

荣宝斋国画技法丛书

写意梅花画范

沈光伟 著

荣宝斋出版社

荣宝斋国画技法丛书

写意梅花画范

沈光伟 著

荣宝斋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意梅花藤萝画范 / 沈光伟著. - 北京: 荣宝斋出版社, 2002.2

(荣宝斋国画技法丛书)

ISBN 7-5003-0594-X

I. 写… II. 沈… III. ①梅-花卉画: 写意画-技法 (美术) ②藤属-花卉画: 写意画-技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 006562 号

责任编辑 陈杜宇

装帧设计 陈杜宇 刘雪丽

写意梅花藤萝画范

荣宝斋国画技法丛书

作 者 沈光伟
编辑出版发行 荣宝斋出版社 邮编 100735
制 版 人民美术印刷厂
印 刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张 4
版次 2002 年 1 月第 1 版 印次 2002 年 1 月第 1 次印刷
印数 0001-5000 定价 24.50 元

画梅花

梅花为蔷薇科。落叶乔木。老干如盘龙铁柯，遒劲有力。树皮呈灰棕色，鳞状。小枝细长，尖端刺状。梅树耐寒。花先于叶萌发绽放。花，有单瓣、复瓣两种；颜色有白色、红色两大类。白者，有绿萼梅、重叶梅、玉蝶梅、时梅、早梅、冬梅之分；红者，有干叶红梅、鹤顶红梅、鸳鸯梅、双头红梅、粉梅、杏梅之别。异种梅有水梅、墨梅。另外还有千叶黄、腊梅、候梅、丽枝梅、胭脂梅等。梅花的种类繁多，画家笔下的梅花，大致可分为红梅、白梅、绿梅、腊梅、墨梅几种，借以表达不同的情怀。

梅花具有不畏严寒的天性，同时又具有清高孤傲、倔犟自强的品格。历代文人雅士多从不同侧面赞咏抒怀，取其意气所到，所谓意气，实质上就是精神。所以，除学习了如何画梅花的基本技法之外，更重要的是研究梅花的神韵，只有将梅花的神韵充分地表达出来，才能达到艺术上的“意气所到”。于希宁先生在其专著《论画梅》中，将梅花之精神气质概括为“生气”、“骨气”和“清气”，从这三方面来理解梅花，对我们的创作会很有帮助。它们之间的关系不是孤立的，而是统一的整体。“骨气”里蕴积着“生气”和“清气”，“生气”里同样透露出“清气”和“骨气”，只是作者根据构思立意的不同和画面境界的不同，有所侧重而已。

花的画法

花瓣

梅花的花瓣有单瓣、复瓣之分。写意画法，大多以单瓣形式为之。花有四瓣、五瓣、六瓣之不同，大凡画梅，以五出为正。

花的姿态千变万化，有聚有散，聚处不可繁冗不透，疏处不可萧闲无物。花的姿态与意境密切相关，一般来讲，画取静，则花取正；画取动，则花取侧。“花贵含，而不贵开”，含苞待放的花朵能更多地给人以生的气息。

