

画
法

编著

天津

四君子 画法

任玫
编著

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

四君子画法 / 任政编绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2010.6

ISBN 978-7-5305-4135-7

I. ①四… II. ①任… III. ①梅—花卉画—技法 (美术) ②兰—花卉画—技法 (美术) ③竹—花卉画—技法 (美术) ④菊—花卉画—技法 (美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第102776号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2010年7月第1版

2010年7月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 6 印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 15.00元

梅·····五

画梅浅说	5
枝的画法	6
小枝的画法	7
干的画法	9
气条	9
梅花的画法	10
画花法	10
画梅四贵	11
梅的构图法	11
写梅五要	12
红梅、墨梅的点法步骤	12
华光梅谱·取象说	13
写梅的要谛	15
写梅的禁忌要点	16
梅花作品欣赏	17

兰·····二七

画兰浅说	27
兰画法	28
兰叶画法的要谛	28
第一叶	28
右发五笔画法	32
双钩叶式	33
兰花画法	34
花心画法	34
双钩花式	35
点心式花心的画法	36
蕙兰	37
蕙兰花画法	37
兰叶画法	38
露根	38
成丛叶子的画法顺序	41
茎、苞的画法	46
点心法	47
用笔墨法	47
兰花作品欣赏	48

竹·····五十

画竹浅说	50
竹干画法	51
竹干画法的要点	52
竹节画法	52
竹叶画法的要点	54
竹梢和结顶的画法	57
竹叶画法四忌	59
竹作品欣赏	60
墨竹的情态画法	68
雪中竹	74
墨竹画的构图	74
笋、新篁	74
竹叶的错误画法	75

菊·····七六

画菊浅说	76
菊花的画法	76
画头法	77
画蕾、蒂法	77
画叶法	77
叶的画法	80
五岐四缺	81
勾勒点叶式画法	84
菊花画法的禁忌要点	84
菊花作品欣赏	85

四君子 画法

任玫
编著

天津人民美術出版社

四君子谱

君子有德行，其高尚的品质，为历代文人、逸士所推崇的典范，文人常把自然之物人格化，以托物寄情的形式来引导人们修身养性，梅兰竹菊一直是中国画必画的传统题材，自明代黄凤池《梅兰竹菊四谱》问世，从此梅兰竹菊被称为『四君子』，文人画家用『四君子』来标榜君子的清高品德，将它们高风亮节的品质以绘画的形式传给后人，中国人对梅兰竹菊的喜爱是赞不绝口的，它们的幽芳，清高不做媚世之态的品性，深得世人的爱戴，历代的画家在绘画实践中不断总结出成熟的经验，以使后人也可深得此法，更好地去传承传统文人画的实际精神。梅兰竹菊这类题材作为绘画形式大约出现在唐代，到了宋代便出现了很多专业梅兰竹菊绘画创作的画家，这类题材也普遍受到宋代文人士大夫的青睐，到了元代由于文人精神化的深入，写意之风空前繁盛，可以说元代进一步提高梅兰竹菊这类题材的绘画性与精神性，据说苏轼曾画兰花，花中

不夹荆棘，暗寓君子能容小人，元代的遗民画家郑所南最为著名，据说他坐必向南，以示怀念宋朝，耻于元朝贰臣，他画的兰，从不着根，像浮在空中一样，人问他原因，他说：『国土已丧失，我岂肯着地？』这样一种人格精神，托物寄情的物态描写，使得绘画的实质性更加升华。明代以后，花鸟画更是以水墨为劲，有王绂、夏景诸名手，中后期有用笔放纵、水墨淋漓，在写意花鸟画有所创造的陈淳和徐渭，到清代石涛、八大、扬州八怪，以及晚清的虚谷、吴昌硕等名家都是画梅兰竹菊的高手，无论在笔墨、技法、风格上更加标新立异，各具特色。

