

主编 韩玮

析疑解惑

王居明 著

梅花篇

山东美术出版社

析疑解惑

花鸟画系列 梅花篇

王居明 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列. 梅花篇 / 王居明著 ; 韩玮主编. ——
济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3511-2

I. ①花… II. ①王… ②韩… III. ①梅—花卉画—
国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第121095号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，中国画的学习，毕竟既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮

2011年春节于泉城

目 录

概 述·····	5
一、梅花的基本画法·····	7
1.梅花枝干的画法·····	7
2.梅花花的画法·····	12
二、梅花的作画步骤·····	17
1.立意在先·····	17
2.巧妙构图·····	17
3.精于笔墨·····	19
4.题款与钤印·····	19
三、小 结·····	25
四、作品欣赏·····	26

析疑解惑

花鸟画系列 梅花篇

王居明 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列. 梅花篇 / 王居明著 ; 韩玮主编. ——
济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3511-2

I. ①花… II. ①王… ②韩… III. ①梅—花卉画—
国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第121095号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述·····	5
一、梅花的基本画法·····	7
1.梅花枝干的画法·····	7
2.梅花花的画法·····	12
二、梅花的作画步骤·····	17
1.立意在先·····	17
2.巧妙构图·····	17
3.精于笔墨·····	19
4.题款与钤印·····	19
三、小 结·····	25
四、作品欣赏·····	26

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，中国画的学习，毕竟既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮

2011年春节于泉城

概 述

梅花为群芳之首，是国人钟爱的名花之一。其迎雪吐艳，凌寒飘香，铁骨冰心，先春而发的高尚品质和坚贞气节，是我们中华民族精神的象征。

梅花属蔷薇科李属落叶观花乔木，别称为：枌、杙、干枝梅、青梅、红绿梅等。梅花之所以被国人钟爱，因为它较之其他花卉有许多独特之处——花开早，花期长，不畏严寒，能傲雪霜，适应性强，而且还是长寿树种，可享千年。其干苍劲如盘龙，花色多样而文雅，婀娜多姿，暗香浮动。古人云：梅开五福具四德，所谓“五福”即梅花五瓣分别象征：快乐、幸运、长寿、顺利、太平五种吉祥；“四德”即“初生为元，花开为亨，结子为利，成熟为贞”。梅花所透出的福兆祥瑞之意，受到人们的喜爱是十分自然的。同时，梅花所具有的形神兼备、色香俱佳的风姿，玉洁冰清，圣洁高雅的气质，傲霜斗雪，坚韧顽强的精神，更为人们所敬仰。因此，梅花成了古往今来、众多文人墨客所钟爱的题材。寻梅、赏梅成为时尚，谈梅、咏梅成为高雅，或绘之于画，或寄情于诗，借以表达他们所追求的境界和抒发他们的情怀。

中国的绘画史上，出现了无数画梅名家和梅花佳作。

画梅始于何时，历来没有定论。据唐代张彦远所著《历代名画记》记载：南朝梁画家张僧繇画过《咏梅图》，《宣和画谱》也记载了唐代边鸾有《梅花鹑鸽图》、于锡有《雪梅双稚图》，但只见诸文字记载，都没见作品传世。

五代以来，画梅者渐多，如徐熙、徐崇嗣、滕昌佑等，而到了两宋时期，画梅之风更盛，画梅者大增。而且在梅花的绘画技巧上有了很大的变化和发展。五代以前，画梅大多先勾勒而后着色，而到了北宋时，徐崇嗣首创没骨画法，以丹粉点染，独出己意；陈常则用焦墨飞白写干用色点花，创新了画梅之法；崔白则专用水墨；李正臣不作桃李浮艳，一意写梅，深得水边林下之致……北宋中期，华光寺名僧仲仁“以浓墨点滴成墨花”，首创墨梅，自成一家，“世人画梅赋丹粉，山僧画梅均水墨”是也。而后，逃禅老人扬补之（扬无咎）在此基础上，另添新意，“以水墨涂绢出白葩”首创圈花法，格调高雅，卓然不群。现藏于故宫博物院的扬补之作品《四梅图》是其代表作，也是目前我们能见到的最早的以梅花为独立题材的作品。从作品中足以看出他对梅花孤高、伟岸之品格的理解和画中所透射出的清爽不凡的韵致，梅之清气跃然纸上。扬补之所开创的圈花法画梅新体，对后人影响极大，一致被人们所推崇沿用。除此之外，还有马麟、赵孟坚、林椿、杨季衡、汤正仲、马远、梁楷等也都是当时的画梅高手，可以说，画梅至宋代已成盛状，而且逐渐形成了独立的画科，无论在理论上和技法上都有了很大的发展，此时已有宋伯仁的《梅花喜神谱》、释仲仁的《华光梅谱》、赵孟坚的《梅竹谱》、范成大的《范村梅菊谱》等画梅理论专著出现，对画梅的发展起了很大的推动作用。

