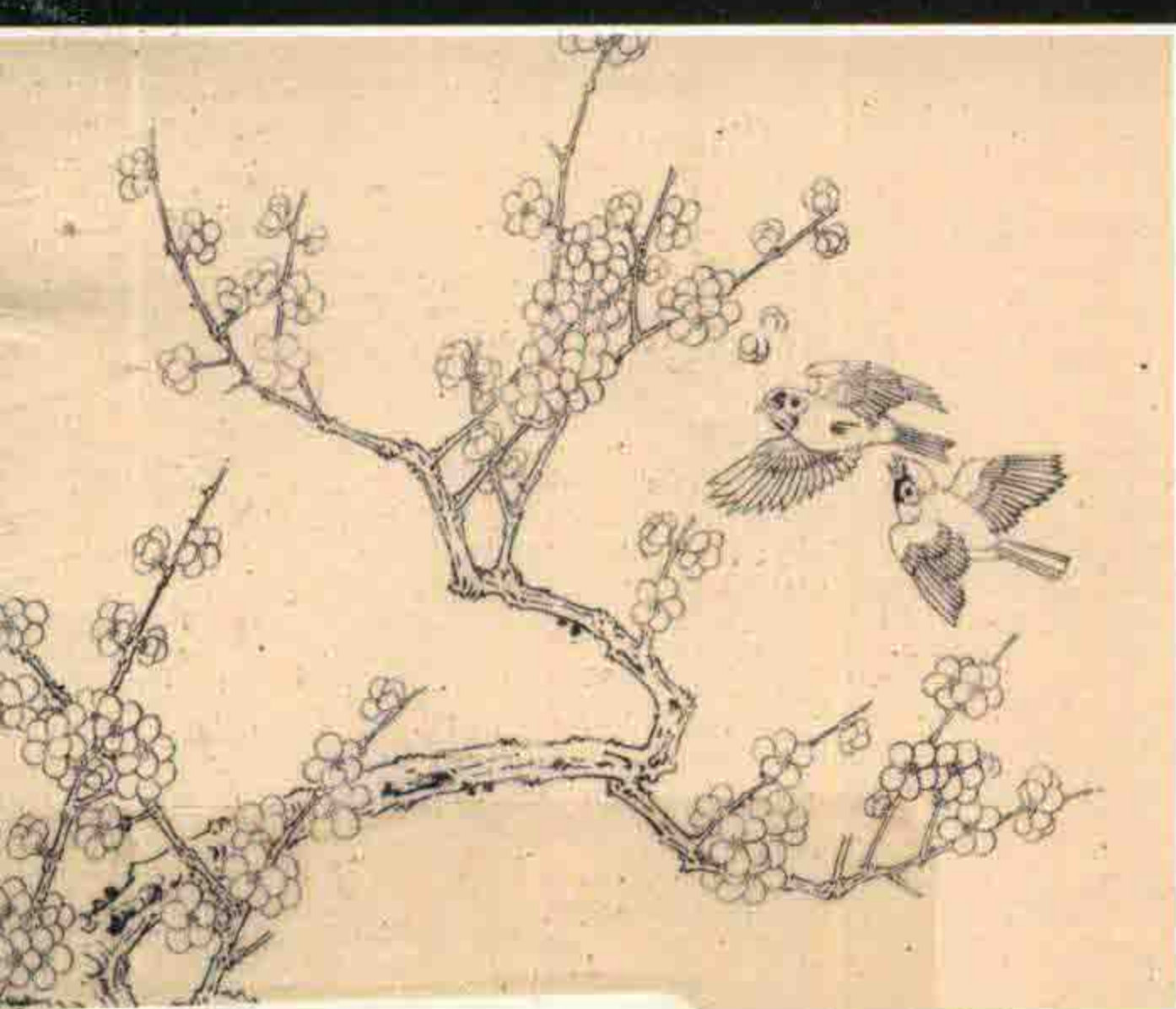

中国画名家技法丛书

工笔梅花技法全解

林细山 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

工笔梅花 技法全解

林细山 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

林细山，现为中国工艺美术协会会员、中国国画家协会理事、广东省汕尾市美术家协会顾问。出版有《锦鲤画稿》《工笔金鱼设色技法》《百鱼画谱》《工笔金鱼技法全解》。

图书在版编目（CIP）数据

工笔梅花技法全解 / 林细山编绘. —天津：天津杨柳青画社，2017.4
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0619-0

I. ①工… II. ①林… III. ①梅花—工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 041539 号

出 版 人：王勇
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
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：天津海顺印业包装有限公司分公司
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：5
版 次：2017年4月第1版
印 次：2017年4月第1次印刷
印 数：1—3 000册
书 号：ISBN 978-7-5547-0619-0
定 价：35.00元

