

第 1 章

学习绘画梅花的基本知识

感、品德和某种精神的赞美和追求。

梅花与兰、竹、菊合称“四君子”。梅花多傲骨；兰有王者香；竹有凌云志；秋菊斗寒霜。“君子”本是我国古时品德的美称，画家喜高洁、重文雅，往往寄意自比。其实梅、兰、竹、菊在客观上就具备着引人产生美感的品格，适合中国人民的欣赏习惯和审美要求，甚至与中国社会风尚、道德观念相适应。“四君子画”诗画相联，诗中有画，画中有诗。文人把诗情贯注于画意之中，传神而有情意，韵味无穷，耐看而能引起人们美好的联想。梅花为“四君子”之首，千百年来无数画家画出了千万幅各自不同的精品，它是我们民族的文化遗产，值得我们继承和发展。

二 画梅的学习方法

(一) 临摹

临摹主要是为了学习和借鉴别人的经验，尽快掌握前人对表现物象的方法和艺术处理手段。中国绘画历史悠久，历代画家经过长期的艰苦的劳动和实践，积累了非常丰富的经验，通过临摹、学习他们的创作经验和笔墨

精华，可以尽快掌握绘画技法，避免盲目的摸索，少走弯路。这里的关键是必须懂得临摹的正确方法和要领，以及临摹的步骤。

1. 选好范本

临摹之前首先要选好范本。古人云：“取法乎上，得乎其中；取法乎中，得乎其下。”要选上乘之作，大家妙品。一般应选用明透简洁的优秀作品为范本。要由浅及深，从简到繁。要循序渐进，不能好高骛远。范本选得好，临摹时才能收到好的效果。对于那些低劣之作，伪画俗品，万万不可临习，否则将会误入歧途，贻误终生。

2. 认真读画

面对范本，要认真识读、分析、揣摩和了解题材内容、表现技法、风格特点以及笔墨关系等等，从中悟出其规律性。经常读画还能提高自己的鉴赏水平，辨别出哪些是精华，哪些是糟粕，避免在临摹时囫圇吞枣，良莠不分。只有做到心中有数，才能有的放矢。

3. 对临

经反复观察研究临本之后，即可挥毫。初学者临摹，首先要注意形似，

用笔肯定、明确，注意线的长短、粗细、曲直、方圆、疏密、虚实和用墨的干湿、浓、淡的变化和节奏。在临习时，务求严格认真，但也应防止过分追求细节，而忽略对全幅作品风格的掌握。

4. 背临

在对临的基础上，离开范本进行背临。背临并不是把范本的一笔一画都默临出来，而是把物象大体结构、笔墨效果以及构图形式默背出来。通过背临进一步掌握范本的各种表现技法，使自己的表现能力得以巩固和提高，所谓“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”逐渐做到熟能生巧，巧则能变，化为己有，学以致用。

5. 意临

随着对临、背临技巧的熟练，进一步学习仿效别人优秀作品的创作方法、表现风格和构图意境。不拘泥于临本的形迹，依样画葫芦，而是重在“神似”，着重其生命力的捕捉与精神面貌的刻画，“略其迹，取其意”，即所谓“师意不师迹”是也。

(二) 写生

写生是学习画梅的重要手段之一。通过写生练习，了解物象的结构特征

和生长规律。写生的主要任务在于收集素材,培养我们对自然景物的观察分析和表现能力,为艺术创作打下坚实的基础。

1. 认真观察

学好画梅,不仅要有娴熟的表现技能,而且对梅树这一植物的基本常识和特性也应有进一步的了解和认识。如:幼树、老树的生长地域,开花季节;枝、干、花、蕊、蕾、蒂的生长规律和组织结构,以及它们相互依存关系等等,都要进行详细地、全面地分析和研究,从感性和理性上都要有深刻的认识 and 了解。

2. 简写

在描绘对象时,先定好画面大体位置,从整体把握,大处着眼,大形入手,突出重点,删去细节。要求用线流畅、洗净,运笔自如、画面生动、形象准确。这种写生方法,是培养造型能力,记录生活素材的最简便、最有效的方

3. 细写

这种写生方法,较之简写严谨、细致,从大处着眼,小处着手,对物象作具体准确的描绘;对局部的重要形象,

可作深入而详尽的刻画,强调质感和个性特征。如写梅干的形质,曲如龙、劲似铁,花瓣着色沉稳而不妖艳,有别于桃、杏、梨花;梅树干的质感又异于松、柏、杨、柳的树干。

4. 默写

在观察、记忆客观物象后,凭借自己的感受,心手相应地把物象默写出来。因此,默记是默写的重要前提;有了默记的基础,对生活中各种形象特征和造型结构即会历历在目,下笔之际,不必起稿,一挥而就。

5. 裁剪取舍

现实中的事物既丰富多彩,又是繁杂无章的,如果不加选择,都收入画面,会给人以杂乱、琐碎和乏味的感觉。因此,对于复杂的客观自然物象不能一一照抄,而是要有剪裁和取舍;选取其足以表现物象精神的部分,舍弃其重复的、次要的、琐碎的部分。如:梅花枝干与花朵本身的曲直、刚柔之别,虚实、整碎、大小、方圆、疏密之分,写生时要善于组织这些美的对比因素,使之整碎相衬,大小得宜,错落有致,刚柔并济,虚实相生,方圆成趣。

6. 文字记录

写生时,对物象的色彩、生长特性、尺寸比例、写生时间、地点、气候、周围环境以及作者当时的感受等内容不便描写时,可以用文字记录加以补充。

(三) 画梅的表现形式及风格

画梅的表现形式是多种多样的,一般可分为工笔画法、写意画法和兼工带写画法。工笔画法要求工整细致,绘画的技法、步骤、程序极为严谨,所描绘的物象其细节笔笔清楚,明晰秀润;写意画法又有大写意和小写意之分,要求概括力强,主次分明,笔墨精练。所描绘的梅花贵在似与不似之间,注重梅花的形象美、章法结构美、笔墨韵味美和思想意境美。

画梅的艺术风格也是异彩纷呈、标新立异。徐渭、吴昌硕、潘天寿所画梅花泼辣豪放、气势宏大;王冕、陈洪绶、任伯年的画技给人以清秀典雅、沁心怡情之感;唐寅、朱奎、石涛、齐白石画梅佳作更是简括苍劲、笔简意繁……

