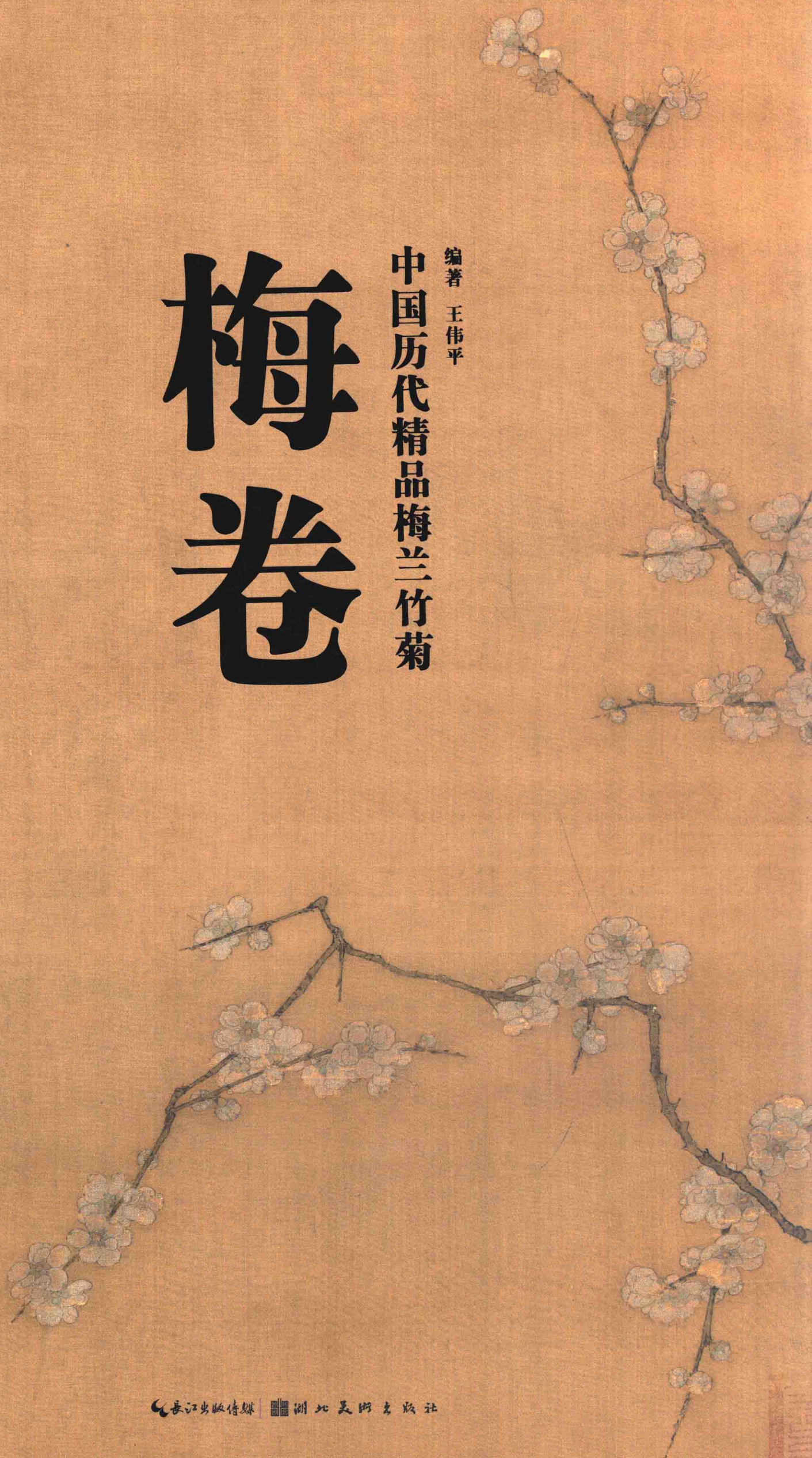

梅卷

中国历代精品梅兰竹菊

编著 王伟平

梅卷

中国历代精品梅兰竹菊

编著 王伟平

《中国历代精品梅兰竹菊》编委会

主 编：王伟平

副 主 编：苏国强

编 著：王伟平

编委主任：刘 健 苏百钧 王伟平

编 委 会：刘 健 王伟平 钱伟强

盛天晔 王 犁 陈 艺

颜晓军 李净洋 孙文科

丛书策划：苏国强

责任编辑：苏国强

装帧设计：敖 露

技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

中国历代精品梅兰竹菊. 梅卷 / 王伟平编著. —武汉：
湖北美术出版社，2014.6
ISBN 978-7-5394-6917-1

I. ①中… II. ①王… III. ①梅花—花卉画—作品集—中国 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第102978号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码：430070