目 录

第一章 传统画梅概述.....	2	第三章 工笔梅花画法.....	8
一、梅花在传统文化中的寓意	2	一、《梅香清润》	8
二、画梅的历史	2	二、《花间戏春》	12
第二章 梅花的特点和基本画法.....	5	三、《鸿运当头》	16
一、梅花的特点	5	四、《喜上眉梢》	20
二、白描	5	五、《静听佳音》	24
三、染色	7	第四章 作品欣赏.....	28
四、枝干画法	7		

目 录

第一章 传统画梅概述.....	2	第三章 工笔梅花画法.....	8
一、梅花在传统文化中的寓意	2	一、《梅香清润》	8
二、画梅的历史	2	二、《花间戏春》	12
第二章 梅花的特点和基本画法.....	5	三、《鸿运当头》	16
一、梅花的特点	5	四、《喜上眉梢》	20
二、白描	5	五、《静听佳音》	24
三、染色	7	第四章 作品欣赏.....	28
四、枝干画法	7		

第一章 传统画梅概述

一、梅花在传统文化中的寓意

梅花是中国的十大名花之一，它象征着坚韧不拔、不屈不挠、奋勇当先、自强不息的精神。当我们在寒冷的冬季看到依然绽放的梅花时，就会感慨它不畏严寒、不畏冰雪的勇气。万物沉睡的严冬，一朵朵梅花迎风盛放，不与百花争艳，只在最冷的时候吐露芬芳，迎接新的一年的来临。正如北宋诗人王安石作的《梅花》诗所说：“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”南宋词人陆放翁的《卜算子·咏梅》则写道：“无意苦争春，一任群芳妒，零落成泥碾作尘，只有香如故。”梅花拥有冰清玉洁、坚贞不屈的高贵品格，人们把松、竹、梅称作“岁寒三友”，尊梅、兰、竹、菊为“四君子”，足见对梅花的推崇和喜爱。

在民俗文化中，梅花也深受人们喜爱和赞赏，人们赋予它很多吉祥寓意。梅花有五片花瓣，被称为“五福花”。把梅花与喜鹊画在一起的画作，寓意“喜上眉梢”，其中“梅”谐音“眉”，预示遇上好事情。再如“梅开五福”，就是讲五片花瓣代表着福、禄、寿、喜、财五位吉祥的神。梅花还是报春花，梅花一开，春天就要来了，寓意着美好生活的到来。

二、画梅的历史

宋·赵佶《腊梅山禽图》

中国历代画家中以画梅花闻名的有很多。五代时的滕昌祐和徐熙都以画梅著称，滕昌祐下笔轻利、用色鲜艳，而徐熙则设色清雅。徐熙之孙徐崇嗣画风独特，不注重勾描，以丹粉叠色点染，创没骨法画梅。到宋代更是名家辈出，宋徽宗赵佶的《梅花绣眼图》《腊梅山禽图》堪称传世精品。《梅花绣眼图》中的梅枝瘦劲，枝上疏花秀蕊，一只绣眼鸟俏立枝头，鸣叫顾盼，与清丽的梅花相互映衬。赵佶的画法精细纤巧、敷色厚重，自有一种皇家贵气。

