

中国画技法系列

中国书画函授大学

梅花

潘小明 / 著

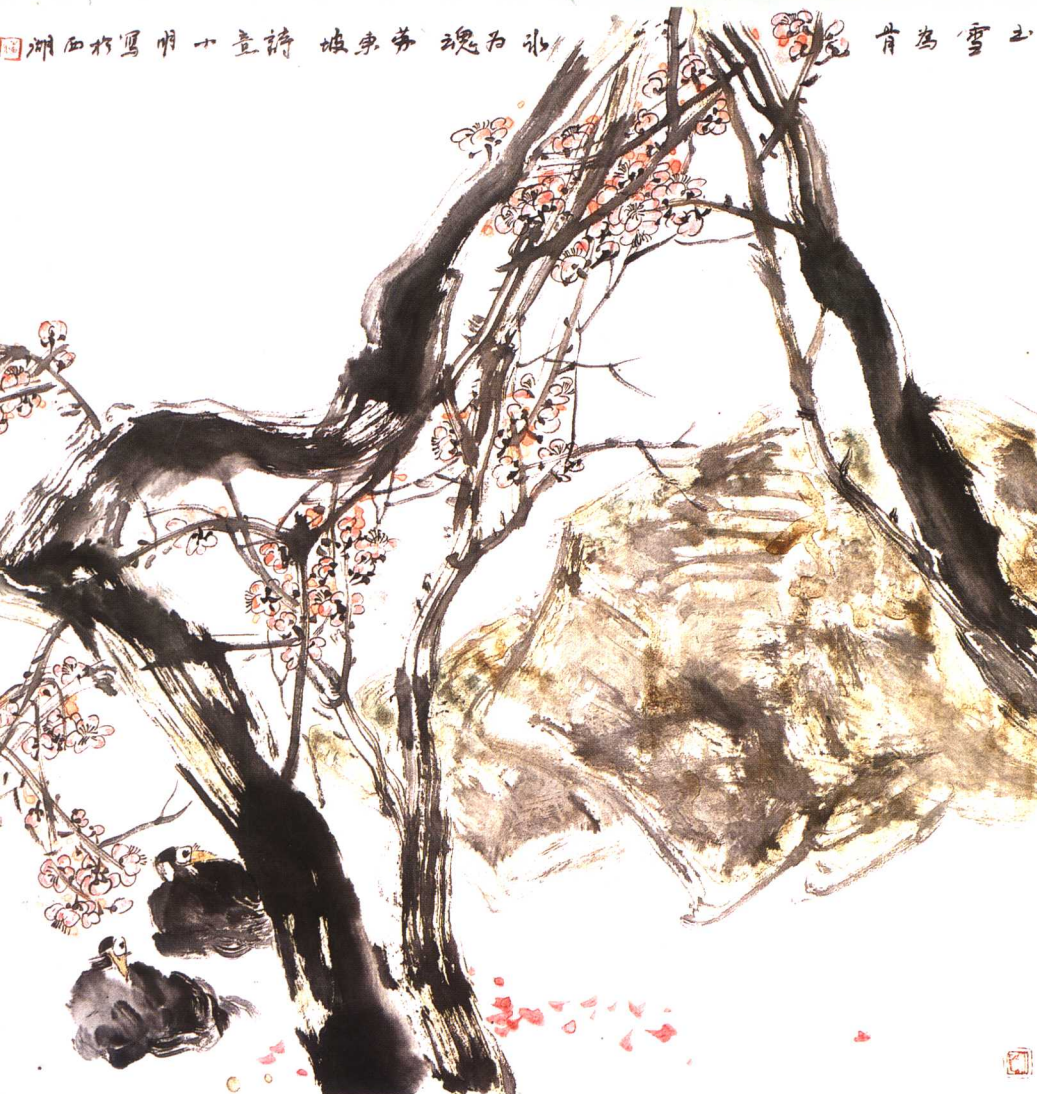
画法

陕西人民美术出版社

丛书策划 储小平
 特约编辑 李泽民
 责任编辑 储小平
 装帧设计 李丹

玉雪为骨

中国画技法系列
 写意花鸟·梅花画法
 潘小明 / 著

陕西人民美术出版社出版发行
 (西安市北大街131号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷
 889 × 1194毫米 16开本 1印张 5千字
 2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷
 印数: 1-5000

