

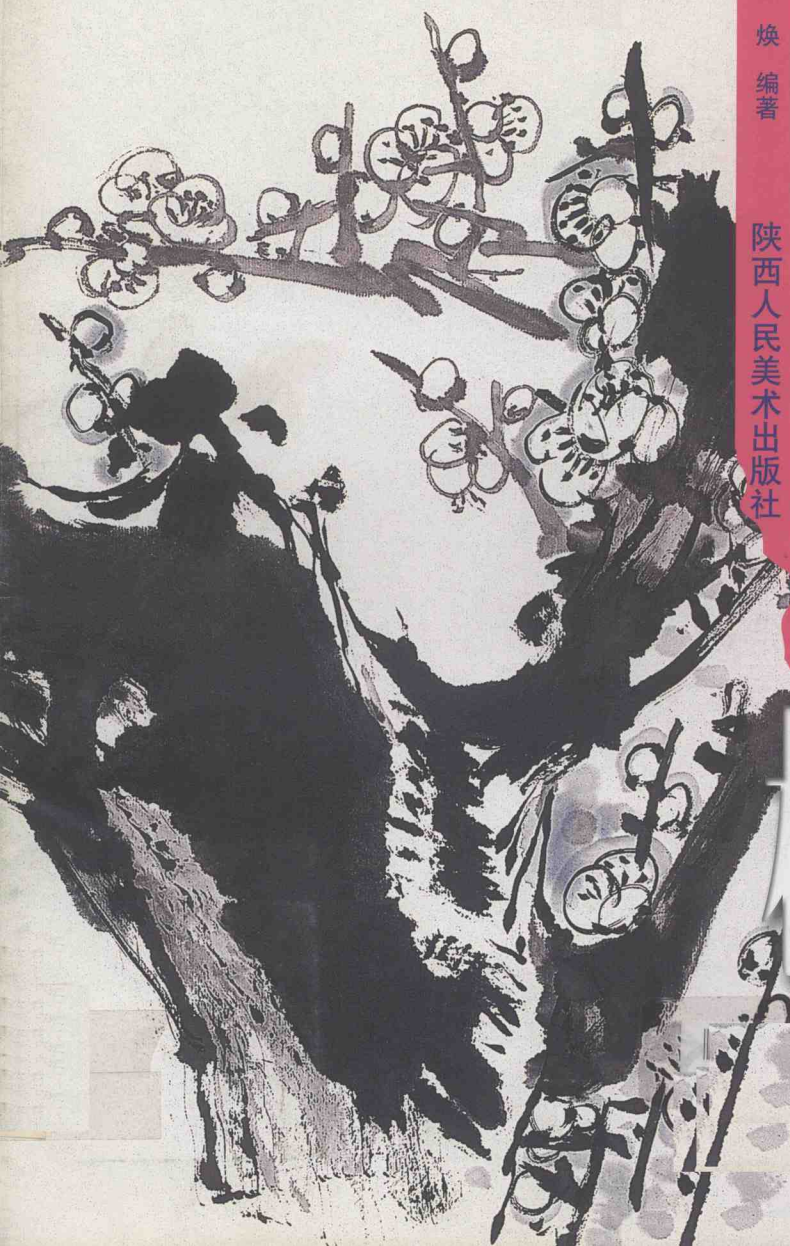
XIEYI HUAHUI JIAOXUE FUDAO CONGSHU

写意花卉教学辅导丛书

萧焕 编著

陕西人民美术出版社

梅

涧边小娇

作者简介

萧焕，1938年1月生于陕西长安。西安美术学院教授、原国画系主任、硕士研究生导师。中国美术家协会会员、陕西省文史馆馆员、中日书画协会理事、西安同仁书画协会会长。

早年随著名画家王雪涛先生主攻花鸟画，先后有数百幅作品在《中国画》《迎春花》《中国画集》《人民日报》《中国教育》《中国书画报》《菲律宾商报》等数十家报刊上发表。数十幅作品分别被中南海、毛主席纪念馆、天安门、人民大会堂、军事博物馆等单位收藏。出版有《写意花鸟画技法》《王雪涛画法与研究》《萧焕画集》《萧焕画选》等四部专著。他的作品“决不限于展示自己的功力与技巧，而力求体现他对生活的哲学思考，草木花朵皆是人情，简约之中意犹未尽”。曾被中国文联派赴日本国讲学、举办画展并进行艺术交流，先后八次在西安、广州、深圳、洛阳等地举办个人画展，多幅作品赴美国、日本、欧洲诸国展出，并被《中国国画家辞典》《中国美术家辞典》等辞书录入。