花开的方向与生长规律有关，更与画面意境和情致有关。一朵小小的花之向、背的转换，也可能产生画面的情思，所以花的姿态的细微变化特别重要。

勾线白描画法

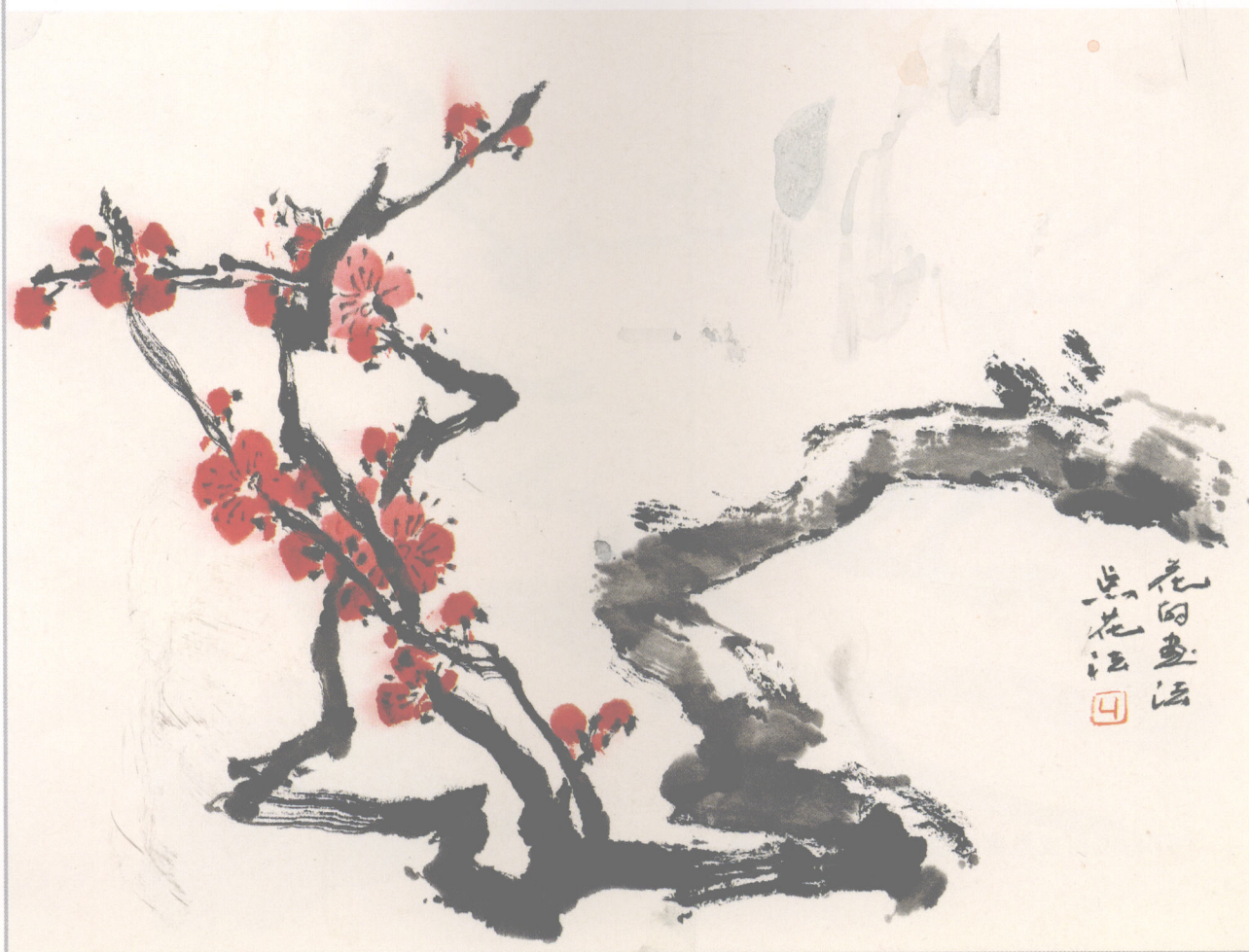
图1、图2是勾线白描法，适于画白梅、粉梅、黄梅等颜色较淡的花朵和花苞。

勾线用笔要流畅松活，忌生硬刻板。花瓣的形状、大小、向背要有变化，不要太圆，太圆会失去动意。

点花画法

图3、图4为点花法。用曙红调胭脂，一笔一笔点画之法。

用笔要藏锋。颜色要饱满。笔落纸要慢一些，花瓣显得沉稳厚重。花的向背要有深浅的变化，一般是先画浓重的颜色，后画盛开的淡色花瓣。淡色的花瓣在一幅画中不能太多，多了会显得闹，失去梅花的个性特征。画红梅，颜色要沉稳，不能太艳，太艳易俗。沉着之艳才能表现出梅之情操与格调。

花萼

萼是枝与花的连接。一蒂五瓣。古人多取“小”字形点萼，背向的花可点四点，花苞可点三点，密集的花可三点二点不等。

点萼也有分节奏变化的问题，有的要点在花苞与枝干连接处，个别的要蒂柄相连，这样看起来才能感到花苞长得住。点萼墨色要浓重，要起提神的作用。

花蕊

花蕊由花须、花粉组成。一般画五六条花须与花粉就可以了。花粉采用圆点或尖点，工笔之法用圆点，意笔之法用尖点比较适宜。

先点色再勾线画法

图5, 画黄梅、腊梅可采用先点色, 再勾线之方法, 点花时注意花苞的颜色稍重一些, 花朵花瓣的颜色略淡一些, 这样勾出来的花朵才有层次、有变化。

图6, 绿梅或墨梅画法与红梅点色法相同。

枝干的画法

从梅花的生长规律来看，主干和主枝的穿插形成了梅花的千姿百态。一般是先画老干以定位，主枝穿插以取势，形成画面的基本框架。然后根据画面意境和构图的要求作细部的穿插，局部穿插也要有走势和迂回的变化。枝干掩映于穿插变化之中，细部穿插的节奏关系同时形成了画面的疏密关系。枝留空眼，花着其间。

