

名家·画写意梅花

MING JIA HUA XIE YI MEI HUA

吴国良 著

中国书店

名家·画写意梅花

MING JIA HUA XIE YI MEI HUA

吴国良 著

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

名家画写意梅花 / 吴国良著. — 北京 : 中国书店,
2012.7

ISBN 978-7-5149-0393-5

I. ①名… II. ①吴… III. ①梅花-写意画-花卉画
-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 131401 号

主 编:田世国

编 委:付争宸 张爱引 万悦亮 王 东 陈 梅 杨立生

策 划:田世国 付争宸

责任编辑:刘 深

封面设计:王 东

装帧设计:王爱丽

名家画写意梅花

吴国良 著

出版:中国书店

地址:北京市西城区琉璃厂东街 115 号

邮编:100052

发行:全国新华书店经销

印刷:北京华宇信诺印刷有限公司

开本:889mm × 1194mm 1/12

印张:5

版次:2012 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5149-0393-5

定价:38.00 元

吴国良 1964 年生于山东诸城。1986 年毕业于山

东师范大学美术系，获文学学士学位。现为山东理工大学美术学院美术系主任、副教授，硕士研究生导师。2002 年考入中国美术学院国画系研究生学位班，师从博士生导师闵学林教授。

出版著作有《心影墨痕》、《吴国良素描》、《中国画坛 90 家——吴国良》。

前言

“幽谷那堪更北枝，年年自分着花迟。高标逸韵君知否，正是层冰积雪时。”在众多古人咏梅的诗中我尤其喜欢陆游这首。“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”王安石这首我也特别喜欢。梅花的精神、梅花的个性在这两首诗中体现的特别真实、特别到位。梅花素有花中君子之称，它的高洁、坚韧、清远的品格为世人敬重，亦成为古今文人志士的精神寄托和心灵偶像，也与历代画家结下了不解之缘。梅、兰、竹、菊合称“四君子”，是中国历代文人所喜欢的绘画题材，而梅花更能代表孤傲的品格，当然在民间也被作为喜报吉祥的象征。

中国人观梅赏梅的兴致大概始于初汉，而盛于宋元。说起梅花，在我国可能已有六千年的历史，三千年的栽培史。梅花的品种约有三百多个，从系类分，有三系、五类、十六型或十九型。“宫粉”、“朱砂”、“绿萼”为最常见的三种型。梅花之所以为历代画家所看重、所欣赏、所表现，最重要的是它象征一种精神，一种自强不息、映雪吐艳的坚韧毅力。通过体悟梅花所蕴含的风骨，以借物寓意、借物言志。据画史记载早在魏晋南北朝时期就有人专门画梅了。崔白以墨写梅，首创写梅的样式。文人画兴起之后，更是代不乏人。吴镇既栽梅又画梅，竟自号“梅花道人”，亦称“梅痴”。在元代王冕是一个画梅大家，其画风清拔坚韧，枝条劲健如铁，王冕喜画密梅，往往千层万簇，给人强烈的艺术感染力。明代陈淳专工画梅，有《梅花图》传世；当然陈淳、陈洪绶、文徵明等也有许多梅画传世。在清代，扬州画派的金农、汪士慎、李方膺、罗聘均喜画梅，用笔疏落，各有千秋。近代吴昌硕、齐白石、潘天寿更是画梅大家，给后人留下了丰富宝贵的艺术精品。

学画梅花一定要了解梅花的生长结构，梅的性格，使之在表现时能人格化，能达到一种寂静含蓄、质朴致韵的境界。或表现一种疏落清劲、别样多姿；或表现一种傲雪怒放、清香沁人；或表现一种空月无影、梦暖雪生；或表现一种铁骨冰心、凌寒留香；或表现一种疏影清雅、幽香宜人。画家都是根据自己的感受、心境去传达一种神于天会的意趣，同时也使观者游于其中而俗念淡忘，净其心灵。梅花的表现方法有很多，从形式上分有工有写，可以工谨恬淡，可以洒脱率意，可以清新多姿，可以信手闲适，总是别具风格。但简约中辄有奇趣，豪放中予以柔和。学习的方法一定要取法乎上，尤其是初学者，一开始尽量要严谨，不可过于随意，最好能找到经典范本，通过临摹的方法正确地学习。临摹有对临、意临和背临，也是不同阶段次第学习的方法。对临要较为严谨地对照原作，从形体结构到笔墨均要严格；意临可看可不看，但把握大的精神，意在神似；背临是吃透精神，消化之后，兴致所到，戏而为之。如果学习的方法不正确，只会事倍功半，甚至成了“野狐禅”。有了正确的方法，还要认真老实地用功，就像郑板桥所说“四十年来画竹枝，日间挥写夜间思”，其实画梅写梅也是一样的。

