

梅

吾家洗研池頭樹
顏色只流清
半開澹墨痕
不要人
顏色只流清
半開澹墨痕
不要人

中国 画 基 础 入 门

中国画基础入门

画梅要诀

陆越子 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画梅要诀/陆越子著. —南京:江苏美术出版社,
2000. 8(2000. 10 重印)
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1053-3

I. 画... II. 陆... III. 腊梅科—花卉画:写意画—
技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40836 号

责任编辑	徐华华
	张 韞
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 梅 要 诀

江苏美术出版社出版发行

江苏省新华书店经销

如皋印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 3

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 次印刷

印数: 10,001—20,000 册

ISBN 7-5344-1053-3

J · 1054 定价: 10.00 元

社 址/南京市中央路 165 号

电 话/3308318 邮 编/210009

发行科/南京市湖南路 54 号

电 话/3211554 邮编 210009

江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

第一节	概述	(5)
第二节	梅花的生态结构	(6)
第三节	画梅花之传统技法演绎	(12)
第四节	梅花技法赏析	(18)
第五节	梅花枝干画法	(24)
第六节	梅花花朵画法	(30)
第七节	梅花作品构图解析	(36)
第八节	作品欣赏	(42)

中国画基础入门

画梅要诀

陆越子 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画梅要诀/陆越子著. —南京:江苏美术出版社,
2000. 8(2000. 10 重印)
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1053-3

I. 画... II. 陆... III. 腊梅科—花卉画:写意画—
技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40836 号

责任编辑	徐华华
	张 韞
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 梅 要 诀

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
如皋印刷厂印刷
开本 787×1092 1/16 印张 3
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 次印刷
印数: 10,001—20,000 册
ISBN 7-5344-1053-3

J · 1054 定价: 10.00 元

社 址/南京市中央路 165 号
电 话/3308318 邮 编/210009
发行科/南京市湖南路 54 号
电 话/3211554 邮编 210009
江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

第一节	概述	(5)
第二节	梅花的生态结构	(6)
第三节	画梅花之传统技法演绎	(12)
第四节	梅花技法赏析	(18)
第五节	梅花枝干画法	(24)
第六节	梅花花朵画法	(30)
第七节	梅花作品构图解析	(36)
第八节	作品欣赏	(42)

第一节 概述

梅花从古到今都是人们喜爱观赏的植物，也是诗人、画家们经常描写和表现的对象，梅花与兰草、竹、菊花由于它们的生态特点，被人们赋予美好的性格，因而并称为画中“四君子”。

梅、兰、竹、菊，清丽芬芳，各具姿质。梅，先众木而花，先天下而春，山崖野村，香飘万点。兰，生长于深山幽谷，如野草般平凡，然其王者之香，君子爱怜。竹，或一二临窗，或三五傍水，遍竹成林，或万竿碧玉，为人们的生活空间平添了无穷情趣。菊，深秋而荣，白露为霜，虽秋风萧瑟，仍傲立夺目。草木本无情，是属自然之本。由于人们对其倾注了情感，无情的草木就被人格化了，也具备了喜怒哀乐之情。于是梅兰竹菊就成了“四君子”。有诗人为“四君子”吟咏，有画家为“四君子”传神。竹，虚心劲节，直竿凌云，可喻高风亮节；菊，凌霜而荣，傲骨晚香，不与群芳争艳；梅，冲寒斗雪，玉骨冰肌，性情高雅坚贞；兰，清静幽香，芳草自怜，洁身自好。文人墨客，寄情其中，乐此不疲，千年不衰，这是不无道理和原因的。由于花鸟画家自身作画的经验之故，又给了“四君子”一种笔墨含义。这是因为“四君子”入画无论从用笔、用墨、构图、造型、意境等方面都具备了整个花鸟画最基本的规律和方法。故而学画好梅兰竹菊，就画好了花鸟画，当画其它物种时尽可以触类旁通、举一反三了。

