

美

术

爱

好

者

之

友

怎样画

提高篇

梅

闵文彬 著

①

②

③

江苏美术出版社

志

林

園

梅

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 梅

(提高篇)

闵文彬 著

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样画梅(提高篇)/闵文彬编著.—南京:江苏美术出版社,2004.10

(美术爱好者之友)

ISBN 7-5344-1824-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第098245号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华
封面设计 王洪志
文字审读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名 怎样画梅(提高篇)
编 著 闵文彬
出版发行 江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团地址 江苏出版集团(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 4
版 次 2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷
印 数 1-10,210册
标准书号 ISBN 7-5344-1824-0/J·1736
定 价 12.00元

营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

画梅述要	(1)
上升式画法举要 (一)	(2)
上升式画法举要 (二)	(4)
下垂式画法举要 (一)	(6)
下垂式画法举要 (二)	(8)
横出式画法举要 (一)	(10)
横出式画法举要 (二)	(12)
上升下垂式组合画法举要 (一)	(14)
上升下垂式组合画法举要 (二)	(16)
上升横出式组合画法举要 (一)	(18)
上升横出式组合画法举要 (二)	(20)
下垂横出式组合画法举要 (一)	(22)
下垂横出式组合画法举要 (二)	(24)
画梅的笔墨方法举要	(26)
梅与兰的组合画法举要 (一)	(32)
梅与兰的组合画法举要 (二)	(34)
梅与竹的组合画法举要	(36)
梅与竹石的组合画法举要	(38)
梅与水仙的组合画法举要	(40)
梅与山茶的组合画法举要	(42)
松与梅的组合画法举要	(44)
松竹梅石的组合画法举要 (一)	(46)
松竹梅石的组合画法举要 (二)	(48)
梅兰竹菊的组合画法举要 (一)	(50)
梅兰竹菊的组合画法举要 (二)	(52)
梅与喜鹊的组合画法举要 (一)	(54)
梅与喜鹊的组合画法举要 (二)	(56)
梅与鸡的组合画法举要	(58)
作者简介	(60)

画梅述要

梅于中华人文，渊深、源远、流长。

冷艳、幽芳、清标；雪姿、冰肌、傲骨；品格高洁，风韵娴雅；出于自然，及于人寰。自古国人喜梅、爱梅、观梅、赏梅；咏梅、赞梅、艺梅、画梅。形诸笔墨、入诸文艺。梅与松、竹，合称“岁寒三友”；与兰、竹、菊，誉为“草木四君子”，风流蕴藉，绵延至今。

梅，严冬早春，先叶开花，花后结果，赞谓“东风第一枝”，始见于炎帝之经，观梅载于“夏”，咏梅在“春秋”，艺梅、赏梅溯自“汉”，图梅、画梅“唐宋盛”。

历代画梅，名家辈出，流派纷呈，但画梅不像咏梅。咏梅是作者对梅精神的感悟，也可以展开想象的翅膀，在虚拟的空间里自由驰骋；画梅是画家对梅花情感的流露与再现，既要遵守梅花的自然物象形态，同时还要对梅花的物象进行理性的取舍。画梅以气质为上，要用自己的笔墨去表现其神韵，赋予其生命、灵魂，使其人格化。

画梅首先要多临摹，学习和借鉴别人成功的经验，掌握前人表现物象的方法和艺术处理手段。其次是多写生，通过写生练习，了解梅花、梅树品种的结构特征和生长规律，为艺术创作打下坚实的基础。再次就是注意画梅的表现形式及艺术风格。工笔画法要求工整细致，而写意画法要求概括力强，主次分明，笔墨精炼，所描绘的梅花贵在似与不似之间，以充分体现美学专家所表达的“风格即人”。

