

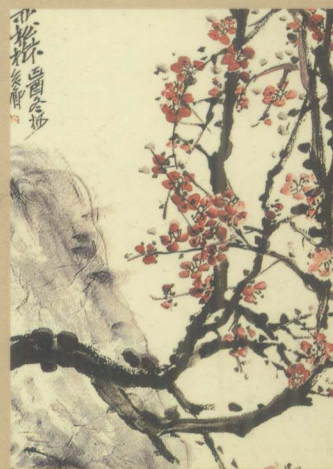
国画训练新编系列二

千姿百态 画 梅花

戚玉坤 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

国画训练新编系列二

千姿百态画梅花

戚玉坤 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

千姿百态画梅花/戚玉坤著. —上海: 上海书店出版社, 2006.3

(国画训练新编系列. 第2辑)

ISBN 7-80678-492-6

I.千... II.戚... 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(2006)第006472号

千姿百态画梅花

著 者 戚玉坤

责任编辑 包晨晖

技术编辑 张伟群 丁 多

出 版 上海世纪出版股份有限公司
上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路193号

www.ewen.cc, www.shsd.com.cn

经 销 全国各地书店

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

版 次 2006年3月第1版第1次印刷

开 本 889×1194 mm 16开

印 张 2.25印张

印 数 1-4 000

书 号 ISBN 7-80678-492-6/J·246

定 价 15.00元

前言

梅花是中国十大名花之一，与兰花、竹子、菊花并称“花中四君子”。

在冬季，万木萧疏，百花凋寒，惟有梅花迎寒风、顶霜雪傲然开放，向世间散发清香，为人类报来春讯。梅花不畏严寒、凌雪傲霜的高贵品质，正是中华民族所推崇的做人美德，为此，历代文人墨客皆将咏梅、画梅视为风雅之事。

唐代大诗人杜甫吟道：“梅蕊腊月前破，梅花年后多，绝知春意早，最奈客愁何。”宋代王安石有《梅花》诗在：“墙头数枝梅，凌雪独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”元代王冕《红梅》诗中佳句：“忽然一夜清香发，散作乾坤万里香。”清代曹雪芹《赋得红梅花》赞美道：“疏是枝条艳是花，春妆儿女尽奢华。闲庭曲槛无余雪，流水空山有落霞。”

历朝历代画梅名家更是不胜枚举。早在一千七八百年前的南朝，就有大画家张僧繇画过《咏梅图》；唐末滕昌祐，五代徐熙、黄筌都曾画过梅花佳竹名世；宋代画梅名家辈出，徽宗皇帝本人即喜欢画梅，杨无咎曾是一代画梅宗师，所作梅花孤标雅韵、独具一格；元代王冕有“梅圣”之称；明清画梅大家更是层出不穷。

尽管画家如云，流派纷呈，但归结起来，写意梅花以其画法来分，基本有这么四种风格：一是勾勒着色，二是以色点染、三是以墨点画、四是圈白花头。在本书中，这四种流派的画法分别予以详细介绍，并附有精彩范围。

画中之梅，多为开花之梅。梅开花时无叶，只有花与枝干两部分。梅以画枝干为最难，本书用了大量篇幅讲解枝干的用笔用墨，基本结构和相互穿插组合。只要读者反复练习，认真领会，便能很快掌握画梅的要领。

“万花敢向雪中出，一树独先天下春。”梅花不畏严寒霜雪，开在百花之首，在众多花卉中独领风骚，自古以来深受人们喜爱，也是历代画家所喜爱的题材。

画梅一般先从枝干画起，因为梅花的枝干在一幅画中所占的比重较大。构图取势，梅花枝干在画面上的布局起着举足轻重的作用，同时墨的浓淡干湿，笔的转折变化尽在其中，因此，枝干表现的成功与否实为一幅梅花作品高下的关键。

