

中国画技法丛书

梅花画法

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

安田 绘

天津杨柳青画社

J212.27
266

中国画技法丛书

梅花画法

MEIHUA HUAFA

安田 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

梅花画法 / 安田绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2007. 8 (2007.10 重印)
ISBN 978-7-80738-256-0

I. 梅... II. 安... III. 梅—花卉画—技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 114744 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 天津市银博印刷技术发展有限公司

开 本: 1/12 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

印 次: 2007 年 10 月第 2 印

印 数: 3001—6000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-256-0

定 价: 32 元

国画梅花基本要素及构图法则略谈

立意、造型、构图是画好一幅画的主要因素。“诗是无形画，画是有形诗。”事实上，“画中有诗”远比“诗中有画”来得难。立意高，则意趣清奇纯雅，自有梅花高华绝俗，令人倾心。造型能力是画家的基本技能之一，要能够将所思所想笔下真实贴切地表现出来，体现为画面的内容。构图亦称章法、布局，是国画创作中的一个重要环节，也是决定一张作品好与坏的先决条件。构图必须与画面立意相结合，与画面的内容相谐调。

一、国画构图的基本法则及在梅花画法上的应用

国画构图，非常强调规律性和辩证法，处处体现对立统一。形式上有宾主、呼应、远近、虚实、疏密、聚散、开合、藏露、均衡、黑白、大小、长短、主辅、强弱、轻重、纵横、高低、前后等，区分主次，形成画面的错落节奏。只有充分利用这些有矛盾的对立因素，才能使画面更加生动，也只有将这些对立的关系统一均衡在画面之中，才能完成一幅好的构图。

梅花的构图与其他国画的构图原则基本一致，都有两个方面：一是注意画面留白，四角尽量不要堵塞；二是掌握画面布局中的基本法则。梅花枝干可以从画面的四边选择一个位置进入或者画出，尽量留有大小不同的白三角。四边即上下左右，可在其中一个边的四分之一或三分之一处起始，向相对边的三分之一处“结”与“收”，避免在正中和四角出枝。

在画梅花的过程中，需要处理好的关系，主要有以下几个：

主辅：主体是画面的重点或中心，布局时力求主体的位置突出、醒目；画梅花时辅枝要紧随主枝，达到烘托主体的作用。辅主间应在浓淡、高矮、疏密上形成鲜明的节奏与对比，切忌主次不分，平均对待。

虚实：“空疏、轻薄、淡漠、稀少、遥远、浮动为虚；密集、凝重、浓厚、繁多、近景、稳定为实。”或者说“有笔墨处为实、无笔墨处为虚。”在构图上常有虚实相间、以虚显实、以实破虚等手法。需要注意的是：厚实中仍要空灵，实而不塞，要透气；虚的地方要合情合理，虚而不空；“意到笔不到”的“虚”能够给观者留下遐想的空间，产生“无画处皆成妙境”的效果。切忌画得严严实实，使观赏者感到闭塞。

疏密：即处理好凝聚和疏旷的关系。中国画讲究“疏可走马，密不通风”，疏密有致才能节奏生动。一般来说，密集处要注意凝聚，疏散处要注意秩序。关于疏密更有黄宾虹“密可走马，疏不透风”之说，意即“疏朗处有严密之法度在，而周密处则有空灵之气韵在。”初学画者要辩证思索，细细揣摩。体现在画梅花上，主要是处理好枝干、花朵、苔点等点、线、面的穿插关系。

聚散：是指集中与分散的关系，有聚则必须有散。画梅花时，枝干与花朵的分布有聚集在一起的，也有疏落分散的，聚散之间要互相联系。将枝与花的关系交代清楚，即可做到聚而不塞，疏而不散。切忌平均分布、散点布局。

开合：“开”一般是指把景物铺开；而把过散的点聚起来，突出主体，使其集中稳定下来，这就是“合”。画要外张得势有气魄，内敛传神有精神；可以外分内合，形断意联，外松内紧，内外相应。实际上开是制造矛盾，合是统一矛盾。矛盾制造得尖锐而又统一得好，画就有气势，艺术感染力就越强。切忌有开无合，给人以没有画完的感觉。

