

梅蘭竹菊歷代名家技法大全

畫梅法圖譜

金鑑才 編著

中國美術學院出版社

梅蘭竹菊歷代名家技法大全

畫梅法圖譜

金鑑才 編著

中國美術學院出版社

(浙)新登字第11号

責任編輯 楊芳菲
封面設計 陳小南
版式設計 金鑑才
圖版攝影 徐 彬

畫梅法圖譜 金鑑才編著

中國美術學院出版社出版發行

(杭州南山路 218 號 郵政編碼 310002)

浙江省新華書店經銷

開本:787×1092mm 1/16

印張:13

上海市印刷七廠印刷

1994 年 5 月第一版

1996 年 5 月第三次印刷

印數:07001—10000

ISBN 7-81019-286-8/J·254

定價:65.00 元

目錄

序說 [1]

一 章法 [3]

仰枝式 [5]

垂枝式 [22]

縱橫式 [33]

折枝式 [66]

小景式 [79]

二 枝幹法 [103]

老幹 [105]

主枝 [125]

新梢 [146]

三 畫花法 [159]

圈花 [161]

點花 [177]

蕊萼 [184]

題畫詩選輯 [195]

序說

梅花頂風凌雪，先春而發的高尚品性，是我們中華民族堅強不屈、勇往直前偉大精神的象徵，也是歷代畫家慣常採用和廣大群眾喜聞樂見的繪畫題材。它與蘭、竹、菊合稱“四君子”，並逐漸總結成為中國花鳥畫基本功訓練的重要課程內容。特別在意筆花鳥畫興起以後，凡有成就的畫家，幾乎沒有不擅長梅蘭竹菊這一傳統題材的。因此宋元以來，梅、蘭、竹、菊技法畫譜的編印，一直非常盛行，也相當受人歡迎，特別是清初王概等編輯的《芥子園畫傳·蘭竹梅菊譜》，作為初學者入門的嚮導，至今仍具有積極而廣泛的影響。但是，由於當時印刷條件和編繪者本人技法個性的局限，還不能體現歷代名家豐富精湛的技法內容，學者既無從體察其精微，也無由作適應性選擇。我們編印這套圖譜，就是想彌補這方面的缺憾。

歷代畫梅的名家很多，其中最有特色的，應數宋代揚無咎、元代王冕、明代陳錄、清代金農、近現代吳昌碩、潘天壽等六家。揚無咎畫梅，清疏淡遠，大有陳同甫“疏枝橫玉瘦，小萼點珠光”和林和靖“疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏”的意境；王冕畫梅，高簡逸雅，頗有他自己題詩中“冰花個個圓如玉，羌笛吹他不下來”、“不要人誇好顏色，只留清氣滿乾坤”的不凡氣質；陳錄畫梅，往往繁花密蕊，鋪天蓋地，萬玉迎風，琅琅有聲，另有一番南枝觸目春如海的繁榮景象；金農畫梅，古拙純真，寓新意於平淡之中，天趣洋溢，超凡絕塵，讀之如對舊時明月，曠世高人；吳昌碩畫梅，“筆底盡饒金石氣”，蒼幹歷冰霜，瑤枝散古雪，縱

橫奇崛，具有一種雄渾磊落的大氣度。潘天壽指墨梅花，若臨危崖，出絕壑，傍溪藤，跨野水，屈鐵橫空，苔蹟斑斕，“氣結殷周雪，天成鐵石身。萬花皆寂寞，獨俏一枝春”。確能於古法之外，別開一種新的境界。

梅花一經移入畫圖，就由自然形態的概括提煉而轉化成具有人格化的藝術形象，顯得更加鮮明、生動、感人。畫家通過梅花，或寄托性情，或訴述懷抱，或感懷時事，於是造成各種不同的風格和意境，使人百看不厭，回味無窮，不會有單調雷同的感覺。因此，我們在欣賞、研究和學習歷代名家畫梅技法的時候，既不能以生活中梅花的自然形態為標準，也不能熱衷於風格特徵的摹擬，而應更多地注重基礎技法的理解和掌握運用，否則就可能事倍功半，甚至於一事無成。因為個性強烈的風格和新穎奇特的意境，是作者特殊精神氣質和思想情感的反映，若作東施效顰，則不見其美，反顯其醜了。