萧焕先生不仅是一位著名的国画家，还是一位优秀的艺术教育家。他在教学第一线勤奋耕耘四十多个春秋，先后撰写了十多万字的花鸟画系列讲义，画了六百余幅课徒画稿与教学范本，在教学上坚持“讲义、授课计划、范本”进课堂，深入浅出，循循善诱，深受师生好评，曾荣获优秀教学成果二等奖。

图书在版编目(CIP)数据

梅/萧焕编著. —西安: 陕西人民美术出版社,

2001.6

(写意花卉教学辅导丛书)

ISBN7-5368-1376-7

I. 梅... II. 萧... III. 梅—写意画: 花卉

画—技法(美术) IV. J 212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第035850号

写意花卉教学辅导丛书

梅

萧焕 编著

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

陕西人民美术出版社制版 西安7226厂印刷

787×1092毫米 8开本 2印张 5千字

2001年6月第1版 2001年7月第1次印刷

印数: 1~3000

ISBN7-5368-1376-7/J·1138

定价: 16.00元

一、梅花概论

梅花，是我国人民最喜爱的名贵花木之一。具有冒寒怒放，气傲冷霜的性格，是高洁的象征。与松竹为伍，有“岁寒三友”之誉；与兰、竹、菊相伴，有“四君子”之尊；因早春开花，有“先天下而春”、“自古承春早”之评；老干曲屈，苍劲有力，有“香山梅树老横枝”之赞；凌空怒放，不畏严寒，有“严冬斗雪开”、“冷艳寒香”之褒。

梅花属蔷薇科落叶乔木，分春梅与腊梅两大类。本书只讲春梅，春梅早春开花，花后出叶，叶互生，长卵形。花有红、黄、粉红、紫、白、淡绿等色（腊梅色黄如腊，不属其类）。花后结果，状若珠形，色呈橙黄或青色，味浓酸，望而生津，有“望梅止渴”之典故，可作蜜饯、梅酱，亦可入药，有解热镇咳、止痢、驱虫等效用，花与根亦能活血解毒。梅花原产我国，长江流域最多，北方不多见（北方腊梅居多，与传统所说之梅花不属一科），花期较之腊梅晚，早春开花，单瓣结梅子，复瓣不结梅子，仅供观赏。