呼应：也称“顾盼”，是指画面的物象形态、色调协调、呼应、相映成趣。构图上应在上下、左右、前后、主辅等各个方面去考虑，使之做到顾盼有情、气脉贯通、情景交融。切忌机械凑合、各自东西互不关联。

综上所述，既是一般国画构图的重要法则，也是画梅花时应该掌握的规律。“变化统一”是构图的总要求。若笔墨、造型、色彩等方面过于统一，必然呆板，只有熟练掌握和灵活运用表现手法上的多样性及构图中的各种“矛盾”，才能使国画气韵生动起来。自然为师，我们要在变化万千的大自然中找到头绪，理出脉络，创作出好的构图，使画面主题鲜明，有节奏感及和谐的自然美感。

二、梅花基本构图方法

初学画梅，可以先练习几种具体的构图形式，重要的是要理解其中的构图规律并将其灵活应用于自己的创作中。现介绍几种基本的梅花构图方法。

1. 长枝短枝穿插：梅枝“长如箭，短如戟”，根据其自然生长姿态，以长线和短线穿插安排，形成对比。画两枝梅花时，不论枝条向背如何，左右并列还是前后重叠，均应一长一短，一主一辅，在精细、俯仰、浓淡、干湿有一定的变化，且疏密有致，虚实相间。只长无短单调孤立，只短无长则无主心骨。画面中有长有短，则主次分明，丰富多姿。

2. 老干新枝相间：梅花有老干、新枝，组合到一个画面上，大和小、老和新、粗和细，能够产生强烈的对比效果。特别是在创作大幅面构图时，采用大小、粗细相间的多层次构图，能使画面充实饱满，气势雄浑。在主干与枝条之间的组合上，讲求“四面出枝”，亦即要表现出从主干向

前后左右分生而出的枝干关系，体现出梅树的姿态。

除了可以通过老干和新枝间；枝干与枝干间笔墨的浓淡、干湿、虚实等变化来表示前后关系之外，还可以通过枝干根部边线与主干的交接关系来表现梅树的立体感。当枝干根部边线交接于主干边线的外侧，且主干边线依然为实线的时候，就可以感到枝干是向主干后面伸展出去的；当枝干根部的两侧边线相交接于主干一侧边线，且主干边线的延伸截止于枝干边线外侧的时候，就可以感到枝干是从主干侧面伸展出来的；当枝干根部的一侧边线交接于主干边线，另一侧边线交接于主干里面的时候，就可以感到枝干是向侧前方伸展出的；而当枝干根部边线全部交接在主干里面的时候，就又可以感到枝干是向正前方延伸过来的了。当然，枝干之间的重叠交错也可以造成前后关系。避免只向两侧出枝，树状就形成左右伸展的平面形态。

3. 三线交叉组合：一幅画中，梅花的姿态通常可用几条主要的线条来概括，尤以三线组合居多。古人论画梅枝干有“女”字、“之”字、“戈”字、“丛”字之分，更有无“女”不成梅之说。“女”字形枝干，本身是形象化的主、辅、破线。其中第一笔是主线，在全画中起主导作用，所占份量较重，位置较为明显，势也比较清楚。第二笔是辅线，与主线的走势基本一致，略有角度，以辅助主线的势，但比主线要弱（或短、或细、或淡）。横划为破线，用它把主线和辅线穿插交织起来。三线交叉时，既可以上下交叉，也可以左右交叉，视画面需要灵活运用，使线条组合能够更好地表现出梅花的美。

所有的艺术都离不开严谨的态度、勤奋的学习。梅花画法，创作时不必墨守成规，要既在规矩之中，又在法度之外，辩证地学习。

以上是笔者学习前辈大师画梅优秀作品时的一些心得，以及本人创作中的一些体会，其中大部分理论来自于传统，也包含了很多同行的经验，与大家分享交流，共同学习进步。

一、泼墨主干画法

“老干如铁，新枝如剑”，梅花的铮铮铁骨体现在枝干，枝干表现成功与否是一幅作品成败的关键。学画梅花过程中，一定要掌握枝干的运笔方法和用墨规律。一般先分段画主干，因主干可以起到定大局、定大势的作用。