ISBN7-5368-1841-6 / J · 1480
 定价: 100.00元(全套10册) 本册定价: 10.00元

ISBN 7-5368-1841-6

9 787536 818415 >

概 论

梅花，蔷薇科。落叶乔木，多分布于长江以南各地，花单生或两朵齐出。先叶开放，多为红色、白色和淡红色，具清香，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。

世人之喜画梅，缘多出于钟爱梅品性耐寒，又能在风雪中吐蕊开花。历来画史方家论述中国花鸟画，皆涵盖梅、兰、竹、菊。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。梅与兰、竹、菊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”。诗人杜甫诗：“梅蕊腊前破，梅花年后多，绝知春意早，最奈客愁何，雪树元同色，江风亦白波，故园不可见，巫岫郁嵯峨。”柳宗元诗：“早梅发高树，迥映楚天碧，朔吹飘夜香，繁霜滋晓白。”近代齐白石诗：“冒雪冲寒两袖风，自嗟肌骨只梅同，此身愿代梅千亿，笑道无人作放翁。”均赞梅迎霜傲雪，不畏艰险之品性，或以梅自励。

唐代已见写梅，初夹插于花卉翎毛画面中，如于锡有《雪梅黑雉图》，梁广作《四季花图》中之梅杂于海棠荷菊间，至李约始称善画梅，但画梅的名声还不大。至五代滕昌祐、徐熙画梅，滕笔迹轻利，宛有生意；徐水墨淡彩，“落墨为格，杂彩副之，迹与色不相隐映”，创重墨淡彩没骨法，后人因之而盛兴画梅。流传至南宋杨无咎，画梅才获得更大成就，杨无咎晚年之《四梅花图》，写梅花之未开、欲开、盛开、将残四景，用双勾与没骨法结合画成，疏瘦清妍、既工致又洒脱。元代王冕、陈立善、赵孟頫，清代金冬心、八大山人、吴昌硕，近代齐白石等大家都属画梅高手，画法多样。近现代花鸟画家和山水画家都有兼画梅者，也有专擅画梅的大家，在继承传统画法基础上，推陈出新。

学画写意梅花，首先应向名家经典作品学习，其次是要多到自然界里去观察写生，从大自然中吸取营养，体会现实中梅花的生物特性，以及观赏梅花的感悟等，才能画出气韵生动的梅花来。初学阶段通过临摹掌握梅花的用笔、设色等方法步骤也是十分必要的。

这里所讲、所画的梅花技法，只是作者画梅的一点实践和体会，实为一孔之见，不足之处还望方家同道予以指正。

作者简介

潘小明，1963年4月生于广西鹿寨，1988年毕业于广西艺术学院美术系，获学士学位，2002年就读于中国艺术研究院研究生部中国画高研班。现为广东省《惠州日报》主任编辑，中国美术家协会会员。

作品获“菜乡情”2004年全国中国画提名展银奖、2004年全国中青年中国画提名展银奖、第二届中国美术金彩奖中国画作品优秀奖、“海潮杯”全国中国画展优秀奖、广东省第二届中国画展铜奖。

作品参加第二届全国中国画展、2003年全国花鸟画大展、全国第十七届新人新作展、2003年当代中国画名家邀请展、“水墨心象”2004年中国画当代名家学术邀请展。

有多幅作品在《美术》、《美术观察》、《艺术状态》、《美术界》、《美术家》等专业学术杂志发表，中国文联出版社出版有《潘小明画集》。

图书在版编目(CIP)数据

梅花画法 / 潘小明著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2005.1

(中国画技法系列)

