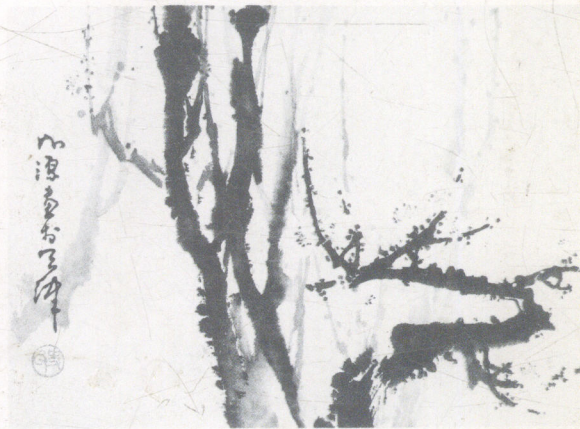
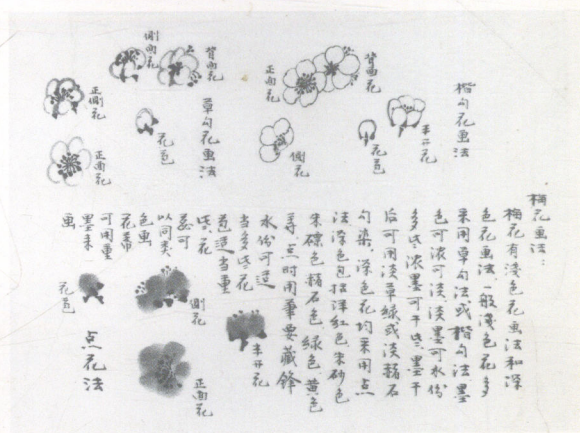


怎样透梅花

贾宝珉 著

中国画自学丛书



中国画自学丛书

怎样画梅花

贾宝珉 著

河北美术出版社

一九八八年·石家庄

丛书策划：高同宝
责任编辑：
封面题字：翟润书
装帧设计：高 鹏
作品翻拍：敦竹堂

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

怎样画梅花 / 贾宝珉著. — 石家庄: 河北美术出版社,
1988.7 (1999.1 重印)
(中国画自学丛书)
ISBN 7-5310-0127-6

I. 怎… II. 贾… III. 梅-花卉画-技法(美术) IV. J21
2.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 38957 号

中国 画 自 学 丛 书

怎样画梅花 贾宝珉 著

出版发行: 河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

印 刷: 石家庄市东方彩印厂

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 2

印 数: 103001—108000

版 次: 1988 年 7 月第 1 版

印 次: 1999 年 1 月第 8 次印刷

定 价: 6.90 元

梅 花 画 法

梅花是我国传统花卉之一，她代表着中华民族的性格，自古深受人民的喜爱、赏悦、吟咏和描绘。

梅花属冬季花卉，冬末春初开花，为春天的象征。它代表着严冬即将过去，春天的万物复苏，百卉斗艳的局面即将到来，因此梅花有“春息”，“春讯”之称。

梅花具有傲雪耐寒的品格，清雅素艳的风韵，老干苍虬蟠屈，嫩枝疏瘦挺拔，整体梅枝奇崛刚健，疏影横斜，因此梅花多为文人墨客吟诗作画。如“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”、“玉龙白雪一天清”、“东风正伴春来早，梅花初见第一枝”、“天香生净想，疏影入新诗”等句。历代诗人与画家赞美梅花诗画也很多，如唐代张渭《早梅》诗“一树寒梅白玉条，迥临村路傍溪桥，不知近水梅花发，疑是春来雪未消”；齐己在《梅花》诗中写道：“万木冻欲折，孤根暖独回，前村深雪里，昨夜一枝开”；宋代大文学家王安石在《梅花》名篇中赞道：“墙头数枝梅，凌寒独自开，遥知不是雪，为有暗香来”；文学家、书画家苏轼，也有著名的《梅花》诗，“寒心未肯随春态，酒晕无端上玉肌。诗老不知梅格在，更看绿叶与青枝”；北宋诗人林逋在《梅花》诗中写道：“众芳摇落独喧妍，占断风情向小园，疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”；元代诗人丁鹤年在《红梅》诗中也赞道：“姑射仙人炼玉砂，丹光晴贯洞中霞。无端半夜东风起，吹作江南第一花”；元代诗人与著名画家王冕在《墨梅》画中有诗：“吾家洗砚池头村，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”；明代画家陈道复在画梅诗中，寄物抒情：“梅花得意占群芳，雪后追寻笑我忙。折取一枝悬竹杖，

归来随路有清香”；文学家、书画家徐渭在题画诗中题道：“从来不见梅花谱，信手拈来自有神，不信试看千万树，东风吹着便成春”；清代大画家吴昌硕在梅花的题词中书道：“空山梅树老横枝，入骨清香举世稀。得意忘言闭门处，墨池冰破冻虬飞”等著名和脍炙人口的不朽名诗名句。

人们在赏梅、咏梅、画梅过程中，按照自己的理想和愿望，借助梅花自然中的形象，采用象征和寓意的手法，赋予它某种美好的吉祥意义。“岁寒三友”就是其中之一，梅寒而秀，竹瘦而寿，石丑而文，意在长寿。其二，松、竹、梅，松以延年；竹称君子，有君子之道，有节含骨；梅冰肌玉骨，群芳之首，花中之魁。在花木凋谢的冬季，松竹梅挺立寒风雪天之中，经久不凋。因此，称之为岁寒三友，用来寓意在恶劣环境中，能相依为命，勇敢挺立。

梅花还与兰、竹、菊合称“四君子”，又称“四友”，是诗人常吟的内容，更是画家借物抒情的好题材。

梅花属耐寒性多年生落叶乔木植物，芽为落叶果树中萌发最早的一种，花先叶后，花以白色、淡红色为主，花以五瓣为多，核果球形，未成熟时为青色，成熟时为橙黄色。

梅花在花鸟画中，是以枝干为代表的花卉，以表现枝干为主，只要把枝干画好，花较为容易。与梅花近似的花卉有杏花、桃花、梨花、腊梅、海棠、红叶、玉兰、春树等。以上各种花卉在国画表现中，只以花加以区别，枝干的表现重点放在枝条的穿插与用笔上，而不区别各种枝条的性格。只有较明显的松、柏、柳、梧桐、枣树等，才分别其树种的不同，因此，学习画梅花，重点也放在枝条上，如怎样出枝，枝条的组织与穿插，不同画法和各种不同用笔方法。花的画法放至次要位置，但也应画好。

画法：

枝干画法，可分老干与新枝，老干苍劲、曲折，新枝柔嫩、挺直，出枝要左右顾盼，粗细、曲直、长短、纵横交错相间才能发自然之妙。

画枝干，按出枝法一般先分段画主干，因主干可以起到定大局，定大势的作用，不论是上仰、下垂或左右分枝，可在画纸的四分之一处，或三分之一处进纸，转折可在下端或上端，中间一般不出现大的曲折。用笔可大笔侧锋，散锋（开花笔），墨色可略淡，主干可从下端连到尖端，也可中间断开，以便穿插前边的枝条或花以增加层

次。主枝条画好之后即可画辅枝条或相随的枝条，以辅助主干，后添新枝也就是梅梢，可多用中锋，笔要圆浑些，墨可略重，也可与主枝的墨色大体相同，但笔法要有区别。画枝干的用笔，除臂部用力之外，还需以臂带腕与指，形成笔的转、折、捻等动作的协调配合，才能显示用笔的变化，枝干也就有趣味了。应防止用笔的单调与刻薄。