无论画梅有多少种形式和风格,只要我们勤奋、得法、多悟、常修,一定能够画好梅花,创作出更新更美的佳作。

第 2 章

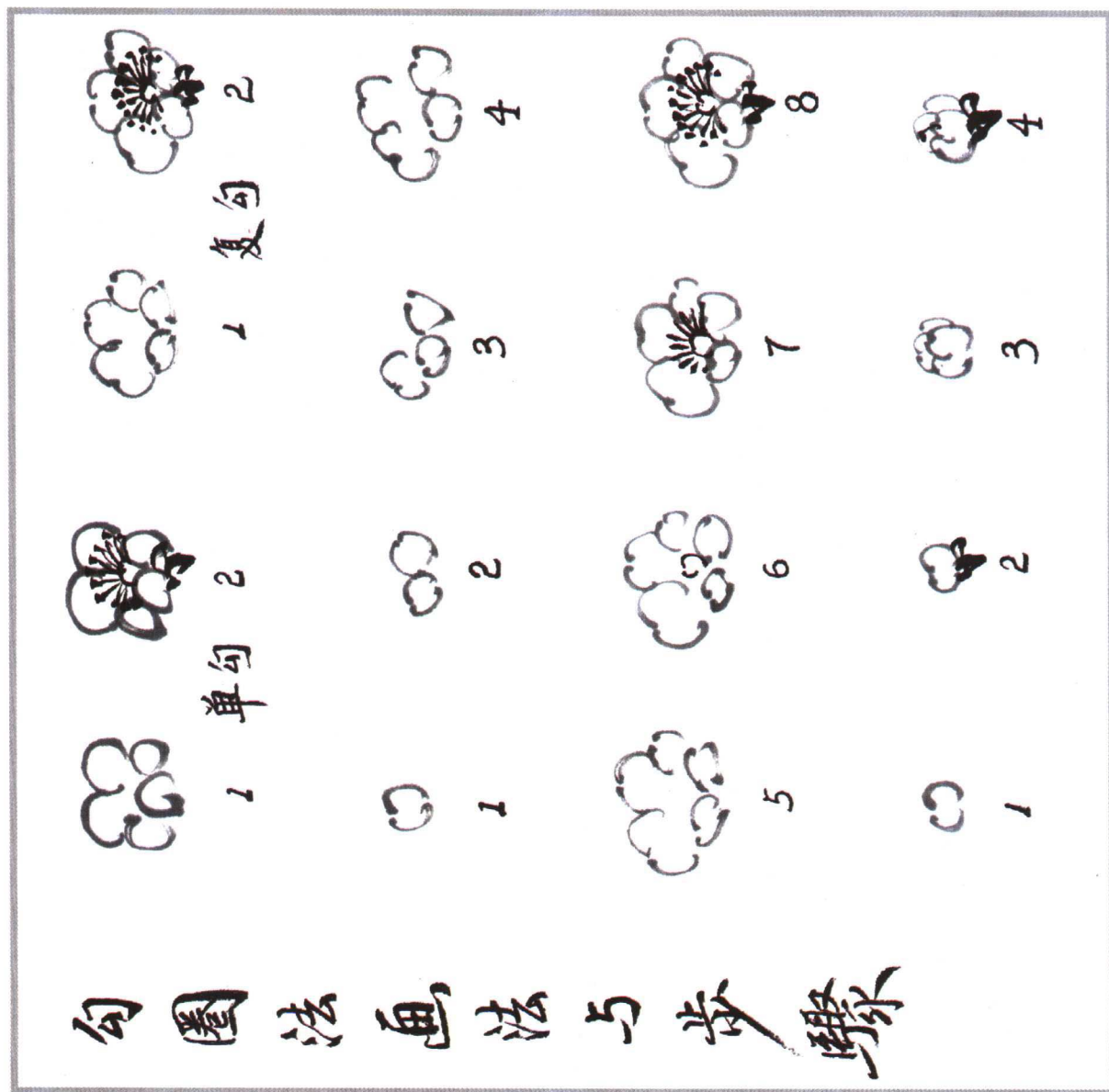
梅花结构的分解画法和禁忌

一 花朵的画法和禁忌

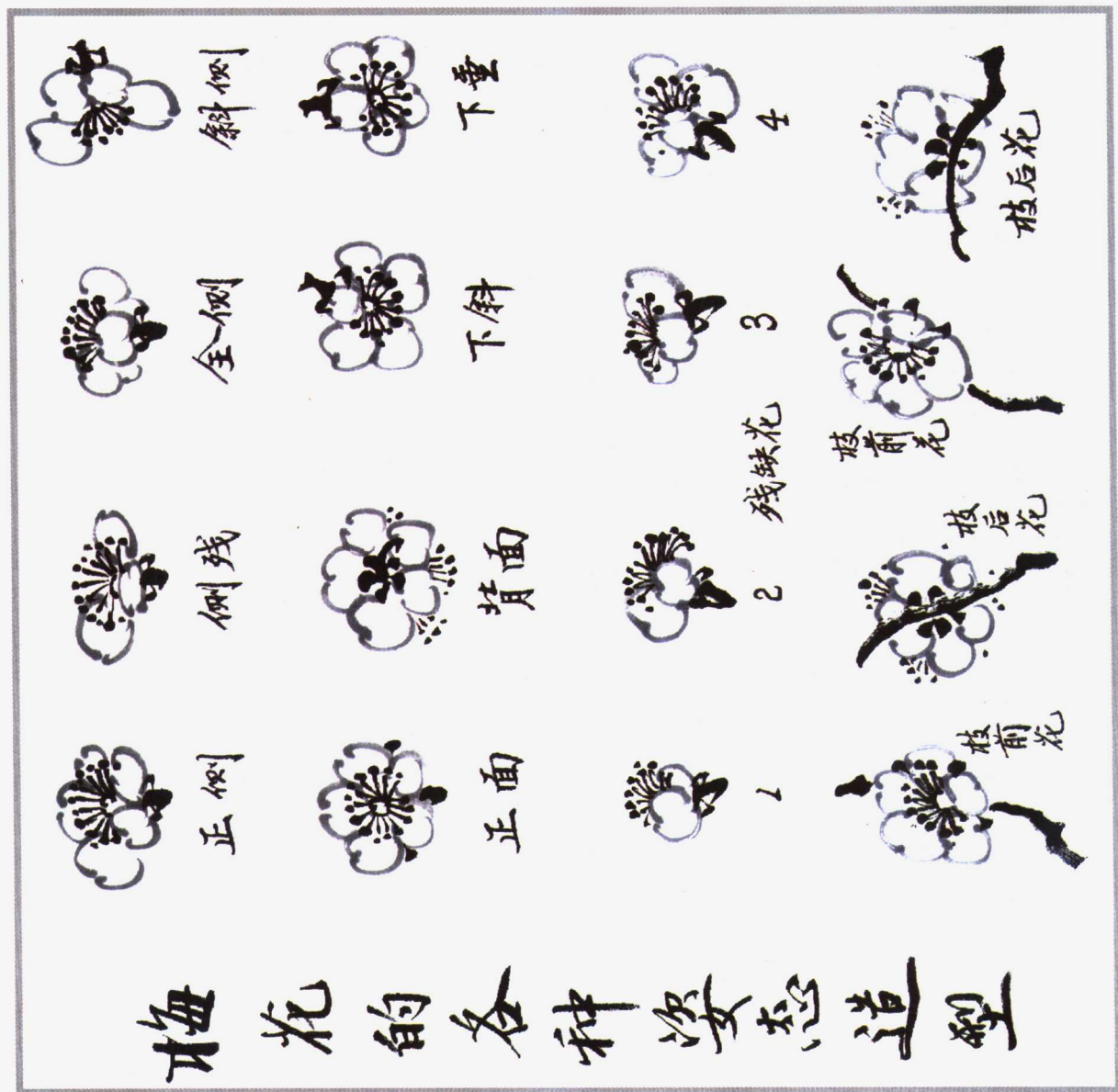
(二) 勾圈法

1. 画法步骤

用小楷羊毫或小细狼毫笔，以中锋淡墨，勾圈梅花的各种姿态。梅花花瓣为五出，花瓣似圆非圆。用笔要有顿挫、虚实变化，切勿呆板。勾圈法又分单勾和复勾，一笔圈出一个花瓣的为单勾，两笔勾出一个花瓣的为复勾。