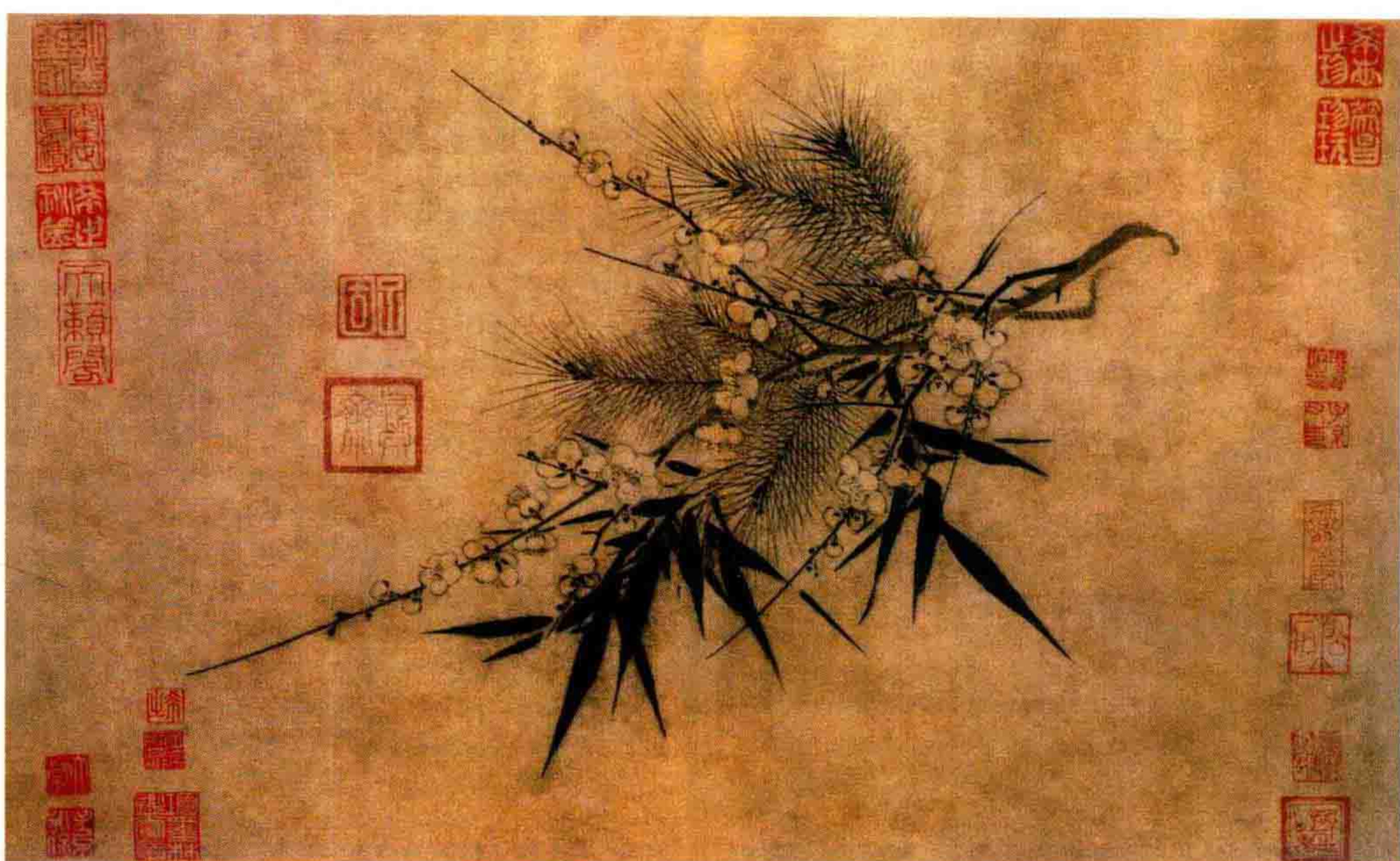
这一时期酷爱梅花的画家还有宋伯仁。他为了画梅，种植了许多梅树。每当梅花开放的时节，他就从早到晚在梅树下细心观察，把梅花从含苞待放到盛开，再到枯萎的各种形态都描绘下来，整理成百幅图稿，编为《梅花喜神谱》，成为我国第一部专门描绘梅花的木刻画谱。书中绘有蓓蕾、小蕊、大蕊、欲开、大开等梅花的各种形态，并配以诗句，以供后人学习。

扬无咎与赵孟坚是南宋画梅的代表画家。扬无咎的《四梅图》和赵孟坚的《岁寒三友图》所描绘的梅花非常有特点。《四梅图》分为含苞、待放、盛开、凋落四部分，以淡墨勾勒梅花，中侧锋勾枝干，画面墨韵生动、清新雅致，不同于描粉重染的院派和逸体风格。《岁寒三友图》画的是一束折枝的松、竹、梅，以墨竹的黑、松针的灰来衬托出梅花的洁白，构思巧妙，充分展示了墨色的奇妙变化。