画枝干的方法大体可分为阔笔书写法、勾写法和勾写皴擦法。

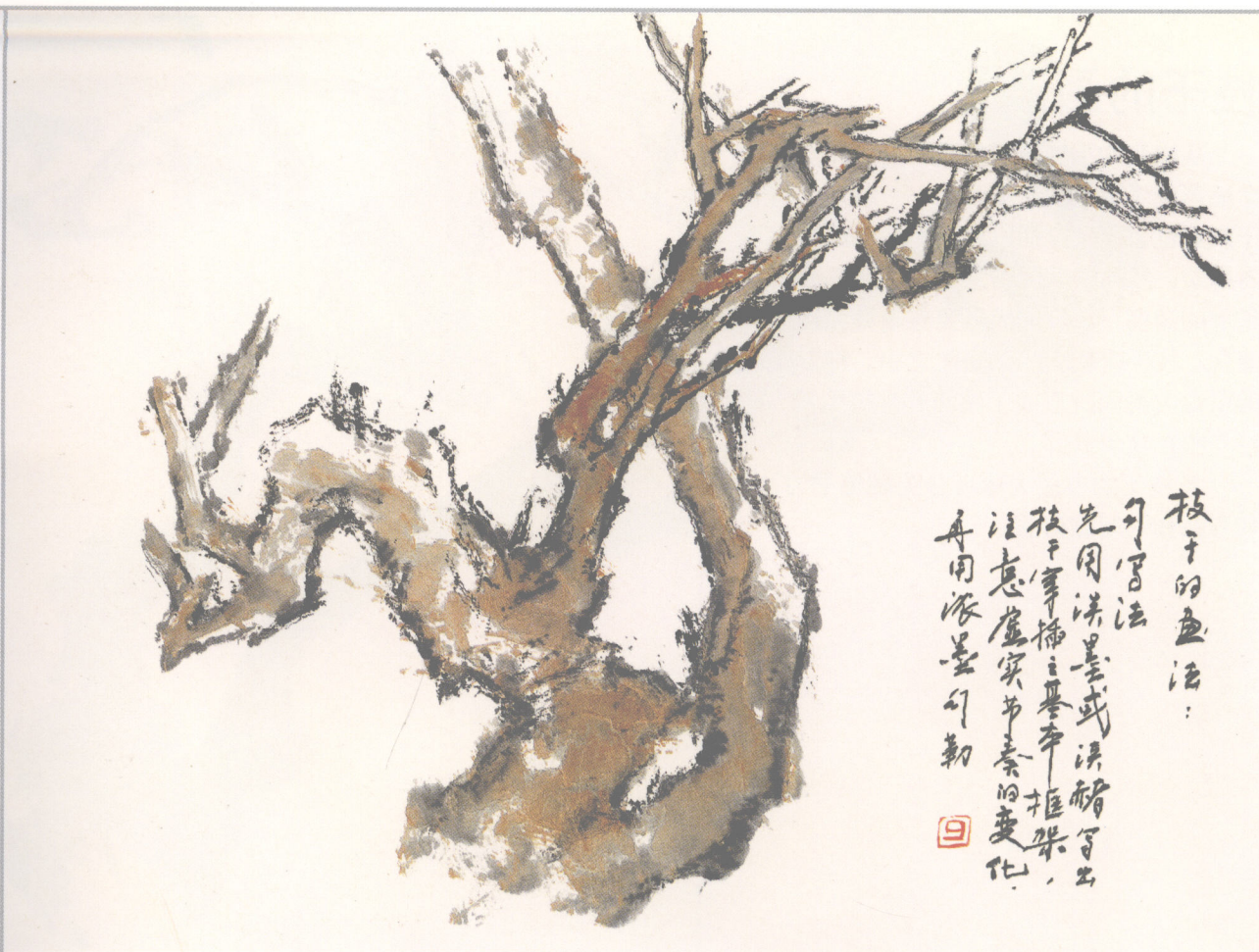

阔笔书写法

是将枝干一笔写成的方法，之所以称书写法，就是像写书法一样，大枝、小枝、主干、气条一气写成，尽量不用复笔。若个别地方画得不满意，或是表现得不充分，可以稍作修补和调整，但应尽量不留痕迹。(图7、图8)

勾写法

以书写法为主，利用运笔的节奏变化，用淡墨或淡赭写出枝干穿插之基本框架，要注意虚实、节奏的变化，才能显得有灵性。在墨色尚未干时，用勾线的方法虚虚实实地勾勒而成。勾写法要突出一个“写”字，方得气韵。(图9、图10)

勾写皴擦法

实际上是在勾写法的基础上混合了枯笔皴擦，适合表现整株老梅。运用得体，不仅表现了梅之老干嶙峋、铁骨铮铮之态，也体现了中国画“润含春雨、干裂秋风”，苍厚、华滋的美学效果。(图 11、图 12)

构图的辩证关系

枝干的穿插形成了画面的构图,因而构图的辩证关系主要也就是指枝干穿插过程中各种对立统一法则的运用,它们之间的关系既有对立,又有统一,相互联系、互为补充,血脉相连、以气贯之。运用这些规律可以巧妙地处理画面。

(一)主与次

画面中的主次分明,对于主题的表达是至关重要的。没有主体,或是主次不分的画面是松散的,没有感染力的。如果是画一枝梅花,同样也存在主次关系的问题。图1,强化主干虬劲倔犟的姿态,表现红梅傲雪之骨气。图2,利用反向运动浓枝的迂回盘旋,表现梅花的性格特征,这是画面的主体部分,是需要下功夫去对待的。

