

中国名花工笔线描画谱

梅花

刘寿平 编绘

安徽美术出版社

劳鸿宝 绘

中国名花工笔线描画谱

刘寿平 编绘

梅花

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国名花工笔线描画谱. 梅花 / 刘寿平编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5398-1867-2

I. 中... II. 刘... III. 梅—白描—工笔画: 花卉画
—技法 (美术) IV .J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 007145 号

中国名花工笔线描画谱 · 梅花 刘寿平 编绘

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14 层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

天津锐彩公司制版 安徽新华印刷股份有限公司印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 3

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1867-2 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 梅花概论

古人说,梅花四德,初生蕊为元,开花为亨,结子为利,成熟为贞。后人又说:梅花五瓣,是五福的象征,一是快乐,二是幸运,三是长寿,四是顺利,五是和平。

梅先天下春,这是梅最可贵之处。

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!

毛泽东的《卜算子·咏梅》,以拟人的笔触,将梅花不畏严寒、迎雪吐艳、凌寒飘香、独步早春的崇高品格和坚贞气节以及不屈不挠的精神刻画得淋漓尽致。

梅花品种及变种很多,花繁品茂。据1962年调查,我国已有230多个品种。主要分果梅和花梅两大类,其中以花粉红、密而浓的宫粉最为普遍。梅花,可食;梅花糕,是传统小吃;梅子生食,可生津止渴,也可制成话梅、梅干等各式蜜饯和梅酱、梅膏等;入药,具有解热镇咳、驱虫止痢的功效;花、根入药,能活血解毒,利肺化痰。另外,果及树皮还可制作染料;树干材质优良,亦是手工艺雕刻的重要材料。

1975年,在我国河南安阳殷代墓葬中出土的铜鼎里,发现了一颗梅核,距今已有3200多年。由此可见,春秋战国时爱梅之风已很盛行,人们把梅花和梅子作为馈赠和祭祀的礼品。到了汉晋南北朝,诗梅咏梅之风日盛。曾一度为唐明皇李隆基宠幸的江采苹,性喜梅花。据《梅妃传》记:“所居栏槛、悉植数枝……梅开赋赏,至夜分尚顾恋花下不能去。上(唐明皇)以其所好,戏名曰梅妃。”南宋范成大是位赏梅、咏梅、诗梅、记梅的名家。他在苏州石湖辟范村,搜集梅花品种12个,并在1186年写成我国(也是全世界的)第一部梅花专著:《梅谱》。除了众多的诗词吟咏梅花之外,我国绘画史上还流传着许多轶事:宋代著名画家宋伯仁,生平喜爱梅花。

他为了画梅,种植了许多梅树。每当梅花开放,他从早到晚地在梅树下细致观察,并将梅花的低昂、俯仰、分合、卷舒,从萌芽到花开、从盛放到枯萎的各种形态,一一描绘下来,整理成一百幅图稿,定名《梅花谱》。后人为了赞誉

他梅花画得有“喜神”形态,称他的百

梅图为《梅花喜神谱》。近代金

石书画家吴昌硕,曾有诗

说他“家传一本宋朝梅”

受益匪浅。元代有个

爱梅、咏梅、诗梅、

画梅成癖的王冕,隐居于九里山,植梅千株,自题所居为“梅花屋”。又极工墨梅,花密枝繁,行笔刚健,有时用胭脂作没骨梅,别具风韵。

梅花,冲寒斗雪、玉骨冰肌、孤傲正直的自然品格,成为文人、高洁之士心中的偶像和精神寄托,也与画家结下了不解之缘。综观历代画梅高手,均为散淡清高、铮铮骨气之人,更多的是“无求于世”的文人、士大夫的“不学为人,自娱而已”(魏晋时期人,姚最语),借画以自命高雅,表现闲情逸致,强调抒发个人的文人情趣、画外流露文人思想的“自娱”情趣。产生于北宋,成熟于元代,盛极于明清的文人画,以自然景物寄托心灵感受,借以抒发豪迈或抑郁的情绪,表达自身的清高文雅。文人绘画作品中特有的强烈主观意识,成为文人画的精髓。

宋朝画梅大家杨无咎,善画“村梅”名扬天下。宋帝南渡后,杨无咎耻与秦桧之流为伍,退隐山林,保持了高尚的气节。元朝的王冕,不羨官名,清贫一生,淡泊名利,携妻儿隐居浙江绍兴九里山,以画自给,过着“画梅乞米”的生活,终无悔意。王冕崇高的情操,在绘画上,表现为喜写野梅,不画春梅。清朝懒园居士《画梅辨难》云:“青藤(即徐渭)画梅,圈不成圈,枝不成枝,一片神行。其用笔如生龙活虎,不可捉摸;其泼墨也如空中云雾,舒卷自然。”徐渭却自认画梅的树干超过王冕,但圈花却望尘莫及。明朝徐渭、陈淳开创了水墨写意花鸟画,丰富和发展了梅花画法,形成了大写意与没骨花卉繁荣并峙的局面。徐渭画梅,尤爱模仿王冕的墨梅,以草书入画,强烈抒写了文人的个性情感。一反传统文人画的文雅、逸静,笔墨恣肆汪洋,喷放着磅礴飞动的激情和力量,发泄着满腔怨愤,可谓推倒一世之智勇,开拓万古之心胸。明代著名画家,如刘世儒、陈宪章、王谦、盛行之等,都是王冕的衣钵继承人和画梅高手。吴门画派的唐寅,善画梅,其《墨梅图》,以写意笔画一枝疏影横斜、花繁枝茂的老梅,花用没骨法,树枝信笔写之,甚有奇趣。