制 版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷：武汉金港彩印有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：26.5

印 数：3000册

版 次：2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

定 价：320.00元

前言

文 / 王伟平、钱伟强

梅花具有顶风凌雪、先春而发的高尚品格，颇可象征刚正忠贞、横而不流的人格，因此也就自然成为文人骚客反复咏叹的对象。在中国文学史上，对梅花的咏赞往往都寓托了作者深远的精神内涵，如陈同甫之诗云“疏枝横玉瘦，小萼点珠光”，是赞美梅花的清贵高古；陆放翁云“当年走马锦城西，曾为梅花醉似泥”，表达出对梅的喜爱之情已臻如痴如醉之境；谢枋得在抗元失败后，隐居武夷，作诗称“几生修得到梅花”，更是以梅花坚贞的品格自期。同样，在中国画创作中，梅也是一个重要的题材，它与兰、竹、菊合称为“四君子”。并逐渐成为中国花鸟画基本功训练的重要内容，尤其是在意笔花鸟画兴起之后，但凡有成就者，几乎没有不擅长梅、兰、竹、菊的。

据历史典籍记载，梅花进入画家的视野始于唐代，于锡有《雪梅野稚图》，梁广有《四季花图》，但只是作为配景出现，技法也不完备，名不甚著。到了五代，技法逐渐丰富，滕昌佑、徐熙以勾勒着色法画梅；陈常则加入书法意趣，以飞白法写干，用色点花；崔白则专用水墨，不施粉黛；李正臣更是一意写梅，深得《水边林下》之致。自此之后，画梅之名家遂先后辈出。

杨无咎作水墨梅花，清淡疏远，气格近于寒荒，但笔墨丰腴，干用阔笔皴擦，花用细笔勾勒，萼蕊严谨而精神，深得和靖先生“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”之致，开后代墨花风气之先。

元代墨梅同样受到文人画家喜爱，出现了多位擅画墨梅的大家，其中最负盛名的首推王冕。

王冕（1287—1359年），字元章，号煮石山农，别署会

稽外史、浮萍轩子、竹冠草人、饭牛翁等，浙江诸暨人，元朝著名书画家、诗人。他终生未仕，曾历览名山大川，北游大都，好友泰不华欲荐以官职，力辞不就，南回故乡，隐居会稽九里山以老。他毕生钟爱梅的清雅之格，曾种梅千枝，筑茅庐三间，题为“梅花屋”，而在其众多的别号中，冠以梅的就有梅花屋主、梅叟、梅翁等，由此不难看出其人生所向所在。

王冕画梅，分点花与圈花两种，点花法如为良佐作《墨梅图卷》，从花面右方横斜出枝，附仰取势，枝干用笔似瘦实腴，花瓣以淡墨点厾而成，在花瓣翻转处以浓墨点出精神，更见神采。题诗曰“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”，传达出画家孤傲清高的心境。

而圈花一种如为云峰上人所作《南枝春早图》，则描绘一株老梅横斜垂挂之状，疏老清癯，势若屈铁，时而露出飞白，有积雪消融之感，梅花以线勾圈而成，有偃仰正覆之分，写含苞盛放之态，千花万萼，生气满楮。而且，王冕画梅有繁密之别，清人朱方蔼曾论及此点云：“宋人画梅，大都疏枝浅蕊，至元煮石山农始易以繁花，千丛万簇，倍觉风神绰约，珠胎隐现，为此花别开生面。”

王冕画梅与之前文人画家相比，还有一些独创的方法。如自然中梅花须蕊多达几十茎，他则加以提炼，概括为七笔，他自己解释说：“影发七须，其中者一，欲长外傍，欲短中长。生于花心，食之味酸，乃结子之须也；侧短者出于花侧，食之味甜，放香之心也。”可见他对梅花做过深入细致的观察。当有人诘问他何以“只画七棘”时，他说：“六出、四出谓之棘梅，乃

