

中国画大十招系列

大画 梅花 十招

◎编著 杭英

上海人民美術出版社

策划、责任编辑：潘志明

装帧设计：张 璎

技术编辑：杜廷华

图书在版编目(CIP)数据

大画梅花十招/杭英编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2008

(中国画大十招系列)

ISBN 978-7-5322-5870-3

I.大... II.杭... III.梅-花卉画-技法(美术)

IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第133700号

大画梅花十招
(中国画大十招系列)

编著: 杭英

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本787×1092 1/8 印张 4.5

2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

印数: 0001 - 4300

ISBN 978-7-5322-5870-3

定价: 28.00元

目录

第一章 中国画梅花概述	1

第二章 梅花的基本画法	4
一、圈梅画法	4
二、点梅画法	6
三、梅枝画法	8
四、梅花的树干和根部画法	8
五、梅花画枝添花法	9
六、梅花的构图形式	9

第三章 画梅创作步骤	10
一、圈梅画法	10
二、点梅画法	11

第四章 教你十招	12
一、圈梅画法	12
二、圈梅衬边画法	14
三、红梅勾点画法	16
四、红梅点垛画法	18
五、绿梅勾点画法	20
六、绿梅点垛画法	22
七、墨梅点垛画法	24
八、白梅画法	26
九、雪梅画法	28
十、复瓣梅画法	30

第五章 大画梅花创作构图实例	32
一、方式构图	32
二、横式构图	33
三、立式构图	34
四、扇形构图	35
五、圆形构图	36

梅花又名“五福花”，是中国传统名花，属蔷薇科，是一种落叶乔木，性喜温暖湿润，对土壤适应性强。原产中国，多分布于长江以南各地。株高5-10米，常具枝刺，树冠呈不正圆头形。干呈褐紫色，多纵驳纹，小枝呈绿色或以绿为底色，无毛。叶片广卵形至卵形，边缘具细锯齿。花芽着生在长枝的叶腋间，芽为落叶果树中萌发最早的一种，花于早春先叶而开。单生或两朵齐出，多无梗或具短梗，原种呈淡粉红或白色，栽培品种则有紫、红、彩斑至淡黄等花色，会散发出一缕缕清香。花瓣5枚，常近圆形，也有重瓣品种；萼片5枚，多呈绛紫色；雄蕊多数，离生，子房密被柔毛，罕为2-5(离心皮)或缺如，子房上位，花柱长。核果近球形，有沟，直径约1-3厘米，密被短柔毛，味酸，绿色，4-6月果熟时多变为黄色或黄绿色，亦有品种为红色和绿色等；味酸，可食用，可用来做梅干、梅酱、话梅、酸梅汤、梅酒等，亦可入药。梅花酒在日本和韩国广受欢迎。其味甘甜，有顺气的功能，是优良的果酒。将梅子与糖、盐、甘草在一起腌制后晒干而成的话梅在中国是很受欢迎的食品。话梅还可以用来做成话梅糖等食品。

梅花品种及变种很多，到目前为止大品种有30多个，下属小品种有300多个，依照梅花枝条直立、下垂或扭曲的生长姿态可分为叶梅、直脚梅、照水梅和龙游梅等类；按花色花型可分为宫粉梅、红梅、照水梅、绿萼梅、大红梅、玉蝶梅、洒金梅等型。其中宫粉梅最为普遍，花瓣粉红，着花密而浓；玉蝶梅花瓣紫白；绿萼梅花瓣白色，香味极浓，尤以“金钱绿萼”为好。适宜观赏的梅花种类包括大红梅、台阁梅、照水梅、绿萼梅、龙游梅等品种。观赏类梅花多为白色、粉色、红色、紫色、浅绿色。中国西南地区12月至次年1月，华中地区2至3月，华北地区3至4月开花。初花至盛花4-7日，至终花15-20日。

相传隋代赵师雄游浮罗山时，夜里梦见与一位装束朴素的女子共饮，这位女子芳香袭人，又有一位绿衣童子，在一旁欢歌笑舞。天色将明时，赵师雄醒来，却发现自己睡在一棵大梅花树下，树上有翠鸟在欢唱。原来梦中的女子就是梅花树，绿衣童子就是翠鸟，这时，月亮已经落下，天上的星星也已横斜，赵师雄独自一人惆怅不已，后用为梅花的典故。

梅花培植起源于商代，距今已有近4000年历史。梅花属于长寿花卉，即便是在盆栽，也经常可以养到10年以上。湖北黄梅县有株1600多岁的晋朝所植梅花，至今仍吐芬芳。在园林、绿地、庭园、风景区，可孤植、丛植、群植等；也可屋前、坡上、石际、路边自然配植。若用常绿乔木或深色建筑作背景，更可衬托出梅花玉洁冰清之美。如松、竹、梅相搭配，苍松是背景，修竹是客景，梅花是主景。古代强调“梅花绕屋”、“登楼观梅”等，均是为了获得最佳的观赏效果。另外，梅花可布置成梅岭、梅峰、梅园、梅溪、梅径、梅坞等。

