

学吴昌硕 齐白石

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

向大师学画系列丛书

画梅

- 1 学临导言
- 2 画法举要
- 8 临摹范画
- 24 画迹赏评与临摹技要
- 34 创作范例

◎ 临摹经典 取法乎上

◎ 学习传统

入门捷径

胡老溪 编著

◎ 心追手摹

循序渐进

◎ 进阶学习

奠定基石

学吴昌硕 齐白石

画梅

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

学临导言

文人画，又称士大夫画，发端于唐宋，元代趋于成熟，至明清则蔚为大观。从清末到新中国建立，虽社会动荡却成就了一大批文化精英，吴昌硕（1844~1927）、齐白石（1863~1957）成为这个时期肩负起民族文化艺术传承的绘画大师。

历朝文士皆讲究“君子不器”。吴昌硕、齐白石对传统的继承，不是简单地学某家某派，而是从本源上继承了古代绘画的精髓，并在实践中加以发展和创新。同时，他们都以诗文来涵养绘画的精神气韵，以金石书法来提升作品的笔墨内蕴。诗文、金石、书法、绘画既是他们的“技”，又是他们的“道”，技进乎道，流风所及，近百年而不衰！

吴昌硕、齐白石早年都以卖画来维持生计，他们的很多作品同时兼顾了客人所要求的华丽和文人须坚守的雅逸，色彩富丽，俗中尚雅。四季花卉成为他们用以寄托情感的载体，其中梅花就是他们最喜欢表现的题材之一。

虽为同类题材的创作，两者却有明显的不同。吴昌硕所作梅花一味大写，多用复笔，画面构图跌宕奇险（如解析图1至图4、图9）。齐白石笔下的梅花兼工带写，少用复笔，画面构图简洁清俏（如解析图5至图8、图10、图11）。吴昌硕写梅枝笔力浑厚拙朴，追求金石篆籀之气，这与其临习先秦石鼓文与汉碑七十余年有关，石鼓文的浑厚古朴和汉碑的魄力气度都被他贯穿于画中，拙朴中求酣畅，恣肆中求苍茫。齐白石写梅枝笔力灵透劲峭，画中线条得力于他长期临写的《祀三公山碑》、《天发神谶碑》、《曹子建碑》等，雄健中求沉厚，繁复中求变化，仿佛信手拈来，实则厚积薄发，纯然天倪，一派新境。

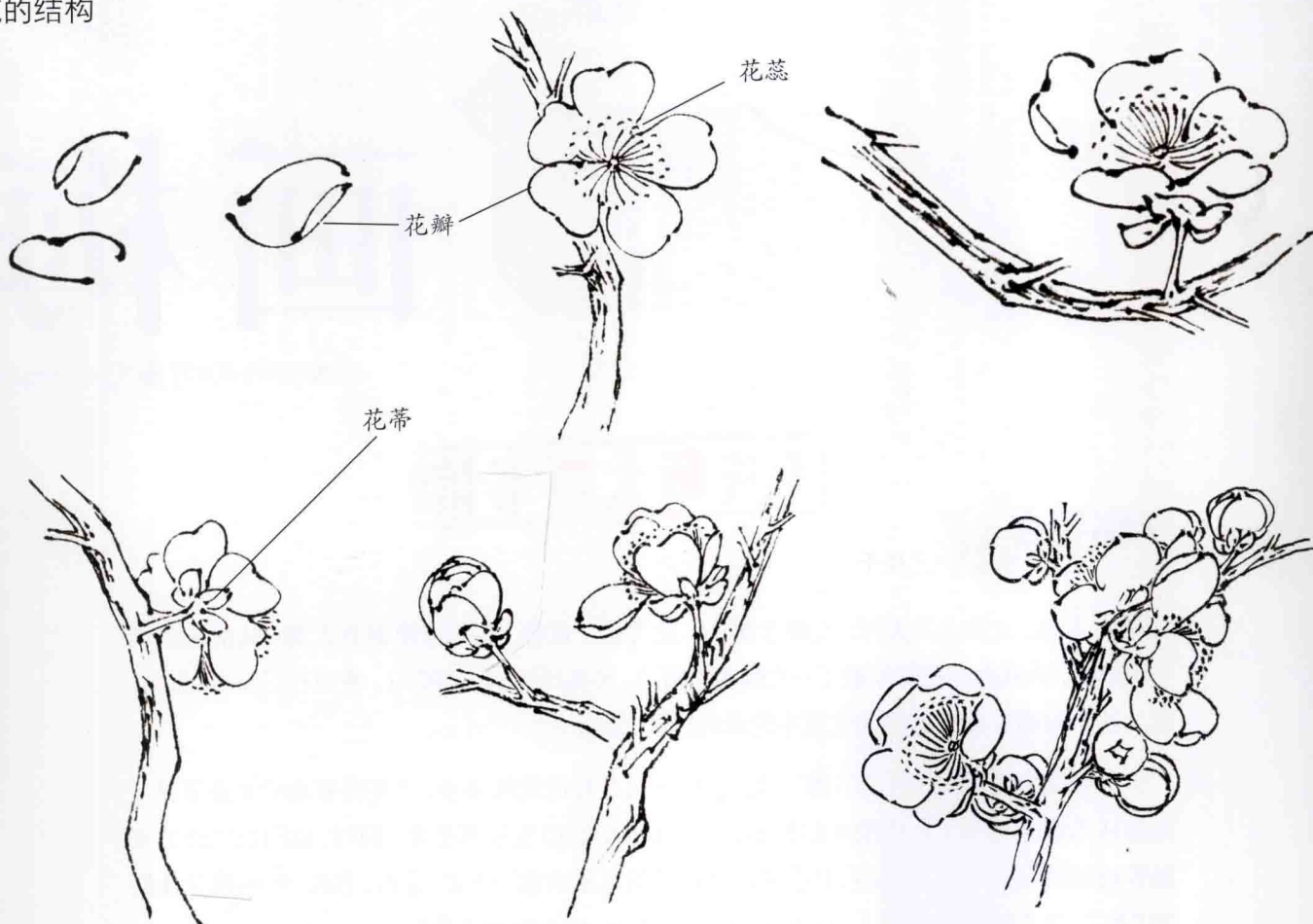
吴昌硕画梅较少添加草虫，齐白石画梅却常以蜜蜂、蝴蝶、鸟雀等入画。吴昌硕身上有着古代士大夫们的风雅蕴藉，这是做过木匠活的齐白石没法比拟的。换个角度看，正是由于齐白石出身农民，故胸中无所约束，敢于大胆变法，自然也冲破了传统文人画的拘谨与矜持，他的作品多了些许质朴清新的民间气息。

