之清气、骨气、生气，体现出封建社会中士大夫们对传统儒道精神的坚持和维护，其中既有正直刚毅、大义凛然，与一切柔媚苟且、腐败淫靡之风抗争的积极性，体现出儒家威武不屈、贫贱不移、富贵不淫的精神，但有时也难免落入个人自叹自怜的局限性之中。不过，因为传统梅花精神对应着封建文人积极入世却无奈饱受磨难，志气高远却不免自处孤寂的普遍境况和心理，因而具有引人共鸣的力量。

清代大画家石涛曾说：“笔墨当随时代。”随着时代的发展，人们看待事物的角度也在不断发生着变化，传统梅花图固然还存在着一定的学习借鉴意义，但是仅仅继承前人是不够的，我们还需要在传统的基础上加以变化发展，方能适应当代人们表情达意的需要。

与西方绘画相比，传统中国画的长处在于笔墨蕴藉、意境优雅，不足之处则是重意而

不重形，特别是传统的文人画家，相比较而言更缺乏造型训练。而且相对而言，中国画重墨轻色，虽也讲究随类赋彩，但在色彩上还是显得比较薄弱。因此，我们在学习前人作品的同时，还应该积极汲取包括西画在内的广大艺术门类的优秀元素；同时不能局限于临摹，要注重生活，积极向大自然学习，师古人，师造化，融合中西，尊古而不薄今。

在色彩运用上，传统梅花图多数比较素淡，甚至是纯水墨绘成的“墨梅”，对今天五彩缤纷的世界而言，这种较为单一的色调显然不足以表现人们丰富充实的内心世界。因此在遵循用色规律的前提下，我们应该坚持探索，大胆尝试，使现代的梅花图更为缤纷绚烂。

在构图上，由于传统梅花图极为注重表现梅花的清气、逸气，因此古人画梅多突出其孤寂疏淡的形象。但在现代社会的今天，那种士大夫的孤高傲岸之气显然与人们的精神世界已不甚契合，因此，我们也应该根据物象、情感的表达需要加以灵活变化。如我个人的创作，由于表现内容的需要，很多时候更侧重于绘写繁梅盛放、众芳争妍的场景。当然，即使是绘写繁花密蕊，还是需要注意在适当的空间中留出“气孔”，不可一味求多求杂。

在笔法上，为了突出梅花铁骨铮铮的气质，古人画梅多强调骨法用笔，这是很有道理的。中国绘画讲究“书画同源”，笔法的掌握是建立在书法的基础上，因此，要想成为一名合格的国画学习者、创作者，书法的训练是必不可缺的。总的来说，梅花笔法强调雄浑苍老、遒劲有力，切忌软弱无力、光洁平实。运笔时应该松紧合度，笔在手中辗转反侧，抑扬顿挫，转运自如，这是用笔的基本要求。

用纸上，在掌握一定的绘画技巧之后，除了常见的宣纸，我们还可以根据特定的题材和内容的需要，选用卡纸、金银笺纸等特殊材质的纸张，以达到特定的艺术效果。

笔墨当随时代。对一个画家而言，时代精神是必不可少的，对当代的画家来说同样如此。事实上，大自然给了我们无穷的美的享受，也给予艺术家无尽的创作灵感，只要深入生活，坚持培养观察能力和表现能力，以坦荡的胸怀、虚心包容的心态与健康的情感进行学习、创作，就能够画好中国画，画好梅花。

清代名家方薰在《山静居画论》中写道：“画有尽而意无尽，故人各以意运法，法亦妙有不同。”画梅花的人确实很多，但要画好梅花却诚非易事。这次我有幸将自己的一些创作经验与读者分享，我感到非常的高兴，我也衷心希望，我的这些经验能够给大家带来帮助。艺术的创作不是一朝一夕的事情，我希望有缘阅读本书的朋友们，能够借由本书得窥艺术的门径，艺有所成，并在不断地学习创作中获得美好的精神享受。