梅花也是幸福吉祥物。古人认为：梅具四德，初生蕊为元，开花为亨，结子为利，成熟为贞。梅花绽开五瓣，象征快乐，幸福，长寿，顺利，和平，有梅开五福之说。在严寒中，梅开百花之先，独天下而春，因此梅又常被民间作为传春报喜的吉祥象征。喜鹊在梅枝上欢悦鸣叫的图案，常被称为“喜报早春”，“喜报春光”，“喜上眉梢”，取谐音或寓意。吉祥图案还有“竹梅双喜”，由竹梅和两只喜鹊组成，竹喻夫，梅喻妻，常用以祝贺新禧。梅花的神、姿、色、态、香均属上乘，与松、竹并称“岁寒三友”；与松、竹、菊合为“四君子”，深受中国人喜爱。梅花还吸引了古今无数的诗人画家，或咏梅言志，或借梅寄情，流传下的诗画之多，远非其他花卉所能比。观赏梅花兴起于汉初，到南北朝、隋唐时代，赏梅、咏梅、艺梅之风益盛。宋代是中国历史上艺梅的兴盛时期，宋时咏梅的诗词、书画佳作甚多。中国古代和现代都有许多画家专攻梅花。在中国画家的笔下，往往是人格的象征或意趣的指向。

梅花何时入画，现在难以查证。唐代张彦远在其著作《历代名画记》中记载南朝梁代张僧繇曾画过《咏梅图》，这可能是现存的最早的关于画梅的记载。另外，在宋《宣和画谱》、《图画见闻志》中亦有关于画梅作品的记载，比如边鸾著有《梅花图》；于锡画有《雪梅双雉》、《雪梅会禽》等；滕昌画有《梅花鹅图》。到了五代，有关画梅的作品日益增多起来，据《宣和画谱》记载赵士雷画有《梅汀落雁图》；丘庆徐有《梅花戴胜图》、《雪梅山茶图》；徐熙有《雪梅宿禽图》、《雪梅会禽图》；唐希雅有《梅竹杂禽图》、《梅竹百芳图》、《梅竹五禽图》、《梅崖图》等。宋代画梅名家辈出，徽宗皇帝本人即喜欢画梅，画梅的风气逐渐开始浓厚起来，并且出现了很多以画梅而闻名的大家，比如以“写生”、“花传神”而著称的赵昌画有《梅花双鹤图》、《梅花双茶图》、《早梅锦鸡图》、《梅雀图》等。吴元瑜的画梅作品也很多，主要有《梅竹雪崖图》、《雪梅寒雁图》、《梅竹双禽图》等，他的作品和赵昌一样，不是单纯的梅花，而是和其他动植物组合在一起的。

墨梅图

元 王冕

梅花图

清 李方膺

梅花图

清 高凤翰

我国绘画史上还流传着这样一段轶事：宋代著名画家宋伯仁，生平喜爱梅花。他为了画梅，种植了许多梅树。每当梅花开放，他从早到晚地在梅树下细致观察，并将梅花的低昂、俯仰、分合、卷舒，从萌芽到花开，从盛放到枯萎的各种形态，一一描绘下来，整理成100幅图稿，定名《梅花谱》。后人为了赞誉他梅花画得“喜神”，称他的百梅图为《梅花喜神谱》。

宋代画梅最有名的要数仲仁和扬无咎，仲仁独创墨梅之画法，扬无咎将其发扬光大，并且写花不以墨渍，创以圈法，每瓣三笔两笔不等，画雪梅则以淡墨染绢底，着雪部分及花留出空白，背景部分以浓墨勾画。另外汤叔雅、赵孟坚等也兼善画梅，宋代的画梅风气为元以后墨梅的全面繁荣开辟了广阔的前景。

扬无咎，1097年生，1169年逝世，江西清江人。南宋画家。字补之，号逃禅老人、清夷长者。清江（今江西省清江县）人。宋高宗时（1127~1162年）因不满秦桧，多次拒绝做官。善词，为当时著名词人之一，著有《逃禅词》。工书法，楷书学唐代欧阳询。精绘画，擅长用水墨写梅竹、松石、水仙，尤以墨梅著称。论者称他的墨梅宗法仲仁，能“得其韵度之清丽”。仲仁即北宋末年以善画墨梅著称的华光和尚，由于偶见月光将梅花影子映照在纸窗上，就创作了以墨晕作梅花的画法。传为华光著作的《画梅指迷》中，有一段“画梅全诀”，开头就是“画梅全诀，生意为先”。扬无咎继承其法又有所变化，创造出一种用细线圈花的画法，其所取材，多为山间水滨的野梅，疏枝冷蕊，具有荒寒清绝之趣。因与宫廷画家笔下珍奇富丽的“官梅”相比，别具“野逸”格调，故被戏称为“村梅”。他的墨梅，不仅创立了墨梅新派，还推动了文人水墨画的新发展。当时仿学他的人很多，形成了一股新的画风，如其侄扬季衡、外甥汤叔雅、汤叔周兄弟，以及活动于宋理宗（1225~1264年）时期的丁野堂等，便是属于他的传派。元末明初的著名墨梅画家王冕也与他有渊源关系。扬无咎存世代表作有《四梅图》、《雪梅图》（均藏故宫博物院）等。《四梅图》分四段画梅花的不同状态：未开、欲开、盛开、将残。粗干用“飞白”笔法，呈瘦劲之势，细枝以劲直的线条一笔撇出，具挺秀之态；花朵是白描勾圈，在水墨枝干映衬下，更显得皎洁清丽。卷首自题柳梢青词四首。《雪梅图》绘野梅，疏竹，浓墨写干，细笔勾花，淡墨烘底，留下空白表现雪梅花，黑白对比分明，生动地传达出梅花的清肌傲骨，为他早期雪梅题材中的存世名作。

