

梅

梅兰竹菊画谱之一

西泠印社出版

梅兰竹菊画谱之一 责任编辑 丁茂鲁

出版 西泠印社 发行 浙江省新华书店

印刷 上海市美术印刷厂 开本 16开 印张 5

1987年12月第三次印刷 印数 51801—73800

ISBN 7-80517-024-X J.25 定价 1.90元

前

中国绘画具有悠久的历史，无论是人物、山水、花鸟画，均以其优秀的传统和独特的风格著称于世。“梅、兰、竹、菊”是花鸟画的一部分，这一传统题材被称为“四君子”，是坚贞高洁的象征，素为历代画家所喜爱。他们或借画言其志，或寄笔墨抒其情，故所描写的题材虽较单纯，而画面却意境深邃，饶有情趣。加以题诗，形象更见充实，布局更臻完美。历代画梅、兰、竹、菊的，不乏名家妙品。由于这一传统题材在艺术上讲神妙，重笔趣，求气韵，因而堪称我国传统绘画艺术的精华之一，并深深扎根于人民之中。

关于画梅，据《贞观公私画史》载，南梁张僧繇即画《咏梅图》一卷，尔后如唐末五代的滕昌祐、徐熙、黄筌等都画梅。至五代，不但出现了画梅的专家，而且编写了梅花谱。宋雪岩的《梅花喜神谱》，就是宋代画梅艺术的代表著作。这个时期，并有释仲仁、扬无咎等，皆以墨梅取胜。至元代，王冕画梅，超绝一时。他如倪瓒、吴镇等，都以画梅著称。明代有沈襄的《梅谱》，又有陈录画梅，千枝万蕊，别具一格。其他如周之冕、沈周、孙隆、王谦、崔璲、项元汴、陈洪绶等，都以独特的手法，表现了梅花的特性。及至清代，八大山人、石涛、恽寿平、邹一桂及“扬州八怪”诸家，都画有大量的梅花佳作。李方膺说：“愈目横斜千万朵，赏心只有两三枝”，正是从艺术上提出了如何对画梅作高度概括的精辟见解。

以技法论，唐末五代的滕昌祐、徐熙，善用勾勒着色法。北宋时徐崇嗣用色点染，宋崔白专用水墨，历代相效，盛作墨梅，可

见影响深广。南宋杨无咎开“折枝梅花”先例，圈花而不着色，又是一变。画法不论是工是写，是设色或水墨，均是姿态迥异，各具特色。卓越的画家及其杰出作品，在绘画史上有着重要的地位和很高的评价。

为了继承和发扬我国绘画的优秀传统，满足群众学习和欣赏中国画的需要，我们特收集历代画梅、兰、竹、菊的部分作品，编印成一套画谱，分《梅》、《兰》、《竹》、《菊》四集出版。考虑到初学者的需要，把《芥子园画传》中画梅、兰、竹、菊的起手式选印于篇首。

本集《梅》共收作品六十余幅，因篇幅关系，不可能收集齐全。编次以画家的年代为序，并对画家作了简要介绍。限于水平，难免存在不少缺点，祈读者批评指正。

编者

一九八三年一月

目 录

画梅起手式.....	(1—9)	墨梅.....	清·金农 (37)
雪梅图.....	扬无咎 (10)	梅竹.....	清·郑燮 (38)
梅竹双雀图.....	宋·佚名 (11)	墨梅.....	清·李方膺 (39—41)
层叠冰绡图.....	宋·马麟 (12)	墨梅.....	清·罗聘 (42)
梅花.....	元·王冕 (13—16)	墨梅.....	清·王德普 (43—45)
卓冠群芳图.....	明·王谦 (17)	墨梅.....	清·董钰 (46)
梅花.....	明·王谦 (18)	墨韵.....	清·张敞 (47)
万玉争辉图.....	明·陈录 (19)	墨梅.....	清·项奎 (48—51)
梅下横琴图.....	明·杜堇 (20)	墨梅.....	清·焦循 (52)
梅花.....	明·刘世儒 (21)	墨梅.....	清·顾鹤庆 (53—55)
梅花.....	明·唐寅 (22)	墨梅.....	清·赵之琛 (56—58)
梅花 (扇面)	明·陈继儒 (23)	墨梅.....	清·庄同生 (59)
墨梅.....	明·项圣谟 (24—25)	梅花.....	清·程曾煜 (60—62)
梅花.....	明·陈洪绶 (26)	墨梅.....	清·实源 (63—64)
墨梅.....	明·沈襄 (27)	梅花小鸟.....	清·任熊 (65)
梅花.....	清·金俊明 (28)	梅花.....	清·虚谷 (66)
墨梅.....	清·朱奎 (29)	墨梅.....	清·赵之谦 (67—69)
梅竹.....	清·石涛 (30)	墨梅.....	近代·吴昌硕 (70—71)
梅花.....	清·高简 (31)	梅花 (扇面)	现代·齐白石 (72)
墨梅.....	清·林令旭 (32—33)	墨梅.....	现代·黄宾虹 (73)
墨梅.....	清·陈撰 (34)	梅花.....	现代·徐悲鸿 (74)
墨梅.....	清·汪士慎 (35—36)		