苏东坡有“一粟观心”之说，艺术总是来源于生活而高于生活，书画纯以抒怀，需有雅静之气，通过学习不断提高境界，以直觉与心性体悟天地妙道。画的尺幅可大可小，小品画幅小，内涵不能少，大幅画不可无为加大。艺术表现尺幅不在大小，可长可短，以真妙自然为好。有时会“得意忘形”，但得其神韵，而非无形。如果神也不够，形也欠缺，只有粗率燥笔毫无控制，也就偏离了艺术的真味。最后我将很喜欢的牛头法融禅师的这句偈作为结语，与大家共勉吧。

“恰恰用心时，恰恰无心用，无心恰恰用，用心恰恰无。”

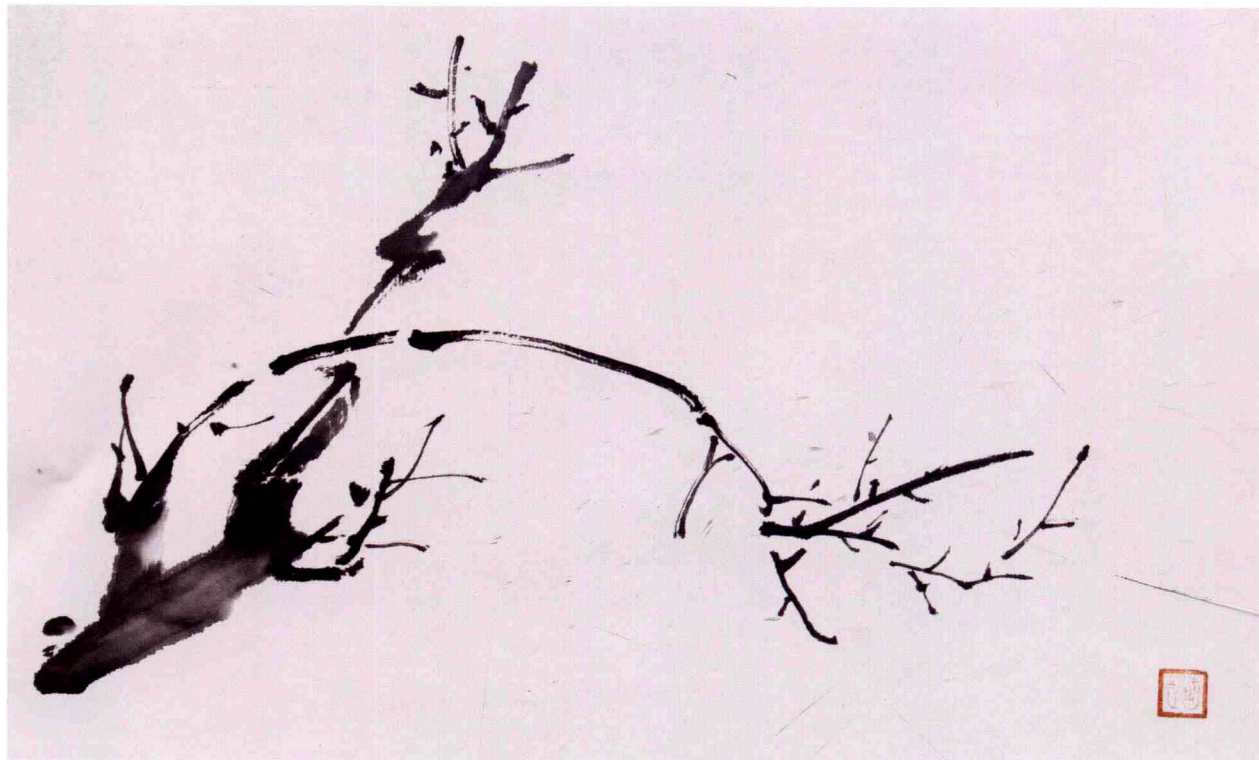
目 录

一、枝的画法.....	2
二、干的画法.....	6
三、花的画法.....	8
四、步骤实例.....	10
五、构图练习.....	19
六、作品欣赏.....	25