元代留存的画梅作品，具有代表性的有吴镇、王冕、钱选的《墨梅图》、吴瓘的《梅竹图》

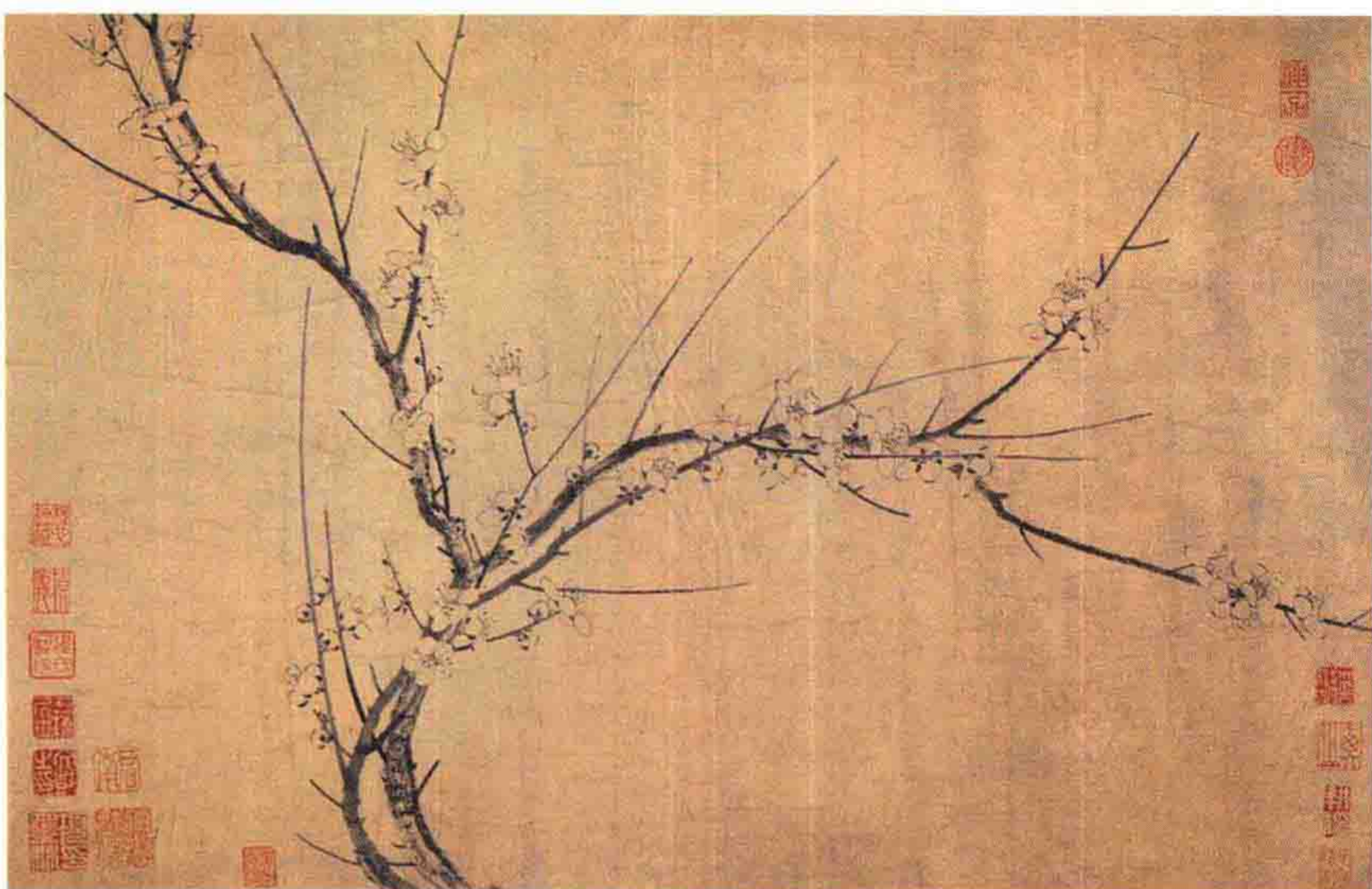
宋·赵佶《梅花绣眼图》

宋·赵孟坚《岁寒三友图》

等。王冕的《墨梅图》有许多形式，笔下的梅花用淡墨轻染，仅花蕊用重墨点画，长长的枝干舒展秀挺，枝头缀满繁密的梅花，或含苞欲放，或绽瓣盛开，正侧偃仰、疏密有致、千姿百态，犹如万斛玉珠撒落人间。洁白的花朵与劲挺的枝干相映照，画面虽未设色，但梅花的清香似从纸上透出，令人陶醉。吴瓘的《梅竹图》以寥寥数笔就表现出瘦枝疏花间的春意，笔力简练、挺拔。

到了明代画梅名家越来越多，有陈宪章、文徵明、徐渭、陈继儒、陈洪绶、刘世儒、孙克弘等。代表作品有陈宪章的《万玉图》、文徵明的《冰姿倩影图》、徐渭的《梅花图》、陈继儒的《梅花图册》、陈洪绶的《梅花山鸟图》、孙克弘的《梅竹扇面》等。这些名家笔下的梅花或绽放枝头绚丽多彩，或枝瘦花稀清丽秀雅，或与竹石山禽为伴相得益彰，带给人淡雅、宁静之感。

宋·扬无咎《四梅图》(局部)

清代出现了弘仁、石涛、恽寿平、高凤翰、汪士慎、金农、李方膺、罗聘、虚谷、赵之谦、吴昌硕等名家，以梅为主题的作品更加丰富。弘仁的《梅花图》仅绘一梅枝、几朵花，老干虬曲，小枝如屈铁，俏丽动人。这一时期的恽南田的画风则清新雅丽，其没骨画法风靡一时。他在继承了徐崇嗣的没骨花卉画法的基础上，又深得黄筌的精髓，重视写生，以花传神。其作品既有工笔的严谨性，更具写意的笔墨韵味。海派艺术大师吴昌硕画梅，采用书写大篆和行草的笔法，其画的梅花古韵盎然、笔法老辣，布局取对角斜势、大起大落，用枝干衔接以增加画面气势。