(二)开与合

开,是展开,即制造矛盾;合,是结束,即解决矛盾。开、合即完成画面的“起、承、转、合”,是制造矛盾、解决矛盾的过程。在组织构图的过程中开、合是最重要的构图法则。

图3,向上生长的两枝产生了画面的矛盾与对立,主枝上折转而回的小枝是解决矛盾的方法。

图4,向上生长的主干为画面的“起”与“承”,向左下方转折的枝干为画面之“转”,向右方横向运动的小枝为画面之“合”。

(三)画内与画外

画面构图，将部分枝干适当伸到纸外，可产生画外有画、意犹未尽的感觉，同时产生了视觉上的张力，增加了画面的气势。也可以将枝干从画外引进如图5，画面的气局也显得开阔。

图6，将两主干都画出纸外。一浓墨枝从画外引进，气局打得开，收得住，同时产生画面张力，显现出构图的气势来。

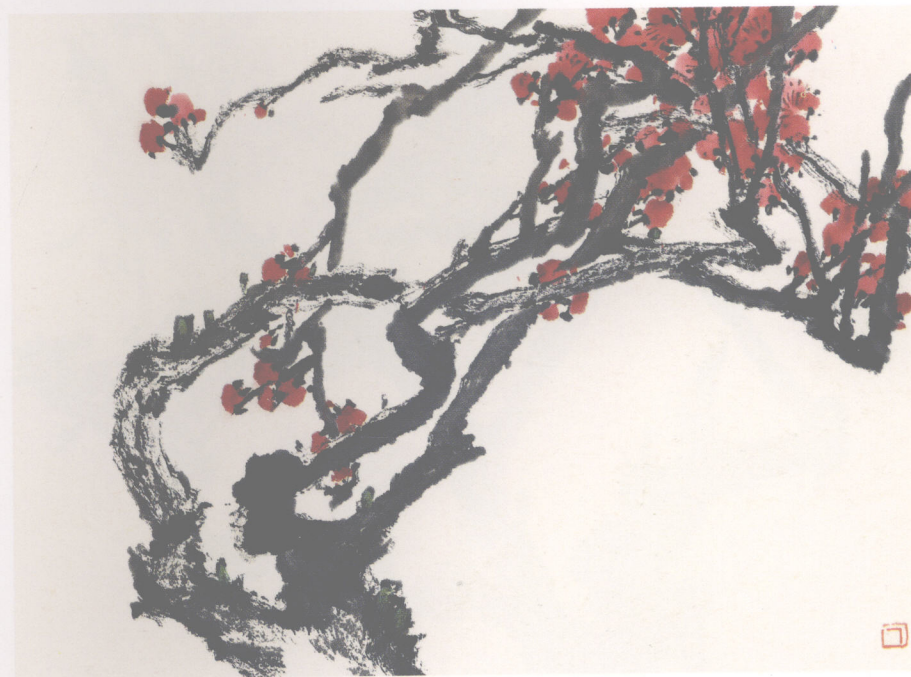

(四)取势导向

构图中的取势包括两个方面：一是所画枝干的生长之势，二是画面自身的“起、承、转、合”之势。

枝干穿插的运动方向，形成了画面的“主势”和“辅势”，同时也要有逆向的枝干穿插，谓之“破势”，这是画面运动的矛盾所在，解决了这个矛盾，也就是获得了画面整体之势。

“凡势欲左行者，必先用意于右；势欲右行者，必先用意于左。或上者意欲下垂，下者意欲上耸，俱不可从本位径情一往。”顾凝远(明代)对取势规律的论述，对我们理解构图中的取势会有很大帮助。(图7、图8)

(五)疏密关系

疏与密、聚与散，在构图中是一种对立统一的美。一幅好的梅花作品，应该是疏密有致，穿插自如。密处给人以层次丰富，饱满厚实的感觉；疏处要给人以空旷、开阔的感觉。密有赖于疏的衬托，疏有赖于密的安排。画梅要杂处求清、乱中求理、聚散有致，才能达到疏密谐和，辩证统一的构图要求。