歷代畫梅寓意十分豐富，比較常見的，一是以其枝幹的蒼勁，意喻寧折不彎的錚錚傲骨，用來表示對權貴和種種邪惡勢力的藐視，或身處逆境時的不屈抗爭。王冕畫梅，就常表達出與元代統治者不合作的民族氣節，具有一種正氣凜然，志不可奪的精神風貌。二是以其花之皎潔清香，意喻志趣的高尚純貞，正如陸游詞中所歌頌的：“零落成泥碾作塵，只有香如故”。大凡平生抑鬱不得志者，往往借此為題。三是以其花枝報春，紅梅棲鵲，志喜慶，通祝賀，在我國民間向來十分流行，文人畫家中也常有生日畫梅的雅興。梅花作為中國畫的傳統題材之一，因具備如此豐富的含義，大大開拓了它的表現力和適應性，值得我們認真學習和深入發掘。在這本圖譜的後面，我們還選錄了一部分題畫梅花的詩作，既可以在立意上獲得啟發，也便於大家檢閱應用。

一 章法

章法又稱佈局、構圖、經營位置，與作者的立意和作品的意境、氣韻有密切關係。因此，每一個有經驗的畫家，都特別重視章法處理。古人所謂“九朽一罷”之說，是很能反映這方面的甘苦的。如果把章法僅僅作為一種形式手段的完成，是遠遠不夠的，因為那只是一個低層次的要求而已。

自然界的梅花真是千姿百態，不拘一格，相比之下，即使最成熟的畫家，真正有特色的章法，也只有簡單的幾種。這固然與不同畫家的不同氣質、審美趣向和藝術風格的局限性有關，最根本的却是古代文人士大夫不重視實際生活的創作態度所致。因此，這本圖譜中列舉的歷代名家畫梅章法，只是作為某種技法規範介紹給讀者的，學者在掌握了畫梅的基礎技法之後，應該多觀賞大自然中的真花實枝，“外師造化，中得心源”，才能創造出有新的意境、新的生命力的新章法。如果以摹擬古人程式為滿足，一染上“畫譜氣”，就會阻礙自己創造能力的發揮，也失去了學習技法的真正意義。

歷觀前人畫梅，在章法上可分仰枝、垂枝、縱橫、折枝、小景五種格局。

仰枝式具有指日凌雲、超凡脫俗、欣欣向榮的上升進取之勢，情緒上一般表現得比較積極，振奮、激越、昂揚，適合於激勵、獎勵、慶賀等內容。

垂枝式具有依崖臨水、篩月弄影、澄澈空明的開闊意境，情緒上

一般表現得比較自由、舒展，適合恬淡和平、寵辱不驚、處事從容的內容要求。但有時也可表現為低沉、抑鬱，如徐渭題垂枝梅即有“從來萬事嫌高格，莫怪梅花著地垂”這樣別出心裁的構思。垂枝式特別不適合表現贈人、慶賀等內容，因為倒梅與“倒霉”一詞諧音，容易引起誤解。

縱橫式具有鬱勃奇肆、開張奔突、倒海翻江、所向披靡的宏大氣勢，情緒上一般表現得比較坦蕩、奔放、痛快淋漓，適合於用大寫意表達抒情、述志等方面的內容。

折枝式具有清新自然、以少勝多、耐人尋味的藝術特點，比較適合於寄情懷遠這樣一些比較含蘊深細的感情內容。

小景式多取局部，從小見大，情緒內容都比較自由，多為扇面冊頁的形式，要在着筆不多而情趣自足。畫小景梅花看似簡單，其實難度很大，特別在章法上一定要有新意，要能引發讀者聯想，經得起人們細細品味。

