

国画基础

王传贺◎著

怎样画梅

中国书画出版社

国画基础

王传贺◎著

怎样画

梅

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画梅 / 王传贺著. — 北京 : 中国书店,
2014.4

(国画基础)

ISBN 978-7-5149-0880-0

I. ①怎… II. ①王… III. ①梅花—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第313949号

国画基础——怎样画梅

著 者：王传贺

责任编辑：柏 实

封面设计：揽胜视觉

出版发行：**中国书店**

地 址：北京市西城区琉璃厂东街115号

邮 编：100050

开 本：880毫米×1230毫米 1/16

印 刷：北京市十月印刷有限公司

版 次：2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

印 张：3.5

印 数：1—5000

书 号：ISBN 978-7-5149-0880-0

定 价：25.00元

本版图书如有印装质量不合格者，本社负责调换。

梅花为中国传统名花，素有“花中君子”之称，其清雅俊逸的风度向来为文人雅士所乐于咏赞，其冰肌玉骨、凌寒留香的品性也被当作中华民族精神的象征。

在民间，梅花又有春梅、红梅、干枝梅、红绿梅等别称，是蔷薇科落叶乔木，也有少数灌木品种。一般可长到5至10米高。树冠开展，树皮呈淡灰色或淡绿色。小枝细长，枝端细尖。叶片为宽卵形或卵形，边缘具细锯齿。花每节生1至2朵，无梗或有短梗，通常为淡粉红或白色，近年栽培品种则有紫、红、彩斑、淡黄等花色。花朵有芳香，多在早春1月至2月先开花，后发叶。核果近圆球形，为黄色或带绿色，5月至6月成熟。

梅花是世界著名的观赏花木，每当暮冬初春时节，梅花凌寒绽放，清香远溢。在严寒中，梅花在百花盛开之前开放，独占天下春色，因此常被民间作为传春报喜的吉祥象征。古代文人因其开在寒冬季节，而将她与松、竹并称为“岁寒三友”；又为梅花赋予高洁、耐寒、谦逊、坚强品格，而将她与兰、竹、菊合称为“四君子”。

梅花是古今诗人骚客咏赞最多的花卉，历代大诗人如杜甫、白居易、柳宗元、张九龄、李白、韩愈、李商隐、杜牧、林逋、苏轼、秦观、王安石、陆游、范成大等都有很多咏梅诗词名世。古往今来的画家，更是将梅花当做最喜欢的描绘对象之一，在她身上寄托画家高洁、孤傲、凌寒的品格；当代画家则较多地用梅花来寄托生命的豪情，在笔歌墨舞之中创作出更多富于生命热情、表达当代笔墨精神的佳作。