到了元代画梅已蔚然成风，成为时尚。王冕、柯九思、王岩叟、陈立善、邹复雷、吴镇等都是爱梅之士和画梅高手。据史料载：当时赵孟頫、钱选、沈学坡、倪赞等也都兼工画梅，有佳作传世。然而在众家之中，画梅之佼佼者当推王冕。

王冕，字元章，浙江诸暨人，号煮石山农，梅花屋主，会稽外史，放牛翁等，幼年家贫，小时曾放过牛，后屡举进士不第，遂隐居九里山中，植梅千株，结草庐三间，题曰：梅花屋。过着“且愿残年饱吃饭，眼底是非都莫管”的大隐生活。所绘墨梅万蕊千花自称一格，是元代画梅名家中的翘楚人

梅花篇

物。王冕画梅非常有特点：善画墨梅兼画圈点梅花。“山农作画如作书，画瓣圈来铁线如”，其画面长干大枝、苍劲有力、铁线勾花、劲健隽美，繁花朵朵不失清疏之气，枝条抽插显示一派生机。其代表作品《墨梅图》以浓墨写枝，淡墨点花，枝条挺拔有力，花色淡雅浮香，画中的自题诗：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕，不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。”更是传世佳作，为画作添色增意，可谓“诗画相益结梅缘”，为世人称颂叫绝。

明代画梅的人也很多，出现了许多手法独特，颇具新意的画梅名家，如王谦、陈宪章、沈襄、陈继儒、徐渭、唐寅、陈淳等都善画梅。王谦、陈宪章的画法受王冕影响颇深，一改宋人“疏枝浅蕊”之貌，喜爱枝繁树茂，千丛万簇，但不失“梅清”、“逸笔”；陈继儒则以书法用笔，强调笔法的书写性，气势雄浑，更加彰显出梅之孤傲神韵；徐渭、陈淳、文征明等则各具特点，或风姿雅逸，或水墨淋漓，留下了无数画梅佳作。而且，明代画梅的理论著作也十分丰富，并且提出了一些新的见解和观点，如宋濂的《论画梅》，沈襄的《梅谱》，刘世儒的《雪湖梅谱》，徐沁的《墨梅》等，还有一些在各种画论中关于画梅的论述，使画梅的理论和技法又得到了进一步发展。

清代是古代文人画向现代文人画发展的转折点，这个时期，出现了许多绘画理论专著，形成了比较完善的理论体系，对清代及近现代的绘画有着很大的影响。此时的画梅专著有朱方霭的《画梅题记》、查礼的《题画梅》、王概的《画梅浅说》等，从理论上对画梅提出了精辟而独到的见解，受此影响，涌现出了不少画梅名家，手法多样，独见新妍，无论从形式到内容都有所突破和发展。如清初的石涛，八大山人以及扬州八怪中的金农、高翔、李方膺、罗聘、汪士慎等，都是画梅圣手，而且各具特点。石涛超逸洒脱，主张“无法而法，乃为至法”；八大山人冷香出韵，奇诡怪异，另有一番神韵；金农则奇古朴拙，反对泥古不化；高翔姿肆笔意，别有趣趣，主张“不拘意法，以气取胜”；李方膺自立门户，画面“铁干铜皮”立意独特；汪士慎“写梅取清”，清妙多姿、管领冷香；罗聘则风格多变，不拘一格，或萧散闲适，或生机勃勃，尽得梅之妙境。此外清末的虚谷、赵之谦、蒲华、吴昌硕等大师，也都留下了许多风格鲜明、立意独特的梅花佳作。