流雲初破月圓。獨鶴高
飛夜未殘。一片笙簫闌小
正。正。正。正。正。正。正。正。
王元章印

年浮月暗，松偃西湖。
天清氣爽，人禁不得上。
上大槐舟，元章。

畫
觀三
清月
明
獨
在天
壇上
宮
殿
永
懷
玉
樹
青
春
唐
詩

滿
身
皆
綠
華
簡
園
冰
玉
蕊
管
吹
他
不
下
來
冬
夏
五
金
陽
王
元
章
白
南
此

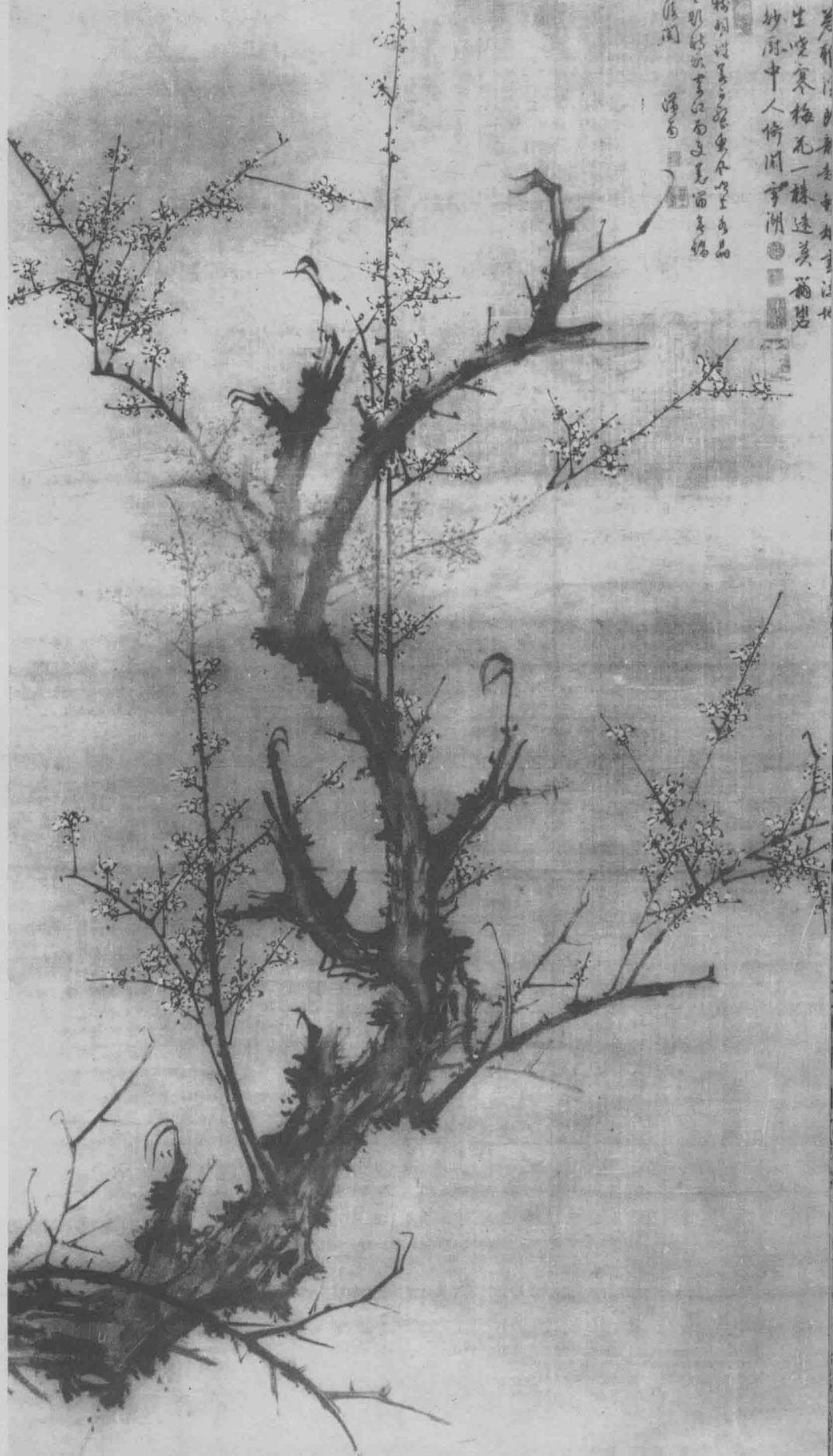

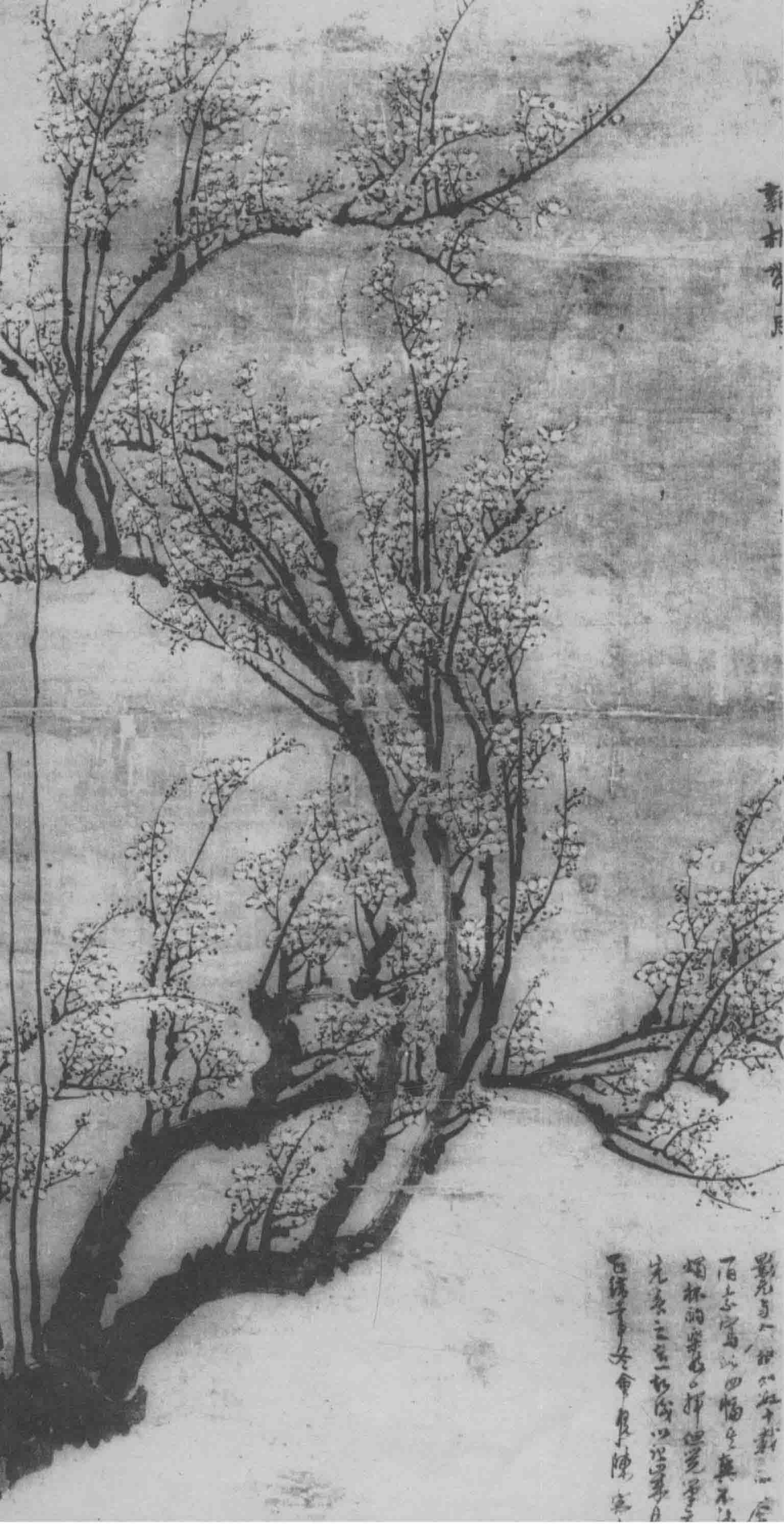

王公妙筆在稀
