

中国画艺术经典丛书

梅花画法解析

龚心甫 著

北京工艺美术出版社

梅花画法解析

龚心甫 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

梅花画法解析 / 龚心甫著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2014.9

(中国画艺术经典丛书)

ISBN 978-7-5140-0571-4

I. ①梅… II. ①龚… III. ①梅花—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第201367号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 张恬

装帧设计: 印华

图片摄影: 韩玉龙

责任印制: 宋朝晖

梅花画法解析

龚心甫 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区16号

邮编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283630 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

网址 www.gmcbs.cn

经销 全国新华书店

印刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 2

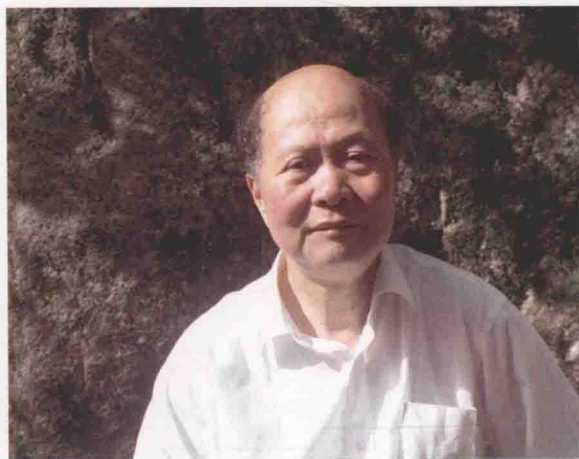
版次 2014年9月第1版

印次 2014年9月第1次印刷

印数 1~3000

书号 ISBN 978-7-5140-0571-4

本套定价 60.00元 (单册定价: 15.00元)

国画家龚心甫

龚心甫，字甫之，号云石、心溥，1939年出生，江苏南京人。江苏省国画院特聘画家，六十年代曾受傅抱石先生亲授，作品入编《1978—1998中国美术选集》，1998年作品入选“韩国’98世界美术大展”等。

金鱼作品，形神兼备，古朴淡雅，天然纯真，章法考究，清逸简洁，目前画一条金鱼简练到十一笔至十五笔，作品贯穿古今，别开生面，前无古人，后未见来者，树立了一个典范。

曾有多幅艺术佳作在国家级刊物上发表。其作品以凝练灵动的笔墨，描述出博大精深的内涵，凸现了他对生活深入的观察和对事物本质的深刻的把握。个性鲜明，神采飞扬，用笔简洁流畅、章法考究规范、意蕴深远隽永。无论是谋篇造势还是笔墨渲染，都显示出其娴熟的艺术功力，创造性地实现了艺术境界与表达手法、历史人文与现实空间的和谐统一，无一不是激情与灵感的自然流露，给人以极大的艺术享受。在创作实践与丰富新理论方面，兼容并蓄，大胆创新，精心创作多幅具有较高艺术研究价值的上佳作品，流传广泛，影响深远，在艺术收藏界引起广泛关注，其独特的艺术风格，丰富宝贵的艺术实践为繁荣和发展我国传统艺术提供了难得的借鉴依据，对我国相关艺术领域的创新做出了突出的贡献。

出版有《龚心甫作品集——金鱼画法研究》《中国最具收藏价值艺术家——龚心甫作品集》图书及《中国经典艺术作品展播——龚心甫》DVD光盘等。

意在笔先

——龚心甫写意梅花艺术赏析

吴雨潼

外师造化，中得心源。【唐】张璪

梅花原产中国，培植距今已有近四千年历史。梅花是蔷薇科落叶乔木，在冬季或早春开花，分五片花瓣与重瓣，有红、白、粉、黄等多种颜色。梅花特性耐寒，品质刚劲、坚贞、纯洁，与兰花、竹子、菊花合称四君子，又与松竹被誉为岁寒三友。

二十四花信之首的梅花，是中华民族的精神象征，具有强大而普遍的感染力。中国画以梅花入画的历史十分悠久，据张彦远《历代名画记》记载，梅花入画始于南朝梁代张僧繇所画《咏梅图》。其用笔多依书法，点曳所拂，如钩戟利剑。用笔不多，点画时见缺落，而形象具备，有意到笔不到之妙，其画风与唐代吴道子并称“疏体”。经过历史的传承，今天喜欢画梅花的人越来越多，画家笔下的梅花各种姿态尽显，或正，或仰，或俯，或半开，或盛开，或花苞，疏密流畅，以独有的意境美诠释着传统艺术气质。中国传统水墨画题材因梅花而丰富，意境深远；梅花因入画而格高意雅、妙趣横生。