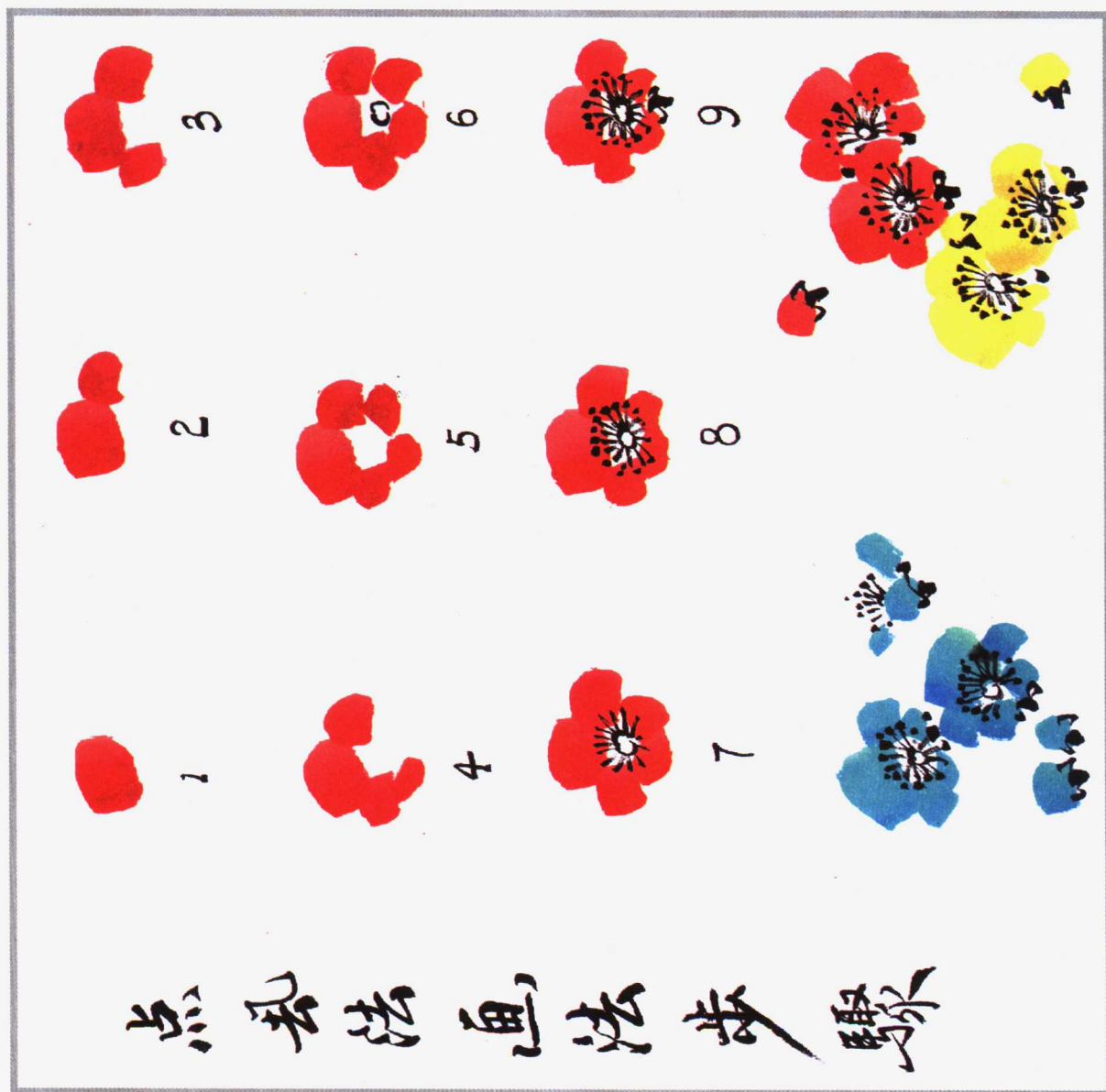

2. 勾圈花的各种姿态

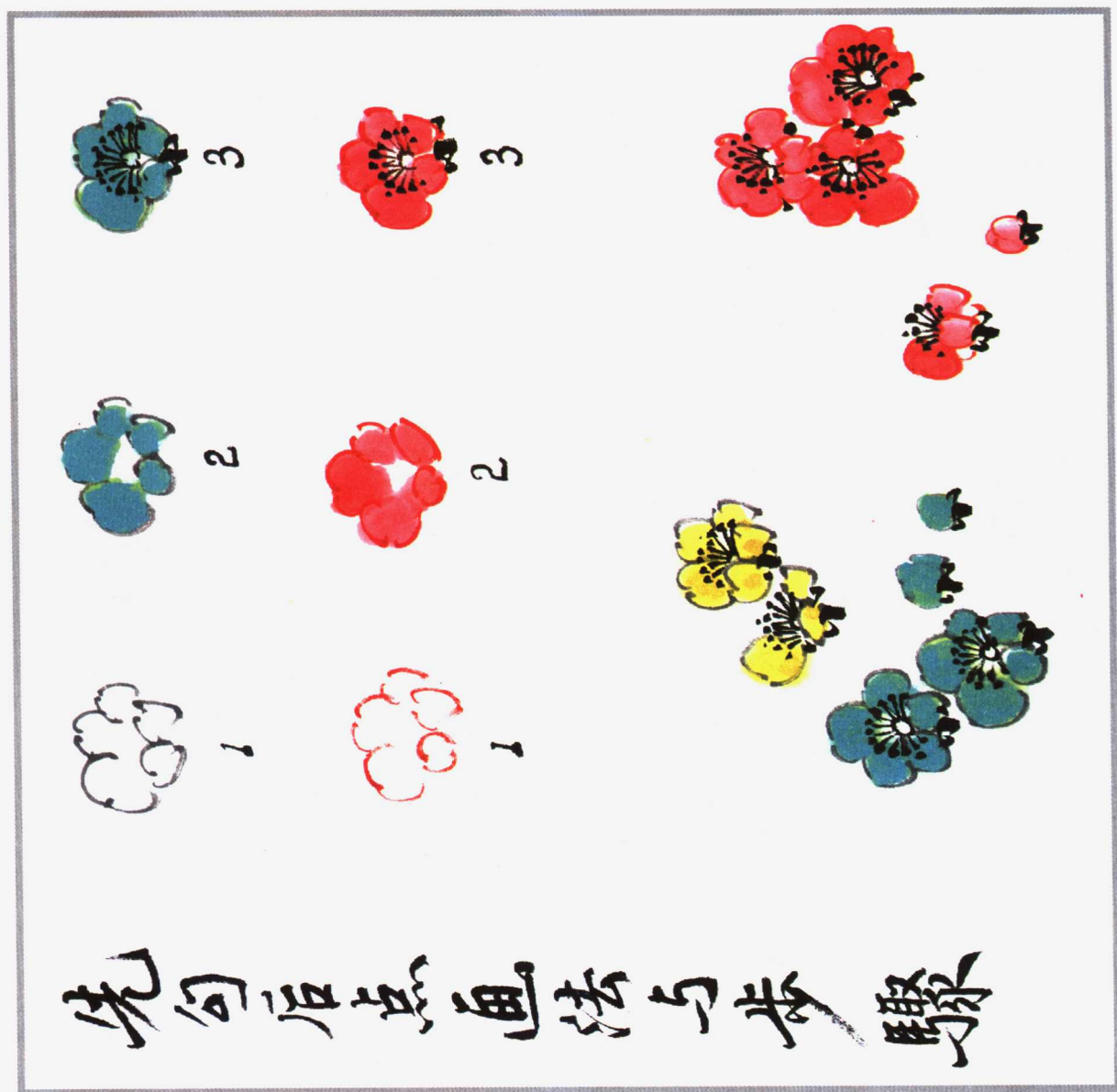
(二) 点乱法

点乱法亦称「没骨法」，用大白云笔，蘸适量颜色，藏锋侧入，一笔一瓣，五笔画成。