名家·画写意梅花

MING JIA HUA XIE YI MEI HUA

一、枝的画法

以长锋羊毫或兼毫画出枝的走势，注意枝干主次及呼应关系。用笔中侧锋互换，以中锋为主，注意节奏，墨色浓淡干湿要自然，虚实疏密要协调，适当留出花眼。

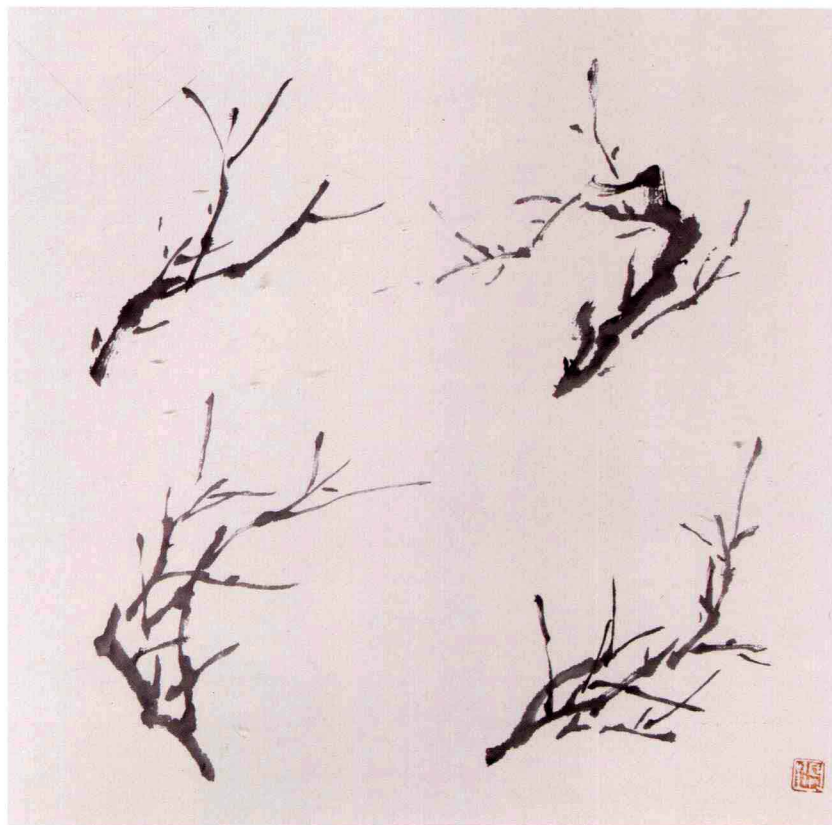