图9是疏体的红梅。笔墨简约，力求达到简而不陋，疏而不空的审美要求。

图10是较为密体的黄梅。枝干穿插与花苞、花朵有聚有散。聚处密而不塞，散处少而不亏，这是把握疏密关系的关键。

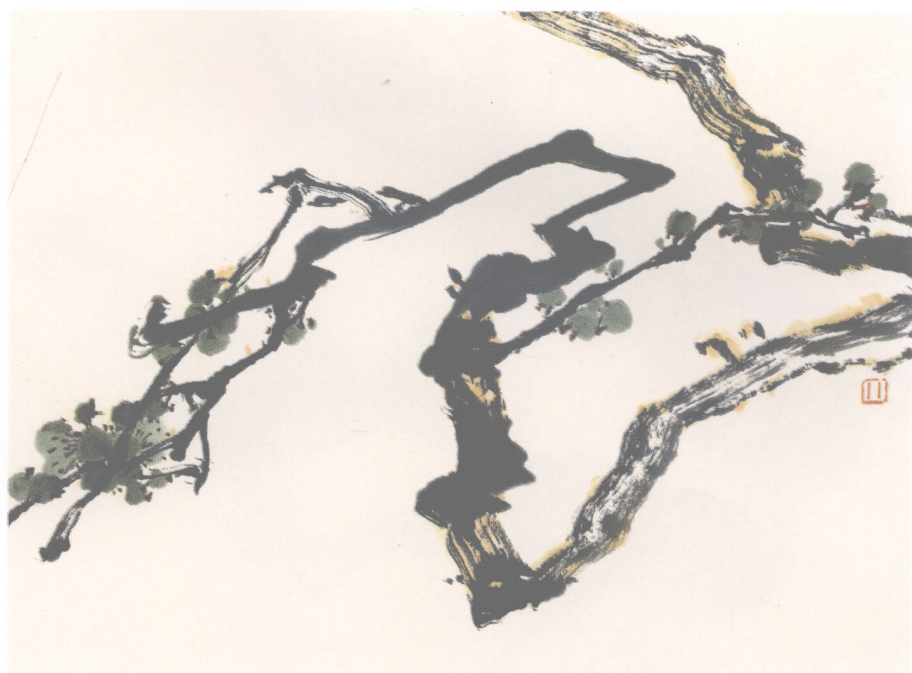

(六)细节典型

画面内容与形象的饱满、生动，有赖于细节的典型性。细节是画面情趣的来源，概念化的作品往往是缺乏典型细节。画无细节则空，细节过繁则乱，细节不精则赘；惟细节典型才能有血有肉、有情有致、鲜活生动。

图11的典型细节在折返的梅枝处理上，既完成了画面的构图要求，也增加了画面的情趣，同时几朵盛开的花朵簇聚也显现出梅之生机。

图12是开放式的构图。中间一枝浓墨梅枝冲天而上，顶部花苞点点，是画面的细节所在，突出了红梅生机盎然，敢向雪中吐芬芳的主题。

(七) 顾盼关联

一幅梅花，它的前后、左右、上下的枝干都是相互照应、相互关联的。就是枝上的花朵，尤其是枝梢上花朵的向、背、俯、仰也是相互顾盼和照应的，还有画内与画外的关照与响应，是不可缺少的情节表达的重要手段，也是开拓意境、表达情思的重要手段。

(八) 虚实相生

虚实关系几乎囊括了对立统一规律的大部分内容，是最重要的辩证法则。构图的主与次、疏与密、多与少、繁与简、黑与白、清与浑、开与合；用笔的轻与重，疾与缓；用墨的浓与淡，枯与润……无一不与虚实有关。虚

实相生，生是生发，有了虚，实才显得厚重，不平板乏味；有了实，虚才显得空灵有韵味。实中有虚，虚中有实；实而不塞，虚而不空，才能达到虚实相生的境地。

构图中的虚实关系还包括对画面空白的经营。参看图15和图16的画面对空白的处理，以及用笔节奏的虚实关系。

以上图例只是为了能够清晰地说明构图的艺术规律的辩证关系，所以机械地分开来举例并加以说明。其实任何一幅画面都不是孤立地去思考，而是用相互关联的整体思维去把握，灵活巧妙地把各个环节的矛盾解决好，从而达到艺术上的和谐与完美。