大凡写梅，先求取象，即观察其生长结构与规律，所谓“一丁、二体、三点、四向、五出、六枝、七须、八结、九变、十种”等自然规律。兹分释于后：

一丁 即出花之蒂，象似太极，若丁香之状，贴枝而生，一左一右不可相并。

二体 即梅花根、干之象。根不独生，体分为二，一大一小，以别阴阳；一左一右，以分向背（图1）。

图1

三点 即花萼之象，花萼有五，可观者三，三点相连，朝揖聚散。

四向 即花朵的正、反、俯、仰去向。

五出 即枝梗向前、后、左、右、上去向（图2）。

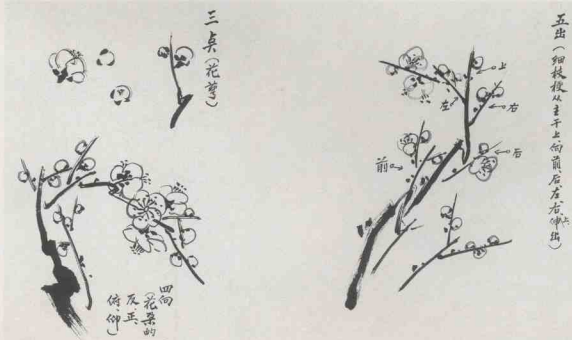

图2

六枝 即梅花出枝有偃、仰、覆、从、分、折等各种走势与形态(图3、图4)。

图3

图4

七须 即雌、雄柱，雄长雌短，雄柱成丛，概括为七。

八结 即梅枝结顶的八种形态，长梢、短梢、嫩梢、一梢、交梢、孤梢、分梢、怪梢等。

九变 即梅花冠生发过程的九种变化，一丁、蓓蕾（苞）、待放、渐开、半开、全开、烂漫、半谢、焉酸（残败）（图5）。

十种 即梅花的十个品种，状梅、新梅、繁梅、山梅、疏梅、野梅、宫梅、江梅、园梅、盆梅。以上十种品类属园艺学范畴，画家根据需要可有目的的前去观察写生。

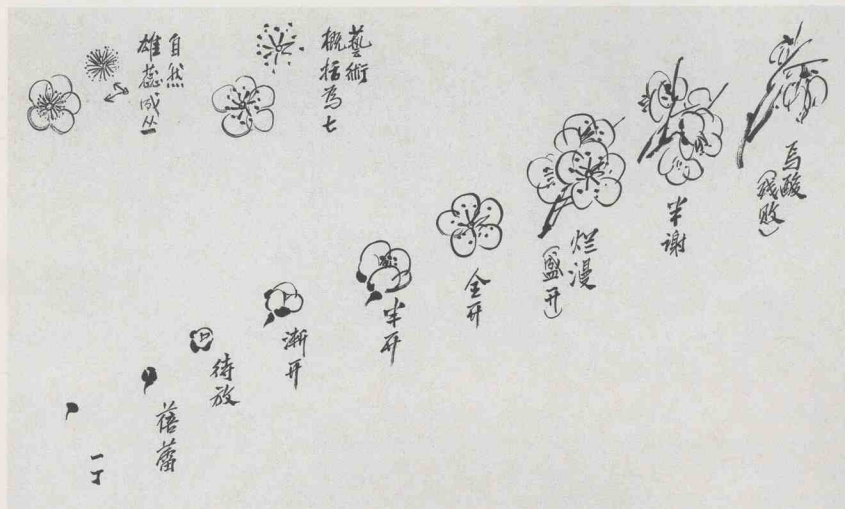

图5

画梅花远在1200年前的唐代就已萌芽，但尚未有以写梅花著称者。于锡有《雪梅野鸡图》，只是以梅花作衬景；梁广作《四季花图》，梅花仅杂于荷、菊、海棠之间；李约以画梅能手称著，但却未见真迹。其正式形成阶段，当推五代与宋，这一时期花鸟画已形成独立画科，其中画梅花专家也不乏其人，而且在画法上工、写两派，竞相争辉。工笔一派五代时期以滕昌佑、徐熙为代表，他们画梅用勾勒着色法名胜一时；宋代以徐崇嗣为代表，所画没骨梅花工整艳丽。写意一派以宋代的陈常为代表，首创出枝点花画梅法；崔白、释仲仁、米芾、晁补之，相继以水墨点画梅花极盛一时；嗣后杨补之又创草圈勾法，王冕、吴仲圭相继其后，横绝一世。明清以来，继承传统多元互补，工、写画法并进，圈、点两派相长。工笔画梅者有林良、吕纪、陈老莲、任伯年；写意画梅者有石涛、金农、吴昌硕、赵之谦、虚谷、华岳以及现代之陈师曾、王雪涛、潘天寿、李苦禅等。以上这些画家虽不以专攻梅花为己任，但却有不同风格的梅花佳作，是后世者难得的画梅范本。

二、梅花的常见画法

枝干画法

用笔：画梅花枝干特别强调书法用笔，亦即骨法用笔。要写出作者及梅花特有的骨气、骨体、骨力。要“主干曲如龙，劲如铁，发梢长如剑，短如戟”。要写梅花的高尚品格与铮铮铁骨，这是写梅的主流。为此，在具体运笔时要注意“起笔、行笔、收笔”，即运笔“三部曲”（起笔要藏锋，行笔要有轻重、缓疾、提按、顿挫、参差疏密、干湿浓淡等变化，收笔要回锋）。要“八面出锋”，利用“裹锋”使转笔身，注意猛起轻收，一气呵成（图6）。

图6

造型：枝干穿插多“女”字，古有无“女”不成梅之说。画时要四面出枝，注意枝干穿插的“宾主、虚实、开合”。所谓“枝干旋衍，或直或弯”、“干有文武，刚柔相济，条有父子，长短不一”、“干不并出，枝不并发”、“交枝如‘叉’字，交干如‘桎’字，结梢如‘文’字”。另外还要注意梅花枝干不同部位的不同结构特点，所谓“新枝似柳，旧枝似鞭”、“老干实眼，龙鳞老斑”、“干出三枝，一近一远”。还要注意画枝时留空，空处是枝前着花的地方，要作到枝断气连，笔断意连（图7、图8）。