一、泼墨画枝法：

泼墨是画梅枝最基础的方法，其它方法均是继泼墨法的发展与补充。泼墨法指的是一次性用墨，枝干的干湿浓淡，笔法的变化与效果，一次完成，不再进行第二道工序。干后效果如有不足可用颜色补足。

二、破墨画枝法：

破墨是泼墨法再运用，是两次用墨。第一道墨画好之后，在湿的情况下，进行第二道墨，可先浓后淡，称作淡破浓。也可先淡后浓，称作浓破淡。两道墨相互渗化，形成丰富的墨色变化。破墨法还可以变化成破色法，破水法等。

三、积墨画枝法：

积墨画枝法是泼墨的继续，在实际作画中较少专画积墨，大部分是在泼墨法效果不理想或层次不清或形象含糊不清需要加强效果而采取的方法。所以积墨法一般均两次以上用墨。第一道为泼墨法的墨底，待完全干透再进行第二道墨。而第二道墨大部分是采用勾皴的方法。勾皴的用笔可中锋，也可侧锋，用笔要有节奏，笔要毛些，墨要干些，不足之处还可以点重墨苔或草绿色苔，以补充完善效果。

四、勾皴画枝法：

写意花鸟画的勾勒画枝一般和皴相结合，但勾皴的程度也不相同，可草勾，可草楷结合，有的可以勾得多些，有的可以皴得多些，同时勾皴法也可和泼墨画枝法混合使用，即部分是泼墨法，如小枝或部分枝条由泼墨逐渐变成勾皴，效果也很好。画法以淡墨或中墨边勾边皴或先勾后皴，或先皴后勾，一气哈成，要见笔，用笔要有变化，不足部分干后再找补，也可以淡赭石复勾或渲染。

以上四种方法在实际绘画过程中，可单一使用，也可综合使用，或两种方法混合使用。总之，一切从效果出发，方法用活，不可呆板。

五、梅花的画法：

1、楷勾法：楷勾一般似工笔勾勒法，较为工整具体，用中锋勾勒花形，墨色可

重可淡。墨重，线可细些，墨淡，可适当粗些。干后淡赭石或淡草绿圈染，重墨点花蕊，花心处略点黄粉。

2、草勾法：草勾法似草书，所求笔气与笔意，形较松，用笔要连贯。草勾法一般用侧锋，墨色可略淡，但水分可适当大些。重墨勾花，线可细些，毛些，墨色可稍干，不可过实。干后以淡赭石或淡草绿圈染，花心处略点黄粉。

3、点花法：

在写意花鸟画中，偏重一些颜色的花，均采用点法，如胭脂色、洋红色、朱磦色、朱砂色、赭石色、石绿色、白色（一般在色纸上）等。点时要有实有虚，一般用笔要藏锋，花瓣要点圆，水分可适当大些，要显示出水分来，干则燥。

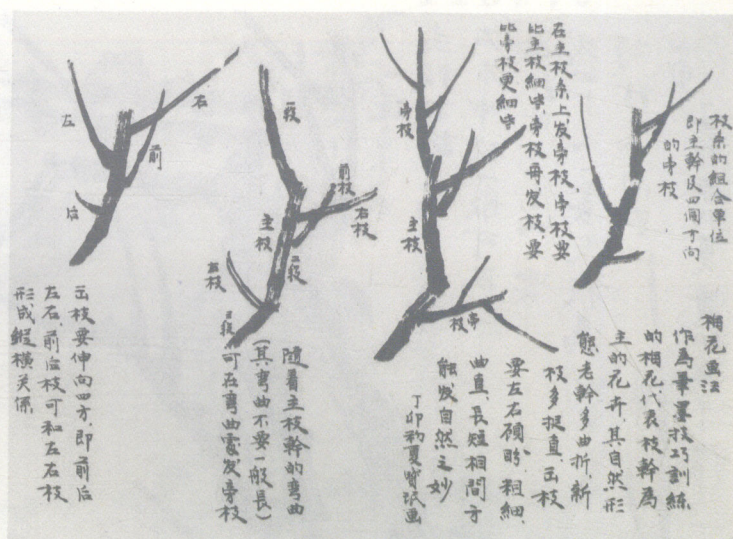
梅花在组合构图时，可简可繁，简要简炼而不简单；繁要丰富而不杂乱。枝条的组合要分朱布白，黑白兼顾，既照顾到梅花枝干的疏密关系，也应相对分布好空白，否则最易散乱。墨色的运用，可通幅重墨，重则刚健，显明。也可前重后淡，有分明的层次感。也可全画淡墨，淡则清雅、柔和。花的分布也应有主有次，不要枝枝见花，笔墨较好的枝条就可不画花，以表现枝条之美，相反枝条较差或空白不当时，则可以用花补充，使画面逐渐完美、充实。