元代随着文人画勃兴，用梅作画逐渐多起来。元代有个爱梅、咏梅、画梅成癖的王冕，有“梅圣”之称，在九里山植梅千株。其《墨梅》画、诗，皆远近闻名。王冕（1287~1359年），元代画家，字元章，号煮石山农、梅花屋主等，会稽（今浙江省绍兴市）人。工诗善画，尤以墨梅知名。画梅继承宋代仲仁和扬无咎的传统，并有新的创造，对后世影响甚大。所作梅花，有疏，有密，或疏密得当，尤以繁密见胜。枝干交错，蕊萼分布，主次分明，层次清晰，达到密中有疏，多而不繁。他绘梅干，用笔遒劲，顿挫得宜，富有质感。画花瓣，或用浓淡水墨点染的点花法，或用双线勾勒的圈花法，或点、圈兼施，变化多端，都能生动地表达出梅花的特有形态，并通过对梅花神韵的刻画，抒写自身的情怀和抱负。王冕还兼善竹石，长于篆刻，著有《梅谱》传世，为早期画梅理论著述。他是元末文坛有影响的诗人，又是画坛上以画墨梅开创写意新风的花鸟画家。他的诗常流露出对元朝统治的愤懑情绪，而他的墨梅也借物抒怀，自认喜写“野梅”，不作“官梅”，以蔑视当时那些“峨冠腐儒”。晚年他避居会稽九里山，自筑“梅花屋”，种粟养鱼，以清贫生活了其余生。除王冕外，赵孟頫、钱选、龚开、沈雪波、张德润、王渊也都兼工梅花。

明清画梅大家更是层出不穷，明代的陈录和王谦是继元代王冕之后的两位画梅名家。陈录的梅体师承王冕而成，其用密体写梅尤过于王冕。百枝千干，千花万蕊，多而不乱，密而不塞，一派欣欣向荣、气象万千的景象。王谦所绘梅花气魄十分宏大，千枝万蕊，姿致万千，具有苍龙出岫之势。明代以画梅著称的还有刘世儒、沈襄、周之冕、邵弥、陈继儒、张彦等。所绘梅花，清新雅致，别具风格，实为一些既善笔墨又明画理的文人画家。

清代“扬州八怪”中咏梅、画梅的名家，如金农、汪士慎、李方膺，为世人知晓。

梅与松、竹并称“岁寒三友”，是人品高洁的象征，常常成为文人画家借以自比的绘画题材，也是金农偏好的题材之一。金农画梅堪称一绝，蒋宝龄在《琴东野屋集》中写道：“冬心画梅多野梅，瘦枝如棘画繁开；淡墨晕花清有神，萧散特过王与辛”。元代画梅大家王冕和辛贡在这里被认为在萧散方面不及金农。其实，金农自己曾说过，他的梅花是取法辛贡的粉梅长卷和王冕的红梅立轴，表示从他们的画中受益不浅。为了创造自己的梅花风格，在技法上，他博采各家之长，参以自己古拙书风的金石意趣。他潜心研究了同为“八怪”的汪士慎和高翔的梅花，认为汪繁、高简，于是他便在“不疏不繁之间”创造自己的梅花形象。金农所画梅花，密萼繁枝，梅干不用双钩，而是用浓淡墨随意写之，顿挫有如篆书，花瓣用意笔圈之，并在老干和花萼上点以重墨，表现一种幽冷疏散的意境。他在故宫藏《梅花图轴》题诗中曰：“砚水生冰墨半干，画梅先画晚来寒，树无丑态香沾袖，不爱花人莫与看。”他特别喜欢画寒梅，以表现一个“清”字，他说“清到十分寒满地，始知明月是前身。”“凌霜雪，节独完，我与君，共岁寒”（见《画梅题记》），以表现他孤傲不阿的节志。

汪士慎（1686~1759年），字近人，号巢林，别号溪东外史、晚春老人等，原籍安徽歙县，居扬州以卖画为生。工花卉，随意点笔，清妙多姿。尤擅画梅，常到扬州城外梅花岭赏梅、写梅。所作梅花，以密蕊繁枝见称，清淡秀雅，金农说：“画梅之妙，在广陵得二友焉，汪巢林画繁枝，高西唐画疏枝”。（《画梅题记》）但从他存世画梅作品看，并非全是繁枝，也常画疏枝。不论繁简，都有空裹疏香，风雪山林之趣。五十四岁时左眼病盲，仍能画梅，“工妙腾于示瞽时”，刻印曰：“左盲生”、“尚留一目著梅花”。