扬州八怪中的画梅高手李方膺,曾为官一方,因灾年为民私开粮仓放赈,获罪朝廷,被免官归家。曾自题《冰花雪蕊图轴》:“十日厨烟断不炊,古梅几笔便舒眉。冰花雪蕊家常饭,满肚春风总不饥。”一身傲骨,两袖清风,跃然纸上。吴昌硕生前酷爱画梅,对梅花有着特殊的感情,他尤其喜画疏枝墨梅,用笔浑厚苍劲,遒劲老辣、笔墨厚重,这也正是他个人孤傲不逊、刚正不阿性格的写照。大师以梅花为知己,也是作品中表现最多的题材。晚年,曾嘱托儿辈,报国寺宋梅亭畔坡地为身后长眠之所。集中国花鸟画大成的当代大师齐白石,善画红梅,用笔老辣、稚拙,为人却刚直倔强。

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

难道不是今日画家们的写照吗!

笔墨纸砚

笔起源于刻写甲骨文的硬石片，似乎应叫刻笔更为贴切。后来，有了木简竹简，是用形似墨汁的黑漆火漆写字，使用的笔是木棒竹棍。20世纪80年代，在湖南长沙左家公山和河南信阳长台关两处战国楚墓里，分别出土了一支竹管毛笔，是目前发现最早的毛笔实物。与现今不同的，不是笔毛插在笔杆内，而是将笔毛围在杆的一端，然后用丝线缠住，外面涂漆。出土文物证明，毛笔在战国时期就已广泛使用。据《尔雅》《说文解字》记载，楚国叫“聿”，燕国叫“弗”或“拂”，吴国叫“不律”，秦始皇统一中国后，统一了文字，才统称为“笔”。史有蒙恬造笔之说。《博物志》载，秦国大将军蒙恬，以实用为基础综合各国制笔特点，改良选用兔毫、竹管制笔；具体方法是将竹竿一头镂空，将笔毛缠绕固定后塞在竹腔内封漆，外面另套上镂空的大竹套，以便起到保护的作用。这就是我们现在毛笔的鼻祖。笔是在数千年的文化演变中，不断改进而趋于完善的，一直沿用至今。

“工欲善其事，必先利其器。”现在市场出售之笔，其毛多兔、羊、狼、鹿、山马、鸡、人造尼龙等，品名不同用途亦有不同，并有大中小号之分。工笔画主要选用勾线用笔和染色用笔两大类。勾线笔：工笔画勾线要求长、细、匀。所以它的勾线笔多采用锋长、尖细、富有弹性而又不易磨秃的狼毫笔。如大小红毛笔、衣纹笔、叶筋笔、须眉笔、羽箭笔、蟹爪笔等。衣纹、叶筋、大小点梅笔可用于画长线和画面较大的作品。红毛、羽箭、蟹爪、须眉笔锋略短些，可用于勾细线和人物须发眉眼。染色笔：多采用笔锋较长，柔软圆韧，含水量丰富的羊毫笔，如大、中、小白云笔。白云笔由狼毫和羊毫合制而成，故称兼毫，性能介于羊毫和狼毫之间，藏水量大、既柔软而又劲健、有弹性，软硬兼施，宜于着色、渲染之用。《泥古录》称笔有“四德”，即“尖、齐、圆、健”。尖是笔锋尖锐；齐是将笔锋捻开压扁，笔毛整齐；圆是笔头圆浑饱满；健是劲健有力有弹性，笔锋无论顺逆、圆转、按下提起，均能恢复原状。毛笔的保养：有了好笔，要倍加爱护，每次用笔后都要洗净，特别是勾线笔，若不洗净，让墨胶住笔锋，再泡开就不好用了，洗净的笔最好将水甩干后悬挂或插在笔筒内；用笔后不能将笔泡在笔洗内，一旦将笔锋泡变形也不好。

墨和笔是不能分割的。墨的起源很早，在秦汉时期就已广泛使用。据记载，五代南唐韩熙载有“化松堂墨”和“玄中子麝香月龙煤”之宝墨。

到宋朝时苏东坡“雪堂义墨”藏有“油烟墨”七千挺（块）。据说，著名诗人秦少游对这些“油烟墨”极为称誉，尝大礼参拜。

墨的附着力强，不易褪色，并且墨的层次丰富，由焦至清，可以分出许多色阶。墨有油烟、松烟及漆烟墨三大类。油烟墨黝黑而有光泽，质地细腻；松烟墨含胶较少，黑而无光。工笔画应以油烟墨为宜，勾线、点睛、打底均可；松烟墨层次平淡，乌而没有光泽，只适合表现某些无光泽物如墨蝴蝶、仕女发髻等。画工笔画最好选用墨锭，好的墨清香并泛蓝紫光，质纯的墨锭，胶浓质轻，所以在手中掂一掂，体大而量轻者为上品。陈墨燥性渐退，质地细腻平和，而新墨胶性火爆易凝。磨墨时，在干净的砚台上倒一些清水朝一个方向研

