

渾如冷蝶宿花房
擁抱檀心憶舊香
開到寒梢尤可愛
此般必是漢宮粧

層疊冰綃

中国历代名画技法精讲系列

故宫出版社

故宫画谱

花鸟卷

梅花

薛永年 主编

J212.27
2013.52

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

花鸟卷·梅花

薛永年 主编

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·花鸟卷·梅花/彭德编. —北京: 故宫出版社, 2012.9

(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)

ISBN 978-7-5134-0325-2

I. ①故… II. ①彭… III. ①梅花—工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第206999号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 陈丽华
主 编 薛永年
执行主编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·花鸟卷·梅花

编 写: 彭 德

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝 王 静

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程

责任印制: 马静波

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 制: 浙江影天印业有限公司

开 本: 8开

印 张: 10

版 次: 2012年9月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0325-2

定 价: 68元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以致于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓐、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二三百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤迫中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰厚的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守护者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显缺欠，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编著经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才，促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸 在限制中拓展 远望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列从书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1995）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986）为主要依据。

导读

梅花凌风傲雪，先春而发的高尚品性，是我们中华民族坚强不屈伟大精神的象征，也是历代画家经常采用和人们喜闻乐见的绘画题材。梅与兰、竹、菊通常被称为「四君子」，是中国花鸟画基本功训练的重要内容。凡是修养较高的花鸟画家，几乎没有不擅长梅兰竹菊这一传统题材的。宋元以来，「四君子」这一绘画题材非常盛行，相当受人欢迎。清初王概等编辑的《芥子园画传》就有梅谱，梅作为初学花鸟画入门的向导，至今仍具有积极而广泛的意义与影响。但是，由于当时印刷条件的局限，还不能体现历代名家丰富精湛的技术内容，我们编印这套画谱，就是想弥补这方面技术的欠缺。

历代画梅名手众多，诸如宋代扬无咎、马麟、岩叟，元代王冕，明代陈洪绶、陈录，清代金农，近代潘天寿等名家。扬无咎画梅，清疏简远，颇有林逋「疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏」的意境；王冕画梅，高逸淡雅，颇有其自题诗中「不要人夸好颜色，只留清气满乾坤」的不凡气质；陈录画梅，往往繁花密蕊，铺天盖地，别有一番浩浩如花海的繁荣景象。

梅花一经移入画面，从自然形态概括提炼成具有人格化的艺术形象，显得更加鲜明生动。画家通过画梅花，或寄托性情，或感怀时事，于是形成了绘画史上丰富多样的风格和特征。经典名作是前人特殊精神气质和思想感情的自然流露，我们在欣赏、研究和学习历代名家画梅技法时，除了以生活中梅花的自然形态为参照，注重基础技术的理解和掌握运用，分析历代经典作品风格和新颖奇特的绘画意境，同时注意不能一味摹仿古人，泥古不化是不可取的，这样可能造成事半功半，容易形成「画谱气」。在临摹古代名家名作的基础上，需要多进行写生，多思考，培养创作能力，将所学到的前人技法运用到花鸟画创作中去。

目录

基础画法

梅花的基本形态·····	2
枝法·····	2
花法·····	7
花和枝的组合·····	10

技法精讲

宋 扬无咎 四梅图卷·····	16
宋 佚名 百花图卷·····	24
宋 林椿 梅竹寒禽图页·····	32
宋 马麟 层叠冰绡图轴·····	36
宋 佚名 折枝花卉图卷·····	46

名作临摹

宋 扬无咎 四梅图卷·····	56
宋 佚名 竹梅小禽图页·····	62
宋 佚名 梅花绣眼图页·····	64
宋 佚名 白梅翠禽图页·····	65
宋 岩叟 梅花诗意图卷·····	66
明 陈录 玉兔争清轴·····	68
明 王谦 墨梅图轴·····	69
明 孙启 梅花图轴·····	70
明 陈洪绶 山茶梅石图轴·····	72
明 陈洪绶 梅花山鸟图轴·····	73

