

中國畫一技之長連成 袁明

画梅菊十招

编著 曹 铭 朱白云

上海人民美術出版社

总主编：邵洛羊执行：潘之

主 编	高式熊
编 委	潘 之 韩 敏
	王仲清 颜梅华
	张锦标 徐昌酩
	吴孝谷 陈谷长

图书在版编目(CIP)数据

画梅菊十招：中国画一技之长速成 / 曹铭、朱白云编著.
上海：上海人民美术出版社，2005
ISBN 7-5322-4342-7

I. 画... II. ①曹... ②朱... III. ①梅—花卉画—技法
(美术) ②菊花—花卉画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第025021号

画梅菊十招

(中国画一技之长速成)

编著：曹 铭 朱白云

上海人民美术出版社 出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海新华印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 2.5

2005年4月第1版 2006年1月第2次印刷

印数：5101—8350

ISBN 7-5322-4342-7/J · 3938

定价：17.00元

目 录

第一章

画前必读

1

第二章

梅菊基本画法

5

第一节

圈梅画法

5

15

第二节

点梅画法

6

18

第三节

梅枝画法

7

18

第四节

梅花画枝添花法

8

20

第五节

梅花的树干和根部画法

9

22

第六节

画梅花的构图形式

10

24

第七节

整株圈梅画法

11

26

第八节

整株点梅画法

12

28

第九节

菊花花朵画法

13

30

第十节

菊花叶子画法

14

32

34

36

38

第十一节

整株菊花画法

第三章

教你十招

第一节

双勾画梅法

第二节

红梅画法

第三节

白梅画法

第四节

墨梅画法

第五节

雪梅画法

第六节

垂绿梅画法

第七节

单瓣菊画法

第八节

多层菊画法

第九节

水墨画菊法

第十节

没骨画菊法

第四章

参考图例

第一章 画前必读

梅花属于落叶乔木，为中国的特产，不仅栽培应用史可追溯到7000年以前，而且分布范围很广，品种多达323个。梅花可供观赏，更是一种精神的象征。元代杨维桢咏梅“万花敢向雪中出，一树独先天下春。”梅花铁骨冰姿，傲雪而开，是高雅、纯洁和刚正不阿的象征。自古以来不少爱国正直人士都喜欢用梅花的形象，以诗词、歌赋、绘画来比拟自己的意志和胸怀，因此梅花精神成为中华民族宝贵的精神财富之一。

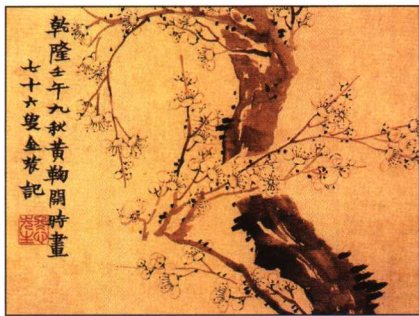
画梅的历史，始于唐代，但鲜有画梅著称者。在两宋时期，中国文人画大为发展。北宋释仲仁酷爱画梅，寺院内外遍种梅树。每当梅花盛开即移床梅林，或吟咏，或用笔描绘，后终于创作了水墨画梅法，于是仲仁有“墨梅鼻主”之称。自北宋渐至南宋，其间画墨梅的文人亦渐多，以杨无咎较著名，可称仲仁之后又一墨梅宗师。杨笔下之梅，枝干苍老，画花既开创用墨线圈花之法，又继承了仲仁浅墨晕染的墨晕梅花新法，刻意表达了梅的冰花如玉，清韵高雅，可谓神韵兼备。

至元代，文人画的画风在宋代的基础上又有新发展，擅画者有王冕、陈善、吴泰素等。王冕，浙江诸暨人，出身贫苦之家，善画墨梅。他画梅自辟蹊径，常以巨干密枝表现梅树苍劲清奇之姿。写嫩枝挺拔有力，生意盎然，充分表现了梅的绰约风采。著花疏密横斜有致，姿态各异，花蕊自然组成圆形状，可见其工。王冕画梅偶用胭脂，以没骨法画梅，很受时人赏识。王冕画梅主张寄托画家的思想与感情。从他的画和诗中皆可悟到其中真情。

