

画室必备

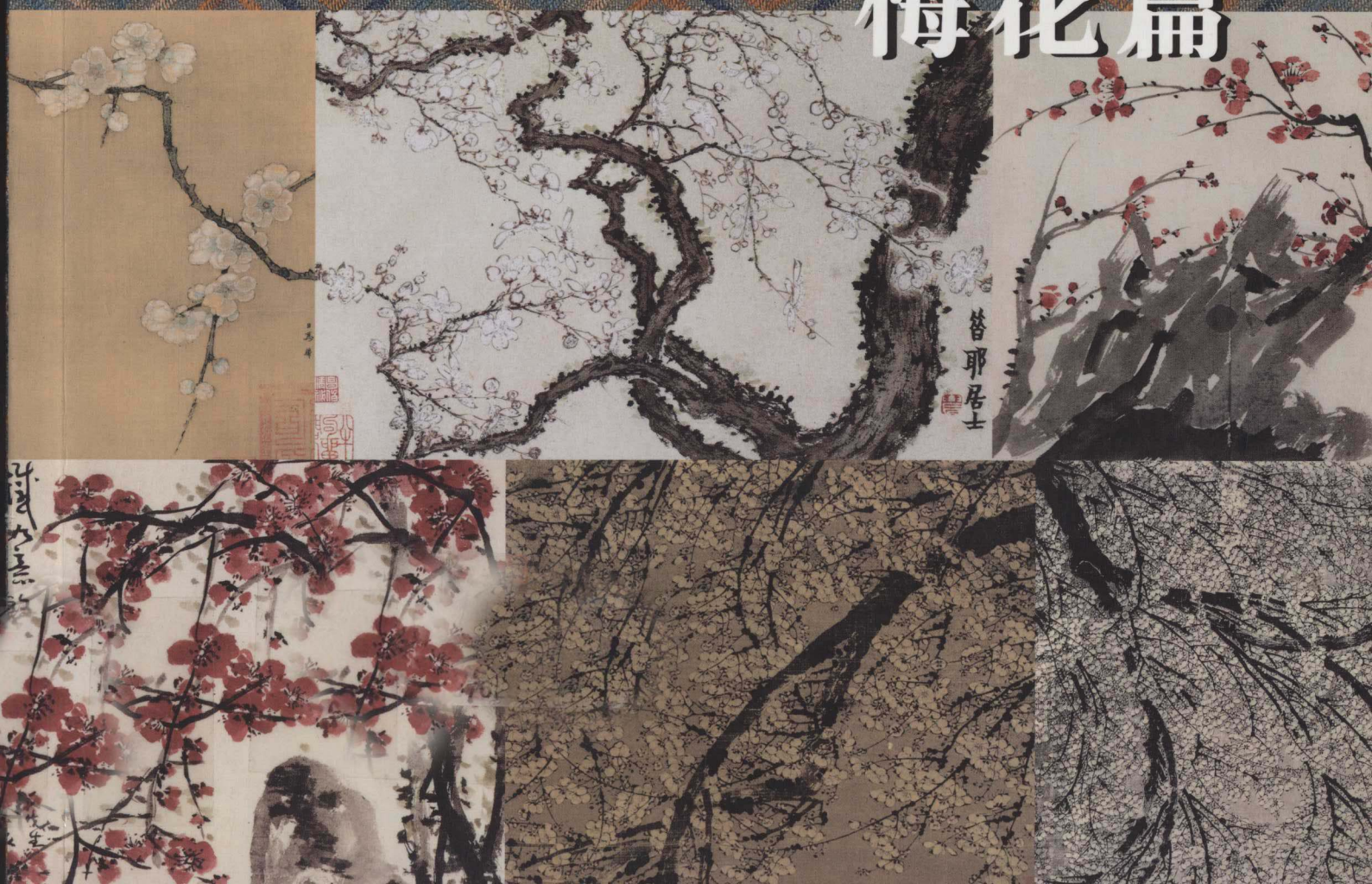
中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

梅花篇

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 王国栋

梅花篇

图书在版编目(CIP)数据

画室必备：中国画技法图典·梅花篇 / 陈相峰, 陈姿娟
编著. — 武汉 : 湖北美术出版社, 2012.5
ISBN 978-7-5394-4886-2

I. ①画… II. ①陈… ②陈… III. ①梅花—花卉画
—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第037536号

编委会：陈相峰 王国栋 苏国强
陈姿娟 孙文科 吴冠华
李净洋 陈朵朵 曾 慧
丛书策划：苏国强
责任编辑：苏国强
封面设计：敖露
技术编辑：李国新

画室必备·中国画技法图典·梅花篇 © 陈相峰 陈姿娟编著

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社
地 址：武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座
电 话：(027)87679520 87679521 87679522
邮政编码：430070
印 刷：武汉精一印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：9
印 数：4000册
版 次：2012年5月第1版 2012年5月第1
定 价：52.00元