现当代之际更是名家辈出，其中包括张大千、刘海粟、陆俨少、陈少梅、陈之佛、于非闇、田世光、于希宁、孙其峰等。他们传统功力深厚、笔墨苍劲、画风各异，可谓百花齐放。张大千一生极爱梅花，他画梅的作品中老干遒劲屈曲，数朵梅花错落有致、暗香隐隐，颇能传梅花雅秀之神韵，显梅花孤芳之高雅，展梅花傲骨之个性。于希宁

元·王冕《墨梅图》(局部)

明·陈宪章《梅花图》(局部)

的《翠竹腊梅》《墨梅》、于非闇的《梅鹊图》《梅花双禽图》《喜上眉梢》《绶带双清》、田世光的《迎春》《白眉长寿》、张其翼的《梅花双寿图》、孙其峰的《白梅双喜》《梅花白头》等都堪称精品，令人百看不厌！

其中，于非闇的工笔花鸟画风格独特，他从学清代陈洪绶入手，又深入研习宋画，在勾线用笔上强调吸收书法的笔法，设色上主张柔婉鲜华。因此，他的画既有传承，又不失个人风貌。他的作品有的笔墨含蓄隽雅，有的重彩设色浓郁，渗透着宋人高古的气韵，不因艳丽而媚俗，正是大师的高明之处。于非闇画梅，枝干的用线虽然粗犷却不显粗糙，笔势稳重结实，枝杈舒展得当，细致的皴擦使枝干具有很强的立体感。几朵梅花点缀其中，简练不失华贵，娇羞不失大方。

当今，随着各种艺术流派的发展，各种艺术语言的不断丰富，以梅花为主题的艺术作品也越来越多，越来越动人，更具感染力。不管是写意水墨、工笔设色，还是重彩制作、特殊技法等，只要把梅花的美丽、梅花的精神、梅花的正能量传播出来，并且坚持创新、与时俱进，相信这片梅花园地将会更加灿烂。

清·弘仁《梅花图》

清·吴昌硕《墨梅》

第二章 梅花的特点和基本画法

一、梅花的特点

中国种植梅花至少有三千年的历史。据唐人笔记小说记载，隋人赵师雄迁官到广东罗浮，一日遇见一丽人，与之聊天饮酒甚欢。赵师雄酒醉睡去，醒来时却发现睡在一株梅花树下。后人遂用“罗浮一梦”比喻人生如梦，好景不长，也用“罗浮”“罗浮美人”“罗浮梦”代指梅花。

梅花属多年生木本植物，同玉兰花、木棉花一样，每到开放的季节先开花再长叶，我们主要了解一下枝干和花的特点。梅的树皮为灰绿色，老干虬曲苍劲而粗糙，小枝杈挺拔而平滑。花头分单瓣和复瓣，花梗短，花瓣呈倒卵形，但常常被表现为圆形。花萼通常为红褐色，但有些品种为绿色或绿紫色。梅花的花期在冬季，每当它们怒放的时候，就会打开娇小玲珑的花瓣，红色的如烈焰般艳丽，白色的如洁白的羽毛，绿色的如碧绿的宝石……