元 王冕 墨梅图

清 金农 梅花图

到了明代，宫廷画盛极一时，大都追求工整富丽，但在民间画坛上出现了绚丽多姿、流派纷呈的局面，画梅称著者甚多，如陈继儒、沈襄等。陈继儒主张“画梅取骨，写兰取姿，写竹直以气胜”之说，并要求画家“读万卷书”来增加画品。沈襄著有《梅谱》，他把梅分为老、雅、繁、疏等12种，并有画梅技法论述，主张画梅要形神兼备，要通过笔墨技巧表现出情景交融的“意趣”，他认为“写梅全在兴致，未下笔时全梅先在目中，然后落笔自有趣。”这也是当时文人对宫廷画派的沉寂发出的呼声。

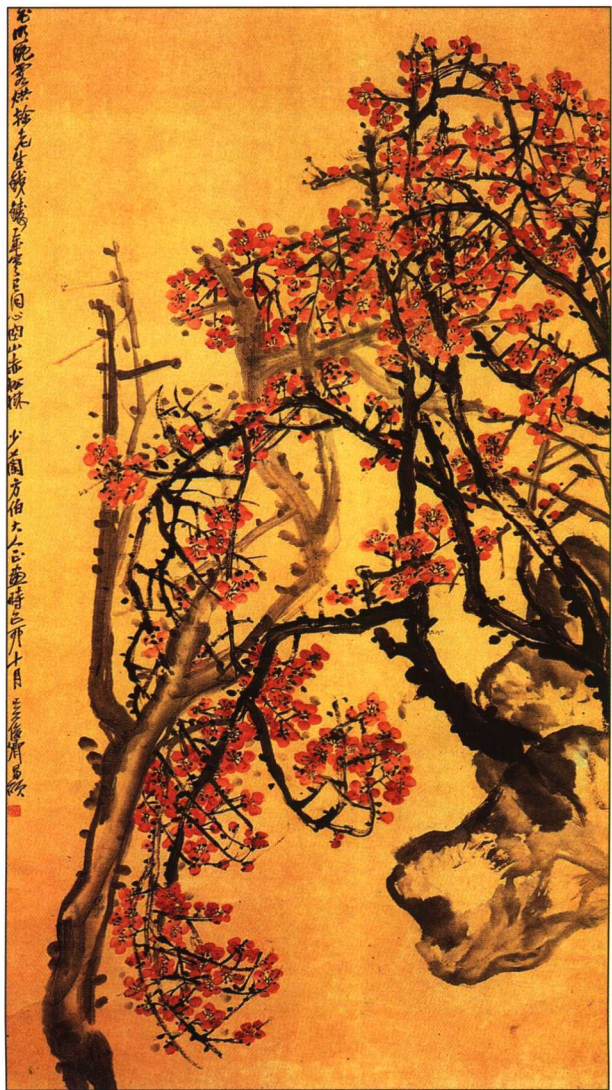
清代，为清王朝服务的画家主张师古，而且泥古不化。但当时的文人画家主张创新，主张“笔墨当随时代”，画梅者甚多，石涛虽不专事画梅，但他的主张“无法而法，乃为至法”对当时文人画坛有极大的影响。当时的扬州八家就继承和发展了石涛的绘画思想，其中金农、汪士慎、高凤翰、李方膺皆为画梅高手，而且风格各异。金农画梅独特，常大树矗立，束枝分其旁，千花万蕊自有章法，野趣盎然；汪士慎写梅清淡秀逸，给人以一种孤苦冷逸之感；高凤翰画梅，不拘于法，有以气取胜之妙构；李方膺画梅，不肯随人俯仰，无论老干新枝，皆与他人不同，如其性格之刚直，主张自立门户。另外有童钰写梅更有特色，他写梅苍老古朴、墨气沉雄、落笔洒落，常有独创之作。总之，清代诸家各创风致，文人画已有创新发展之势。

在青藤、石涛、朱耷、“扬州八怪”之后，文人画在创新中前进，诗书画印为一体，更现文人画之中国特色。近代到现代仍在不断持续发展。赵之谦、吴昌硕，以及现代画家齐白石皆为画梅大师，均各有风格。