总之，梅花在四君子之中，是锻炼用笔的最好内容。在梅花的训练中，它使我们进一步掌握各种用笔方法，变化与节奏，为花鸟画创作打下坚实基础。

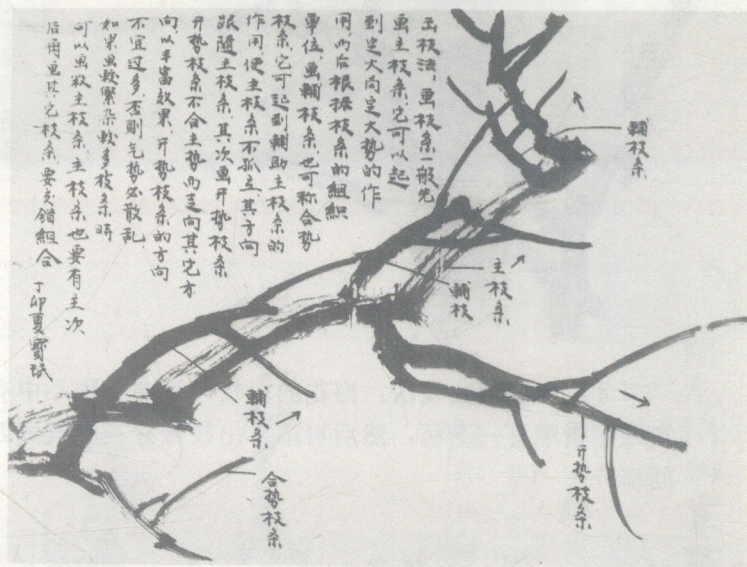
贾宝珉

一九八七年夏日

1 梅花枝条的几个自然规律。

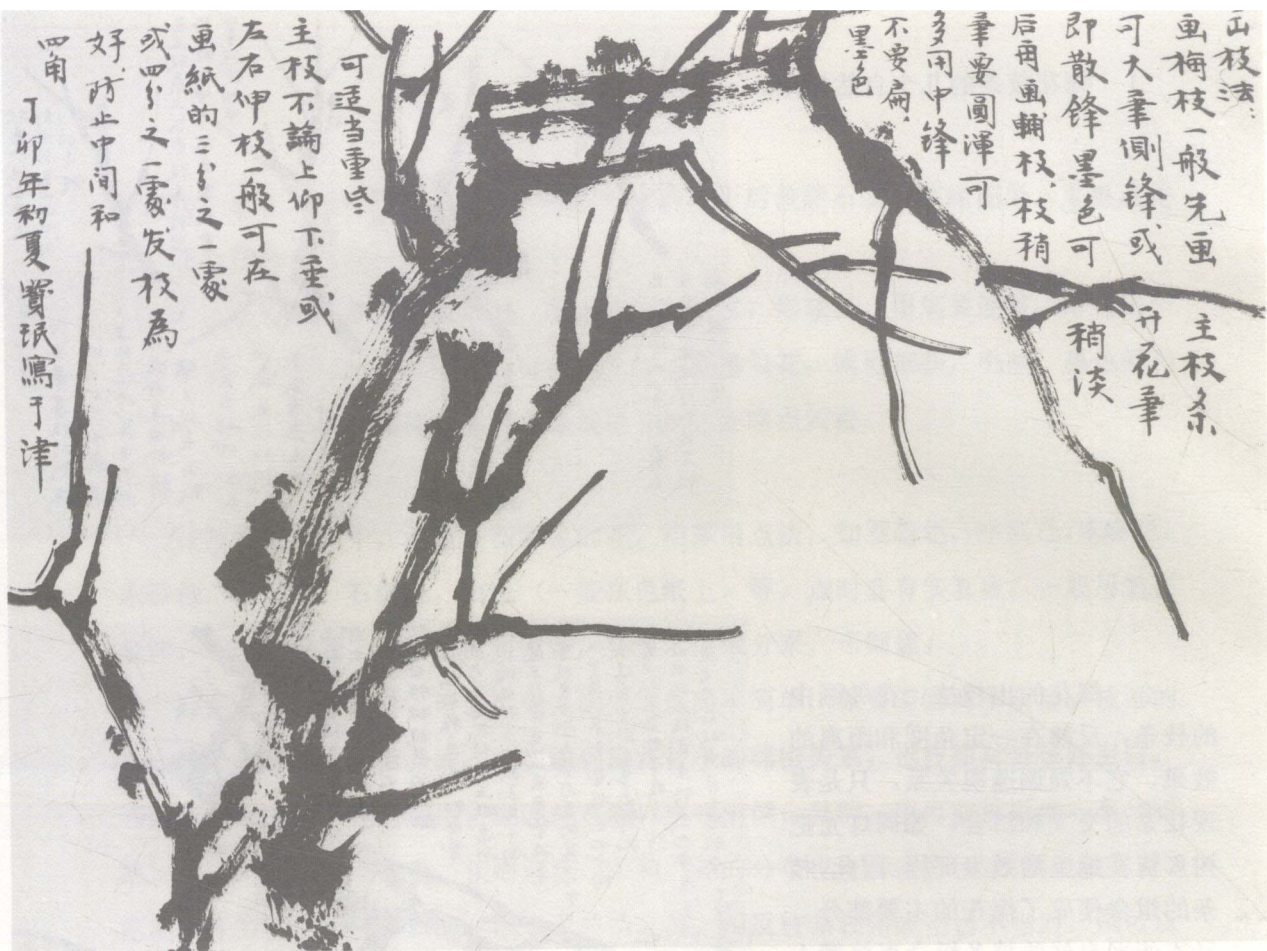


2 梅花的出枝法：花鸟画中的枝条，反映在一定角度和距离的效果，它不强调透视关系，只是表现枝条的交叉和组合，如同灯光把树影留在地上的效果那样。因此，枝条的组合便成了梅花的主要部分。又不能把自然的枝条组合直接搬上画面，需要艺术加工和处理，以形成一种线条的形式美。

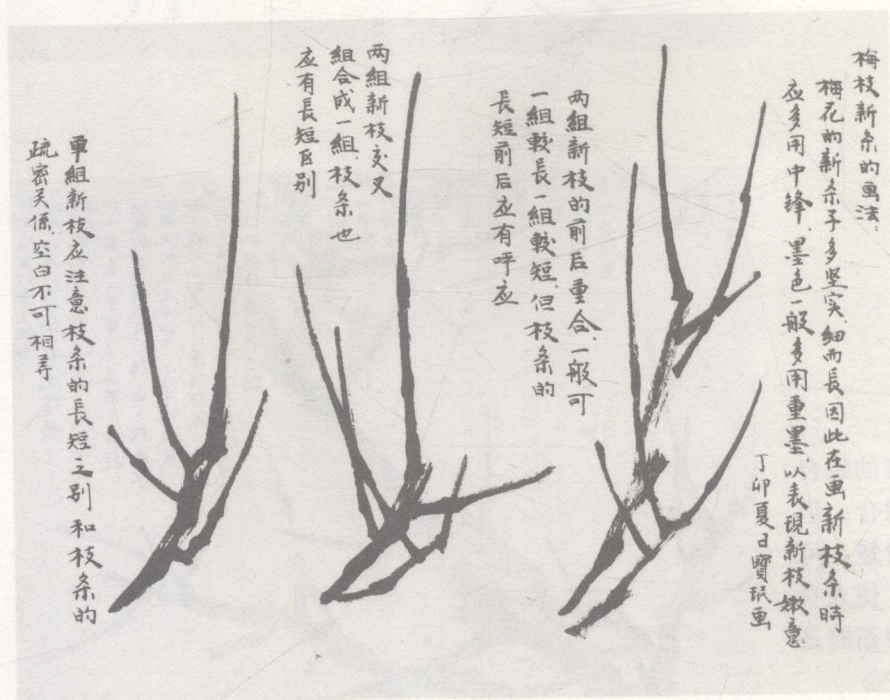


3 梅花枝条组合单位的组合
法：图中较明显说明如何组合。但
具体画时不必交代得那么清楚，可
用几笔不在组的加以破之，使人看
不出是如何组合的，因我们画的是
梅花枝条而不是单位。