时至当代，画梅者更是不乏名家高手。岭南画派代表人物关山月先生不仅是山水画大家，更是画梅高手，其笔下的梅花气势磅礴，千枝万簇、一派生机。“铁杆纵横盘错的线条和千变万化的空间构成了艺术上的形式美”，而“香自苦寒来”的性格体悟，更使其笔下的梅花成为了他的“梅师”与“梅友”，他已不是“为画梅而画梅”，而是将“对梅产生的主观的思想感情融到了其中”，老干纵横、铁骨铮铮，形成了鲜明的画梅风格。出生于齐鲁大地的艺术名家于希宁更是一代画梅大师。于希宁先生寄情于梅，为之传神造像，借以表现民族之魂和时代精神。为了画好梅花，他多次到南方梅林写生体悟，与梅结下了不解之缘，真正达到了“我爱梅花，梅爱我”的至高境界。于希宁先生一改过去文人画多画折枝小品的构图方式，喜画整株梅花，形成磅礴之气势，用以表现民族精神和时代风貌。他笔下的梅花，铁柯铜枝，苍劲有力，花色明快沉稳，富有时代气息，枝干穿插，花透冰洁之气，气条显示生机。于先生真正理解了梅花的“骨、生、清”三气和“国、人、画”三魂，并且与时代精神有机结合了起来，将人文情愫融入其中，绘制了一幅幅既具人文气质、人格魅力，又彰显时代精神的梅花力作，实现了对传统文人画的超越，可谓开一代画梅之新风。

纵观梅花画史，无一位画梅名家不是爱梅之士，也无一位名家不是秉承“外师造化，中得心源”的理念进行创作，都是在传承中发展，在继承中创新。只有这样，才能与时俱进，续写画梅新篇。正如当代画梅名家沈光伟先生在《画梅》一书中所言：“作为一个画家，有一点是不可动摇的：将自己的情感和情思融入梅花这一载体，表达民族的精神，展现时代的风采。这应该是我们的信念，信念是需要坚定的。”

一、梅花的基本画法

自梅花入画以来，人们在实践中根据不同的梅花种类总结出了许多画法，《华光梅谱》中有诗云：“十种梅花木，须凭墨色分，莫令无辨别，写作一般春。”其中的“墨色分”指的就是梅花的画法。

写意梅花的画法有多种，大致分为勾勒着色法：先用线勾勒而后着色；没骨法：不勾线，直接用墨和色点写；勾写法：没骨和勾勒相结合的方法。画梅的顺序一般是先画枝干，然后画花，当然，在一些小品画中，也有先画花而后写枝的，这可根据自己的习惯和不同的构思及创作环境而定。

学画梅花，首先要画好枝干，即“写梅取骨”（陈继儒语）。因为梅花的性格骨气凝聚于其老干新枝之上，“老干如铁，新枝如剑”。枝干之间的穿插回合，也是一幅梅花作品构图的关键——画面的气势、力量、韵律、节奏都需靠枝干来体现。老干定位，主枝取势，枝干处理好了，整幅作品的大局也就确定了。再者，“浓墨画枝淡写梢，鳞皴老干墨微焦”（赵孟坚《子固画梅诗》）。画枝干时行笔间所表现出来的笔墨的浓、淡、干、湿、枯，也最能体现画家本身的笔墨功夫，彰显出中国画独具特色的笔墨语言的力量。

梅花傲霜斗雪，不畏严寒，枝干苍劲挺拔，曲屈龙蟠，瘦劲如铁，虽饱经风霜却又生机昂然。因此，我们在画梅花枝干时，要将梅花枝干的这一特征表现出来。画老干时要用大笔侧锋，力求表现出老干的枯劲老拙，“立杆须屈如龙，劲如铁”（杨补之语），要表现出梅花老干的厚实感和体积感。而在画枝梢时，则要行笔刚健有力，以中锋为宜，一波三折，起笔藏锋，回笔有力，表现出枝梢的力度和弹性，同时注意笔墨变化和节奏律动，表现出梅花的生机。