历代画家将梅兰竹菊比拟为四君子，将梅的凌寒与玉肌拟为孤芳自赏，兰的清雅自怜拟为洁身自好，菊的凌霜傲骨拟为不与世人争斗，竹的虚心劲节拟为高风亮节，这样一种人格的精神，使绘画更具有抒情性，画者往往寄意自比，人品与画品并重。

诗情画意的文人画，诗与画的完美结合，丰富了画家的表现手法，诗是无形画，画是有形诗，把诗情融入画意，咏志抒情，与观者产生强烈的共鸣，书画的相通，注重了以书入画，以书法的笔法画梅兰竹菊，元代的赵孟頫对于画竹有这样的一段论述：『石如飞白木如籀，写竹还须八法通，若也有人通此道，当知书画本来同。』清代的恽南田进一步说：『用笔

时须笔笔实，却笔笔虚，虚则意灵，灵则无滞迹，不滞则神气浑然，神气浑然，则天工在是矣，夫笔尽而意无穷，虚之谓也。」这些论述无不告诉我们要想画好四君子画，就必须在书法上下大工夫，要多加练习，才能将感情赋予笔端。

画好四君子画，要注重外师造化，不能依赖于画谱，要深入到生活中去，通过细微的实物观察之后，由感性上升到理性，既不能泥古不化，又不能照抄自然，要注重对于「意」的理解，苏轼说：「画竹必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵则逝矣。」这是一种对于绘画的深刻理解，他告诉我们只有通过深入的了解，通过画家自身的理性认识之后，才能画出心中所想，对于自然的感悟，通过纸上的梅兰竹菊淋漓尽致地表现出来。

笔墨的训练可以从「梅、兰、竹、菊」的技法入手，四君子各有各的体系，也各有各的表现方法，它可以作为初学者的入门手法，掌握了梅兰竹菊的画法，推及到其它花卉，便更容易得心应手。

历代的画家赏兰、咏梅、赞竹、吟菊，代代相传，使君子画承载了深厚而凝重的人文情怀，文人借景抒情，以物喻人，千百年来梅兰竹菊以其清雅淡泊的品质成为人格的象征，这是我们中华民族的光荣传统，我们有责任将它发扬光大。

运笔法

一 运笔第一步要注重的是气力，运笔的时候，要集中注意力，要将全身的气力贯通到笔上，运腕使指运笔要沉着，在纸上回旋往返，沉着痛快。

二 运笔要有力度，入木三分，要像锥子在沙子上画过，如印印泥一样，用笔要在纸上留得住，用笔重能按得下，又要提起手，好画迹的用笔都重，粗壮的用笔一按到底，直到笔腹，偶尔用笔根；就是运笔如丝如发，也要有力度，虽然细也要用笔重。

三 运笔要齐，齐就是万毫齐力，要中锋用笔，笔要在墨痕中行走，这样笔力就会圆、厚重而不轻飘，然后又不必笔笔中锋，要有侧锋、顺锋、逆锋，开花散笔，相互交替应用，自然水墨的效果就会出来了。

四 运笔要活，笔力相反相成，有垂缩，有往复，有提按，有行留，要六面受力，三面出锋，笔气就会圆满。

五 运笔忌甜、俗、疲、赖、瘟等病。

梅·····五

画梅浅说	5
枝的画法	6
小枝的画法	7
干的画法	9
气条	9
梅花的画法	10
画花法	10
画梅四贵	11
梅的构图法	11
写梅五要	12
红梅、墨梅的点法步骤	12
华光梅谱·取象说	13
写梅的要谛	15
写梅的禁忌要点	16
梅花作品欣赏	17

兰·····二七

画兰浅说	27
兰画法	28
兰叶画法的要谛	28
第一叶	28
右发五笔画法	32
双钩叶式	33
兰花画法	34
花心画法	34
双钩花式	35
点心式花心的画法	36
蕙兰	37
蕙兰花画法	37
兰叶画法	38
露根	38
成丛叶子的画法顺序	41
茎、苞的画法	46
点心法	47
用笔墨法	47
兰花作品欣赏	48