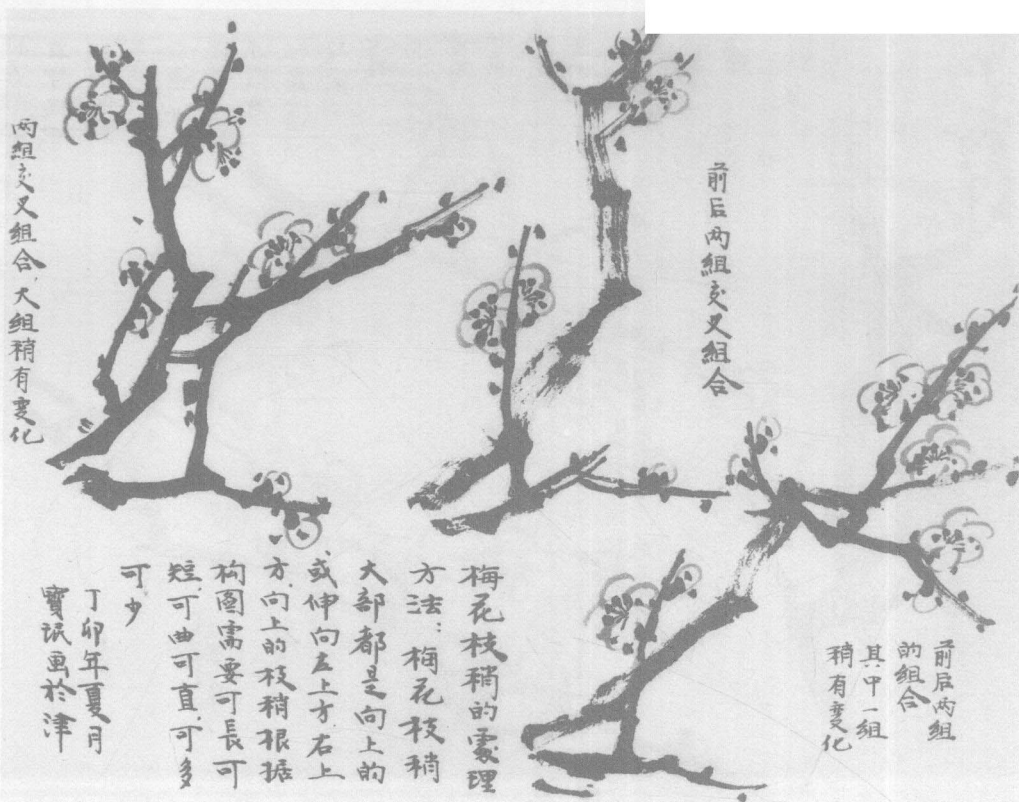


4 梅花的出枝法：梅花的出枝，画前必须心中有数“胸有成竹”，也可用木炭或手指甲打一下稿，然后再画。出枝最好在画纸的四分之一或三分之一处，排斥中间部分。

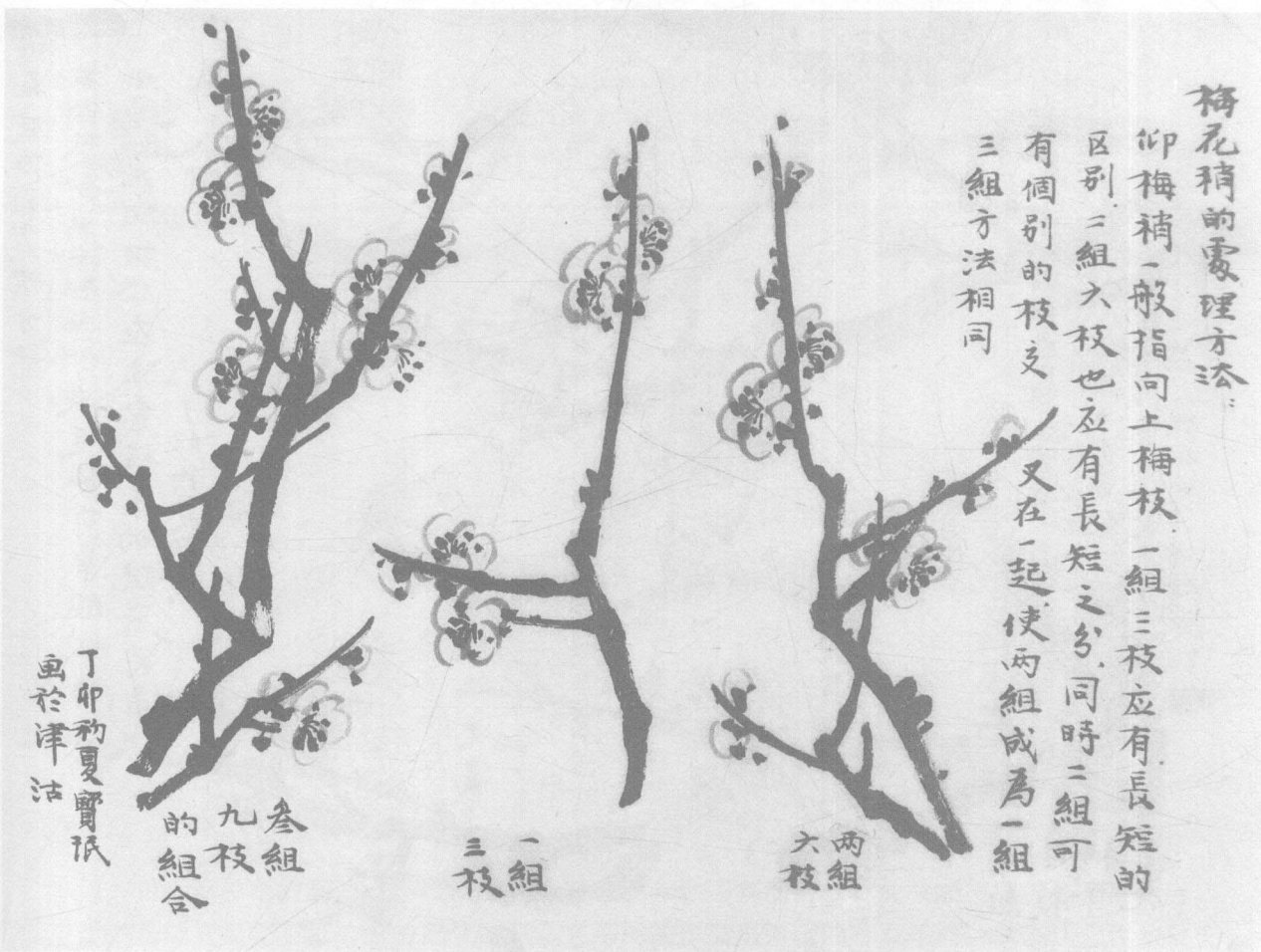


5 梅枝新条的画法：新枝条在梅花里容易和老枝干形成明显的对比，因此在画梅花时是不可缺少的部分。新枝条一般细长而且圆浑。

6 梅枝的组合方法：梅枝的组合可按其组合单位灵活地自由组合。图中的三种方法可供参考。



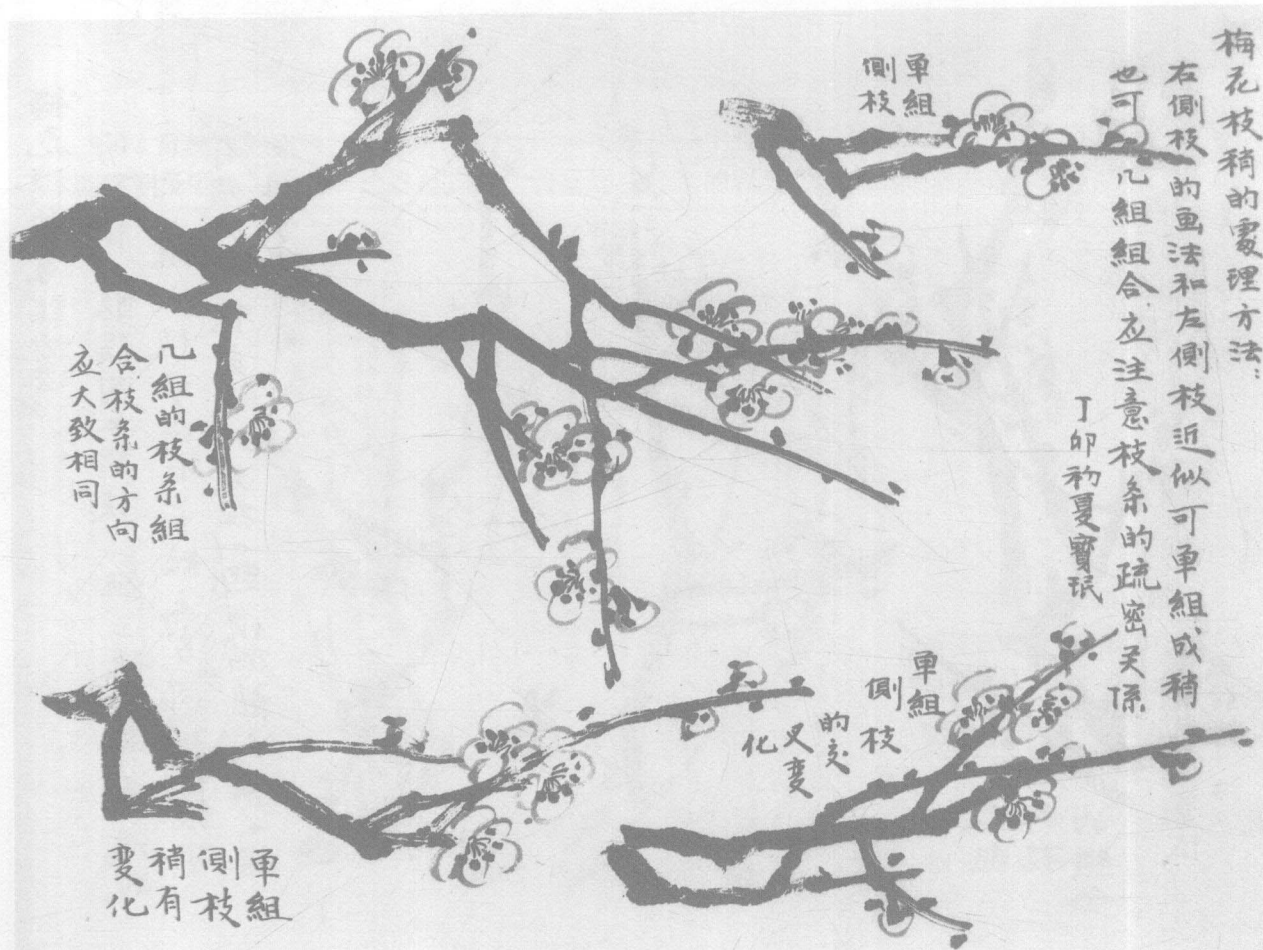
7 梅枝梢的画法：向上的枝梢在梅花里较多，它可以充分表达梅花的傲骨精神。其方法可按梅枝的组合单位，可一组也可多组。