本书是在《怎样画梅》已有“入门篇”的基础上新出版的“提高篇”系列丛书，内容保持延续性。不同的是此套丛书编辑体例强调运用，以“画法举要”的形式细化“入门篇”中的基本知识和基本要求，将中国画中画梅的基本规律与构图规律结合起来，以此作为切入点，单列“笔墨方法举要”章节进行阐述，提升初学者对中国画本体语意和要求的认识，帮助初学者在已会“怎样画”的基础上举一反三地将所学灵活地运用起来，把基本知识转化提升为基本技能，真正掌握中国画的基本规律和审美内涵。

画梅历史悠久，古往今来技法风格繁多，限于篇幅，仅选自己比较熟悉的题材和技法，其中有关论述和画法介绍，也只是以个人的浅见和习作画法结合有关资料编写而成，谨供读者参考。不足之处，敬请指正。

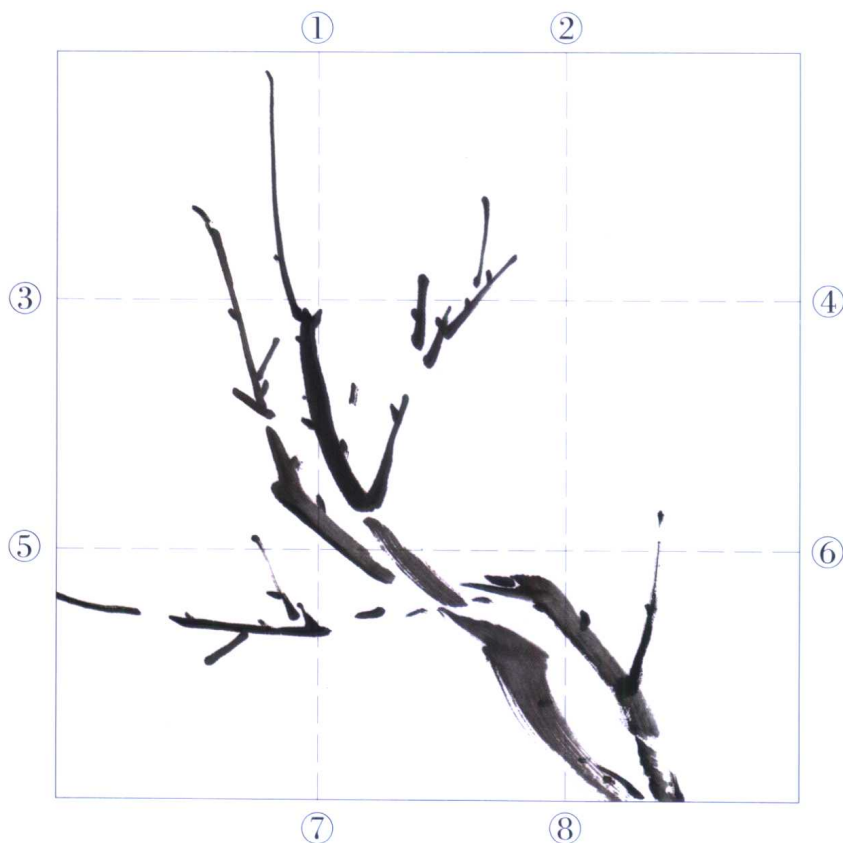
闵文彬

2004年初夏于姑苏娄东

上升式画法举要 (一)