梅花枝干姿态有似女字、之字、戈字、丫字、丛字之分。姿势要分左右、前后、远近、高低、长短，可随枝干之势走笔，不可拘泥。

畫梅起手式

一筆下垂嫩梗

二筆上發嫩梗

三筆下垂嫩梗

三筆上發嫩梗

凡枝头向右者，自下起笔向上。枝头向左者，自上起笔向下。以中锋画枝。

五筆上發梗

四筆右橫梗

四筆左橫梗

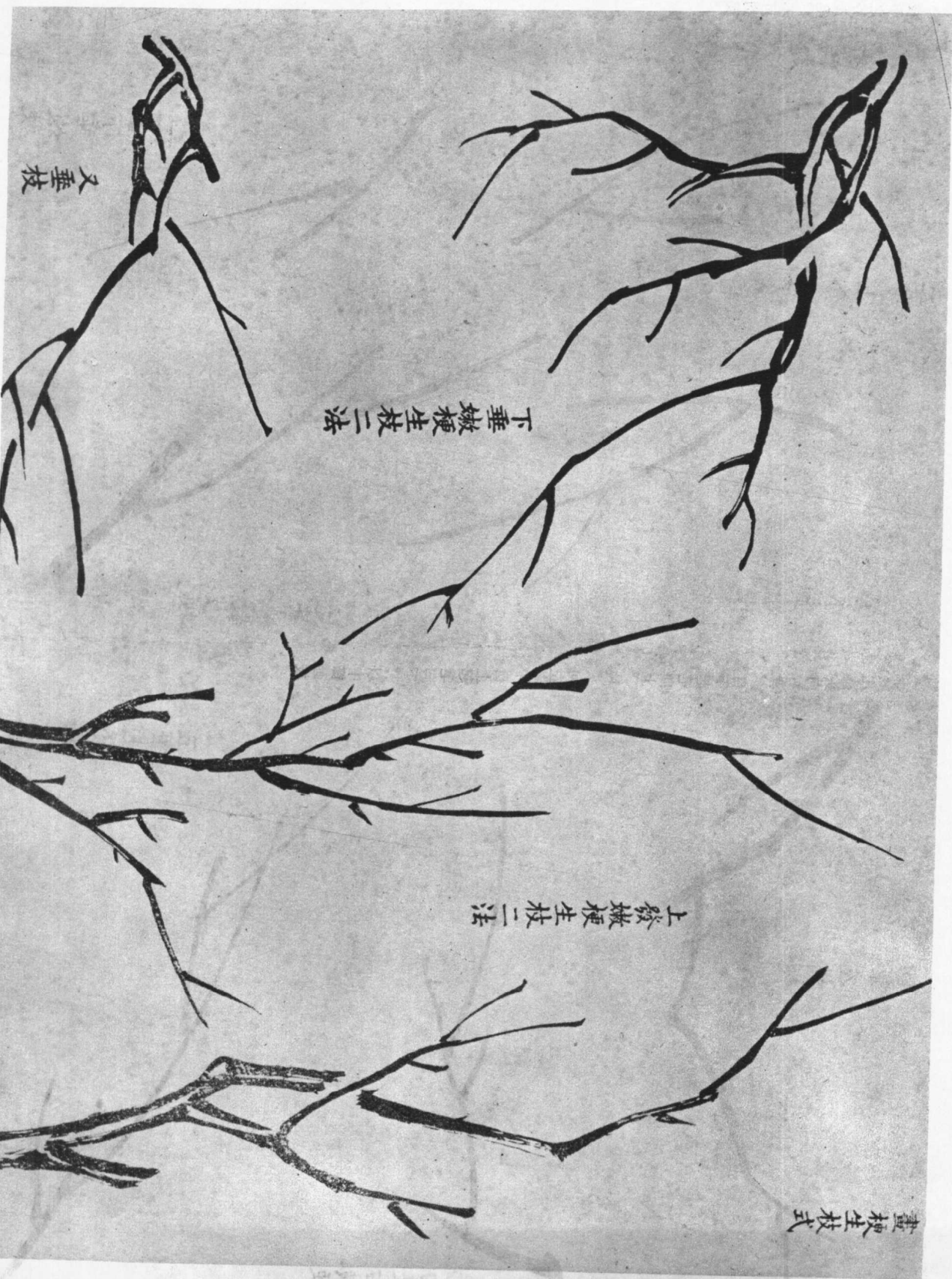
枝干屈直穿插应疏密得宜，墨色浓淡须前后分明。要求用墨淡而有神，浓而不浊。梅枝应分四面，势分长短。切忌碎枝杂乱，枝行十字，屈曲重叠，过节牵连。