梅花枝干的画法主要有：没骨法、双勾法、勾皴结合法、焦墨枯笔皴擦法等。枝干的穿插有多种

形式，如：“女”字法、“之”字法“S”形，发枝有“羊角枝”、“鹿角枝”、“雀爪枝”等，但须注意避免出现十字交叉、井字交叉、三角交叉、三线交一点、小枝相对生等一些易犯的错误。

花在梅花的作品中是最令人瞩目的，可起到“画龙点睛”的作用。古人在论述梅花的枝干与花的关系时说过，梅花枝干如同人身体的躯干，而花则如同人的眉眼，人靠眉目传情，梅靠花来传神。足见，花在梅花创作中的重要作用。

自然界的梅花丰富多变、姿态各不相同，有向有背、有抑有仰、有侧有正、有聚有散、有肥有瘦、有疏有密，或含苞欲放、或五瓣盛开，尽显着自然之美态。我们在画梅花的花时，就是要充分利用她的不同姿态，增强画面的美感和情节。

画梅点花，或简或繁，或取其疏花清香，或取其繁花怒放，都要根据画面的立意和枝干的取势布局而定，既要服从立意构图的需要，还要符合自然生长规律，但一定要有变化，含中有开、开中有含，繁中有简、简中有繁，切不可千篇一律。

花的画法有很多：如没骨点花法、勾勒圈花法、圈点结合法等。画花时用笔要自然，点花注意藏锋，勾花线条流畅，花瓣要似圆非圆，“贵含不贵开，贵疏不贵密”。还要注意花的组合，以“品”字型为宜。画红梅时要用色明快而沉稳，不能使画面产生火气，勾画白梅时则要线条流畅且富有力度和变化，内虚外实，虚实相间，要有清爽之气，但不要有轻飘之态。

1. 梅花枝干的画法

（1）没骨法

没骨法又称意笔书写法，是指用毛笔象写书法一样一笔画出梅花的枝干，个别地方为求厚重可复笔稍作修补，但要自然，不露痕迹。此法宜侧锋和中锋并用，行笔要有节奏，用墨要浓淡相宜，富于

变化，老干宜淡，梢枝需深，可先画老干，亦可先发新枝，关键是要“未下笔时全梅先在目中”。这样才会得心应手，挥笔自如。（见图1、图2）

图1

用淡墨画出老干，定下大势。

图2

依势用浓墨穿插枝条，增加画面情节。

(2) 双勾法

双勾法亦称勾线法，就是用线条从两边来勾画出梅花的枝干。双勾法对线条的要求较高，要富有弹性和节奏，要有变化，或干或湿、或急或缓，借以展现出枝干的不同质感。双勾法一般应先画老干后画枝梢，下笔要肯定，尽量不要重笔，细小的梢枝也可一笔写成。（见图3、图4）

图3

用线勾出老干的基本轮廓。

图4

勾写老干肌理并勾画出枝条。

(3) 混合法

混合法是指在一幅作品中将不同的方法混合使用，这样更容易表现不同梅干的不同肌理和质感，使画面更加丰富，其中有勾写混合法、勾皴混合法、写皴混合法甚至勾写皴并用法等，混合法关键是各种方法使用要协调，要视画面的需要和梅花本身的自然特征而定，不能生硬地将两者并用。（见图5至图8）