序言

吴宪生

中国传统绘画历史久远。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，先人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人倘不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难』。临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心，惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好画谱，不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

二〇一二年二月十八日夜于杭州

梅花篇 (一) 花

托物言志，感物抒怀，中国文人与梅花之间可说是有着难解之缘。吟诵之余，文人画家则以其独特的审美方式，将梅花高洁孤傲、独标隽秀而又不争芳妍的品格注入绘画表现之中，使梅花成为中国画中最广为传播与称颂的『四君子』题材之一，具有民族文化精神的普遍感染力和推动力。

早在南北朝时期，中国画便已以梅花入画。传世的两宋绘画作品中，画梅技法以勾勒设色法为主。如宋赵佶（传）《梅花绣眼图》、宋马麟（传）《层叠冰绡图》、宋佚名《梅竹聚禽图》等作品。在北宋中期以前，画梅均用彩色，直至僧仲仁方才以水墨为之，开创新格，被称为墨梅始祖。南宋初期的扬无咎擅画墨梅，他祖承仲仁而有所发展，变水墨点瓣为白描圈线，现传世作品有《四梅图》、《雪梅图》等。扬无咎的外甥汤正仲画梅在传承中又有发展，其特点是『倒晕素质』，即在白描圈线之外，以淡墨晕染烘托梅花。但宋人画梅，大都疏枝浅蕊，元代的画梅名家王冕则出以繁花密枝、千丛万簇，从而又使墨梅画法别开一面。其画法以白描圈线为主，也有以水墨直接点厾来描绘花瓣形态的，对明清画梅的发展影响深远。如明代陈宪章、王谦等人画梅亦是传承王冕一路画风。清代的罗聘、金农、李方膺、汪士慎、赵之谦、吴昌硕等画家所画的墨梅，或勾或点，从水墨小写意画法逐渐向大写意画法发展，花瓣圈线由细变粗，由工入写，不断强化了书法性用笔的笔墨表现力，并各自成一家风貌，充分体现了画家高超的笔墨控制能力与强烈的个性抒发需求。现代画家齐白石、潘天寿、诸乐三、吴萸之、郭味蕖等人在画梅上也各有极为出色的笔墨表现和强烈的风格面貌。

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 王国栋

梅花篇

序言

吴宪生

中国传统绘画历史久远。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，先人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人倘不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难』。临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心，惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好画谱，不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

二〇一二年二月十八日夜于杭州

梅花篇 (一) 花

托物言志，感物抒怀，中国文人与梅花之间可说是有着难解之缘。吟诵之余，文人画家则以其独特的审美方式，将梅花高洁孤傲、独标隽秀而又不争芳妍的品格注入绘画表现之中，使梅花成为中国画中最广为传播与称颂的『四君子』题材之一，具有民族文化精神的普遍感染力和推动力。

早在南北朝时期，中国画便已以梅花入画。传世的两宋绘画作品中，画梅技法以勾勒设色法为主。如宋赵佶（传）《梅花绣眼图》、宋马麟（传）《层叠冰绡图》、宋佚名《梅竹聚禽图》等作品。在北宋中期以前，画梅均用彩色，直至僧仲仁方才以水墨为之，开创新格，被称为墨梅始祖。南宋初期的扬无咎擅画墨梅，他祖承仲仁而有所发展，变水墨点瓣为白描圈线，现传世作品有《四梅图》、《雪梅图》等。扬无咎的外甥汤正仲画梅在传承中又有发展，其特点是『倒晕素质』，即在白描圈线之外，以淡墨晕染烘托梅花。但宋人画梅，大都疏枝浅蕊，元代的画梅名家王冕则出以繁花密枝、千丛万簇，从而又使墨梅画法别开一面。其画法以白描圈线为主，也有以水墨直接点厾来描绘花瓣形态的，对明清画梅的发展影响深远。如明代陈宪章、王谦等人画梅亦是传承王冕一路画风。清代的罗聘、金农、李方膺、汪士慎、赵之谦、吴昌硕等画家所画的墨梅，或勾或点，从水墨小写意画法逐渐向大写意画法发展，梅瓣圈线由细变粗，由工入写，不断强化了书法性用笔的笔墨表现力，并各自成一家风貌，充分体现了画家高超的笔墨控制能力与强烈的个性抒发需求。现代画家齐白石、潘天寿、诸乐三、吴萸之、郭味蕖等人在画梅上也各有极为出色的笔墨表现和强烈的风格面貌。

