

学画梅花

● 葛桂林 著

● 科学普及出版社



梅花，高雅绝俗，不畏严寒，被认为是坚贞高洁的化身。我国人民常以梅花的自然形象，喻示一种纯洁高雅、傲雪耐冬、蔑视一切艰难困苦的高尚品格，也象征中华民族的不屈精神。梅花的形象深深扎根于广大人民心目之中，是我国历代文人墨客吟诗作画的重要题材。

历代画家以梅花为题材的绘画，已成为我国传统绘画艺术的精华。自南宋张翥画《咏梅图》一卷以后，唐宋五代徐熙、黄筌都有画梅的作品，北宋崔白的墨梅、南宋杨无咎的圈梅都创造了各自的梅花形象，表现了独到的手法。



作者简介

画家葛桂林，笔名石林。现为中国美术家协会北京分会会员，美国国际名人传记学会教授，台湾中华艺术学会顾问，中国科学院美协顾问。

作者长期从事美术创作及专业美术和中老年美术教学工作，多幅作品在国际、国内大展中获奖。



写意花鸟画法丛书

学画梅花



葛桂林 著



90245610



科学普及出版社

引言

梅花，高雅绝俗，不畏严寒，被认为是坚贞高洁的化身。我国人民常以梅花的自然形象，喻示一种骄洁高雅、傲雪耐冬、蔑视一切艰险困苦的高尚品格，也象征中华民族的不屈精神。梅花的形象深深扎根于广大人民心目之中，是我国历代文人墨客吟诗作画的重要题材。

历代画家以梅花为题材的绘画，已成为我国传统绘画艺术的精萃。自南梁张僧繇画《咏梅图》一卷以后，唐宋五代徐熙、黄筌都有画梅的作品，北宋崔白的墨梅、南宋杨无咎的圈梅都创造了各自的梅花形象，表现了独到的手法。元代王冕画梅万蕊千花，自成一格。明代周之冕、沈周、陈洪绶等人也以独特的感受，表现了不同的风格。至清代，八大山人、石涛、恽寿平、扬州八怪等诸家，有的笔情纵姿，不拘成法，有的设色幽淡，墨气淋漓，有的气势磅礴，笔力沉厚，结构新颖，不胜陈举。及至近代诸家，如吴昌硕、齐白石、潘天寿，亦都有大量的画梅佳作。

我们了解历史，了解历代画家，就是为了继承和发展绘画艺术。历代画家留下来的大量佳作，是中华民族的宝贵艺术财富，也是我们借鉴、着力研究绘画艺术的可贵资料。只要我们勤于思索、肯于实践，一定能创造出更新更美的画图。

梅花属耐寒多年生落叶乔木，它先花后叶，花以白、淡红色居多，红、黄色次之，于冬末春初先于百花开放，花开清香沁人。梅花有单瓣、复瓣之分。一般单瓣梅花为五瓣，写意梅花以单五瓣入画。

梅花由老干、枝条、花朵三部分组成。在绘画中，它是以枝干为代表的木本花卉。学画梅花，重点应放在学画枝干上，只有枝干画好了，画梅才有可能成功，当然也要重视画花（图一）。

学画梅花是画好木本花卉的基础。很多花卉的枝干画法和花的画法与画梅的画法是相通的，只不过各具特征而已。如桃花花瓣尖些，叶子呈狭长形；梨花花柄较长，叶子较大。

花甲春色動
萬物生機發
丁巳年冬月
吳昌碩書



图一

一、梅花老干画法

梅花老干苍劲、曲折，宛如游龙，枝条刚劲挺拔，故有梅干“曲为龙、劲似铁”之说。画梅花老干求其苍劲老辣的质感及遒劲的造型，故宜用墨淡、枯、渴，以表现其质感，并用浓墨点苔，以枯湿相间求其变化。梅花老干画法有以下三种。