萧晖荣

2015年12月

萧晖荣

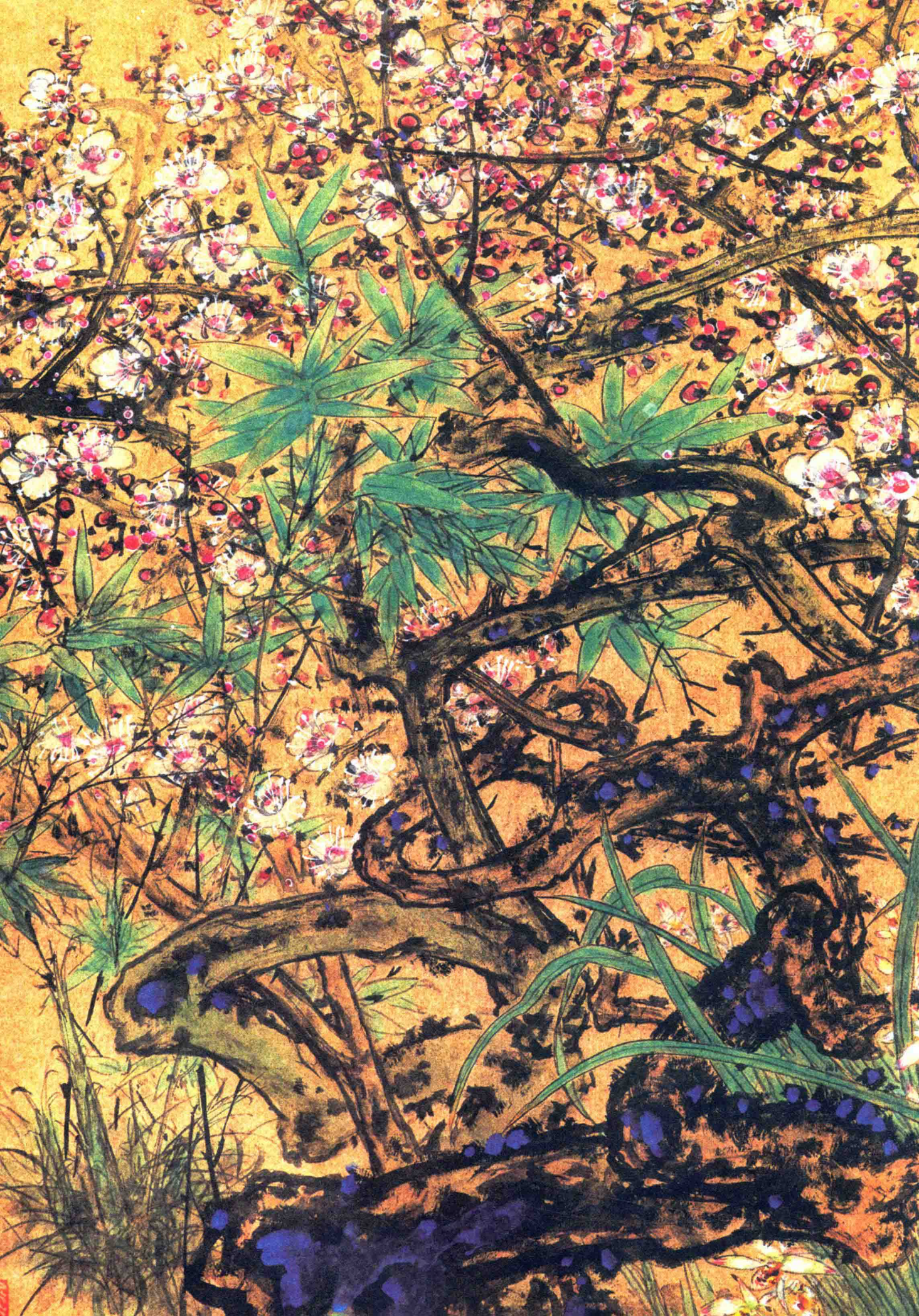
萧晖荣，1946年生，字谷人，工花卉，亦写山水，擅写梅和鸟虫篆书法，精雕塑，喜中国美术史论和书画鉴赏，是一位通过长期收藏、鉴赏、交游、勤攻、悟道而登上艺术殿堂，极具大家风采之当代艺术名家。

