

荣宝斋国画技法丛书

梅

阳春图

荣宝斋出版社

海陽志序

榮寶齋

国画技法丛书

霍春阳 画梅

霍春阳 著

榮寶齋 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

霍春阳画梅 / 霍春阳绘. - 北京: 荣宝斋出版社,
2003.3
(荣宝斋国画技法丛书)
ISBN 7-5003-0656-3

I. 霍… II. 霍… III. 梅 - 花卉画 - 技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 007499 号

责任编辑 孙虎城

装帧设计 李玉峰

荣宝斋国画技法丛书

霍春阳画梅

作 者: 霍春阳

编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮编: 100735

制 版: 人民美术印刷厂

印 刷: 北京燕泰美术制版印制有限责任公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张: 3

版次: 2003 年 3 月第 1 版

印次: 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001 — 5000

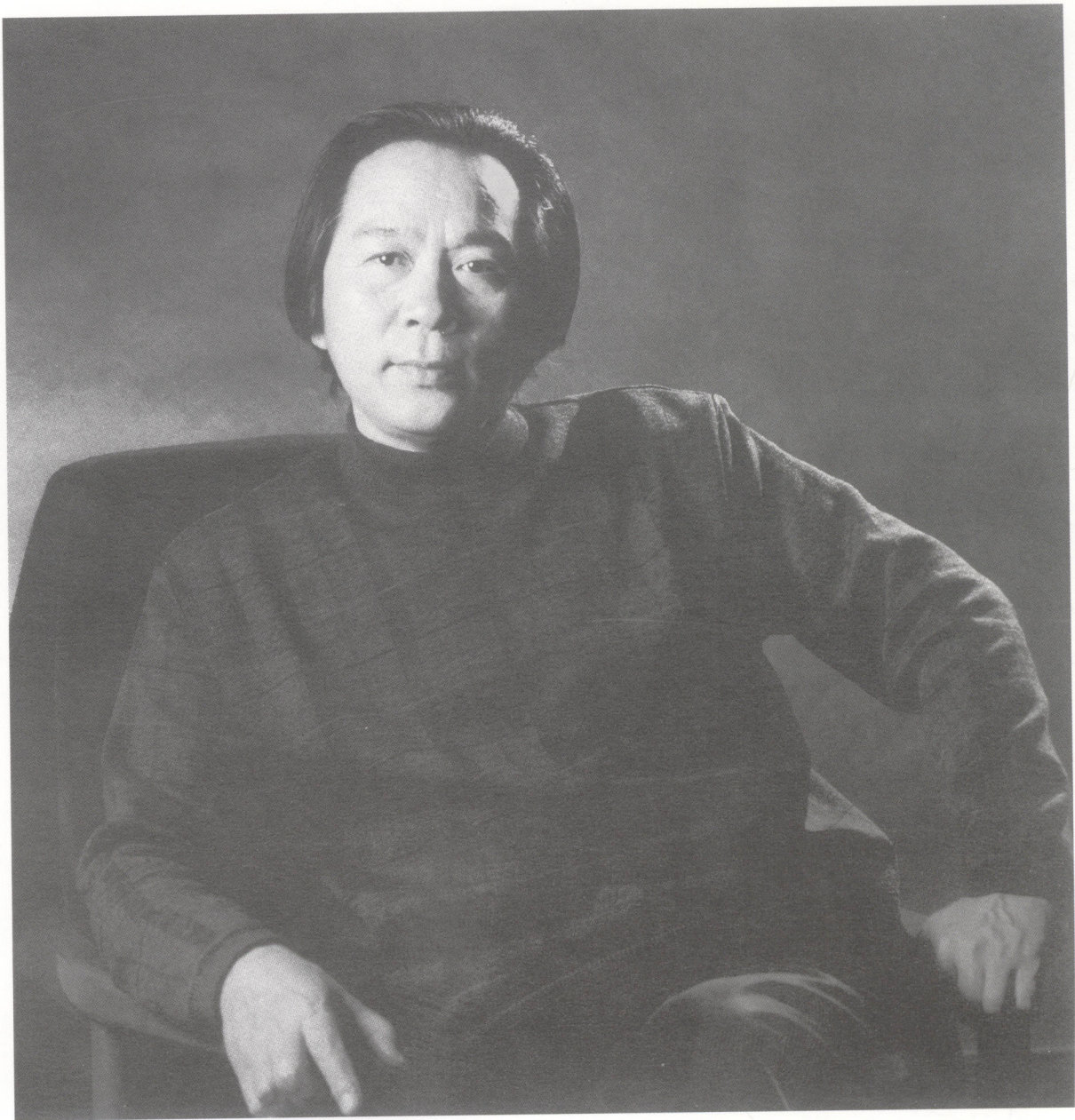
定价: 23.00 元

画梅浅说

(清) 王槩等撰

唐人以写花卉名者多矣，尚未专以写梅称者。于锡有《雪梅野雉图》，乃用于翎毛上；梁广作《四季花图》，而梅又杂于海棠荷菊间；李约始称善画梅，其名亦不大著。至五代滕昌祐、徐熙画梅，皆勾勒着色。徐崇嗣独出己意，不用描写，以丹粉点染，为没骨画。陈常变其法，以飞白写干，用色点花。崔白专用水墨。李正臣不作桃李浮艳，一意写梅，深得水边林下之致，故独擅专长。释仲仁以墨渍作梅，释惠洪又用皂子胶，写于生绢扇上，照之俨然梅影，后人因之盛作墨梅。米元章、晁补之、汤叔雅、萧鹏抃、张德珙，俱专工写墨。独扬补之不用墨渍，创以圈法，铁梢丁桴，清淡胜于傅粉，嗣之者徐禹功、赵子固、王元章、吴仲圭、汤仲正、释仁济。仁济自谓用心四十年，作花圈始圆耳。外此则茅汝元、丁野堂、周密、沈雪坡、赵天泽、谢佑之，为宋元间之写梅著名者。汝元世称专家，佑之但傅色浓厚，学赵昌而不臻其妙也。明代诸公尤多善此，未分厥派，各擅一长，不暇标举。唐宋以来，画梅之派有四，惟勾勒着色者最先，其法创于于锡，鈇滕昌祐而推广之，徐熙始极其妙也。用色点染者为没骨画，创于徐崇嗣，继之者代不乏人，至陈常一又变其法。点墨者，创于崔白。演其法于释仲仁、米、晁诸君，相效成风，极一时之盛。圈白花头，不用着色，创于扬补之，吴仲圭、王元章推其法，真横绝一世。考画梅之法，其源流亦不外乎是矣。

