

梅

中国书画技法

一物一景写生系列丛书

玉兔争清图轴 陈录(明代)

梅花香自苦寒来

俞莹

梅花，在植物学上属蔷薇科，李属。是一种落叶小乔木，早春开花，花多呈粉红或白色，有一种幽香；晚春果熟，果子呈黄色或绿黄色，味酸，加工后可食用。它是我国特有的传统观赏花果，现有300多个品种，广泛分布于北至北京、南至海南的区域，其中尤以长江流域栽培最为集中，并形成了武汉磨山、南京梅花山、苏州光福、洞庭西山、无锡梅园、杭州孤山、灵峰、余杭超山等处赏梅胜地。

梅花大致可分为真梅、杏梅、樱李梅三系。真梅系梅花嫡系，由野生进化而生，也是最主要的观赏品种。按枝干形态又可分为直枝(直上)、垂枝(下垂)和龙游(扭曲)三类。直枝梅最为多见，品种繁多，按其花型、花色和萼色分为江梅、宫粉、玉蝶、朱砂、绿萼、洒金、黄香等型。梅花往往与蜡梅相混淆，在唐代以前，人们常常把梅花与蜡梅混为一谈。实际上这是两个完全不同的品类。蜡梅属蜡梅科，蜡梅属。落叶大灌木，花色蜡黄，香气浓郁，多不结果实。明代李时珍在《本草纲目》中称：“此物非梅类，因与梅同时，香又相近，色似蜜蜡，致得此名。”又因此花多在腊月开放，俗称腊梅。

梅花在我国有着3000多年的栽培应用史，赏梅则始自汉代，而梅花入画，据史载最早是南北朝时梁代的画家张僧繇，他画过《咏梅图》。而五代时的滕昌祐的《梅花图》，则是梅花独立入画的最早记载。

唐宋时代，擅长画梅的画家层出不穷，并形成了几种流派。一种是以勾勒设色的工笔画，也是最早的一种画法，相传是唐代画家于阗所创；一种是以色点染的没骨画，创自五代的徐崇嗣；一种是以墨点染的水墨画，流传最广，相传创于北宋的崔白，由释仲仁弘扬光大。历史上文人画梅之风极为兴盛，可以说冠盖群芳，其中尤以水墨画最为多见。清代童翼驹编有《墨梅人名录》，便列举了历史上以墨梅驰誉的画家百余人，其中宋代41人，金元30人，明代61人。

常言道：好花也要绿叶扶。而梅花的叶儿要等花雕谢后才渐渐长出，花与叶是不能同时观赏的，这使它具有独特的韵致。在冰封雪飞之时，它的坚贞、高雅，冰清玉洁、超凡脱俗，显露无遗。苏东坡称其为“玉雪为骨冰为魂”，它是斗寒的勇士，报春的使者。陆游在《落梅》诗中赞曰：“雪虐风饕愈凛然，花中气节最高坚。”所以它厕身于岁寒三友、四君子之列，特别是它的孤芳自赏、坚贞不屈的禀操，成为文人雅士比德效仿的对象。南宋诗人范成大撰有我国第一部艺梅专著《梅谱》，其开场白便是：“梅，天下尤物，无问智、愚、贤、不肖，莫敢有异议。”由是文人画家在为梅花赋形传神时，往往更多地寄托着特别的情愫。元代画家王冕在一幅《墨梅》图上题诗曰：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只流清气满乾坤。”

梅花入画虽然以写意居多，但与写生临摹密不可分。宋代中期的《梅花喜神谱》是最早的一部梅花图谱，其中多是写生之作，把梅花从蓓蕾、欲开、~~花蕊初开~~、~~花瓣初开~~、~~花瓣全开~~的全过程分别作了细致的勾勒，被后世画家奉为圭臬。墨梅的创始者之一宋~~徽宗~~，是画史上~~首位~~专画梅的画家，他是衢州华光寺僧，一生爱梅，植梅、画梅不辍。每当~~梅花绽放~~，~~梅花绽放~~下流连忘返，朝夕揣摩，当月夜之时窥见梅影横窗，便尝试以墨晕作梅，为~~人传真~~。时人素有“世人画梅赋丹粉，山僧画梅匀水墨”之说。当时有假托其名的《华光梅谱》一书，~~书中~~讲~~取了~~两部分，提到画梅有“枝嫩刺连，落花多片”等36种病忌，并提到画梅“叠花如品字，交枝如叉字，交木如丫字，结梢如叉字。……枝不得并发，花不得并生，眼不得并点，木不得并接”等，可谓观察之至细至微。

