

歷代大師畫法比較

梅

花

篇

主編 楊宪金

副主編 彭兴林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

歷代大師書法比較

梅花篇

主編 楊完金 副主編 彭興林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历代大师画法比较—梅花篇 / 杨宪金主编. —北京: 西苑出版社, 2003.7

ISBN 7-80108-780-1

I. 历… II. 杨… III. 水墨画: 花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第051718号

责任印制: 张纯宏

历代大师画法比较—梅花篇

主 编	杨宪金	副主编	彭兴林
出 版 人	杨宪金		
出版发行	西苑出版社		
通讯地址	北京市海淀区阜石路15号	邮政编码	100039
	电 话 (010) 68214971	传 真	(010) 68247120
网 址	www.xycbs.com	E-mail	aaa@xycbs.com
制 版	北京世纪金晖文化发展有限公司		
印 刷	北京瑞宝画中画印刷有限公司		
经 销	全国新华书店		
开 本	889毫米×1194毫米	1/16	印张 2.125
	2003年7月第1版		2003年7月第1次印刷
书 号	ISBN 7-80108-780-1/J·166		

18.00元 全五册定价: 90.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题, 本社邮购部负责调换)

冷香出墙图

金农(1687~1763)

纸本墨笔 91cm × 49cm

图绘墙内梅花，墙外落花遍花。园墙描绘得工整认真，一枝却探于墙外。这种梅花构图十分别致，取“红杏出墙”之意。题诗云：“数枝梅花破俗，冷香恰称清贫，旧家门径不改，莫道此中无人。”借梅寓情，尽在其中。

【主 编 语】

宽中有行 宽师造化

拙以用 长角 飞 喜才

荣东初真杨忠山书

序 言

中国的水墨艺术是人类把握时空形态的一种特定方式，它体现着人类对生存环境和生命意识的深刻思考。几千年来，它走过了从发端、童稚到成熟，从实用到文化的漫长路程，其间，大师们的作品为我们建构了一条五彩缤纷的艺术画廊。特别是魏晋南北朝之后，绘画的构图、技法、设色都朝着更娴熟的方向发展，许多优秀的作品脱颖而出，以独特的形态、丰富的神韵、奇妙的魅力流淌在世界文化的长河之中。

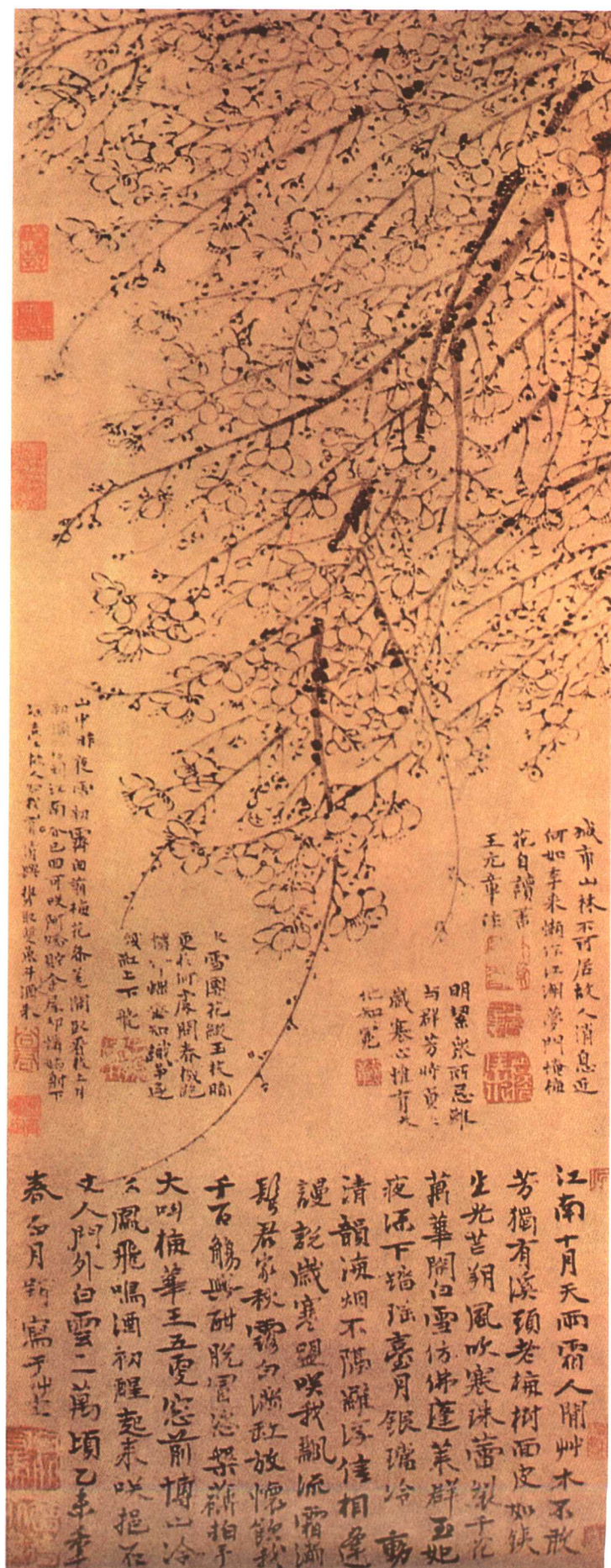
近十年来，水墨艺术的发展呈现出多元、多变的局面。各种学术观点、各种风格流派异彩纷呈地展现在中国画坛，各种绘画教学类书籍亦层出不穷。但这些书籍或偏于结构、章法的讲解，或止于理论的漫谈，能够给初学者提供切实帮助的书却是凤毛麟角。面对这种情况，我们对图书市场和相关读者进行了调查了解，策划出这套在编辑体例上极富特色，并集鉴赏、实用于一体的创作技法指导丛书，供即将踏上创作阶梯的习画者选用。