图13，折转而回的梅枝，开启了画面的情思。

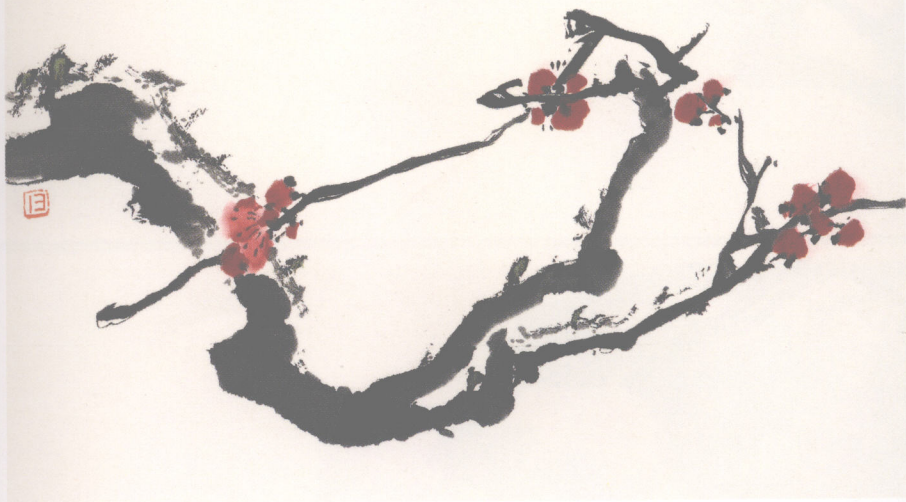

图14，两主干的相互关联，一浓墨小枝的折转顾盼，都为画面增添了不少感情色彩。

构图的形式

形式美是艺术美的外在形态，因此在构图上有着特殊的意义。中国画史上任何一位大家无不对形式有着深入的研究和理解，并且形成自己的形式语言，像八大山人的圆韵、吴昌硕的纵横趋向交织、齐白石的重复产生节奏、潘天寿的空间分割，无一例外地运用了形式美的原理。虽然他们所处的时代不见得有形式美这个概念，但他们对构图章法的探索研究，为我们今天对形式的理解和运用提供了宝贵的经验。只要我们认真总结前人的经验，并在实践中不断地运用，不断地有所发现，就能创造出有自己个性特征的作品来。