竹·····五十

画竹浅说	50
竹干画法	51
竹干画法的要点	52
竹节画法	52
竹叶画法的要点	54
竹梢和结顶的画法	57
竹叶画法四忌	59
竹作品欣赏	60
墨竹的情态画法	68
雪中竹	74
墨竹画的构图	74
笋、新篁	74
竹叶的错误画法	75

菊·····七六

画菊浅说	76
菊花的画法	76
画头法	77
画蕾、蒂法	77
画叶法	77
叶的画法	80
五岐四缺	81
勾勒点叶式画法	84
菊花画法的禁忌要点	84
菊花作品欣赏	85

梅

画梅浅说

梅，被人们用来象征刚强不屈的意志，但这是作为文人喜好所赋予的特殊含义，在唐时，虽画花卉的人很多，但没有以画梅称道的，李约是第一个被称为画梅的高手，但他的名声并没有那么显赫，因梅花的特点是区别于海棠、荷花、菊花、桃花等花卉的，所以唐时并没有那么重视，至五代徐熙、滕昌祐开始画梅，勾勒着色，再到徐崇嗣，一变前法，用丹粉点染，始创没骨法，陈常又变法，以飞白写干，用色点花，崔白、李正臣、释仲仁、释惠洪，都各擅其法，专用水墨，因而后人盛称作墨梅，米元章、晁补之、汤叔雅，也都专工于写墨梅。扬补之不作墨梅，创立勾花法，清淡之性胜于华丽之色，徐崇嗣之后，仁济潜心四十年，将勾花之法发展至极，宋元间也有以写梅著名的人，明

代之后，因文人的喜爱，画梅者众多，成名者亦众多，各有各派，百花齐放。

综述，唐宋以来，画梅先以勾勒着色为先，滕昌祐推而广之，到徐熙登峰造极，没骨画始创于徐崇嗣，代代相传，陈常应变其法，点墨法始创于崔白，勾花法始创于扬补之，到此，梅花画法一应俱全，故习画者都应遵循古人之迹，以情写梅之神韵。