为了弘扬大师们为水墨艺术作出的卓越贡献，帮助那些已掌握了水墨绘画基本技法，渴望创作完整的水墨绘画作品，又苦于找不到借鉴的习画者提供一个深入学习的向导，2002年我社推出了大型艺术系列丛书《水墨云梯》。该书出版后受到广大书画爱好者的高度评价。现在，我们又将八大山人、石涛、黄慎、任伯年、吴昌硕、齐白石等几十位不同时代大师创作的同一类作品，放在一处，将其风格、运笔、构图、创作思想进行对比，并就作品的某一局部，与另一大师的作品进行比较性的图解、分析、点评、找出不同与相同之处。用这种特殊的“比较”方法，将已故大师的高超技艺介绍给读者，以期达到使美术爱好者起点高、进步快的效果，从而搭建起通往水墨创作艺术殿堂的云梯。

该丛书虽是技法教程书，但其选题新颖，构思独特，与一般技法书的不同之处在于“比较”。当然，这一切仅仅为习画者提供了一个引导与参照，真功夫的掌握还需要不懈的练习，绝不是有了名家指导就有了万能钥匙，若以为凭此就可以精绝于艺术，那是不可能的。正如古人所云：尽信书，不如无书。

杨宪生

二〇〇三年六月

墨梅图

王冕(?~1359)

纸本墨笔

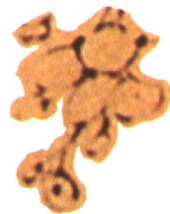
是图构图奇绝，疏枝平铺，花蕊密设，勾勾点点，倍觉风神绰约，可谓开画梅一代之风。作者以白描勾勒出不同形状的花朵，以取梅之拙厚之势，即古人所称“创密体之格”。