笔墨的运用既是画家的基本功，又是自我修养的表露，直接与画家的人品、气度、个性、文化、阅历等密切相关。龚老喜画梅，他常在梅林中深入生活，体察炼意，在特殊境界中寻找诗情画意，着意营造，使作品的内涵更加丰富饱满。气韵藏于笔墨，作画的笔墨技巧运用是服从意境，如此体现了笔墨与意境的统一。龚老继承发扬的正是这种内涵与外美、精神与笔墨的统一观。他的梅花图不只是画出梅花之形，更得“梅花之神、之性、之韵、之情”，清幽香袭，风骨超逸，疏密有序，圈花点蕊，别出新意。雅就是清新惬意，花香不多则是美丽精巧，龚老的画就有这种清丽风格。

品读龚老画梅之作，笔墨与客体、主体、气韵、意境、精神化为一个整体。构图不同，画法有异：有的老干桠桠，一枝数朵；有的骨瘦花稀，树干加点子皴法，与清劲的细枝、灵秀的勾花结合，颇具意境；有的枝干横斜，凌空屈曲，写花朵疏落有致，施以微妙变化的墨色，格调清新。既是笔墨的丰富变化，亦是梅之骨气、正气、生气、清气的生动体现。

龚老在梅花身上找到了自己的灵魂归宿，诠释了自己的胸臆襟怀。

所谓：画梅须具梅气骨，人与梅花一样清。

目 录

梅花画法综述·····	1
画梅略谈继承·····	3
梅花画法分析·····	5
梅花几种画法·····	24
蜡梅画法·····	25
咏梅·····	26

梅花画法综述

梅花在早春严冬盛开，景色秀丽，给人带来一种美的感悟，一种美的享受。梅花花朵，有五瓣花朵、复瓣和重瓣花朵。历代画家画写意梅花，以画五瓣花朵为主。五瓣花朵和复瓣、重瓣花朵都很美。特别是复瓣、重瓣花朵，若要画好，须在梅园中观察写生，掌握形态结构，才能表现出生动的形貌。

一、历代画家画写意梅花，画法是：彩色五瓣花朵，用点簇法（点垛），还有勾填法（勾勒法，是先勾线后填色的技法，勾填法原系传统壁画、工笔画技法，明清以后以此技法用到写意画中。工笔勾填，要求色不侵墨，色晕染时要清逸不刻板，写意勾填，要渲染浓淡，一笔要有阴阳之理，表现物态意象）。复瓣、重瓣花朵用点簇法。五瓣水墨花朵用勾勒法（双勾）表现。画家风格各异，笔墨功夫深浅不一，画法各不相同。

二、画五瓣花朵，特别是水墨梅花，必须用书法线条，用线忌油滑，最好用书法“屋漏痕”的笔法，线条稳健有力。

三、点簇法画花朵，要画出花朵向背仰卧。用笔简洁，形态生动，是画好梅花的关键。

四、画梅花，贵稀不贵繁。一般画三分开七分含的梅花，这是梅花开花最美的阶段。

五、画雪梅不能用白粉点洒。写意花卉，最好不要粉饰，因为粉气与墨气相抵触，达不到清逸之韵。

六、画梅花的枝干，要画出老嫩、曲直、前后、远近的形态；要有疏密关系。用笔要泼辣，轻重、粗细、虚实相结合；用墨要干、湿、浓、淡相结合，表现枝干自然的姿容。

七、画梅花布局尤为重要，不仅整幅局势要有疏密关系，细部局势也要有疏密关系，画境处处要有“开合”阴阳之道。

春景秀色

136cm × 68cm

设色纸本

画梅略谈继承

梅花是中华民族精神的象征，冬季或早春开花，花形有五瓣花朵、复瓣和重瓣花朵，凌寒飘香，象征顽强的意志，不屈不挠的精神。

中国画是在继承中不断发展。那么到底继承什么呢？中华民族是一个伟大的民族，有深厚的文化底蕴，中国艺术史与中国文化史可以说是直接相连的，内涵极为丰富。

要继承优良的中国传统文化，这是中华民族的巨大精神财富。要继承中国传统艺术的精髓。中国画的用笔，是中国书法的用笔，所以要认真学习中国文字学。重点是要认真学习研究甲骨文、金文、古籀及瓦当；金石篆刻要认真学习研究；要临碑帖不辍。