释仲仁的弟子扬无咎也是位画梅圣手。他颇得其师真传之三昧，改水墨点花为白描圈线，画枝不用双勾，以粗墨一气呵成，并掺以书法飞白笔触，更显文人风韵，成为一时风尚。他还独创“倒晕素质”，即用墨勾出花形，再在四周用墨晕染，在墨地上显出白花。他一生没有做过什么大官，年轻时住所旁有梅树，大如数间房屋，他常常去临写，后来有人把他的画梅送进宫里，宋徽宗看后称其画的是“村梅”，从此他索性自署“奉教村梅”。据说他画的梅花由于生动传神，被挂于宫中粉墙上时，竟引来许多蜂蝶集聚，观者无不称奇。历史上的画梅写意名家，大多继承了扬无咎的衣钵，所以有人把他在文人墨梅画中的地位，等同于文人墨竹画中的文同。

画梅花局部各式形态

梅树的枝干，最能表现梅的自然特征和性格特征。每在正月上旬与中旬间，为梅花盛开之时，梅花开时，通树上下全无一叶，因此枝干显露，视觉上占了主要位置，而画好枝干也就成了关键。

主干较粗，用浓墨画出，枝干较细用浓墨伸出，两部分应有相携联系之处，此是一种画法，此黑浓之墨画出主干，再以淡墨细枝穿插其间，得枯润聚散，水墨交融的效果，此又一种画法，以较一致的笔墨，反向打开，得开张空阔之势。笔法节奏的突变，往往会使物象显出不同质感而平中见奇，画回转之势的枝干，应注意姿态自然，与画面上其他部分相互照应，切忌唐突无理而破坏整体，均匀布局，最具装饰意味。这种构图方式，虽然违反我们对实物的一般经验，但却是对自然现象和素材的重新组合与再造，是和“窥斑见豹”的审美方式，要注意枝干间空白形状的统一。如果画面由多组枝干组成，应注意主次扶佐，重点明确。

梅的品种很多，花型有单瓣、复瓣之分。在画中一般不注重花的个别品种特征，只着力表现共性中的基本形状，梅花的基本形状是五片圆形花瓣，中央是四面展开的花蕊，底部由蒂萼与枝连接，母枝的基部花较集中，向梢尖渐次减少，因而枝与枝的分叉处常见花花瓣集之相，画花应注意各种姿态的不同方向、正、反、仰、侧、平、侧，以及含、苞、初放、怒放等不同花期的花状。

以上种种，目的并不为要读者依样摹仿，唯望因此提供开阔思路的可能。笔者的宗旨是提倡到自然中去，在自然中寻求生动，崭新的绘画语言，从而更直率自然地在作品中表达美和自我。

本书的照片，是表示我们在自然界中所面对的梅花。

作画前，应先仔细观察实景实物。或自上而下，或自下而上，或由局部到大体，或由大体至局部。总之老根、枯柯、新枝、嫩蕾、花蒂、花蕊都须细细观察。——熟记。建议作一些速写画稿，记下初获的生动印象，也尽可能多地描出具体细节，这对理解实物和以后的创作会起到极重要的作用。

实物景象只应是作品创作的参考，在一张展开的白纸上，要考虑的是构成画面的诸要素及视觉效果。作者应该尽可能多的发挥主观想象，结合已有的创作经验，去其繁复，添造所需，使实景中的自然之物，变成绘画作品中的为我之物。

画梅花步骤图之一

1、这幅照片攫取的是一段梅桩上的几根分枝，上布数朵盛开的梅花。试想，如果把照片图样照搬到纸上，画在构图上会觉得重心偏高，枝干散乱等缺陷，所以需要对照照片作一番重新安排。不妨先做一些小构图，进行多种尝试，然后选其一用于创作，这样不仅可以避免因仓促下笔所造成的失误，也可以对将要使用的素材进一步了解和熟悉（如图）。