磨，不可正反来回研磨。使用淡墨分染，也应用磨浓的墨兑水调出。研过的墨，第二天不宜再用，就是常说的“宿墨”，因为用宿墨勾线在渲染或托裱时遇水会跑墨。

“南朝官纸女儿肤”。宋代陈后山在诗中赞誉：中国的宣纸像少女的皮肤一般洁白细腻温润。宣纸，因原产于宣城而得名。宣纸有生、熟之分，在生宣纸上均匀地刷上一层胶矾水即可制成熟宣纸。好的生纸抖起来不会发出哗啦啦的响声。熟纸有薄厚之分，冰雪、清水、书画较厚，适于画大画，但质地稍粗；蝉翼、云母则较薄，质地细腻，适合小幅渲染，云母宣上撒有一层云母，在上面作画，很有装饰效果。勾白描也可选用介于生、熟之间的皮纸或高丽纸。生、熟纸都有正反之分，作画时要选择正面，反面粗糙，有杂质及疙瘩。熟宣纸长时间不用的话要用纸包好，如果长期暴露在外，熟纸的局部就会跑矾，不能用了。宣纸以安徽泾县生产的为好。

随着墨的产生，相应的就有了砚。我国在南唐时就有开采“端砚”的文字记载。著名的有广东肇庆的端溪砚，安徽歙县的歙砚、宿县宿石砚、灵璧山砚，江西的紫石砚，广西柳州的柳石砚，湖南的黎石砚，浙江的衢砚，四川的眉字砚，陕西洮溪砚，山东的水晶砚、黄金砚，等等。砚，俗称砚台，工笔画用墨要用墨锭自己研磨，所以砚的选择十分重要。作画用的砚要选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚，广东产的端砚和安徽的歙砚较为合宜。选择砚石可用手触摸砚底，手感细腻又有微涩的感觉为好，另外还可用水对砚哈一哈气，而生水的“哈水砚”必是好砚。砚台需注意保养，无盖的砚台用后应清洗，不可使墨垢长期留在砚中，以免损坏砚石，影响使用。

中国画颜料分为水色和石色两大类。水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状三种。管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块颜料：使用时滴入少量温水或冷水泡开，用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，去除杂质冷却待用。矾，又称明矾或白矾。胶和矾在工笔画中用途很多，传统的工笔画讲究“三矾九染”，说的就是在反复染色的过程中，为了使底色不泛起，染几遍色后就要刷一遍胶矾水，以固定色层。调制胶矾水的比例为：二两胶、一两明矾和二斤半水。现美术画店有专业的胶矾水，省去调制之累，亦可用。此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是工笔画必备工具。