画梅重点要练习枝干的画法。枝干用墨要浓而干，行笔侧锋逆使，运笔求顿挫，有节奏，干与干、干与枝交叉成“女”字形定势。

第一步：从⑧位向①位出枝，注意枝干姿态的曲直、顿挫、交叉，并空出梅花位置。

第二步：用淡墨圈梅花。勾勒梅花古人称“圈花之法”，要注意梅花正、侧、俯、仰的变化和生长规律的表现。梅花短枝密长枝疏，要注意合理搭配。

第三步：浓墨点画花蒂、花心，撇竹叶，用淡花青点花蒂及花瓣周围，衬托出白梅的白色。

第四步：淡赭石色点染花心。题款、钤印完成。

上升式画法举要

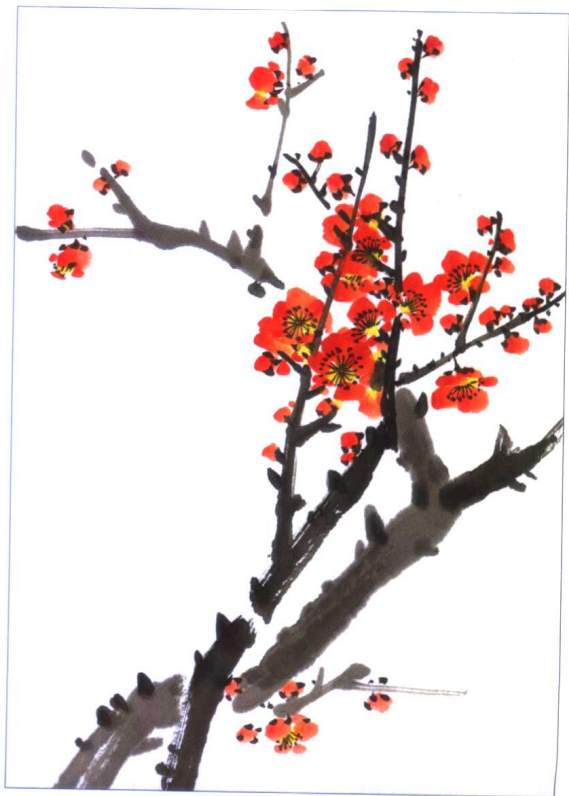
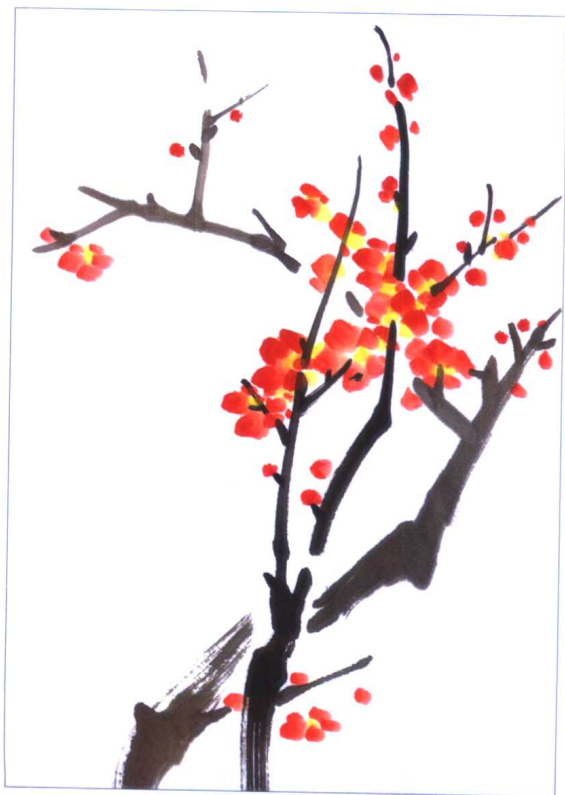
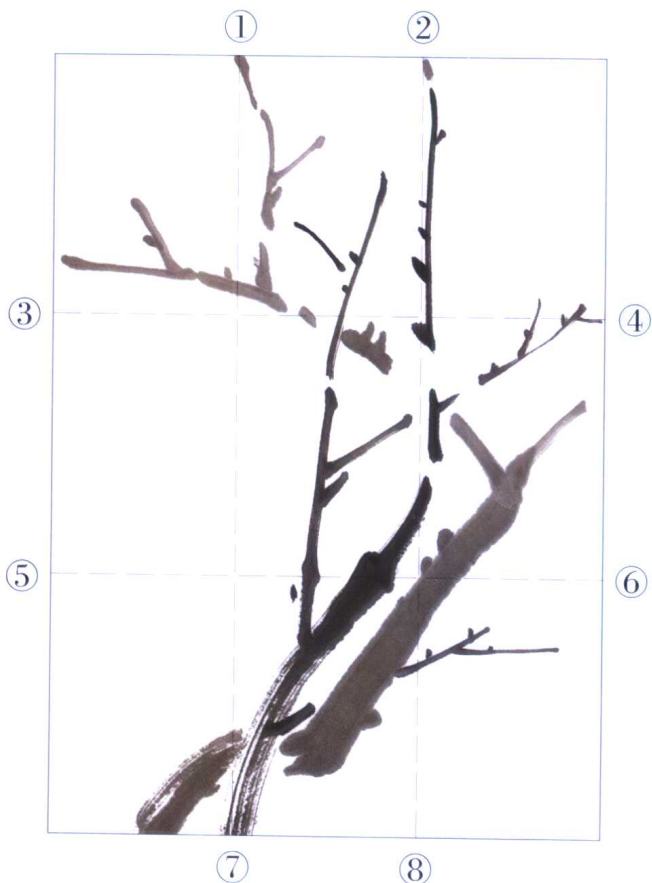
(二)