每瓣不宜太圆，五瓣应有大小、深浅、浓淡之分。花心处留出空白，最后点蕊。

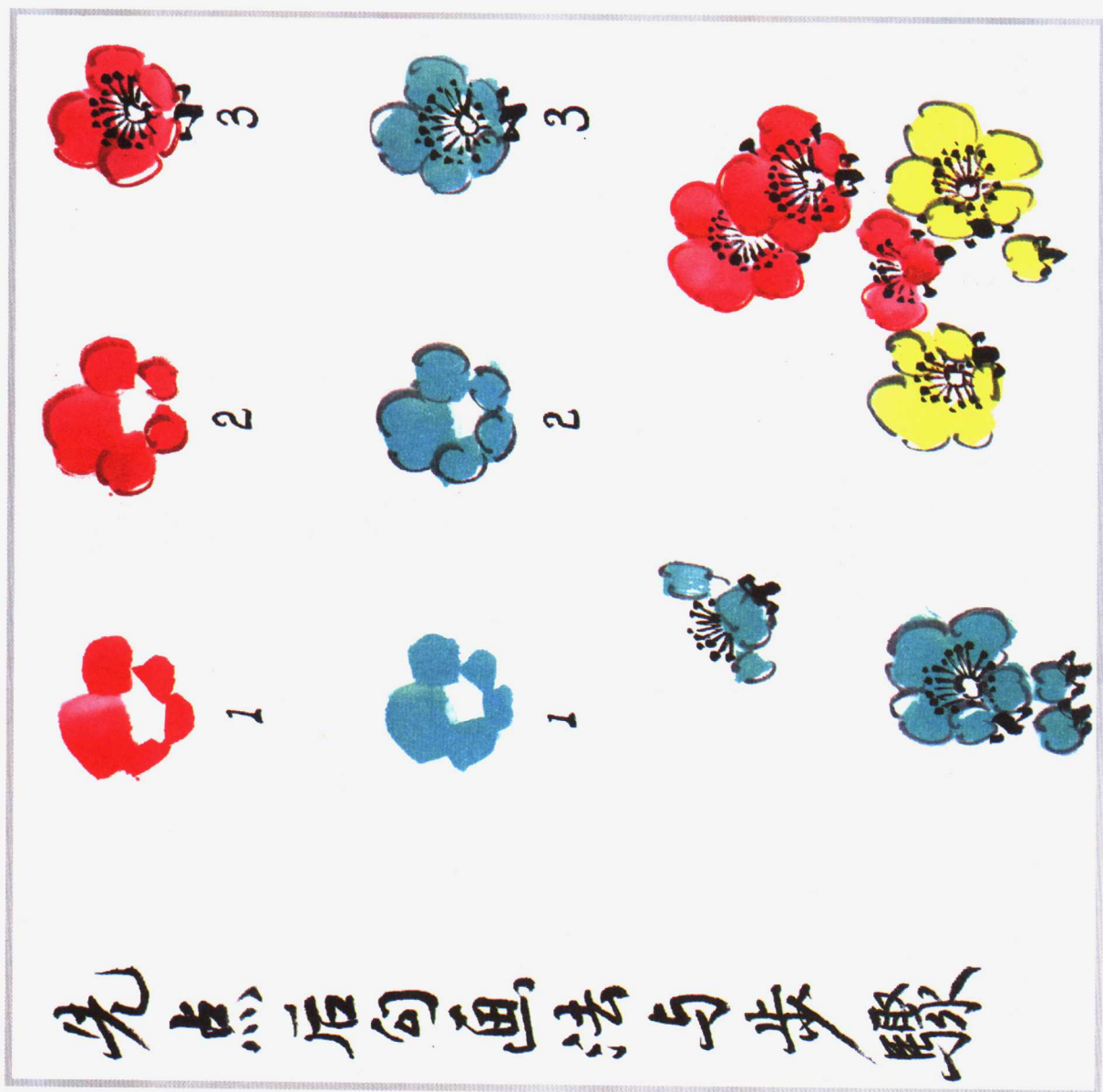
(三) 先勾后点法

笔锋蘸适量淡墨或颜色，用勾圈法画出五瓣花形，干后用点虱法在轮廓线内填色，不要填满、填死，略有缺色处，更显花形活泼生动。