调和淡墨，笔尖稍蘸浓墨，略调和，自下而上，泼墨画出。注意起行转折、顿挫之用笔，如略拈转笔杆，其笔线便更显生动活脱了。

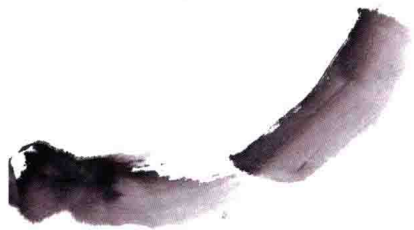

图1

用较浓之墨，依势补笔，于第一笔左右补之。其笔线亦应注意提按、转折、顿挫，可断可连，注意参差有致，以使其主干显出苍老之趣。

图2

写冬梅，傲风雪，
习之既久现风格。

斗笔侧写老枝干（图1），
细笔中锋再补接（图2）。

主辅两线布势好，
再用短线来相破（图3）。

主线长，补线短，与主线方向大体统一，破线与前两线方向稍异，且有交叉，副线、破线均可略作补，以现其阴阳向背，但不要太强调，以免喧宾夺主之嫌。

图3

大枝小枝要穿插，

“女”字细枝有顿挫（图4）。

小枝交“女”字，要笔线灵活，细长圆浑，系中锋用笔所致。要视通幅重点，出枝可多可少，注意有断笔之处，以备画花添蕾。

图4

画枝切记留花处，
相互掩映呈错落。
老枝嫩枝势立就，
皴擦点乱枝交柯（图5）。

趁墨色未干，用浓焦墨皴
乱、擦点，以加强干枝的立体
效果，且突显出前后向背之
态。

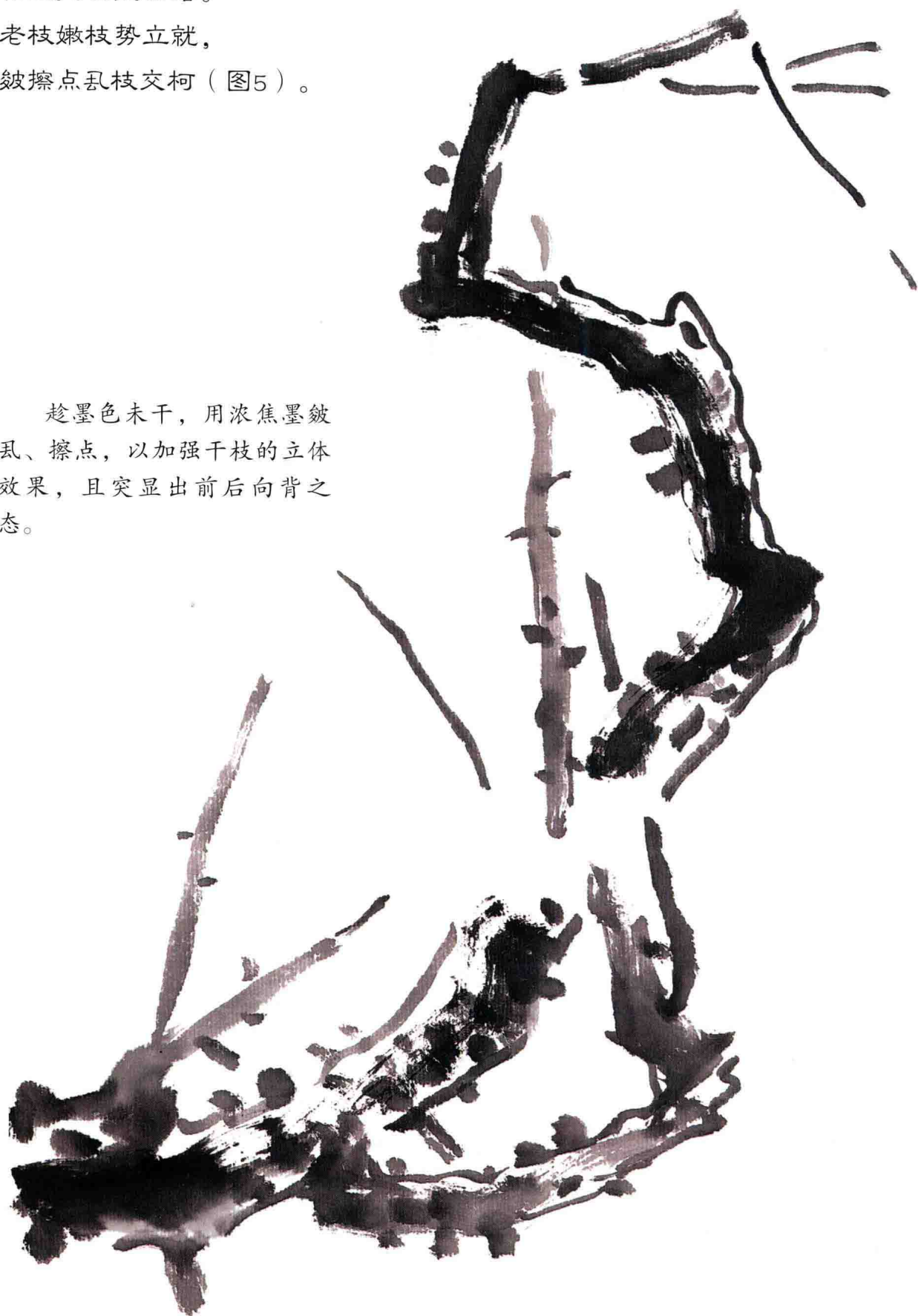

图5

花五瓣，分正侧，
有向背，出八方，