画梅花要画主干。主干用笔要屈曲苍劲，宜留有飞白。其次画枝，画枝用笔要劲健挺俏、舒展。

第一步：浓墨画主干，长短枝用笔劲挺，交叉成“女”字形，断开以备添花。趁湿在枝干上用焦墨点苔，点苔随笔而上，与枝干若即若离，忌刻板。

第二步：单个梅花都是五瓣组成，画时要分出全开、半开、初开和含苞待放之不同。花形要分出正、侧、偃、仰、背之区别。蘸曙红色，笔尖略调朱磠色，侧锋落笔，笔尖向外，笔根朝里，收笔要沉稳，成内虚外实之状，一朵一朵地逐步完成。一笔之色由深画到淡。用藤黄色加花青色调成淡绿色，在花心部染一遍。

第三步：用较深红色（渗墨）画花托。花形为偃、侧、背及花苞等可见花托，使其与枝干连接起来。丝须点心用细笔，深红色，一笔笔分段组成圆形。最后在须顶端点英，点英要不即不离。

第四步：花完成以后可在枝干上丰富些点苔及连接。在花的空处，用汁绿色点染（梅花先花后叶，在开花时是无叶的），点染是与红梅产生红绿色对比，丰富画面。题款、盖章完成。

下垂式画法举要

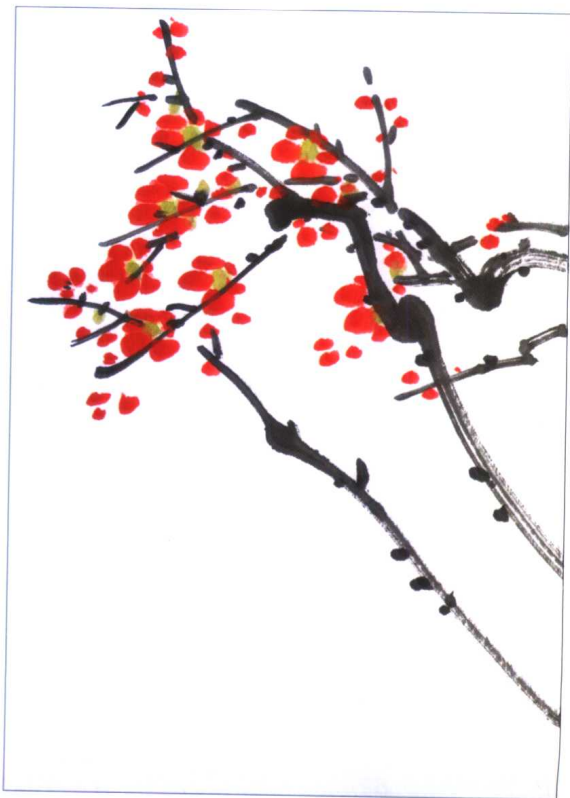
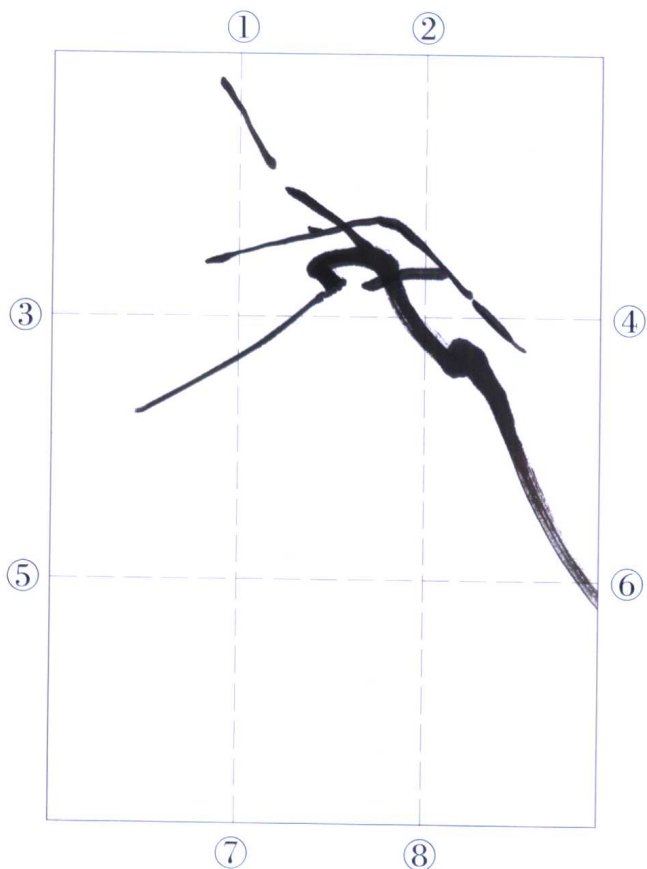
(一)