首先根据画幅大小进行构图，打一腹稿。视所画干的大小、粗细，依用笔习惯，选用相应型号的羊毫或兼毫。用笔则要干湿浓淡互用，起止徐疾并行。

画梅花主干时，要能够表现其体积感。一般来说，越接近树干受光面，即阳面，肌理图形就越支离越细碎；反之，越接近背光面，即阴面，肌理图形就越完整越大。在进行勾勒和皴染的时候，就可以通过笔触的大小、间隔、疏密、干湿、浓淡、有形无形等表现方式塑造出树干的立体感。

具体画时，笔先在清水中浸一下，去掉一些水分，以笔尖蘸适量的墨，侧锋行笔，注意顿挫，要求“一波三折”，不要一泻千里、平板僵硬。运笔的角度变化要大，线条要遒劲有力，墨色的变化要丰富，才能表现出虬枝的苍健。墨色的干湿变化要适度，既不可焦枯，也不能烂湿，将阴面基本表现出来。待笔中所藏的墨用尽后，再以破锋将基本上是阳面的另一边，用侧锋画出。视效果，再边画边皴擦，通过余白的留置，更进一步显示出树干的明暗变化。要尽量画出历经沧桑、挺拔劲秀、铁骨铮铮的感觉，以体现梅花斗雪的不屈性格。

坚持不懈、反复练习，稍加时日便会达到理想的效果。

二、全景式双勾主干画法

梅花全景式构图，即在一幅画中画出一株或多株带有根部的梅树。一般由根部的朽根老桩开始画起，运用勾勒干擦和皴染。首先以长锋小号兼毫，勾出基本轮廓；再用中号羊毫或兼毫，连勾带皴，画出梅干的阴阳面。画枝干时要学会用墨，以水控制墨色，表现出浓淡干湿变化，体现梅干的古、曲、挺、劲之意。

三、枝条画法

写意梅花的主干可以选择双勾或泼墨，小枝一般都用笔一次画出。视枝条大小、粗细，选用不同型号的笔，将墨和水调好，尽量用中锋行笔画出梅枝的挺拔虬劲之姿。线条要刚柔相济、干湿互渗、浓淡相宜。浓不能死墨，淡不能无层次。

注意线条的韵律和节奏，即抑、扬、顿、挫的变化，这样才能表现出枝条的力度和弹性，使线条笔墨富于律动的变化美。还要从梅的出枝偃、仰、覆、从、分、折等各种走势与形态出发，练习枝干穿插。应避免对称出枝、等距出枝、平行并出、齐头并进、“十”字“井”字交叉、“丁”字形相撞等，当出现上述现象时，就要通过从旁增加线条加以“破”。落笔前，应心中有数，充分考虑到花朵的生长位置，留出花眼空隙，以备后期表现花朵，做到枝断气连、笔断意连。

笔者很喜欢在冬季观察已经落完叶的树木，这对于理解枝干穿插关系是很有帮助的。

四、点梅画法

梅花花朵的画法主要分点梅和圈梅两种。点梅，就是用笔蘸墨或色直接在画面上点出梅花的结构、形态，常见于泼墨梅花。

(一) 画红梅时，用羊毫先蘸朱膘和牡丹红，在调色碟上调和，让颜色浸入笔的后部，含色饱和些，在笔尖部分加少量较重的胭脂，这样在宣纸上一笔画下，就会形成浓淡分明的不同色彩层次，生动自然。点梅花瓣一般是五笔一组，构成完整的花朵，花瓣的点要圆，不露锋。注意用水适中，以表现出梅花的秀润之感。

花朵分布有聚有散，点花时力求疏密相间，随意自然，变化丰富。创作中不必拘泥于个体花头，应追求画面的整体效果和气氛。疏密聚散要和枝干协调，画面重心部分花点密些，其他部分可以稀疏些。