步骤一：淡赭墨勾线，重墨勾鸟嘴、眼。

步骤二：落墨、淡墨分染鸟，白粉染梅花朱磬平涂茶花，鸟腹部平涂白粉。

步骤三：花青罩染鸟头部、初级飞羽、尾羽；腹部淡赭石、胭脂分染。石绿罩染背部、翅复羽；石绿罩染次级飞羽。淡赭石分染梅花。茶花用洋红分染。

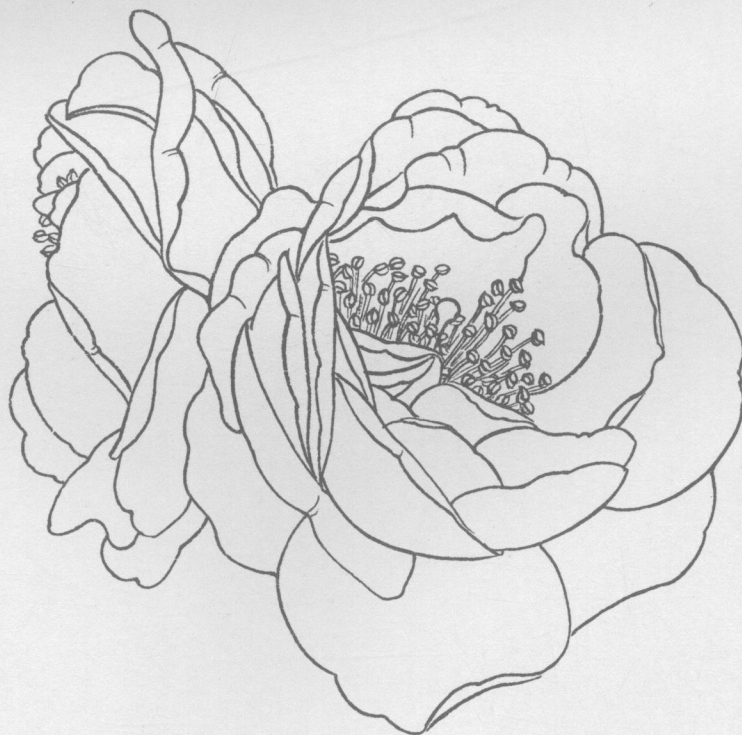
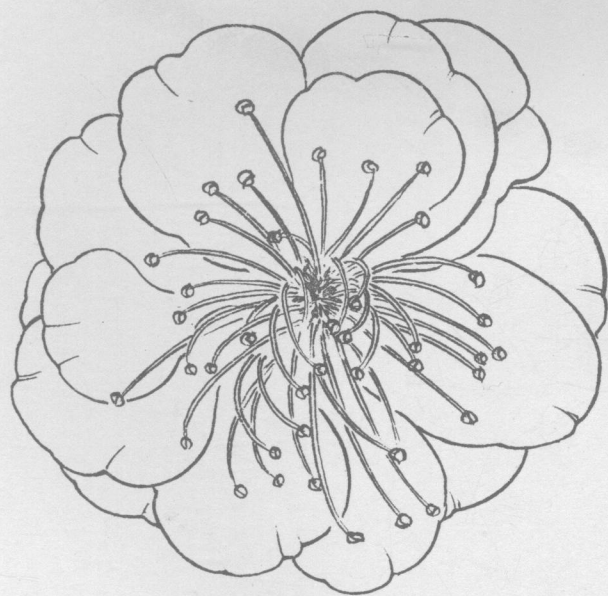
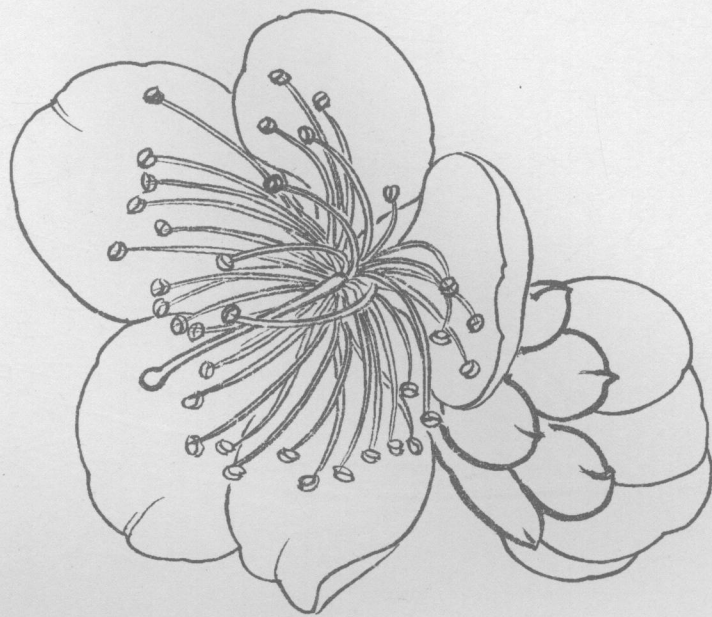
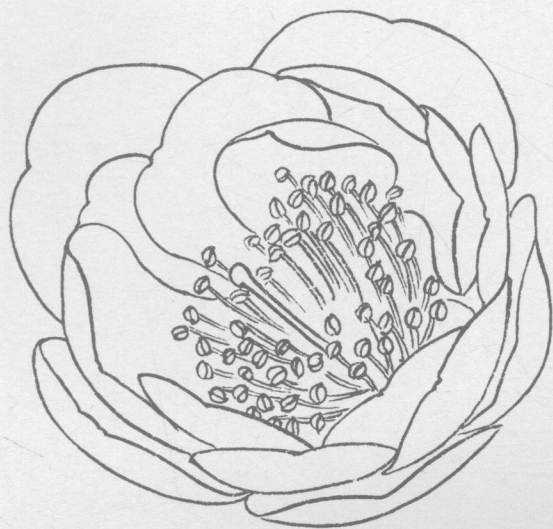