图5 勾皴混合法

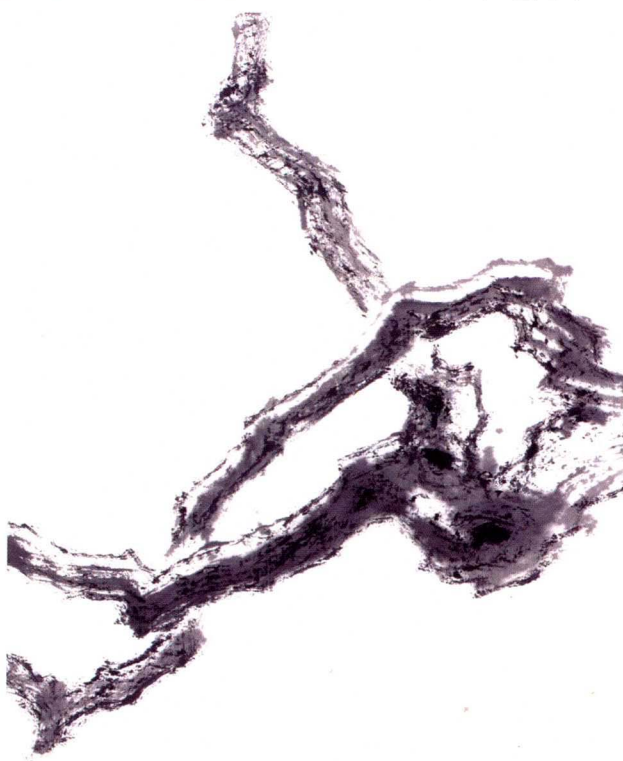

图6 写皴混合法

图7 勾写混合法

图8 勾写皴多法并用法

(4) 焦墨枯笔法

此法是用枯笔散锋蘸焦墨皴擦而画枝干的方法，更适合表现梅花的老辣苍古效果，老干宜侧锋用笔，枝条则以中锋用笔为宜，也可拖笔而成。此法因墨色一致，其变化完全靠行笔中的节奏形成，故要注意行笔的提按缓急，使之在一致的墨色中求其变化，要焦而不枯，干而有润，行笔要畅，切忌呆滞和造作。（见图9、图10）

图9

画出枝干的大体轮廓。

图10

进行细节刻画。

(5) 揉纸、拓印法

在总结前人画法的基础上，为了更好地表现出梅花的精神气质，今人探索出了一些新的画法，如揉纸法，即在画前先将纸揉搓一下，纸面形成高低不同，行笔时便会产生变化，借以表现枝干的苍老。拓印法是指在用没骨法写出老干后，用揉过的纸蘸墨在上面拓印出肌理，使枝干更富有变化。总之，梅有百态，画无定法，皆可探索。（见图11、图12）

图11 揉纸法

图12 拓印法

(6) 老干的画法

梅花老干是贯穿于梅花作品的主线和关键，也是一幅作品立意定势的关键。“老干定势”说明了老干在梅花作品中的作用。画老干时用笔要肯定，宜用侧锋，可一笔写成，也可复笔修正，要表现出老干的厚重苍劲和体积感，注意曲直、粗细、干湿等关系的处理，行笔要有飞白，注意轻重、缓急、提按、顿挫，使之富于变化。（图13至图15）

图13

用侧锋写出老干的外形。

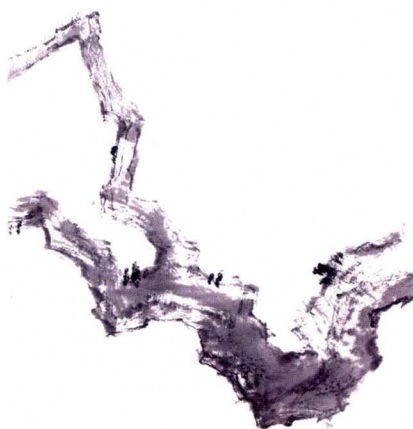

图14

复笔进行调整。

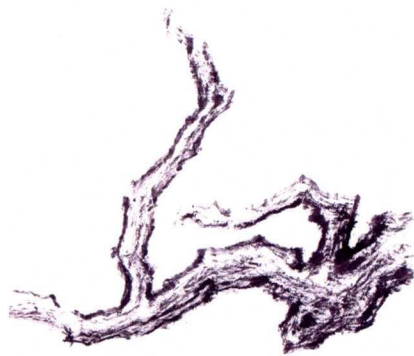

图15

也可先勾出老干外形，然后进行皴擦。

(7) 枝梢的画法

老干决定了一幅画的大势，而枝梢的穿插则可使画面的情节更加丰富，趣味更加引人。枝梢的穿插要根据老干所定的大势而行，但可创造出不同的情趣和细节，二者互为补充，相得益彰。画枝梢时要视枝干的粗细而选择不同型号的笔，中锋用笔，线条要有力度和弹性，“长如剑、短如戟”，注意变化，一波三折、刚柔相济。枝梢穿插时要注意留出花位，但要做到枝断气连，笔断意连，用舒展挺拔的线条，表现出梅花的生命力。（见图16至图18）