ISBN 7-5368-1841-6

I. 梅... II. 潘... III. 梅—写意画: 花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 140897 号

梅花枝干画法

一、画梅先画枝干，新枝坚韧挺拔，老干苍虬古朴，古画论曰：“画梅五要：发干在先，一要体古，屈曲多年；二要干怪，粗细盘旋；三要枝清，最戒连绵；四要梢健，贵其道坚。”画梅须老干如铁，枝柯奇曲，才能描写出它耐寒喜洁的性格。

二、梅花的主干在画面的位置很重要，它是作品的骨架，画时要用大笔直取，行笔迅捷、稳健，注意轻、重、缓、急的节奏。要留有飞白，干中有湿、湿中有干。

三、梅枝有偃枝仰枝，覆枝从枝，分枝折枝。凡作枝之际，须是远近上下相间而发，新枝似柳、细枝类鞭；嫩枝稍淡，老枝墨重。画枝落笔，须留花位。枝干的穿插疏密有致，自然协调。密时不透风，疏时可跑马。

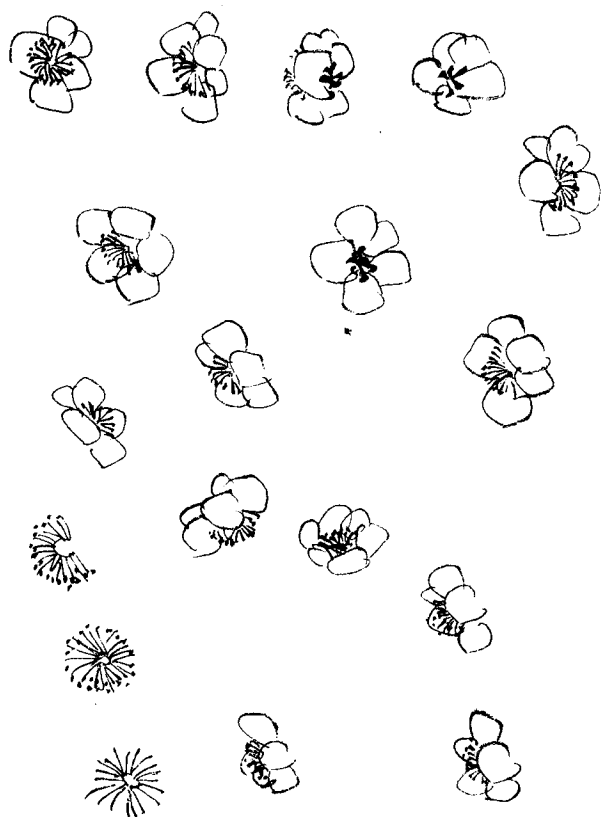

四、枝不得并发，花不得并生，眼不得并点，木不得并接。交枝如叉字，交木如丫字，结梢加叉字。要中锋用笔，应曲直结合，随意自然。

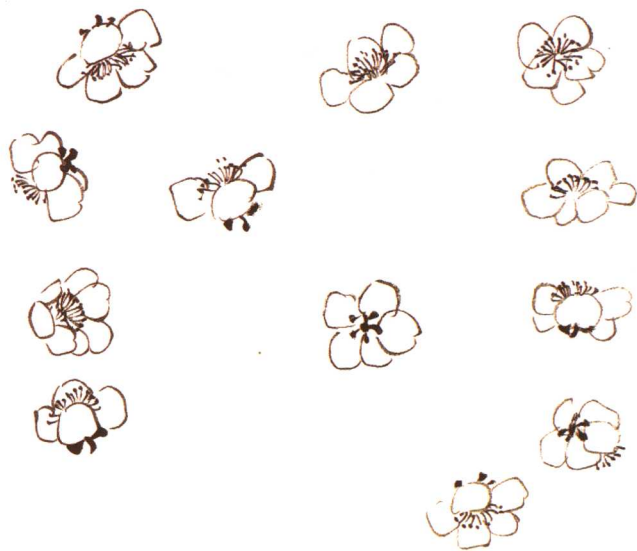
梅花花朵画法

一、梅花花朵以单瓣为主，花瓣圆形，画法有勾勒法，点花法，勾点法等。勾勒法主要用淡墨线勾出花瓣，用线宜用兰叶描，中锋用笔，勾法入手较难，必须有一定的写生和白描基础，多到大自然去写生，多观察。花有正侧向背之分，花苞有初放和未放两种。画花蕊是画花的点睛之处，花蕊的用笔必须挺秀，要依花头的正、侧、俯、仰画出，切忌胡乱涂描。