(二) 点花萼、勾花蕊，补小枝。

花蕊、蕊头、花萼，要用浓墨在花瓣将干未干时勾点。可在一个阶段的花朵全部完成后，统一进行。无论是圈梅还是点梅，剔花蕊、点蕊头、点花萼时，浓墨为佳，强烈鲜明，富有神彩，其他色彩难以达到这样的效果。

补小枝是对构图进行调整的一个手段，可以映衬主干和主枝的姿态。小枝的穿插不仅要注意到不同部分间的疏密安排，也可利用墨色的浓淡和虚实变化很好地展现枝干的前后主次关系。细碎繁杂的小枝组合已经超越了线的感觉，形成了一个有深度空间的面，塑造出了整株梅树的体积感。

(三) 最后，在枝条上加苔点。

点花萼和苔点是进行画面调整的重要步骤。点苔或点萼时应点在枝干上，但又要稍稍离开枝干，又须看起来是长在枝干上，不是凭空脱离。浓苔点可以达到醒目提神的作用，而花萼中的浓淡则起到前后距离、虚实、对比的作用，且能烘托花朵的秀润之感。

五、圈梅画法

画圈梅顺序：先勾瓣、再剔花须、点蕊头，最后点花萼。

勾花瓣一般使用长锋细毫，圈花用笔要似圆非圆、似方非方、大小相衬、前后左右攒聚。平时要多观察梅花的花头生长规律，布置时尽量画出正、侧、反、仰等各式，以求丰富。正面花为五个花瓣构成，大小相近。先画上三瓣，再勾圈下两瓣，一笔或两笔勾成一个花瓣。半侧面花朵则根据不同的姿态，五瓣形态各有差别。全侧的花朵一般画三瓣即可，中间较大，两侧较小，露出一部分花须、蕊头。花蕾呈圆形，比花朵小，有的紧包未开，画成圆圈即可。初绽的，两三个圆弧交叠便成。先画枝，后画蕾，蕾多生在枝梢。

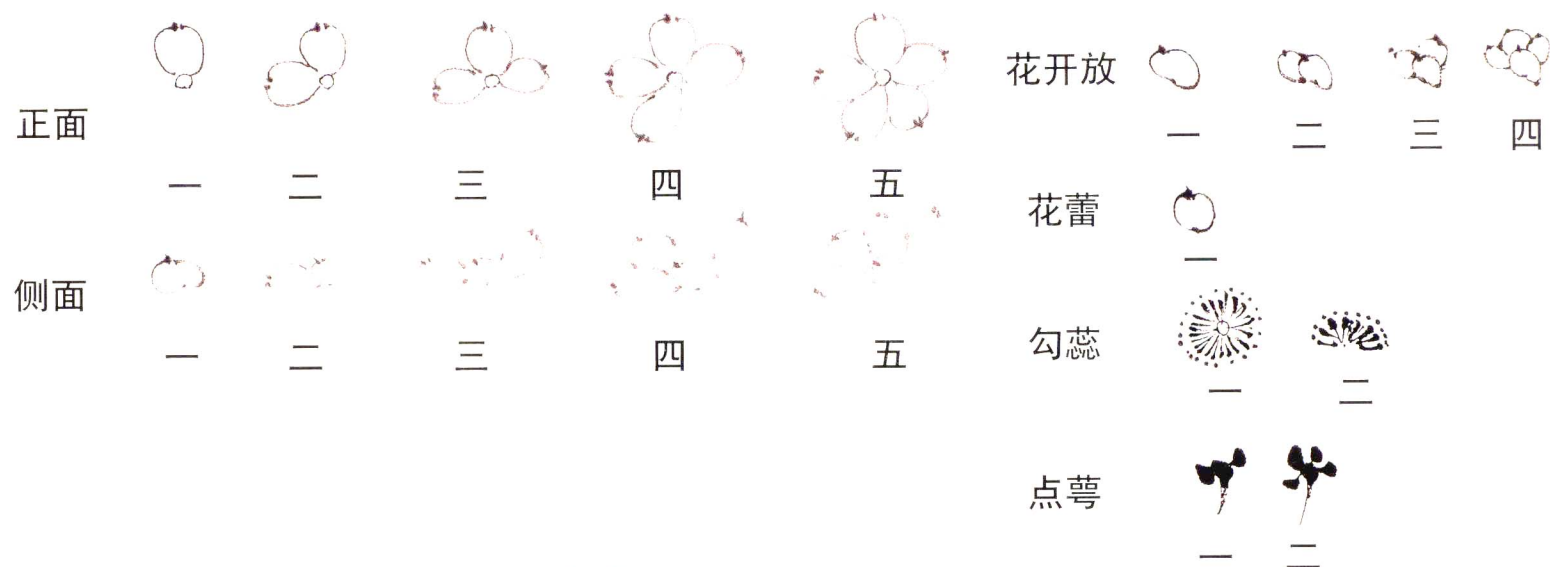
初学画梅，勾圈正面花朵、侧面花朵、花蕾等各种梅花花头时，结构要交代清楚，熟练之后，笔墨自如，圈勾自然圆转，生动灵活。建议成组练习，学会组合。用淡墨勾圈时，水份需饱和些，圈出花朵的滋润感。圈花瓣时最忌内外皆实，五瓣分离、花瓣过尖过长、无中心等。