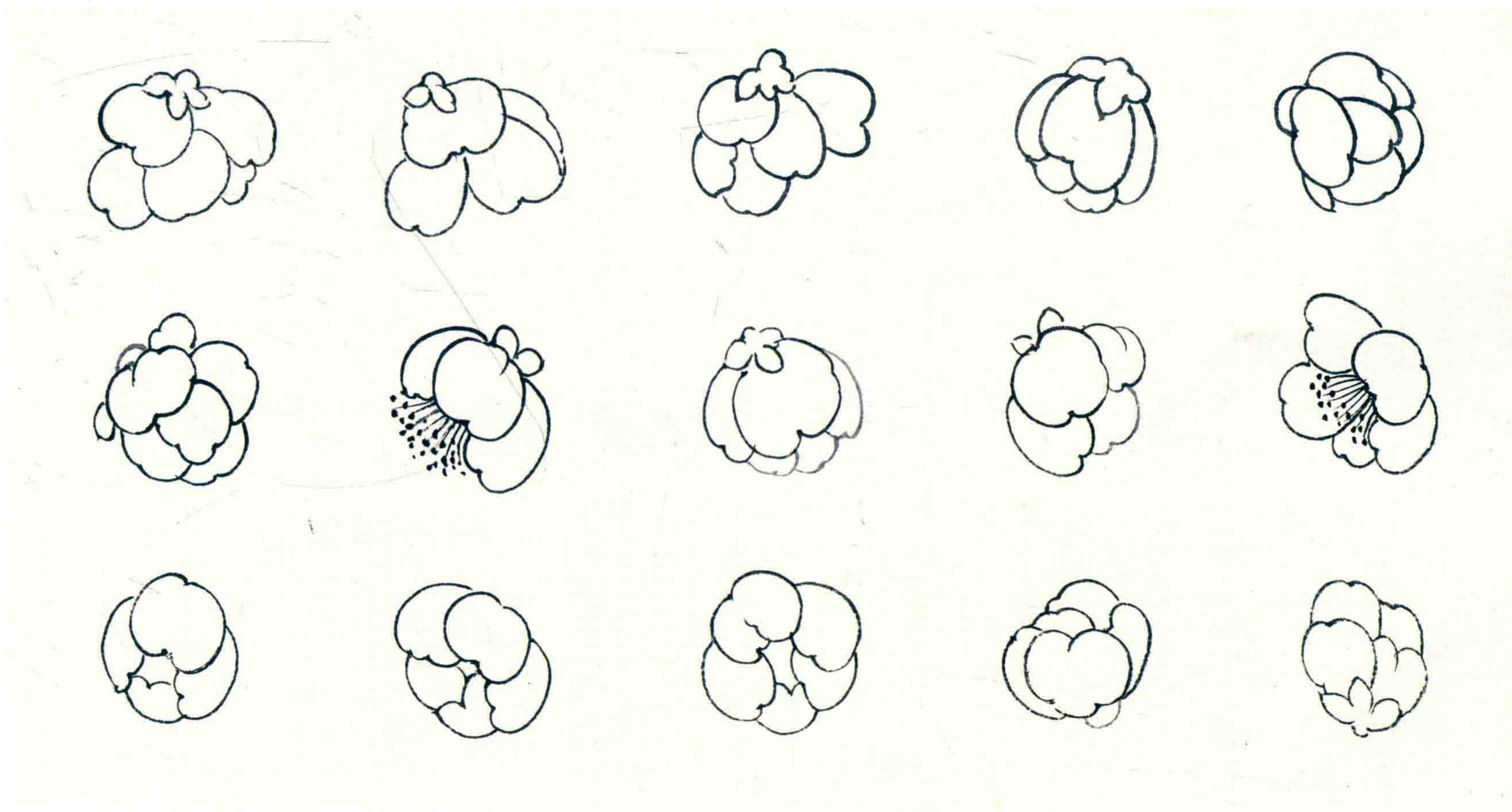
白梅花

梅枝

二、白描

白描是指用墨线勾描物象，不着颜色就可以作为独立的作品，有的白描作品会略施淡墨渲染。白描技法分为单勾和复勾。单勾包括一色单勾和浓淡单勾。用同一墨色的线勾描整幅画的称为一色单勾；用浓淡不同的墨色勾成的，如用淡墨勾花，浓墨勾叶称浓淡单勾。复勾是指先以较淡的墨勾线，再以浓墨对局部或全部的线条进行勾勒。复勾可以加强所描绘物象的力度、厚重感和质感。

梅花花苞白描

折枝梅花白描

白描不但可以作为具有独立艺术价值的画种，而且是学习工笔画最基本的练习手段，是工笔画设色之前的必要步骤。它要求线描流畅生动、笔意连贯，讲究线的粗细、曲直、疏密、轻重、刚柔和韵律等。

梅花白描作品图示一

梅花白描作品图示二

三、染色

染浅色的梅花，先调浅粉红色、淡黄色，从花瓣的根部进行分染，至少要染三遍才能达到一定的效果。再用白色从花瓣边缘向花瓣根部分染，与开始所染的颜色自然衔接上。

染红色的梅花可以先用朱磬加曙红罩染花瓣，待干后再用胭脂或深红色进行分染，也可以按照先分染再罩染的顺序画。染色完成后，接着就是点花蕊，勾蕊丝。通常用藤黄加白色点花蕊，以白色勾蕊丝。