1. 勾勒法

①以狼毫或兼毫长锋笔先蘸淡墨，使笔的根、腹、尖均含淡墨，再用笔尖蘸浓墨，在调色盘中稍加调整后，先点梅干节疤，然后再依老干节疤侧锋勾出老干的一边轮廓线（也可中侧锋交替使用）。画时笔杆不要握得过紧，行笔要灵活，可依老干的生长规律，随时变换笔的角度，形成抑扬顿挫的变化。

②用淡墨依所画的老干的一边轮廓线走向，以侧锋勾出亮部的另一条轮廓线，此线依老干结构应有起伏、顿挫、虚实变化，方显灵活。

③以笔腹蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，然后用笔尖随暗部轮廓线逐步皴擦老干。画时要侧锋横扫，行笔宜快，并以干笔淡墨为主，追求干湿、浓淡变化，使老干暗部色深，亮部色浅。

④浓墨点苔点时，苔点切勿对称，苔点的大小、聚散、浓淡要随机应变。以上四步都要在墨迹未干前完成，使其浑然一体（图二）。



图二

2. 边勾边皴法 以笔腹蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，在调色盘中稍加调整后边勾边皴，使暗面以面为主，亮面以线为主，但暗面墨色不宜过死，可适当有些空白，方显灵活和使老干生动自然。画时要见笔，要一气呵成。最后点苔。点苔点的要求与勾勒法同（图三）。



图三

图四



3. 没骨法

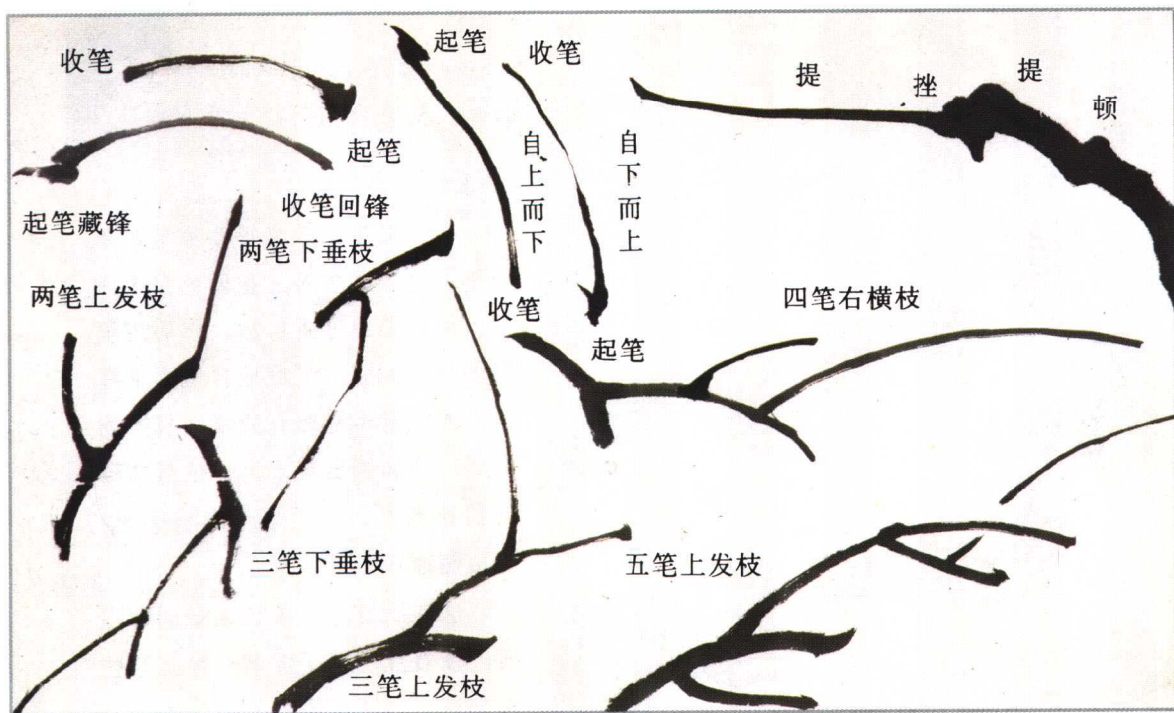
①以狼毫或兼毫提斗笔笔腹蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，在调色盘中调整，使其墨色过渡自然。然后用笔尖朝暗面大胆、沉着地自上而下挥写，并注意运笔要有快慢、顿挫的变化，从而画出有干湿、浓淡质感的梅花老干。在由老干出枝条时，可由侧锋转中锋。