梅花的枝干在表现中占很大分量。老干变化多姿，表皮多皱，多结节；新枝挺拔有力。老干、新枝前后穿插十分丰富，按生长关系可三五笔概括为一组，经过组织可一组一组地画，形成长短、曲直、粗细、宽窄等变化。

第一步：先从①位向⑥位中墨画下垂枝，一主一辅成“女”字形交叉，留出空白，准备着花。并注意梅干梅枝的往复、轻重、曲直、刚柔之变化。

第二步：继续出枝，画出老树主干。用较淡、较干的墨卧锋画主干。梅花的老干要变化多姿，表皮多皱，有结节；根部出两根新枝，成一高一低状，要挺拔有力。

第三步：疏密有致地用大红色笔尖蘸曙红色，点画花蕾、花朵。以胭脂色加墨勾点花心和花萼。

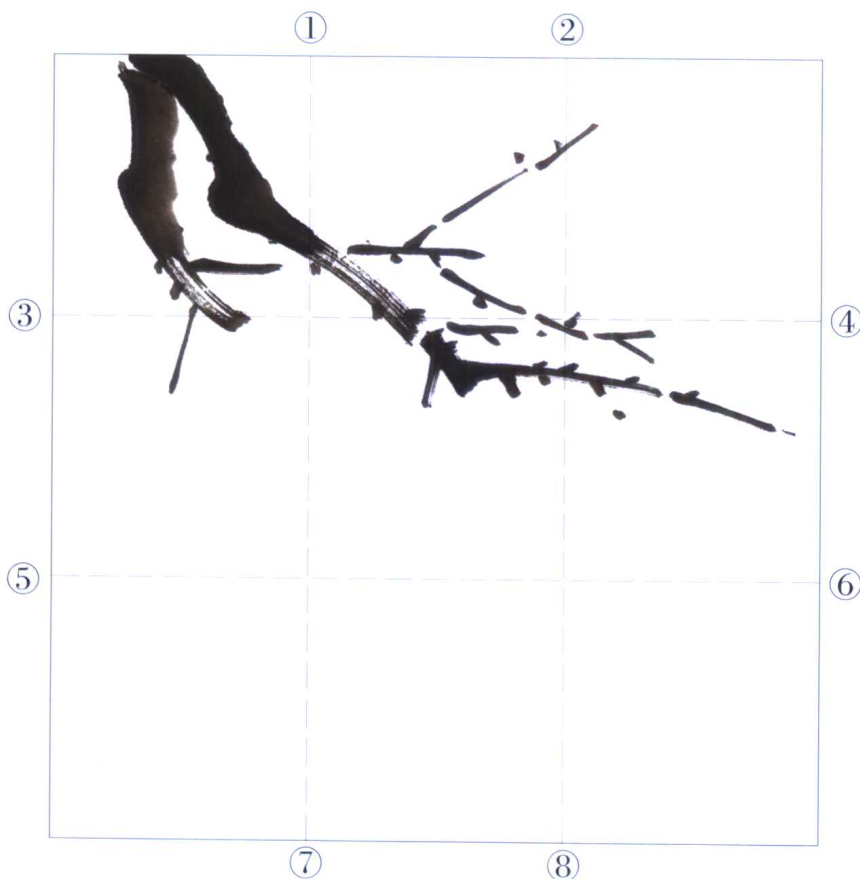
第四步：调整画面，点苔。题款、盖章完成。

下垂式画法举要 (二)

梅花有单瓣和复瓣之分,色彩有深红、浅红、白及白中带绿色。按枝分,枝有直、横、斜、虬型等。即直脚梅、垂枝梅、龙游梅、横枝梅等。在写生时应处理好枝干的长短和疏密关系,充分表现老干的刚健,新枝的挺拔。花朵的正侧透视、花蕾的大小分布要仔细观赏、体味,努力表现出其万千姿态。在此基础上,概括提炼造型,精心组织画面构图。

第一步: 先以浓墨中锋从①位斜出,向④、⑥位画出下垂的枝条,注意长枝疏、短枝密的疏密、交叉关系。留出空位,以备着花。

第二步: 中墨从③位至⑦位画出主干,与下垂的枝条形成粗细、浓淡的宾主呼应关系。淡墨圈梅。

第三步：画寒雀。
先选择适当位置，从背部丝毛画背，加画翅翼，添画尾，画嘴、眼、胸腹等，鸟的脚肢因立于雪中，故不勾爪。

第四步：用藤黄色调赭石色染梅花花心，淡汁绿色染梅花周围，花瓣用白粉染。散锋淡汁绿色粗放松灵地点写积雪。用曙红色加白粉染鸟嘴，淡赭石色染头、颈、胸、腹、翅、尾等处，淡墨染羽毛处。干后白粉染颈、腹处。题款、盖章完成。