出枝上發与下垂

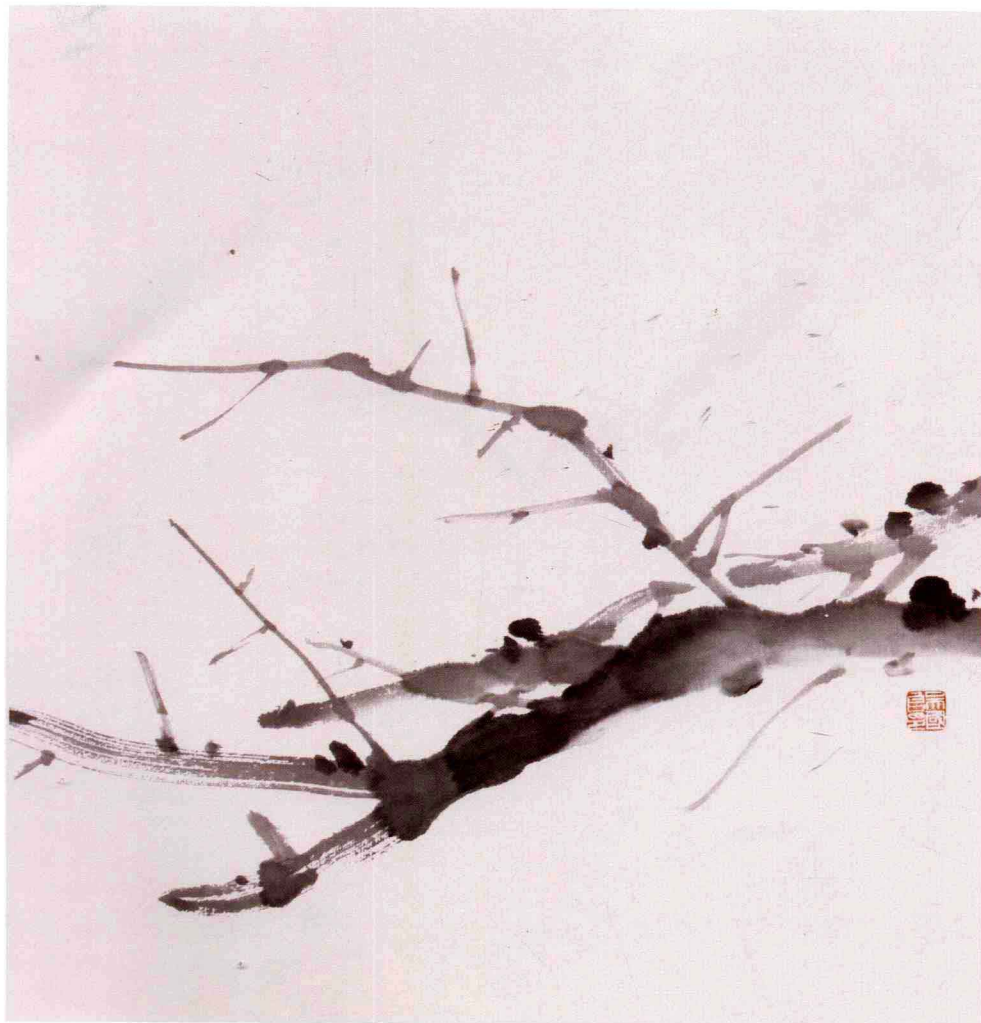
以淡墨或浓墨相间画出主枝，在主枝后面可以加辅枝，注意穿插，添加气势。用笔坚挺有力，富有节奏；线条要苍劲，要毛涩一些，如同书法的线条；线条间需注意聚散疏密的对比关系。