画者，文之极也。我们在学临和借鉴两位前辈的绘画构图、笔墨技法、落款铃印（本册内已做详解）的同时，如再能不断完善自身各方面的素养，将会取得事半功倍之效。

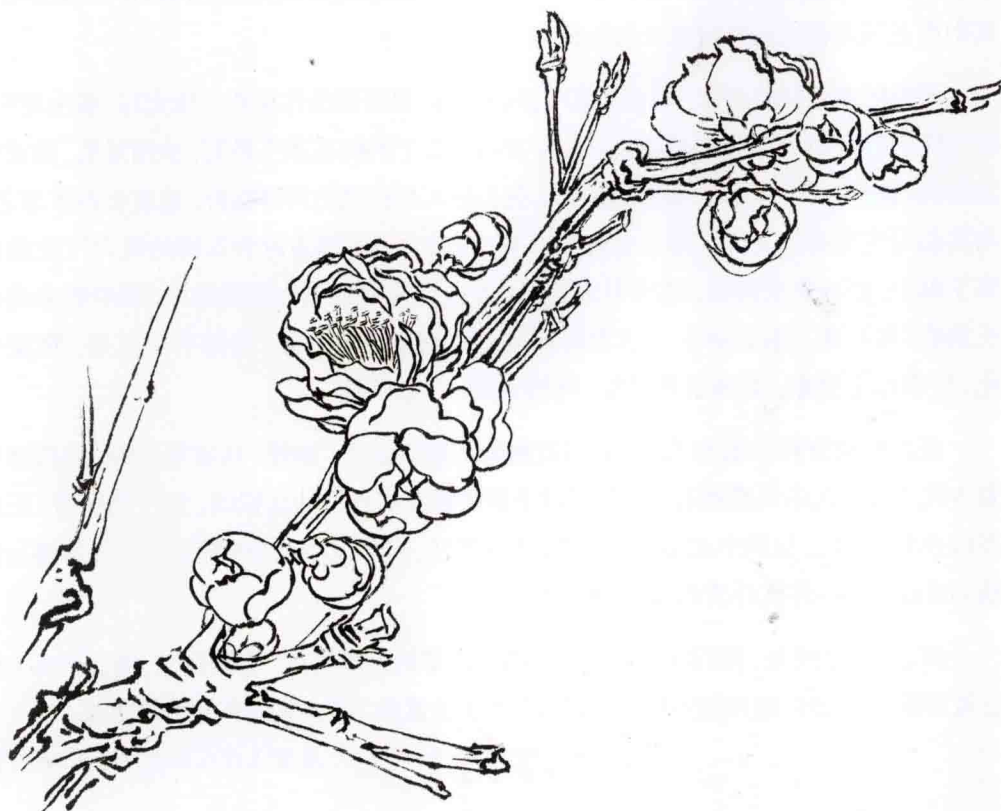
庚寅正月人日老溪于修悃园青灯下

画法举要

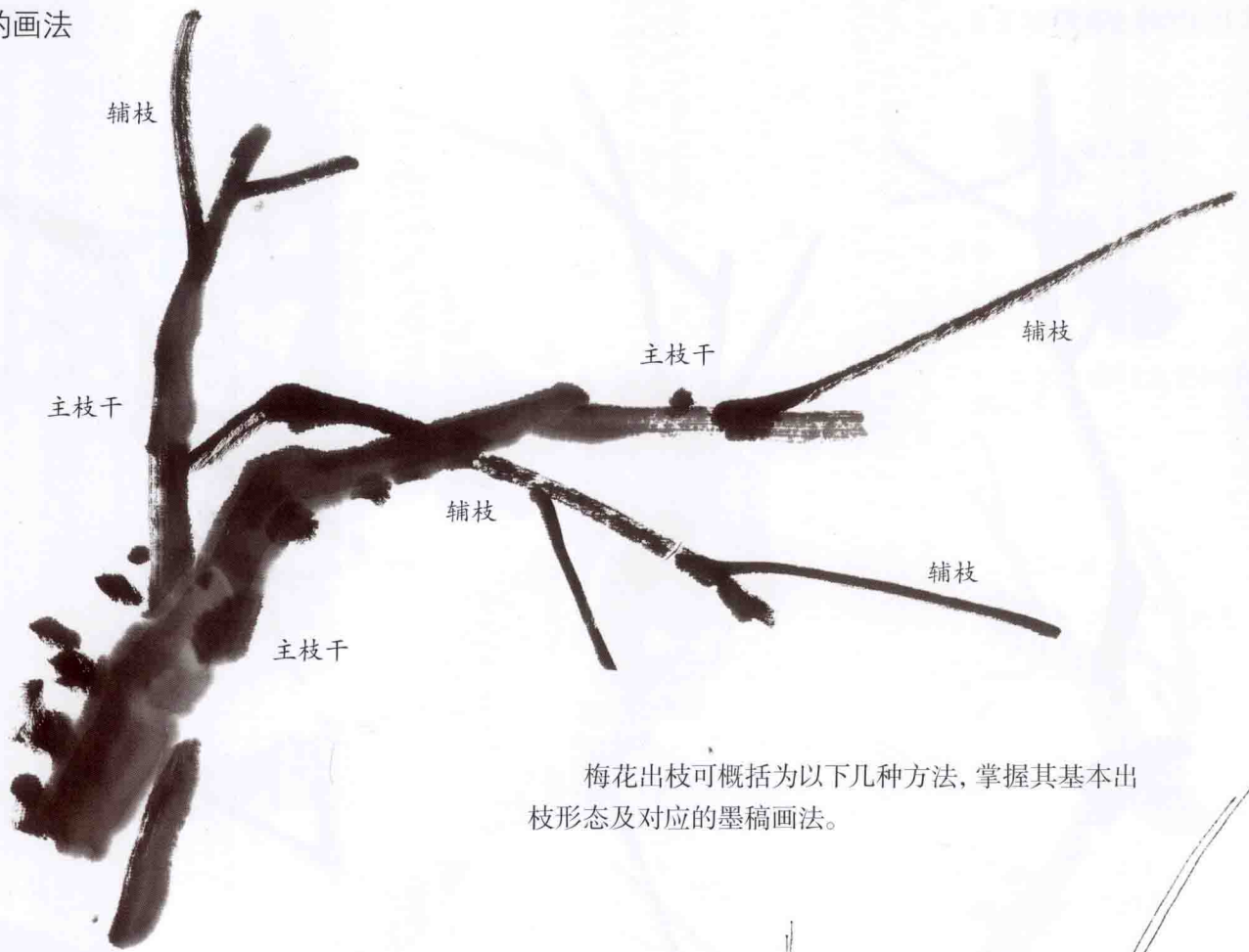
梅花的结构

梅花的结构包括花瓣、花蕊、花蒂等。学画梅花，宜先写生，对梅花有个具体的了解。梅花枝干呈灰褐色，多纵驳纹，每节着花1到2朵，花瓣5枚，除常见单瓣梅花，亦见下面复瓣梅花。