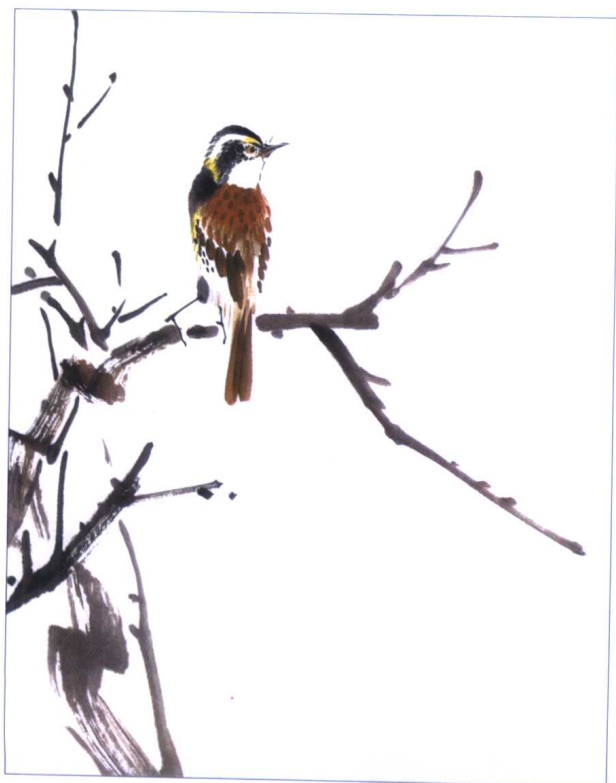
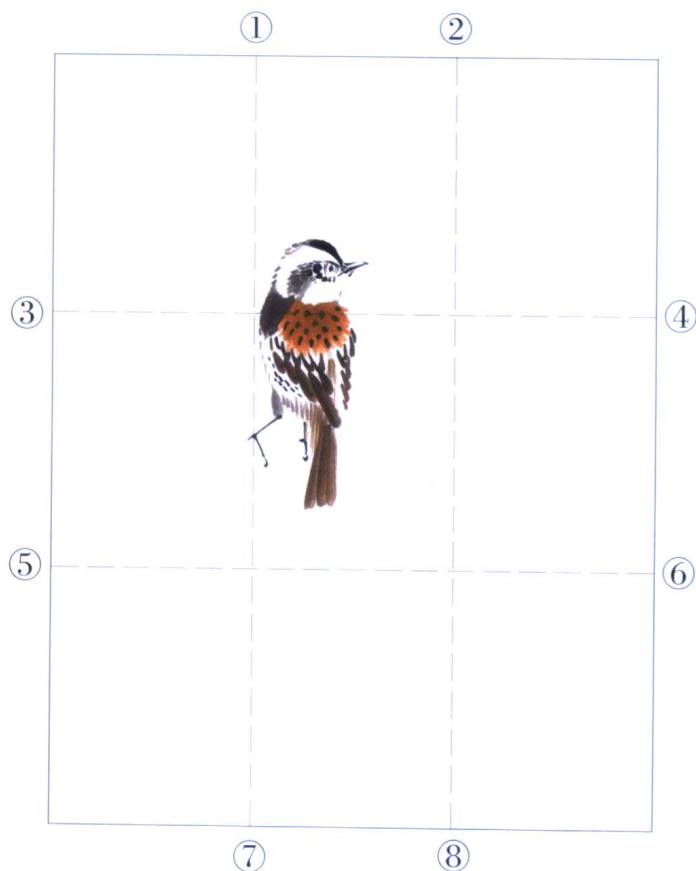

横出式画法举要

(一)

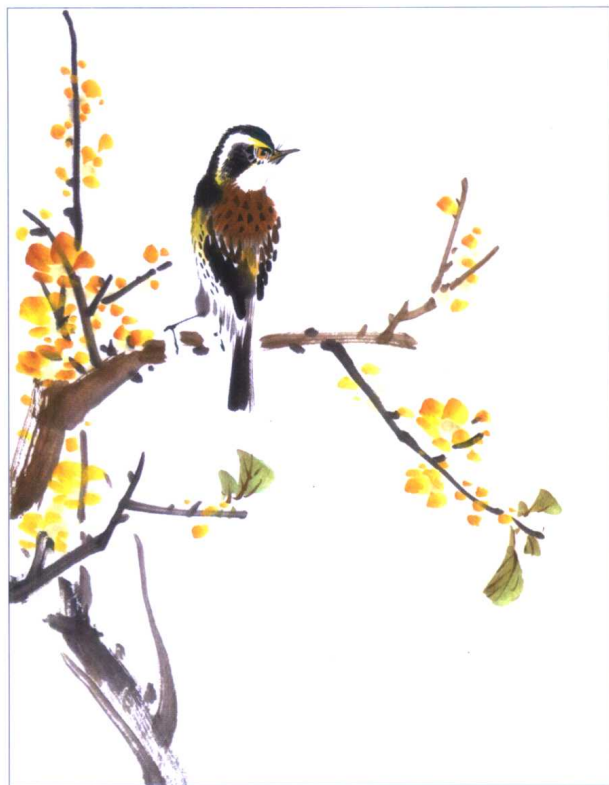
腊梅，原产我国华北地区，落叶灌木，属腊梅科。花黄如蜡，芳香。著名优秀变种磬口素心等，在宋朝发现，极受欢迎，今为著名园林花木，耐寒耐热，寿命长。枝条姿态优美，富于诗情画意。