梅花花头设色图示

四、枝干画法

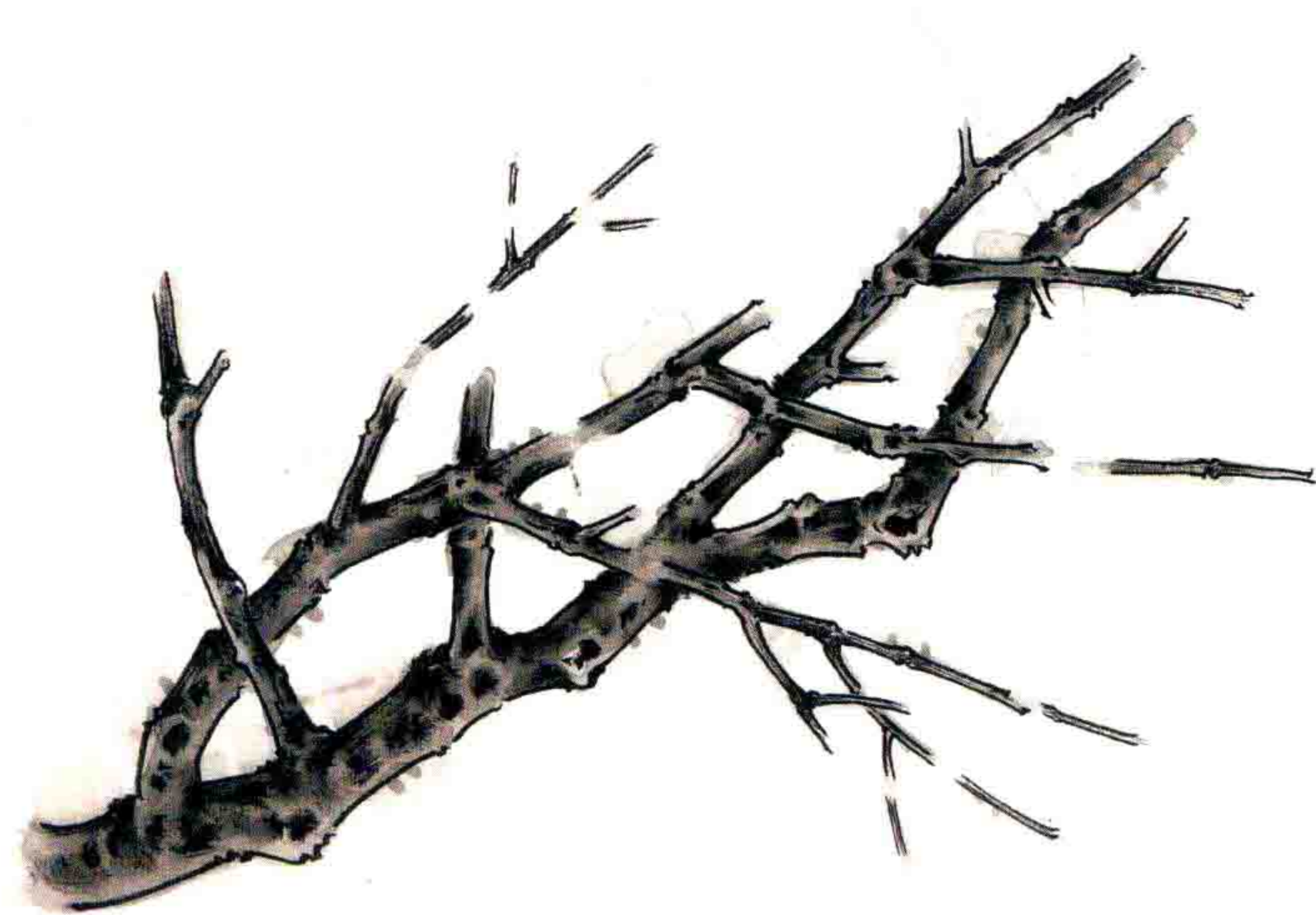
工笔梅花中的枝干常以双钩、皴染的技法表现。下面四幅图展示的是梅枝的不同姿态和画法步骤。