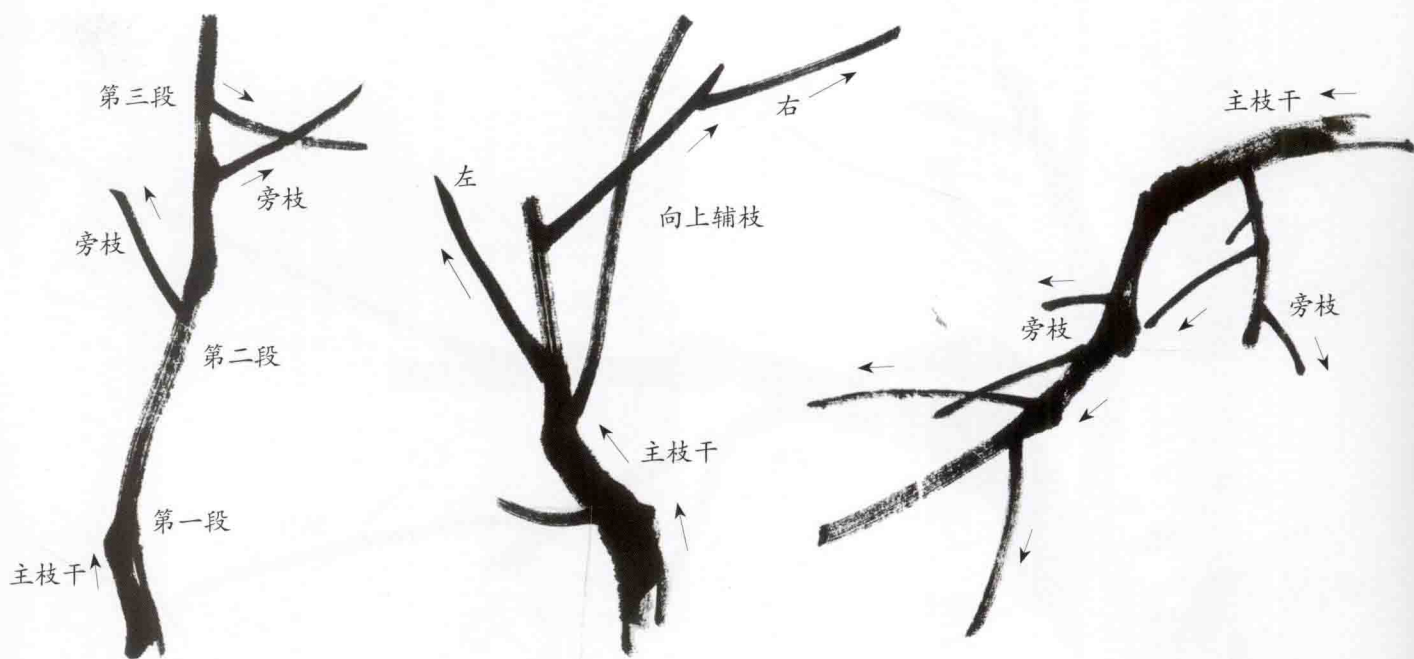
梅花枝干的画法

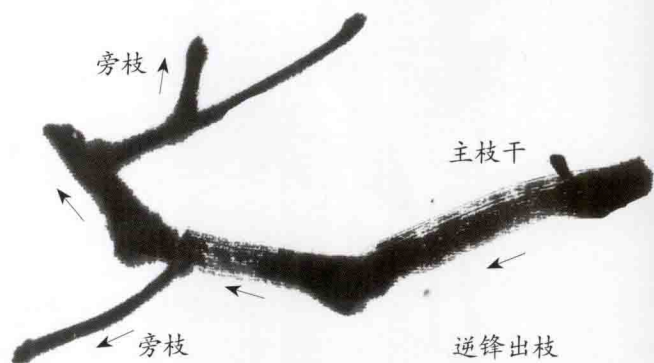
梅花出枝可概括为以下几种方法，掌握其基本出枝形态及对应的墨稿画法。

枝干的穿插与走势

顺势出枝画法

逆势出枝画法

枝干的单组和多枝组合画法

老干新枝的画法

老干新枝画法步骤(之一)

