

梅花

构图100例

李英保 \ 编著

河南美术出版社

梅花

中国书画函授大学肇庆分校

中国书画函授大学肇庆分校

中国书画函授大学肇庆分校

梅花

构图100例

李英保 \ 编著

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

梅花构图 100 例 / 李英保编著. — 郑州: 河南美术出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5401-1738-2

I. 梅… II. 李… III. 梅—花卉画—构图(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 041996 号

书 名: 梅花构图 100 例

编 著: 李英保

责任编辑: 赵毅冰 邵照阳

责任校对: 弋佑君

装帧设计: 郭贵兴 苏 真

出版发行: 河南美术出版社

地 址: 郑州市经五路 66 号

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32

印 张: 3.5

印 数: 1-3000

版 次: 2009 年 4 月第 1 版

印 次: 2009 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1738-2

定 价: 25.00 元

梅花的栽培在我国已有几千年的历史了。千百年来，人们寻梅、赏梅、谈梅、赞梅、咏梅、画梅，梅花成为诗人、艺术家深情歌赞、描绘的审美对象。毛泽东有一阕著名的咏梅词《卜算子·咏梅》，“风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。”这阕词可以说是对梅花的最好写照。人们在梅花上寄寓了丰富的精神、道德内涵和文化意蕴，梅花成了“士君子”高尚品格的象征。正因为其铁骨冰心的崇高品质和坚贞气节，梅花也成了历代艺术家笔下反复描绘、寄寓情思的对象。以梅为题材的绘画作品在传世的中国画中占有很大的数量。

古人论述如何画梅的文章很多。《梅花构图100例》这本书是从构图的角度对历代以梅花为题材的传世名画进行分析，通过对不同幅式的梅花绘画作品的具体分析，为爱梅、赏梅、画梅者提供一些参考资料。

“构图”是今天通俗的说法。古人所提出的“经营位置”、“章法”、“置陈布势”即为构图。由于梅花自身的生长结构的特征，画梅更强调其屈曲如铁、傲骨凌寒之姿，因此以梅花为题材的绘画有着它独自の构图法则，画面中更强调布“势”。“势”是一种形象的运动感，也可以理解为气势、局势、大势，是画面总体运动趋势的具体指向。势有大有小，总体来讲小势要服从于大势，先从小势入手，然后布置小势。我们书中常提到的“S”形、“Z”形构图从视觉上其实就是一种流动的势。

呼应关系亦是画面构图处理的一种常用手法，所谓呼应就是常说的“左顾右盼”，也就是画中的形象得到前后左右的相互关联，以及画面中势的依次连接。我们常说的“笔断意连”即是如此。除此之外，形式上也要取得呼应，如画中的墨块之

间、色彩之间、题跋钤印之间等。

留白是中国画构图中最独特的处理手法之一。留白不仅是画面构图的需要，更可以寄托画者的“画外之意”、“弦外之音”。留白空得好，画面就灵动、通气，不闷塞；反之则毫无生气。

黑白虚实在构图中是一种对比，它们之间是对立的，在表现上要使之对立统一，“知白守黑”，“虚实相生”，以达到实中有虚、虚中有实的艺术情趣。疏密、松紧、聚散也是一种对比，有疏有密、有聚有散就可打破平均，可谓“密不透风，疏可走马”就是要疏密有致，松紧得当。

一幅好的作品还要善于运用藏露的处理，藏得巧、露得妙，作品就会富有含蓄，耐人寻味，使人有更多画外的联想。穿插交错在梅花绘画创作中也显得十分重要，穿插交错得宜，画面就丰富而有变化，富有生趣。

题款与钤印在构图中也不可掉以轻心。无论是“穷款”还是“长跋”，定要位置恰当，以增添画面意趣。若书法不佳，宁可少题甚至不题，不妨以印代款，也能收到一定的效果。印章除姓名印外还有压角印、起首印等，在运用时不可草率行事，必须认真对待，或与题跋呼应，或调节画面平衡等等，都要从作品的整体章法进行考虑，才能使画面增辉，起到画龙点睛之妙用。