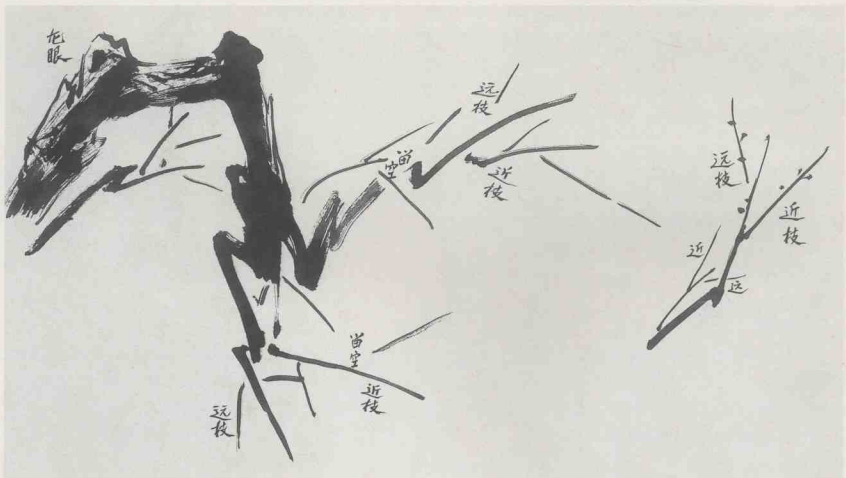

图7

图8

画老干要苍劲有力，中、侧、逆、顺、转、折等笔法兼用，有勾皴法与大写意两种表现方法。勾皴法是以苍劲有力的线条先勾外轮廓，再皴、擦、染（图9）；大写意画法则以饱蘸较淡墨色的大笔泼洒而下，顺势使转，注意“起笔捷急，如狂如癫”，一气呵成，适当补笔（图10）。

图9

图 10

起，结：画梅花以枝干为主体，枝干从何处起笔，从何处“结”与“收”，决定着章法的成败。枝干“起”、“结”的路线，即“龙脉”运行的路线，一般是向相对方向曲折运行，即从画面的一个边的三分之一处起始，向相对边的三分之一处“结”与“收”(图11)。

图 11

花朵画法

花朵的传统画法无非圈勾、圈点与点垛三大类。

圈勾法：中锋用笔，有写势，有起、行、收的过程。即圈花要强调调骨法用笔，每一个花瓣都要写出来，要注意“花分八面”，有正、偏、俯、仰、开、谢，疏密聚散，开处勿乱，流处忌闲。同时还要注意花蒂、花萼与花蕊的处理，点蒂、萼要有写势，点蕊要有骨力，勾须不宜太多，常以七笔概括。总之，花有五瓣（单瓣花），花萼亦然，正萼五点，背萼圆圈，侧萼三点，透视使然（图12、图13）。

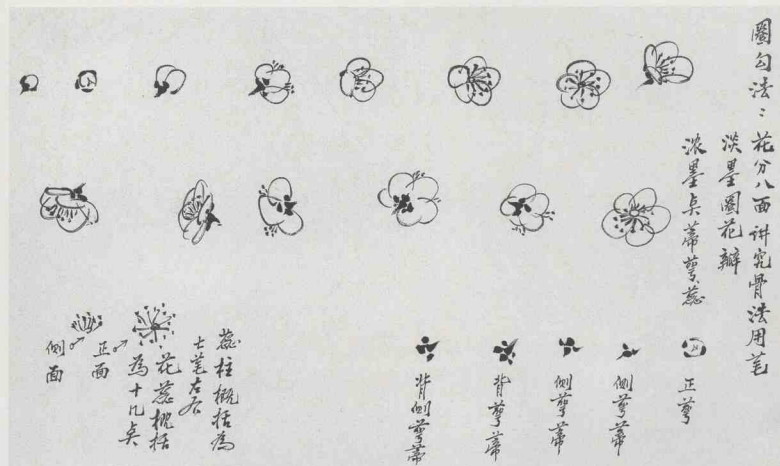

图12

图13

圈点法：先用圈勾法勾出花朵轮廓，再以淡墨或色彩点染之。萼、蕊画法同上（图14）。

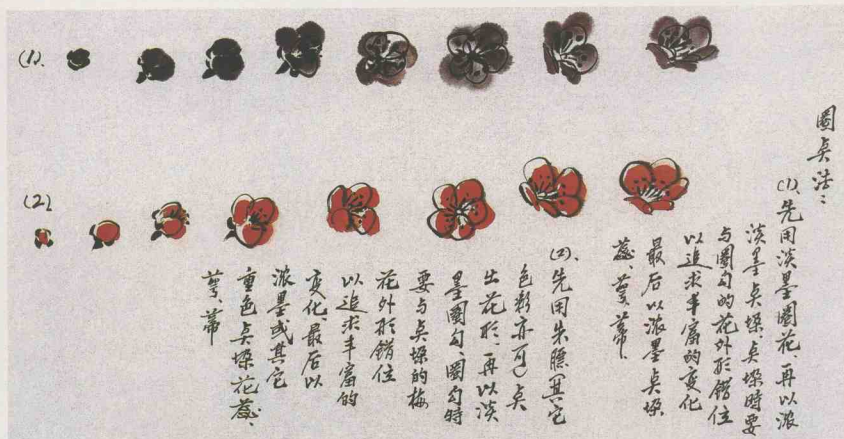

图14

点染法：笔身蘸淡墨（色），笔尖蘸浓墨（色），侧卧点下，再使转（稍柔动）收笔，如此花显厚重而圆浑。花型因透视与开、含的关系可点五瓣、四瓣、三瓣、二瓣、一瓣不等。花萼、花蕊勾法与圈勾法相同（图15）。