萧教授20世纪60年代初开始从事美术创作并发表作品。70年代曾从事工艺美术创作十年，作品多次入选全国工艺美术作品展。1982年与黄幻吾、周昌毅联展于香港大会堂及美国图书馆。张大千为之题“书画家”。作品连续入选第六至十二届全国美术作品展，并荣获优秀奖，及入选北京第三届国际美术双年展。2000年后曾于北京、香港、南京、上海、杭州、西安、汕头、广州、福州、东京、首尔、台北、深圳、珠海、镇江、潍坊等十多

个城市及纽约联合国总部大堂举办四十多次大型个展，主编及出版个人画册五十多部。其中国书画及雕塑作品为海内外艺坛所瞩目，好评如潮，被誉为“现代中国画巨匠”。2013年1月，国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准，将中国科学院紫金山天文台2008年3月3日发现的国际永久编号为“188973号”的小行星正式命名为“萧晖荣星”，是首位中国获此殊荣的画家。十月参加“首届上海合作组织国际美术双年展”荣获金奖。2014年，荣登“全球杰出华人百杰榜”，并荣获“全球杰出华人奖”。南京梅花山和汕头市分别设有永久性的“萧晖荣梅花艺术馆”和“萧晖荣艺术馆”。获颁南京市“对外文化交流使者”及“汕头市荣誉市民”称号。

萧教授作品分别入藏全国政协、中华人民共和国国防部、中共中央统战部、中国文学艺术界联合会、故宫博物院、中国国家博物馆、中国美术馆、西泠印社、钓鱼台国宾馆、政协江苏省委员会、中国雕塑院、北京奥组委、香港中联办、香港文化博物馆、东京日中友好会馆、台北国父纪念馆、南京中山陵、中国常驻联合国使团、中国驻欧盟使团。英国、法国、比利时、荷兰、日本、韩国等国大使馆，中国驻纽约总领事馆及欧洲议会、联合国秘书长潘基文、法国前总理拉法兰等也收藏了其作品。

萧教授现为中国文学艺术界联合会全国委员会委员、中国美术家协会理事、香港美协主席、中国艺苑研究学会主席、海外中国美术家协会主席、中国画学会创会理事、西泠印社社员、浙江大学中国艺术研究所研究员、西安美术学院客座教授、江苏省国画院特聘画师、《人民日报》神州画院特聘书画师、故宫博物院紫禁城艺术协会副会长、香港美术研究会顾问、广东岭东美术馆与岭东雕塑院创办人和理事会主席，并为中华海外联谊会理事、政协江苏省委员会常务委员、香港广东社团总会副会长、香港文化艺术基金会顾问等。

第一章

中国画基础·····

1

第二章

画梅花的方法与步骤·····

7

第三章

近现代梅花名家作品赏析·····

31

第一章

中国画基础

一、概述

中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方输入的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷（又称手卷）、横披；纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

中国画在世界美术领域中自成体系。主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、阳、向、背，虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视。有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺。人物画从晚周至汉魏、六朝渐趋成熟。山水、花卉、鸟兽画等至隋唐之际始独立形成画科。五代、两宋流派竞出，水墨画随之盛行，山水画蔚成大科。文人画在宋代已有发展，而至元代大兴，画风趋向写意；明清和近代续有发展，日益侧重达意畅神。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。由于书画同源，以及两者在达意抒情上都和骨法用笔、线条运行有着紧密的联结，因此绘画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢等。近现代的中国画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

二、中国画工具

1. 毛笔

毛笔有软笔、硬笔之分；也有长锋、短锋之分，种类繁多，大致可分为狼毫、羊毫和兼毫（狼羊毫）。

狼毫比较硬而富有弹性，画出的线条苍劲有力、挺拔，如勾画动物的眼睛、鼻子、耳朵、嘴，双勾花卉、补景等时用。常用的狼毫笔有小红毛、衣纹笔、叶筋笔、书画笔、狼毫大书画、兰竹、狼毫提笔等。