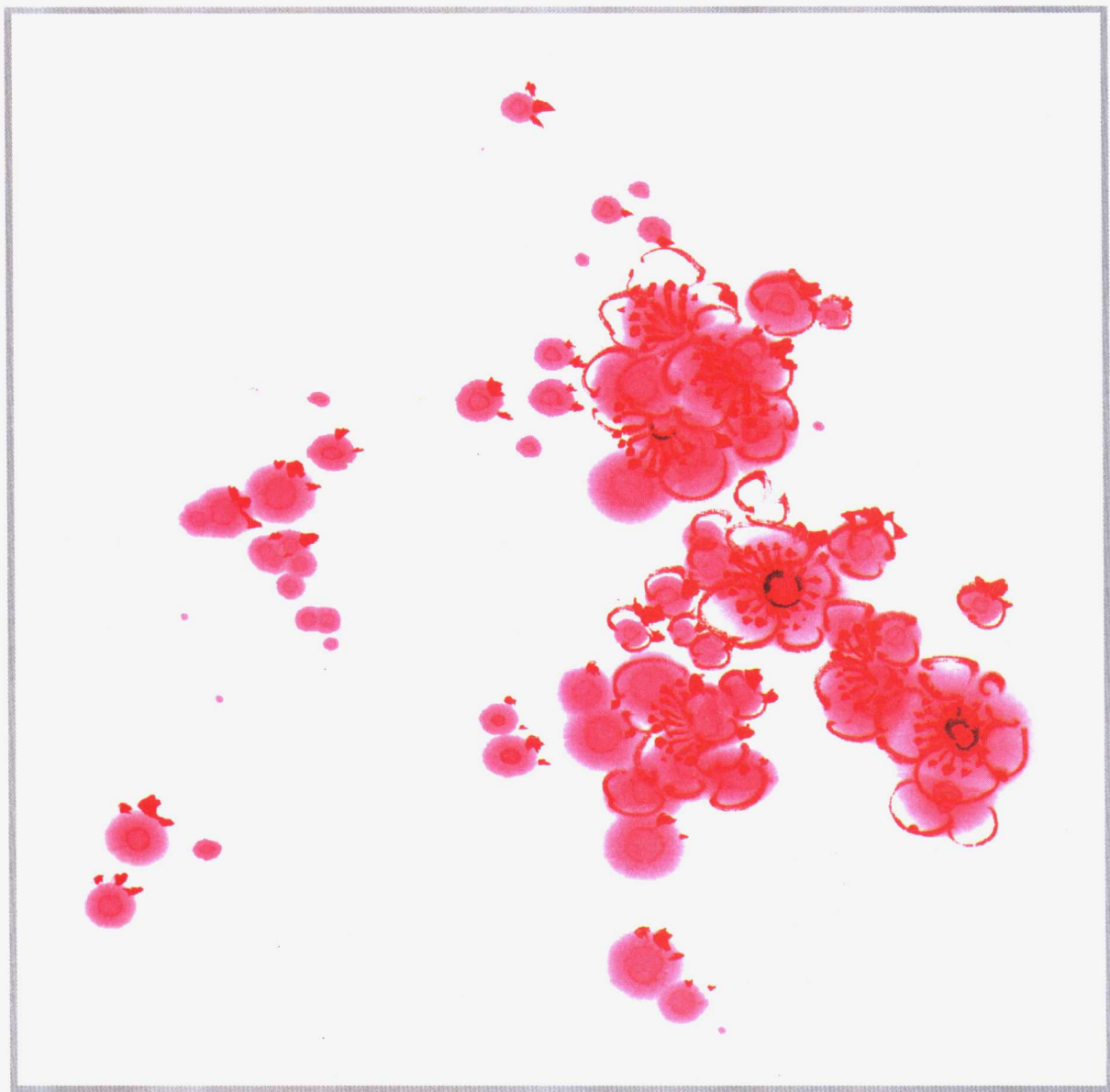
(四) 先点后勾法

笔蘸颜色(红、绿、黄、赭均可)，水分不宜过大，用点虱法画出五瓣花形，待半干时，换用另一支细毫笔，蘸淡墨或较重颜色，用勾圈法圈出花瓣，用笔要灵活、劲健，最后点蕊画成。