二、画枝时须留好花的位置，细线勾瓣要圆，画出蓓蕾繁花都要有生长的意态，画花须整齐不乱，但不是排比如针插似的。点蕊要跟随花须长短，错错落落，才有风致，点蒂要在瓣与瓣之间，尤要包括那种含苞未吐的，才合情态，若胡乱点去，既不合理更不能供观赏，更须留意花朵有前后左右，向背阴阳各种不同的姿态。

三、勾勒法画白梅，用淡墨线勾好梅花后，然后用白颜色在画的背面点花，点花时要如同写书法一样，落笔时根据花瓣的开势，笔尖向外下点，要有力、干脆。笔头蘸白颜色多一些、笔肚少一点，这样点出的白梅有花瓣外沿白，靠近花蕊的次白的过渡效果，切不可平涂。在背后点白梅，主要是不伤淡墨线，自然随意，也可以用矾水点花，然后用淡墨衬底。矾水点过的花朵，淡墨上不去，形成白花。也可以像工笔勾染一样，直接在画上调白颜色点染，方法多样，可根据自己的兴趣多尝试。

四、点染法画梅花，用毛笔调蘸白颜色，然后用笔尖端蘸朱砂或胭脂，注意水分的控制，不可太多，水分多，画出的花形易烂；水也不可太少，太少则易干枯。根据花形点染，点染花蕾的红色要重些，点染花瓣要注意外深内浅的自然渗化。

五、勾点法，用淡墨勾好梅花后，用羊毫笔笔尖轻蘸一些朱砂加一点胭脂，水分尽量少，然后干擦在花瓣上，顺着花瓣的方向擦，这样会产生外深内浅的层次。

勾勒法画白梅

勾勒法画腊梅

点花法画红梅

勾点法画红梅

画法步骤

步骤一：

出枝。用羊毫大笔蘸墨，笔上之墨应用生墨，不宜过分调合。笔头墨稍浓水分不宜过多，一笔下去应有墨色变化，用笔要中锋、侧锋、逆锋并用。下笔要有轻、重、缓、急的节奏，同时要留有飞白，留出花的位置。