李方膺一生爱梅，久而成癖，画作上钤有“平生知己”、“梅花手段”、“冷香”等闲章，

将梅喻为真、善、美的象征，渴望出现一个没有丑恶的朗朗乾坤。其住宿处，均命名为“梅花楼”，庭院周围栽满梅树，置身其中，吸香纳气。所画《梅花图》倒挂艳梅数枝，枝条茂盛，寒葩冬萼挂满枝头，或含苞欲放、或初绽花片、或盛开怒放、或残英点点，正侧偃仰，千姿百态，晶莹透彻，傲寒不凋，枝干挺劲有力。梅花分布富有节奏韵律，长枝处疏短枝处密，交枝处尤其花蕊累累，密而有序，乱中有法，珠玉迸发，清气袭人，用折枝法，以浓淡墨加焦墨写梅树枝干，白描淡墨勾花，浓墨点蕊。浓淡相宜，俊朗苍秀，寒梅精气自现。

近代“海派”画家也有不少善画梅花者，然以吴昌硕的大写意梅花最为出色。他画梅，枝干用笔雄健古拙，花瓣用色艳丽富贵，具有一种老辣苍茫、古拙厚重之感。

吴昌硕先生，早年就和梅花缔下深交。他二十多岁时，从故里鄞吴村迁居安吉城中，寓楼后面有一个小园，园里草木蔓生，不事修剪，因而名为“芜园”。芜园中除了种竹以外，还种梅花；其中有30多株，是他手植的。每当春初，寒梅着花，徘徊园中，反复观赏，顿觉心旷神怡。梅花的出世之姿，早在那时已在他脑际烙下不可磨灭的印象。他一生爱用写大篆和草书的笔法作画，画梅花时更是这样。他曾作诗自谓：“封泥残缺螺扁幻，不似之似聊象形。”他写梅花每不说“画”而说“扫”，这个“扫”字，恰当地形容出他老人家意兴酣畅，纵笔挥洒的神态。他自谓：“卅年学画梅，颇具吃墨量”；又谓：“偶思画意偏好古，泼墨一斗喷烟雾”。他又喜画红梅，在设色方面颇有独到之处。他常告人：画红梅必须掌握水分和色彩调和时的分寸，并应做到红紫相间，在统一之间求变化，这样才能得古厚苍冷之趣，否则画出来的梅花和夭桃秾李没有什么差别，那就毫无情趣可言了。

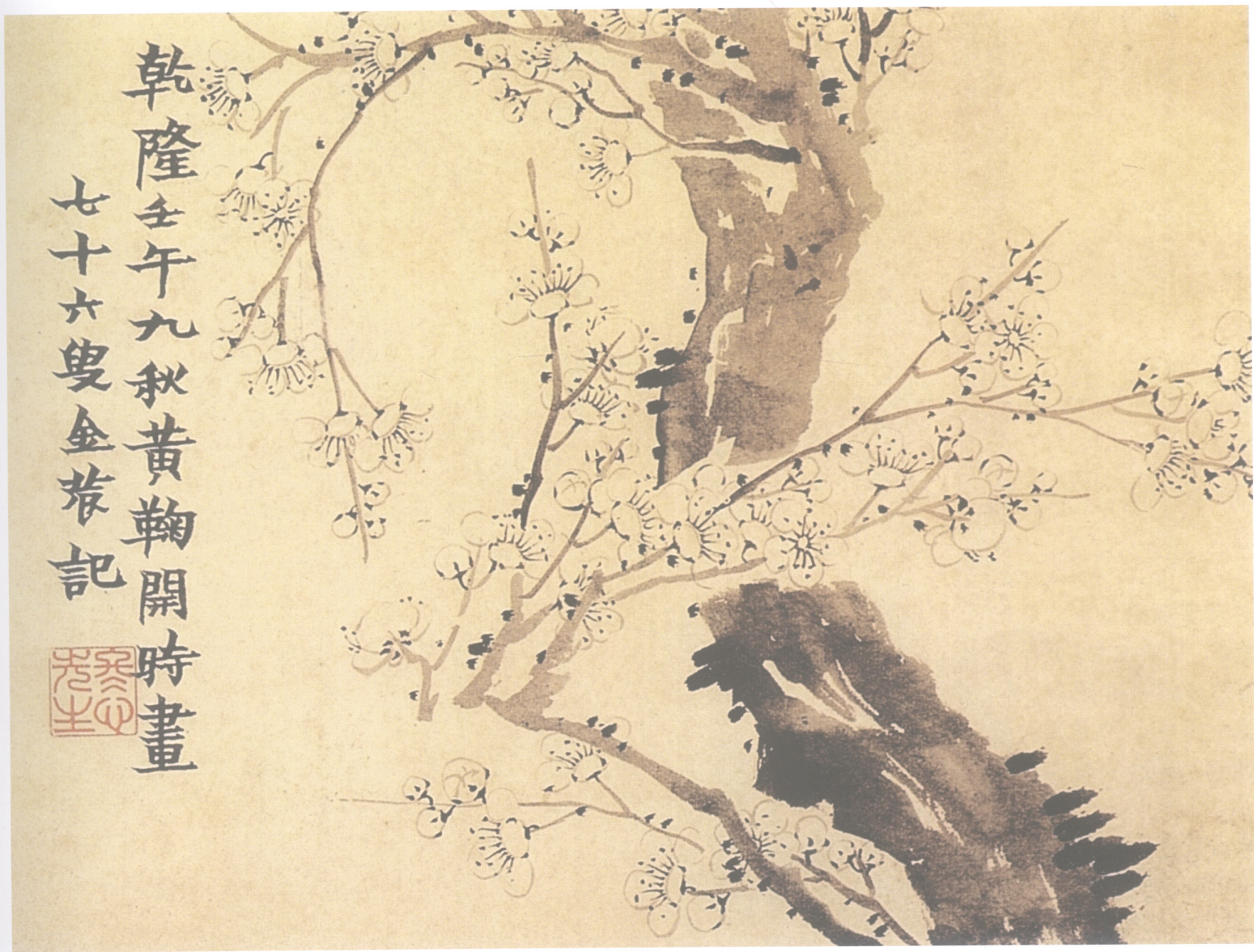
要画好梅花，不仅要掌握绘画技法，还要多读文学诗词，多读一些梅花诗词，领悟其内涵，这样我们才能读诗生情、生景或见景生情，使情景融于心中，正如“画梅须同梅性情，写梅须有梅骨气”，然后通过笔墨表现出来，这样的画面必然具有旺盛生命力和诗情画意的自然融合。不同的绘画者，对梅花所产生的“情”不同，生成的“景”也就不同，自然表现出来的画面、意境肯定也就不同，这就是文学素养介入的作用。所以我们要不断学习，不断提高文学修养。我们在画梅时除了配有诗词外如再配以淡云、轻烟、白雪、晓日、晚霞、小溪、竹石等，会使画面更富有诗情画意。