霍春阳简介

霍春阳 1946年生于河北省清苑县。1969年毕业于天津美术学院，留校任教至今。现为天津美术学院中国画系主任、教授、硕士生导师，中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，中国美术家协会天津分会常务理事，天津青年美术家协会顾问，天津中青年书画学会副会长，中国东方美术交流学会会员，天津画院院外画师，《人民日报》社神州书画院特聘画家，新华社新华书画院特聘画家，中央电视台书画院特聘画家。

霍春阳先生70年代中期崭露头角，擅长写意花鸟画。80年代以后进入创作丰收期，并确立了在当代中国画坛的地位，作品多次入选全国美术大展并获奖。

近年来创作的大量作品被人民大会堂、中国美术馆、毛主席纪念堂、钓鱼台国宾馆、中央电视台等单位及国外博物馆收藏，多次出国进行艺术交流，出版个人画集多种。

目 录

序

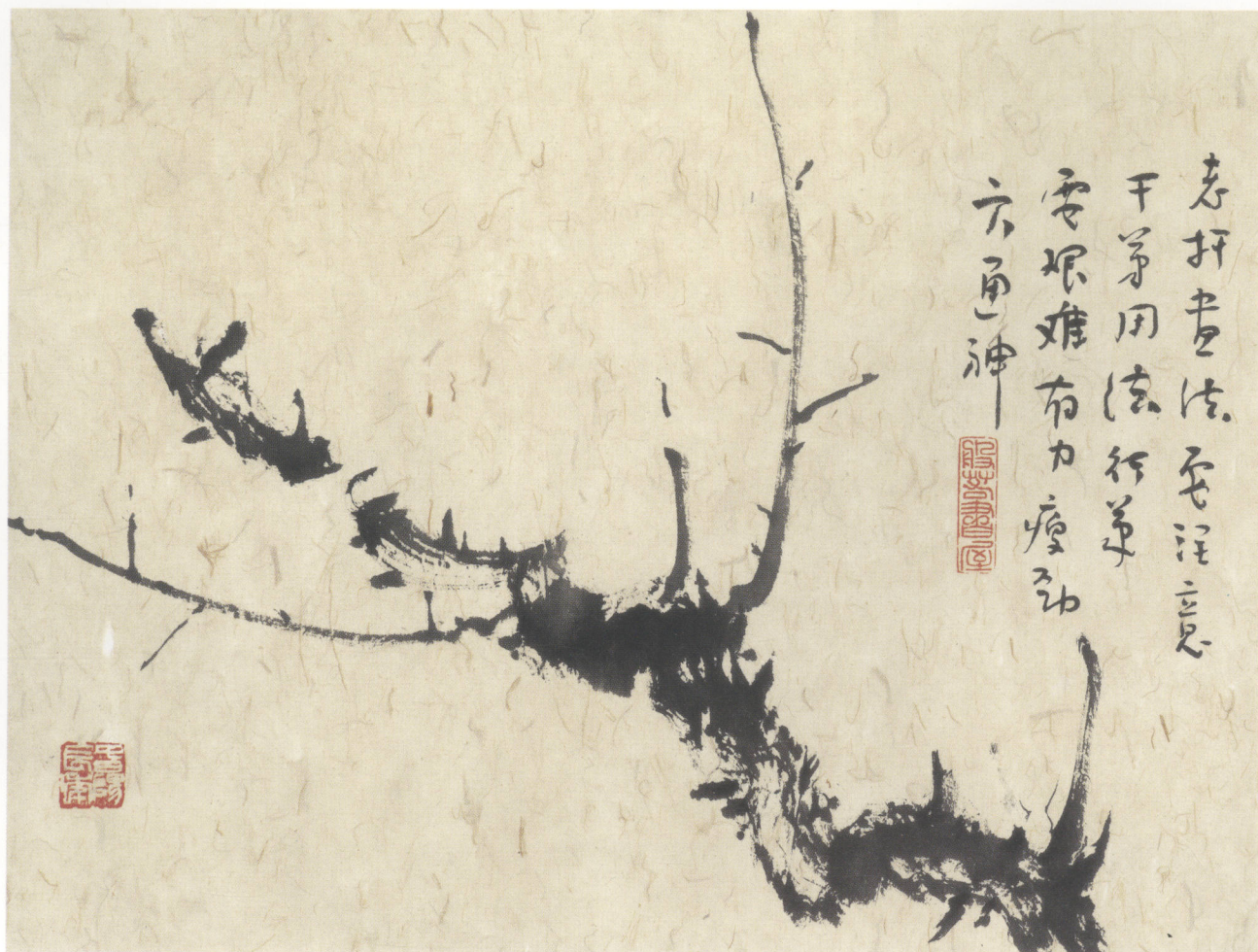
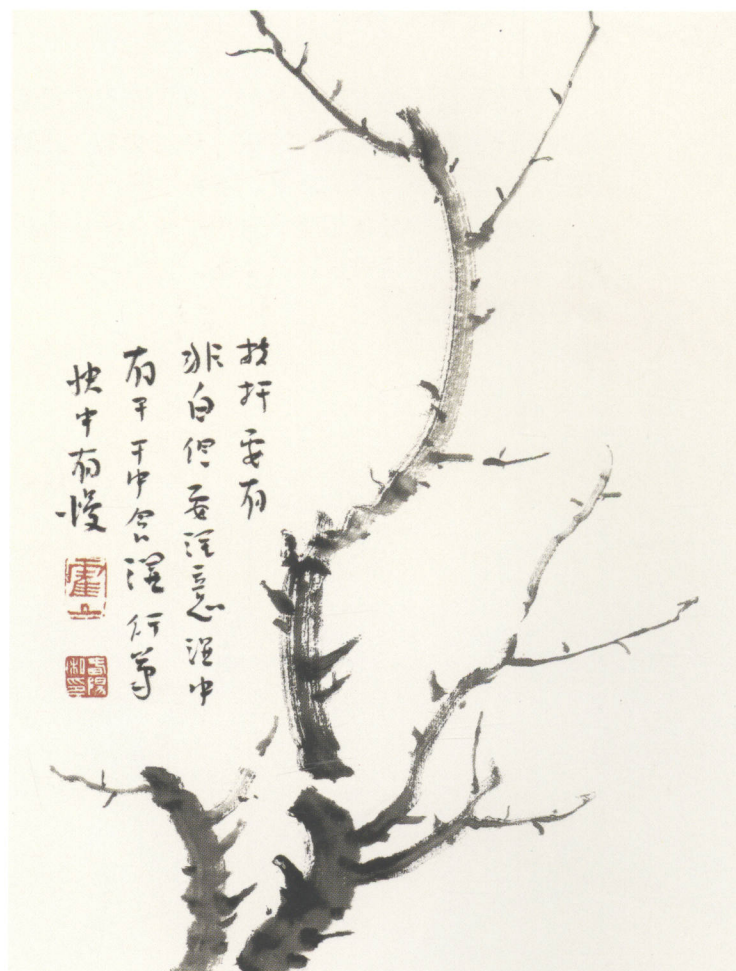
枝干画法	1
梅花画法	7
勾勒法	8
点花法	12
梅花花蒂画法	14
梅花组织画法	14
梅花构图	16
长方形与方形构图	16
横幅构图	17
条幅与扇面构图	18
梅花画法步骤图	18
雪景梅花画法步骤图	20
粉梅画法步骤图	23
作品赏析	27