变化无穷有掩遮（图6）。

可用硬毫笔，以中锋淡墨勾圈出花的各种姿态，注意用笔要劲利、顿挫及虚实变化，花瓣要似圆非圆，显现花的四面八方之态。

图6

花瓣小笔勾圈后，
蕊丝剔罢点花药。
花蕾半开作陪衬，
圈点勾写无需多（图7）。

画花蕾用笔同花瓣之法，
线要圆浑、有力度。再用浓墨
三笔两笔勾点花蒂及短花柄，
不可过于琐细，意到即可。画
花蕊用线要细劲有力，用笔连
属，点花药要笔入纸，疏密得
体，以现用笔之致。

图7

通幅重在用笔处，
自古画梅重在“写”。
淡赭墨青扫枝干，
石绿花后来衬托（图8）。

亦可不泥成法，整理、补充，皆以己意为之。如加淡淡细枝，丰富层次，或于花之外缘疏密大小率意施点，给观者以联想。末了，题识、押印，即告完成。

通幅画完细收拾，
最后写题把款落。
押印定位应慎重，
审视位置闲章落。

图8

图9

枝干画法总一般，
笔蘸朱色红艳添。
藏锋侧入点花瓣，
分出正侧不宜圆。
用色纯正现明快，
且要分出深与浅。
半干剔丝点花药，
用笔轻灵且连贯（图9）。

没骨点梅花瓣法

用笔要藏锋侧入，一笔一瓣，要似圆非圆，体现出透视变化。花心处要留出空白，以备剔蕊点药。要注意“花要明”之则，但花之明度亦要深浅有致，一簇花或浓托淡，或淡托浓，要有层次、有主从。