(撰文：谷吉)

红梅图

近代 吴昌硕

梅花图

清 金农

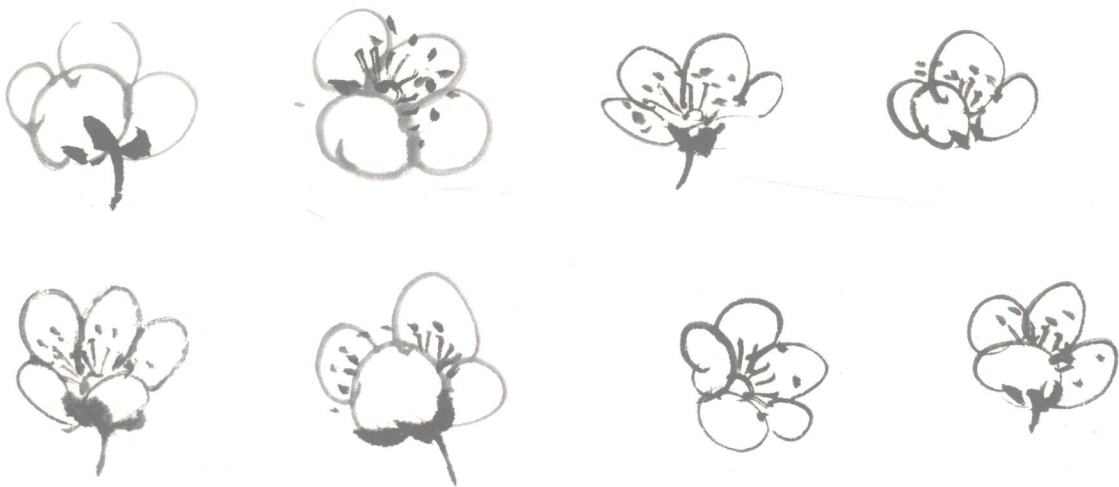
一、圈梅画法

画圈梅是基本功，只有学好圈梅的各种形态才可能为点梅打好基础。
画梅须知它是在不断发展中变化形成的，如梅眼、花苞、花谢等。
花虽本身有花蒂，但在实际观察中是看不到花蒂的全貌的，因此点蒂是为了起衬托花的作用。
画花心、花蕊要形成围圈状。
画圈梅时心中要有圆的概念，每个花瓣和梅花的整体都是圆形的。