②在梅花老干墨迹未干时即点苔，使苔点与老干浑然一体。某些局部行笔过于流滑处，可适当加一些线条，以增加线面变化（图四）。

二、梅枝画法

梅花出枝起手式是练习梅枝造型的基础，要熟悉梅枝的出枝方法。画梅的枝条如同写字一样，行笔要藏锋，要钉头挫出；收笔时要回锋，不要轻轻漂出，露出虚尖。此外，行笔要稳健，要按梅枝结构，有提、按、顿、挫之变化。“提”使线条变细，“按”使线条变粗，把笔按一下略停为“顿”，将笔一顿后略提起而使笔锋转动为“挫”。画梅花枝条要中、侧锋并用。粗枝多用侧锋，以淡墨写出，粗枝接细枝要由侧锋转中锋。细枝则以浓墨写出，方显精神，并且枝条不宜画得过直，要有适当的弯度，要柔中带刚。古人称梅枝为梅鞭，所以画时应表现出枝条的遒劲有力和新枝的刚健挺拔。“弯曲如龙，挺拔似箭；仰似盘弓，垂如钓鱼”，形象地概括了梅枝曲直向上的特征和圆浑坚挺的笔墨特点。

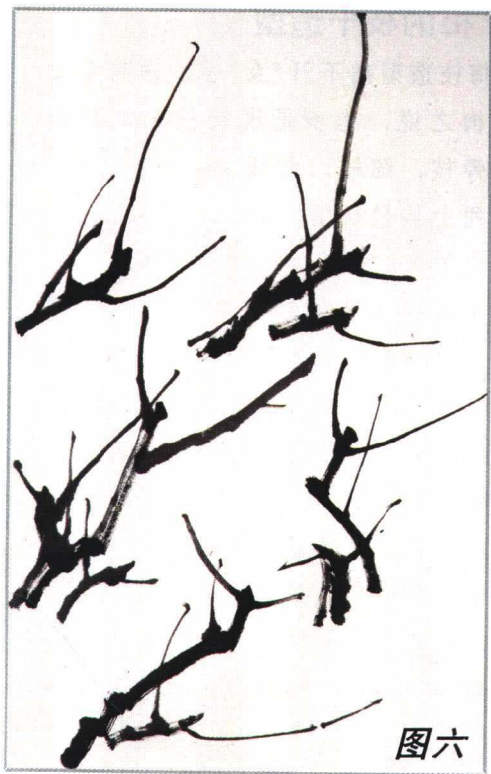
梅花新枝坚实、细长，画时多用中锋，墨色多以重墨表示新枝条的嫩意（图五）。



图五

梅花新枝多挺拔，在从老干上出枝时要左右顾盼，要伸向前后左右四方，并注意前后与左右出枝应形成纵横关系。

出枝时先画主枝条。主枝条起到定大局、定大势的作用，它决定着其他枝条的走向。辅枝起合势的作用，使其主枝不至显得孤立。升势枝条方向不宜与主枝条方向一致，以丰富枝条的态势（图六）。