枝干画法

画梅花起手先画枝干，梅花的主干是贯穿一幅梅花作品的主线和支撑整个画面的关键。用笔要肯定有力，中、侧锋并用，同时注意行笔的轻、重、缓、急。画梅花枝干要掌握最基本的穿插规律。

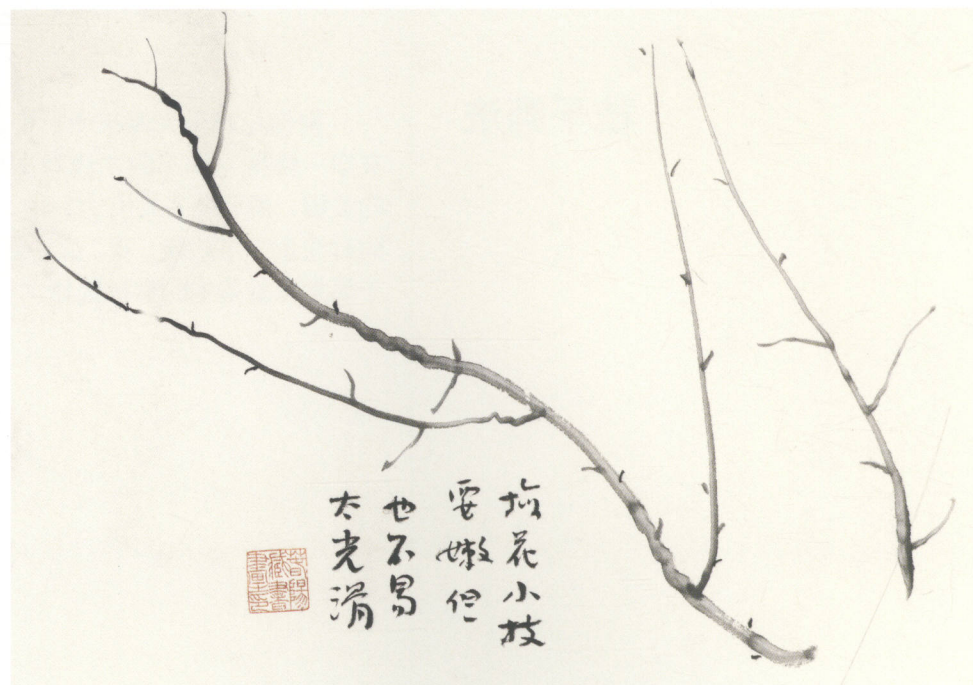