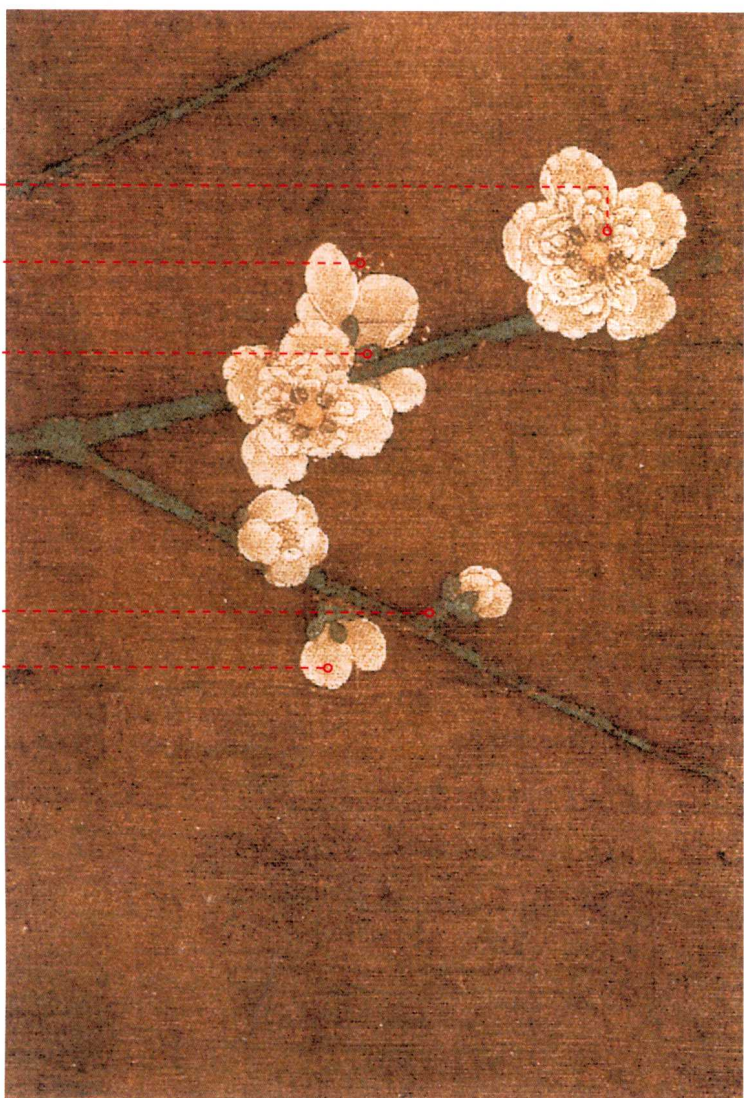
基础画法

梅花的基本形态

梅花是中国的传统花卉之一，深受中国人喜爱。梅花花朵娇艳，气
味清香，枝干或直或曲，姿态各异，极具观赏性。

花药

花丝

花萼

花柄

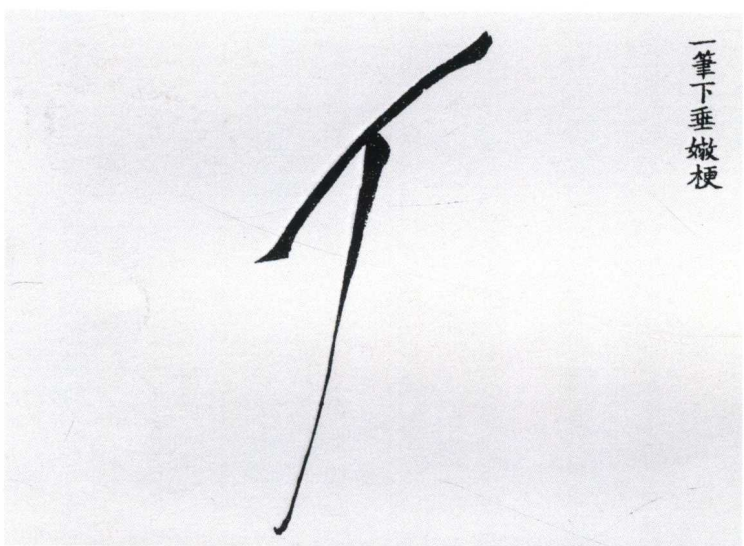
花瓣

宋佚名 折枝花卉图（局部）

枝法

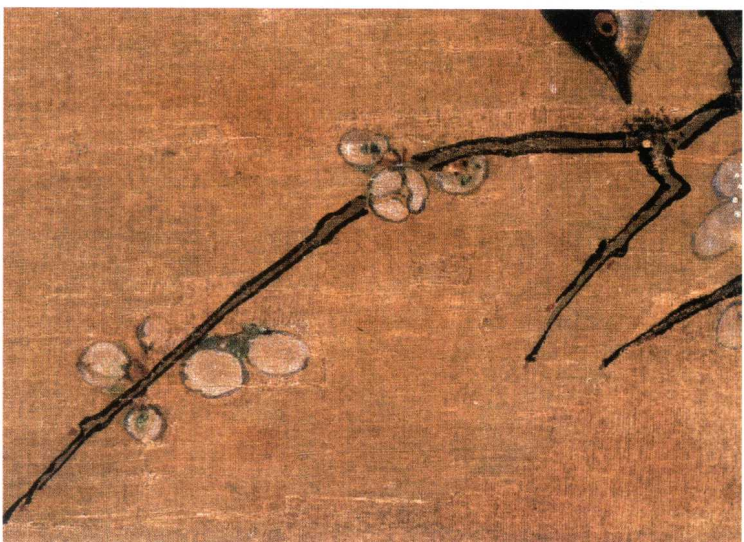
画梅起手式

梅枝交叉的基本形是「女」字，或参考「之」、「戈」、「了」的字形。
行笔（运笔）的方向与梅枝生长的方向要保持基本一致。

一笔下垂嫩梗