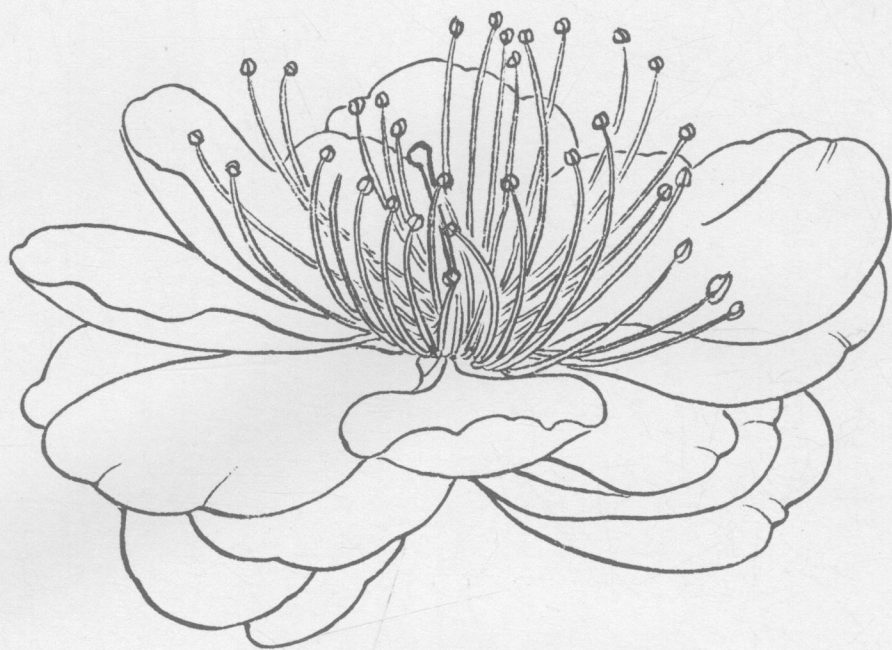
步骤四：鸟用花青丝毛，茶花用胭脂提染瓣根部。

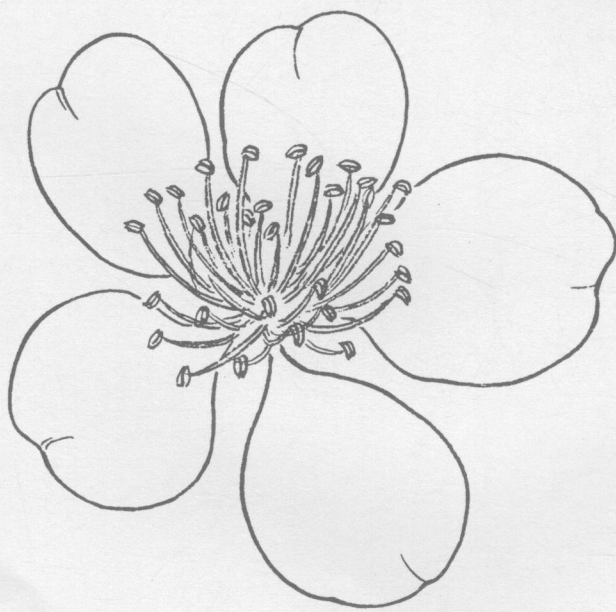
步骤五：梅花用赭石画花丝、点蕊。茶花白粉画花丝、粉黄点蕊。叶子花青打底，罩草绿。鸟爪子、嘴平涂朱磬，眼用赭石分染，重墨点睛。