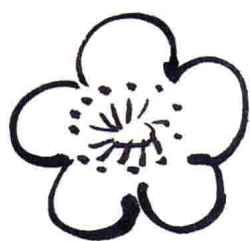
剔蕊丝、点花药之法，如前所述。

各部画法全领会，
意象漫写得天然（图10）。

图10

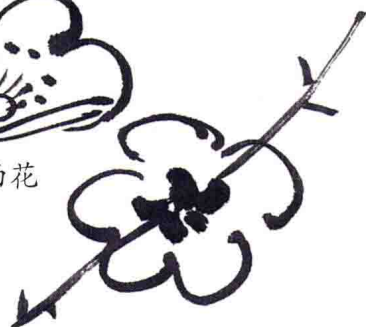
勾勒与没骨画法的对比

正面花

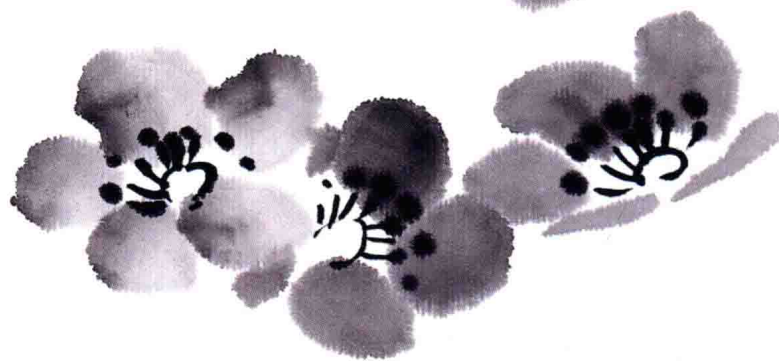
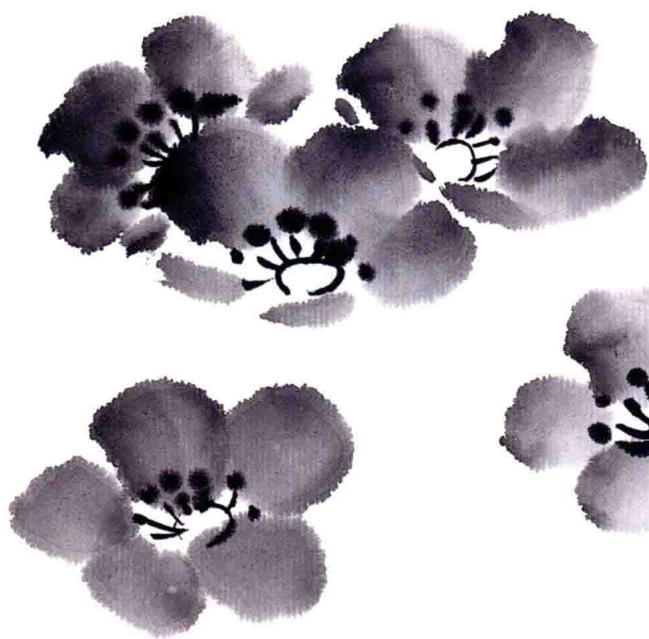
侧面花

背面花

花蕾

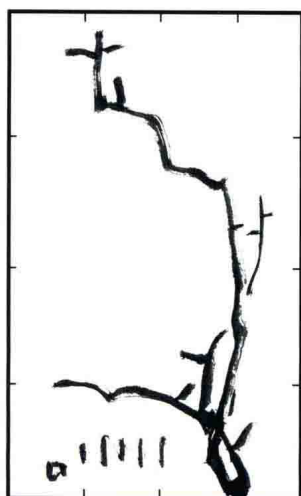
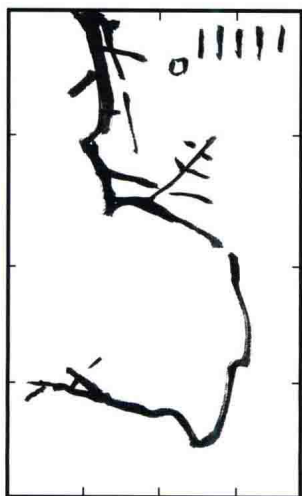
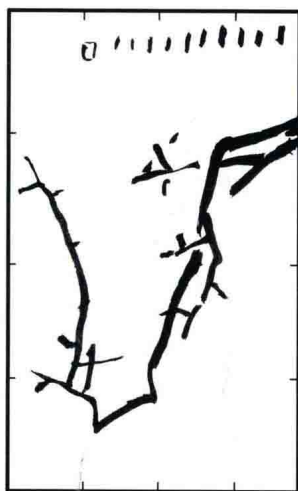
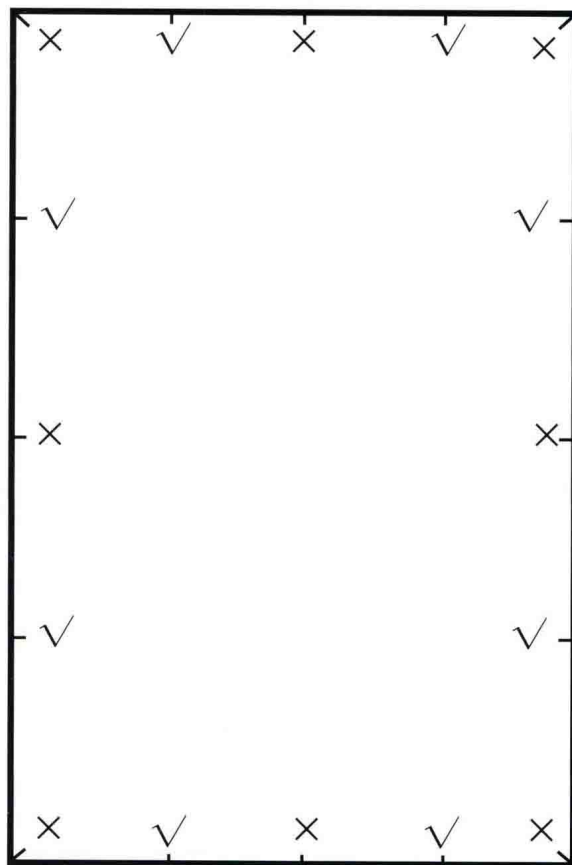