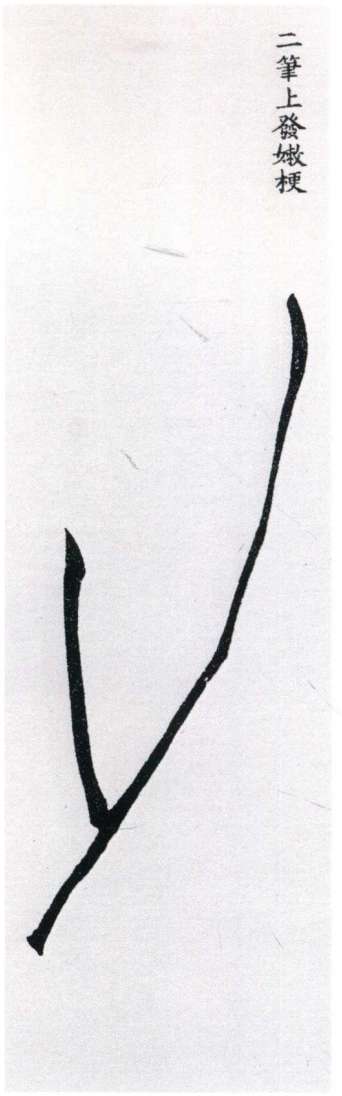
《芥子园画传》

宋马麟 梅花小禽图（局部）

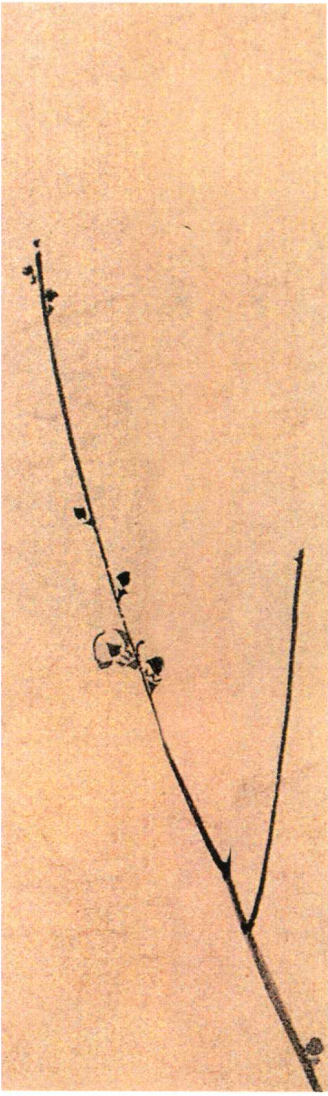

二筆上發嫩梗

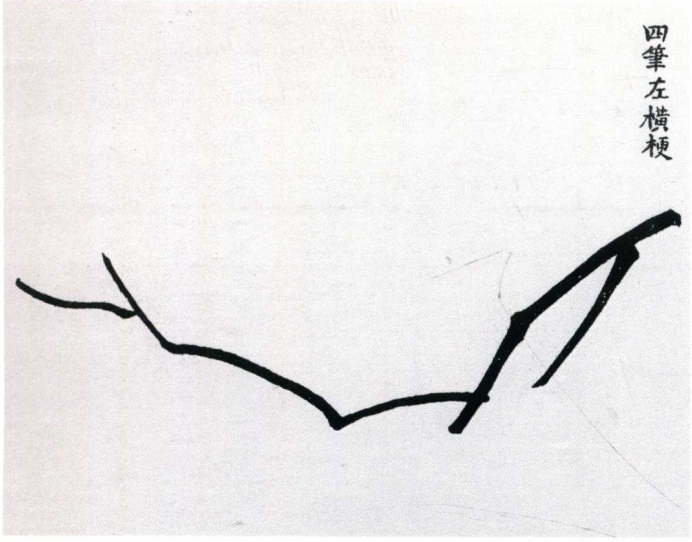
《芥子园画传》

清 金农 梅花图（局部）

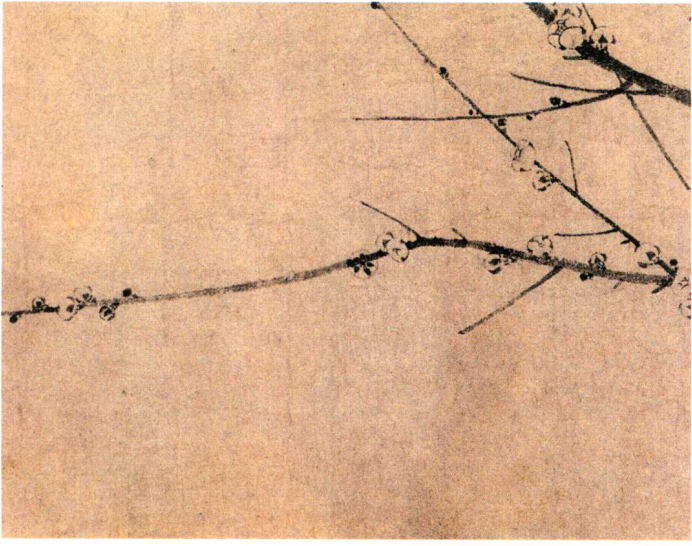

《芥子园画传》

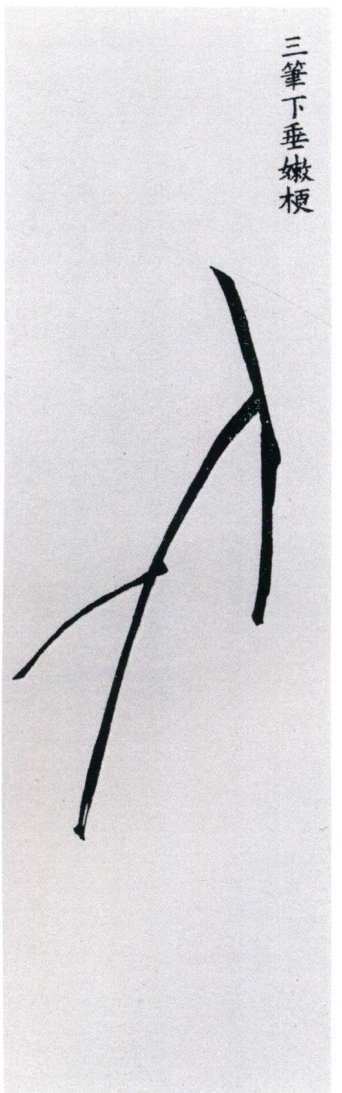
四筆左橫梗

宋 扬无咎 四梅图（局部）

三筆下垂嫩梗