图六



图七

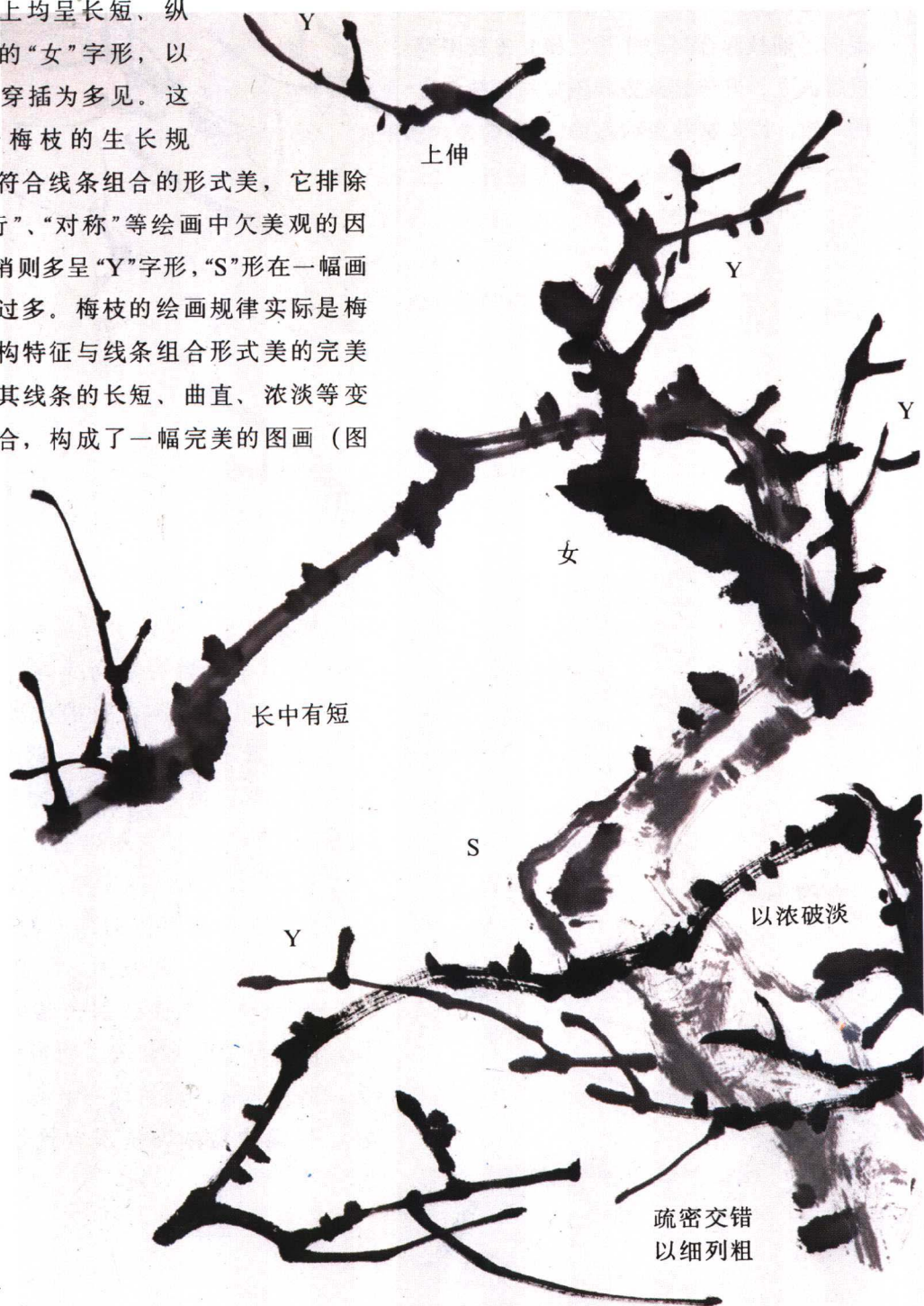
三、梅花枝条的组合

梅花枝条的单位组合要有总的态势，几个单位组合之间要有主辅之分，并可用几笔不在组的枝条破一下，使其看不出组的界线。单组枝条的发枝要有枝条的长短之别和枝条的疏密变化。两组或两组以上的枝条组合要有主次、长短、疏密等的区别。

