

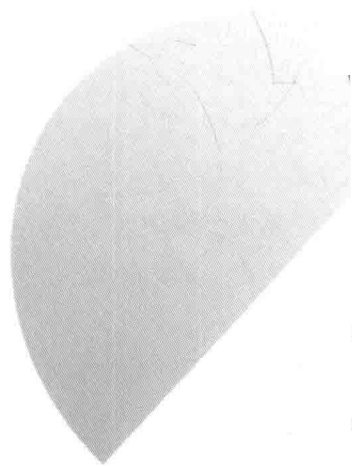
水墨四君子绘画技法

〔日〕山田玉云 著

李潇潇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

水墨四君子绘画技法

〔日〕山田玉云 著
李潇潇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

SHINSOBAN SHIKUNSHI NO BYOHO

© GYOKUUN YAMADA 2009

Originally published in Japan in 2009 by JAPAN PUBLICATIONS, INC.

Chinese (Simplified Character only) translation rights arranged with
JAPAN PUBLICATIONS, INC. through TOHAN CORPORATION, TOKYO.

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨四君子绘画技法 / (日) 山田玉云著 ; 李潇潇
译. —北京 : 北京美术摄影出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5592-0152-2

I. ①水… II. ①山… ②李… III. ①水墨画—花卉
画—绘画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 151207 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2018-2305

责任编辑: 耿苏萌

助理编辑: 于浩洋

责任印制: 彭军芳

水墨四君子绘画技法

SHUIMO SIJUNZI HUIHUA JIFA

[日] 山田玉云 著

李潇潇 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 鸿博昊天科技有限公司

版印次 2018年9月第1版第1次印刷

开本 880毫米×1230毫米 1/16

印张 6.5

字数 80千字

书号 ISBN 978-7-5592-0152-2

定价 59.00元

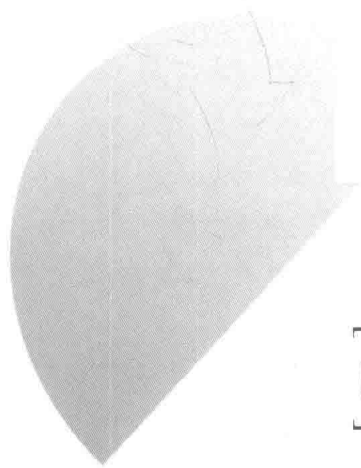
如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

目录

兰.....	5	墨竹的神韵表现（芥子园画谱）	47
兰的画法	5	竹叶画法要诀（二）	52
画兰要诀	6	雪中竹	53
第1叶的运笔法则	6	墨竹画的构图	53
交凤眼（象眼）	6	竹笋与新篁	53
钉头法	7		
鼠尾法	7	梅.....	54
螳螂肚法	7	枝干的画法	55
右起五笔法	10	画小枝	56
双钩叶式	11	下垂嫩梗生枝	57
兰花的画法	12	画垂枝	57
花心的画法	12	树干的画法	58
花的具体画法	13	梅树整体的画法及老干、老枝的画法	58
双钩花式	13	新枝	58
点心式 花心的画法	14	梅花的画法	59
蕙兰	15	画梅四字法	60
蕙兰的画法	15	梅花构图法	60
悬崖下垂式兰叶的画法	16	八重梅花的画法	61
露根	16	红梅和夜梅的水墨画画法	61
叶的画法	17	画梅五要诀	61
花的画法	23	《华光梅谱》的取象说（节选）	62
花茎与花苞的画法	24	花与枝的具体画法	62
点心法	25	画梅要诀	64
用笔墨法	25		
画赞	27	菊.....	78
		菊花的画法	79
竹.....	28	花瓣的画法	79
墨竹的画法	29	枝的画法	82
竹干的画法	29	叶的画法	82
立干的要诀	30	叶面点墨叶式	82
点节的要诀	30	勾勒叶式	82
竹根的画法	30	折叶背面的画法	84
露根	30	仰叶背面的画法	84
画枝技法	30	勾勒点叶式的画法	88
点节法	30	画菊诸忌诀	94
竹枝	31		
干与枝	31	经典画作赏析（I）.....	98
竹叶	32	经典画作赏析（II）.....	100
竹叶画法要诀（一）	32		
竹梢和结顶的画法	35	水墨画基础知识.....	102
竹梢下垂式画法	36	水墨艺术的关键	102
叶枝结合的结顶画法	36	水墨画绘画工具和材料	102
竹叶画法4忌	37		