2、第一步。先画树桩和枝干，把主体重心向左偏挪，这样可以得到右边的空间，注意细枝走势的统一。

3、第二步。画上梅花。为使画面更显丰实，可多加一些梅花，但应注意疏密有致。花的方向应与枝干保持合理的角度。

4、第三步。用浓墨和灵活的笔法点上花蒂和花蕊。要注意花型结构，填擦过于松懈之处，使花朵更显完整和生机。

5、第四步。用浓淡不一的墨画上苔点。这是一个对通幅进行调整的过程。枝干上的苔点可以表示枝干不是光滑笔直的，也可以填去不需要的空隙，加重局部分量，虚化繁琐细节，丰富层次，使作品更富于变化。应注意点向统一，大小集散合理。

6、第五步。染色。待水墨大体干后，即可着色。着色应以点染为主，即以水色参融的方法。要注意有相对最浓与极淡的对比。须补充说明的是自第三步始至第五步，都是“小心收拾”的阶段。因此，越近完成，越须仔细，每加色墨，须有事半功倍之效。

7、第六步。落款盖章。在恰当之处记时落款盖章。书写得当不仅表现书法之美，更有分割空白，加强构图功效，使画面熠熠生辉。要注意的是切勿破坏已完成的细节和失去应留的空白。

画梅花步骤图之二

1. 照片所示横向两根梅干一下一上，挺直有力。无数灵活多变的细枝上下升降，自由穿插其间。梅花朵朵，点缀其上，景象显得十分活泼明媚。作画前，对所见景物应细细品味，尽情展开构想。或表现梅花凛冽劲直，冲寒怒放的品格，或表现其不与群芳斗艳，敢同月雪争艳的秉性，也可表现其独步早春，争先吐华的先天下精神。总之，仁者见仁，智者见智，勇进者择其孤傲发力。这是作画应先立意，立意高且明，下笔自然果敢充实。

这里示范一幅红梅的画作过程。

2. 第一步，心目中对构图约略有个框架。用赭石、大红和胭脂等类似色，按不同比例调和，这样做是因为赭石可使大红略淡而增加厚重感，胭脂可使大红加深而丰富层次。从构图的重点处下笔。花势从上左向下右方展开，这样的布局为下一步画干留出可行之处。注意红色的浓淡和疏密大小的变化。每四五点为一花，每花中间宜松动留白，以便下步点蕊。红色点画到七至八成即止，万不可一画到底，不留余地，以至越画越被动。

3. 第二步。用赭石加墨，自左侧向下向右侧上画出梅干。必须舍去照片上所见的大量细枝，只画出几枝有浓淡变化的细枝，把上下主干和散分的红色串接起来。此时，原先设想中的构图已完全显现，因此补充细节，强调该留的空白，填去该舍去的空白显得十分重要。注意枝干也不要全部完成，余下个别枝梢留待下步再续。

4. 第三步。再用画花的红色，在周边处和光枝上添补花朵，使构图更趋丰实完整。用大红加墨，点勾花瓣和萼蒂。点勾时，应参照已画出的枝蕊，明确开花方向。全部点勾好后，再参照点勾好的萼蒂，补接未完成的细枝，并仔细画出必要的细节，如枝头新梢小蕾等。而后以浓墨加上些许苔点，增强画面的统一和生动，整幅画即基本完成。

5. 第四步。签名盖章。由于画面较满，四周没有大片空白，只在左下角空白处作简洁签名盖章。

画梅花步骤图之三

这是一株大梅树的一部分。在梅花盛开时，如果有机会走进一片梅林，像这样的景象触目皆是。要使动人的景物更适合图画，这一直是动笔作画前须首先考虑的事。

1. 第一步, 用干枯之笔画出梅干。
上部加一横向略有垂势的枝, 可与下部
枝干呈统一走势, 整幅重心较低较稳。

2、第二步。加上梅花。用浓墨点
画出花瓣和萼蒂。为了增加画面的生动，
在主干中间的飞白留空处，用重墨加上
树皮。

3. 第三步。用较淡的干笔，在左边约三分之二自上往下画上右。右应画得富于层次和质感。由于左边中下部被填实，其余的空白便显出了有利于画面的空间意义。

4、第四步。待水墨略干后，仔细点染颜色。在染石的花青色中略加赭石，以使整体统一。

5. 第五步。检查全幅，感到下部似有不足，用较大笔触的花青，点去一些空白，使画面更丰富充实。最后在左上角直书签名、盖章完成。

中国书画函授大学肇庆分校
肇庆分校

海丁作

海丁
戊寅秋
歲次

首都师范大学图书馆

21586228