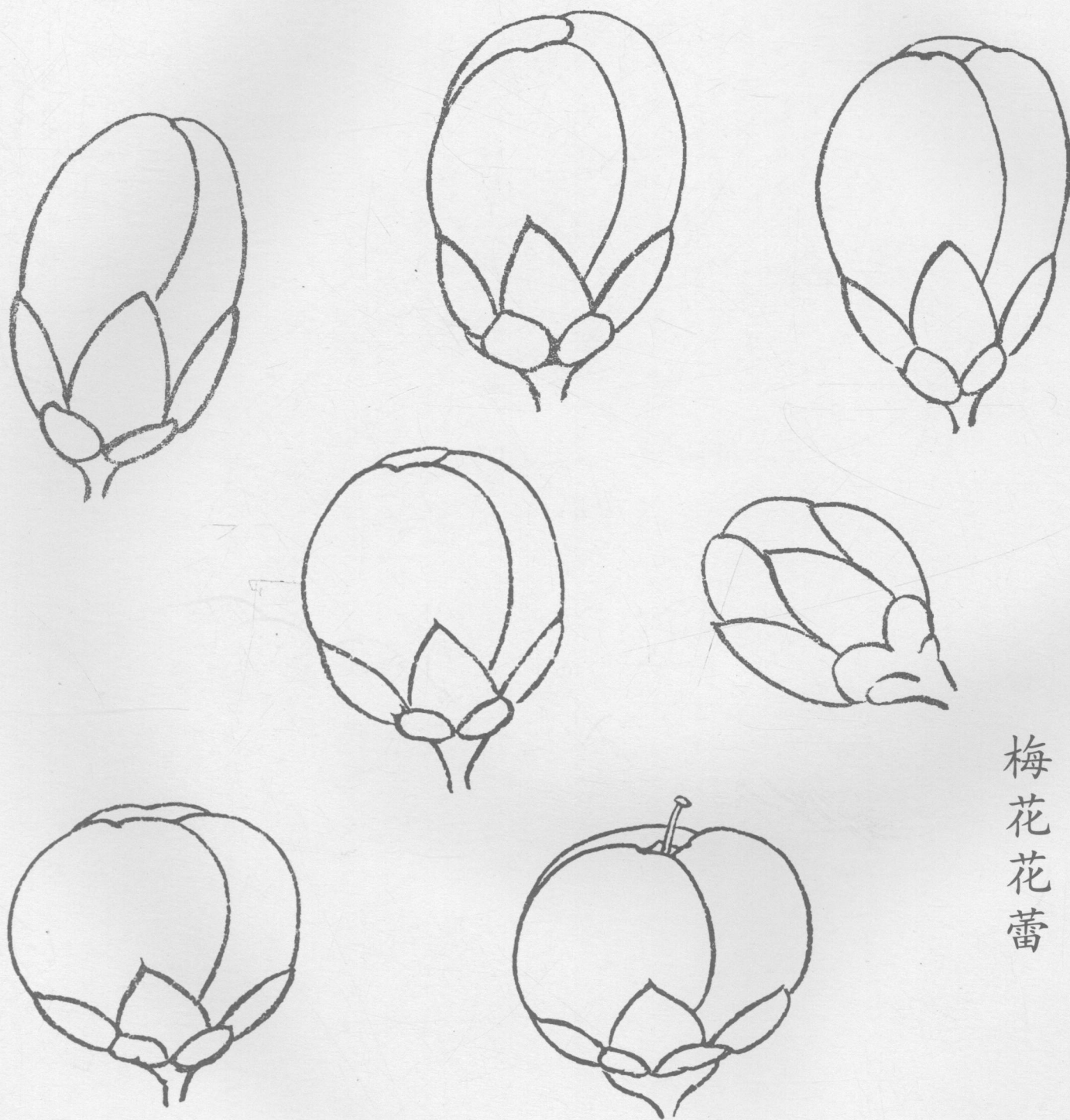
梅花花头

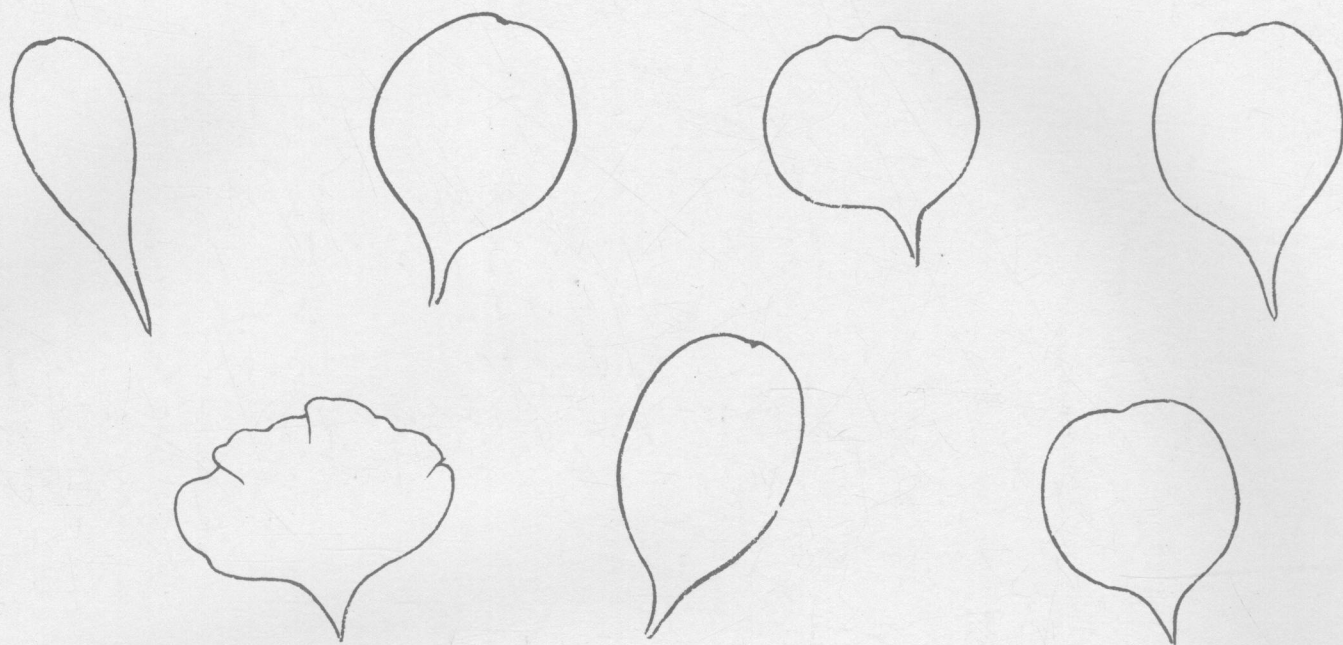