8 梅枝梢的画法：左伸枝一般方向向左，因此枝与枝的距离较近，这是由于透视关系所在。

9 梅花枝梢画法：右伸枝和左伸枝的要求相同，只是方向有所区别而已。



梅花枝梢的畫理方法：

右側枝的畫法和左側枝近似可單組成稍也可
幾組組合應注意枝系的疏密關係

丁卯初夏寶琨

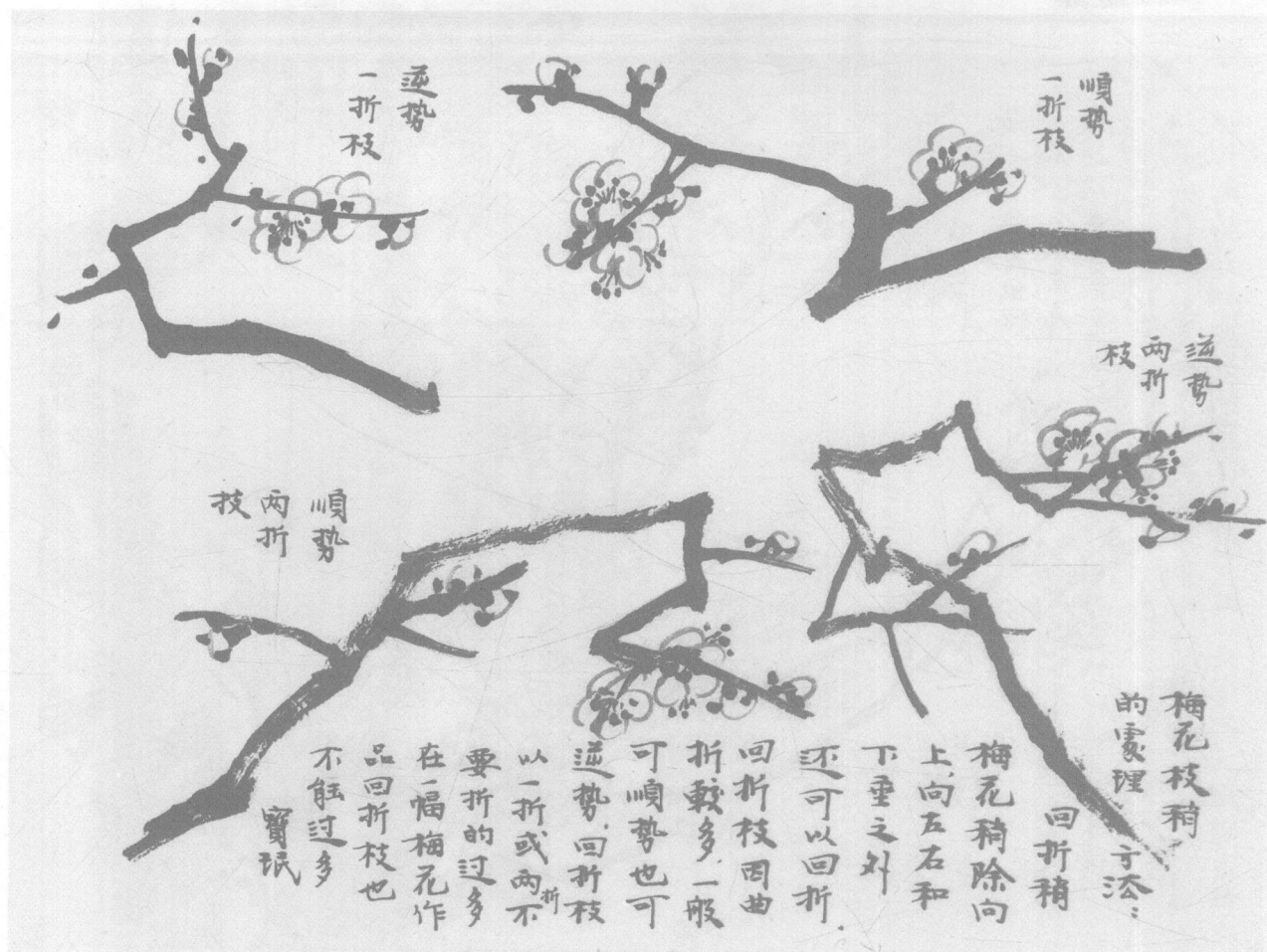
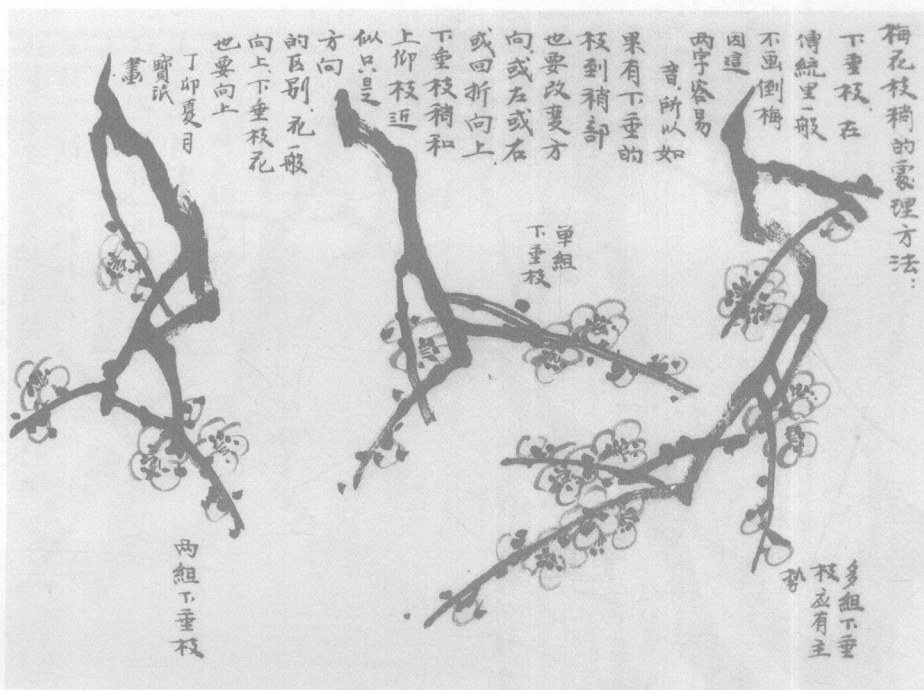
幾組的枝系組合枝系的方向應大致相同