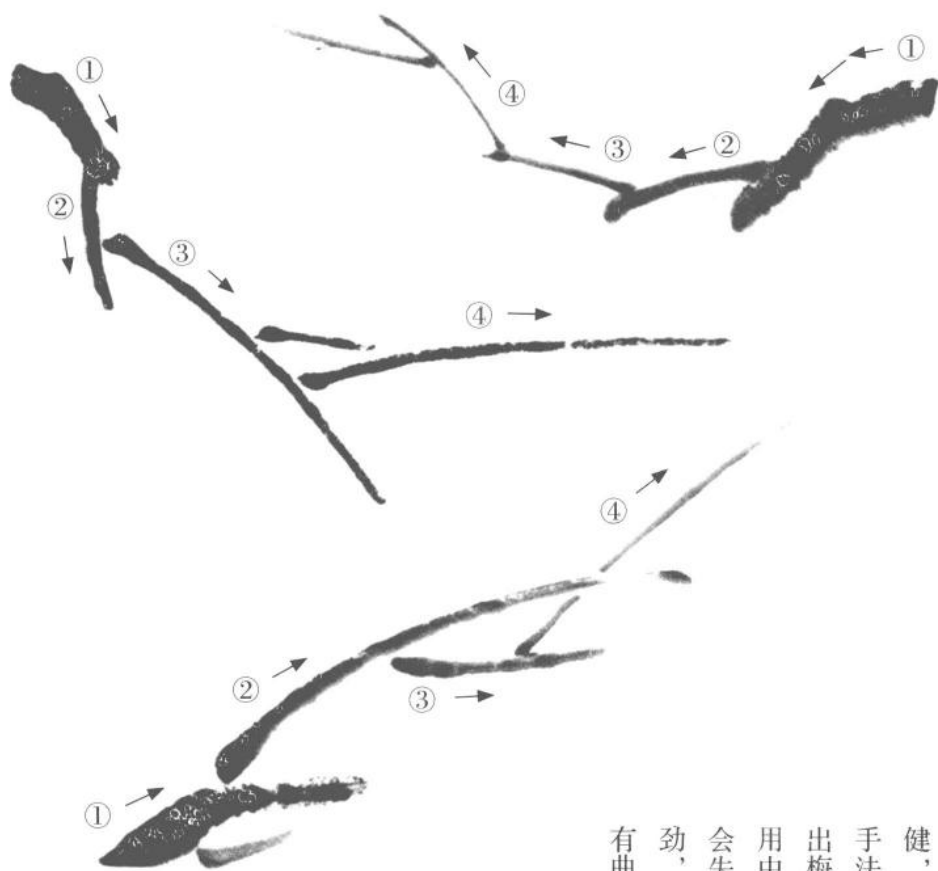
枝的画法

画梅，枝干是关键，它决定了画面的布局，它是贯穿一幅画的主线，所以画梅花枝干一定要肯定、有力，中锋、侧锋并用，同时也要注意行笔的快慢节奏，墨色变化不要太大，要了解、掌握枝干的最基本的穿插规律。

梅

6

● 运笔的方向顺序

写枝干用笔要出飞白，干中有湿，湿中有干。

古人云：「姿态，梅之骨骼，或疏而娇，或繁而劲，或老而媚，或清而健，本各不同……」所以画梅的表现手法很多，但所有的方法都是为了表现出梅花的不同姿态，细嫩的小枝用笔要用中锋，但笔的变化不能太大，太大就会失掉清秀之气，画梅小枝要画出细嫩劲，用笔不能光滑，行笔要爽快，直中有曲，柔中见刚。