1

馬麟
2

3

1. 宋 马麟（传）层叠冰绡图
2. 宋 马麟（传）层叠冰绡图
3. 宋 马麟（传）层叠冰绡图

宋 扬无咎 四梅图

1. 宋 岩叟 梅花诗意图
2. 宋 赵孟坚 岁寒三友图
3. 宋 林椿 梅竹寒禽图

1

2

1. 宋 岩叟 梅花诗意图
2. 宋 徐禹功 雪中梅竹图

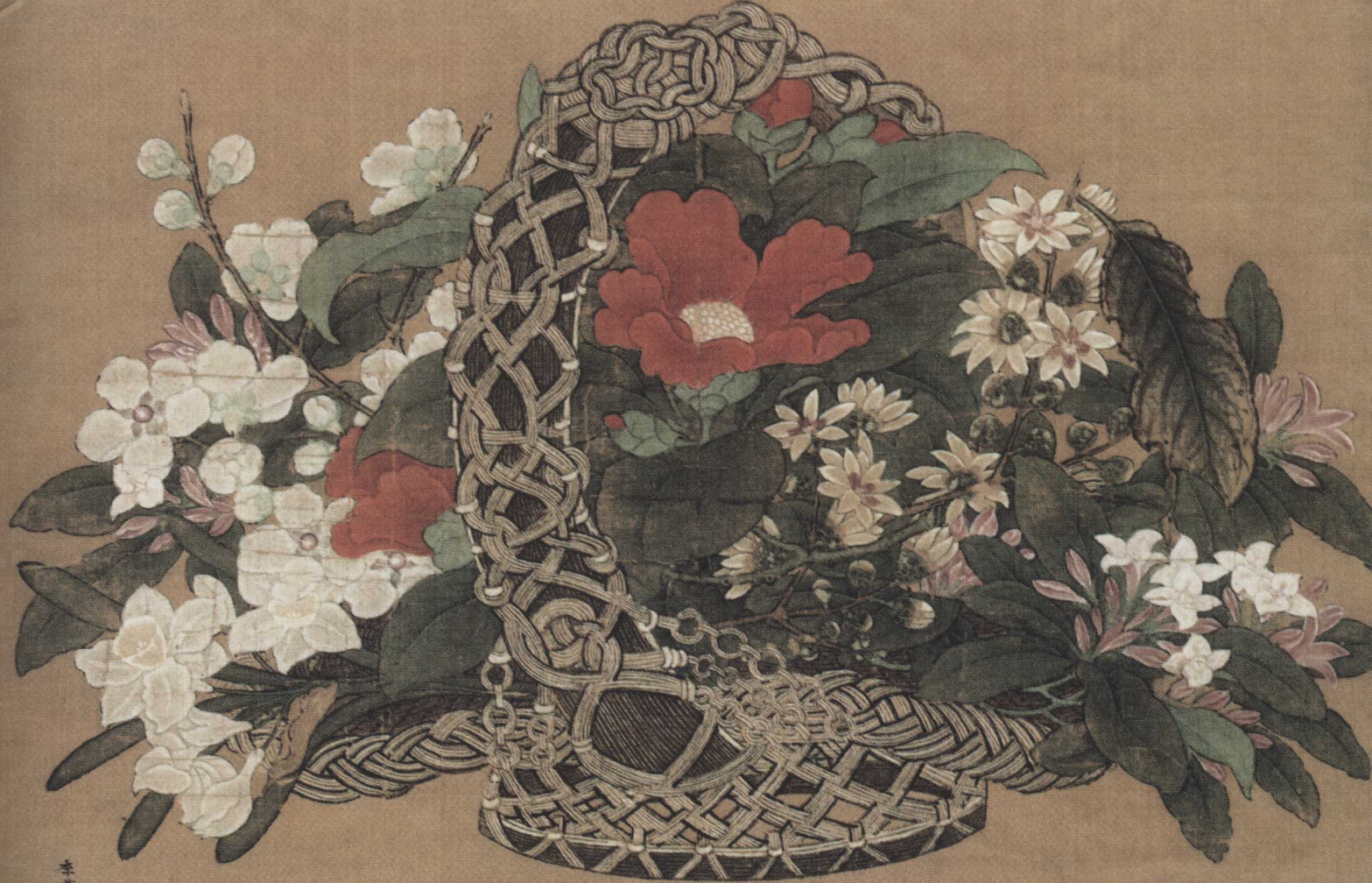
宋 佚名 梅竹双雀图

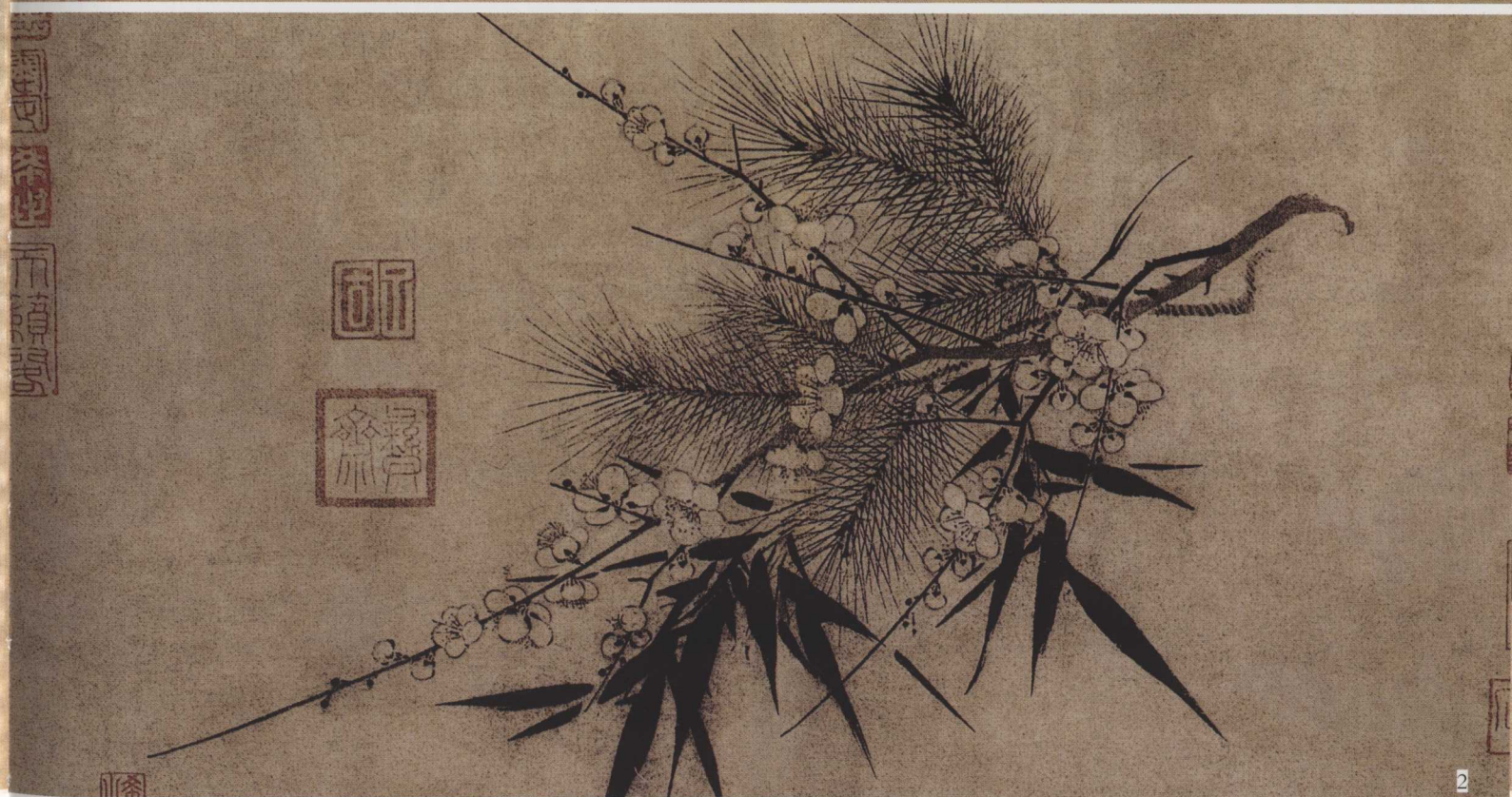
宋 佚名 白梅翠禽图

宋 赵佶（传）梅花绣眼图

1

2

1. 宋 佚名 花篮图
2. 宋 赵孟坚 岁寒三友图

元 佚名 墨梅图