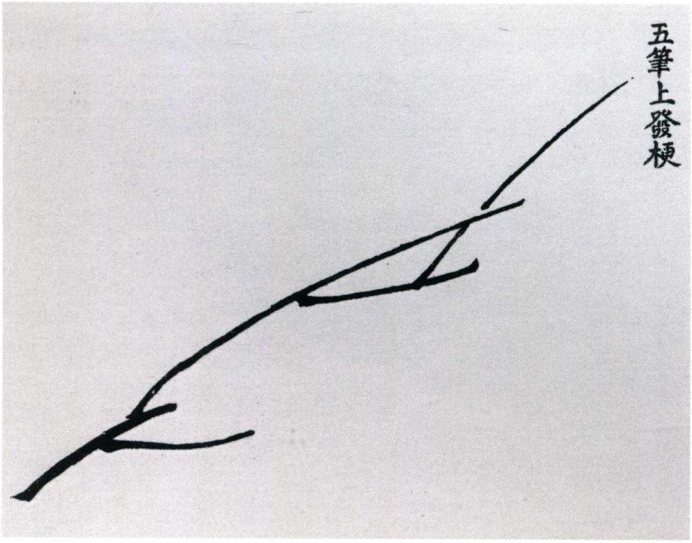
《芥子园画传》

清 颜岳 花鸟图页（局部）

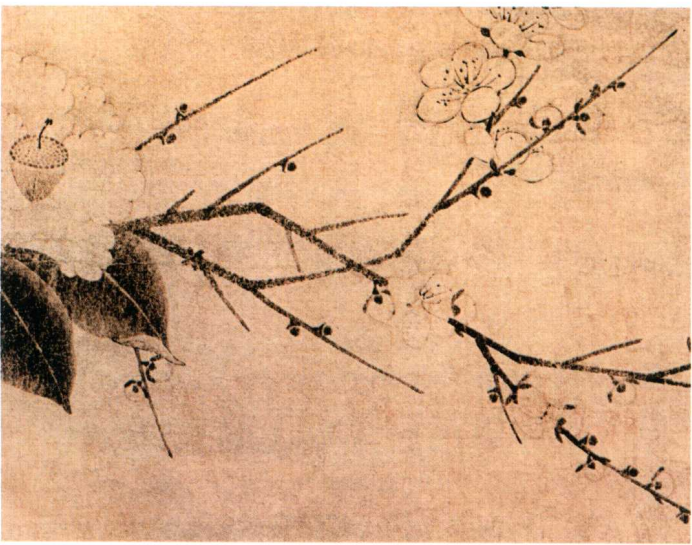

《芥子园画传》

五筆上發梗

宋 佚名 百花图（局部）

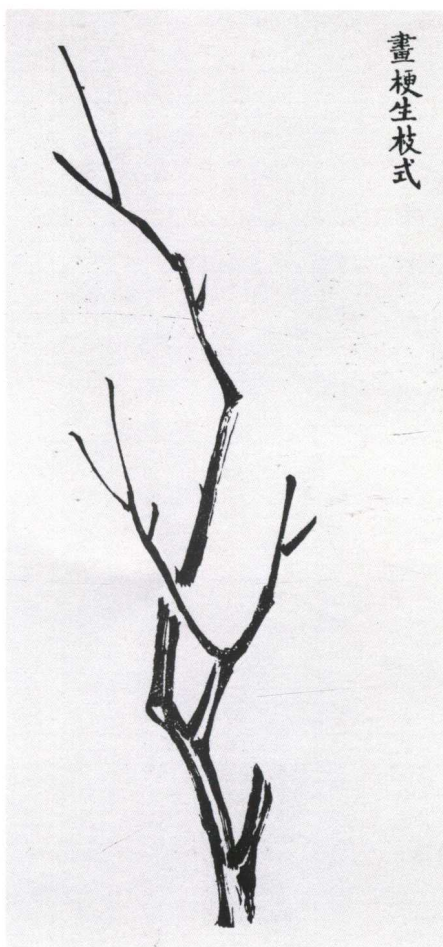

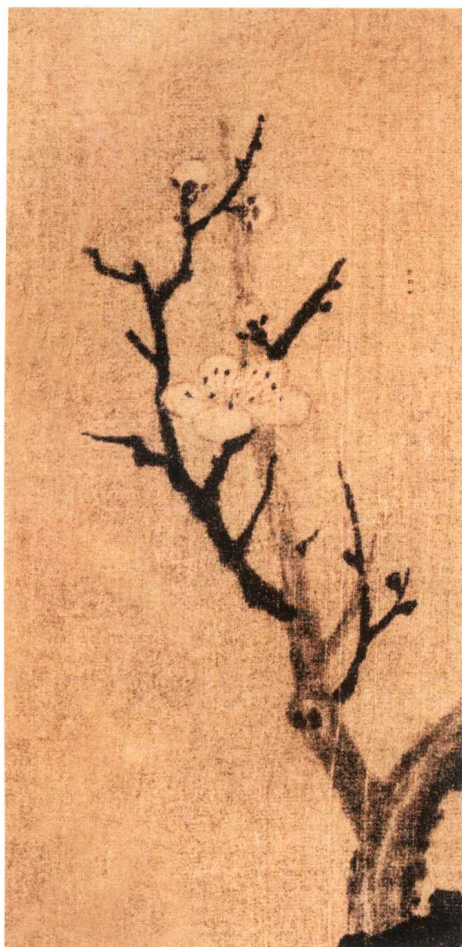
画梗生枝式

主枝和副枝是「女」字形交叉。画枝最重要的是均衡。

画梗生枝式

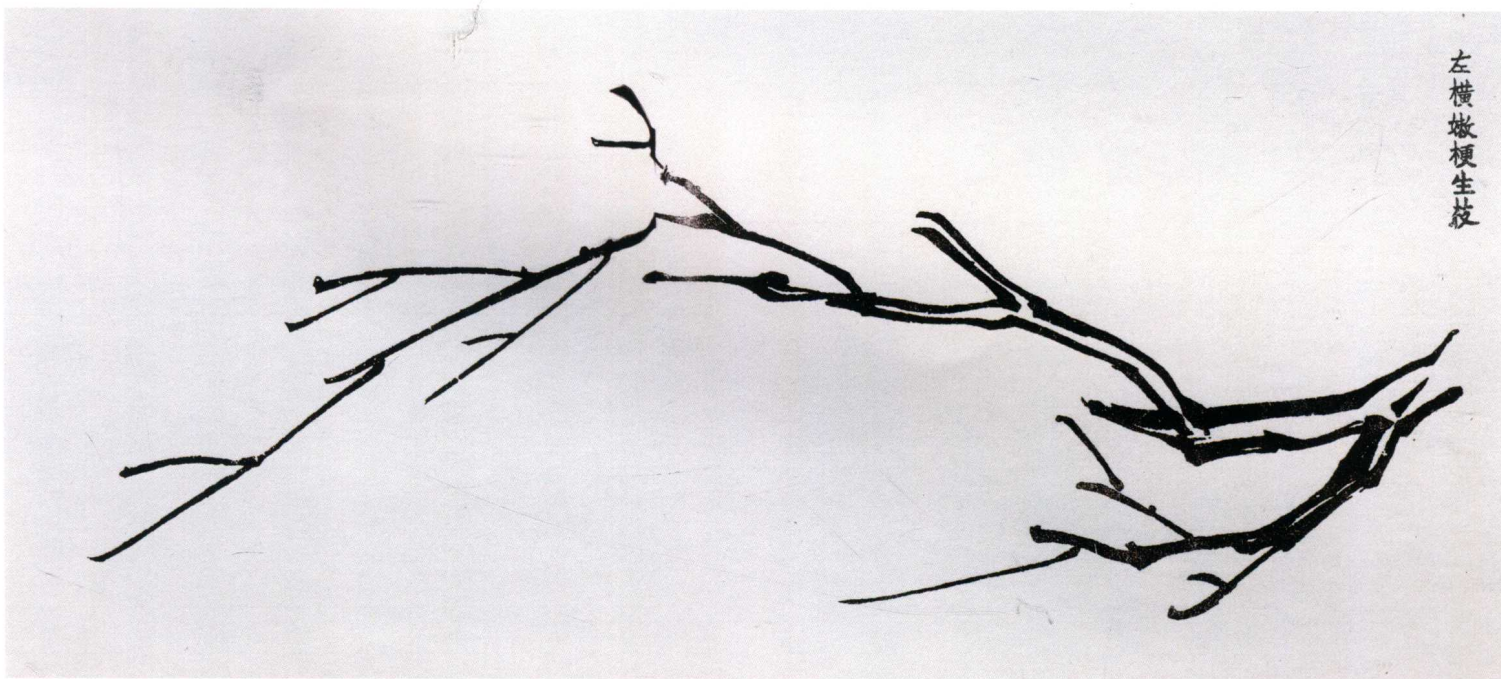

《芥子园画传》