圈梅各种朝向图

含苞

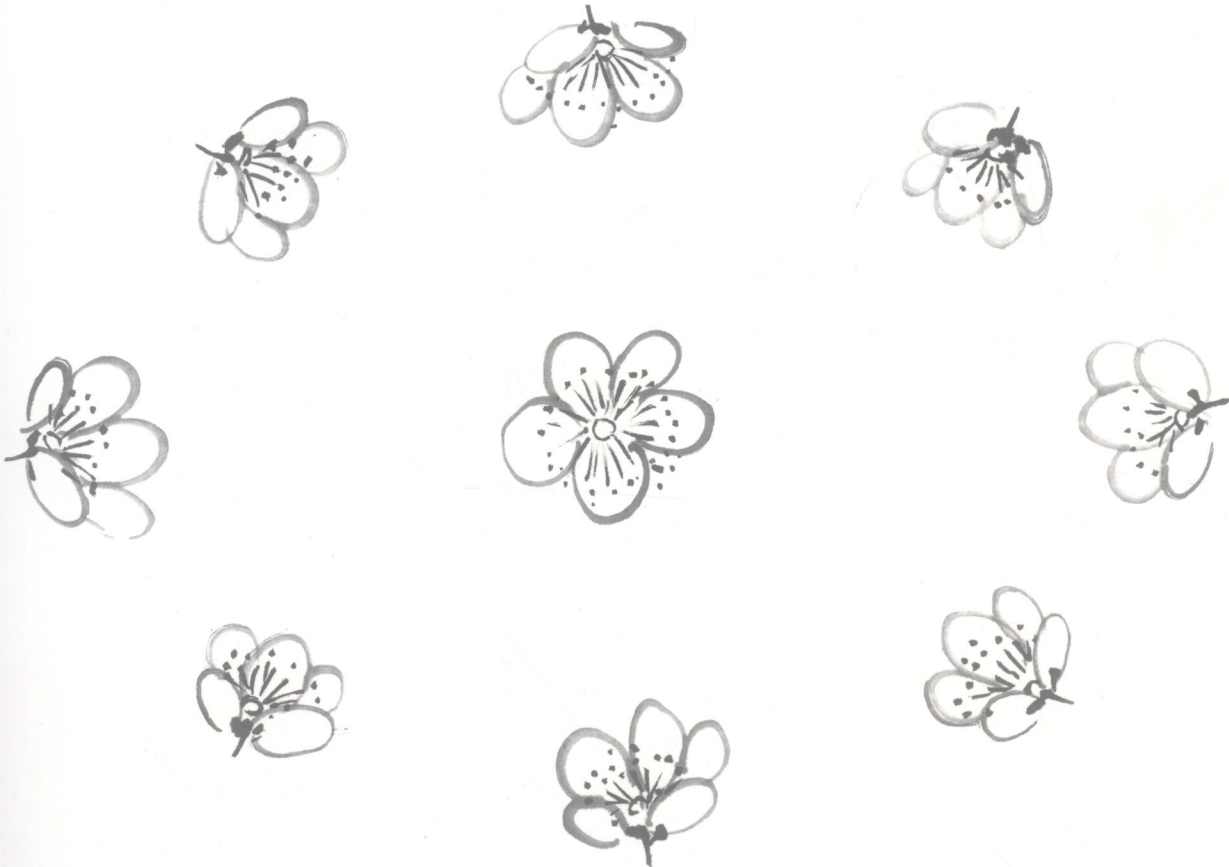
初放

怒放

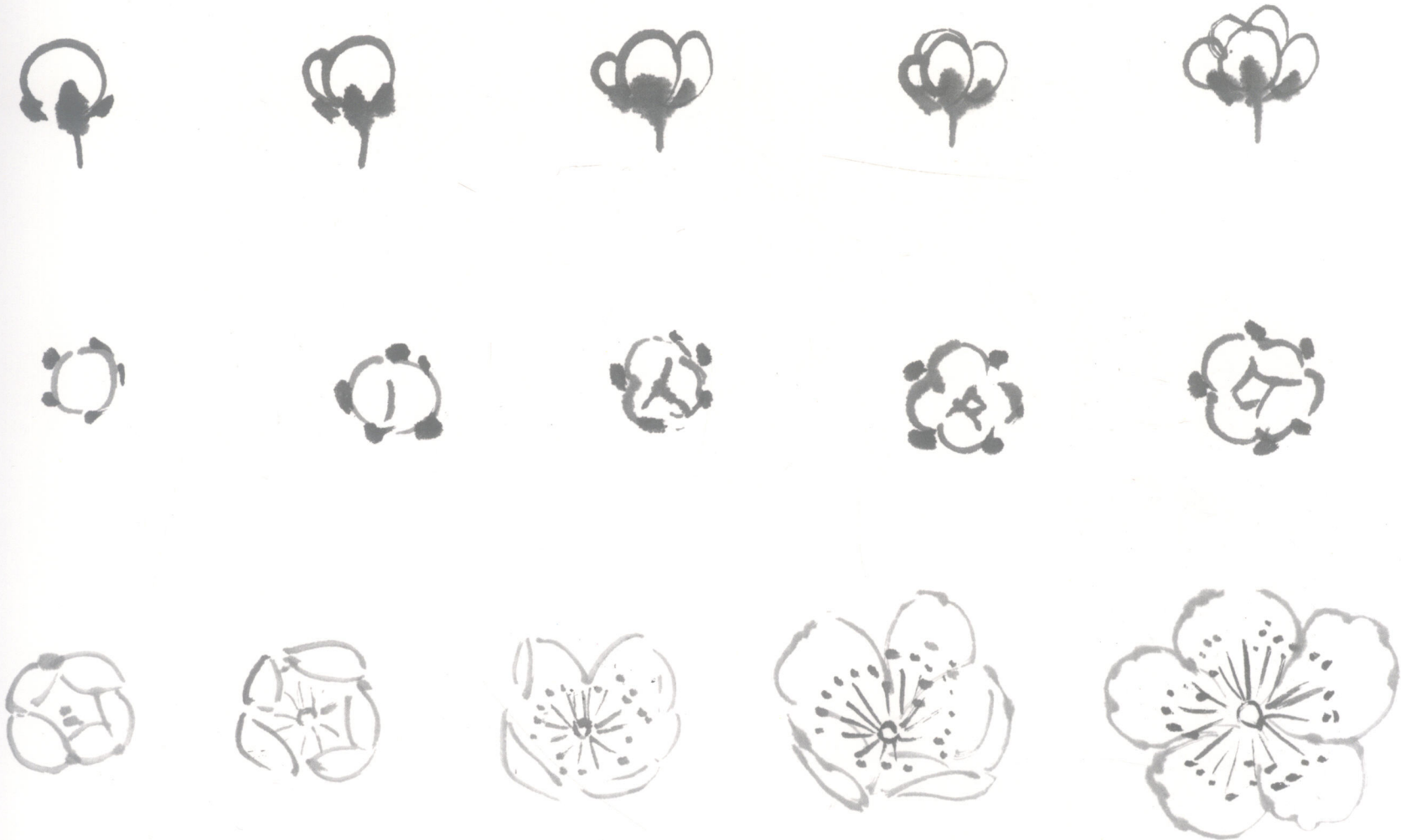

圈梅时钟朝向图

各种圈梅朝向组合图

圈梅绽放图

二、点梅画法

点梅即用点垛之法来表现，关键在于点的技法上，有别于圈梅的勾勒。

点梅的传统画法，其点为圆形或椭圆、扁圆形，点法要根据花瓣之姿态来决定，点法用笔须有轻有重，有点也有回锋。其余画法与圈梅画法相同。

复瓣梅点法与上相同，只是在花瓣间补笔若干，以增加层次。

花蕾绽放图

花蕾组合图

花蕾疏密排法

三、梅枝画法

梅枝变化多端，若仔细观察会发现梅枝有直有弯曲，有向左、向右、向前、向后，有垂直、有横、有斜，所有这些都形成了树枝姿态之美，初学者可以根据画梅花的主题来确定所选梅枝的特点。