要研究传统绘画中的精品佳作。提高艺术修养。研究中国五千年的文化史、艺术史。

继承前人精华，目的是为了创新，使中国画作品达到至真、至善、至美之境界，这是学习中国画之道。

清沈宗骥《芥舟学画编》云：“夫求格之高，其道有四：一曰清心地以消俗虑，二曰善读书以明理境，三曰却早誉以几远到，四曰亲风雅以正体裁。具此四者，格不求高而自高矣。”这是学画的道理，包含品德修养，可以说是要求走正规道路的原则，亦是要求学画者要走正路子。特别是第三条，要求不要急于求成，要水到渠成。纵观中国艺术史，传统瑰宝珍品，绝大部分出自画家晚年之作，为什么，人书俱老也。

凌寒飘香

136cm × 68cm

设色纸本

梅花画法分析

这是一幅石梅图。

一、首先掌握石的结构，石分三面。用中号羊毫笔画石，中锋行笔，先勾写石的外框造型。其次用大号羊毫笔，蘸淡墨，笔尖再蘸一点深墨，从上部落笔直下，三四笔到位，随机应变，再蘸深墨皴擦几笔，表现石的结构。

二、用兼毫笔蘸淡墨，画梅花树干。中锋运笔，行笔要提、按结合。树干细部结构，用淡墨略微皴擦。

三、用中号兼毫笔，蘸浓墨画梅的主枝。用“大篆”线条、“印印泥”笔法线条，中锋运笔，行笔稳健，用笔轻重、快慢结合，用墨浓淡结合。

四、用点簇法画梅花花朵，要画出正、背、偃、仰、侧，含苞半开，未开花蕾的形态。

五、用小号羊毫笔，笔尖蘸胭脂色，根据梅花造型，点簇花瓣，花瓣中要留空白处，在未干时，浓墨勾写花心。

六、画梅花花朵，要有浓淡层次，表现前后、远近；布局有疏密关系；最后补小梅枝，穿插要符合自然之理。

严寒吐艳

136cm × 68cm

设色纸本

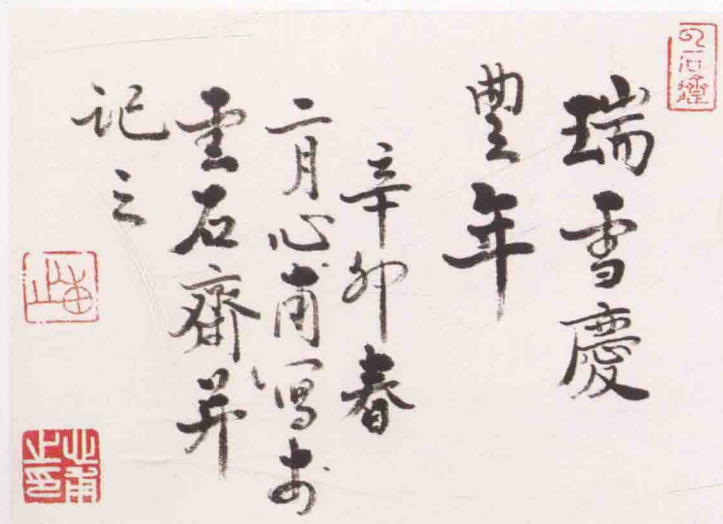
是图为写意梅花，用“点簇法”写之。点簇时要表现梅花清幽之气，需注意用色浓淡变化。

瑞雪庆丰年

62cm × 95cm

设色纸本

——画雪梅忌用白粉点洒。此雪梅图，局部渲染淡墨是也。

坚韧不拔

136cm × 68cm

设色纸本

此图梅的枝干，用“屋漏痕”、“大篆”笔法，注意干、湿、浓、淡变化，用焦墨须枯中有润泽。