梅花花头
单瓣及复瓣

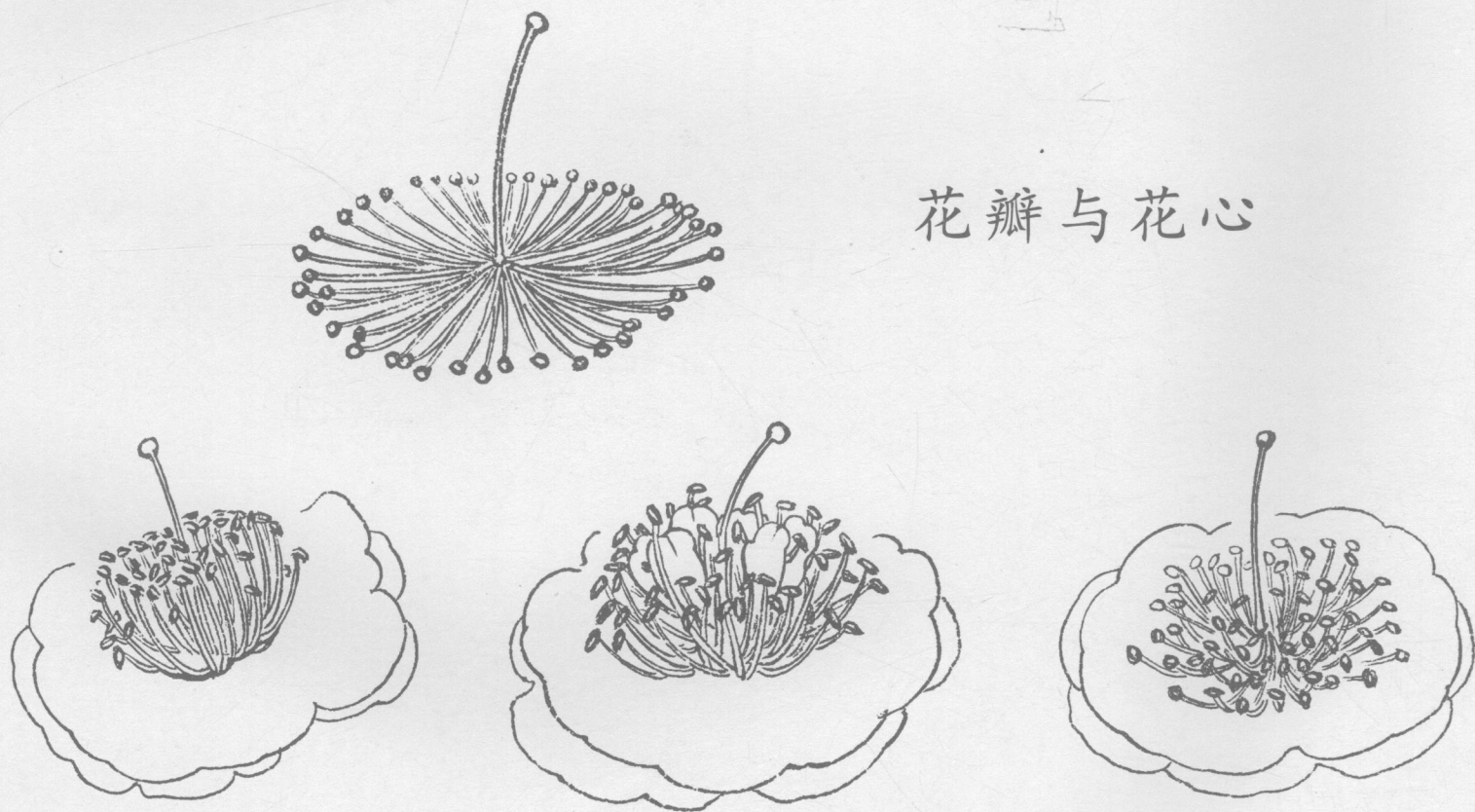

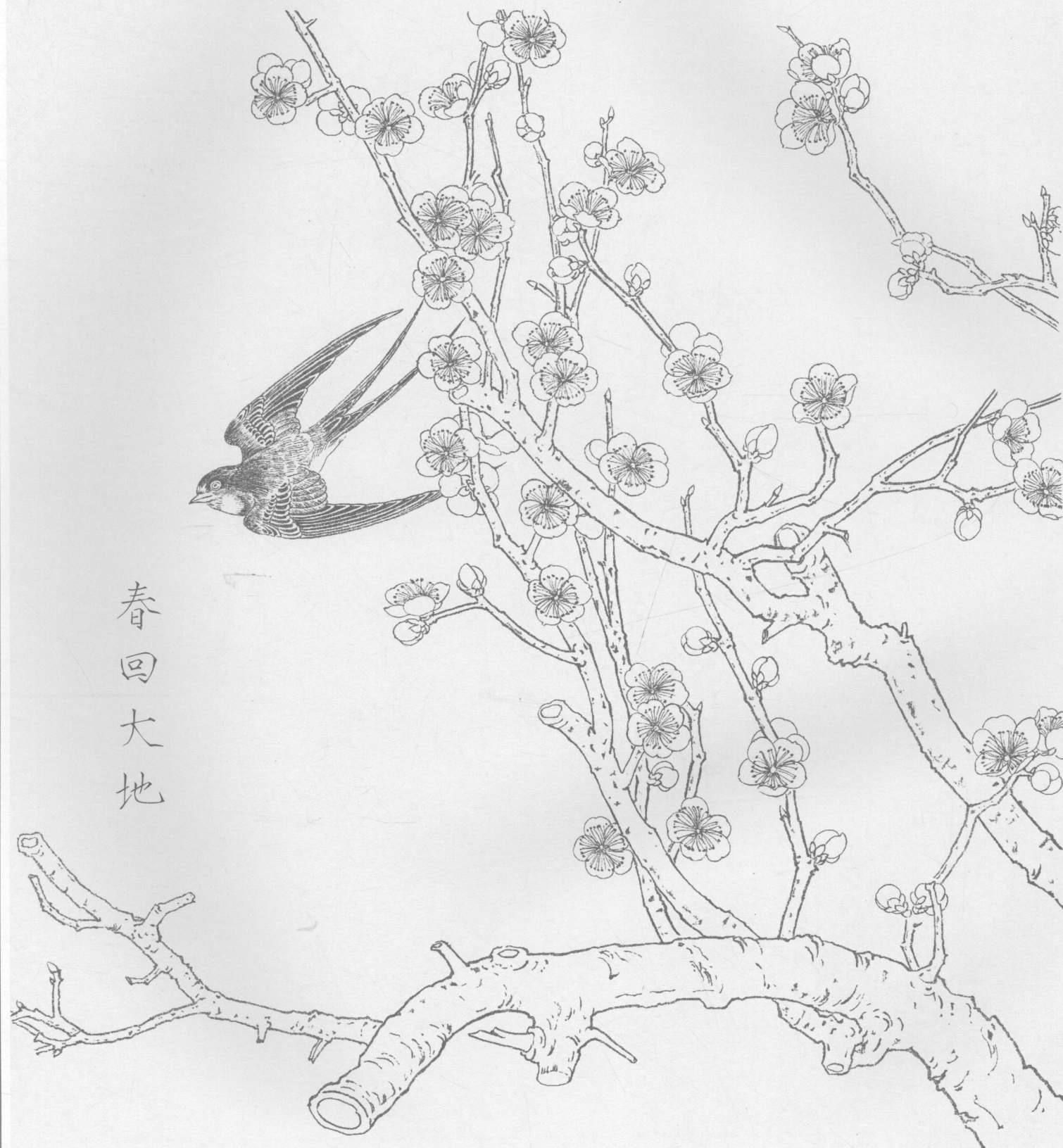