步骤二：

画花朵。把花朵用淡墨勾出来，勾花时要注意花的正、侧、向背的姿态，以及疏密关系，勾花要随意放松，同时要注意勾花的节奏，写意梅花作品如果太小心谨慎，容易流于小气。

步骤三：

点蒂、勾花蕊。这是画面的精神所在，要用小羊毫笔蘸浓墨，按花朵的前后左右，向背阴阳，先点花蒂，再勾花蕊。注意花的姿态，朝向。

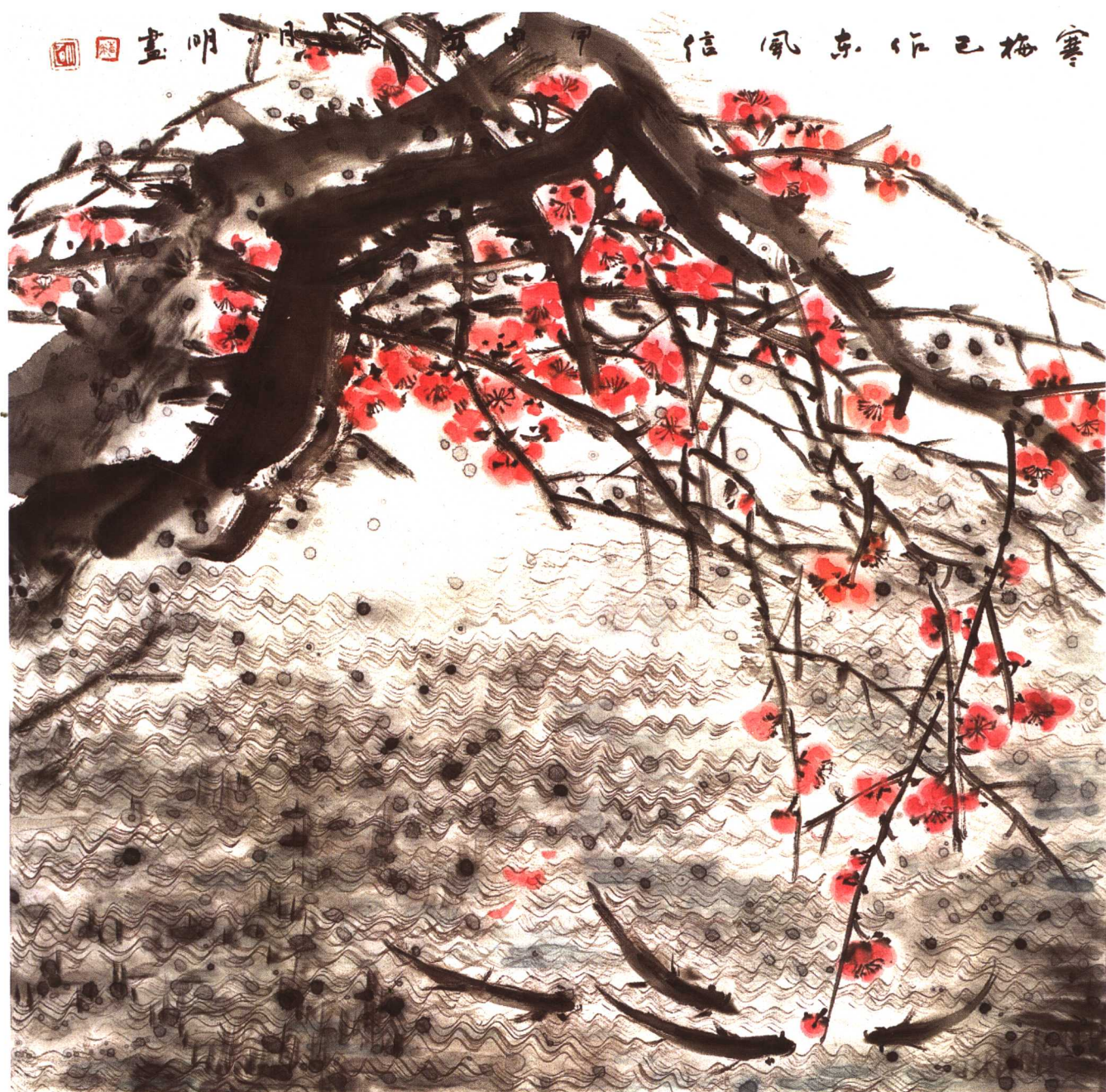

步骤四：

调整画面。梅花花朵画完后，先看看画面的整体效果，有些不足的地方该补枝干，或者该补一些花朵，直到自己满意为止。然后用白颜料在画的背面点花，以加强白梅，把背景补上，以衬托白梅花使其更洁白，最后题款，铃印。

作品欣赏

寒梅已作东风信

半夜梅花入梦香

香远隔烟知

半山梅花

一片飞香落酒杯 辛酉年 明伦 画

一片飞香落酒杯

天寒日暮 吹香去 甲申年 明画 西湖畔

天寒日暮