赵之谦，由于他篆、隶、魏融为一体，写梅树干笔墨酣畅，见梅之铁骨，枝条挺拔；画花多疏密有致，可称独创一格。

吴昌硕最喜爱梅，有诗云“苦铁道人梅知己”，他写梅枝干、花皆出于篆留之笔，画花大过真梅，气势雄伟，朴茂高雅，显示画家的人品内涵和笔墨功夫。

齐白石所写墨梅、红梅，笔墨雄健，常见粗中有细之笔，色彩之明快，更增加了新趣。

近代 吴昌硕 红梅图

菊花又名九花、秋菊、节华、帝女花，性较耐寒，姿态高雅，而且在百花凋谢之后，依然傲霜怒放，具有临危不惧的高尚品格。因此，菊花是坚贞高洁的象征，自古得到我国广大人民的普遍喜爱和欣赏，也是我国十大著名传统花卉之一。

我国培植菊花已有3000年的历史。早在2000多年前，大诗人屈原已在他的《离骚》中写下“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”的名句。晋陶渊明更以爱菊闻名，有“采菊东篱下，悠

然见南山”；唐黄巢的“待到秋来九月八，我花开后百花杀”；宋苏轼的“璧月琼枝空夜夜，菊花人貌自年年”，皆为咏菊名句。因此，菊花不仅是诗人喜吟，更是历史丹青妙手描绘的对象，画家们借画菊花言其志，或寄笔墨抒其情。

诗人吟菊起源很早，画菊最早仅据《宣和画谱》所记载，宋代黄筌、赵昌、徐熙、滕昌祐、黄居案等名家，都画有寒菊图。《宋人画册》介绍的宋姚月华画的《胆瓶花卉图》、宋朱绍宗画的《菊丛飞蝶图》，是经专家考察有据

清 高凤翰 雪菊图

的珍贵作品。两画均用勾勒晕染的工笔画法。到了元代及明清，在菊花的画法上发展了水墨写意，丰富了技法的表现。如明代的沈周、唐寅、陈淳，都是水墨写意的画菊名家。清代画菊者更是名家辈出，而且在表现风格和形式上也日趋多样化。如朱耷、恽寿平、石涛、高凤翰以及扬州八怪等。近代虚谷、赵之谦、吴昌硕、蒲华等在运笔用墨上更是泼墨挥写、题诗寄情，把秋菊的坚贞高洁、凌寒傲霜的品格和气质抒发出来。因此，历代画家创作的优秀菊花作品都成为后人学习的范本。

纵观历代画家对描绘菊花的表现风格多样，并经过长期的艺术实践，在技法理论上不断总结，如明代高濂撰写的《菊谱》，清邹一桂作的《小山画谱》，清王翬、王概、王臬三人合编的《芥子园画传》等，均给后人留下了宝贵的财富。