方形

方形为正，有庄严肃穆之感，方形的空间分割，剑拔弩张，有力量和气概。

图1是运用方形的空间分割组织画面结构形式的。

圆形

圆形在形式上能产生稳定优雅的感觉。弧线运动能产生优雅流动之形式美感。

在梅花的创作中，很少能有机会把梅树组织成圆形的构图，这是它的生长规律决定的，勉强套用只能是形式主义，或者是将艺术作品图案化。我们可以从线条运动中去理解圆韵。

图2，梅枝的穿插以弧线为主，同样能产生圆形的优雅之美。

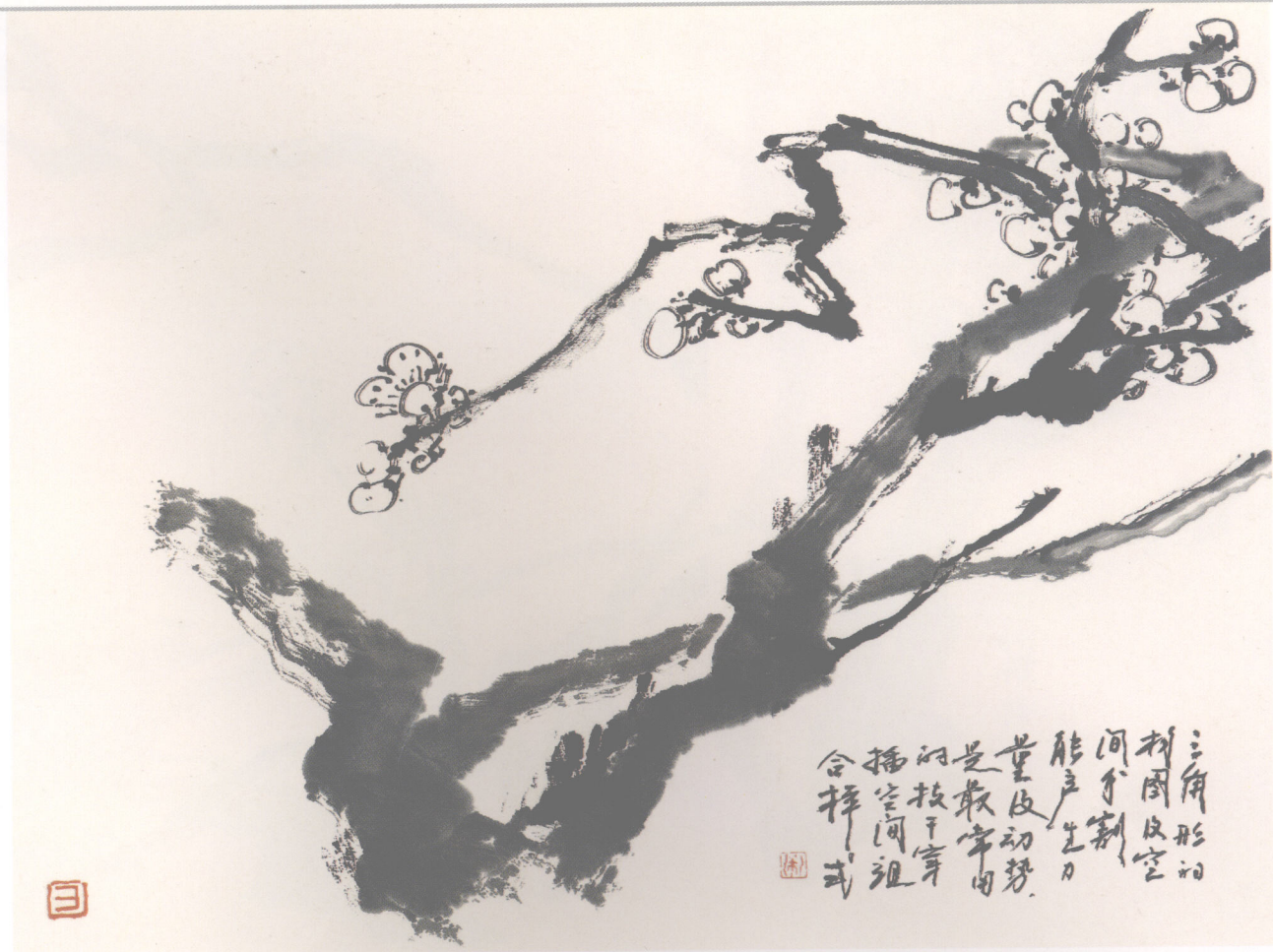
三角形

不等边三角形是中国画创作中经常采用的构图形式。三角形的构图能产生力量与动势。在三角形的构图当中，有两种形式给人的感觉是完全不同的。

A字形的构图也称纪念碑式的构图，给人以庄严稳定的感觉。