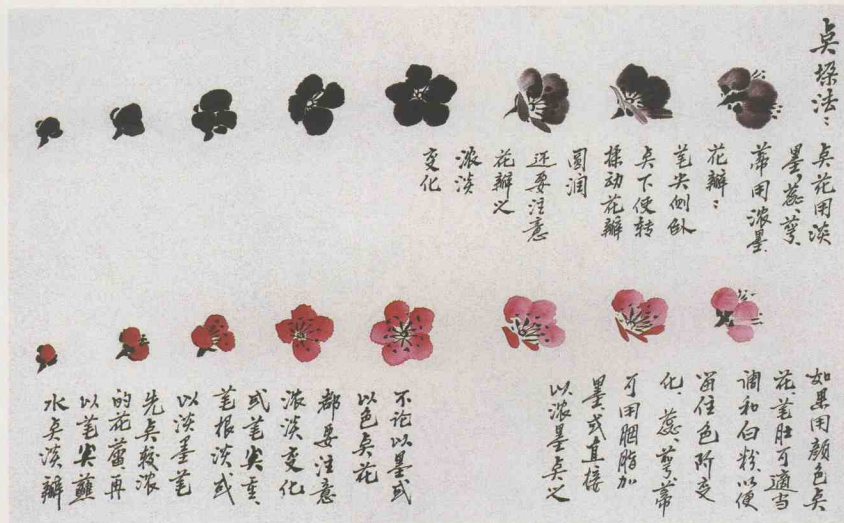

图15

三、从生活到艺术

传统画梅，除以上用笔、造型、起结与各种表现手法之外，尚有“四贵之说”，所谓“贵稀不贵繁、贵瘦不贵肥、贵老不贵嫩、贵含不贵放”，意即梅花的品格决定了以“稀”、“瘦”、“老”、“含”为佳，这反映了自宋以来文人士大夫阶层的审美习惯。社会发展到今天，“四贵”之说恐怕很难作为画梅的惟一标准，最多只能作为画家缘物抒情的借鉴。须知，生活中的梅花千姿百态，令人神往，有临崖傍水、枝怪花疏者；有疏风洗面、枝繁花茂者；有披离烂漫、含笑盈枝者；有临风带雪、干老花稀者；有森空映日、花细香清者，不一而足。

自然界的梅花疏、娇、繁、劲、老、媚、清、健等，不同情态应有尽有，绝不可死守教条，无视自我感受，“在一棵树上吊死”！而应该深入生活，认真观察、写生、感悟，去“外师造化，中得心源”、“迁想妙得”。这里只把生活中的梅花照片作如下取舍，作为从生活到艺术的借鉴。

图16 俏也不争春

梅

图 17A

图A基本造型虽好，但走势仍显平淡，应加强劲势，令“龙脉”自右下向左上发展，并适当增加左上之枝、花，方便画面均衡统一。

图 17B

图 18B

梅花原
型如松
茎干颇
为动人
唯出枝
散乱龙
脉不明
遂当
集中
益临
气脉
下拖
花朵
再心
到有
虚实
聚散
此以
章法
近完
善矣
范德
地

图 18A

图A枝干形势颇为动人，
可惜其出枝散乱，
气脉分散，
应将气脉下找，花集集中。

图 19A

图 19B

图A主干虽有势，但出枝的“龙脉”不清，四面出击，不成章法。调整主干走势，剪裁出枝，理顺章法。

图 20A

图A主干虽有阻止，
然而出枝散乱，不成章法。
调整主干，摆顺走势，理顺章法。

图 20B

图 21B

图 21A

图A主干有势，但在中轴线上顶天立地，影响动势，出枝也太散；

图B主干移位，成圆形太极运行势，再删减出枝，形成章法。

图 22A

图A取景虽巧，有一定的章法基础，但梅花分布零乱，缺乏宾主照应，图B适当调整主干走向，与梅花分布形成理想章法。

图 22B