村野山中生之，或木之受气不清而然。独五出者，稟冲和之气，有自然之理，故画之。”则将这种技法上升到理学的高度加以阐释，遵循的是格物致知之理。

明代陈录、文徵明、徐渭也都擅长写梅，尤其是徐渭，以意笔作水墨梅花，老干横斜，剑拔弩张，写尽胸中坎坷不平之气，解衣盘礴，脱尽常态，自出机杼。他自题诗云：“从来不见梅花谱，信手招来自在神。不信试看千万树，东风吹着便成春。”由此也可看出他独特的艺术观。

清代金农画梅，以金石书法入画，简雅自然，一任天真，寓新奇于平淡之中，天机流露，超凡脱俗；吴昌硕则以篆籀之法写梅，尽绕金石之气，纵横奇崛，具有一种雄浑磊落的大气度。近代的齐白石、潘天寿、张大千、吴萸之等先生亦皆长于画梅，面貌各异，于古法之外别开新境。

由于经过了画家的概括提炼，画中的梅花成了人格化的艺术形象，较之现实更为生动感人。历代画家画梅，或寄托性情，或感怀境遇，自出机杼，因此面貌也不尽相同，皆有可取之处。但是我们在欣赏、研究、学习古人画梅的技法时，要更多地关注基础技法的理解运用，而不是热衷于某家某派风格特征的模

拟，因为强烈的面貌与风格，是画家特殊生活境遇与思想情绪的反映，若只师其迹而不师其心，无病呻吟，则会落东家捧心之诮，毫无美感可言。

此外，须知古人画法也是从自然中得来，所谓“内师心源，外师造化”，李方膺云“不学元章与补之，庭前老干是吾师”，即是此意。在师古人的同时，也要以自然为师，观察现实当中的梅花，由于生长环境的不同，具体形态也各不相同，对其有一定了解，可以资画面之妙，方能得自然之真宰。

在注重技法锤炼的同时，也要注重综合素质的培养。中国绘画审美讲求气韵，气韵中包括气息，气息近乎品格，历代大家之所以能够创作出经典之作，除了技法的精熟，也在于对传统文化的深刻理解以及在学习传统中对自身品行的修养。所以古人说“人品既高，气韵不得不高。”情趣者，乃画者之幽情，造化之生机，惟独有会心者，方能意会而神交，传情而达意。

学习中国画是一件长久之事，非一朝一夕所至，切不可急于求成。当以大自然为师，不断开阔视野，丰富人生阅历，多看、勤思、苦练，明物理，通画理，掌握绘画规律，举一反三、触类旁通，在绘事上精进不已。

图版目录

宋 赵佶 五色鹦鹉图	1	明 吕纪 狮头梅鹅图	54	明 孙隆、陈录 梅花图（之一）	94
宋 赵佶 梅花绣眼图	2	明 吕纪 雪梅集禽图	56	清 金俊明 梅花图	95
宋 佚名 白梅翠禽图	4	明 雷睿 雪梅山禽图	59	清 费以耕、张熊 梅月嫦娥图	96
宋 赵佶 蜡梅山禽图	5	明 王谦 冰魂冷蕊图	60	清 恽寿平 双清图	97
宋 赵佶 梅雀图	6	明 朱瞻基 暗香疏影图	62	清 恽寿平 花卉图十开	98
宋 林椿 梅竹寒禽图	7	明 陈录 梅花图	64	清 恽寿平 寒香图	99
宋 赵孟坚 岁寒三友图	8	明 陈录 烟笼玉树图	65	清 赵之谦 花卉册十开	100
宋 赵孟坚 岁寒三友图	9	明 陈录 孤山烟雨图	66	清 金农 红绿梅花图	101
宋 扬无咎 四梅图	10	明 陈录 梅月辉映图	68	清 金农 梅花图	102
宋 扬无咎 雪梅图	16	明 陈道复 梅花水仙图	71	清 金农 梅花图	104
宋 马麟 雪梅图	20	明 陈洪绶 梅石图	72	清 金农 墨梅图	105
宋 马麟 梅竹图	21	明 陈洪绶 梅花山鸟	73	清 金农 墨梅图	106
宋 马麟 层叠冰绡图	22	明 陈洪绶 梅竹图	74	清 金农 墨梅图	107
宋 马麟 梅竹图	24	明 陈洪绶 梅花小鸟图	75	清 金农 梅花图十二开之十二	108
宋 马麟 梅花双雀图	25	明 陈洪绶 梅花图	76	清 金农 梅花图	109
宋 马麟 梅花小禽图	26	明 陈洪绶 古梅图	77	清 金农 梅花图	110
宋 佚名 梅竹双雀图	27	明 陈洪绶 梅石图	78	清 金农 梅竹图	111
宋 岩叟 梅花诗意图	28	明 陈洪绶 卧石老梅图	79	清 金农 梅花册之一	112
宋 徐禹功 雪中梅竹图	30	明 徐渭 墨花九段图	80	清 金农 梅花册之二	112
宋 佚名 梅竹戏雀图	34	明 徐渭 四季花卉图	82	清 金农 墨梅图	113
宋 马远 梅石溪凫图	36	明 胡华鬘 梅花册之一	83	清 金农 梅花图	114
元 王冕 幽谷先春图	37	明 胡华鬘 梅花册之二	84	清 金农 梅花图	114
元 王冕 墨梅图	38	明 胡华鬘 梅花册之三	85	清 金农 梅花图	115
元 王冕 墨梅图	40	明 陈淳 花卉册	86	清 金农 梅花图	115
元 王冕 南枝春早图	42	明 陈淳 花卉图册	87	清 金农 梅花图	116
元 王冕 南枝春早图	44	明 孙克弘 梅竹图	88	清 金农 梅花图	116
元 王冕 墨梅图	46	明 孙克弘 梅竹图	89	清 金农 梅花图	117
元 张祐 墨梅图	47	明 陈宪章 万玉图	90	清 金农 梅花图	117
元 钱选 花鸟图	48	明 项圣谟 花卉图	91	清 金农 梅花图	118
元 周之冕 梅花野雉图	52	明 陆复 梅花图	92	清 金农 梅花图	118
明 唐寅 墨梅图	53	明 朱竺 梅茶山雀图	93	清 金农 梅花图	119