① 淡墨逆锋写出主枝干

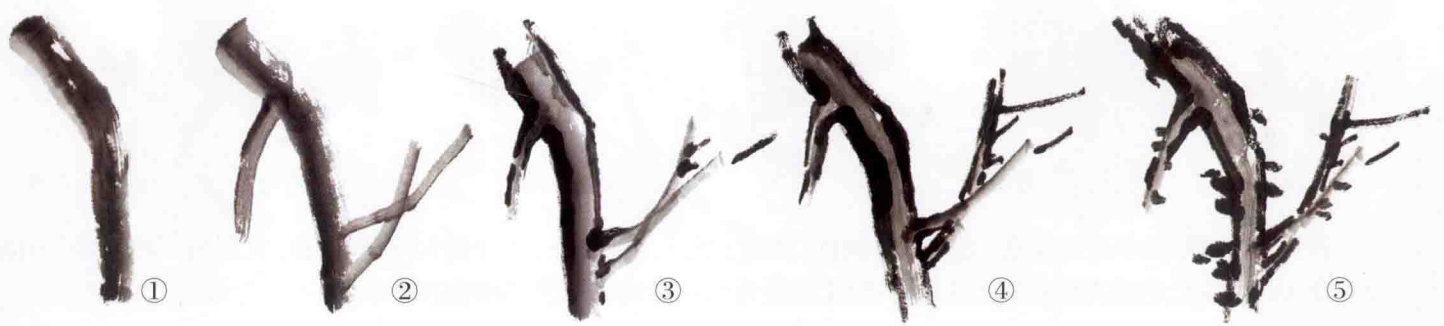
② 浓墨添加新枝

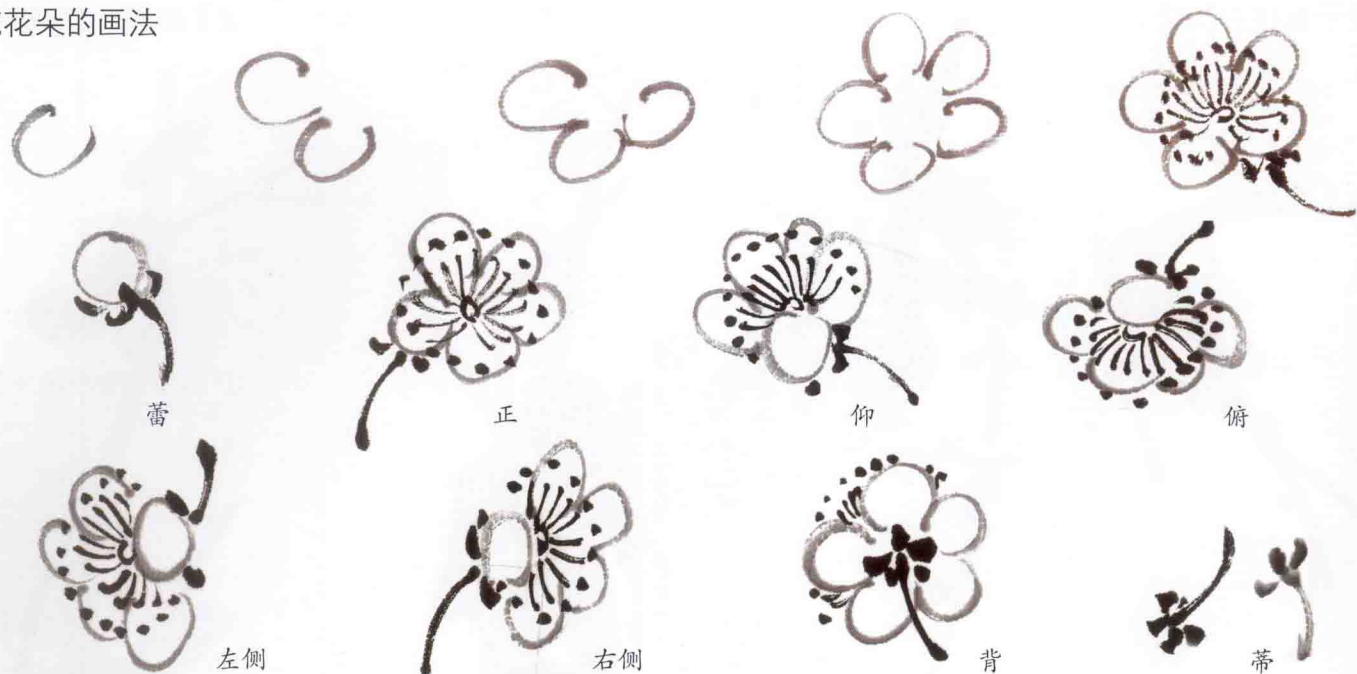
③ 焦墨复笔，增加主枝干厚度，并继续添加辅枝，点乱出树苔以丰富画面。

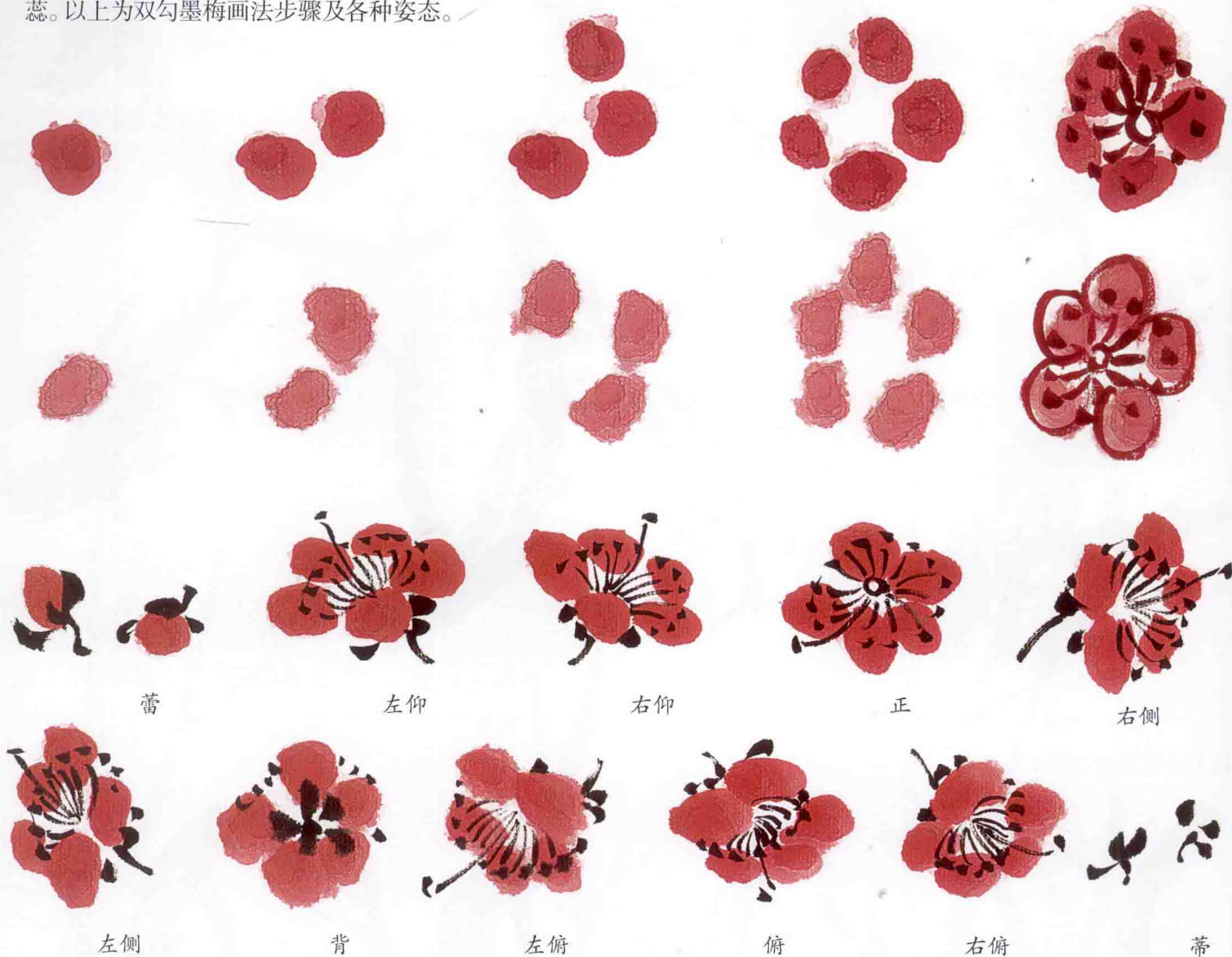
老干新枝画法步骤(之二)

梅花花朵的画法

梅花有多种表现手法，最常见的为双勾和没骨的画法。双勾梅宜用笔尖蘸淡墨，中锋用笔勾勒花瓣，再用浓墨勾点花蕊。以上为双勾墨梅画法步骤及各种姿态。

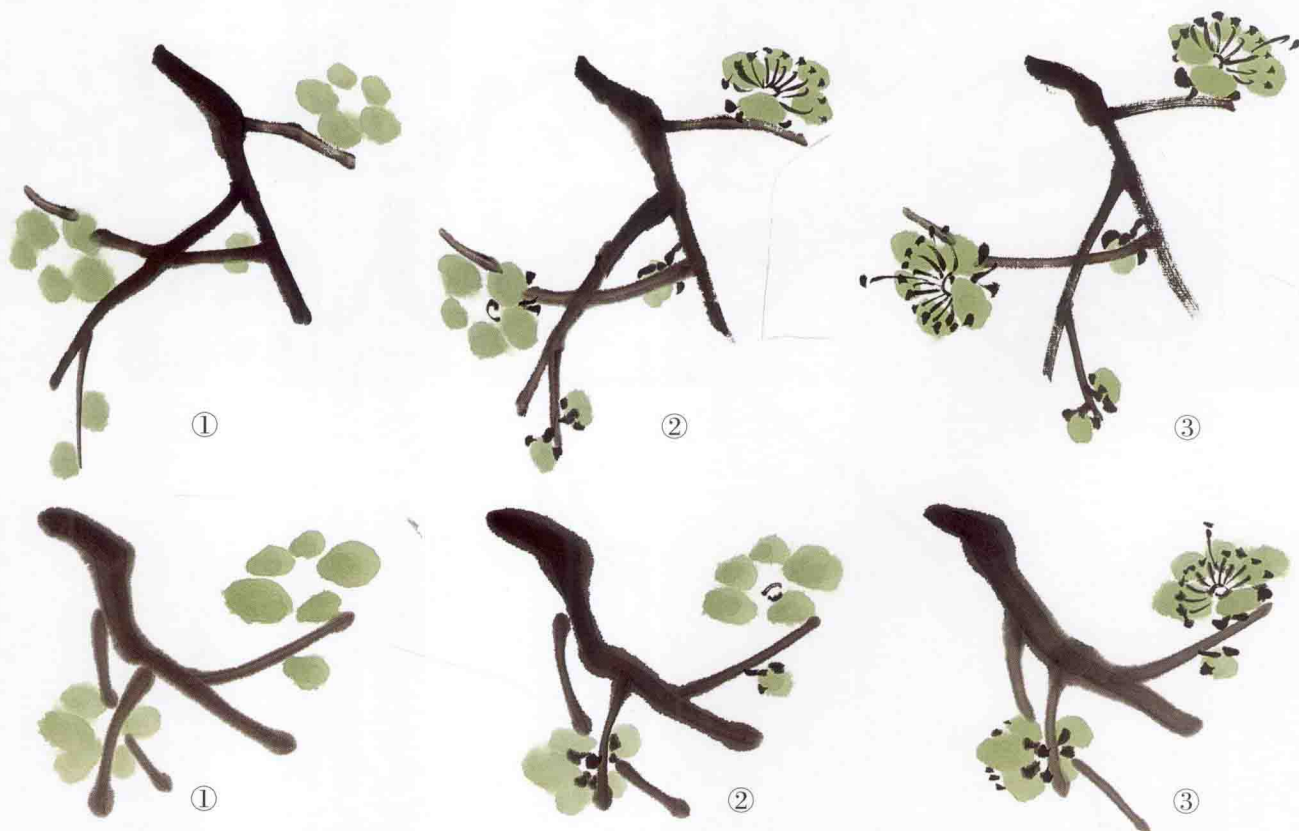
没骨画梅用短锋羊毫或兼毫，笔尖蘸水调色（胭脂、曙红、朱磬等），水分稍大，色即饱和，宜用两三种色混合调配点染花头。吴昌硕、齐白石皆善用此法画梅。以上为没骨梅花画法步骤及各种姿态。