V字形的构图会产生不稳定的感觉，但有力量，又有悬念。

图3采用的是V字（倒三角形）的构图样式。

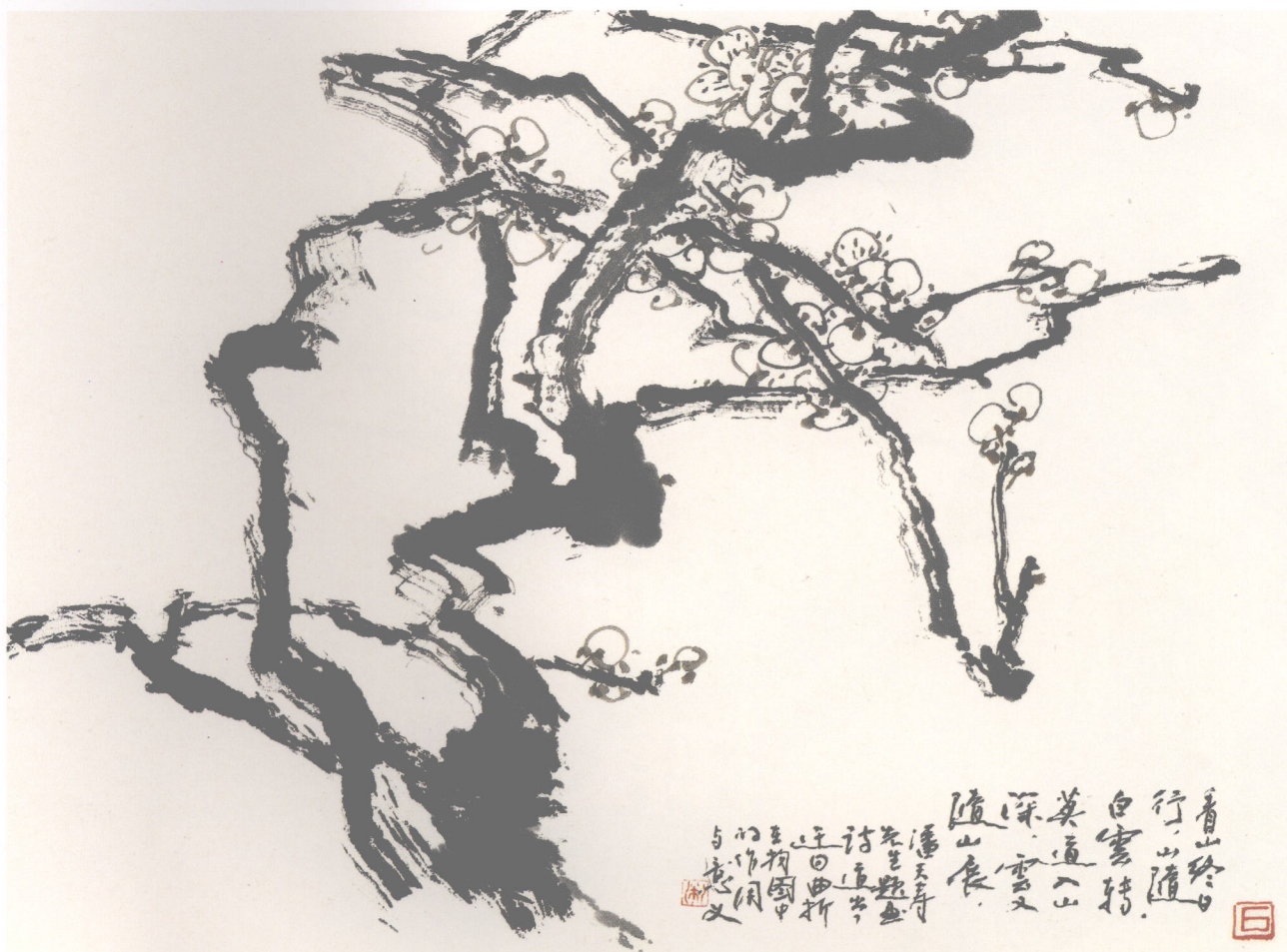
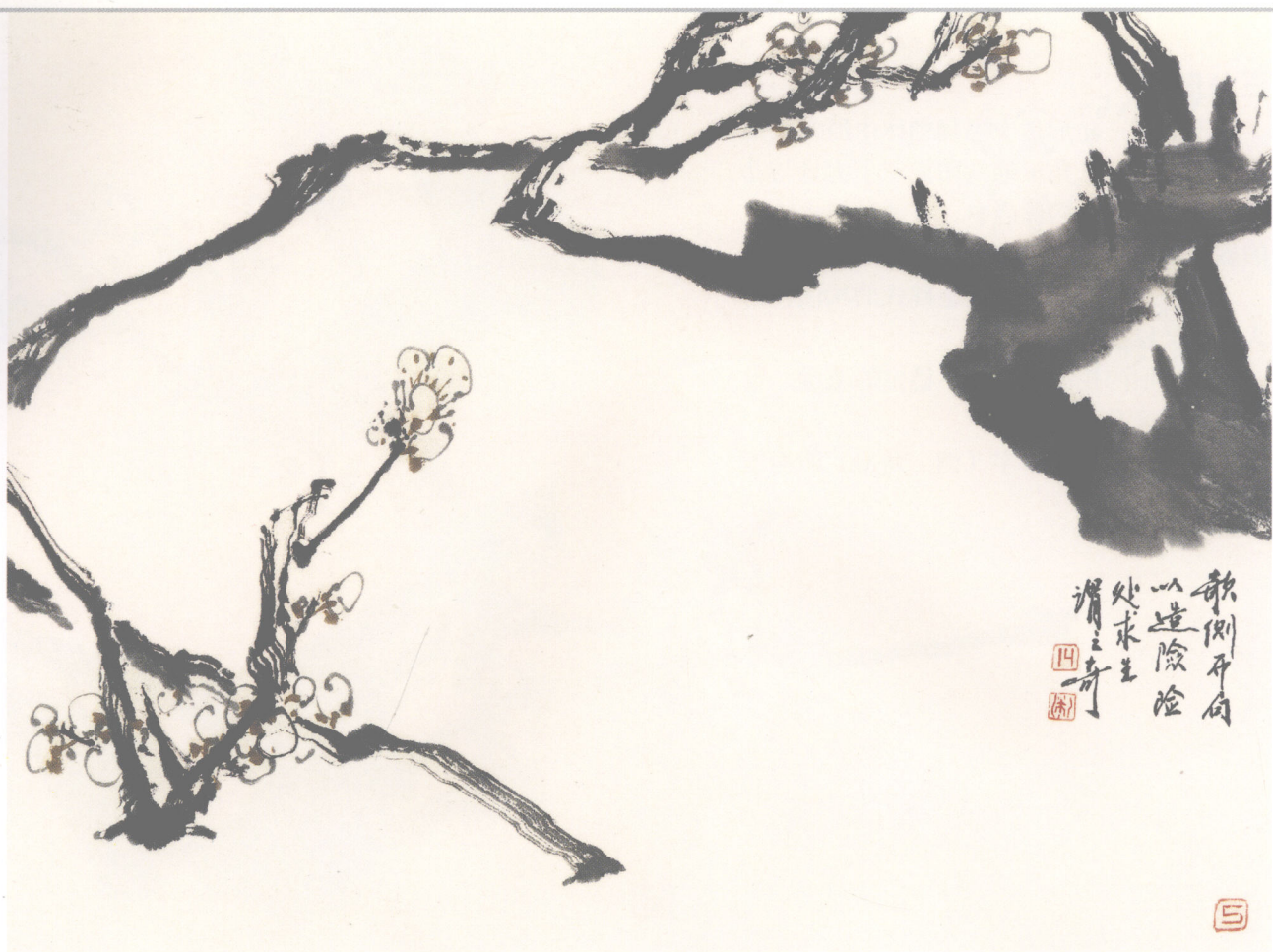
变异奇正

构图上的变异奇正，实质上指的是敢于造险。以正布局，将梅树画在画面中央，会产生庄严肃穆、堂堂正正的感觉，须以折转的欹侧变化，方显得正中生奇，妙趣横生。（图4）

险处求生

欹侧布局以造险，险处求生谓之奇。

图5将梅枝安排在画面最右侧，以造出构图上的险情。

迂回曲折

古人画梅，多取“之”字形构图，西画称“S”形构图，峰回路转，变化莫测。

图6梅枝之穿插，盘旋迂回，流畅优美，须乱中求理，杂处求清，方能获得。