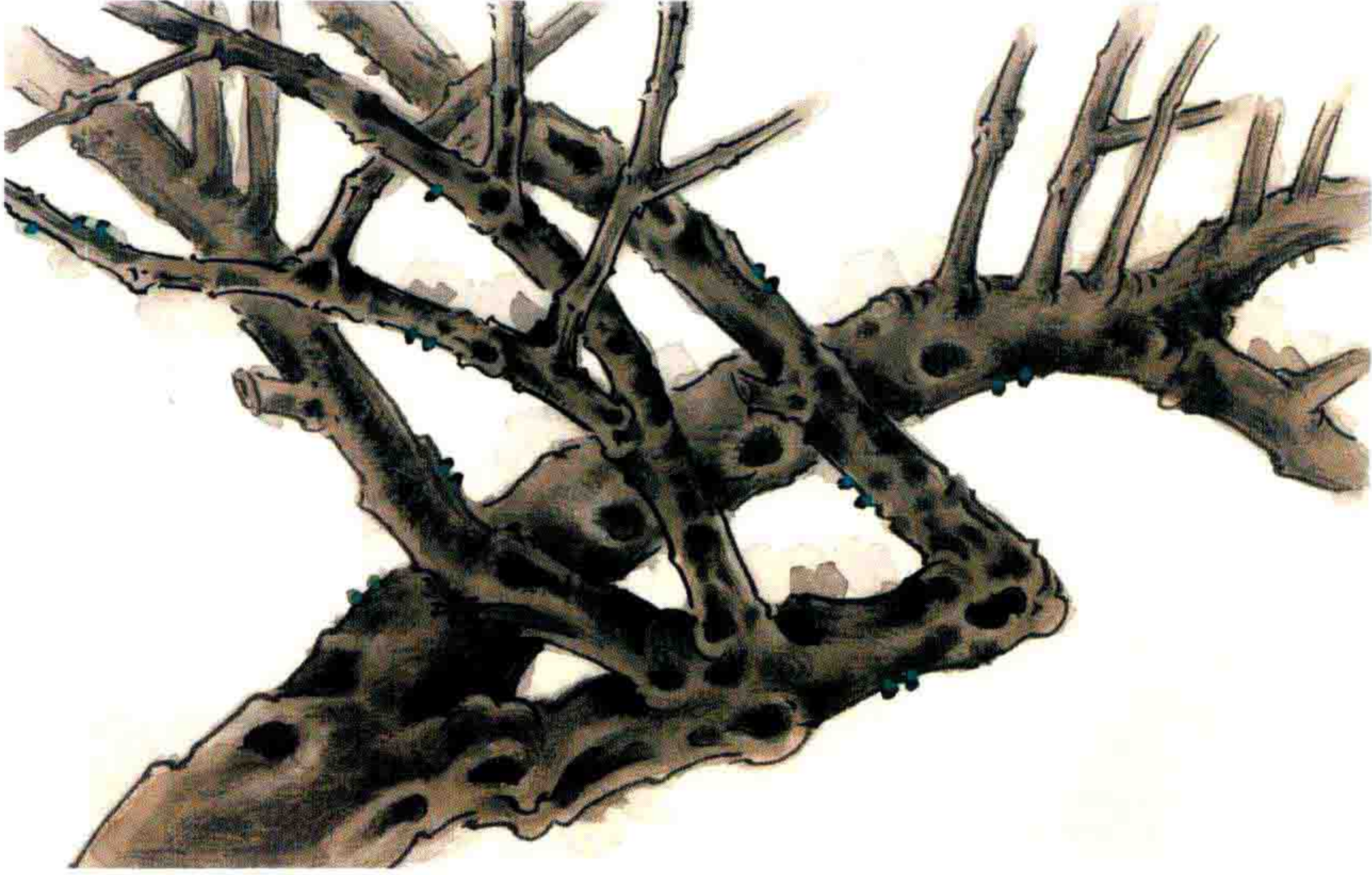
步骤一 用重墨双钩枝干，留出画梅花的位置。

步骤二 用重墨皴老干和小枝上的凹凸、肌理效果。

步骤三 用稍淡的墨渲染枝干。把这些枝干视为圆柱体，主要染暗面，刻画体积感。

步骤四 染色。调赭石加墨罩染枝干，亮面可用赭石提染。最后用石绿点苔。

第三章 工笔梅花画法

一、《梅香清润》

步骤一 确定主题、色调及整体构图，做到胸有成竹。用深浅不同的墨色勾皴结合画枝干，以淡墨勾梅花花瓣。（上图为了使读者看得清楚，都以较重的墨勾线。）

步骤二 用白粉加清水调淡罩染花瓣。用墨反复皴染枝干结构，使其更加厚重，虚实更加明显。以稍重的墨点枝干上的苔点。

步骤三 调草绿加赭石和淡墨罩染枝干三至五遍，注意前后虚实关系。用花青加藤黄和白粉（可适当加赭石和石绿）进行调和，分染花瓣二至三遍。以赭石加胭脂和草绿点花萼。

步骤四 用赭石调朱砂勾蕊丝，调藤黄加朱砂点蕊。以石绿稍加赭石和草绿在深色苔点上复点。用花青调淡墨继续分染枝干。调整画面，最后题款、盖章。

二、《花间戏春》

步骤一 用深浅不同的墨色由近及远勾画枝干。用淡墨勾花瓣。以稍重的墨勾麻雀。（上图为了使读者看得清楚，都以较重的墨勾线。）

步骤二 调较淡的白色罩染花瓣。用深浅不同的墨色皴染枝干结构，使其更加厚重。用中墨分染麻雀的绒毛部分，以重墨平涂飞羽。