側單組

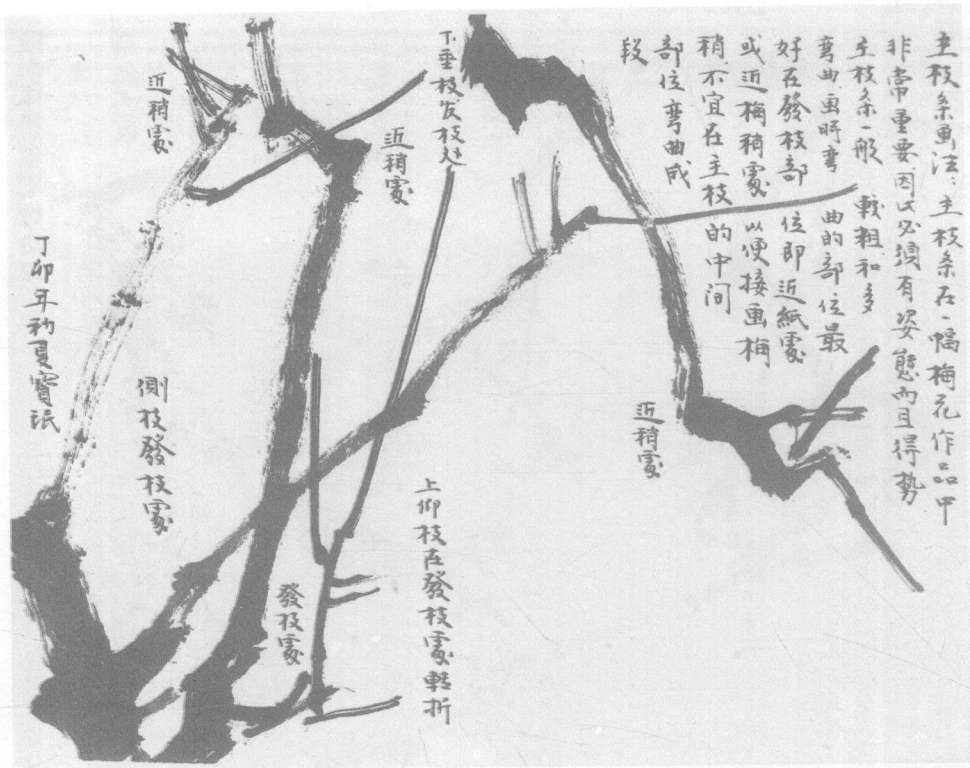
單組側枝的變化

單組側枝的變化

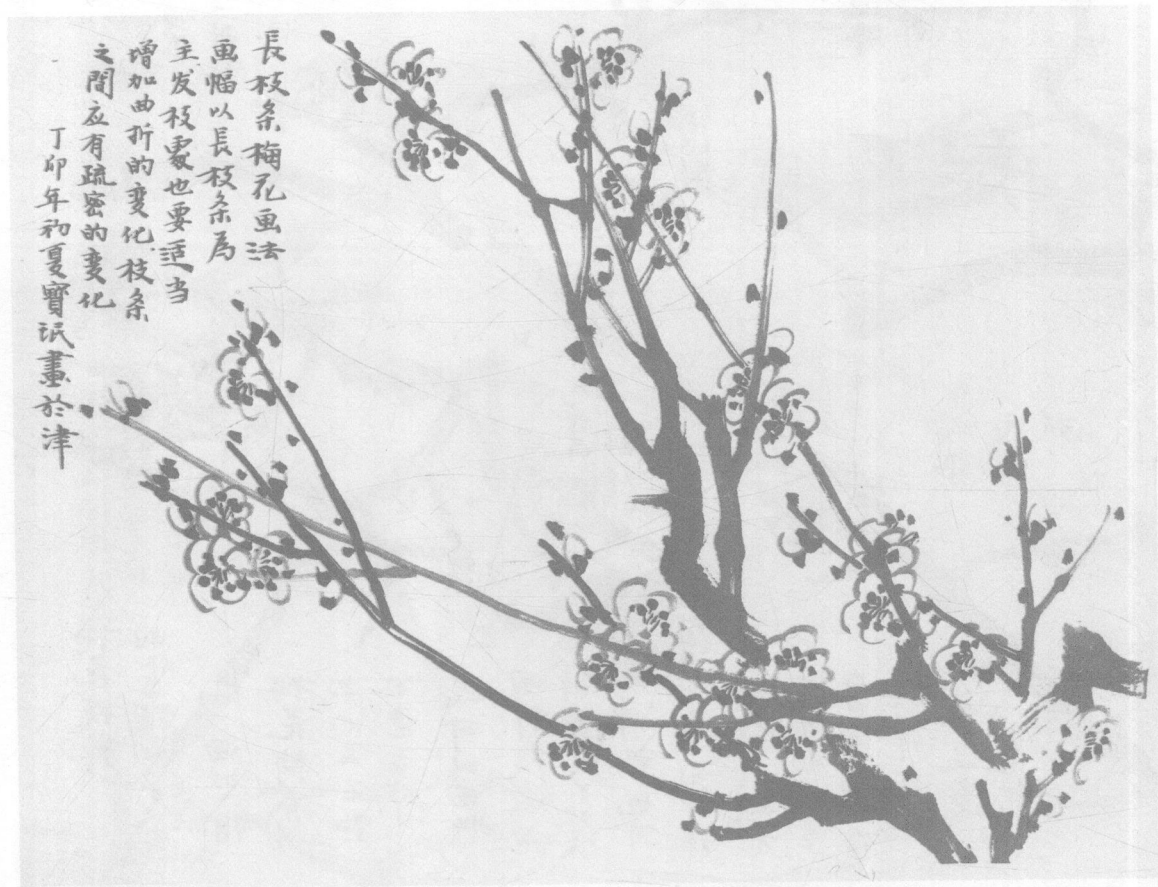
10 梅枝梢的画法：下垂枝在梅枝里没有纯向下的，一般向前或向后，应注意方向的变化。



11 梅枝梢的画法：梅枝除挺直的新条之外，还有回折枝，此枝顺逆回折姿态变化万千，是画好梅花不可缺少的部分，只是在不同的作品里强调的重点不同。其画法应注意枝的走向，方向不可太多，回折也不宜过多。