画梗生枝式

上发嫩梗生枝二法

下垂嫩梗生枝二法

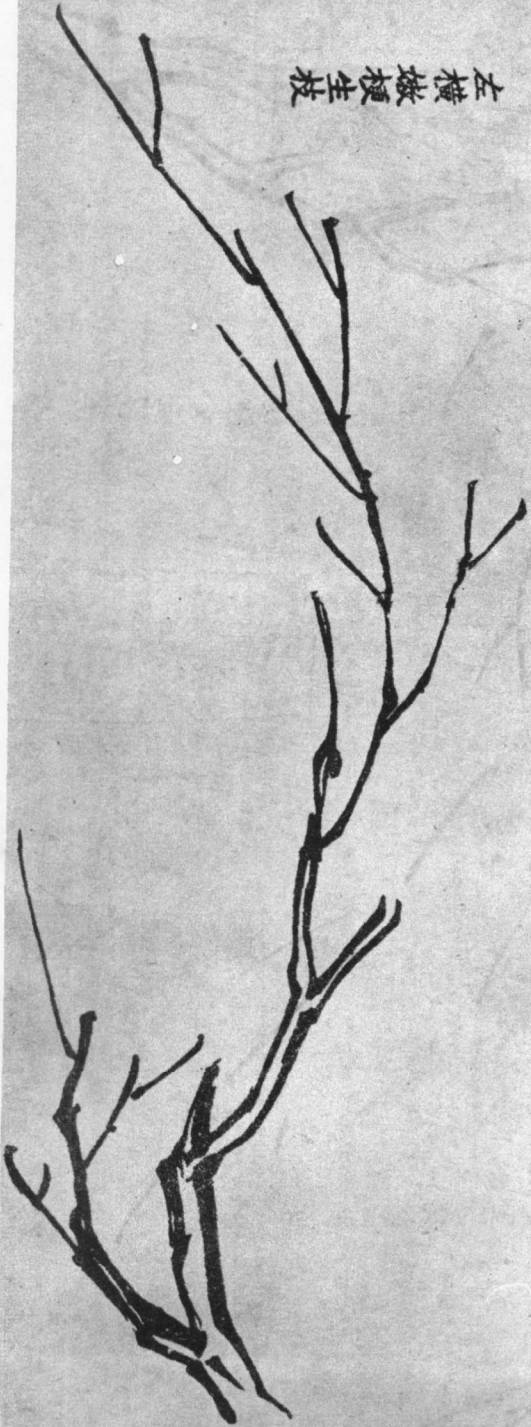
又垂枝

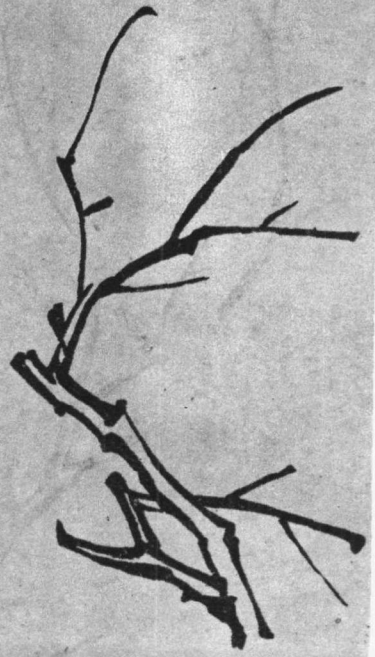
右横嫩梗生枝

左横嫩梗生枝

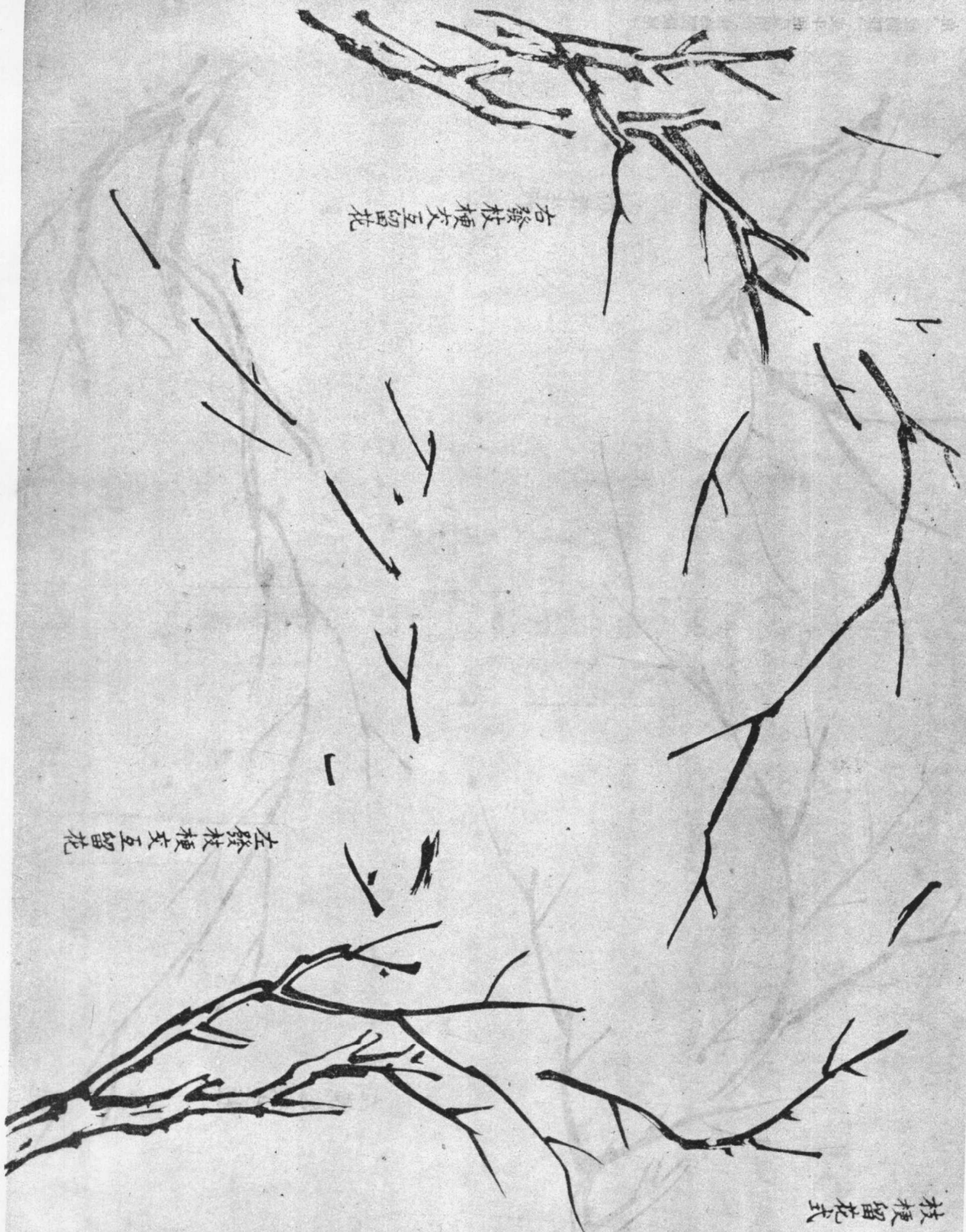
折枝生梗

画梅有四字：叠花如品字，交枝如叉字，交木如梗字，结梢如叉字。老干多如女字，小枝亦应交加，或鹿角、或鹤膝、或斗柄弓梢、或蜂腰鼠尾。

画枝时须先留好花的位置。如用水墨，则先以粗笔淡墨，勾出花的大致轮廓，然后细笔轻勾，要在有意无意之间，才见生动。如着色，先用细线勾出花瓣，再以淡花青四周晕开，不须着粉，自然能突出纸上。