清 金农 梅花册之一·····	119	清 万上遴 梅花图·····	150	清 吴昌硕 古梅·····	177
清 蒋廷锡 梅竹水仙图·····	120	清 汪士慎 墨梅图·····	151	清 吴昌硕 绿梅·····	179
清 杨晋 花鸟图十二开·····	121	清 汪士慎 墨梅图·····	152	清 吴昌硕 墨梅·····	180
清 石涛 灵台探梅图·····	122	清 汪士慎 梅花图·····	154	清 吴昌硕 梅花图·····	181
清 李方膺 三清图册·····	123	清 汪士慎 墨梅图·····	155	近现代 齐白石 喜上眉头图·····	182
清 李方膺 梅花图·····	124	清 汪士慎 梅花图·····	156	近现代 齐白石 梅花图·····	183
清 李方膺 花卉册·····	125	清 汪士慎 墨梅图·····	157	近现代 齐白石 寒夜客来茶当酒图·····	184
清 李方膺 瓶梅图·····	126	清 汪士慎 墨梅册之一·····	158	近现代 齐白石 梅花图·····	185
清 李方膺 墨梅·····	127	清 汪士慎 墨梅册之二·····	159	近现代 齐白石 举案齐眉图·····	186
清 罗聘 梅花·····	128	清 汪士慎 墨梅册之三·····	160	近现代 徐悲鸿 梅花图·····	187
清 罗聘 梅花册·····	129	清 汪士慎 墨梅册之四·····	161	近现代 陆抑非 红梅墨石图·····	188
清 罗聘 梅花图·····	130	清 汪士慎 墨梅册之五·····	162	近现代 陆抑非 墨梅竹鸡图·····	189
清 罗聘 梅花图·····	131	清 赵之谦 墨梅图·····	163	近现代 王雪涛 雪梅斑鸠图·····	190
清 罗聘 梅竹双清图·····	132	清 李鱣 山水图·····	164	近现代 潘天寿 梅花芭蕉图·····	191
清 罗聘 梅花册·····	138	清 李鱣 梅兰竹图·····	165	近现代 潘天寿 梅月图·····	192
清 罗聘 梅花册·····	139	清 虚谷 梅花图·····	166	近现代 潘天寿 梅兰竹图·····	193
清 罗聘 梅花图·····	140	清 虚谷 红梅狸奴图·····	167	近现代 潘天寿 墨梅图·····	194
清 罗聘 墨梅图·····	141	清 任伯年 梅雀图·····	168	近现代 诸乐三 水墨梅花·····	195
清 罗聘 二色梅花图·····	142	清 任伯年 梅花仕女图·····	169	近现代 诸乐三 疏影横斜·····	196
清 罗聘 碾月黄昏图·····	143	清 吴昌硕 神仙眉寿·····	170	近现代 诸乐三 拳石梅花·····	197
清 罗聘 梅花图(与方婉仪合作)·····	144	清 吴昌硕 红梅图·····	171	近现代 诸乐三 乾坤清气·····	198
清 罗聘 松梅图条屏之一·····	146	清 吴昌硕 茗具梅花图·····	172	近现代 诸乐三 黑梅图·····	199
清 罗聘 松梅图条屏之二·····	146	清 吴昌硕 墨梅图·····	173	近现代 诸乐三 红白梅·····	200
清 蒲华 篱落横枝梅花图·····	148	清 吴昌硕 松梅图·····	174	近现代 诸乐三 红梅·····	201
清 万上遴 梅花图·····	149	清 吴昌硕 红梅·····	176	近现代 诸乐三 梅兰竹菊·····	202