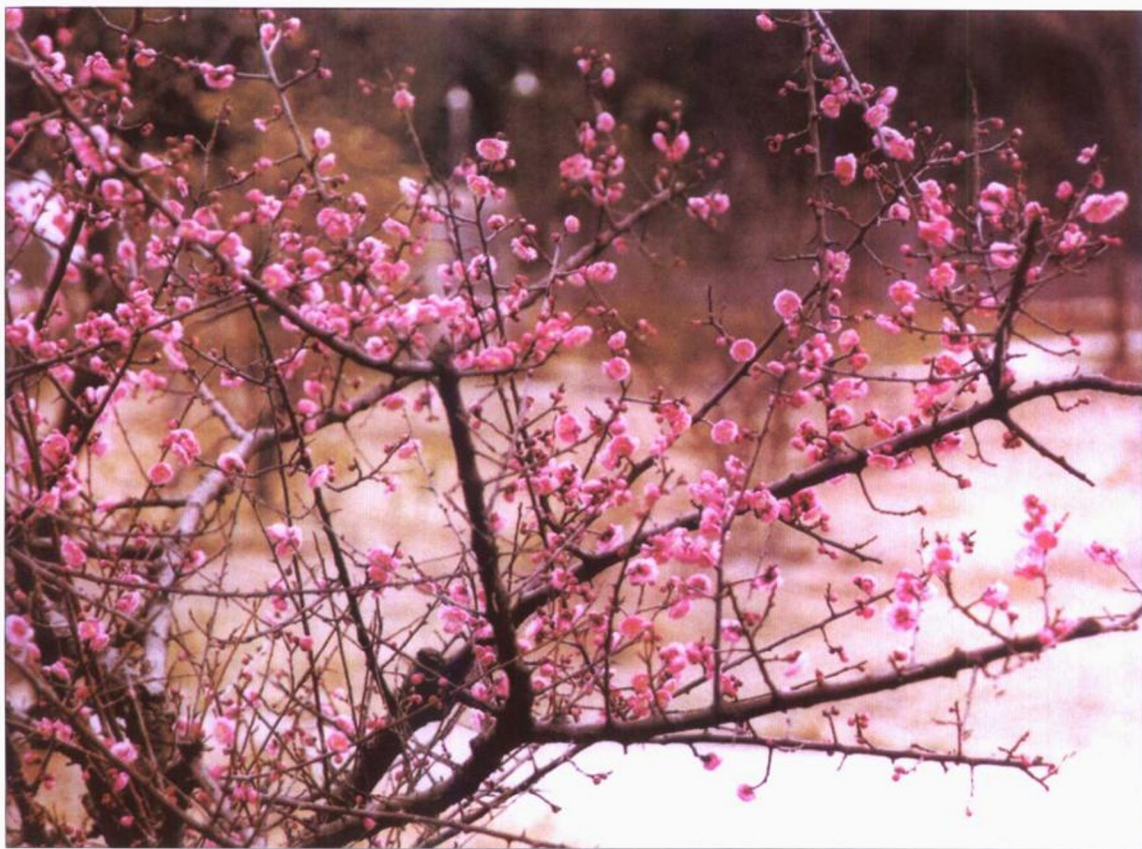

图 1:梅花

第二节 梅花的生态结构

梅,落叶乔木。性格耐寒,傲霜斗雪。梅有春梅和腊梅之分。腊梅,严冬着花,花色腊黄。春梅,花开冬春之际,为迎春之第一花。

图 2:
春梅

图 3:
腊梅

梅花芬芳清丽,高洁典雅,素以寒香而著称。春梅花色较多,常见有深红、桃红、粉红、白、水绿等色。梅花开时尚无叶,花将谢时始放嫩叶。梅花花瓣有单瓣和复瓣之分。单瓣五瓣,复瓣数十瓣。写意梅花一般以单瓣花入画。