水墨四君子绘画技法

〔日〕山田玉云 著
李潇潇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

序

四君子谱浅介

兰、竹、梅、菊被誉为花中四君子。

兰，绽放在深山幽谷中，芳香馥郁，净化人心。碧叶围裹着花，青翠修长，雅韵抑扬，宛如一首清丽淡雅的抒情诗。兰花脱俗，寄清香于风露。它的美高雅别致，气质堪比贵人之尊容。

竹，虚心有节，秀逸有神韵。枝干似碧玉，柔韧劲健。雪压不惊，风吹不折。竹子空心，表现其谦逊的品德，并因竹节而更加刚劲。自古以来，竹常被用来比喻不趋世俗的高风亮节，可谓四君子中的君子。苏轼爱竹，颂有“宁可食无肉，不可使居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗”¹。

梅，经霜傲雪，将春意紧紧裹含在蓓蕾中，绽于百花之前，在凛冽中吐艳飘香。梅花枝干劲直，品格刚毅，疏影清雅。

菊，傲霜凌秋，怒放在花草凋零的深秋。菊花宁静高远，东篱边散逸着晚香。从清素的野菊，到庄重的大菊，它的淡雅香气与婀娜身姿，和光同尘，散发高贵气韵。它花开四季，缤纷多彩，别名又唤作契草、龄草、翁草，菊花神韵清奇，香气古来受人尊崇，惹无数文人墨客吟诗文赞颂。

兰称：湘畹幽芳；竹号：淇园清节；梅曰：南枝寒蕊；菊名：东篱晚香。

日本画与国画一样，四君子的画法被视作绘画技巧的基础。兰的曲线，竹的直线，梅与菊的曲直交错，是学习水墨画运笔技巧的入门课程。同时，春兰，夏竹，秋菊，冬梅，四君子也是表现一年四季的重要练笔题材。古人曰，喜气写兰，怒气写竹²。要想绘出自然的清韵幽趣，必先将身心统一，进入无我的心境。

画兰竹梅菊的技法研究，是基础也是必要。轻视四君子画技的想法，实为一叶障目，不见泰山。

日本剧作家世阿弥³所著的《风姿花传》⁴中有言，所谓稽古（练习），是为稽古照今也。也就是说，在反复练习传统技法的过程中，温故知新，摸索出新的境界。要想悟出真理，必先依照古法反复练习。经过日积月累的深入探究后，逐渐脱离古法，最终进入自在创造的全新境界。

因此，探寻古人画风画境，踏实深入地学习作为水墨技法基础的四君子画法，对我们寻究水墨画的根源具有指导意义，同时也对我们自身个性画风及独特艺术风格的形成具有举足轻重的作用。

其次，加深对自然的领略感悟也至关重要。具体做法是将自然风物的写生练习，作为磨炼技法的基础，全身心投入。

我们在观察对象时，不可仅仅拘泥于通过肉眼看到的表面，追寻投射在视网膜上自然的皮相。而是要用敏锐、深邃的洞察力去体会。

1. 苏轼《於潜僧绿筠轩》，借竹歌颂风雅高节，批判物欲俗骨。

2. 李日华《六研斋笔记》，元僧觉隐曰：“吾尝以喜气写兰，怒气写竹。”

3. 1363—1443年，日本室町时代初期的猿乐演员，剧作家。与其父观阿弥共同为集猿乐（或作申乐，现在的能乐）之大成者，留下了许多著作。

4. 《风姿花传》是世阿弥所著的日本最古老的能剧理论书。内容包括能剧的修行法、心得、演技论、演出论、历史、能剧的美学等。原文为《花传书》，是《风姿花传》的旧通称，根据研究的结果，现在《花传书》已被认为是错误的说法。

写生，不应仅局限于对事物单纯的外在描写，而需注重表现其内在的真实貌相。这要求我们谦虚诚实地观察和凝视自然万物。写生，是个体的生命与自然的生命深入交流进而融为一体的过程。我们应时常洗净心眼，探寻现象深层的本质，通过感官素材，表现无法用肉眼捕捉的永恒景象。要想达到这种境界，反复磨炼对素材的表现技巧是必不可少的。然而艺术家不独是技巧家。

江户时代中期（18世纪）以来，在中国元明时代山水画的南宗画法的影响下，日本的南画开始盛行。一些中国的画谱类书籍如《八种画谱》⁵（8种中国画谱的集成，《梅竹兰菊》为其一）、《芥子园画谱》⁶等传到日本。其中，尤数《芥子园画谱》对日本的南画影响甚大，对日本南宗画法的基本画论和绘画技法具有教科书般的指导意义，早在18世纪初期就已在日本覆刻重刊。