练习双勾墨梅折枝画法：宜先中锋用笔写出枝干，一两笔勾出花瓣，画出花朵，最后点乱花蕊和蒂。

练习没骨红梅折枝画法：先画枝干，用笔要顿挫有力，画红梅时，需调配朱磬和曙红，水分略大，画出梅花的不同姿态，待色稍干再点乱花蕊和蒂，雌蕊较长，雄蕊分布四周，花蒂侧面一般三四笔，背面则表现五笔。

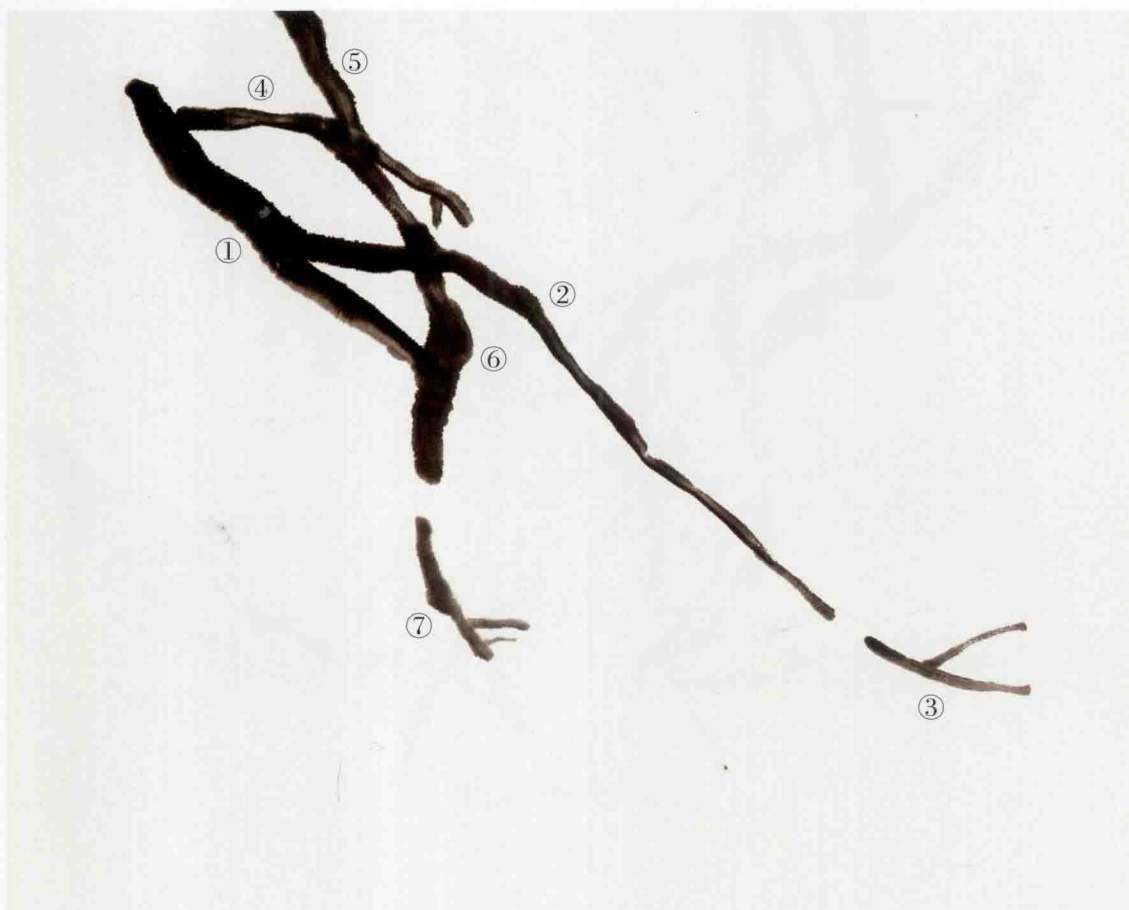

练习没骨绿梅折枝画法：画绿梅时须调配花青和藤黄，含水分宜多，笔下宜沉着，留意花瓣要近大远小。