宋 赵佶 五色鹦鹉图 绢本设色 纵53.3厘米 横125.1厘米 美国波士顿美术馆藏

五色鹦鹉图（局部）

宋 赵佶 梅花绣眼图 绢本设色 纵24.5厘米 横24.8厘米 故宫博物院藏

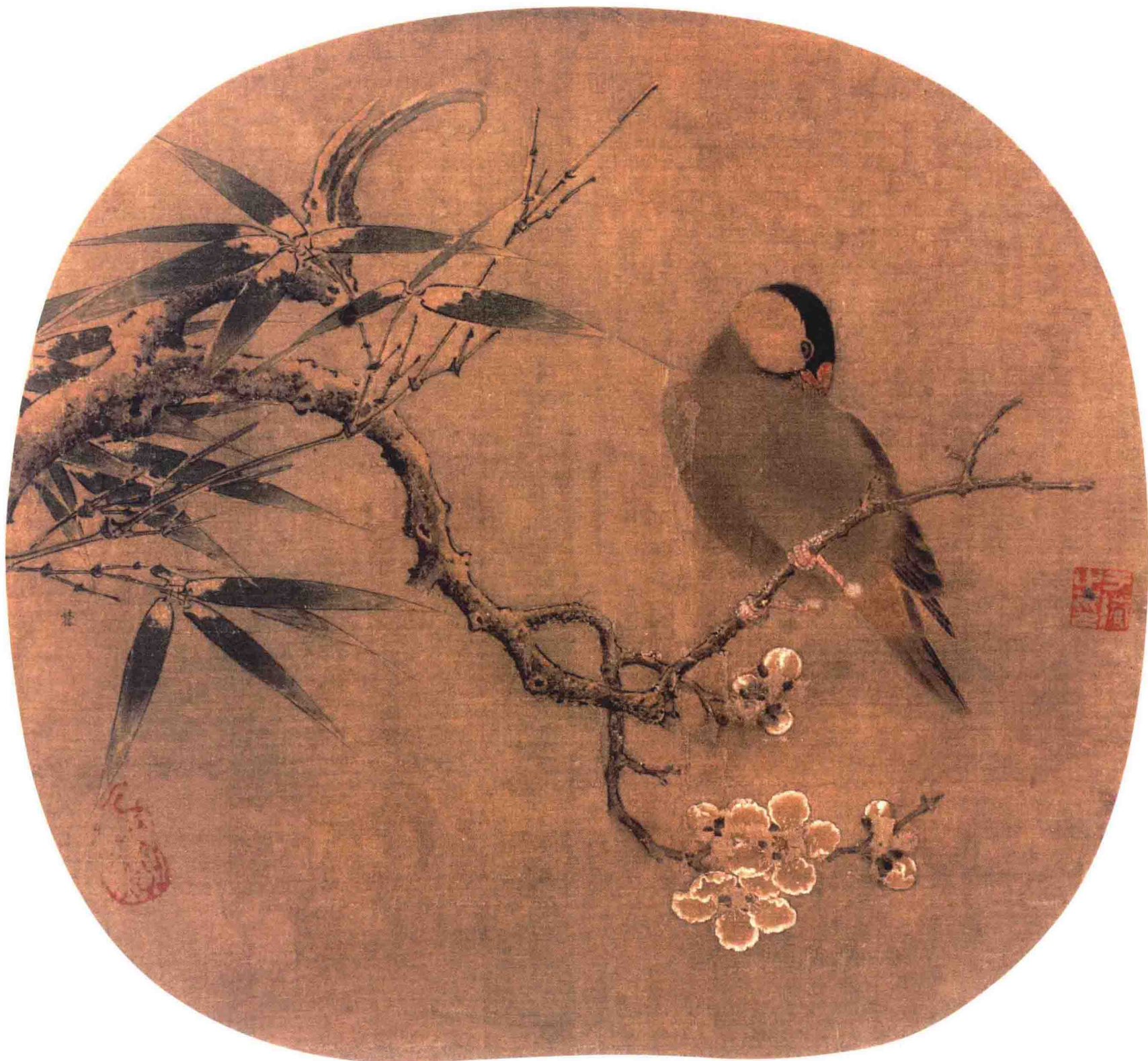