梅花花蕾

花瓣与花心

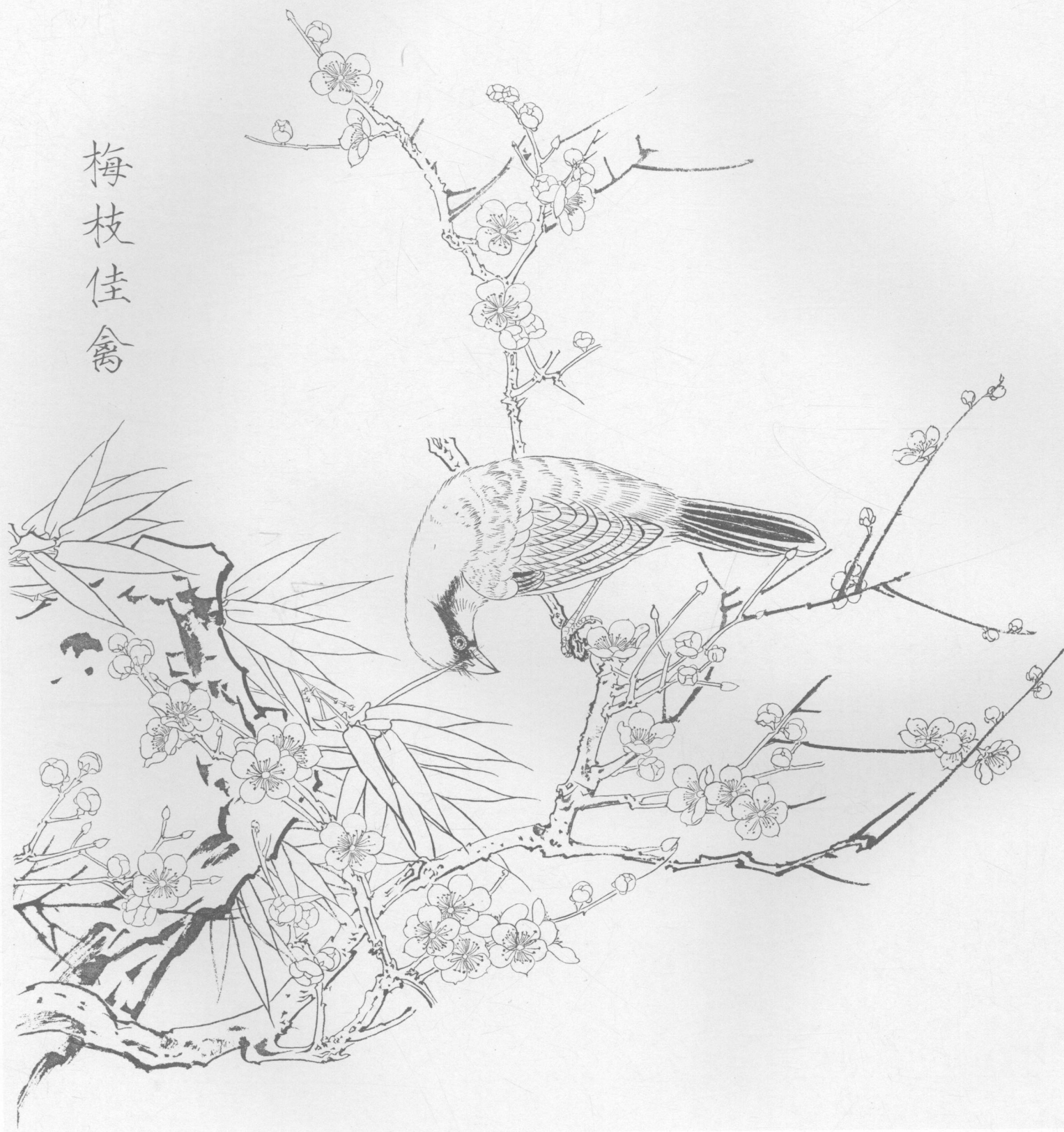

春回大地

梅林深处

梅枝佳禽

春意浓时