梅花花形较小，花蕊部分可以适当放大。正面花朵时，花蕊呈辐射状排成一圈，半侧时则只呈半圆辐射，而全侧的花视角度不同，有时不需点蕊。要以硬毫中锋剔须，线条挺劲有力，长短相同，齐而不乱，所谓“健似虎须”。最忌剔时弯曲无力，过于纤细。

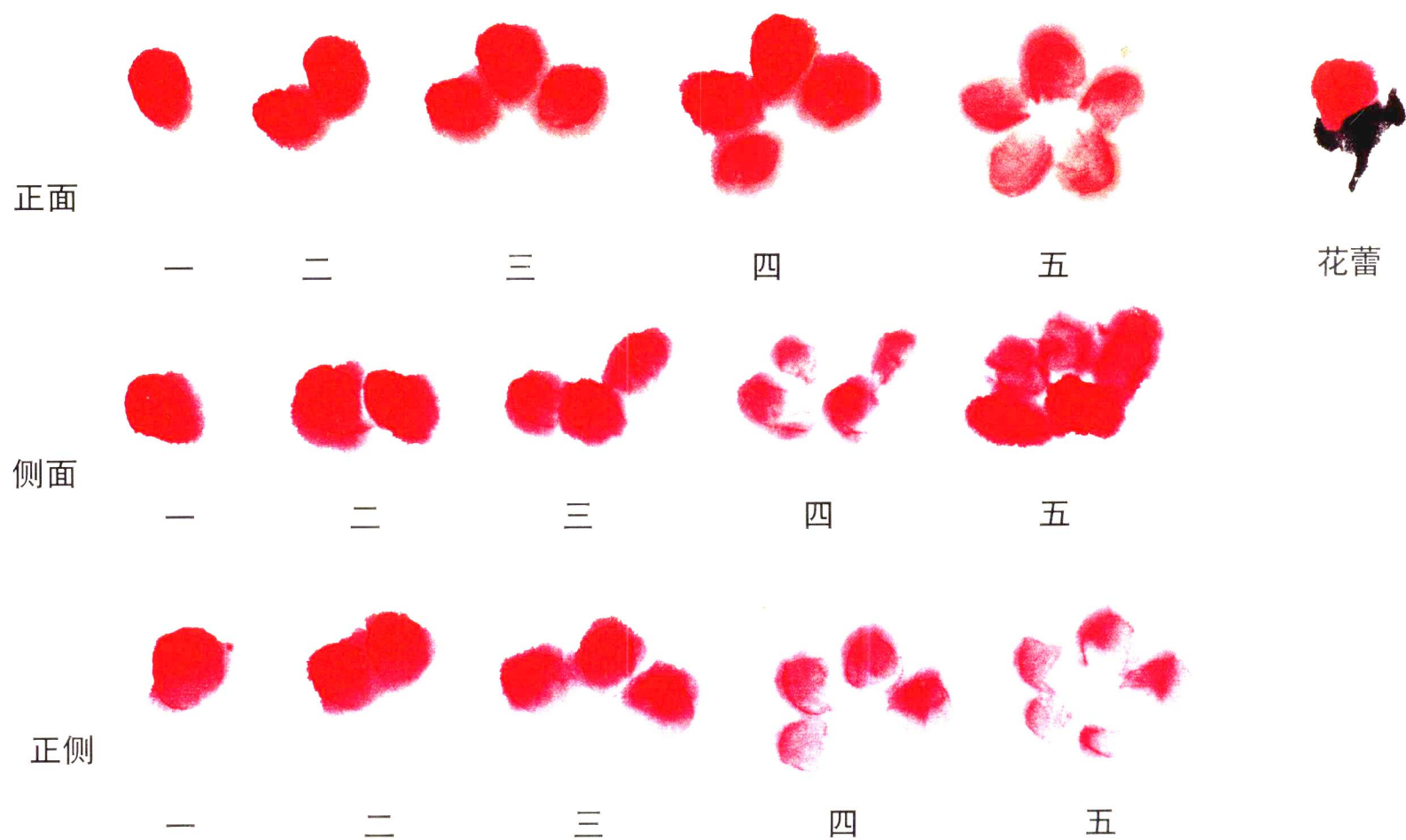
点蕊头时，以中锋垂直点下，圆浑厚实，如“椒珠蟹眼”，随花蕊长短错落，切勿机械规则。