宋 佚名 白梅翠禽图 绢本设色 美国克利夫兰艺术博物馆藏

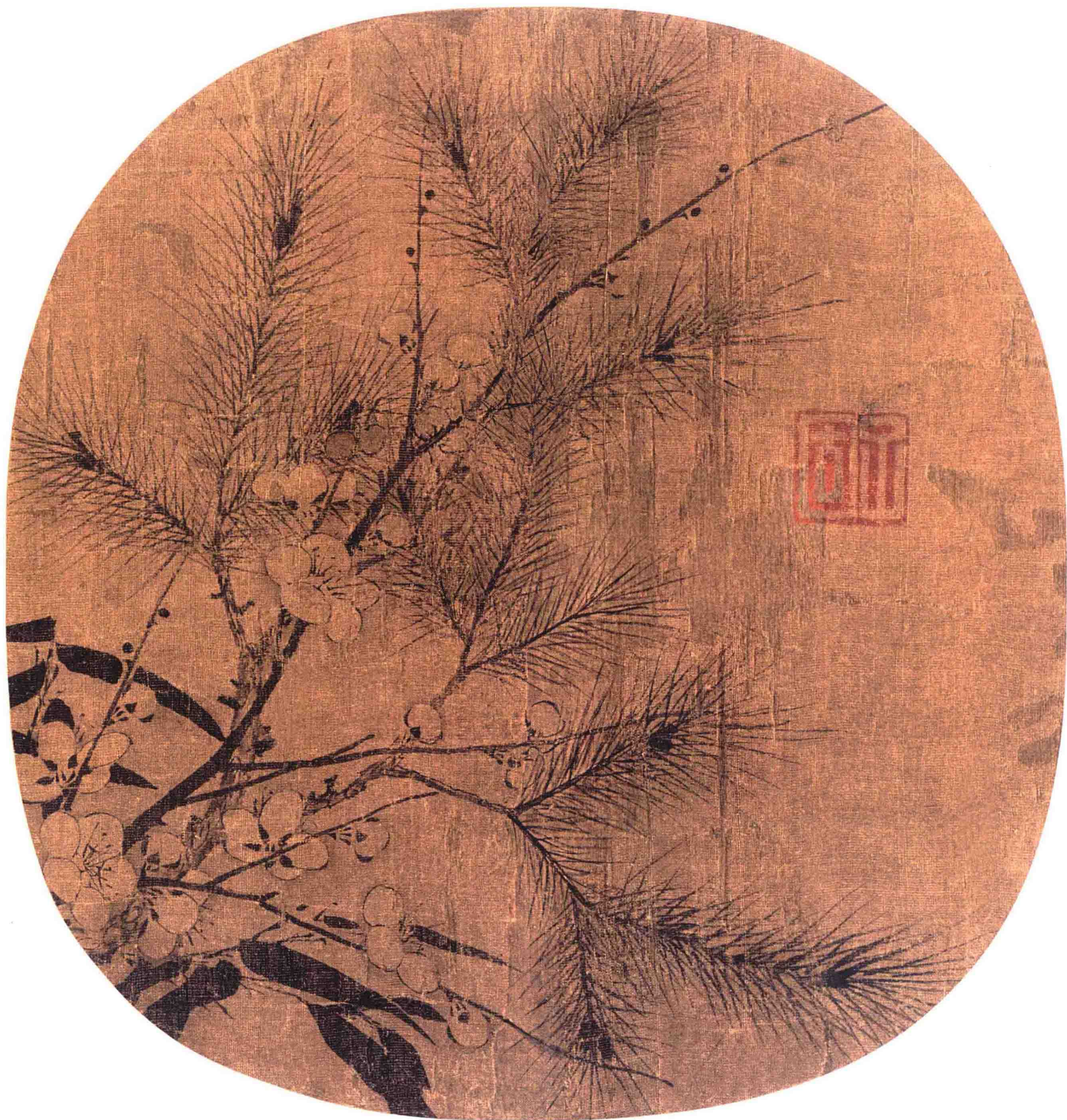
宋 赵佶 蜡梅山禽图 绢本设色 纵82.2厘米 横52.8厘米 台湾故宫博物院藏