梅花左伸枝指方向向左的枝条。由于透视关系，其枝与枝的距离较近。右伸枝与左伸枝的枝条方向相反，但绘画的要求相同。回折枝分逆势、顺势两种。回折以一折或两折为宜，一幅作品中回折不宜过多（图七）。

四、梅的枝干造型

梅枝造型离不开“女”字。古有无女不成梅之说，也就是说梅枝无论是老干、旁枝、细枝，在线条排列上均呈长短、纵横变化的“女”字形，以“女”字穿插为多见。这既符合梅枝的生长规律，也符合线条组合的形式美，它排除了“平行”、“对称”等绘画中欠美观的因素。梅梢则多呈“Y”字形，“S”形在一幅画中不宜过多。梅枝的绘画规律实际是梅枝的结构特征与线条组合形式美的完美组合，其线条的长短、曲直、浓淡等变化的组合，构成了一幅完美的图画（图八）。



图八

五、梅花枝条的穿插

梅枝千姿百态，但不外上伸、下垂、横倚三种形式的组合。枝干的穿插（图九至图十四）有如下几种规律：

上仰下垂，下垂上仰；
左折右伸，右伸左折；
长中有短，疏密交错；
以浓破淡，以细列粗；
出纸入纸，以少胜多。

穿插六法：



图九 粗细相间



图十 上横下伸



图十一 以细列粗



图十二 分首顾盼

穿插六法：



图十三 上仰下垂



图十四 左折右伸

六、画梅花枝干的笔墨要求

古人曰：善笔者，具“骨力”；善墨者，具“气韵”。画梅花枝干掌握笔墨尤为重要，初学者画梅干易造成梅干臃肿、无骨力或光洁流滑，这是由于笔中水分过多造成臃肿和无骨力、行笔过快造成光洁流滑的缘故。

初学者可用狼毫或兼毫笔画梅。画时用笔要稳健，运笔时笔不可握得太紧，笔在手中应极尽抑扬顿挫变化，用笔要苍雄浑厚、遒劲有力。起笔要藏锋，收笔要回锋，切忌轻轻漂出、软弱无力，行笔要有快慢、顿挫之变化。老干墨色一般可淡些，而新枝墨色宜浓重。

老干出枝留花，即点梅花朵之前，必须在枝干的某些地方断开留白，以便点花，并使其有花朵在枝干前后的效果（图十五）。图十六所示为一些不正确的梅花枝干画法。



图十五 老干出枝留花

图十六 不正确的梅花枝干画法



过于枯涩



相交不当



粗细衔接不当



没有姿态

七、梅花花朵画法

梅花有单瓣、复瓣两种花式。写意多以单瓣梅花为描写对象。单瓣梅花为五瓣，花瓣呈圆形，颜色有红、粉红、白、黄等。梅花花朵画法可分为以下三种。

1. 圈梅法 用小兰竹或小白云笔蘸淡墨以中锋勾出花瓣，以圆圈作为花瓣的轮廓线，每个花瓣要外实内虚。勾花瓣分为单勾和复勾两种。一笔圈出一个花瓣的为单勾；用两笔圈出一个花瓣的为复勾。复勾的花瓣显得生动、有厚度。