画梅花的枝干用笔要有飞白，湿中有干，干中有湿。

下图是梅花老干画法。画梅花老枝干时要注意干笔的用法，用笔时要中锋、侧锋结合运用，行笔要苍润瘦劲。

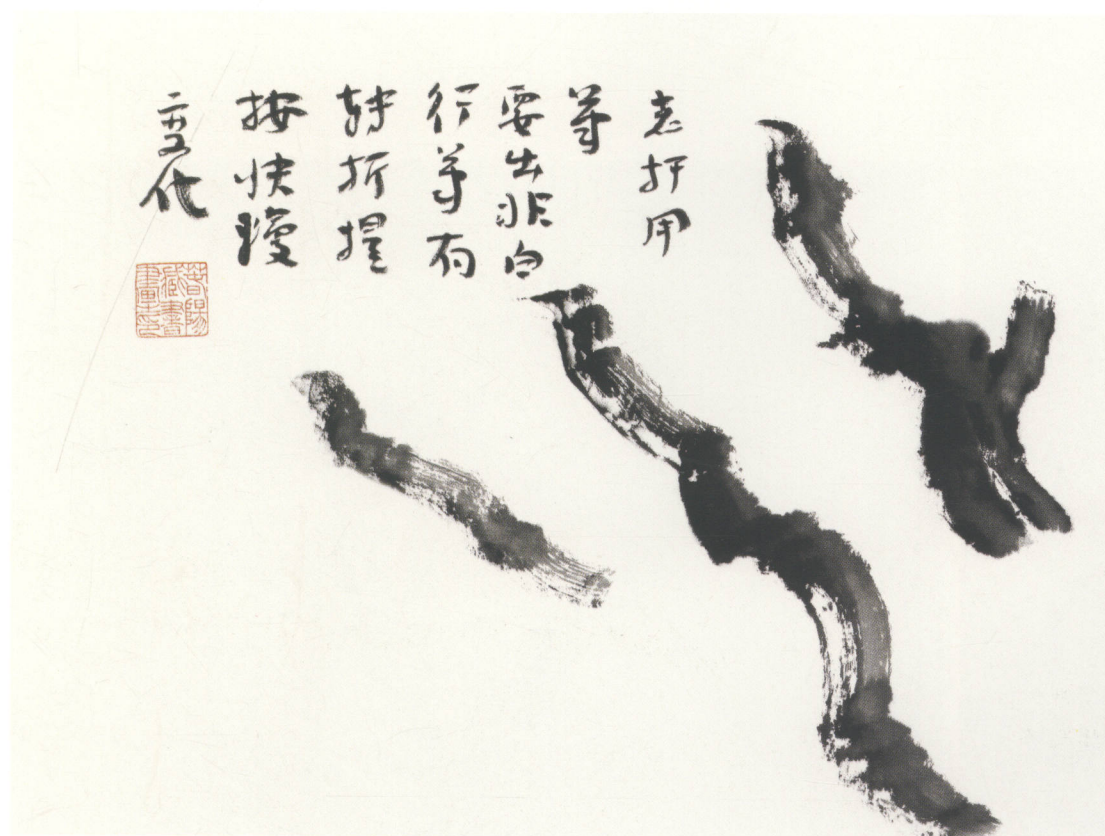
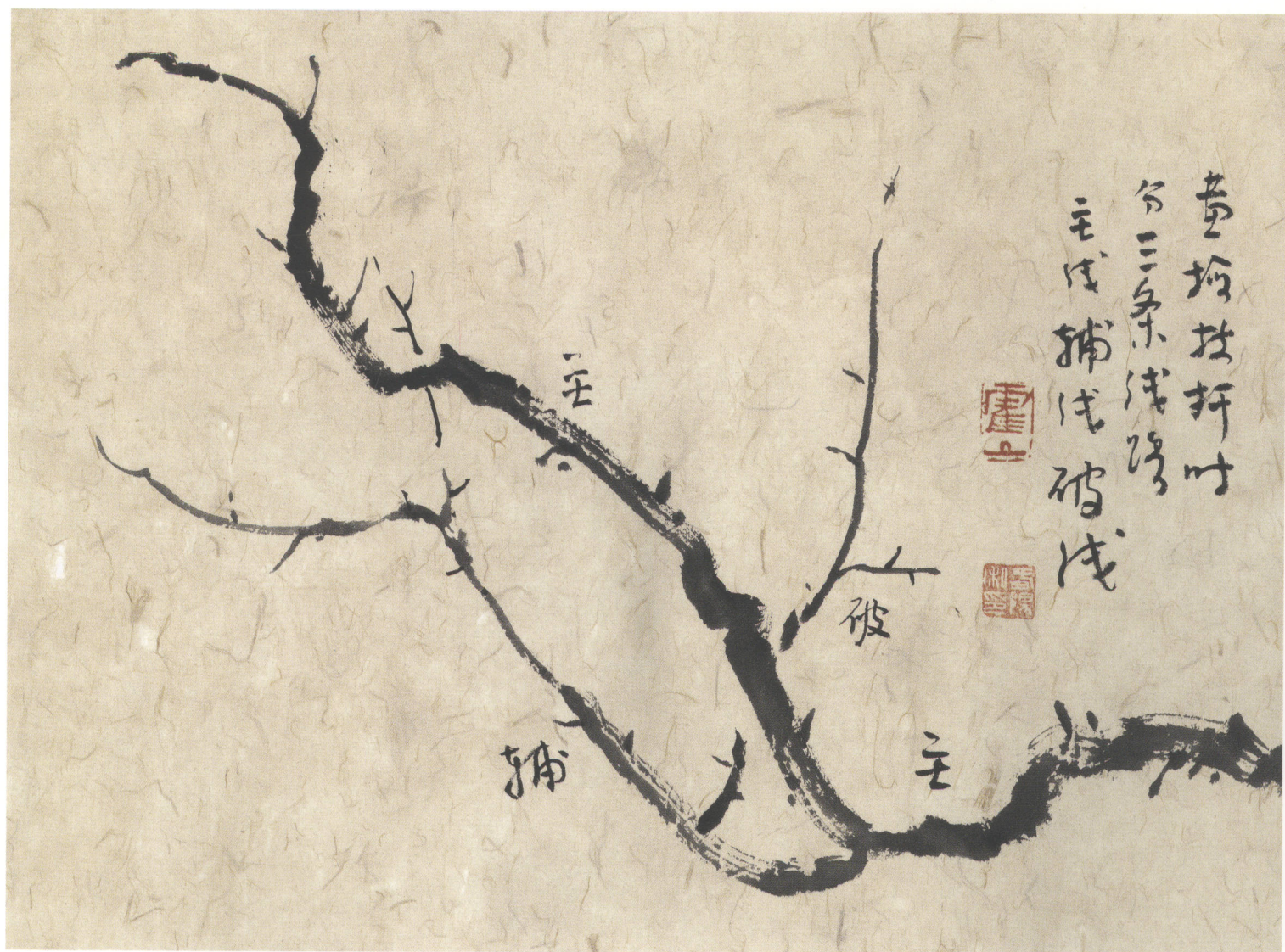