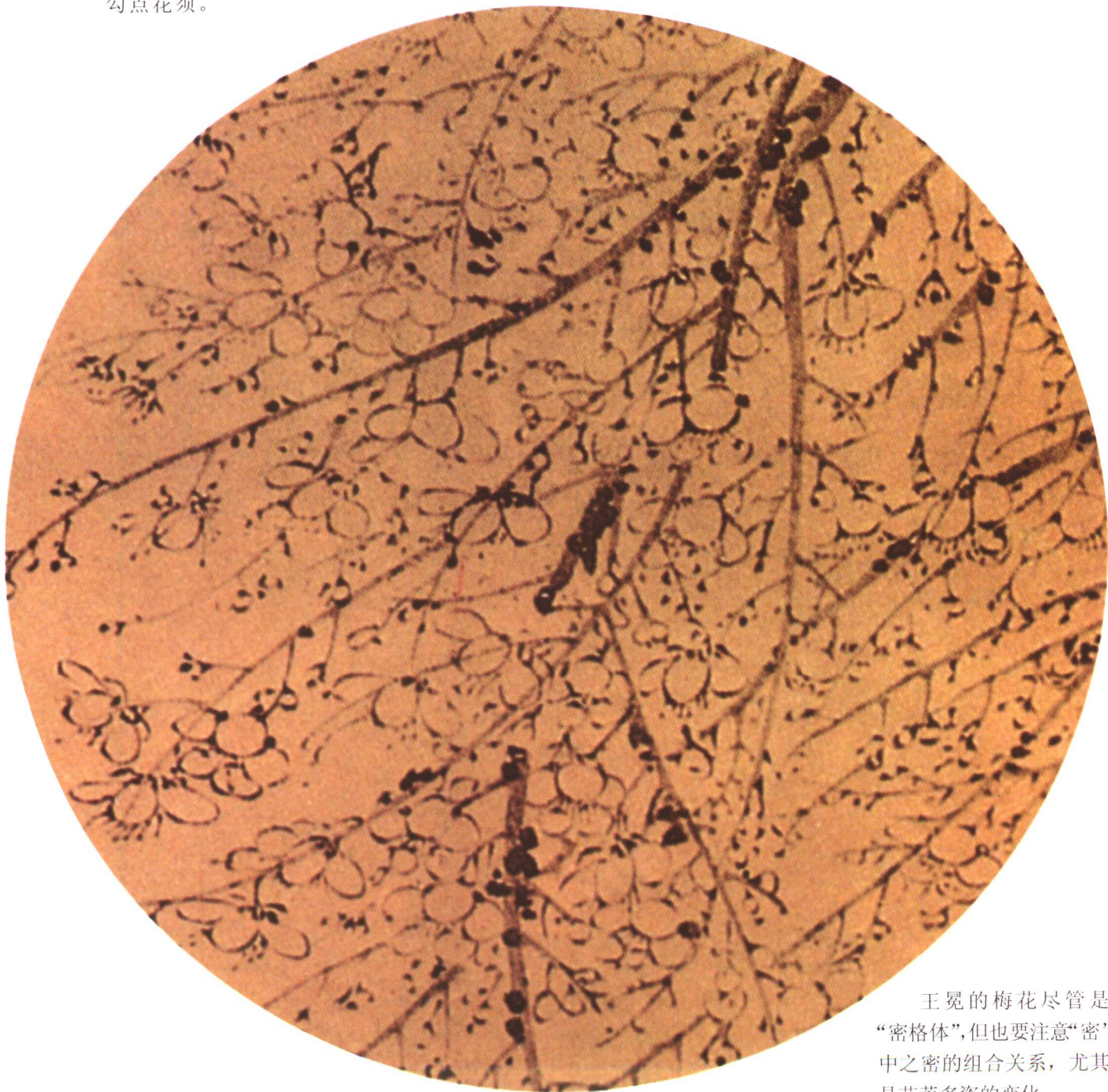
古人谓：花分五瓣，须易七根。用淡墨中锋提按勾出花瓣，浓墨细线，勾点花须。

注意不同形状的花朵，如俯仰、侧正等不同姿态的勾写法。

花蕊要与花苞有穿插变化，花苞又要多于花蕊。

王冕的梅花尽管是“密格体”，但也要注意“密”中之密的组合关系，尤其是花蕊多姿的变化。

梅花图

汪士慎(1686~约1762)

纸本设色 113cm × 50cm

扬州八怪中画梅的不少，而且各有性情与风格。金农于梅癖而拙，罗聘于梅嗜而清，黄慎于梅知而奇，而汪士慎于梅可说痴而雄。该图两株梅花盘旋挺然直上，有清超孤高之势，源于笔墨间的倔强之气。注意：画梅大忌，留形不留神。