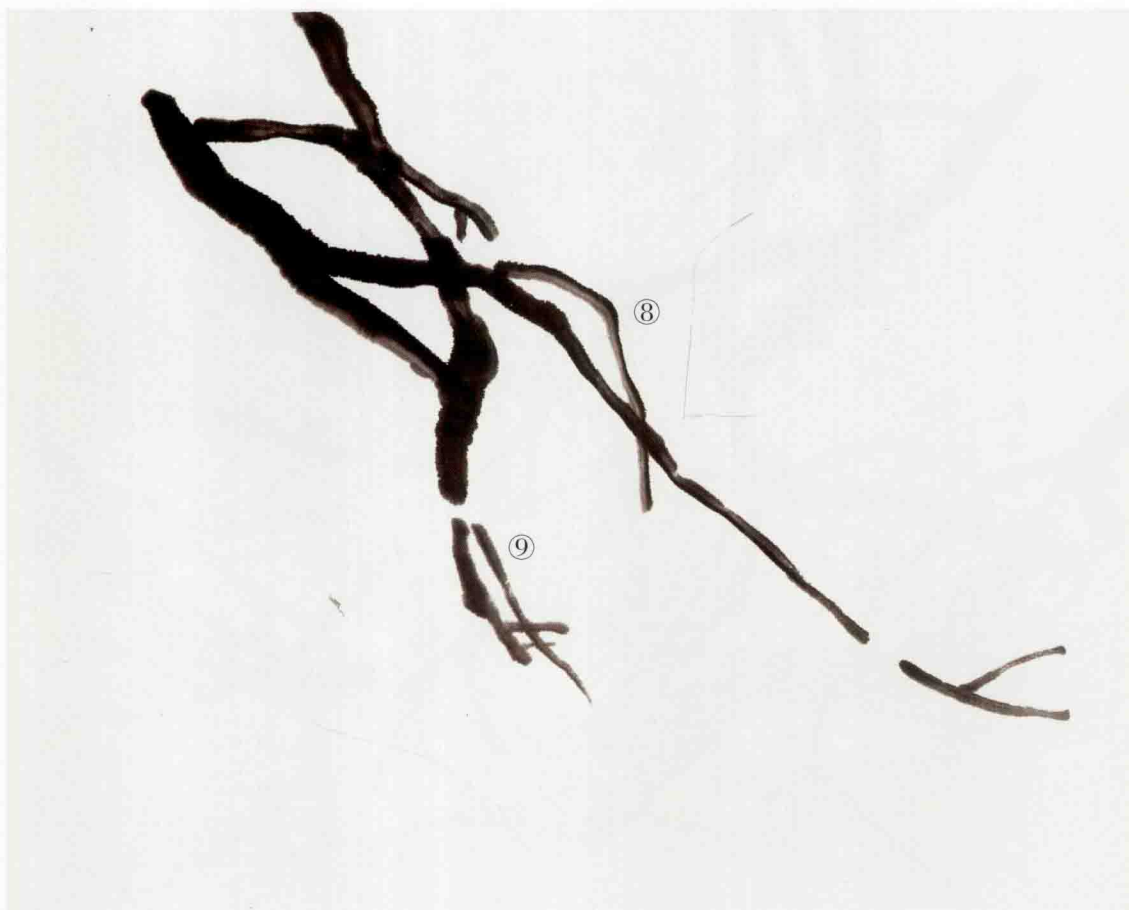
临摹范画

吴昌硕真迹临摹范本一

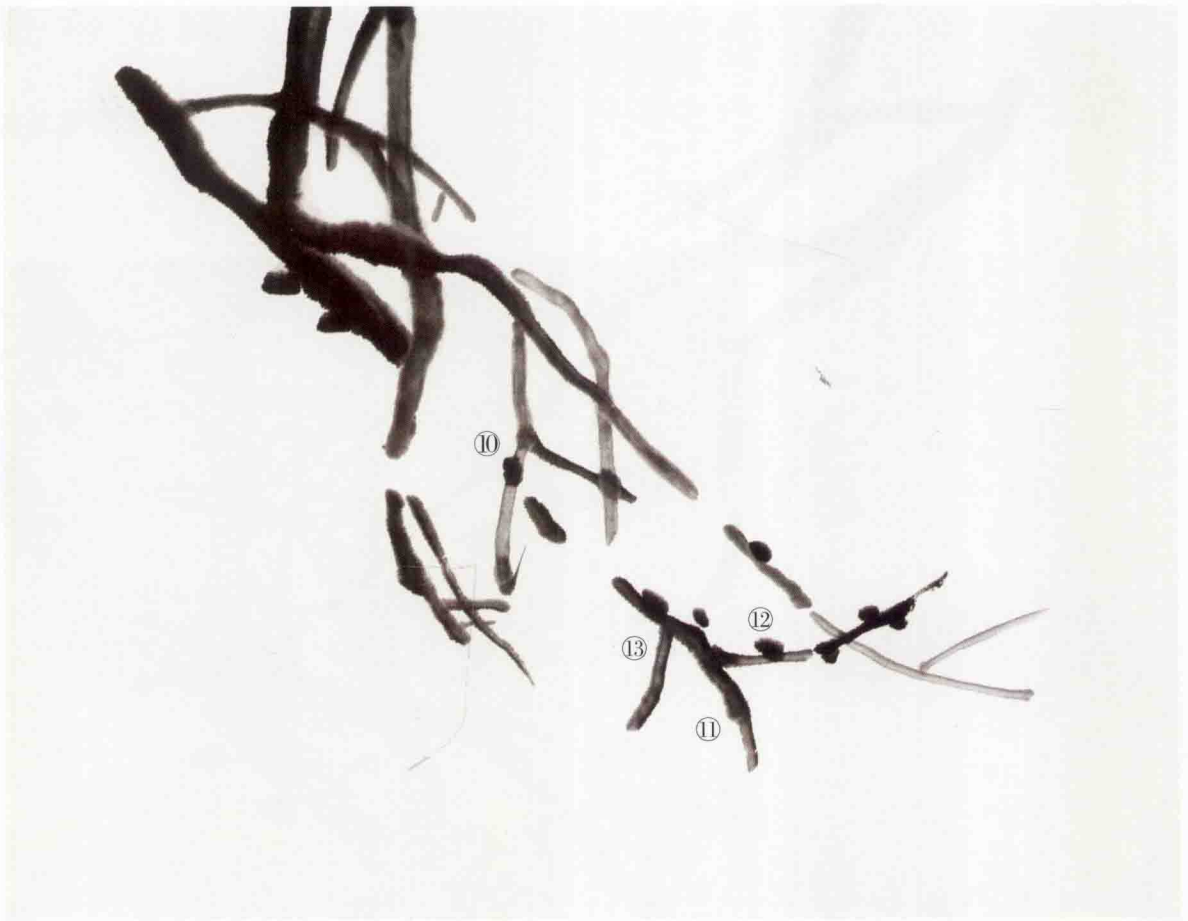

步骤一 笔蘸宿墨，从画面左上角向右下写出梅花枝干，逐步添加辅枝，留出空白，以备着花。

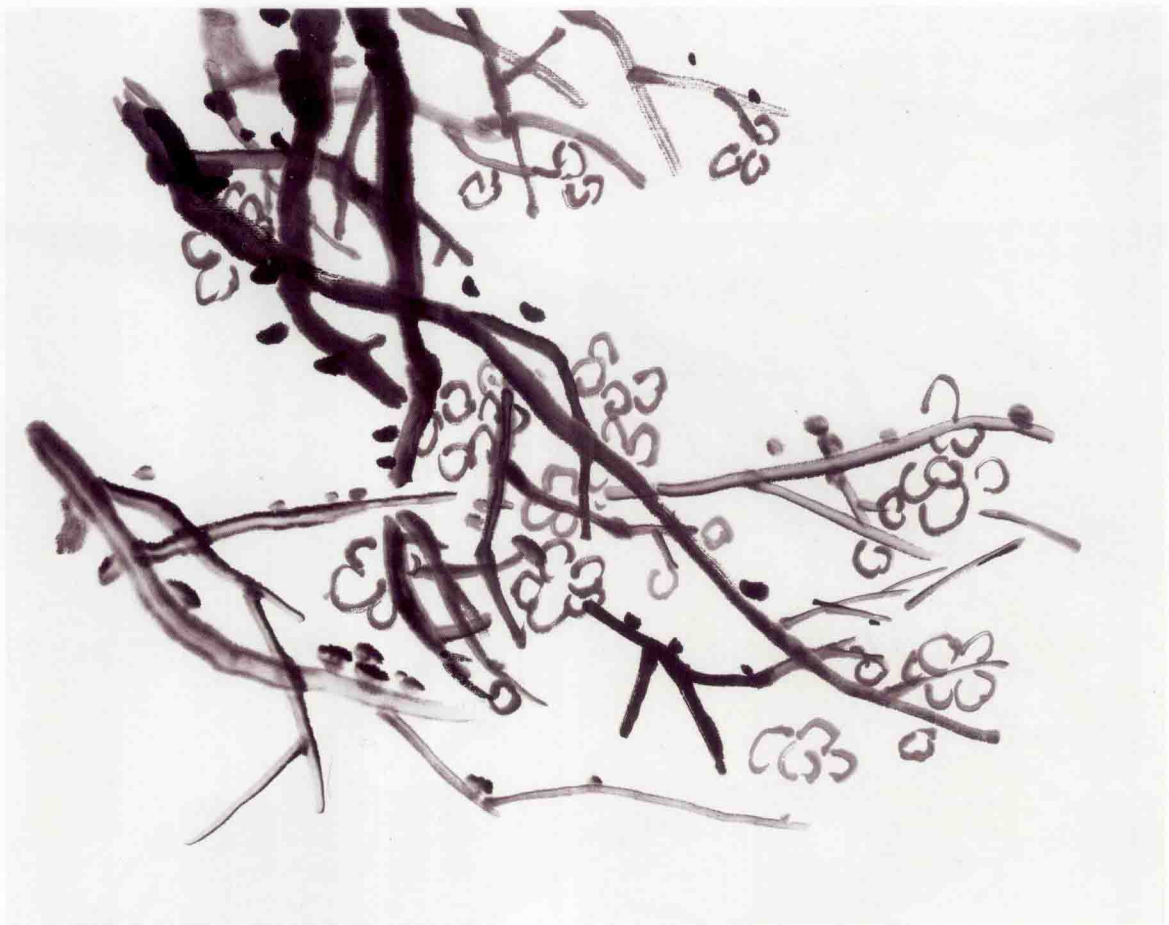
步骤二 继续添加小枝，注意枝干间的相互穿插。

步骤三 长枝宜疏，短枝宜密。