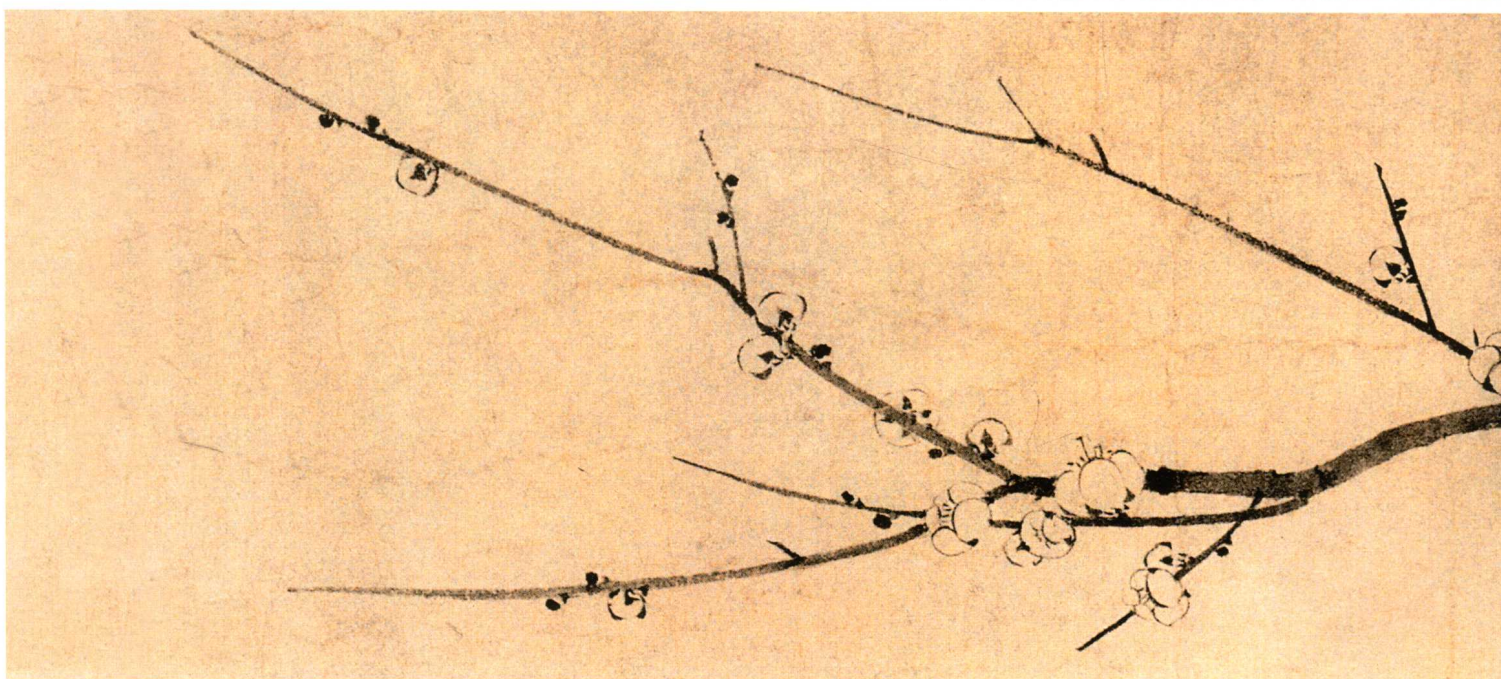

宋 扬无咎 梅花图（局部）

左横嫩梗生枝

《芥子园画传》

宋 扬无咎 四梅图（局部）

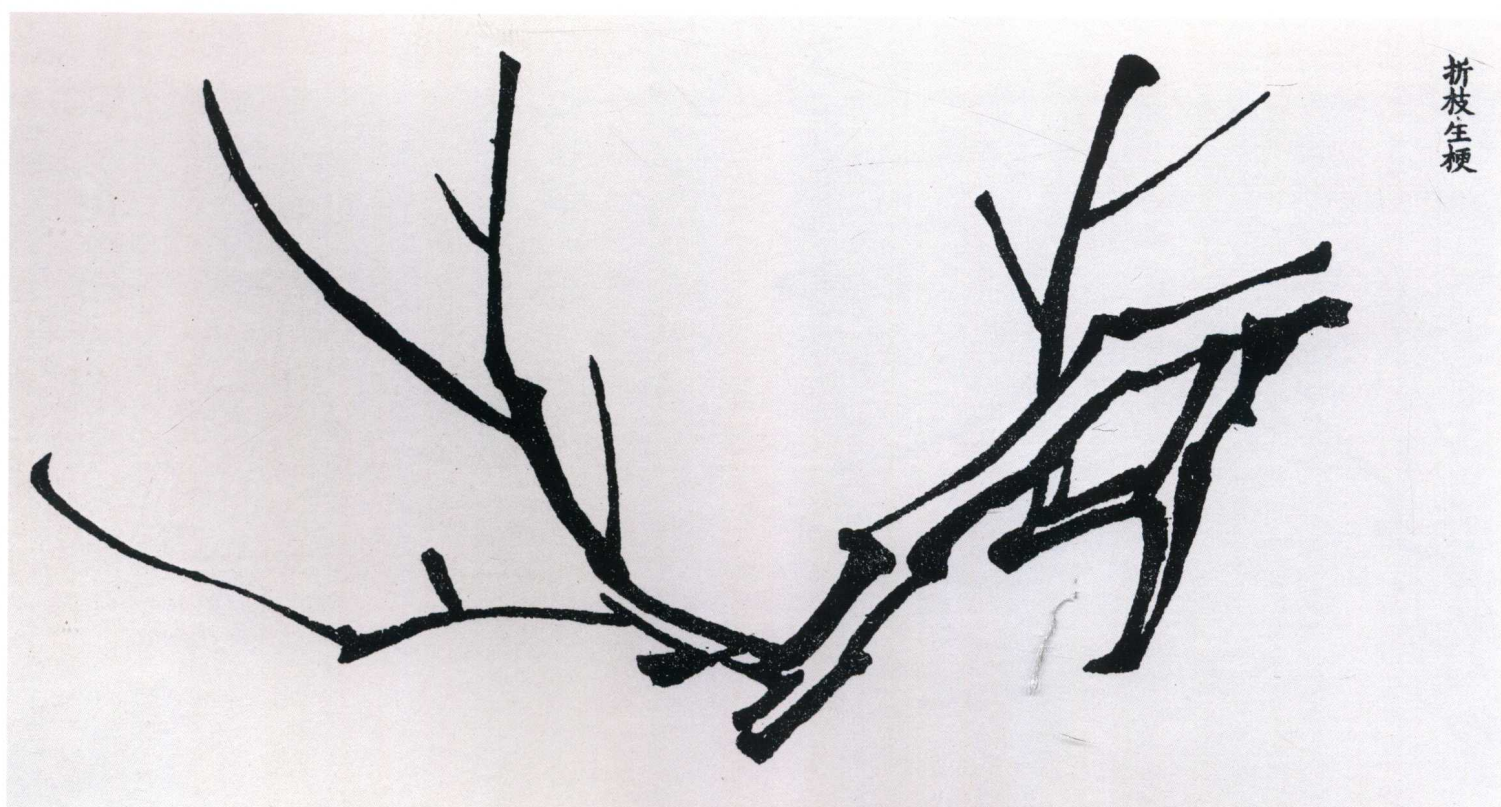

清 恽寿平 双清图（局部）

下垂嫩梗生枝法

《芥子园画传》

折枝生梗

《芥子园画传》

明 陈洪绶 山茶梅石图（局部）

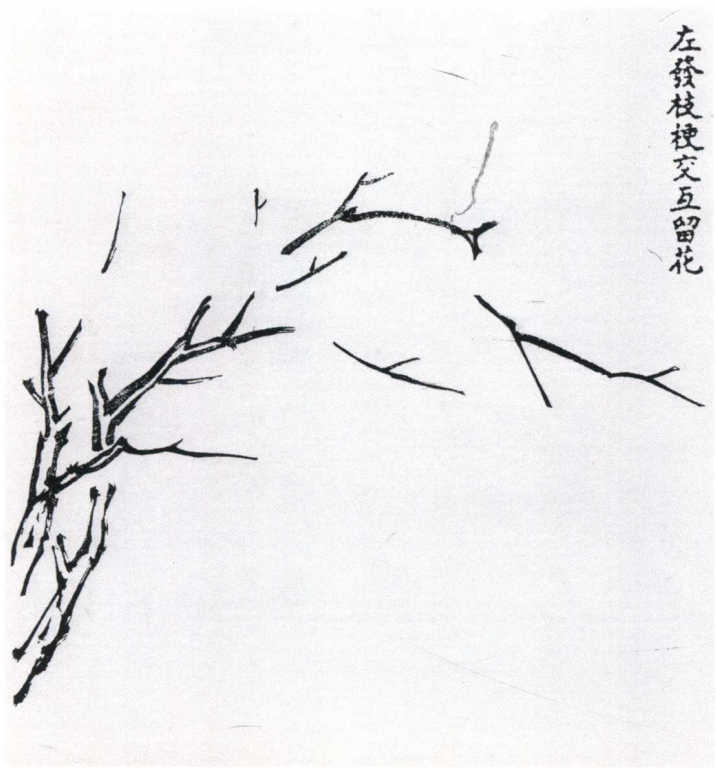

枝梗留花式

画主枝及副枝上需留出适当空白，经营好花的位置，枝干笔断意不断。

《芥子园画传》

《芥子园画传》