用笔要有提按、顿挫；用墨有虚实变化，不可太均匀，主次要鲜明；笔锋不可太露，也不能太钝。收不可生硬，放不可草率。用笔要有开合，势要有顾盼。

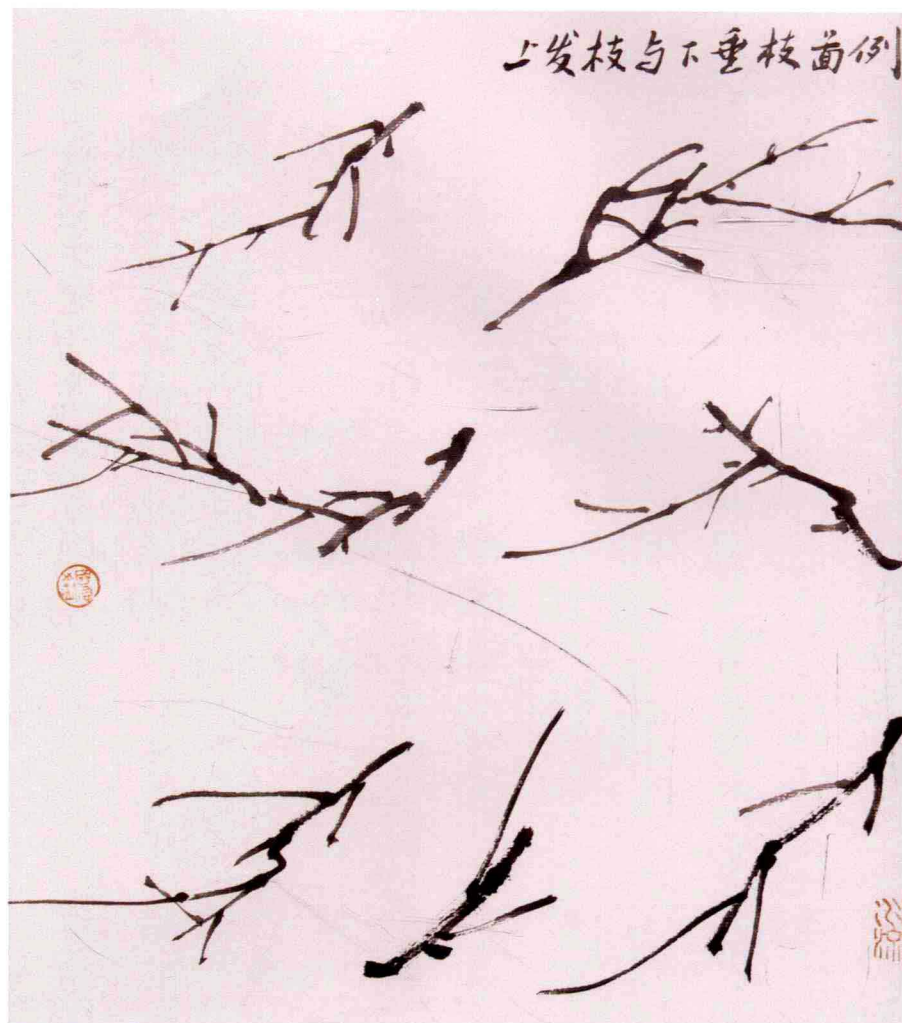

对于选择用笔，有人喜欢用硬毫长锋石獾，有人喜欢用软毫或兼毫，可以根据自己习惯选择使用。用软毫长锋难度较大，用好了笔墨韵味足，笔墨厚度重，变化丰富且含蓄，有意趣，更加耐看；用不好松软无力，缺少精神。长锋石獾气势开张、灵动多变，但易外露，缺少厚度，容易出现薄气与火气。用笔时需控制笔力、笔气、笔润、笔意。本幅图例即是用的长锋羊毫。

中锋运笔为主,控制墨色变化,用笔提按有度,枝条之间要有呼应关系,分清主干辅干,顺势、回折、伸延、穿插均要注意线形的韵律,笔墨似是随意,但有法度,能放亦能收为好。

出枝分为上发与下垂,出梢的地方被誉为画眼,非常重要,体现出一幅画的灵气与神气。出枝要顺势而走,密中密、疏中疏,随机而发、随机应变;线条刚而不燥,柔中含刚,刚柔相济,笔简意深,既要合乎枝干的生长规律,又要合乎意趣。