枝梗留花式

右發枝梗交互留花

左發枝梗交互留花

畫根式

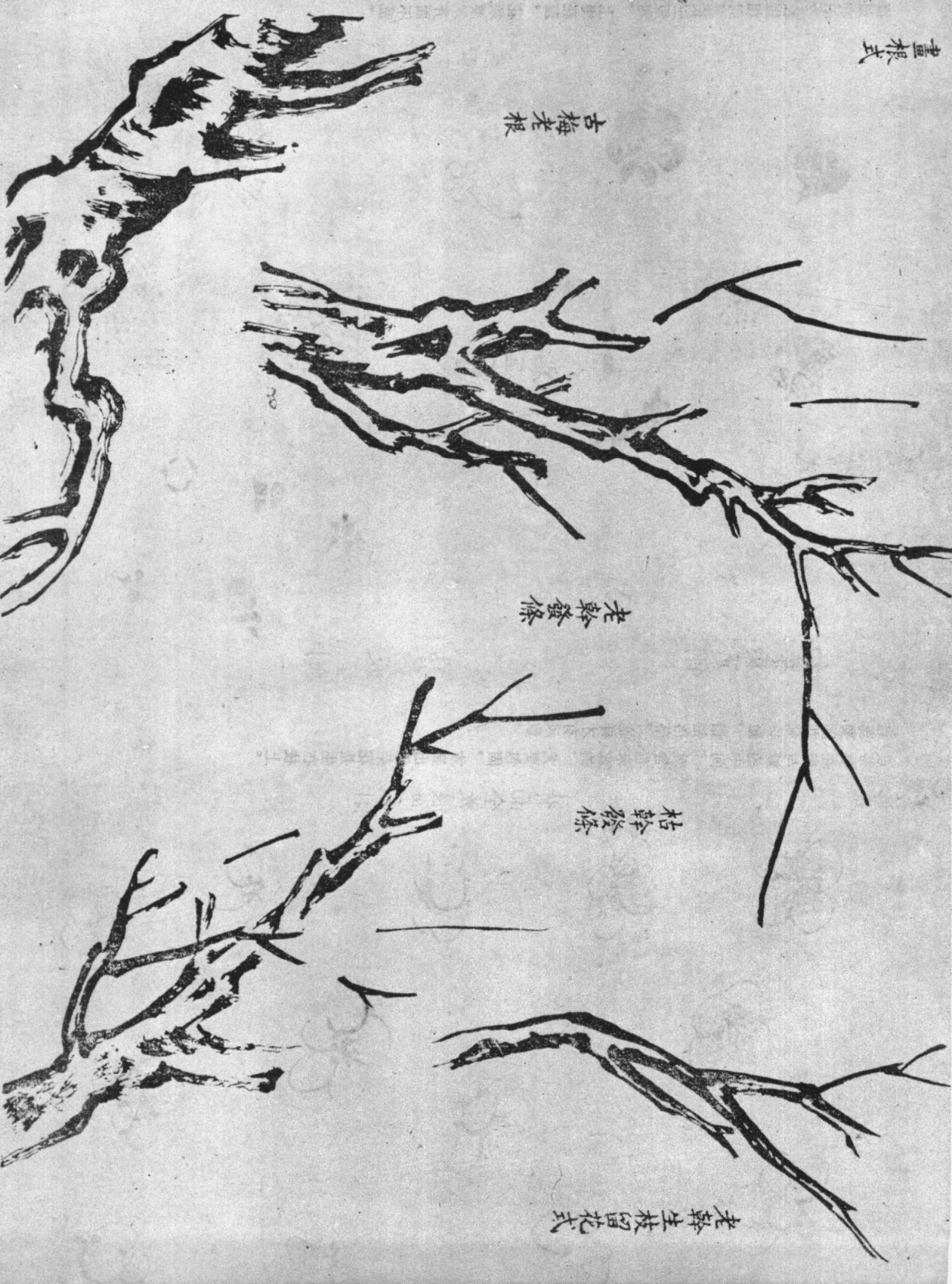
古梅老根

老幹發條

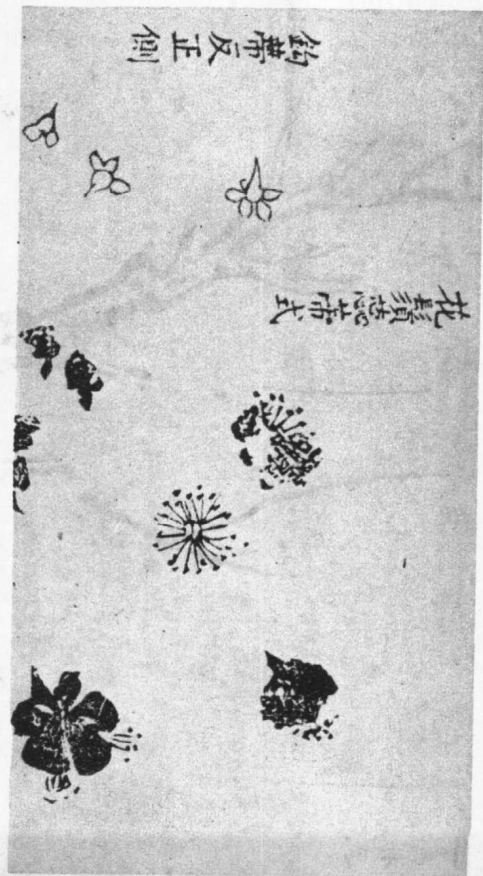
枯幹發條

老幹生枝留花式

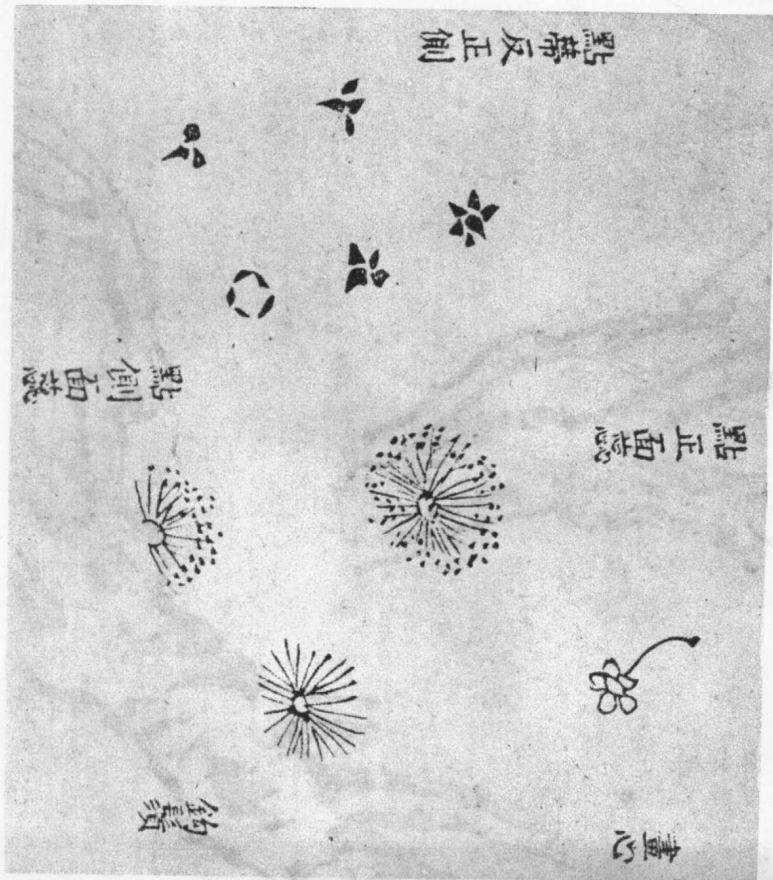