清 边寿民 菊花图

第二章 梅菊基本画法

第一节 圈梅画法

画圈梅是基本功，只有学好圈梅的各种形态才可能为点梅打好基础。

画梅须知它是在不断发展中变化形成的，如梅眼、花苞、花谢等。

花虽本身有花蒂，但在实际观察中

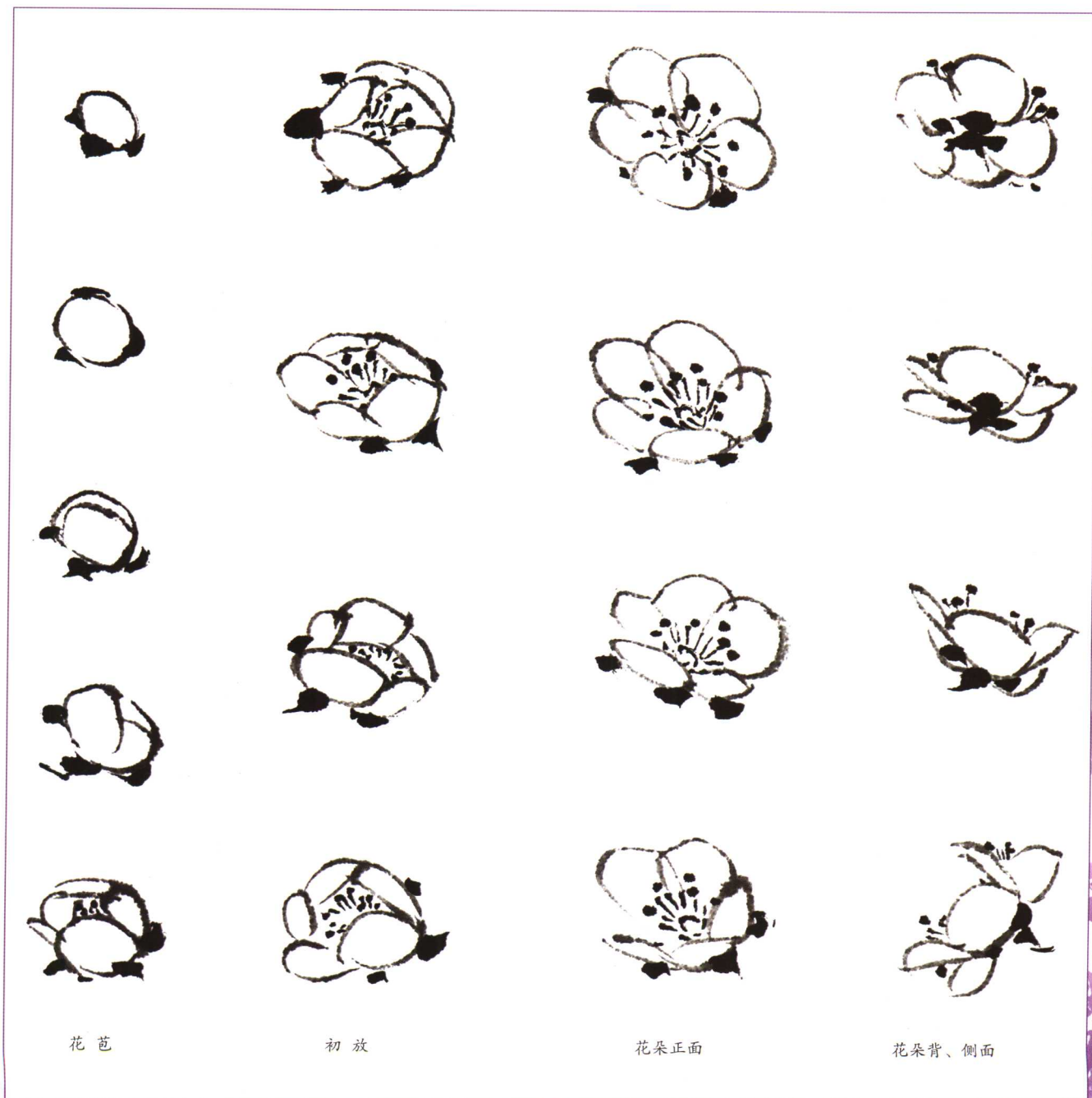
是看不到花蒂的全貌的，因此点蒂是为了起衬托花的作用。

画花心、花蕊要形成围圈状。

画圈梅时心中要有圆的概念，每个

花瓣和梅花的整体都是圆形的。

圈梅的各种姿态

第二节 点梅画法

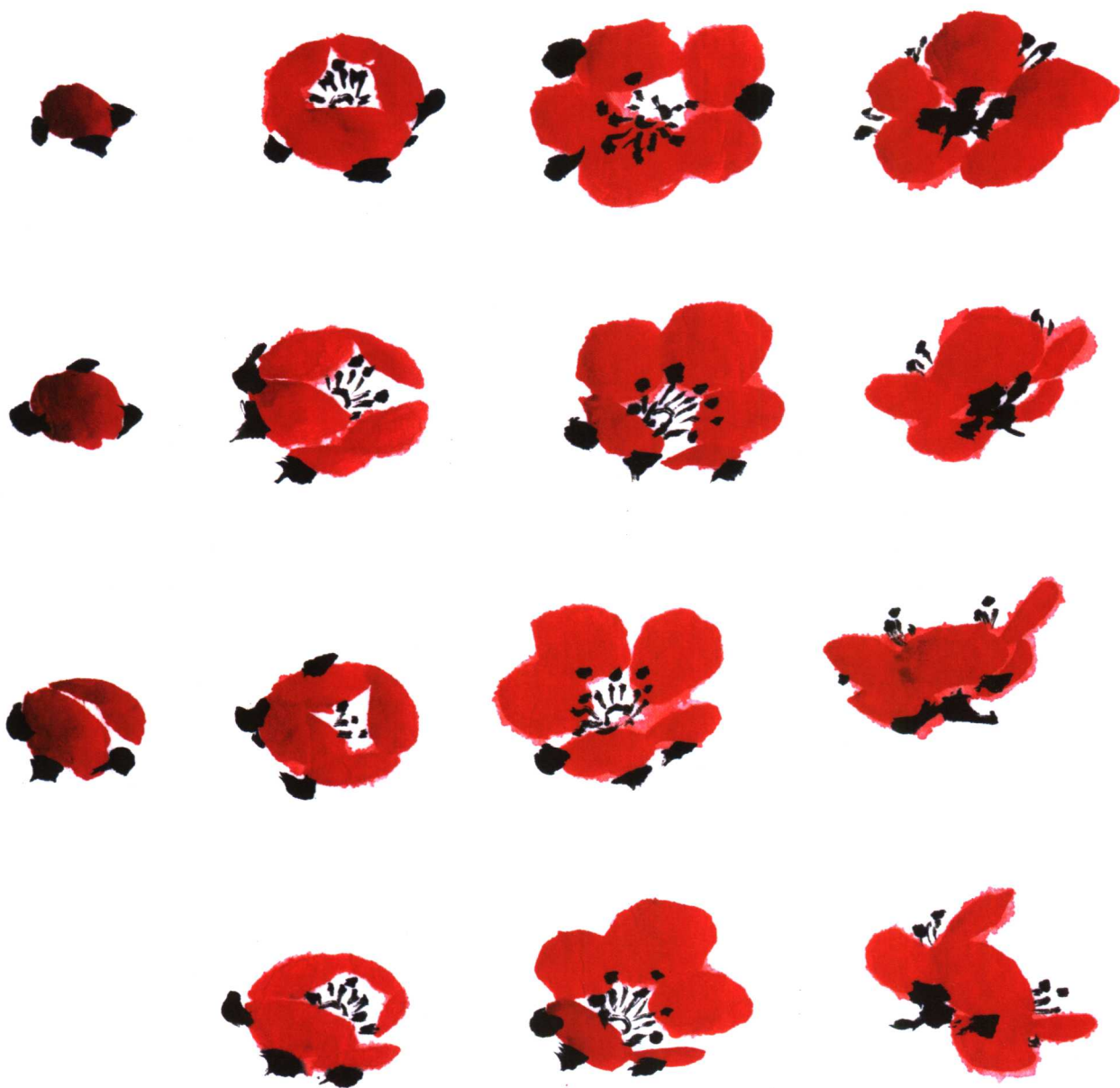
点梅即用点垛之法来表现，关键在于点的技法上，有别于圈梅的勾勒。

点梅的传统画法其点为圆形或椭圆、扁圆形，点法要根据花瓣之姿态来

决定，点法用笔须有轻有重，有点也有回锋，其余画法与圈梅画法相同。

复瓣梅点法与上相同，只是在花瓣间补笔若干，以增加层次。

点梅的各种姿态

花苞

初放

花朵正面

花朵背、侧面

一般果梅枝的特点

垂梅枝的特点

龙游梅枝的特点