羊毫比较软，圆润柔顺，能饱含水分，点花、染叶比较饱满、厚实，但是对于初学者很不容易掌握，难以得心应手，常用的笔有羊毫小楷、羊毫长锋、羊毫提笔、白鹤展翼等。

兼毫由狼毫和羊毫等合制而成，比较适中，具备羊毫和狼毫的特点，点染、皴擦时比较适用。如撕画动物的皮毛，染动物的眼睛、鼻子等，使用方便，初学者容易掌握。常用的笔有白云（大、中、小）、提笔（大、中、小）、七紫三羊等。

初学者在选购毛笔时，要注意毛笔的质量，笔的质量对书画技巧的发挥和画面效果至关重要，新笔毛质整齐，抱团，用来勾线条和画比较精细的地方；旧笔锋尖较秃，合拢比较差，恰好可以用来撕毛（破锋撕毛），效果很好。长锋笔因为锋毫较长，画出的效果非常自

然，但是初学者不易掌握；短锋笔比较适宜初学者。

新买来的毛笔要用清水发开，千万不能用热水泡，每次用完一定要及时涮干净，不能让残墨（色）将笔毫胶住，收藏新笔也要用水发开，把定形剂洗去，否则极易生虫。毛笔洗净之后要用废宣纸将水吸干，不要在水中浸泡时间过长，以免笔杆发胀，导致笔头脱落。

持笔一般以拇指、食指和中指捏住，使笔竖直。

2. 墨

墨锭分油烟和松烟两大类。油烟有光泽，宜作画；松烟墨色无光泽，宜书法。现在书画家们常用“一得阁墨汁”和“中华墨汁”等，使用方便。宿墨，即隔夜墨，光泽和层次感都比较差，如果要用时，可以墨锭研磨一下。

古人讲“墨分五色”，是指墨色可以分成多种层次，即焦、浓、重、淡、清。墨色的变化与水分的多少有直接关系。作画时为了使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。

画面上墨色的干湿程度除了和笔中的水分有关之外，也和运笔速度有关。行笔速度快而且轻，墨迹就显得虚，其中会出现很多的空白和牵丝，这种效果成为飞白。

3. 宣纸

宣纸有生宣纸和熟宣纸之分，熟宣纸就是在生宣纸上涂一道胶矾水制成。生宣纸适宜画写意动物画和写意花鸟画；熟宣纸不洇水，适宜工笔画，不适宜写意画。

生宣纸中以“净皮”为好，“特净皮”为上，其余则较差。

皮纸性能与宣纸近似，但是表现墨色的层次和浑厚感方面不及宣纸。皮纸耐水性较强，细腻，

宜渲染，例如，画动物的毛皮时，能表现出湿润、绵软的特殊效果，画山水时，表现出云的气氛。

4. 颜料

国画颜料分三种、两大类。三种即块状、粉状和袋装。两大类即矿石制成的，如赭石、朱砂、石青、石绿等；植物制成的，如藤黄、胭脂、花青等色。此外，还有人工合成的，如锌钛白、朱磬等色。矿石制成的颜料颜色厚重、覆盖性能好；植物色也叫水色，它色薄而透明。初学者选用袋装颜料比较方便。

三、中国画用笔技法

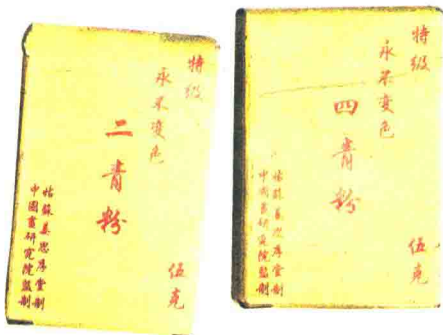
笔法即毛笔运行的法度、法则。其中包括持笔、运腕、用笔三部分。中国画用笔的方法很

多，归纳起来分三个步骤：起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋，行笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。收笔要回锋，在运笔时要灵活掌握，不要死板。就笔锋得偏正而言，又有中锋、侧锋、转笔、折笔、破笔等。