『丁』字形小枝画法示意图

● 横向树枝的画法运笔顺序及走势

要点一：画梅小枝要细嫩、爽快而不浮滑。
要点二：要注意梅花枝干的走势，小枝的方向也要与枝干的走势基本一致。

小枝的画法

● 竖向树枝的画法运笔顺序及走势

梅

8

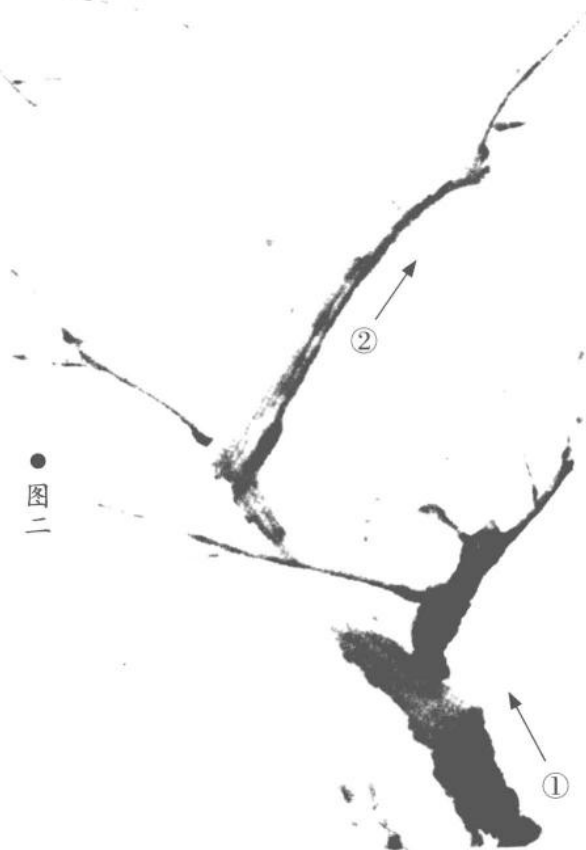
● 行笔顺序及走势

● 图一

● 图二

图一梅花主干要有S形动势，忌直线，画梅枝干用笔要虚虚实实，虚实相间。

图二梅花枝干要呈女字形交叉。

干的画法

梅树的干有屈曲、苍劲的特点，『曲如龙，劲如铁』，很形象地体现了梅干刚健坚实的特点，古人画干谓：『龙螭蛰居之势，伸屈盘礴，纵横自如。』

老干的用笔要虚，要虚中有实，实中有虚，行笔要有提按、快慢、转折的变化，老干要用干笔，出飞白，行笔要艰难。

画枝干要有粗细、曲直、老嫩、刚柔的变化。

古人画梅有『浓写枝头，淡写梢，皴鳞老干墨微焦』之说，这是让人们在画梅时要注意用墨的浓淡变化，用墨的不同能表现出不同的质感，枝干墨色的变化不要太大。

气条

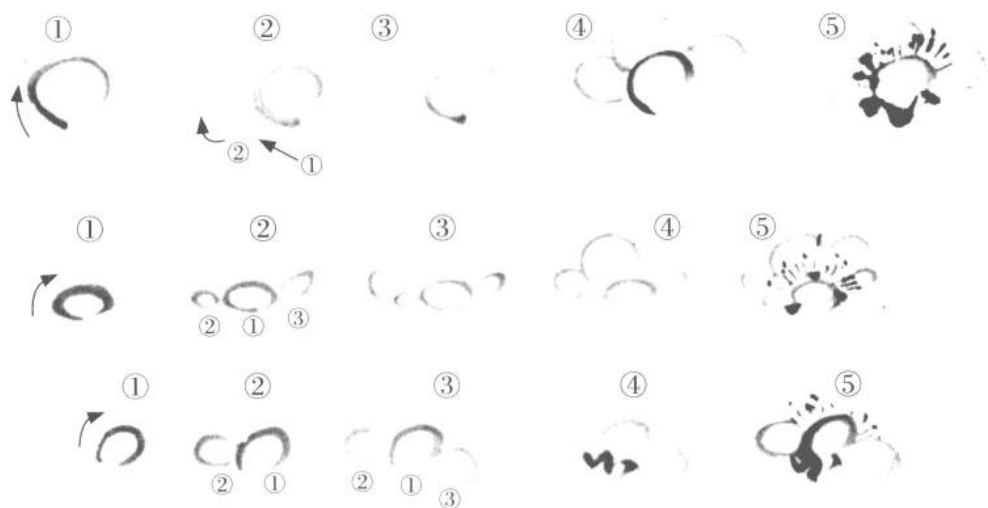
老枝与小枝抱体的关系，小枝一般都是向上、挺直的。

该图示意的是梅花枝与干之间穿插的关系，同时要注重梅花枝与干的曲折、粗细、老嫩、刚柔的变化。

● 点花的方法与步骤顺序

梅花的画法

扬补之创「勾花法」，仁济潜心四十年，将勾花法发展至极，所以勾花法入手是较难的，它需要你对花的造型以及生长规律有足够的认识，建议要有一定的写生和白描基础，要掌握用笔用线的方法，然后通过不断地临摹，深入对造型的了解和笔墨的运用。