总体来讲，在掌握基本构图的规律后，要灵活运用、不断实践，才会得心应手，创作出精品佳作。另外，好的构图在实际创作中其实也具有一定的偶然性，并非每幅作品（特别是大写意画）都是在落笔之前就已设计好的，而是凭着感觉依势生发，在不经意中创作出妙趣天成的佳作。

凡 例

一、本书按中国画常用的构图幅式分为中堂、条幅、斗方、横幅、扇面五部分。其中斗方部分，由于中国古代绘画以斗方者甚少，我们把一些近于斗方的作品也编排在了其中。横幅部分由于版面所限，未能选编手卷作品。

二、在所选的每幅作品下，均附有构图点评和草图一幅，目的是便于读者能够整体地理解梅花绘画的构图规律，并在创作中作以借鉴。所注构图点评为编者一家之谈，并非精当，仅供读者参考。

三、作者简历按所属朝代有序排列，并将其排放在所选该作者的第一幅作品中，同一朝代的作者简历则随机编排。

目录

扇面	横幅	斗方	条幅	中堂
83	65	47	27	1

中堂

赵佶 (1082-1135) 神宗赵顼第十一子，嗣哲宗位为宋徽宗。他在政治方面无所作为，但在书画上颇有造诣，其即位后重视文物书画的鉴赏收藏和整理。主持编纂了《宣和画谱》、《宣和书谱》两部著作。

腊梅山禽图 北宋/赵佶

此幅作品笔势瘦劲、爽利、细枝疏花，花瓣层叠细致、精密不苟，功夺造化。“瘦金体”题款，字体锋利断金。

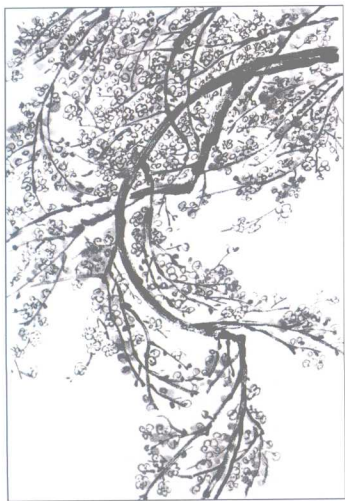
南枝早春图 元代/王冕

王冕 (1287—1359) 字元章，号竹斋，煮石山农，别号梅花屋主，浙江诸暨人。他是元末文坛有影响的诗人，又是画坛上以画墨梅开创写意新风的花鸟画家。

此幅作品枝干舒展豪放，无盘曲做作习气。图式千丛成簇，繁花似锦，开密体写梅之先河。此图章法严谨，表现手法更近于现实。通过笔墨变化，给我们留下了独特的艺术感受。

陈宪章 (1428—1500) 字公甫，号石斋，晚年又号石翁，广东新会人，以墨梅名于世。

万玉图 明代/陈宪章

此幅作品梅无定格，信笔所至，兴到笔至，笔到神随。随乎其所，止乎其所。千姿万状，任笔行之无不得意。枝干疏密、穿插、虚实及空白处独具匠心。有千株梅林之势。细笔圈花、圆健饱满，老梅繁茂，不失清奇。

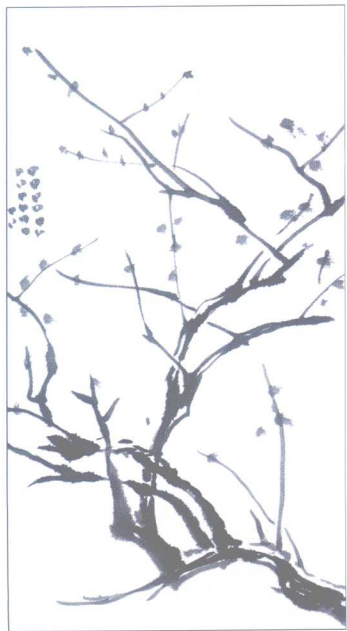

万玉争辉 明代/陈宪章

此幅作品是下倾斜式构图法。枝繁花茂，用笔从力度、速度、墨色控制形态变化与情趣表达。注意力集中，笔法平稳深着。出枝乱中有致，繁花密而不乱、不厌，画出了梅花傲雪凌寒的性格。此作品在陈宪章的传世作品中很有代表性。