宋 扬无咎 四梅图(局部)

宋 扬无咎 四梅图(局部)

花法

花的形态

梅花有五个花瓣。花萼托着花瓣，蒂附在下面。花中心有蕊（雄蕊和雌蕊）。

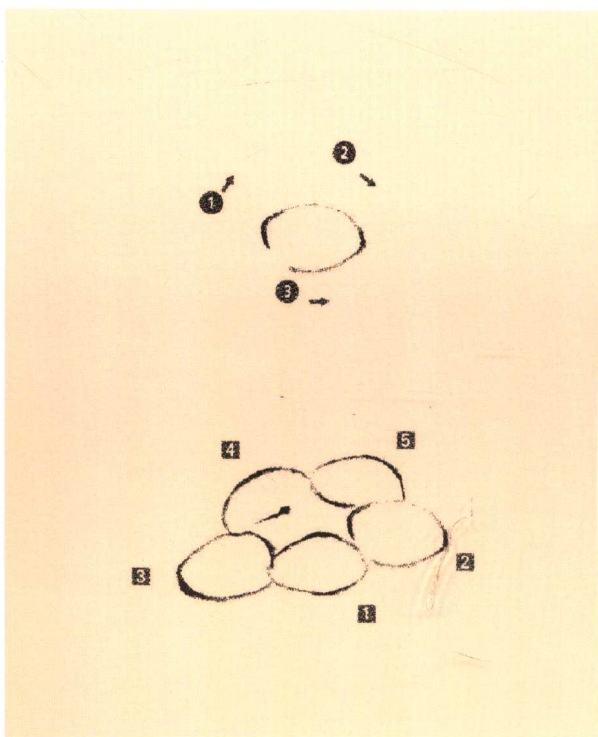
花瓣的勾勒

用墨线画梅花叫圈梅，即以圆形画出梅花瓣的轮廓。梅花通常是五瓣，所以要画五个圆圈。勾勒花瓣的线用淡墨。根据花瓣的方向和位置画圆或椭圆，但花的整体仍然要保持圆形。复瓣梅花同以上原理。

圈花的步骤

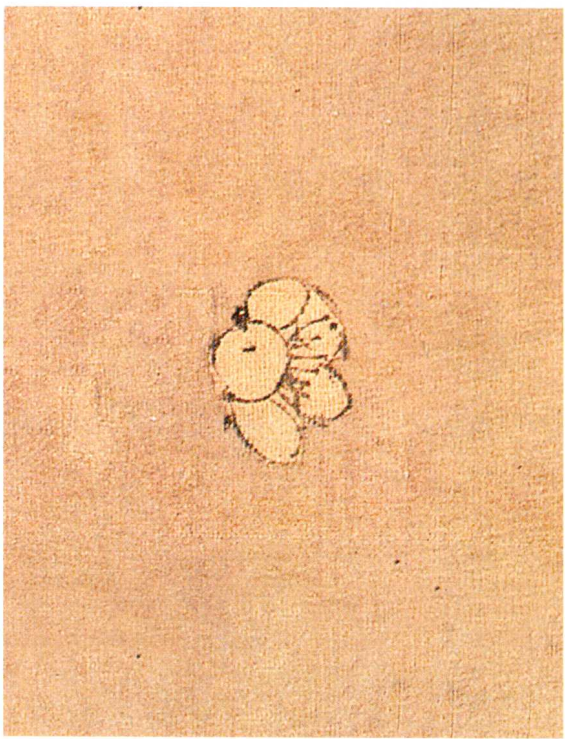
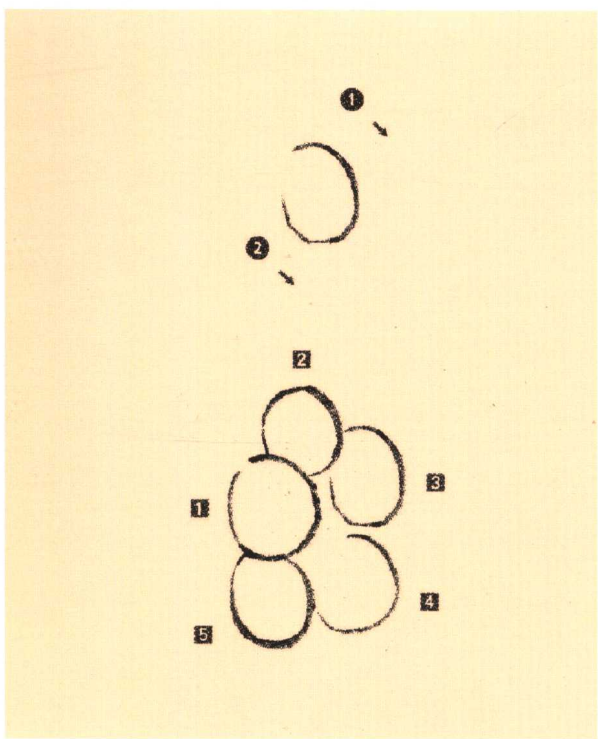
扬无咎圈花法