画梅必须冗处求清，乱中求理，交枝接柯，参差有势，浓淡相间，方合画理。

花朵画法依次为勾瓣、花须、花蕊、点蒂。圈花之法，上欲圆而下欲狭，内欲方而外欲圆。梅须有七，长短相间，长三短四，上缀花蕊。花须要求齐而不乱。

花鬚點蒂式

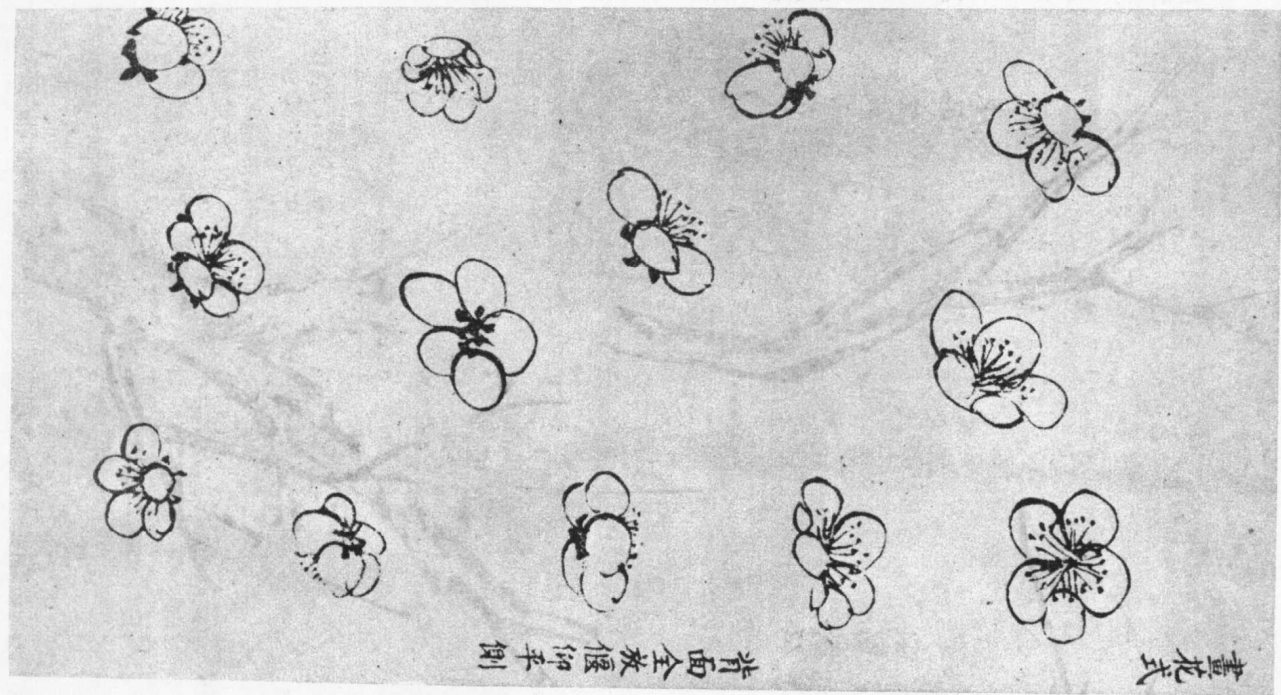
點正面蕊