勾花瓣时墨色应有变化：近处的花墨色稍重，远处的花墨色稍淡，以显得生动自然。梅花花朵不可太圆，太圆则显得呆板，但也不可太尖，太尖则似桃花。梅花花形以圆中见方为宜。

①正面花：由五个近似圆形的花瓣组成，其花心在五个花瓣中间，花蕊呈辐射状。可用硬毫秃中锋剔出，这样花丝线条劲挺粗实、长短相间，忌弯曲无力。蕊头

用旧笔中锋垂直点下。

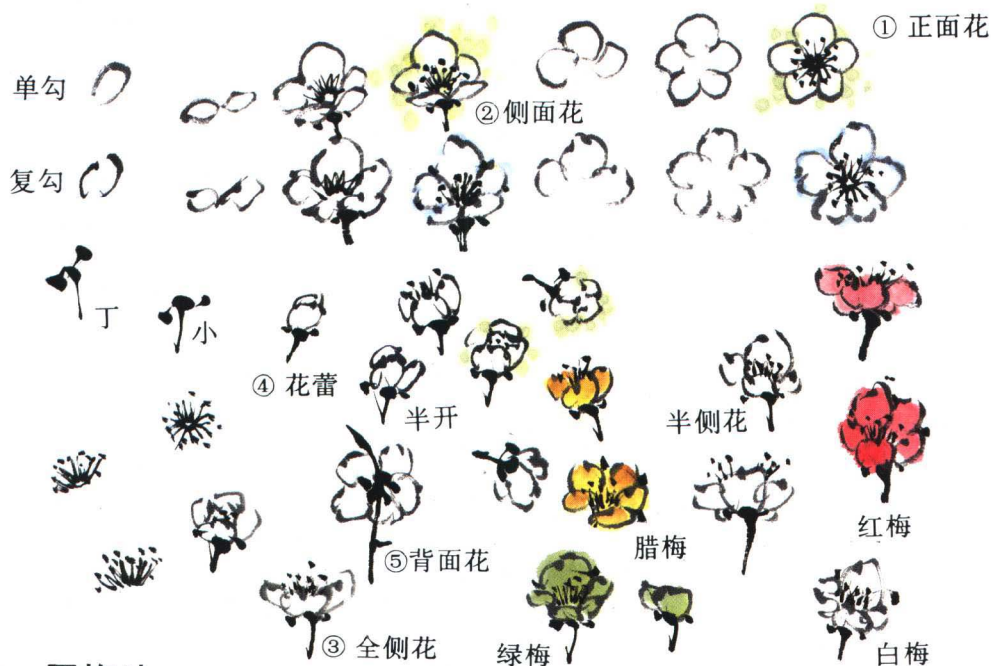
②侧面花：先圈前面两个花瓣，然后再添后面三个花瓣，花心圆圈因透视变化略高，花丝呈半圆辐射状。花托点“丁”字点或“小”字点，点在瓣与瓣之间。

③全侧花：一般只见三个花瓣，画时中间花瓣大两边花瓣略小。花丝、花蕊只露出一部分。点花托方法同上。

④花蕾：呈圆形，紧包未开。以重色点花托。花蕾多生在枝梢上。

⑤背面花：指生长在枝干后面的花。可在枝干完成后添加画出。此花只见花萼，不见花心，萼五裂，通常在枝与花连接处以浓墨点垛而成（点一点或五点）。

梅花花朵虽小，花心却要加以强调画出：蕊丝呈辐射状，其线应粗实而劲挺，要“健似虎须”；蕊头用秃头旧笔的中锋垂直点下，以显得圆浑、厚实，有如“椒珠蟹眼”；至于花心，有的人把它画成小圆圈，有的人不画，这两者皆可（图十七）。



图十七 圈梅法

2. 点梅法（没骨点） 用大白云笔蘸墨或色，直接点出花瓣结构和形态。注意用笔要藏锋，点时要按花的正侧和仰背来画。花朵的分布要有疏密，花瓣要有浓淡，方显出立体感。

例如，画红梅时可用大白云笔笔肚蘸朱砂，笔尖蘸曙红，在调色盘中稍加调合后，笔尖向侧先着纸，紧接着做按笔动作并向上下稍加移动，即成侧锋点出花瓣。画时用笔要注意藏锋。画半侧花时先点前面两个小花瓣，再点后面三个大花瓣，然后用胭脂加墨点花托，最后画花蕊。