画花法

画花法有两种：点花法和勾勒法。

梅花花头以单瓣为主，由五瓣组成，花苞、花头、将开花、未开花、全开、半开、俯、仰等，不同的角度都能显现出花的不同姿态。

勾勒梅花选用的笔一定要有很灵动的弹性，勾花不仅要有力度，还要有微妙的提按变化，要注意笔笔之间的联系，一气呵成。

点花蕊的用笔一定要利落、挺秀，因为蕊就如美人之目一样，切记不可胡涂乱抹，点心要如椒珠蟹眼，方能突出花瓣的精神。

点花蒂也要根据花的方向来点，正面花朵不点花蒂，总之也要符合客观规律。

● 点花的各种角度与形态

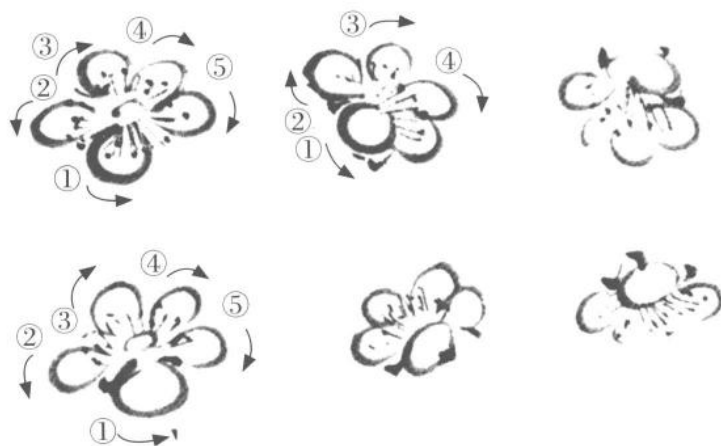
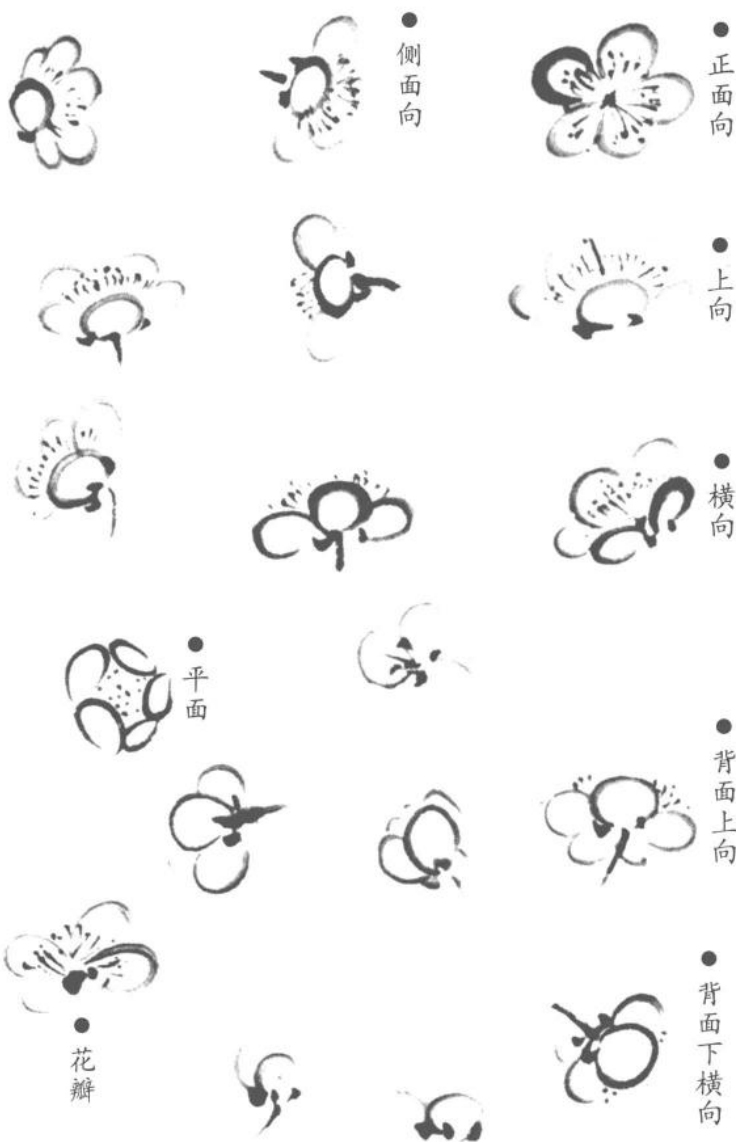