粗干可以用没骨法,注意虚实变化,干而不枯、枯而不燥、虚实相生、开合有度;细枝用线有长、有短、有破,繁者简、简者繁,注意用笔弹力,整和碎、软和硬的对比关系。

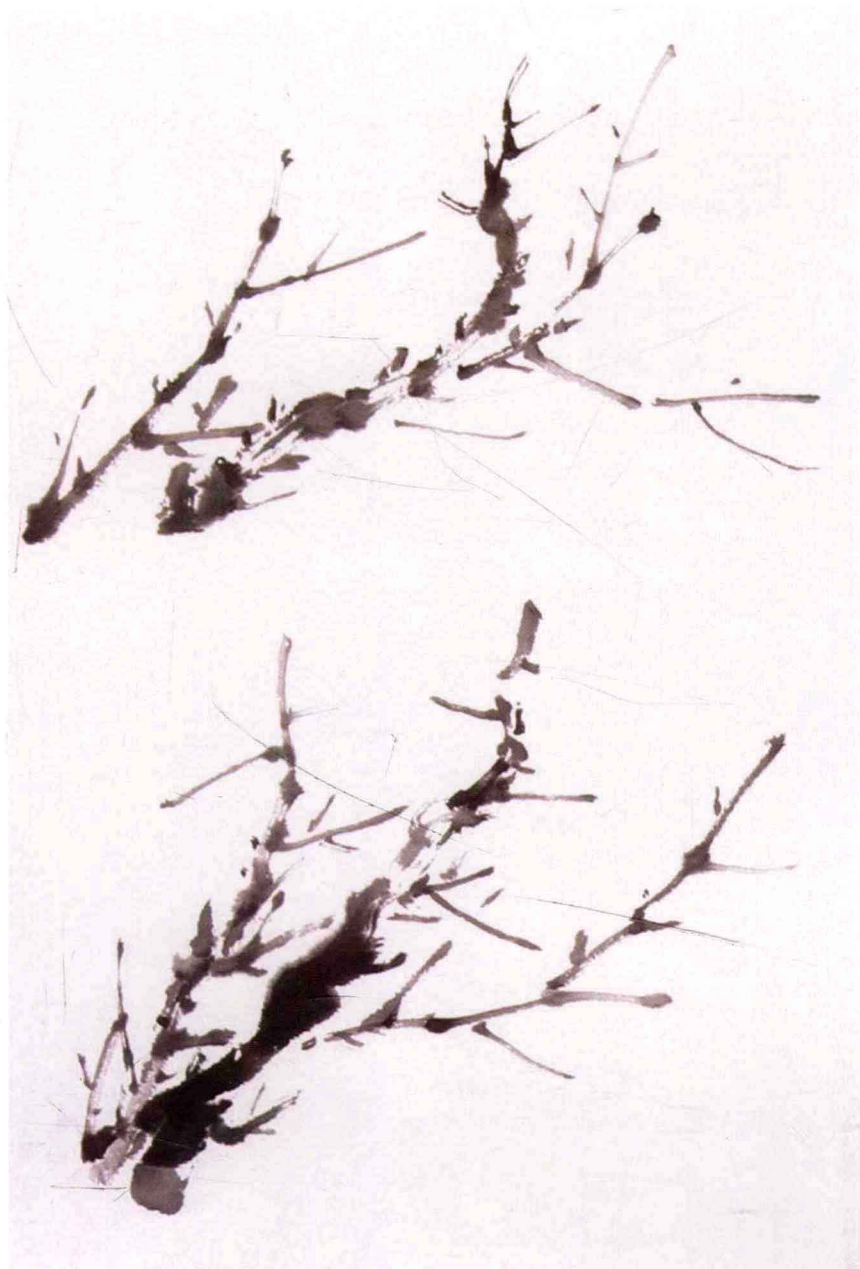
画梅时出枝用笔需考虑生长结构与特点,发挥笔的性能,亦可借鉴其写竹之清雅、画松之坚实,心欲缓,手欲速,还要尽可能地注意用笔藏头护尾,笔力要厚且具有挺力,笔劲如铁,长梢如箭,短梢如戟,注意作适当夸张,以表现气节与风神。