具本创作中，梅花花朵的组织一般以正面、侧面花为主，一组一组地画出。勾完花瓣、花蕾后，统一进行点蕊点萼，需要以浓墨点托，显其精神。等画面略干，视整体效果，可于空处补点上一些淡的花瓣，造出背面花朵和淡的花头，以烘托气氛。

勾花

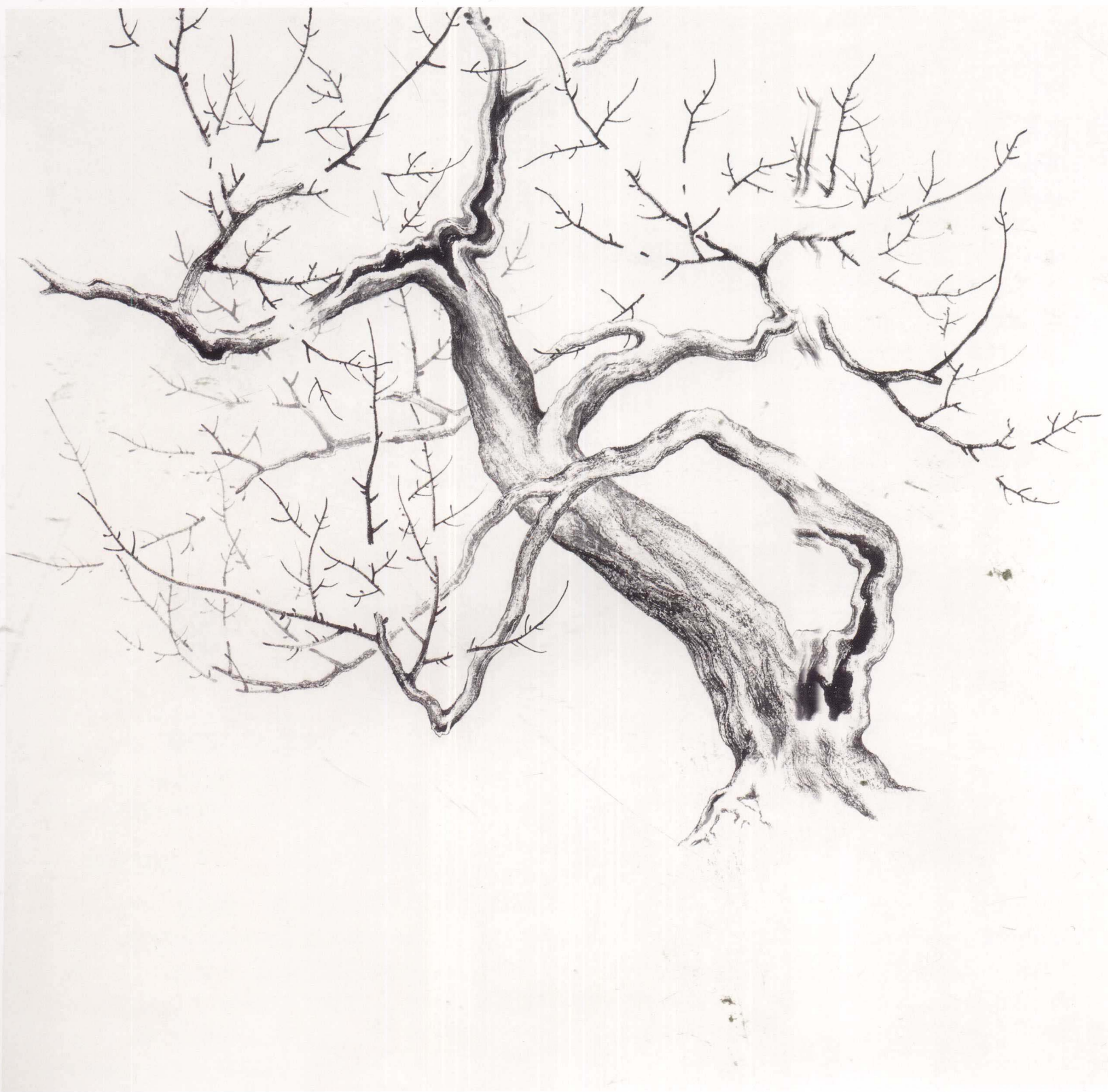

点花

通过基本的技法训练，勤于实践，逐渐掌握梅花的画法是比较快的，基本能够很好地表现出梅花的姿态。但是要真正画好梅花，更重要的是要体现其气势精神。这就需要在技法之外更多地追求“中得心源”，不断提高自身文化素养，加深对梅花在传统文化中的象征意义的理解，真正表现其君子之风，感染观者，这是真正的难点。

《雪意梅花》步骤图

步骤一：枝干构图

先用笔勾出主干及次干的位置，基本上完成构图。用笔皴擦出梅干的纹理，画出梅枝，留出花眼。梅枝尽量留出空间感来，注意前后浓淡的安排，穿插、布白和疏密、虚实的关系。

步骤二：圈花

花朵要有正、反、侧、仰，花苞全开、半开等各种姿态。勾花时力求自然，忌平板、呆滞。勾花蕊时要有力精练，墨色的浓、重，根据花头的浓淡来安排，和点萼的墨色保持一致。花头画好后，将梅的根部刻画出来，再画石头和寒枝、枯草，配景造境，以助荒寒之意。