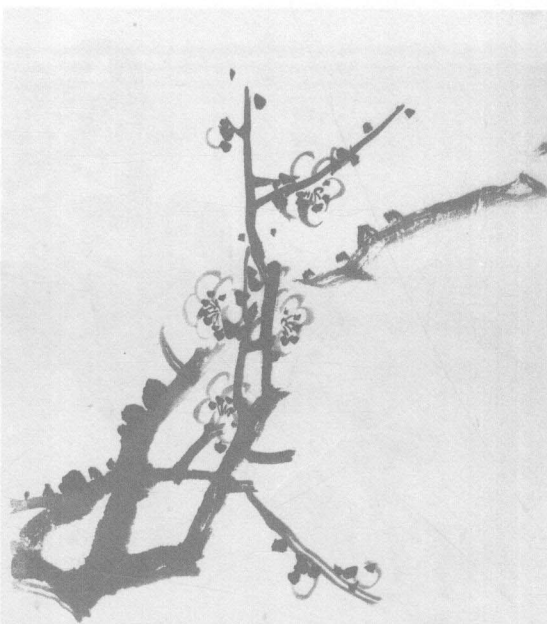


12 主枝条画法：
主枝条在一幅梅花里可以起到定大局和定大势的作用。它决定枝条的走势方向，其他枝条大部分应相随主枝条而画，主枝条较粗和多弯曲，弯曲的部位最好在上部和下部，中间应少弯曲，发枝也应在下部和上部。主枝条画好，上下一接枝梢，梅干就基本画好。



13 长枝梢画法：长枝梢一般较细较长，画时要有部分曲折和较长枝条，形成对比。转折可在下半部分，梢处最好保持挺直，疏密可在发枝处取得变化，给人一种欣欣向荣的向上的感觉。

14 简体梅花
画法：简体以少为主，因此画面所出现的枝条在组合上要求使用最小单位。用笔要有变化，墨色要有浓淡和干湿的变化。图中不可有败笔，因此画起来较难。但学习画梅枝，开始还是以少为好，这样可以练笔，练组合关系，不可含糊。



简体梅花画法
简体以少取胜但
对其构图要求，墨
要求相应也就
更高一些，画中也
允许有败笔。
丁卯夏月寶琰画

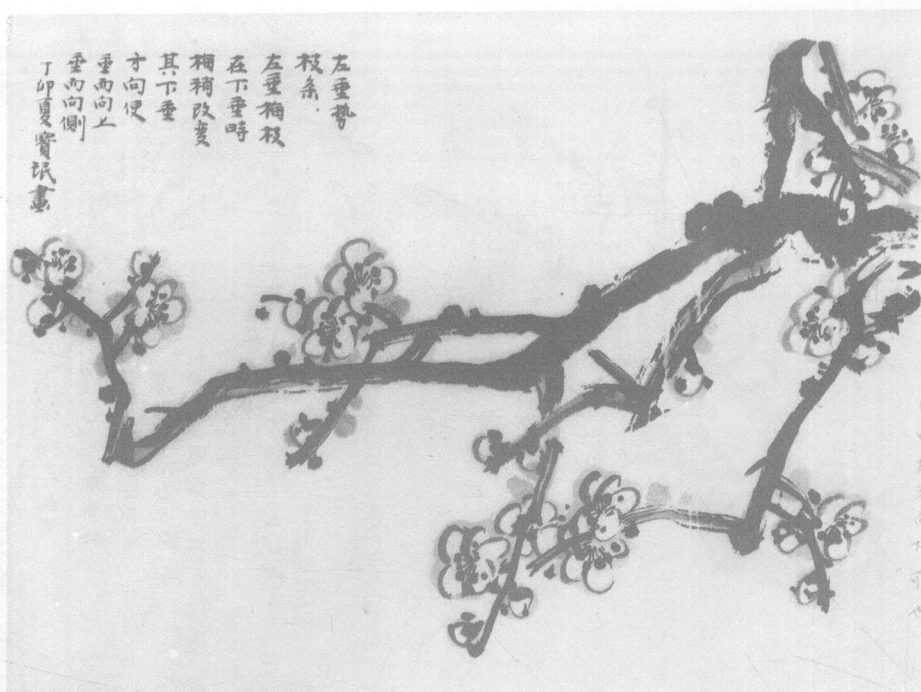


繁体梅花画法
的旁

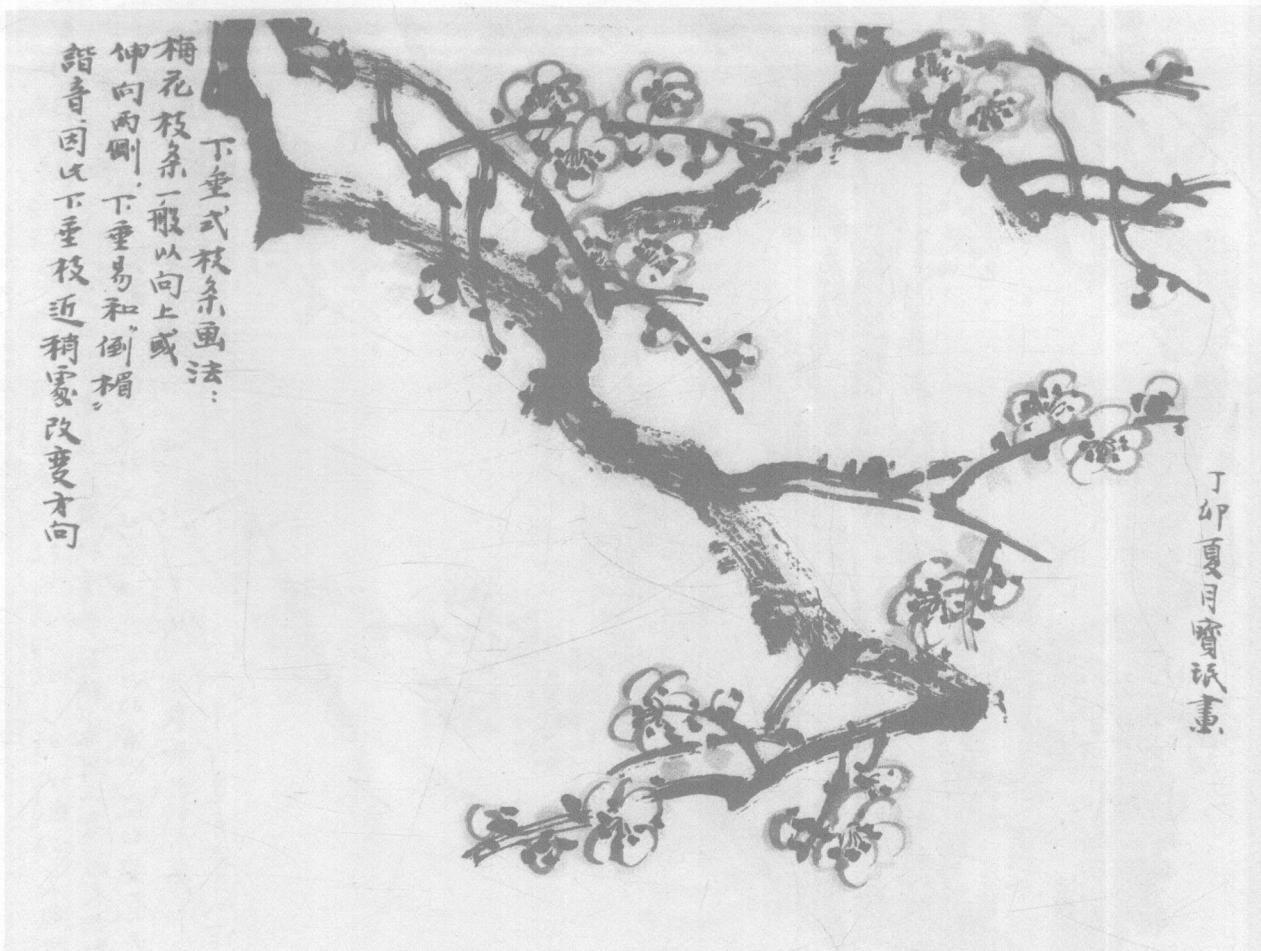
繁体以多为主，枝条画的较多时，大结构应较少，枝
袖以小而度，在发枝点和枝稍处可以有较大的转折
和姿态变化，同时应注意空白的处理，空白要有大小
与不同形的变化，否则易发生散和乱的毛病。