第一步：先用赭石色加中淡墨丝毛画鸟背羽，接着再用中淡墨勾画翼、尾。画嘴、眼，补腰，补小腿，鸟脚画成踏枝状。

第二步：笔蘸淡赭石色再蘸墨，侧锋横出笔过鸟脚画腊梅枝，注意梅枝的疏密参差关系。

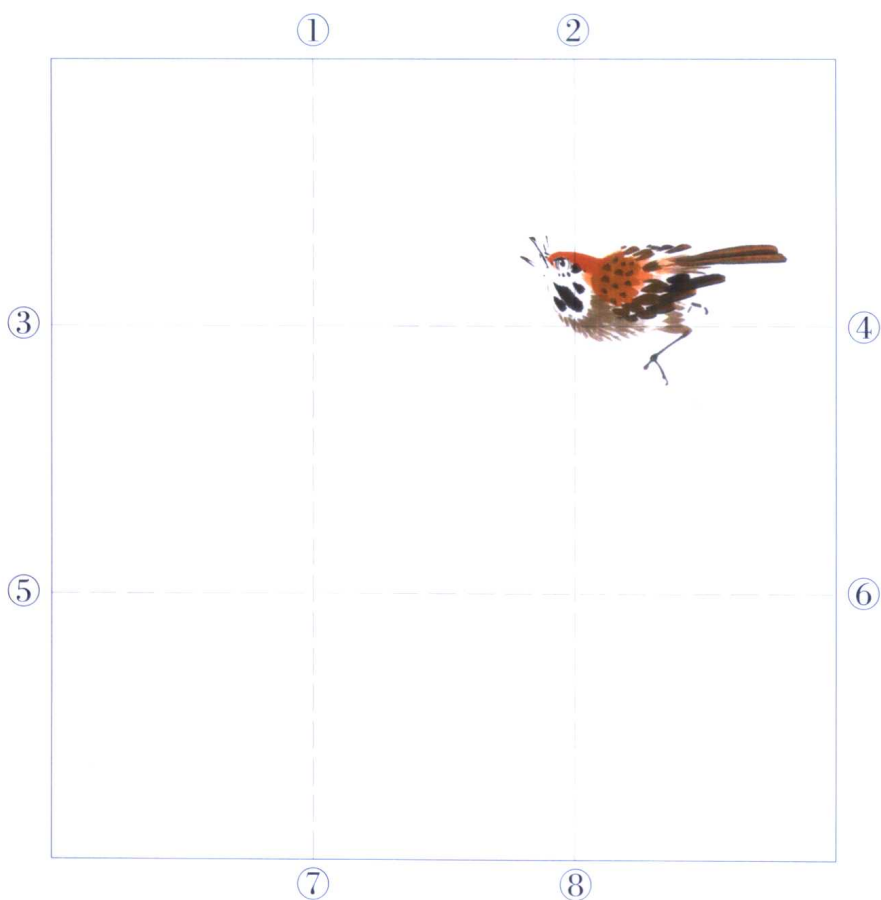
第三步：藤黄色调中黄色，笔尖蘸赭石色点腊梅花。注意花瓣与花蕾的分布位置。枝梢画一二片残叶，以示冬天。鸟的背、喉、腹等处用淡墨染一遍。

第四步：用头青色染鸟头顶，藤黄色染眉及鸟腹，淡赭黄色染鸟眼。待色干后用白粉染鸟喉、鸟腹。淡汁绿色画湖石，腊梅花周围用汁绿色染，与腊梅花的黄色形成对比，烘托出梅花。题款、钤印完成。

画梅最重要的是出枝干，要搭配得好。特别是出细枝，要大胆落笔，细心收拾。画得好坏在于收拾，收拾得好坏，体现出画者水平。

横出式画法举要 (二)

写生是到生活中去观察、体验，培养眼力、魄力和笔底功夫，多画多练就可以“熟能生巧”。

第一步：先画踏枝麻雀。

第二步：出梅枝。先以浓墨出主枝，过鸟脚成踏枝状。注意墨色有浓淡变化，要有木本的感觉，起笔落笔要有回锋。上挑小枝，留出画梅空隙。