1. 干的画法

明暗法画干

画粗的老干可用干笔皴画出干的阴面，不仅具有立体感，而且也能表现其质感。

没骨法画干

大笔没骨法画梅花枝干，浓淡干湿一气呵成才有笔墨韵味。

2. 枝与干的组合

画枝干宜用具有弹性的硬毫笔。下笔时要大胆果断，不仅用笔要有力度，还应有一定的速度。

画枝干时，应预先考虑到画花的位置，以留有画花的空白。否则就只能把花画在干的两侧，没有前后层次了。

此幅以破墨法画梅干也别有一番情趣。

破墨法画枝干

先用重墨画好，趁湿再以清水或淡墨局部或全部重复一遍，形成自然晕开的效果，此法称为破墨。

双勾法画枝干

双勾法画梅花枝干，以枯笔边勾边皴，以表现梅树铁石之身的质感。

枯笔法画枝干

用枯笔表现老干质感，可衬托出花的鲜嫩。

3.画枝干常出现的毛病

画梅花枝干要做到“乱”中有序，“乱”而不散，必须整体上要有一个大势，如左出、右出、下垂、上仰等。如果画面之中既有左出枝，又有右出枝；既有上仰枝又有下垂枝而无大势，则显得乱糟糟的。

梅花枝干的穿插应尽量避免直角交叉，枝干交叉时其角度越小越好。两枝交叉时应一粗一细，前浓后淡，一虚一实，同时枝干也不宜平行并排。枝干弯曲的角度要有变化，两枝弯曲不要雷同，不宜一枝向左、一枝向右背向出枝或四面八方放射状出枝等等。枝干的处理还应有长短、粗细、浓淡、疏密的变化。梅花枝干应有主有辅，主干粗，辅干则细。老干宜曲，新枝宜直。老干曲如虬龙，新枝茁壮挺拔。如果把老干新枝都画成弯弯曲曲，既显得乱，又不美。画梅花枝干预先应考虑到画花的位置，因此，画枝干时应留有画花的空白，否则就只能把花画在枝干的两侧，没有前后层次了。

要画好梅花的枝干不仅要多实践、勤练习，还应深入生活对梅写生，多观察梅树的枝干结构特点及生长规律等。野外的梅树多是自然生长，没有经过园艺师的修剪、造型、加工，因此，很可能令你觉得枝干不奇也不美，大为失望。可多观察梅花盆景，无论什么树，只要枝干造型美，新奇，画梅花时都可以借鉴。

不宜对称出枝

不宜十字交叉出枝

枝不宜平行并排

不宜八方出枝，乱而无势

枝干不宜相背
生长，其势相分

干弯的角度一样没有变化

两干弯势雷同，也不美

两干弯度不宜对称

二、花的画法

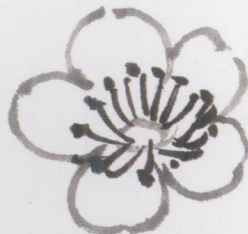
梅花有单瓣复瓣之分，写意梅花多画单瓣梅。单瓣梅花一般为五瓣，其色有深红、浅红、白、绿、黄等。梅花落后才生叶，故画梅不画叶。

画花的方法有两种，即点梅法和圈梅（勾梅）法。点梅用大白云笔，笔的根部色淡，笔尖蘸较浓的颜色，笔根向内笔尖向外点下去，点出的花朵花心处色淡，边缘色浓，感觉花的中间下凹、边缘翘起，富有立体感并显得有生气。勾花