步骤四 画幅左下角添加另一组梅枝，墨色略淡，用笔宜浑厚，宜疏简，与上方枝条形成呼应。

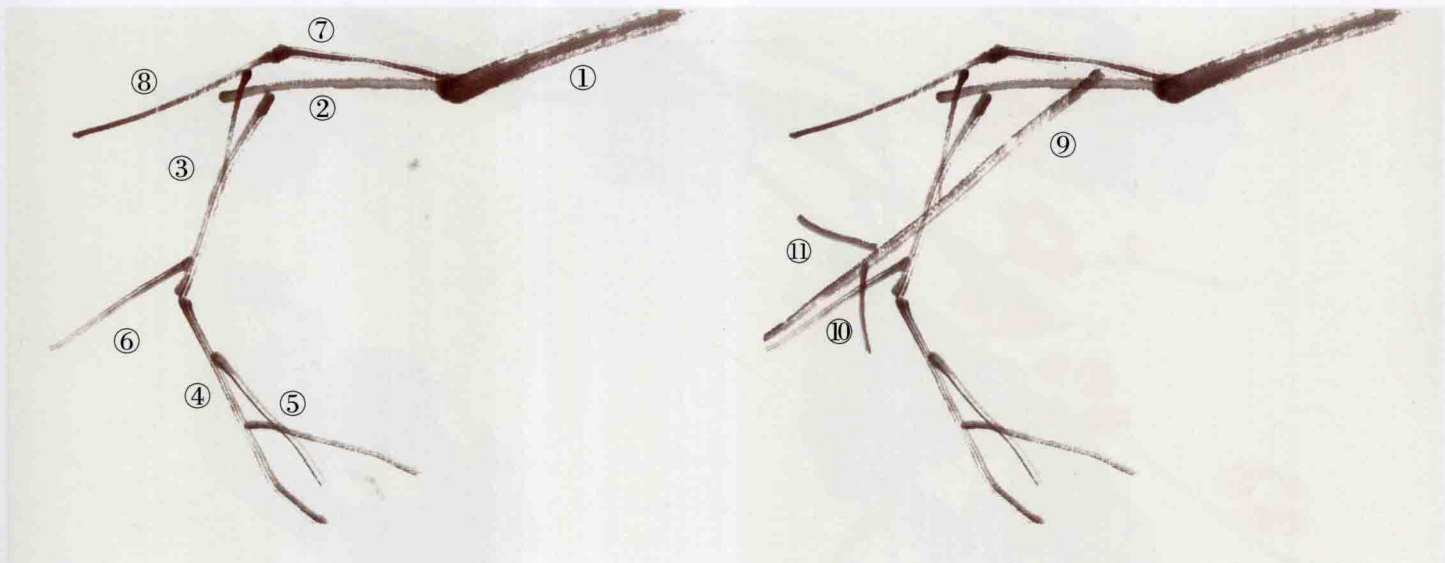

步骤五 在枝干之间中锋勾出花瓣，注意梅花的正、侧、仰、俯的变化，用笔柔中带刚，方显生机。

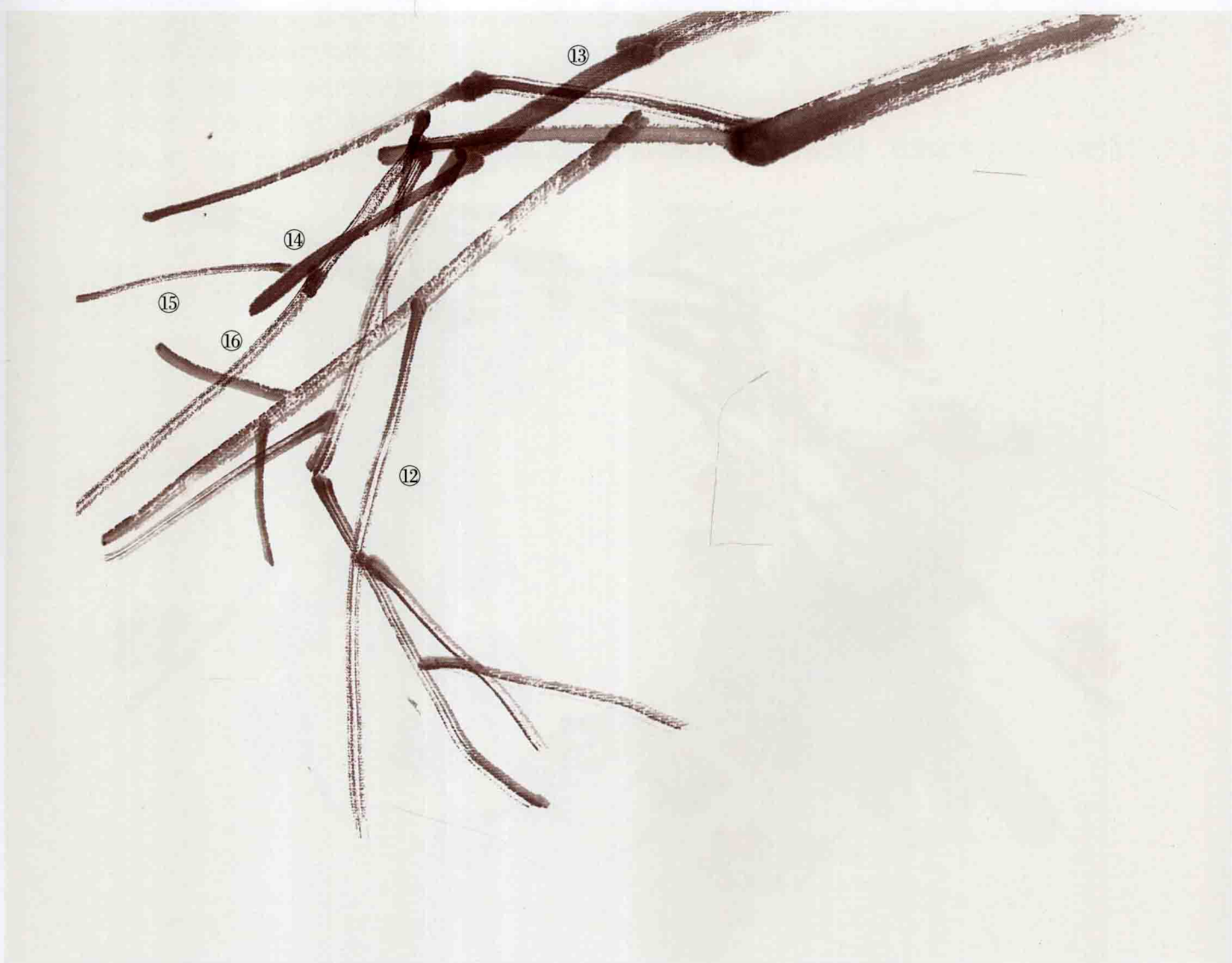
步骤六 勾蕊、点蒂，添加枝干上的苔点，草率不得。此作看似“粗头乱服”，实则笔简意足，气息高古。