步骤三：设色，渲染背景

白梅在花瓣背面点以白粉，增加其亮度。红梅用笔调曙红和胭脂点染花头。注意浓淡，水份稍多些以增加润感。视画面需要，增加不足的枝条和花头。渲染背景时，先将画面用清水刷湿，用高级花青加少许墨调匀，慢慢细致染出远处的雪山，由远至近、由浓至淡，染出质感，造出雪域荒寒之意。自然界物象有远有近，有明有暗，景物有强有弱，有清不浊，故而必然产生变化与层次感，反映在作品上则有虚实、隐显、明晦、藏露，在染色造境时应充分体现这种层次感，有时可能需要反复多次渲染才能达到需要的效果。

步骤四：细致整理

根据渲染效果，在不足处进行提染，用笔蘸白粉洒雪，不宜平均撒布，仍需注意整个画面的疏密和虚实关系，调整大小、聚散。至此，雪意梅花已基本完成，可将画悬挂起来审视一下，不足之处再作调整。最后在适当位置题款钤印即可。

空谷清姿

臘蕊柔香更可嘉
雪寒餘月映意紗
無人知得花清處
候野精神別一家
時厚子玄曼月
江蘇 吳中作於金陵月
湖畔 錄古人咏梅詩句 奇題

疏影清姿

疎影清華
時值丙戌之冬月
金陵月夜
紫雲堂主題

疏影清華

香雪