梅枝的几种特点

第三节 梅枝画法

梅枝变化多端，若仔细观察会发现梅枝有直有弯曲，有向左、右、前、后，有垂直、有横、有斜，所有这些

都形成了树枝姿态之美，作者可以根据画梅花的主题来确定所选树枝的特点。

第四节 梅花画枝添花法

一般画家画梅的方法是先画枝干再添花，在画枝干时已心中有花。下面介绍完整的作画过程。

先画枝，注意留生花的空间。

因梅花是多面生花的，故在添花时

要注意疏密关系，要有章法。

补枝干，补添花，主要是增加背面花、含苞花、花苞等。

最后点蒂后画花心。

画枝添花步骤

圈梅法之画枝添花步骤图

点梅法之画枝添花步骤图

树干没骨画法

树干勾勒加皴法

树根勾勒加皴法

第五节 梅花的树干和根部画法

画树干和根部图例

画树干和根部时要注意梅树的皴法与渲染法，并掌握好树干和枝的关系。皴老树干和根时，先用焦墨干皴，再用淡墨、干墨皴，最后再用淡湿墨渲染。

画老梅树根时要根据整体画面来决定根的盘旋度，并且树根盘旋度要有牢牢生于地面之感。

第六节 画梅花的构图形式

画梅的构图在创作中很重要，不同的章法、构图均体现了梅花的不同特质。