有花枝欲動春
風前歲晚橫斜
自清絕斷雪滿
江南天

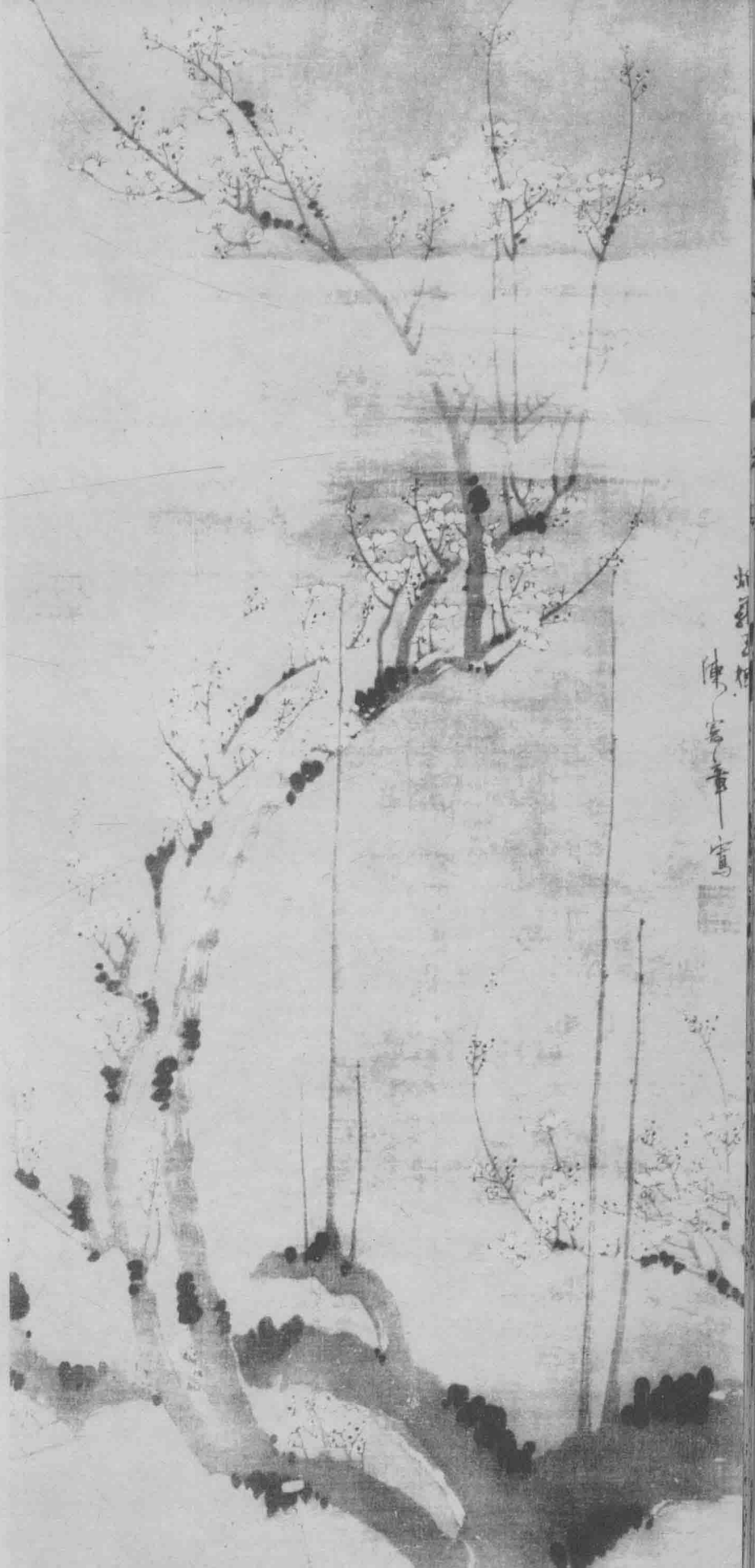
生此寒梅花一株遠美
妙原中人倚闌望湖

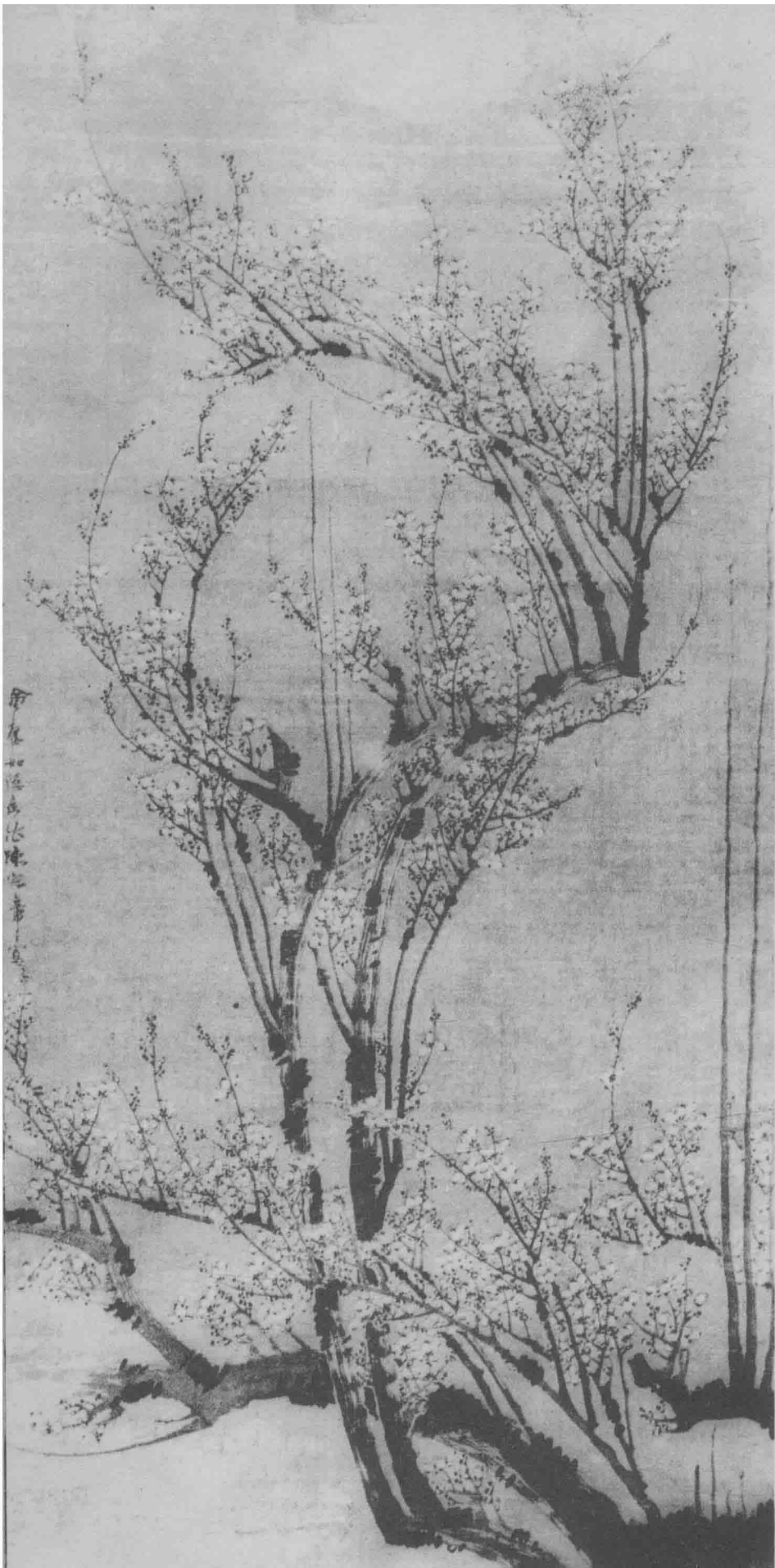
物明時...
歸

新到
陳宏章寫

風霜傳力在蒼苔
 亭裏惟餘一味香
 淡月微輝

枝老餘輝蒼苔冷
 葉寒香
 迥絕埃塵遺韻滿
 滋寧院
 歲寒先占百花魁

東坡先生

蘇東坡
 王叔一為
 七叔之書

沈觀池頭濕
 玉龍寒水
 宮裏風雲
 醉臥珠目下
 著錄王叔