中锋，也称正锋。执笔姿势要端正，笔尖与宣纸成丁字形，如勾画动物的五官以及双勾草虫、花卉等，都要表现出很规矩的线条。

侧锋画出的线条一边浓、一边淡；一边湿、一边干，有时还会出现飞白，富有灵活多变之感。如表现动物的身体和尾部，点写花头和花叶等效果比较好，画石、树干、竹竿一般用侧锋。

扫笔，又称逆锋，即将笔锋散乱，少蘸墨色，下笔要快，像扫地那样在纸上用侧锋很快擦过。此方法飞白较多，有苍劲、飘逸之美，画大面积山石和粗树干时常用此方法。

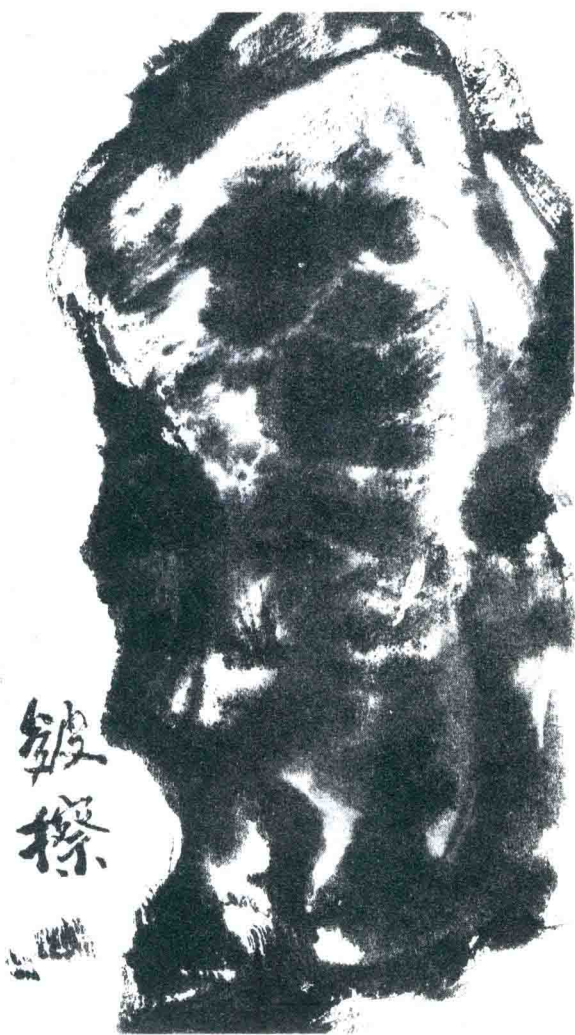

提笔，又称拖笔，即笔杆与画面的角度随意，用大拇指和食指捏住笔杆尾部，笔杆在前，笔尖在后，随意拖拉画出线条。它自然曲折，如画虾须、鲢鱼须、绕茎植物及垂柳时用此方法。

破笔，又称破锋，最好选用旧笔，笔尖蘸墨在色盘边上将笔锋压扁散开，形成排笔刷那样来撕画禽鸟的羽毛和动物的皮毛，能出现绵软的皮毛效果，突显出动物皮毛的质感。

皴擦。用干笔侧锋横向在纸上轻擦，以显示出山石的纹理凹凸以及阴阳明暗的方法称为皴擦，画石头以及大树的干多用此法。

点，也称点簇，即不用勾线，而以笔尖蘸墨或色，笔锋落纸铺开，笔锋有浓有淡。有的点法是笔锋落下后即抬起来，有的笔锋落纸后稍有动作（行笔），画花卉叶子、小鸡、麻雀等都用到点法。

十分春色
龍集
吉羊乙未素節
八月
作坊