画梅出枝起手法

画梅，置阵布势，均要有起承转结。为使构图美观，应遵守一些构图规律，回避一些构图的忌讳，即不宜在四条边线的中点和四个角落处起笔，亦不宜在四条边线的中点和四个角落收笔。这一规律，不仅画梅时需要遵从，其他花卉的创作也同样适用。

示意图中，画×处表示不宜出枝，画√处表示宜出枝。

画梅构图出枝起手位置示意

起手得宜的构图举例

金农（1687—1763），字寿门，号冬心，又有稽留山民、百二砚田富翁等二十多个别号。清康熙时期画家。

金农好古玩，精鉴赏，精治印，浸淫秦汉，又善书法，在隶书方面别开生面，自创出点画浓重、用笔方正、棱角分明、横粗竖细，面貌在楷隶之间的“漆书”。他周游四方，博学多识，年五十始学画。由于学识渊博，遍览名山大川，特别是有深厚的书法功底作基础，能够涉笔即有古意，脱尽当时画家习气，终成为一代书画大家。

他的画取材广泛，尤善画梅，作品多是诗、书、画合一。他画梅往往是大树一枝，用笔墨水饱满，涂抹似无羁绊，疏枝分布参差错落，用笔飘逸，似有神助。梅瓣以圈画居多，用笔刚柔有致，点蕊剔丝亦甚讲究，千花万蕊气韵静逸。纵览全幅，无处不现古拙的金石笔意，形成苍老古拙质朴的风格，且自有章法。尤以结构独特、体势欹侧的漆书入画题款，别有风味。

吴昌硕笔下的梅花

吴俊卿（1844—1927），初名俊，后改名俊卿，字昌硕，号缶庐、苦铁等，以字行。西泠印社首任社长。能诗，工书画篆刻，善画花卉、竹石、山水，无一不工。

吴昌硕书画艺术的最可贵之处，在于大胆创新，另辟蹊径。齐白石作画即取法于吴，曾作诗云：“青藤八大远凡胎，缶老衰年别有才。我愿九泉为走狗，三家门下转轮来。”“三家”即指徐渭、朱耷、吴昌硕。

吴昌硕作画，每以苍劲简老之笔出之。所作梅花，处处体现一个“写”字，干枝多以篆籀、石鼓文面貌为之，圈点亦然，且带有草书笔意。作品多以直幅条屏、中堂面貌出现，令人睹之胸中有郁勃腾越之势感。常以勾勒圈点作梅之花蕾、瓣、蕊，用笔连属，文气十足。常以自作诗题跋，多为“一炷香”式或数行长题，来传达作品的精神。其构图、题款，融书、印于画的整体之中，章法布白虚实相生，主体鲜明。

亦作色梅，常以深浅胭脂、朱砂来画，沉着大方而无火辣气。纵观其彩画之作，吸取赵之谦长处，兼融民间绘画用色特点，虽艳而不俗，成为历代写意画家中最善于用色的行家。

这件作品为吴氏76岁时所作，画梅用枯笔勾勒花朵，梅枝干用笔重拙，画来极为老到。以淡墨加赭石画梅后之石，寥寥几笔，不乏质感。画款题写“石如饿虎蹲，花作瘦蛟立”，更加阐明了画幅内在的气质。