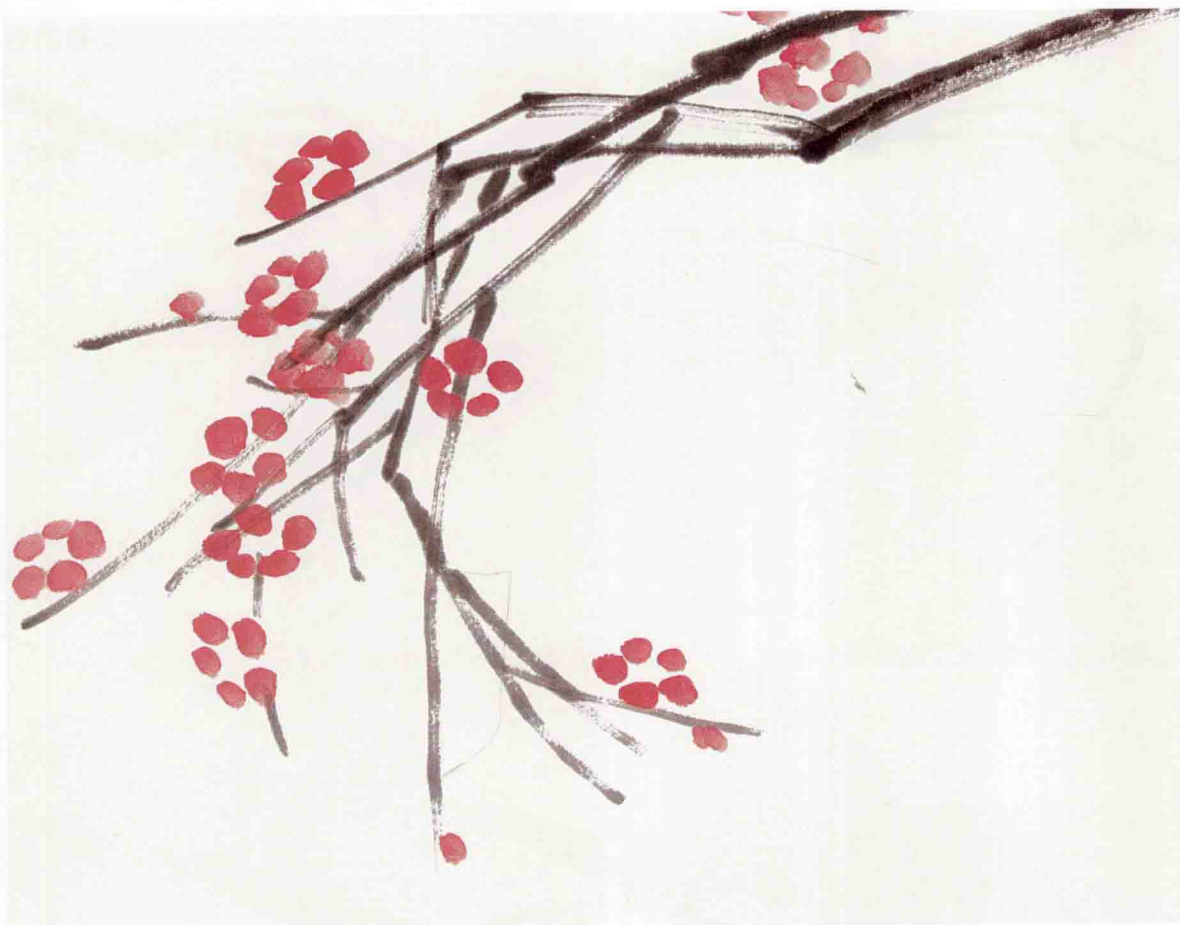

步骤一 右上角出枝, 注意长短、粗细等变化。

步骤二 添加小枝, 忌对称与平行。

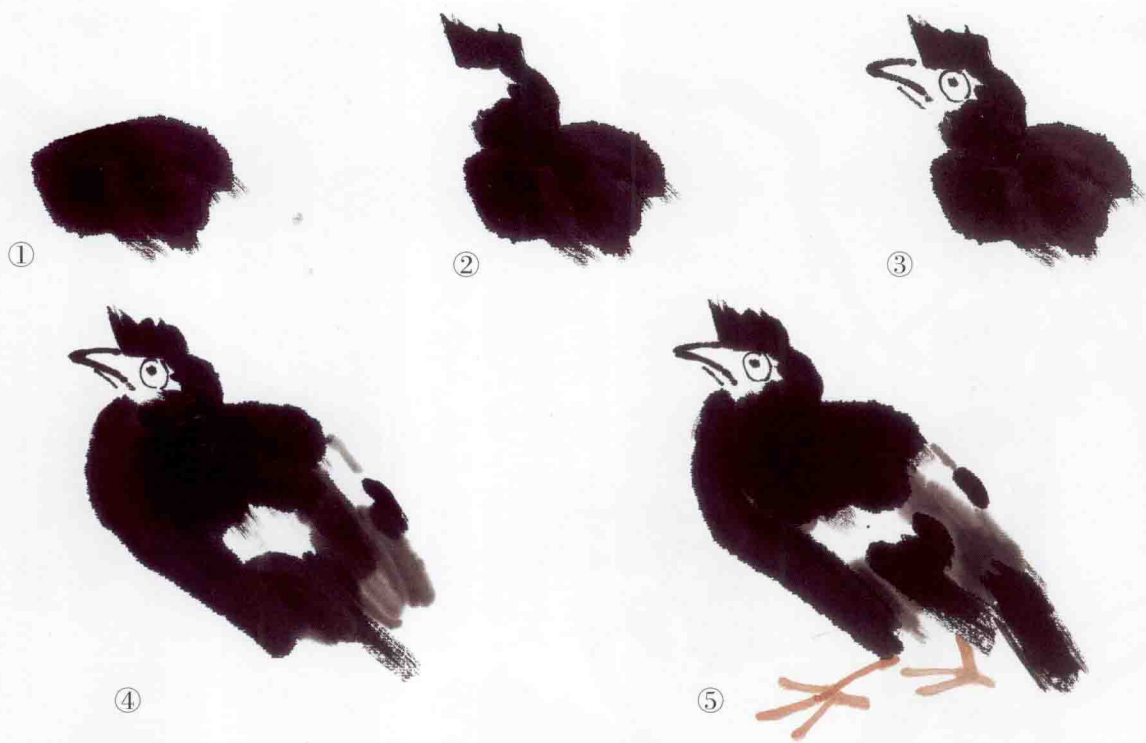
步骤三 增加枝干的穿插, 用笔宜灵动、劲俏。

步骤四 朱磬略掺曙红，点乱花瓣，注意花朵的不同姿态，用笔宜沉稳，忌刻板。

步骤五 待花瓣色泽稍干后，添加花蒂，勾出花蕊，细微处须见功力，不可草率。

八哥画法步骤

第一步 笔蘸浓墨，侧锋画出八哥的背部轮廓，以确定其在画幅中的位置。

第二步 浓墨画出八哥的头部的羽毛特征。

第三步 中锋用笔添加八哥的喙喙、眼睛。

第四步 中侧锋并用，浓淡相间画出八哥的胸部、腹部及翅部（局部留白）。

第五步 焦墨画出尾羽，用赭石色添画赤足。

步骤六 为画面增加情趣，最后添画八哥。此幅是白石老人贺岁祝寿之作，故有“闹春增福”之意。