點帶反正側

點側面蕊

鉤鬚

畫心

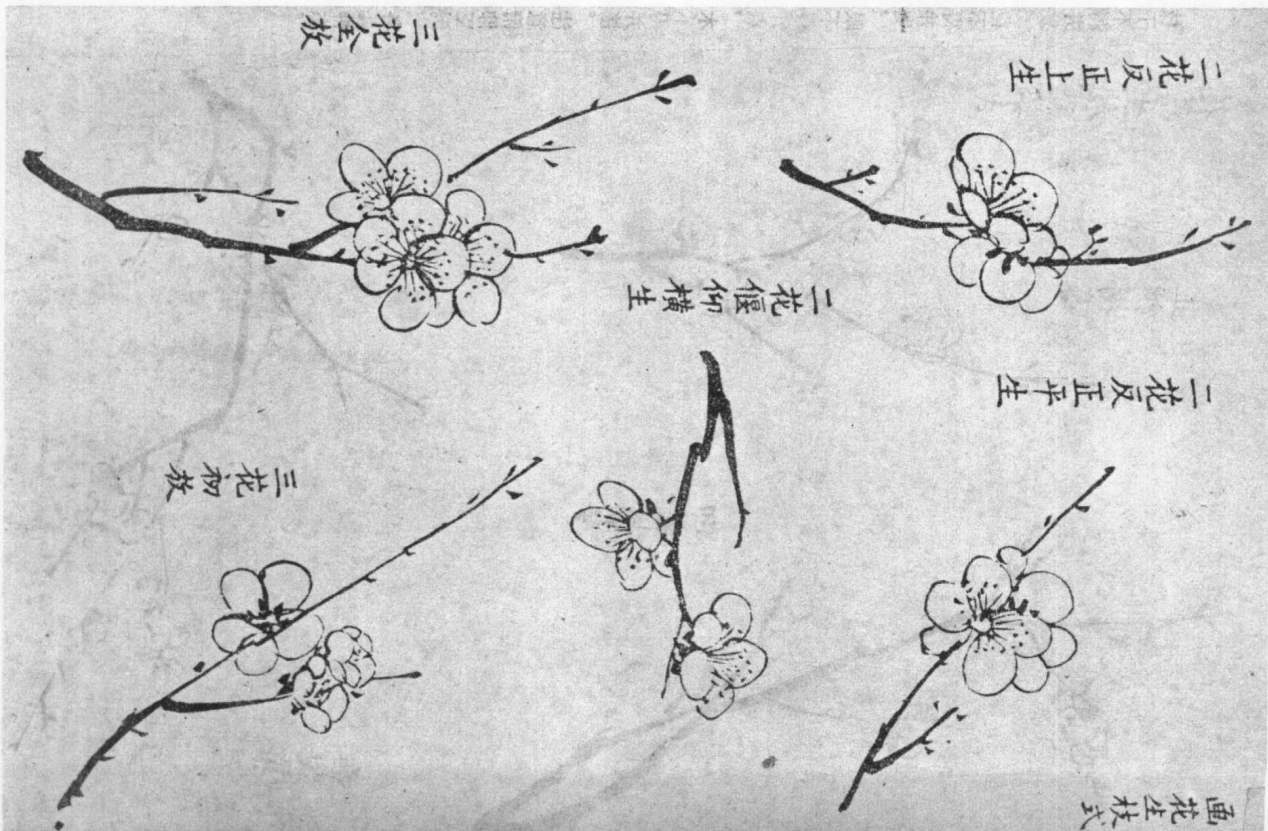
畫花式

背面全放偃仰半側

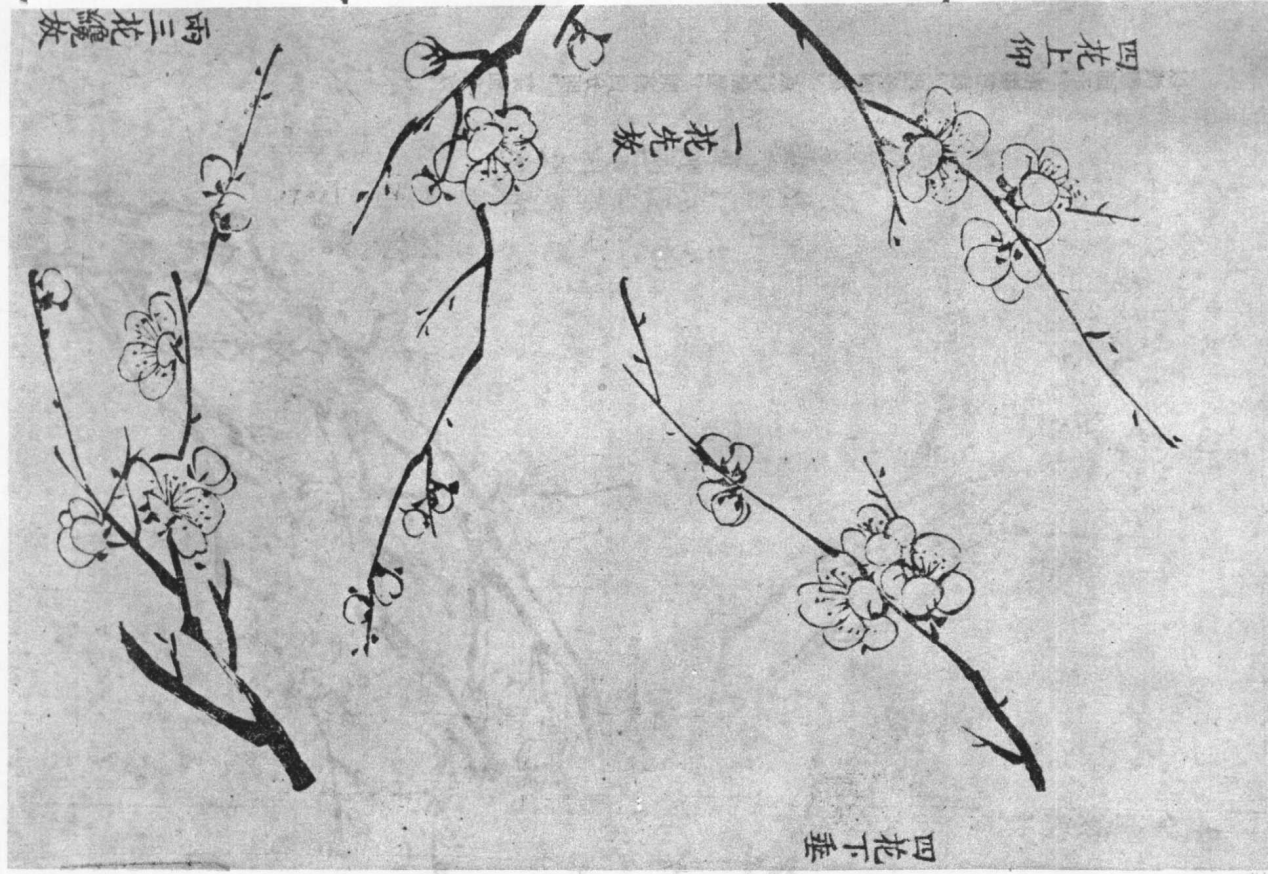
点蕊要随花须长短，错落落落，这样才有风致。点蒂要在瓣与瓣的中间。对含苞未放的，尤要包固，才显出每朵花生在枝上。