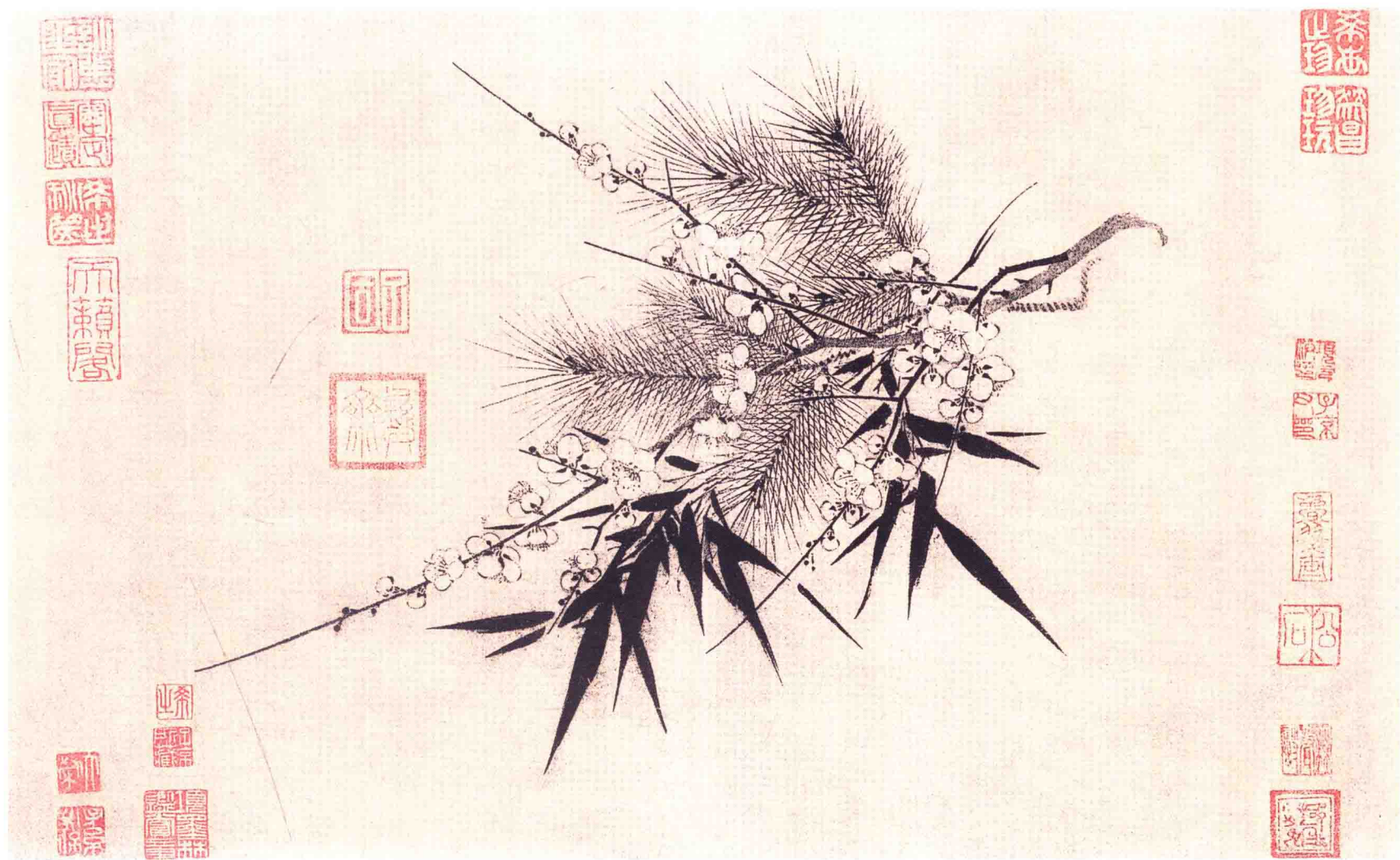
宋 赵佶 梅雀图 绢本设色 纵23厘米 横24厘米 日本东京国立博物馆藏

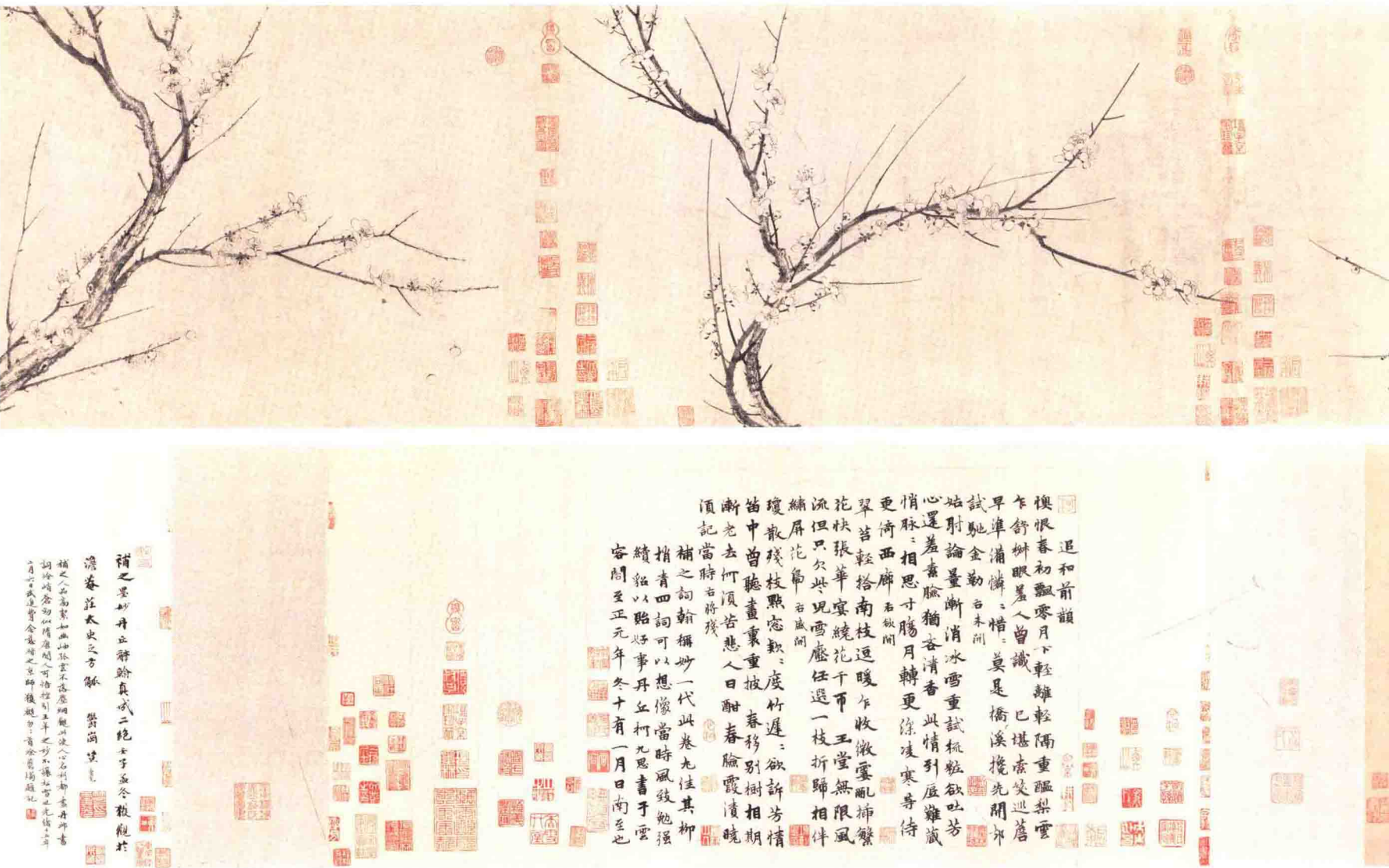
宋 林椿 梅竹寒禽图 绢本设色 纵24.8厘米 横26.9厘米 上海博物馆藏

宋 赵孟坚 岁寒三友图 绢本水墨 纵24.3厘米 横23.3厘米 上海博物馆藏

宋 赵孟坚 岁寒三友图 纸本水墨 纵32.2厘米 横53.4厘米 台北故宫博物院藏

宋 扬无咎 四梅图 纸本水墨 纵37.2厘米 横358.8厘米 故宫博物院藏