半幀溪藤坐一池
水墨濃酣莫訝疎香太
早東風已到江南
溪東外史汪士慎

要分析蕊与苞的组合关系，
枝上花朵，下面花苞。

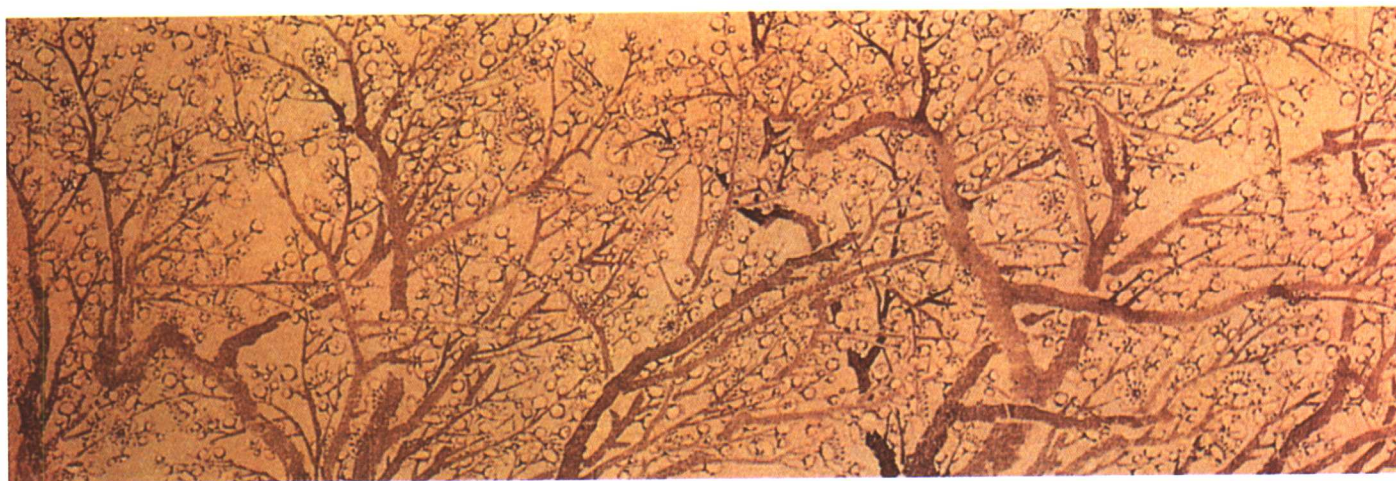
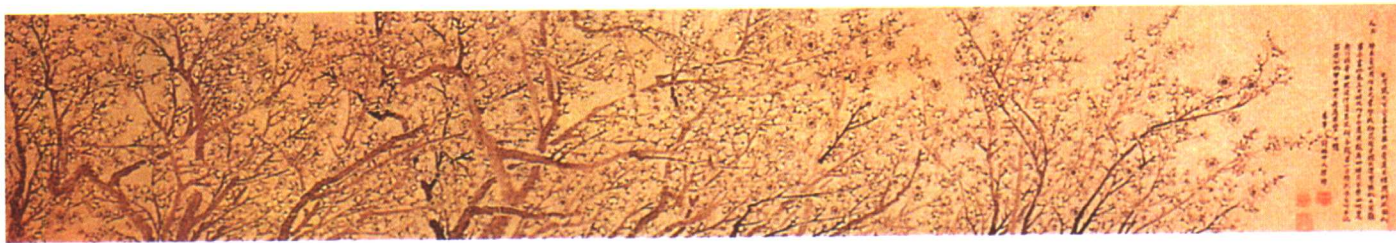

花蕊用中锋勾勒，要行笔
有力，方能显出花之精神。

花苞要有姿态变化、
大小变化，以及运笔轻重变
化。

古人谓画梅切忌：碎枝杂
沓，著花不粘。花蕊要靠枝，然后
从上出小枝，着花苞，是画梅之一
般规律。

梅花图

罗聘(1732~1784)、方婉仪。

纸本墨笔 128cm × 22cm

罗聘与妻方婉仪及其子女皆善画梅，世称“罗家梅派”。此卷为罗聘夫妇合写，梅枝一笔抹就，梅花双钩圈出。千朵万朵，纷纷扬扬，不厌其繁，尽情勾勒，又疏密有格，繁减适宜，令人叹为观止。

罗聘梅花的画法是：胸中有梅，先写主枝，继而勾蕊，再出新枝、点苞，然后再出枝。可谓层层推进，但却始终想着疏密繁减，错落纵梅。

脂红海珊瑚粉白
四月珠折来玉露
能助晓妆妍
壬戌夏七月九日
吴昌硕

寒梅吐艳

吴昌硕(1844~1927)

纸本设色 106cm × 45cm

一代花卉大师吴昌硕一生最爱画梅，笔下的梅姿有孤傲金石之气。是图一红一绿的两株梅花孤削有韵。吴氏的梅花不在小处着眼，而是在笔墨气韵上经营取势，这与清代的几位画梅大家有别。

花苞两笔勾出，重笔点苞萼。

淡墨勾勒花形，然后敷彩，彩色要有浓淡变化。

用曙红点花蕊，注意色彩的浓淡，花蕊的造形。

花苞用笔尖蘸淡彩点出，下笔要肯定。

赤城霞图

吴昌硕(1844~1927)

纸本设色 119cm × 58cm

该图的着眼处，尤在枝干用笔，长锋挥墨，龙飞凤舞，重在“扫”字上。梅之倔强，朴茂蓬勃，由运笔生出无数化境。吴氏八十四岁有此佳作，可谓梅蕊昂然，人无老态。

赤城，在浙江天台山，其地皆赤，状似云霞，借以喻梅，引人无限遐想。

乱笔侧锋扫花枝干，继而用浓墨提破。要注意穿插错落，意在经意不经意之间。

先着彩点出花蕊，然后顺势勾出新枝，次序是先点花后勾枝。

浓墨勾生枝，以淡墨点苔破之，花朵要点在梢处。

梅花图

虚谷(1823~1896)

绢本墨笔 26cm × 26cm

该图形如圆月，疏影横斜，梅清适人，了无丝毫尘埃之气。画上题云：“我与梅花是故人”，更觉人梅合一，大有和靖以梅为妻之意。虚谷家住黄山下，忽一日顿悟，晨钟暮鼓，皈依佛门，酷善丹青，画风冷然独往，于海派画家中独树一帜。