着色花心用淡草绿，花须用重白粉，花蕊用粉黄点。如表示开放已久，可略用些赭石。花蒂用深草绿，亦可用浓胭脂，如红梅那就必须用胭脂色。

画花生枝式

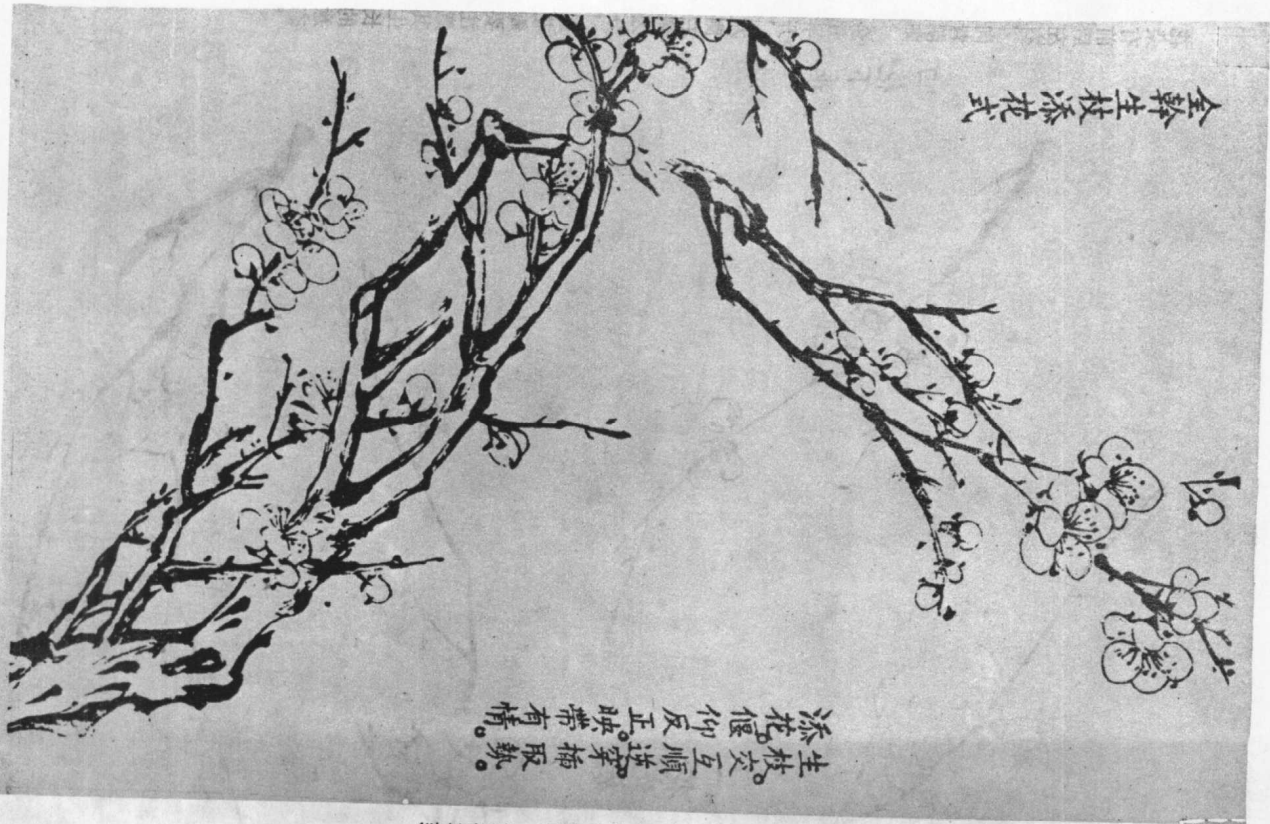

花朵有前后左右、向背阴阳、全开半开、左侧右侧之分，画花瓣要注意其生长的意态。

以淡墨画干，浓墨写枝，线条圈花，点以焦墨，则黑白分明，穿插有致。

生枝交互顺逆穿插取势。
添花偃仰反正映带有情。

全幹生枝添花式

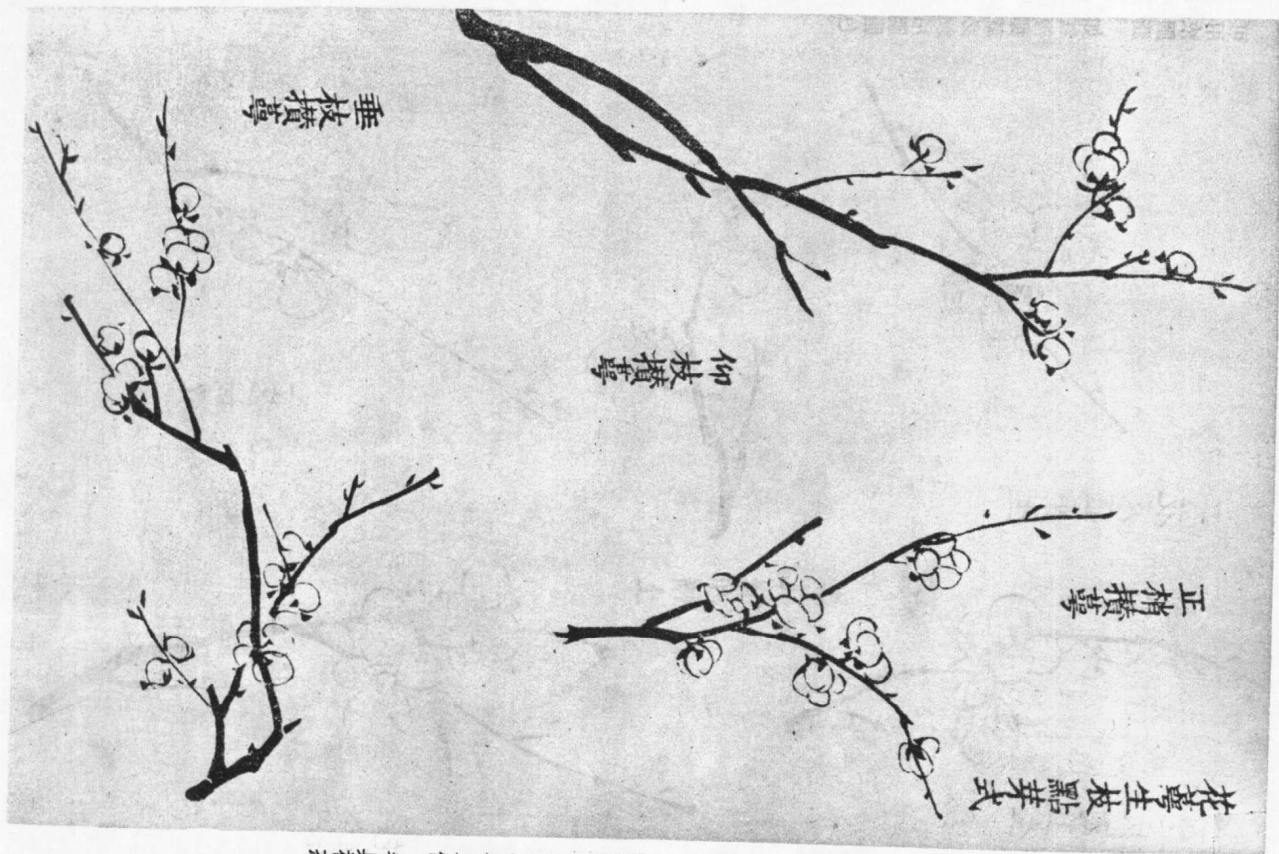
枝干不得并发，花不得并生，眼不得并点，水不得并接。注意俯仰正倒，各具神态。

花萼生枝點芽式

正梢攢萼

仰枝攢萼

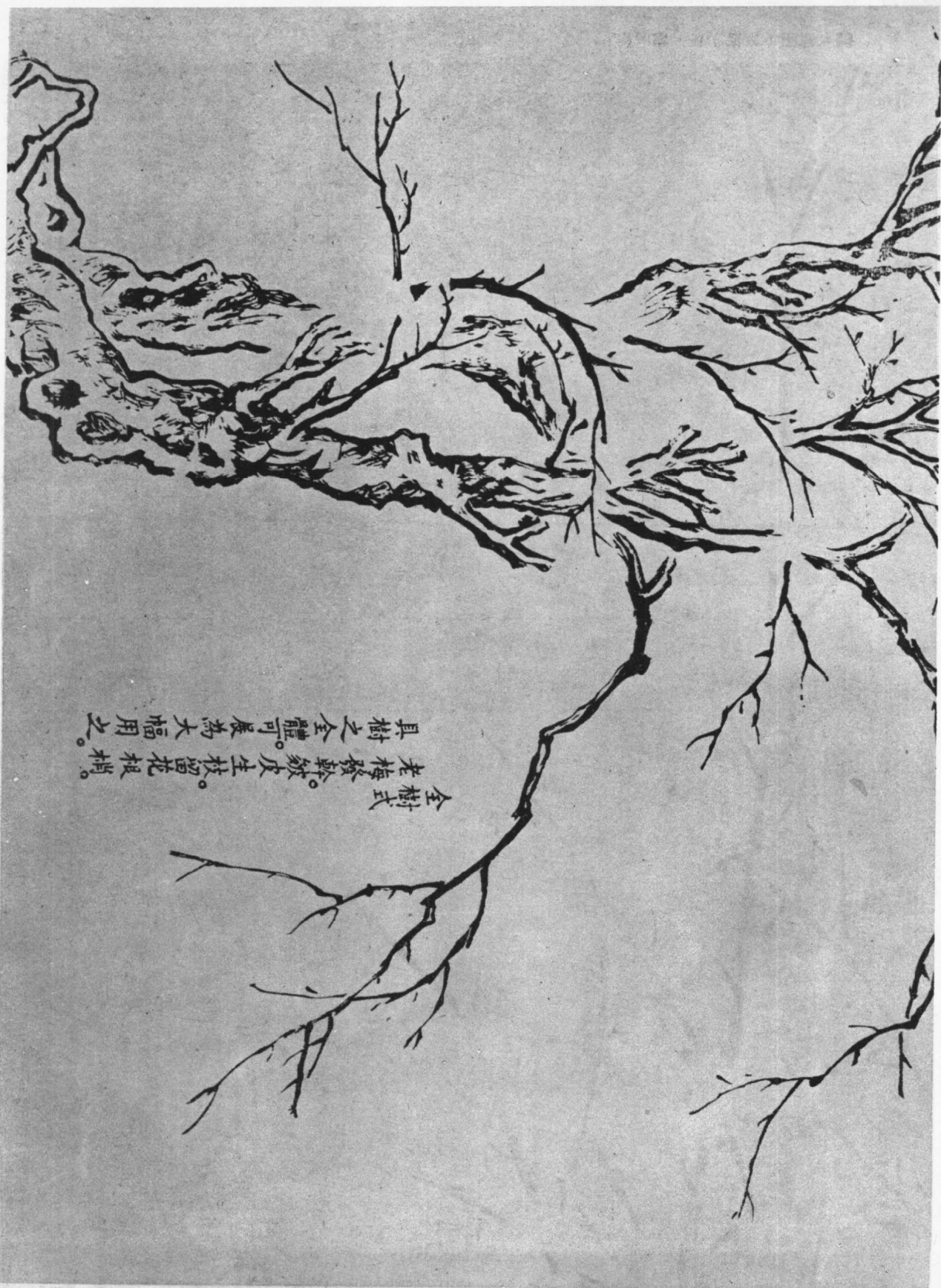