画梅四贵

- 一 画梅要少而稀，不贵繁而多。
- 二 梅花勾勒喜瘦劲，不喜肥大。
- 三 梅花干要苍老，嫩枝也要柔中见刚，直中有曲。
- 四 梅花贵含苞，不贵开放。

梅的构图法

- 一 画梅要注重枝干的S形取势，忌直线。
- 二 画梅枝干要注意主、辅、破三线，三线要灵活运用。
- 三 画梅花在主、辅、破三线运用时要有节奏感、韵律感。
- 四 画梅花穿插时要注意采用女字交叉。

● 梅花的运笔顺序

写梅五要

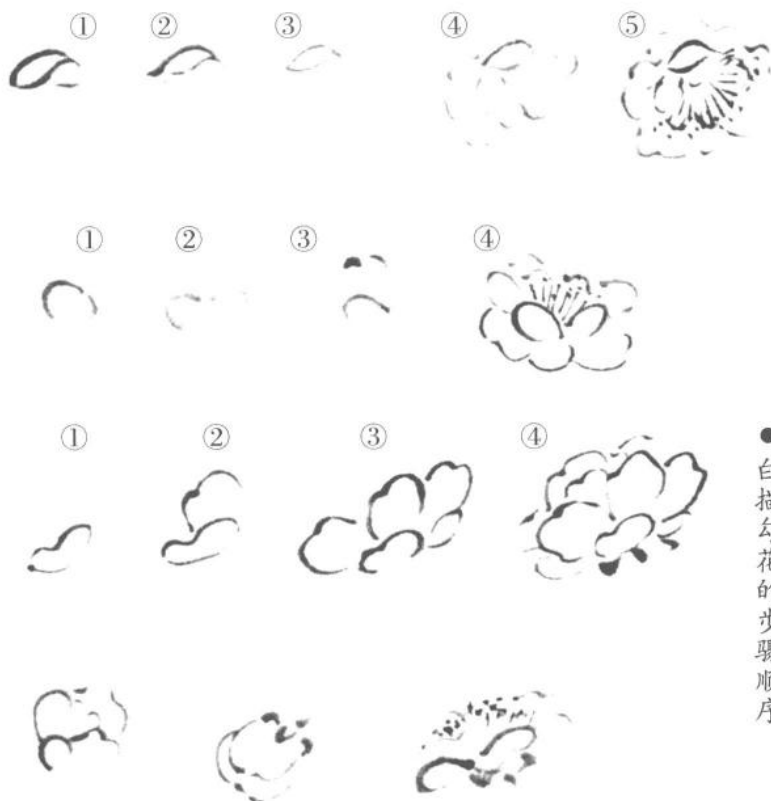
第一要：发干在先，干要有屈曲、苍劲的特点。
第二要：干要有『曲如龙，劲如铁，伸屈盘礴，纵横自如』的神态。

第三要：小枝要清劲，不可连绵无力，要直中有曲。

第四要：梢要遒坚而劲健。

第五要：画花要画出花的各种形态，以彰显花的艳丽多姿。

● 白描勾花的步骤顺序

红梅、墨梅的点法步骤

润，不可太红，太红易俗。
要注重用笔的大小、提按，点红梅时颜色要

华光梅谱·取象说

取自《芥子园画谱》

一丁（花萼的画法）：其法须是丁香之状，贴枝而生，一左一右不可相并，丁点须要端拙有力，无令其偏，丁偏即花偏矣。

二体（梅根的画法）：谓梅根也，其法根不独生。须分为二，一大一小，以别阴阳。一左一右以分向背。阴不可加阳，小不可加大，然后为得休。

三点：其法贵如丁字，上阔下狭。两边者连丁之状，向两角中间者据中而起。蒂萼不可不相接，亦不可断续也。

四向：其法有自上而下者，有自下而上者，有自右而左者，有自左而右者，须布左右上下取焉。

五出（花瓣的画法）：其法须是不尖不圆，随笔而偏分折。如花开七分则全露，如半开则见其半，正开者则见其全，不可无分别也。

六枝：其法有偃枝、仰枝、覆枝、从枝、分枝、折枝。凡作枝之际，须是远近上下相间而发，庶有生意也。