梅枝的特点

四、梅花的树干和根部画法

画树干和根部时要注意梅树的皴法与渲染法，并掌握好树干和枝的关系。皴老树干和根时，先用焦墨干皴，再用淡墨、干墨皴，最后再用淡湿墨渲染。

画老梅树根时要根据整体画面来决定根的盘旋度，并且树根盘旋度要有牢牢生于地面之感。

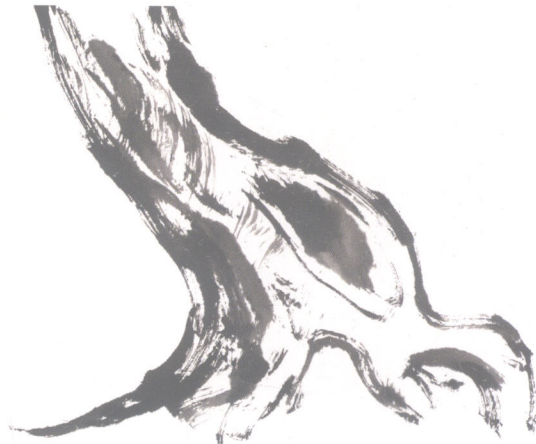
树干双勾加皴法

树干没骨画法

树根双勾加皴法

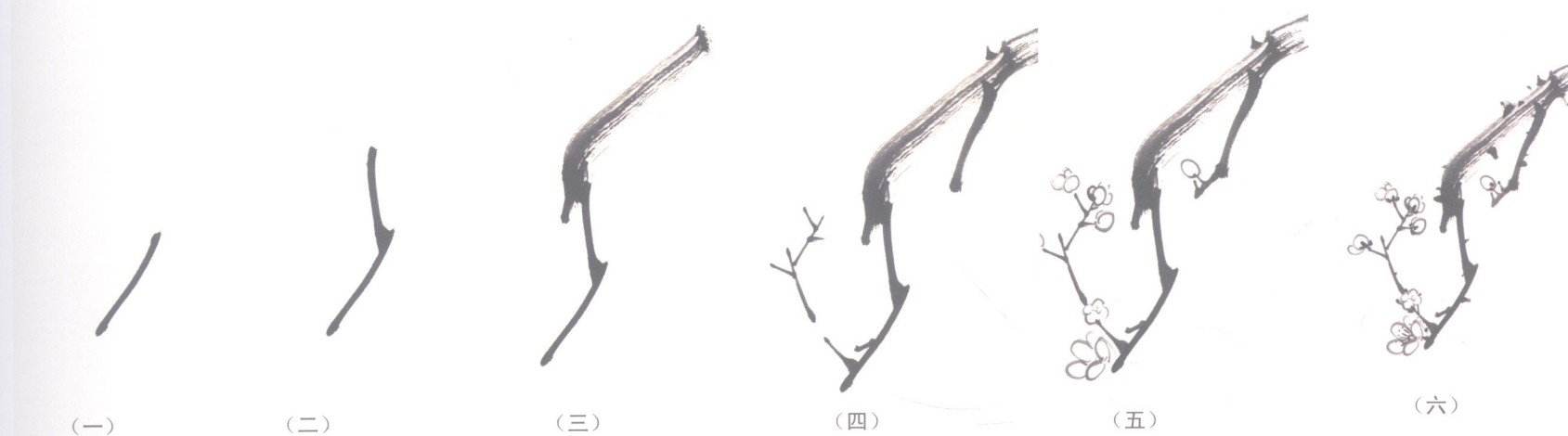
五、梅花画枝添花法

一般画家画梅的方法是先画枝干再添花，在画枝干时已心中有花。下面介绍完整的作画过程。

- ①先画枝，注意留生花的空间。
- ②因梅花是多面生花的，故在添花时要注意疏密关系，要有章法。
- ③补枝干，补添花，主要是增加背面花、含苞花、花苞等。
- ④最后点蒂后画花心。

简易梅枝画法：从上方细枝到下方粗枝

简易梅枝画法（由左下方至右上方）从左下方细枝画至右上方粗枝

六、梅花的构图形式

画梅的构图在创作中很重要，不同的章法、构图均体现了梅花的不同特质。

左右式：一曲一张，形成三角形构图。

弯曲式：弯曲的目的在于使构图有远有近，使画面有透视感。

横竖式：一横一竖，形成十字形构图。

画梅在组合时注意对比要强烈、变化要丰富。

左右式

弯曲式

横竖式

第三章 画梅创作步骤

一、圈梅画法

用勾勒染皴法，由下至上画出枝干、粗杆。注意先以稍浓墨画出枝干，再用淡墨勾勒花朵，最后以浓墨点花蕊和花蒂。

此图为倒三角形构图，运笔转折抑扬顿挫，线条挺直，疏密有致。

二、点梅画法

这是一株晓梅的完整画法，画晓梅的特点主要是以画向上的新枝为主，在点垛梅时注意多画些含苞初绽之梅，花苞可有大有小，以体现初春的生机。

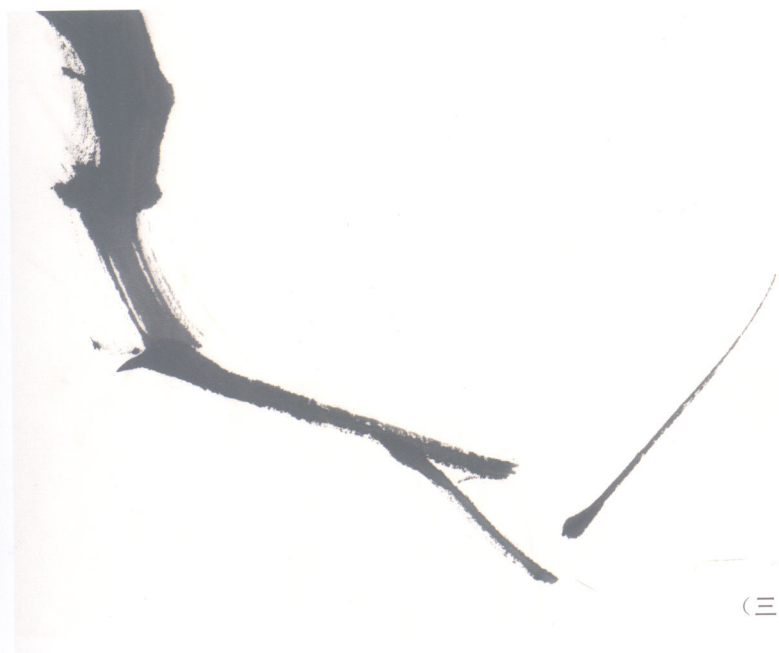
作画步骤为先用稍浓墨出枝，要注意线条的挺直，向上。接着用笔点垛花朵，要注意疏密关系。最后浓墨点花蕊和花蒂。

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

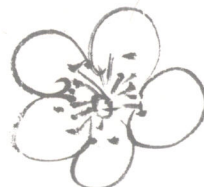
(六)

一、圈梅画法

圈梅即用勾勒之法来完成，在唐代一般都画在绢上，当时用线较工整，似工笔画法，直至明代以后，其勾法线条较写意、有变化。

圈梅要求线条流畅而有节奏，以中锋运笔，做到胸有成竹，一气呵成。

画圈梅图可选择没骨法画枝、干。

《圈梅》图仿吴昌硕笔意。吴昌硕画梅以书入画，水墨行之，草篆结合。此幅构图，直横交错，树枝花朵多少有别。用笔中锋要有力，快慢虚实有节奏。笔中深浅墨色、水分多少要事先调好，下笔须一气呵成，不到之处再行修饰。

用笔要较大一点，初学者最好使用兼毫笔，软硬适中。

二、圈梅衬边画法

圈梅方法与前相同，干透后在外边复勾上一层淡花青色，以增加层次，增强厚度，并起到变化丰富、衬托主体的作用，使圈梅花朵更突出，更醒目。

梅枝画法选择没骨法，与圈梅产生对比效果，艺术表现力强。