丁卯夏月寶琰作

15 密体画枝法：密体也称繁体，枝条画得较多，但要注意大的结构变化，不可杂乱。

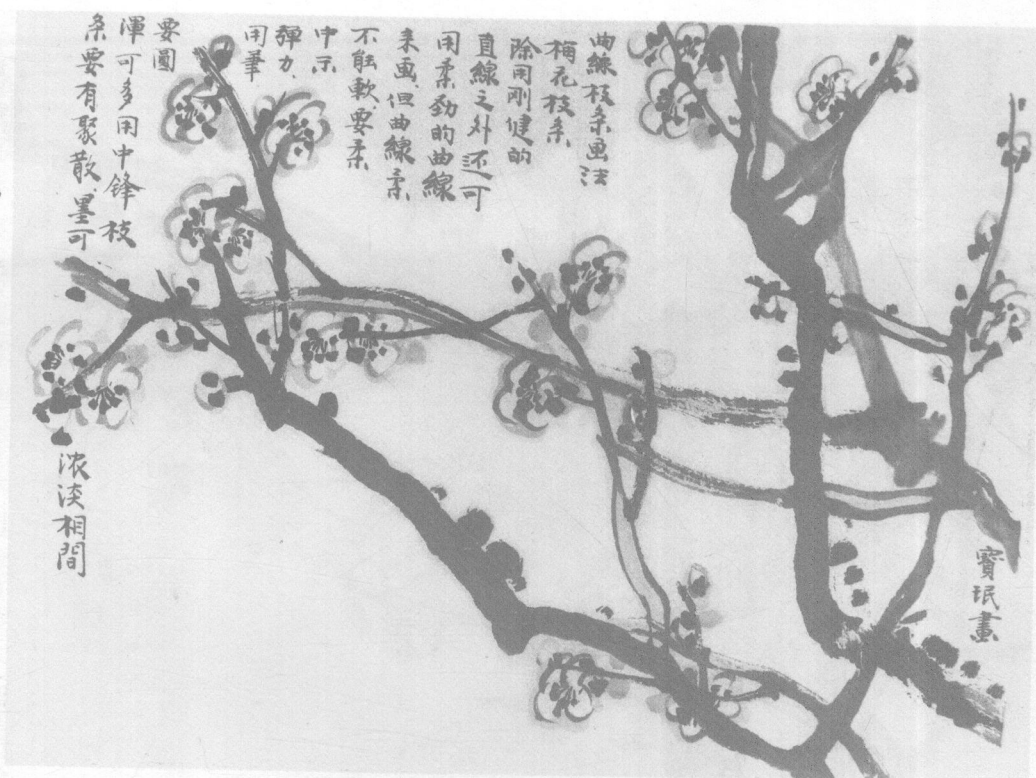


16 左伸枝画法：
左伸枝一般不是梅树的主枝条，而是次枝条，是姿态较多的枝条之一。左伸枝小枝可向上也可下垂即向前或向后，因此角度较大，顺左伸枝的旁枝角度较少。图中左一小枝为向上枝，中间横一小枝为顺左伸枝，几乎与左枝平行，向下一小枝即向后枝，因此角度较大，右边一下垂枝是向前枝，角度也较大。



17 折枝画法：此种方法也可称下垂式，所表现的是向前或向后的一种姿态。因此枝的转折角度较大，枝伸的方向大部分是左右两侧。

18 曲线画枝法：曲线画枝是表现梅枝的另一性格，即柔中带刚。在曲线中内含力量给人以向上的感觉。此种方法较难，画时用笔要圆浑有力，多用中锋，枝条要有节奏变化，要有粗细、长短，墨色要有浓淡与干湿的变化，画面才会生动。

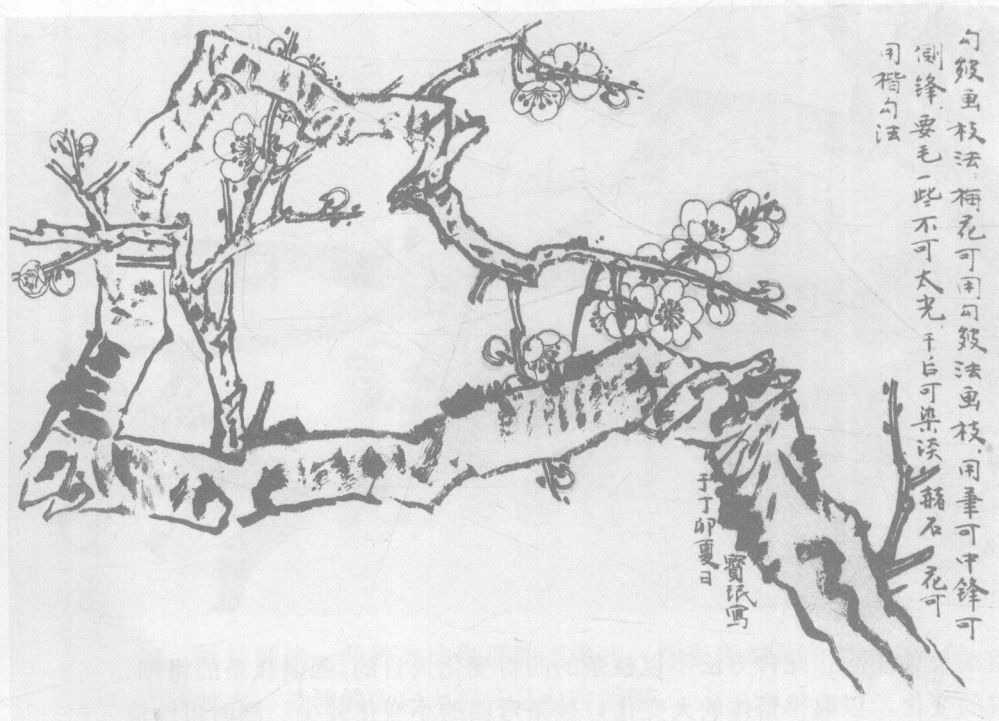


19 直线枝条画法：此种方法不以枝条的曲折变化为目的，强调枝条的粗细、长短和疏密的变化，以取得整体的大变化，枝条弯曲的小变化较少。画时可侧锋可中锋，一般大枝用侧锋，小枝用中锋。



方線画枝法：為表現梅花的挺直与傲雪精神可采用
方筆画梅枝
有弧度的
直線以辟免單調的感覺
丁卯夏月寶琰寫

20 方线画枝法：为表达梅花枝条的不同性格而采用不同方法。方线是表现梅花的刚健与傲霜精神。局部枝条是以直线和方笔出现的，在枝条转折处均采用直角，以增强方向的感觉。墨法采用泼墨、破墨均可。



勾皴画枝法：梅花可用勾皴法画枝，用筆可中锋可
侧锋，要毛一些不可太光，干后可染淡赭石，花可
用楷勾法
丁卯夏月寶琰寫

21 勾皴画枝法：梅花枝干很多，勾皴是其中一种画法。此方法以笔取胜，用笔可中锋、可侧锋。画法一般从中间画起，后接两头，也可用食指和中指先在纸上画一下轮廓，后再以墨勾，小枝可双勾。也可直接用墨画，花一般都用楷勾法。