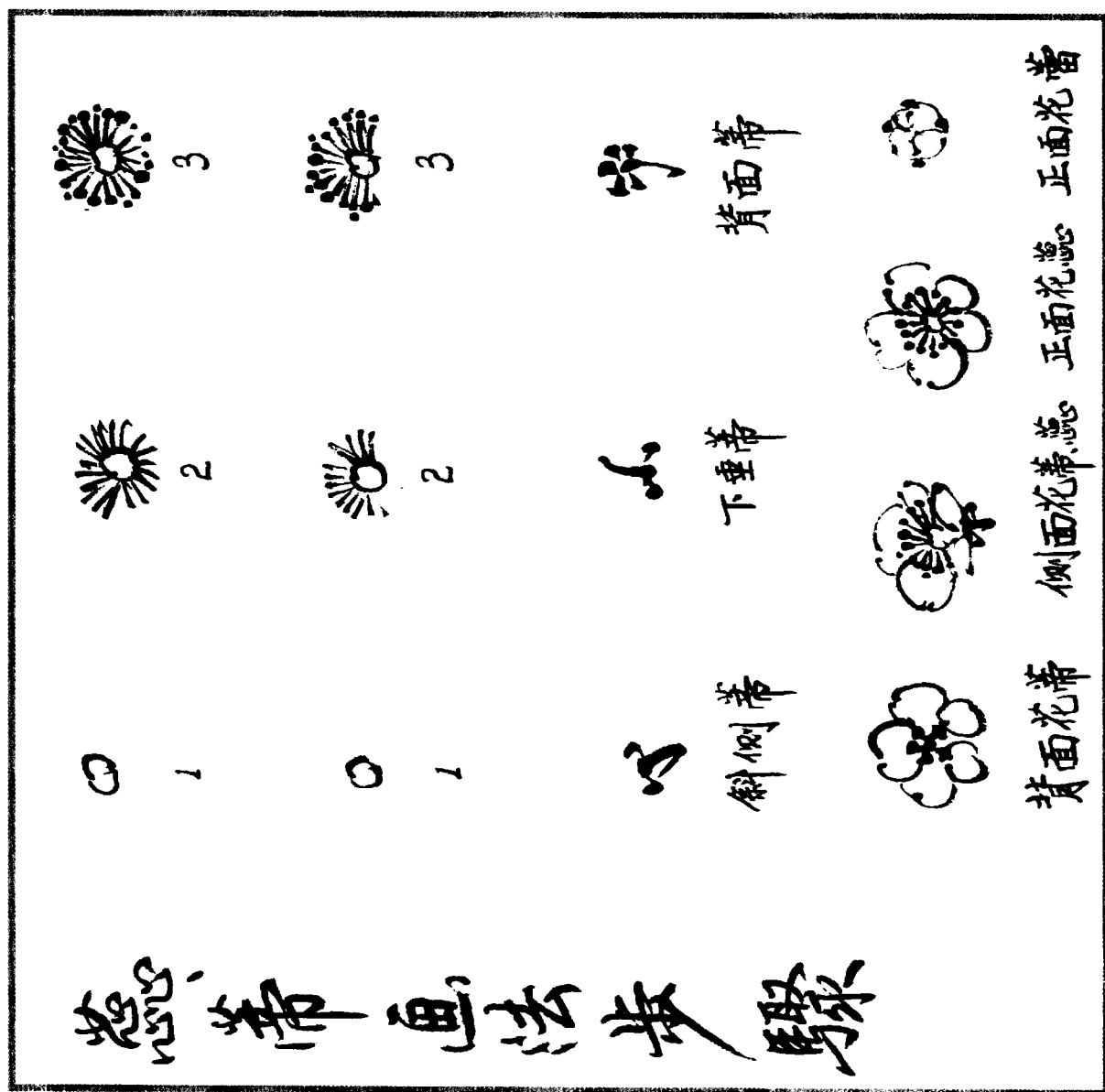
(五) 点滴法

用大白云羊毫笔，饱蘸颜色（红、绿、黄、赭均可），笔不触纸，笔锋垂直于画面，离纸面约15至20厘米，手执笔悬空做上下戳点抖动，使颜色自然往下滴落，并在纸上形成若干大小疏密的圆点，形似花瓣，待半干时用重色勾圈点蕊，最后穿枝成画。

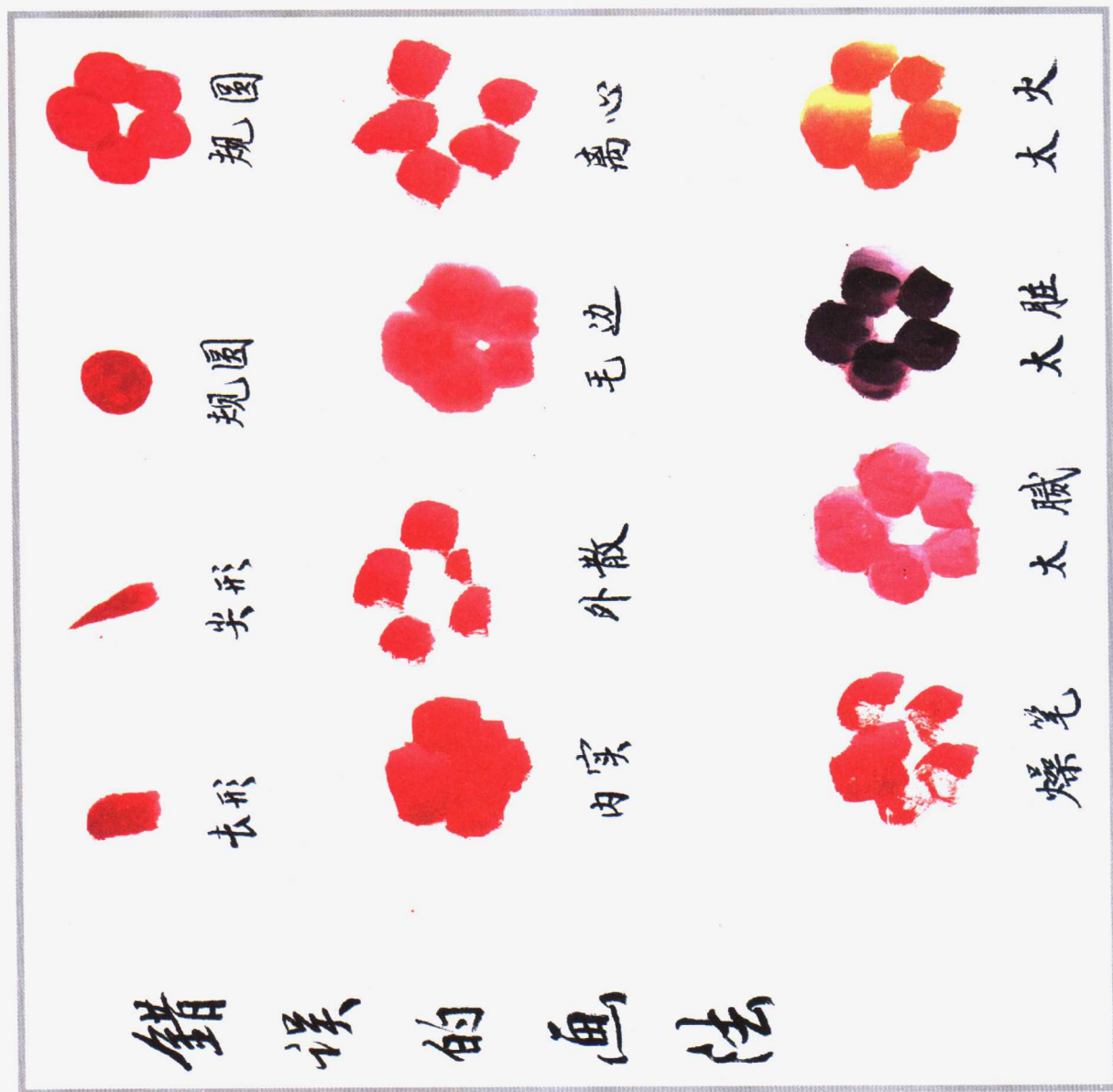
(六) 勾蕊点蒂

正面花的花蕊外轮廓为圆形，侧面花的花蕊外轮廓为扇形。每根蕊丝画的要有力，健如「虎髯鼠须」；蕊头错落点成，形似「椒珠蟹眼」；花蒂即花朵与枝干的连接部分，形似丁香头，侧面花蒂三笔画出，先画中间花柄，左右各点一笔；背面花蒂六笔画出，先画花萼（也称花托），五笔点成，从五点中心引画出花柄。