图16

画出主枝并顺势画出辅枝。

图17

用另一附枝破势，并添画稍枝。

图18

“女”字形穿插交叉及羊角枝、鹿角枝、雀爪枝等不同的发枝方法。

(8) 枝干的穿插

枝干穿插，在梅花作品创作中十分重点，老干定位、主枝取势，梢枝别有姿态。画面的节奏、韵律和情节趣味全靠枝干的穿插来完成。枝干的穿插主要以“三线”法为基本形势，即二线主势、一线穿插破势取姿，可演变成多种形式：如纵横法、重复法、对比法等。穿插枝干时，既要注意取势，也要会破势；既要把握大势，也要处理好细节，这样才会使画面生动活泼和丰富。（见图19至图22）

图19 三线穿插法

图20 纵横穿插法

图21 重复穿插法

图22 对比穿插法

2. 梅花花的画法

(1) 圈梅画法

圈梅法也称勾梅法，其画法顺序是先勾花瓣，再剔花须并点蕊，最后点花萼。勾花时要用中锋，可一笔勾成一瓣，也可分二笔勾成，关键是要运笔自如，圈花时贵在似圆非圆之间，太圆则失去姿态，不圆则少情趣。勾线时用笔要有提按，不要均描，要外实内虚，切忌内外皆实、五瓣分离。同时，要注意花的姿态，含放结合，花苞相宜，抑仰正侧，富于变化。（见图23、图24）

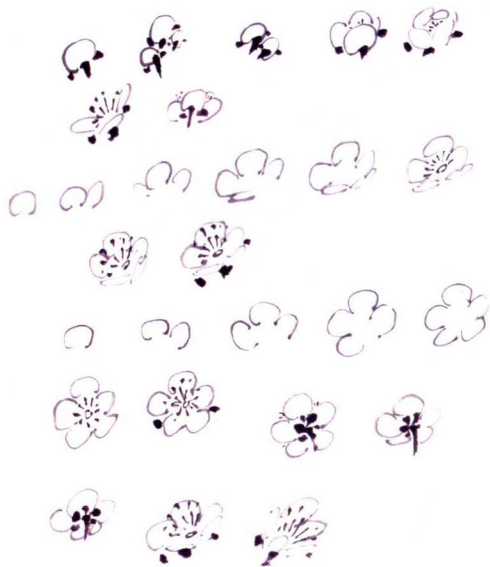

图23 一笔圈梅画法

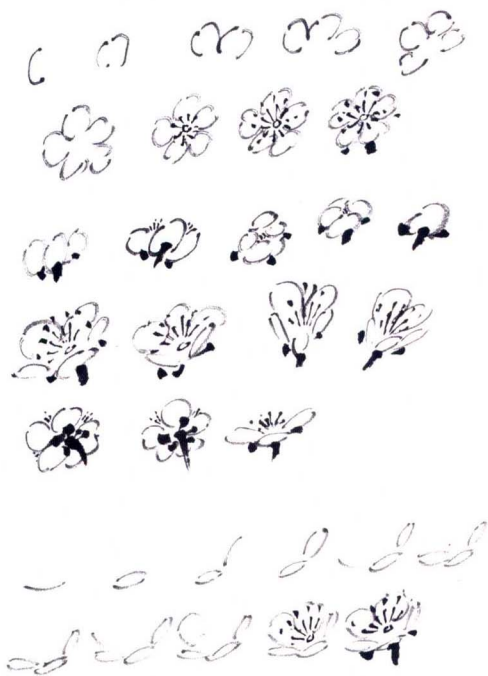

图24 二笔圈梅画法