左右式：一曲一张，形成三角形构图。

弯曲式：弯曲的目的在于使构图有远有近，使构图有透视感。

横竖式：一横一竖，形成十字形构图。

画梅在组合时注意对比要强烈、变化要丰富。

三种构图图例

第七节 整株圈梅画法

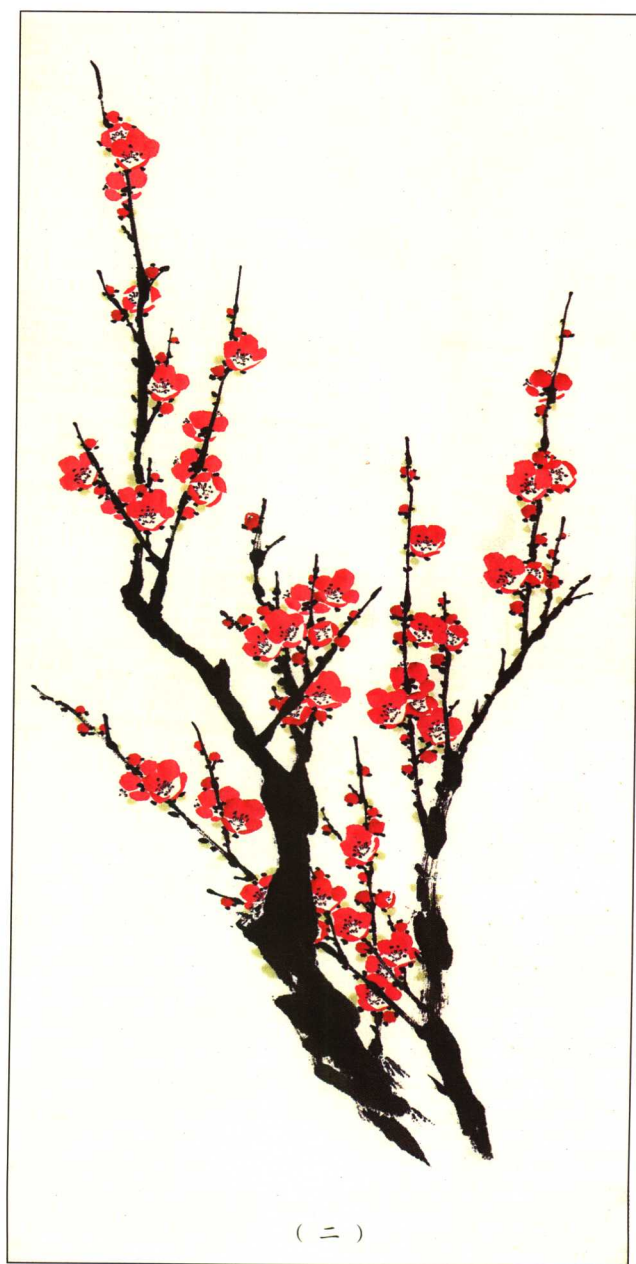
此图为倒三角形构图，运笔转折抑扬顿挫，线条挺直，疏密有致。

先以稍浓墨画出枝干，再用淡墨勾勒花朵，最后以浓墨点花蕊和花蒂。

第八节 整株点梅画法

这是一株晓梅的完整画法，画晓梅的特点主要是以画向上的新枝为主，在点垛梅时注意多画些含苞初绽之梅，花苞可有大有小，以体现初春的生机。

作画步骤为先用稍浓墨出枝，要注意线条的挺直，向上；接着用笔点垛花朵，要注意疏密关系；最后浓墨点花蕊和花蒂。

第九节 菊花花朵画法

菊花属于多年生宿根花卉，有大菊、小菊之分。茎有棱，直立或半蔓生，分枝多。单叶互生，有叶柄，叶片浅裂或深裂。花生于枝顶端或叶腋，花瓣舌状。秋月开花，品种甚多，色彩丰富，可露天地种植于花坛，也可作盆花。