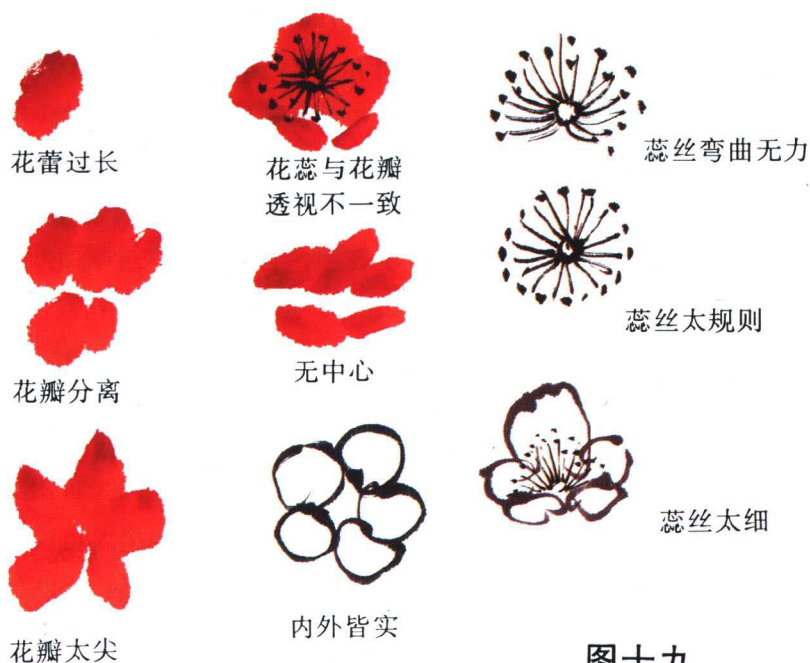
3. 圈点结合法 先以白粉或色点写花形，而后以墨或深花色勾出花的轮廓线，此轮廓线不宜沿色彩外缘严格勾描，基本一致即可，这样方显灵活。

不论点梅或是圈梅，花朵大小要与原花形大小基本一致，不宜画小；点花蕊要在全部花朵画完之后统一点，这样画面更具整体感（图十八）。



图十八 点梅法和圈点结合法

图十九所示为梅花花朵的一些错误画法。



图十九

八、梅花花朵的安排

花朵安排要有聚有散，切忌平均分散。画面最重要的部分应是花朵最多的部分，要以正面花、全侧花和半侧花为主，次要部分全侧花、半侧花、背面花和花蕾可适当多些，枝梢上只宜画花蕾。

九、点苔和点垛的作用及要领

点苔在画梅中起着重要作用，可使画面更充实、更丰富。在树干边缘点苔，以表示树皮苔藓等附生物或表现树干的粗糙节疤；点苔也可以掩饰用笔的不足之处；点苔还可以增加画面的层次及丰富其变化。

点苔要有大小、聚散的变化，切忌左右对称。

点苔一种是以淡墨淡色点在稀落处，在画面与物像之间起联缀作用，使之紧凑。另一种在画面上是挥洒一些点，这不仅可以增加画面层次，还可使画面具有整体感。

点垛多用中锋垂直点下，犹如高山坠石一般。点垛时应疏密错落、大小相间，不要排列整齐、大小一样，也不要左右对称。点垛可以帮助调整画面，为画增色。点垛也是画梅的重要组成部分。

十、画梅步骤图

① 以长锋提斗笔笔肚蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，在调色盘中刮干些后，侧锋挥写主枝，以主枝定出大局大势。此时用笔要老辣、肯定，要有干湿、浓淡、顿挫的变化。然后用笔蘸浓墨，中侧锋兼用添写辅枝。辅枝起到辅助主枝的作用。再以中锋浓墨画升势枝条，升势枝条不宜与主枝条的走向一致，以丰富效果。在枝条墨迹未干时进行点苔，使其浑然一体。在行笔过程中，枝条应留白断开，以便添花（图二十）。



图二十

② 以笔肚蘸朱砂，笔尖蘸曙红点垛花朵，画时要注意花朵的聚散、浓淡及正侧和仰背的表现手法。当添花差不多时，再在花中穿插枝梢，而后再补花，总之画花朵与画枝干应交替进行，逐步完善（图二十一）。



图二十一



图二十二