画梅花枝干的方法有多种，所有的方法都是为了表现梅花的不同姿态。古人云：“姿态，梅之骨骼。或疏而娇，或繁而劲，或老而媚，或清而健，本各不同……。”

细嫩一些的枝条用笔尽量用中锋，而且曲折变化不要太大，否则会失掉清秀挺拔的姿态。画梅花小枝要嫩，但用笔时也不要太光滑。

小枝节和老枝两枝要抱体，
小枝姿态一般要直，称为气条。

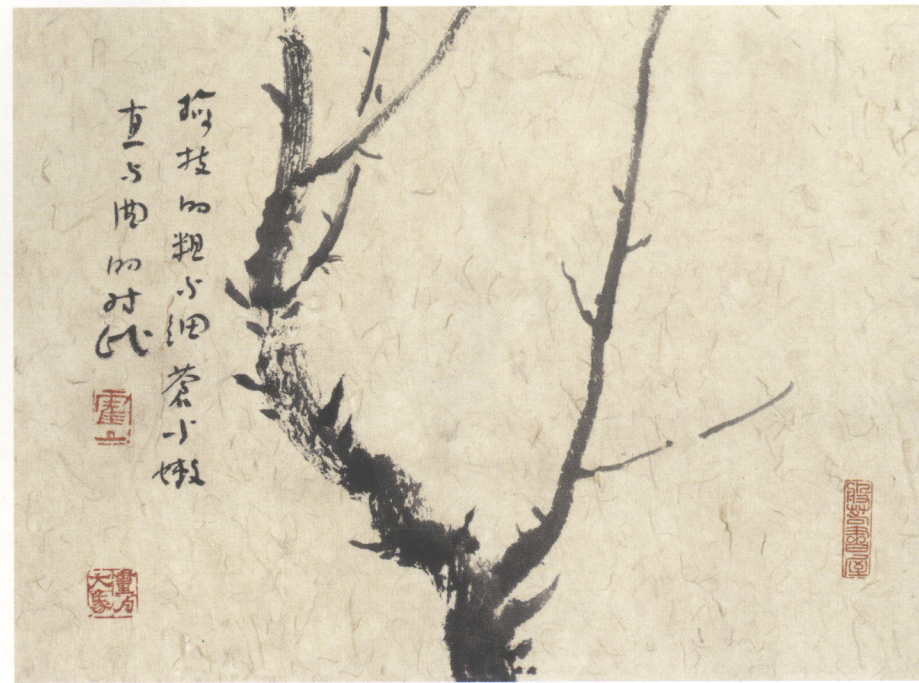
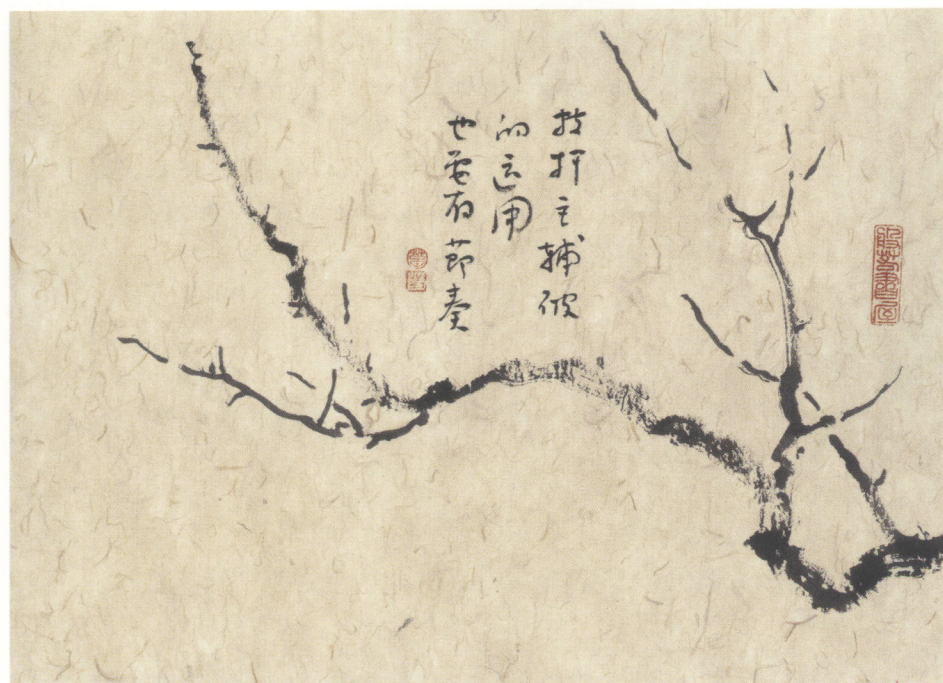
有道是“画画难画三”，“三”在画梅花枝干上应主要体现在“主”、“辅”、“破”三者之间的关系上。“主”就是起手先画的主干，“辅”是主干旁生的枝干，在画面上起到助势的作用；“破”的含意并不是破坏，而是使画面更加生动自然不致呆板。将枝干的枝条穿插于主干之间，这样就会使画面既丰富又有变化，同时也符合生长规律和自然形态。“主、辅、破”三者运用在一般的穿插和构图规律上，要注意的是它们之间主次、矛盾和统一的关系。总之要灵活运用，举一反三。

老干用笔要出飞白，行笔有转折、提按、快慢的变化。

画写意梅花枝干用墨要注意浓淡变化。古人画梅有句“浓写枝头淡写梢，皴鳞老干墨微焦”，强调表现不同质感的用墨变化。不过在一幅作品中，画枝干的墨色变化不要太大，否则墨色的反差会使画面“花”，难和谐统一。上左图是示意在画梅花枝干时应注意梅枝往复、轻重、曲直、刚柔变化。枝干的主线、辅线、破线的运用也要有节奏感。