二、干的画法

画老干用笔需有涩味为宜,根部墨色不应太重,中侧锋变换运用,粗细、干湿、浓淡、虚实要自然。适当考虑枝条、尤其老干的不同质感。

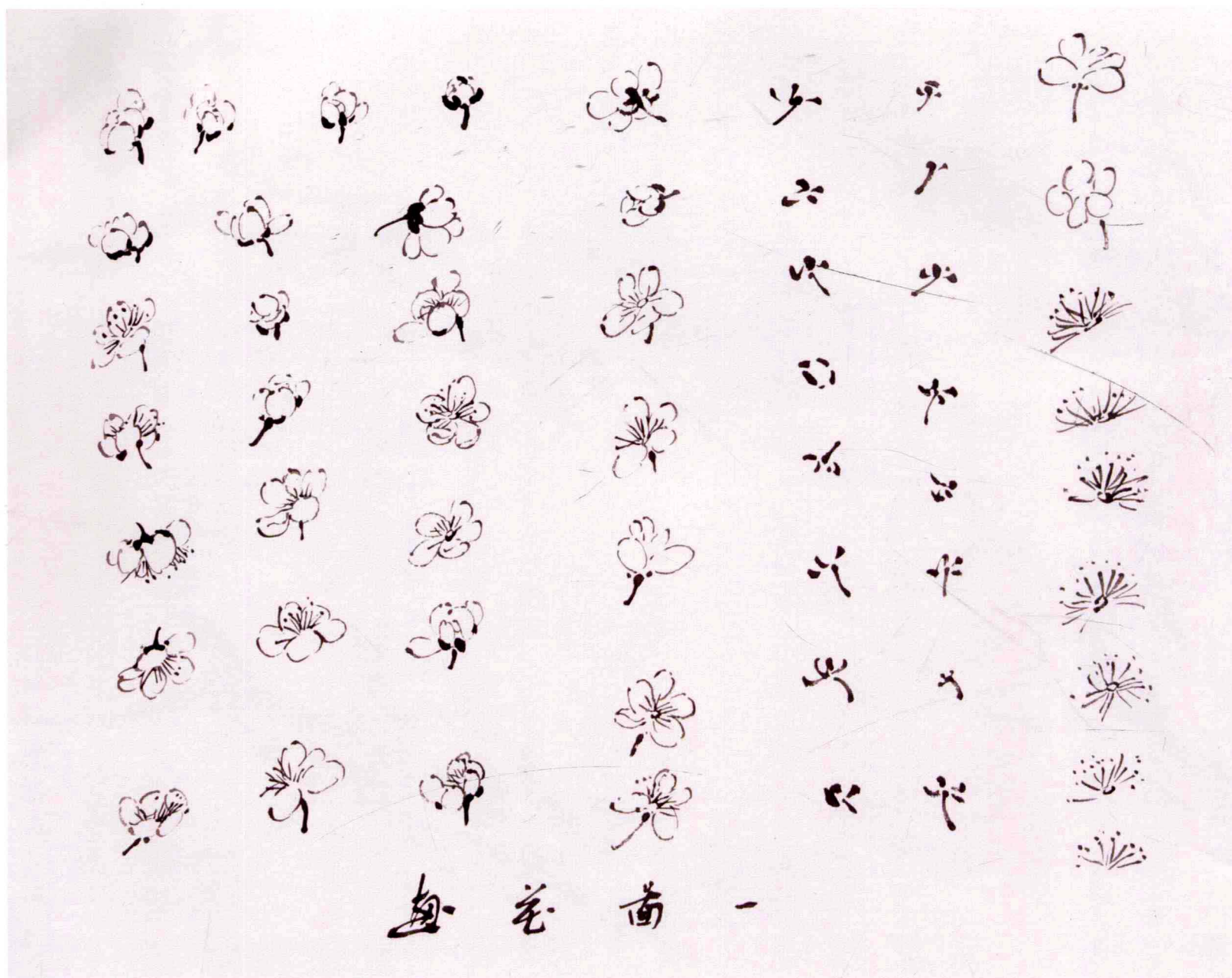

画老干与细枝用笔适当区别,老干用笔墨宜淡、笔宜碎,细枝用笔墨宜浓、笔宜整。

粗干用笔要苍劲,细枝要挺健,虚实相生。笔法要灵活不可拘泥一种表现手法。粗枝要沉静稳重,细枝要活泼生动。

三、花的画法

勾勒法：梅花品种很多，但写意梅花大都表现单瓣品种，梅花的画法有勾勒法、点厾法、勾勒后施色或先点厾后勾勒这几种方法。画白梅时常勾勒法。

点厾法：用性能好的兼毫笔，通常是白云笔，蘸胭脂色或少许白色、曙红、朱磬等，略加调和，使其色彩稳重。画冷色花瓣也不能太纯，去火气俗气。点瓣后，以小狼毫勾勒花柄、花萼、点花蕊。花瓣的梢部、基部结构要清晰，用笔要挺劲，色相不能太艳太纯。

此图为先勾后施色，没骨点花后勾勒两种方法。先勾后施色，勾勒时调整笔锋，多用中锋，可一笔完成一个花瓣，亦可两笔，注意前后方向和虚实变化。没骨点花时，用色不要太艳太纯，可以根据花的透视关系、前后关系先点花，后随花形勾线。花丝中锋勾出，劲健如虎须，用线不要太直，略带弧状。

四、步骤实例

主枝注意走势，注意用笔节奏，以较重的墨画出；辅枝墨色圆润，不要抢眼，然后加细枝穿插，注意疏密聚散，用笔要有趣味和节奏，留出花眼。

粗枝枯中含润,有时可以笔头、笔肚、笔根灵活全用。出枝注意力度节奏,穿插自然、疏密得当、刚柔相济、随机生发。辅枝要考虑主枝的走势,用墨虚淡,相互关照,开合顾盼要自然。出梢处要透着灵性,轻松活跃,笔简意深。