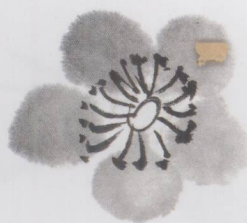
1. 各种角度花瓣的基本画法

花瓣分为两种画法，圈梅与点梅。用大白云笔，以淡墨勾花，浓墨勾花蕊、点花萼。

圈梅法

点梅法

正面

半侧面

2. 几种颜色花瓣的画法

红梅：以毛笔蘸曙红点画，也可先蘸朱砂，再蘸曙红点画。先点近处侧瓣，再点画远处两瓣，然后以浓墨调胭脂勾花蕊、点花萼。

红梅

绿梅：以圈梅法勾好花，然后以淡三绿点染，以浓墨勾蕊点萼。

绿梅

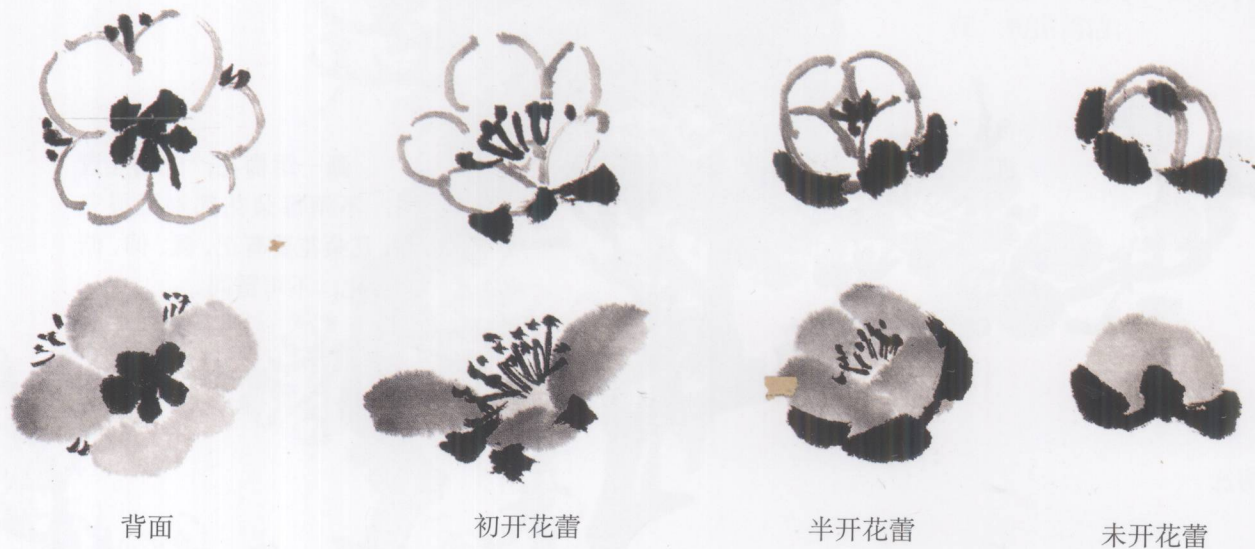

黄梅：圈好花朵后，以藤黄调少许赭石点染，以赭墨勾蕊点萼。

白梅：勾好花朵后，以淡墨在花的四周渲染，以衬托出白梅。如在色宣上可直接用白粉点画。也可用白粉在素宣上点画花朵，干后在宣纸背面用淡墨或淡墨调花青衬染。

染色不可全填满，有的花瓣染色时可留出部分空白才显得空灵。画梅花要有俯、仰、正、侧、背、全开、半开、开残等，才能丰富多彩。无论勾花点花，正面全开的花朵都不宜多画，正面全开的花朵五瓣大小形状相同，没有变化，显得呆板。多画一些三分之一侧面的花朵就比较生动。梅花的花瓣要圆，不可画成尖瓣，尖瓣像桃花。花瓣画得太长不像梅花。梅花的花蕊不宜画得太多太长，花蕊一般画七八根足矣，长度约花瓣的二分之一即可，否则便会破坏花形。

黄梅

白梅

以白粉点花瓣，干后在宣纸背面用花青调淡墨衬染

3. 几朵花的组合

圈梅法

画一组梅花，应相互遮挡，不须每朵花都画得很完整。几朵花要有正、侧、仰、俯的变化，不可雷同。

点梅法

4. 几组花卉与枝的组合

几组花与枝的组合，也就是折枝法。各种姿态的折枝花画好了，画大幅的梅花就不成问题了。

1) 上右出枝

以枯笔写出由上向左下方下垂的一枝主干，辅枝穿插其间，构图简洁。

2) 上左出枝

先右后左下垂，然后上仰与主干成呼应之势。

3) 上左出枝

主干向右下再上仰，回向左上方并遮住部分主干，枝干曲折回旋变化较大。

4) 下左出枝

先左再转右上，辅枝均与主干相呼应。

5) 下左出枝

其势转向右上方，
右下方留出大片空白。

6) 左下出枝

其势往右上方，以
枯笔画老干，以横枝穿
插其间。

7) 左上出枝

往右上，再左下垂，
然后上仰，有上下呼应
之势。

8) 下右、右下出枝

多处出枝忌分势，
此幅由右下双出枝，其
势往左上。

9) 配石法

右上出枝，向左下伸展，再上仰，下部一石与上枝同一势，画的重心在左下方，右上方一辅枝起上下呼应作用。

10) 枝蘸水法

折干于入水处断开，再从水面出枝，即为蘸水梅花。