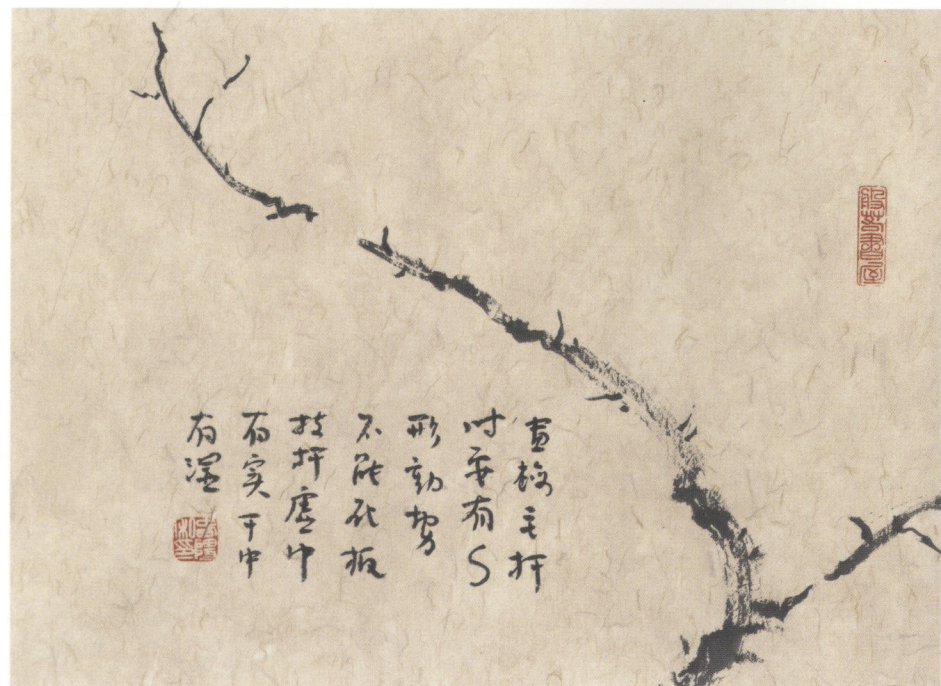
梅枝的粗与细、苍枝与嫩枝，枝干的直与曲都要有对比。

画梅枝干也可以用双钩的笔法描绘枝干，这种画法介于工笔和写意之间，它更多的表现出枝干的一些细节变化。用笔要灵动，转折要自然，疏密要得当。上右图的双钩梅枝画法也要注意虚实互用，松与紧要得体。

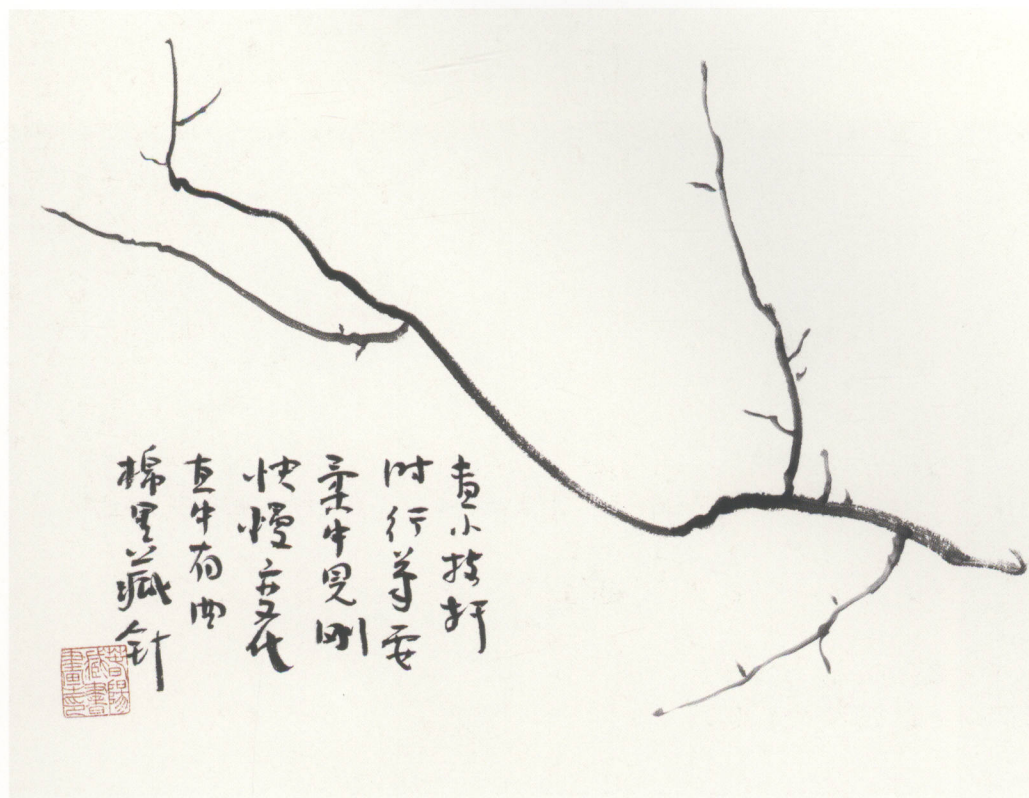
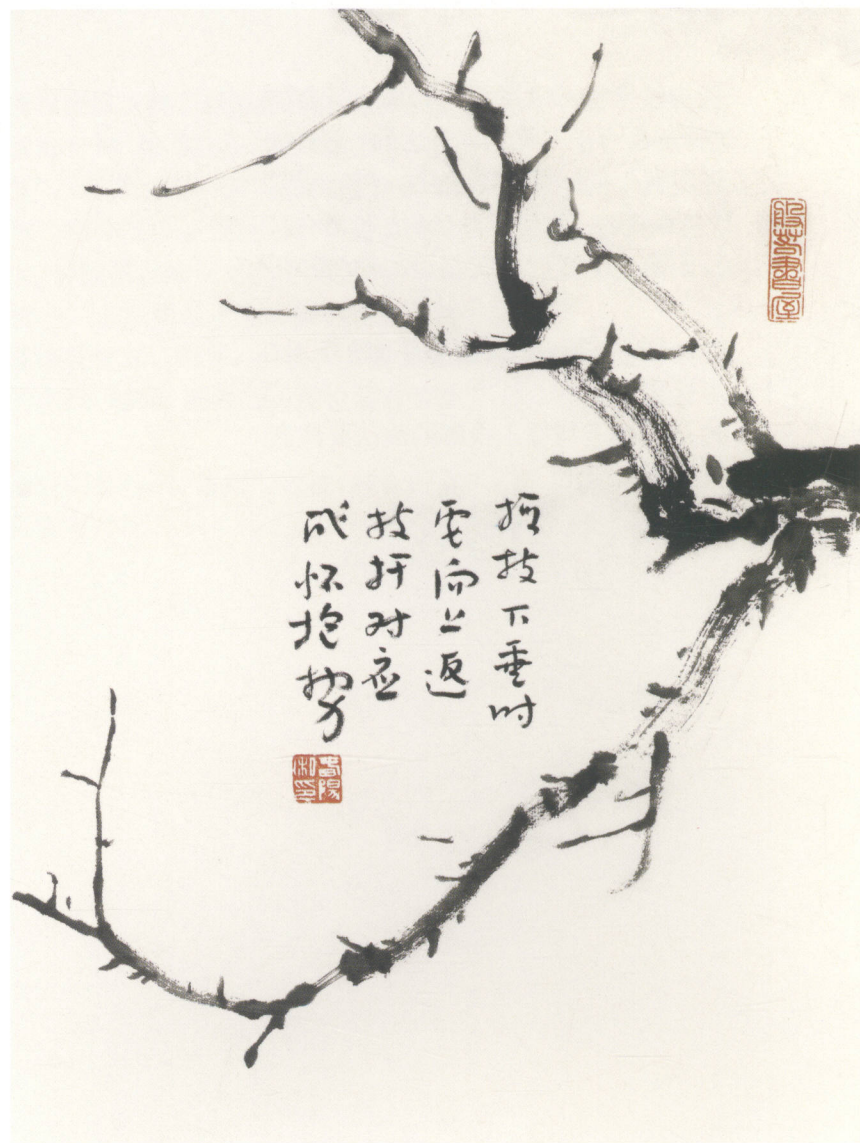
画梅花主干时，有时要有S形动势，枝干虚中有实，干中见湿。