中锋用笔画出花瓣的轮廓（以正面全放的花瓣为例，笔顺按照图示）。

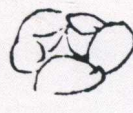

王冕圈花法

起笔稍重，收笔轻。把前面画成三角形，后面画成鼠尾形。

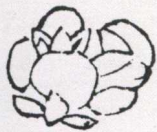
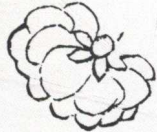

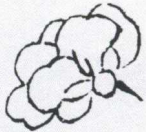

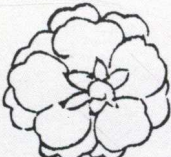
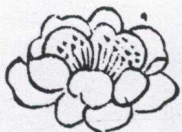

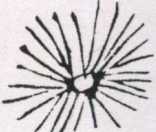
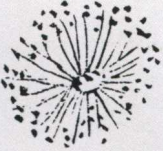

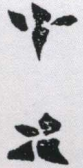

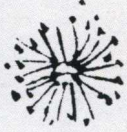

单瓣梅花画花式

其他	角度				
	侧	平	仰	偃	
					含蕊
					将放
					初放
					正面全放
					背面全放
					残花

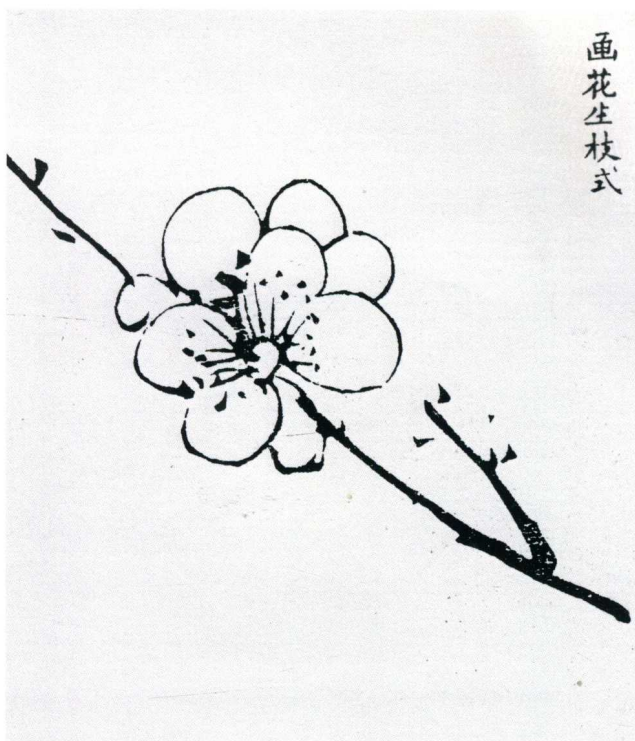

其他	角度				
	正	反	仰	偃	
					复瓣梅花初放
					复瓣梅花全放
					点蕊
					点蒂
					勾蒂
					花须蕊蒂

花和枝的组合

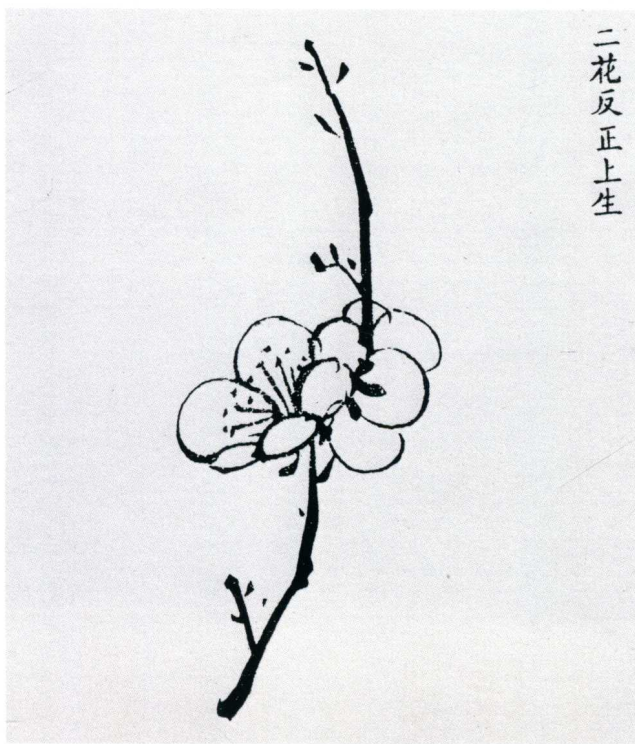
一画花生枝点芽式

《芥子园画传》

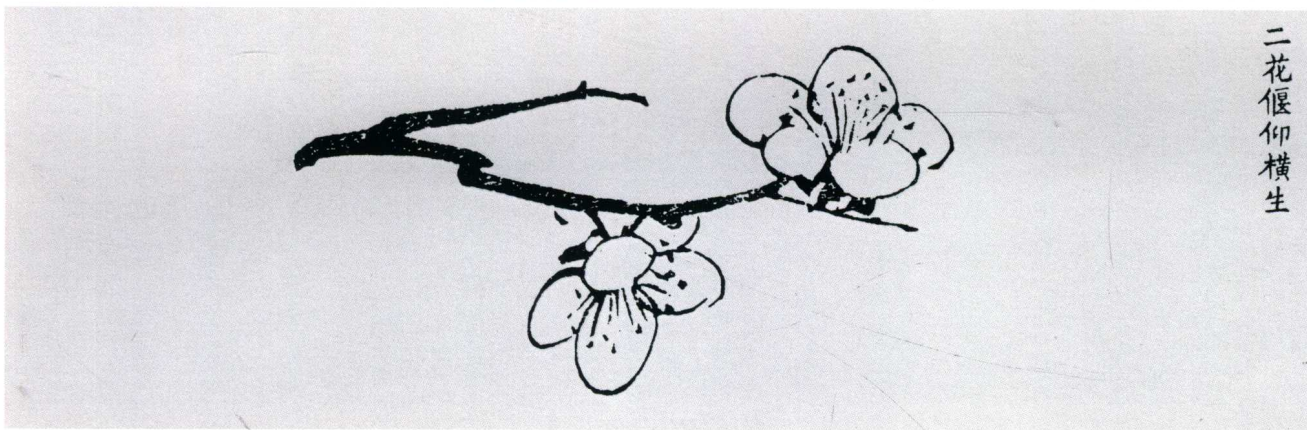
画花生枝式

二花反正上生

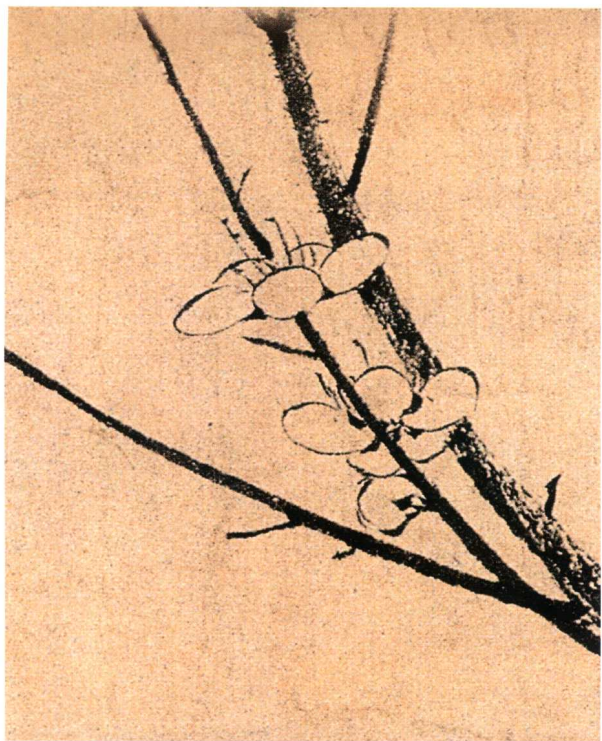

《芥子园画传》

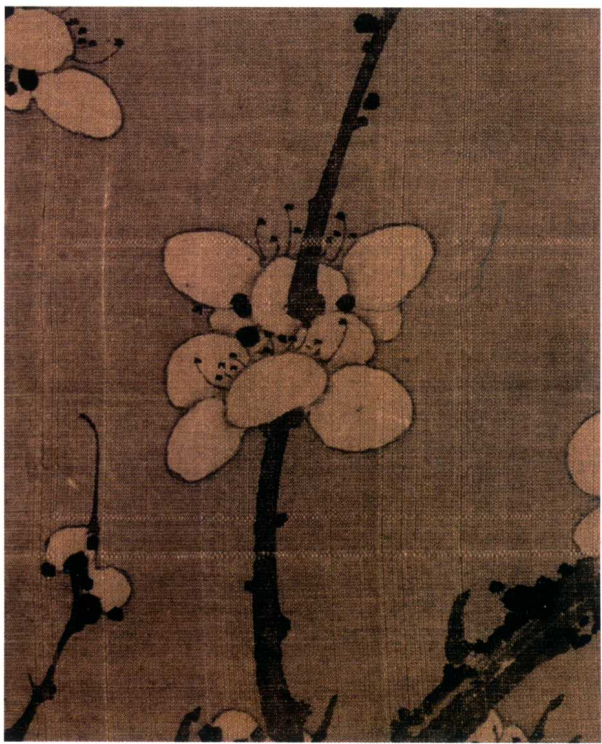
二花偃仰横生

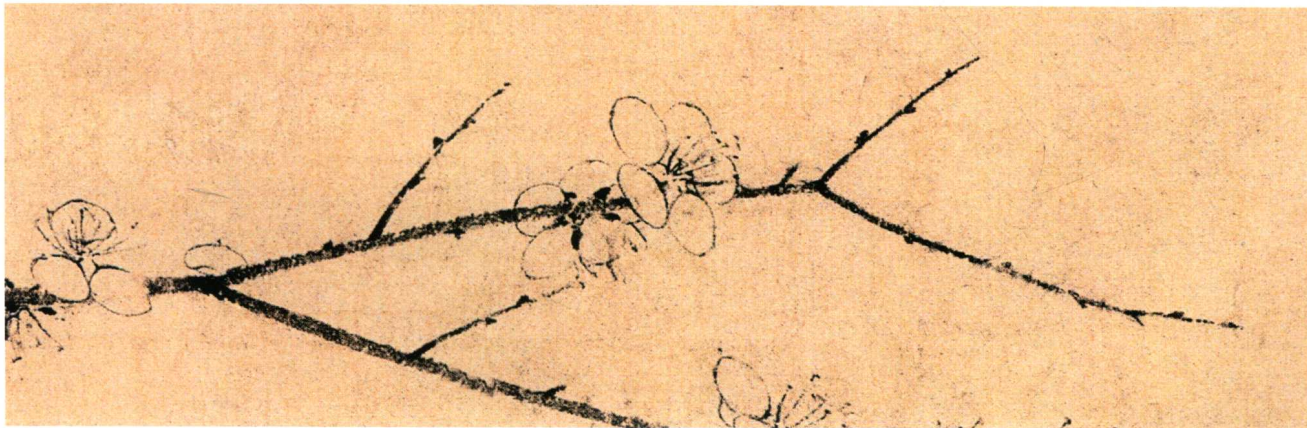
《芥子园画传》

宋 扬无咎 四梅图（局部）

宋 岩叟 梅花诗意图（局部）

宋 扬无咎 四梅图（局部）