陆复（生卒不详）字明本，自号梅花主人，吴江（今江苏吴江）人。善画梅，师法王冕。

雪梅图 明代/陆复

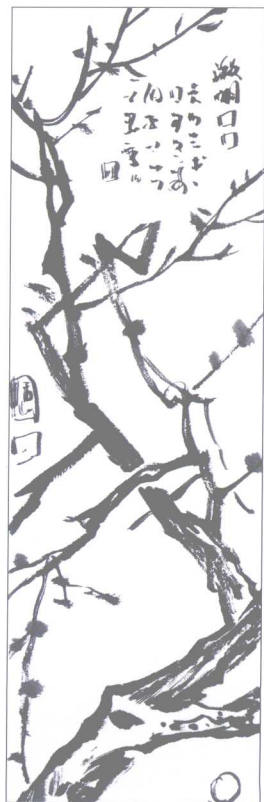
此幅作品笔力挺劲似铁，枝梢如箭。冰花玉蕊，密中有疏，疏中有密，以密疏简。满树披雪开白花，不知是雪是梅花。此作品“雪梅图”自题“大雪园林疆万木，老梅潇洒正开花。”陆复的梅花使人看了历久难忘。

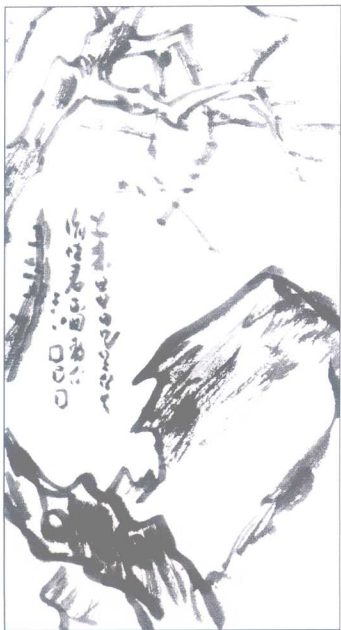
冰姿倩影 明代/文徵明

文徵明 (1470—1559) 初名璧，一作壁，字徵明，后以字行，更字徵仲，号衡山。衡山居士、停云生。长州（今江苏苏州）人。与沈周、唐寅、仇英合称“明四家”。

此幅作品用笔粗放，以水墨为主。用笔不徐不疾，含蓄和谐，不露锋芒，沉稳典雅，突出了梅干苍劲的质感。四出细枝，圈花疏而爽利。造型充满生机。

徐渭 (1521-1593) 字文长，号天池山人、青藤居士。浙江山阴人（今绍兴人），画史上与陈淳并称为青藤、白阳。

三清图 明代/徐渭

此幅作品“C”字形画干，折枝向右，动静互应。梅枝如出戟，用笔挥洒，天趣妙然。中心留白处题竖款，给人以全新的感受。

梅竹图 清代/石涛

此幅作品把梅的绰约风姿寓于刚健之中，着力于骨法用笔，力透纸背，气韵相生，刚柔兼济。此图是边角式“S”形构成。墨法浑厚，枝交如叉字，墨色明朗，空白处题长文提升意境。

石涛（1640—约1718）原名朱若极，法名原济、元济、道济，号清湘老人、清湘遗人、粤山人、湘源济僧、零丁老人、大涤子。明靖江王朱守谦后裔，广西桂林人，清四僧之一。