梅花的枝干与枝干根部的画法要注意走势与姿态的变化。

梅花枝干下垂时要向上返枝干，对应成怀抱势。

画梅花小枝干时行笔要柔中见刚、直中有曲、绵里藏针，行笔要注意快慢的变化。

梅花画法

写意梅花的花头以单瓣儿为主。单瓣儿梅花由五瓣儿花片组成，画法主要分为两种：一是勾勒法，二是点染法。

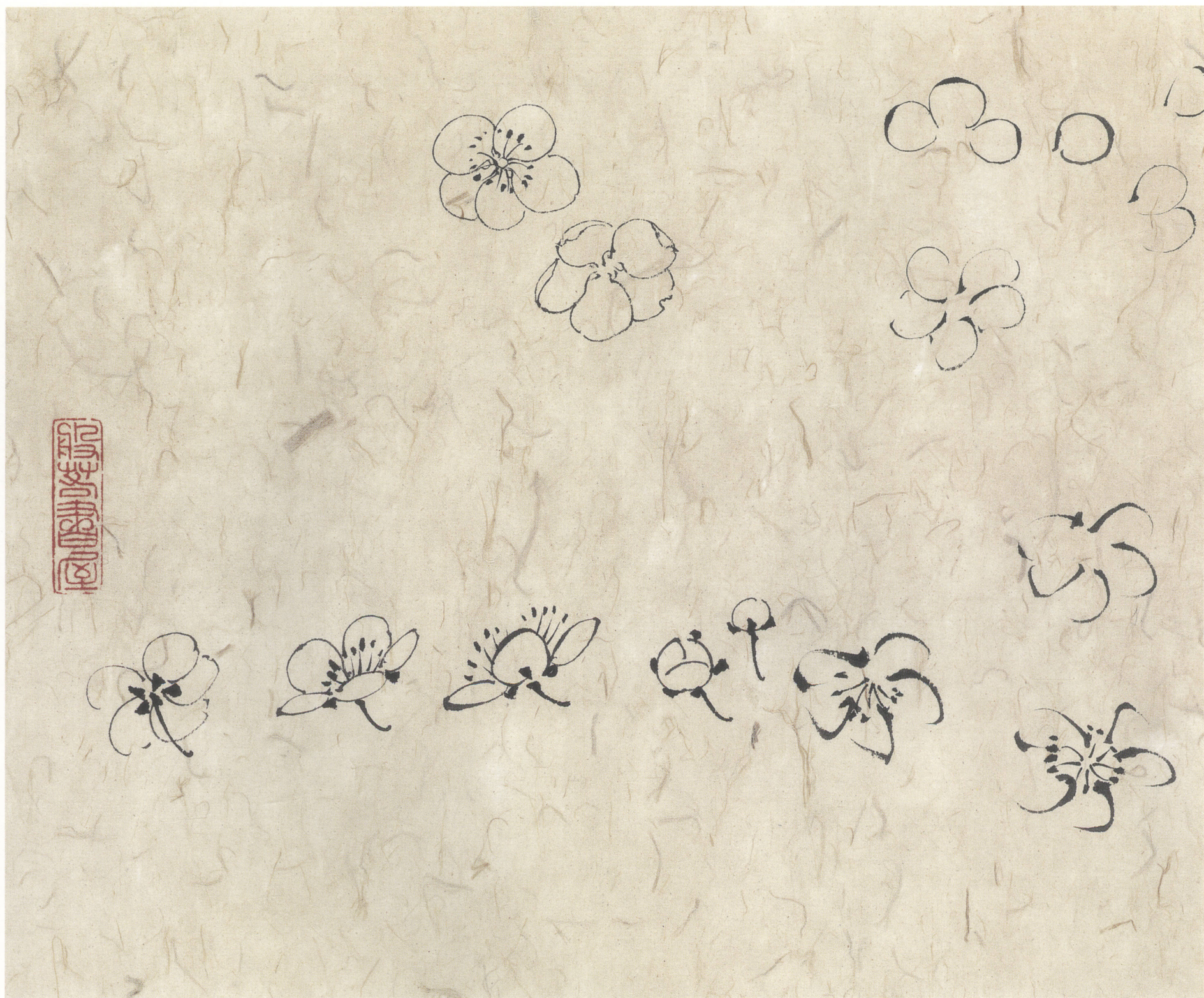

勾勒梅花古人也称“圈花之法”，入手较难。必须有一定的写生和白描基础。写生是通过对花写照来理解花的造型、姿态以及正、侧、俯、仰的变化和生长规律；白描是在写生的基础上提炼加工，掌握用笔用线的技巧，也可以通过临摹前人的作品来加深对造型的理解和笔墨技巧的运用。

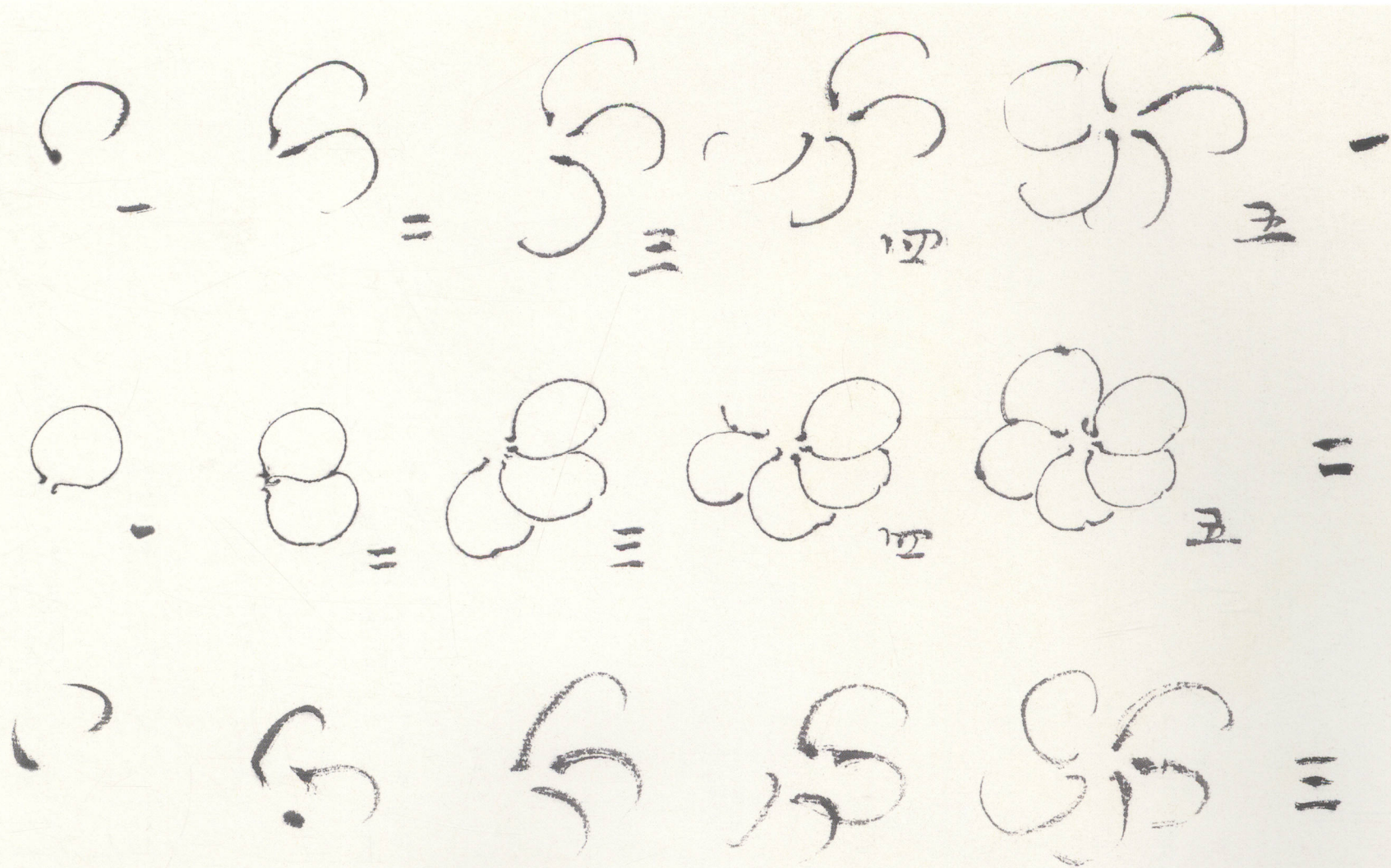
勾勒梅花选用的毛笔一定要灵动富有弹性。勾花用笔不仅要有力度还要有微妙的提按、轻重、起伏的变化，这就是所谓的“笔意”。还要注意笔与笔之间的关系，做到气脉贯通、一气呵成。

画花蕊是花的点睛之处，花蕊的用笔必须要挺秀，要顺应花头的正侧俯仰，切忌胡乱涂描。

点花蒂也要根据花的方向来点画，正面方向的花朵可不必点花蒂，总之要符合生长规律。

勾花瓣的用笔变化应轻重得当，用笔不要平均对待。

三种白梅花之钩法步骤
 初学时先练习铁线钩法
 先紧后松
 第三种为草书钩法

勾勒法

此图是三种白梅花的勾法步骤图。第一种为铁线勾法，宜初学时练习；第二种为行书勾法，第三种为草书勾法。

白花的勾染过程，要在绿色未干时点白粉，待色干时勾花蕊。勾蕊不能过多，保留花的洁白。