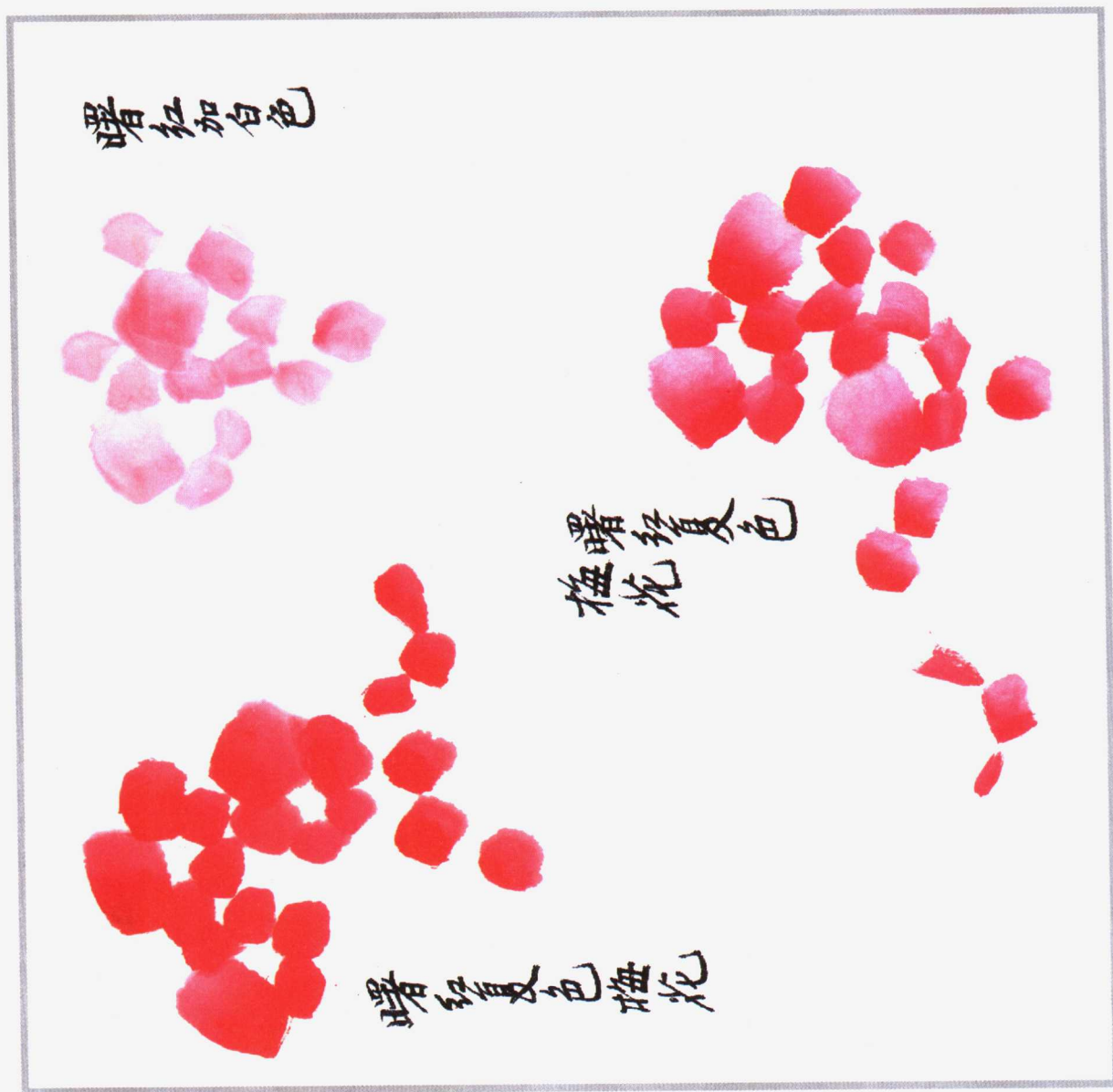
(七) 画花禁忌

画花瓣和花蕾时忌长、尖、规圆；花形忌内实、外散、毛边、离心、燥笔；用色忌太腻、太火和脏色。

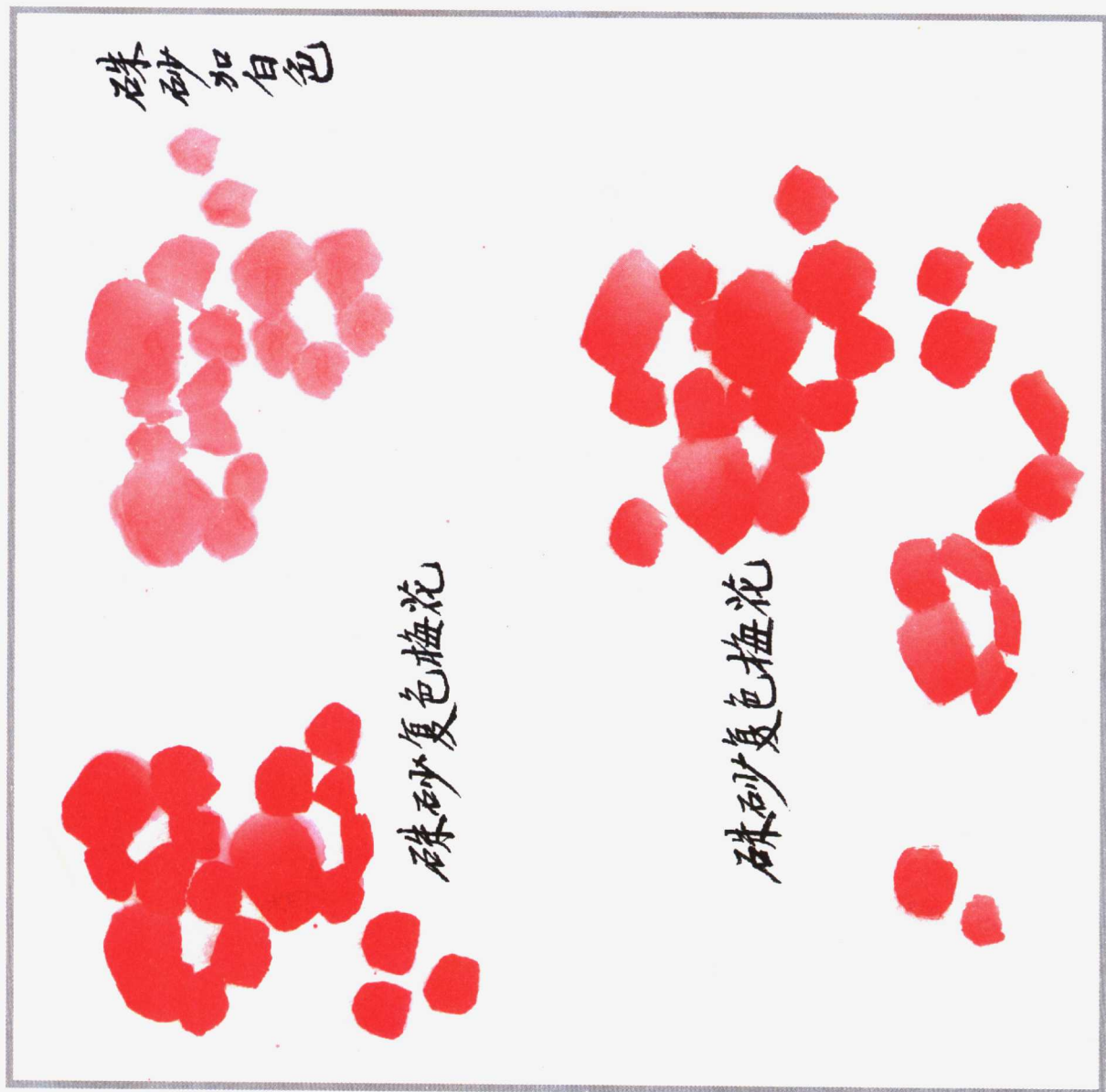
(二) 复色红梅之一

由两种或几种颜色调和而成的颜色叫复色。复色红梅可用白色加朱砂加曙红调成淡红色，其调配比例约为6（白色）比3（朱砂）比1（曙红）。然后用大白云笔蘸适量淡红色，再用笔尖蘸少许曙红，即可画出色彩沉稳、立体感强的复色红梅。

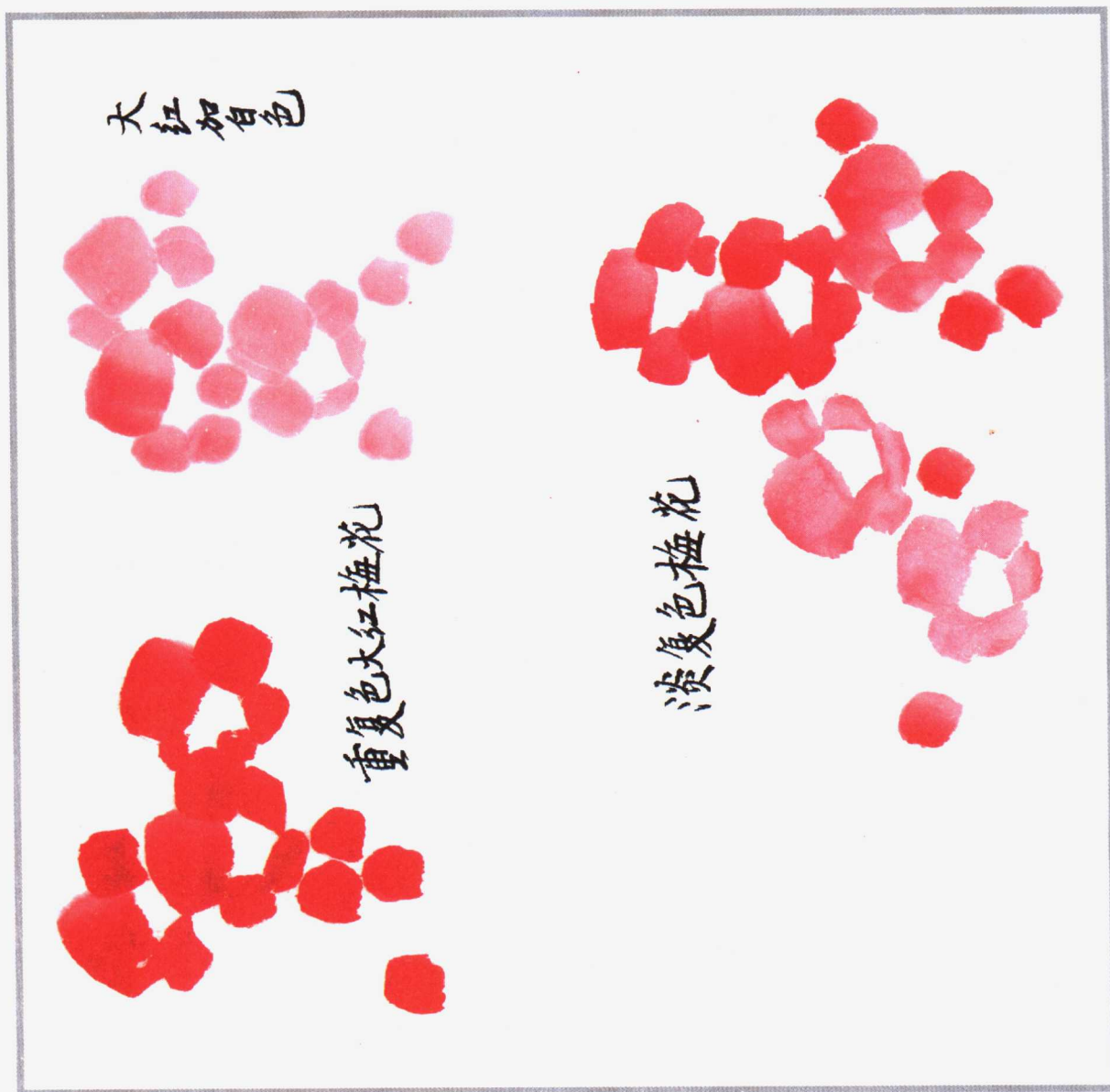
(三) 复色红梅之二

朱砂加白色调成淡红色，其调配比例约为6比4。画时先用笔锋蘸淡红色，笔尖蘸浓朱砂，即可画出以朱砂为主色调的复色红梅。

(四) 复色红梅之三

大红加白色调成淡红色，其调配比例约为6比4。画时先用笔蘸淡红色，笔尖蘸浓大红，即可画出以大红为主色调的复色红梅。

(五) 复色红梅之四

胭脂加白色调成淡胭脂色，其调配比例约为6比4，画时先用笔蘸淡胭脂色，笔尖蘸浓胭脂色，即可画出以胭脂为主色调的复色红梅。

(六) 复色绿梅

用三绿加少许白色调成淡石绿色，或用花青加少许藤黄调成草绿色，画时笔锋蘸淡石绿或草绿，笔尖蘸较浓绿色（二绿、石青、深草绿）即可画出复色绿梅。