由于菊花品种繁多，在写意花鸟画里，都注重笔趣，求气韵和意境。因此，为了容易表现，一般都画“平头菊”和“攒顶菊”两种。表现方法上用双勾填色和没骨点垛法。

平头单瓣菊画法，用狼毫笔蘸墨调

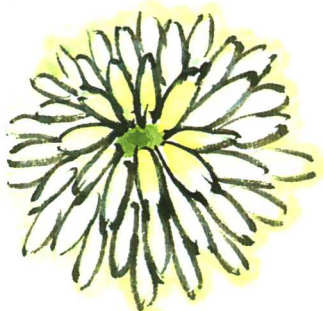
成淡墨双勾花瓣。画时注意花瓣以花心为圆心向外放射，花瓣要有宽有窄变化。待干后花瓣填白色，花心用大白云先蘸藤黄调到笔肚，笔尖蘸少许赭石略调，接着用侧锋画，待将干用原先之笔笔尖蘸赭石点花蕊。最后用草绿在花的外轮廓渲染。

平头重瓣菊的画法，即在平头单瓣菊的外围空隙的地方（两瓣交界处），画上花瓣，并在添上两圈或更多的花瓣时注意瓣根对向花心。待干后用白色从内到外填花瓣，花心用草绿画，干后用草绿在花的外轮廓渲染和胭脂点花蕊。

主要菊花品种

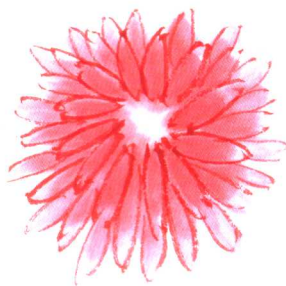
平头单瓣菊

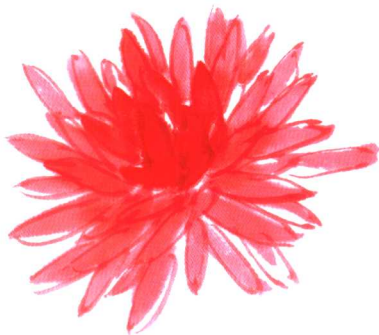
平头重瓣菊

浅色画法

勾填画法

破色画法

菊花上色图例

浅色画法，用赭墨勾出花形，待干后再以淡胭脂水从花心向外渲染，花形瓣尖处可留些白，接着用淡草绿勾外轮廓。

勾填画法，用重胭脂色勾花形，后用淡胭脂水从内向外画，瓣尖处留白。

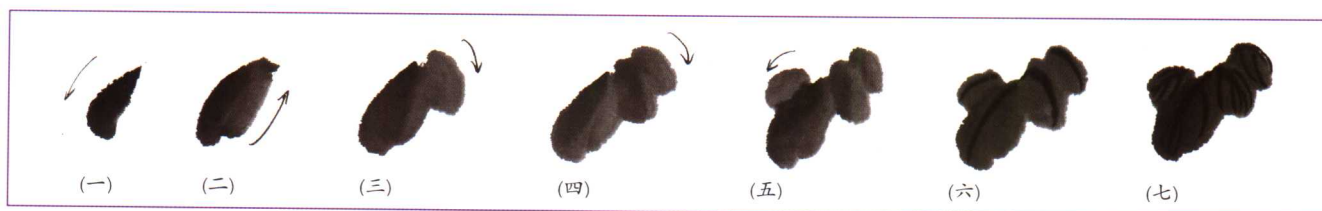
再用胭脂调墨点花蕊。

破色画法，先用曙红调至笔根，笔尖再蘸少许胭脂调，用没骨点垛法，从瓣心处画起，将干未干用重胭脂，从内到外双勾。

第十节 菊花叶子画法

用大白云笔湿水后蘸浓墨调成淡墨，再在笔尖前略调浓墨，用侧锋从中间画，第一笔从上到下，第二笔从下往上（也可一笔画成），第三、第四也从上到下，最后画左面。将干未干时，用浓墨勾叶筋（用狼毫笔蘸浓墨调到重墨，笔尖再蘸浓墨略调），勾筋时先勾主筋再勾次筋。

画叶子步骤图

叶子参考图例