图 4:单瓣梅花

图 5:复瓣梅花

梅花树干苍健古朴、姿态优美。梅干的曲直、刚柔之态,往往出人意料,给人一种刚毅坚韧之格和一种唯美的精神享受。

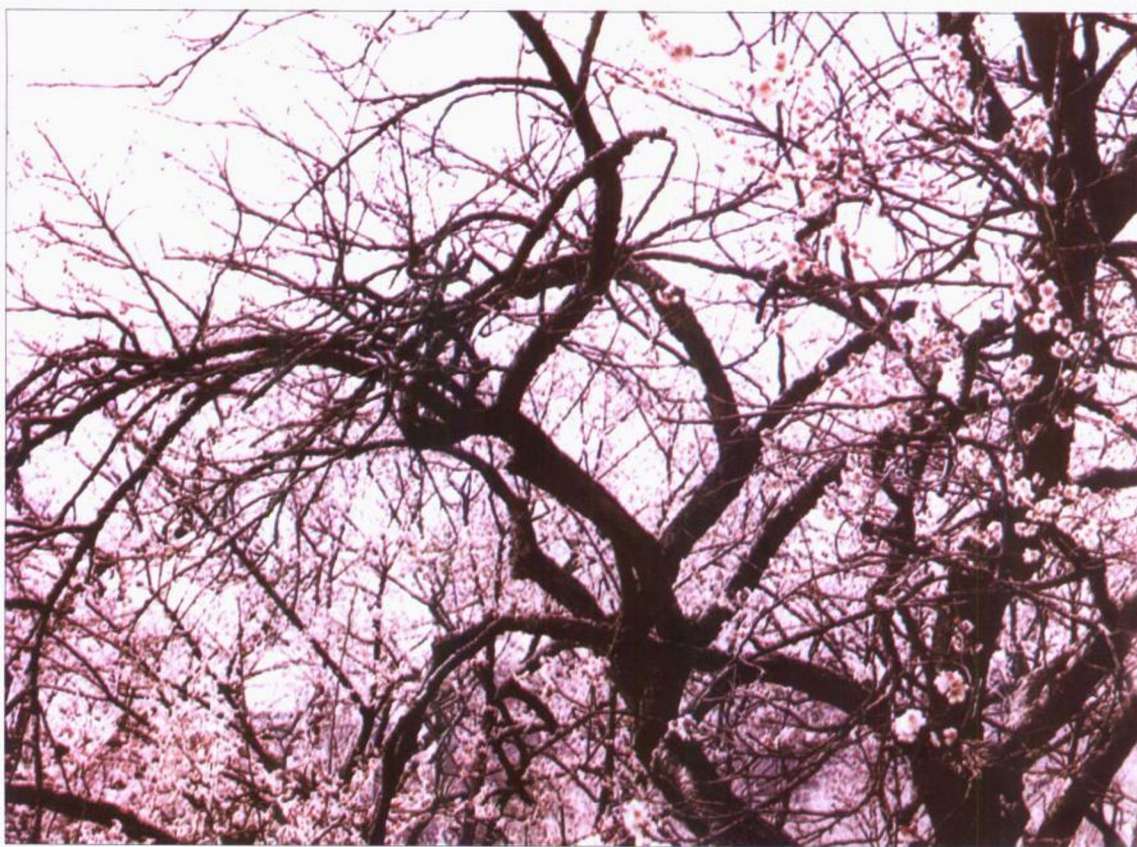

图 6:梅花树干

梅枝瘦劲挺拔,勃勃向上,显见朝气,充满活泼泼的生动之力。其枝条抽出时,竞相生长,既有一种青春气息,又有一呼百应之感。

图 7: 梅枝

梅花的生态结构显现出了一种自然随意的现象,除了老干生枝,枝生新枝,新枝着花之外,其老干上亦可抽出新枝,枝上跳出数朵新花。

故而赏梅之时,可远观之势,亦可近赏其态。不时亦可发现一二奇巧之处,使人留连忘返,百看不厌。

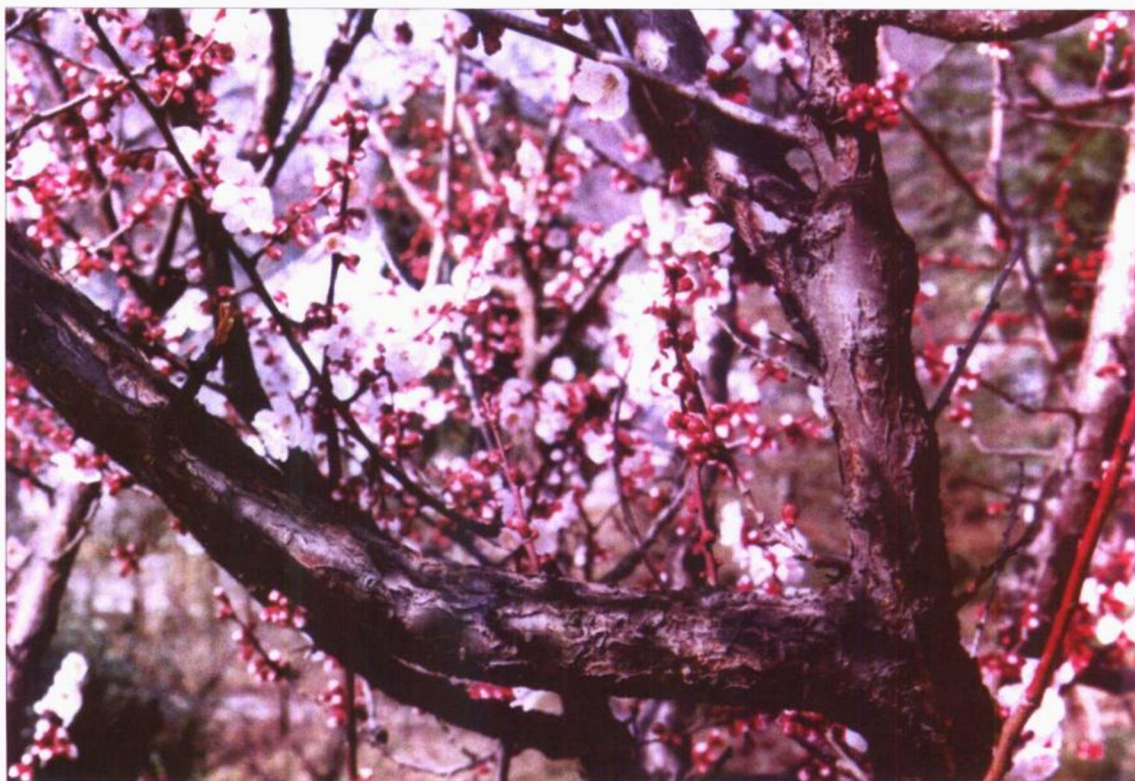

图 8:老干生花

第三节 梅花之传统技法演绎

图 9: 宋 马麟 《暗香疏影图》

图 10: 宋 杨无咎 《梅花图轴》

花鸟画虽然说是自唐代分科,但实际上花鸟基本上是作为山水、人物画的配景而从属之,宋代早期花鸟和山水、人物还是若即若离。黄居寀和崔白,在取材和构图上将其放在画面的主要位置上,花鸟画的特征便开始明确起来。再后来文同,苏轼和米芾等人创作了文人画,使宋代的花鸟画从理论上和本体格局上为后代的花鸟画奠定了基础。在此期间,花鸟画基本上是以写形写实为主。因而宋代的梅花作品对物象外形的描绘非常重视,这在宋代花鸟画作品中可见一斑。