垂枝攢萼

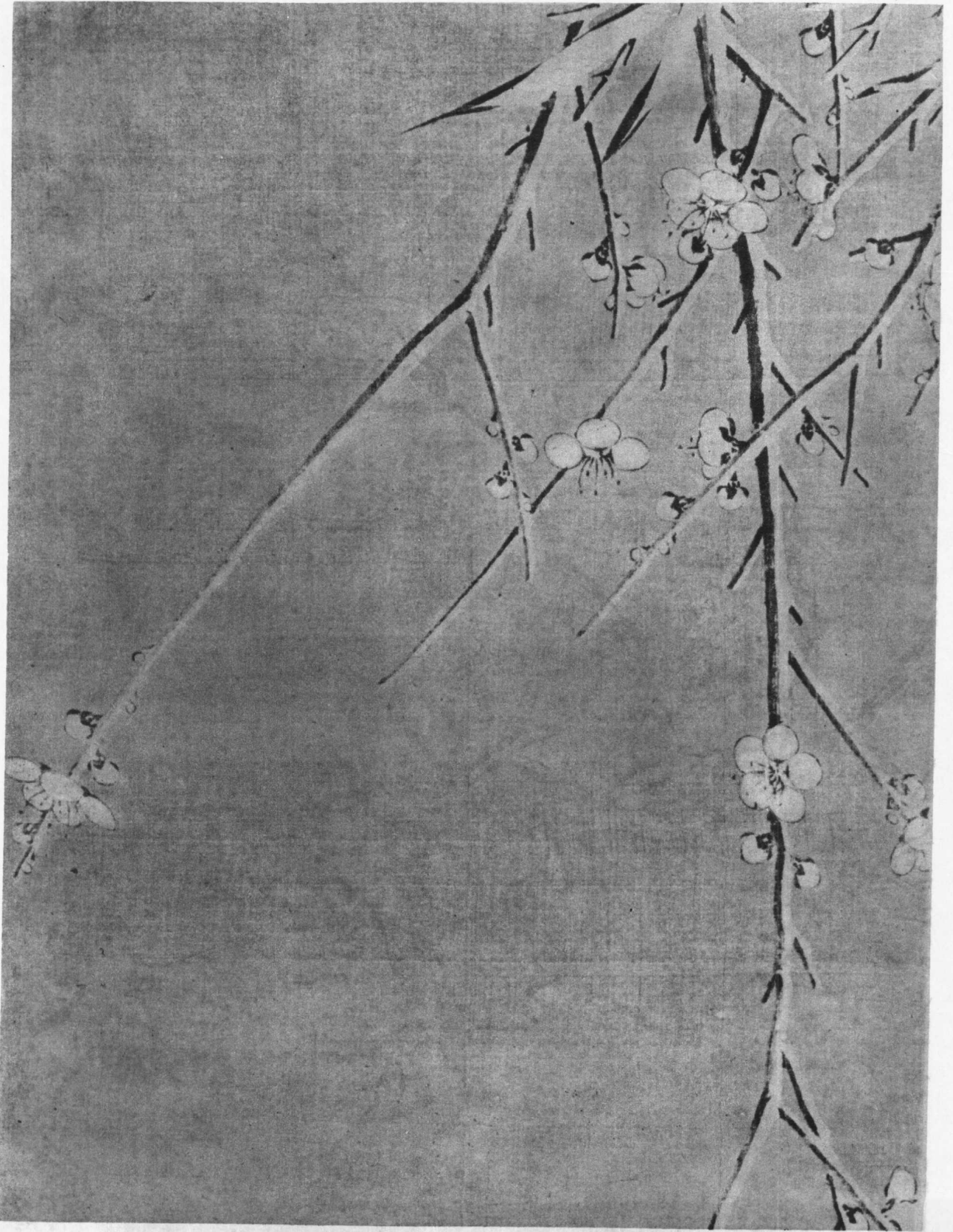
画梅树老干，宜用偏锋。用墨须半淡半浓，半干半湿。点以苔藓鳞皴，以显示老干历经风雪岁寒，方能写出它的耐寒喜洁的精神。点苔要圆点，尖长形则似草，更不可横点。如着色，可用草绿点在焦墨上面。

全树式

老梅发干。皱皮生枝留花根梢。
具树之全體可展為大幅用之。

雪梅图（局部）宋·扬无咎

梅竹双雀图 宋·佚名

此幅风格属南宋中晚期（约一二九五——一二七九）的画院中人所作，体状物态均甚精工而有趣意。

扬无咎（一〇九七——一六九）字补之，号逃禅老人，清夷长者，浦江（今属江西）人。能画水墨人物，学李公麟，尤擅水墨梅、竹、松、石、水仙，以画梅为最著。家有老梅，花开时常对之写生，创用墨线画出花瓣，一变以彩色或墨晕作花之法，对后世画梅影响很大。