《芥子园画谱》书名的由来，为李渔在南京的别墅“芥子园”。书中登载的兰竹梅菊的四君子画谱，被日本南画派奉为水墨画的入门指南。同时，研习的先后顺序也十分重要。自画“兰”，经描“竹”，由绘“梅”，至谱“菊”。

书法中有“永字八法”⁷的运笔技法。“永”字有8笔：点、横、竖、勾、提、撇、短撇、捺。这8笔是楷书的基本笔画，如果能写出其每笔的精神，楷书可算达到相当水平。南画中对四君子描摹练习的基础性和重要性，可谓与“永字八法”的“永”字相当。

本书参酌转译《芥子园画谱》，旨在对读者的水墨画研究有一定参考意义。古书中的画论，具有自然美学特征以及时代性。因此，现代研究者在吸收古画技法时，应注意取精用宏，择其善者而从之。

运笔技法要领

①运笔之前，意境已在心中。

②端身正容，静虑凝神。动笔之际，气沉丹田，笔笔从丹田出，一点一画，沉着从容，指掌与画笔融为一体。

③坐姿作画时在榻榻米上铺一方毡垫，坐姿要端正。画架或画桌偏高时，可站立作画。桌面置于肚脐以下为宜，上身挺立，肘部活动自如，能清楚地一眼看到画纸全局。

④悬腕直笔，提腕运笔。（笔尖始终处于点线正中的笔势）

⑤悬腕中锋起笔，以肘运笔。（笔锋走在笔画中间的运行方式）

⑥悬腕侧锋入画，以肘运笔。（侧锋即偏锋，笔锋偏在点画的一侧，笔腹处在另一侧）

5. 中国明末流行的《古今画谱》《名公扇谱》《五言唐诗》《六言唐诗》《七言唐诗》《梅竹兰菊》《木本花鸟》《草本花诗》8种，合称《八种画谱》，于日本宽永年间（1624—1643年）传入日本。

6. 《芥子园画谱》，又名《芥子园画传》，是清朝康熙年间的一部著名画谱，详细介绍了中国画中山水画、兰竹梅菊画以及花鸟虫草绘画的各种技法。

7. 永字八法，是中国书法用笔法则。以“永”字8笔顺序为例，阐述正楷笔势的方法。相传为隋代智永或东晋王羲之或唐代张旭所创，因其为书写楷书的基本法则，后人又有将八法引为书法的代称。

目录

兰.....	5	墨竹的神韵表现（芥子园画谱）	47
兰的画法	5	竹叶画法要诀（二）	52
画兰要诀	6	雪中竹	53
第1叶的运笔法则	6	墨竹画的构图	53
交凤眼（象眼）	6	竹笋与新篁	53
钉头法	7		
鼠尾法	7	梅.....	54
螳螂肚法	7	枝干的画法	55
右起五笔法	10	画小枝	56
双钩叶式	11	下垂嫩梗生枝	57
兰花的画法	12	画垂枝	57
花心的画法	12	树干的画法	58
花的具体画法	13	梅树整体的画法及老干、老枝的画法	58
双钩花式	13	新枝	58
点心式 花心的画法	14	梅花的画法	59
蕙兰	15	画梅四字法	60
蕙兰的画法	15	梅花构图法	60
悬岩下垂式兰叶的画法	16	八重梅花的画法	61
露根	16	红梅和夜梅的水墨画画法	61
叶的画法	17	画梅五要诀	61
花的画法	23	《华光梅谱》的取象说（节选）	62
花茎与花苞的画法	24	花与枝的具体画法	62
点心法	25	画梅要诀	64
用笔墨法	25		
画赞	27	菊.....	78
		菊花的画法	79
竹.....	28	花瓣的画法	79
墨竹的画法	29	枝的画法	82
竹干的画法	29	叶的画法	82
立干的要诀	30	叶面点墨叶式	82
点节的要诀	30	勾勒叶式	82
竹根的画法	30	折叶背面的画法	84
露根	30	仰叶背面的画法	84
画枝技法	30	勾勒点叶式的画法	88
点节法	30	画菊诸忌诀	94
竹枝	31		
干与枝	31	经典画作赏析（I）	98
竹叶	32	经典画作赏析（II）	100
竹叶画法要诀（一）	32		
竹梢和结顶的画法	35	水墨画基础知识.....	102
竹梢下垂式画法	36	水墨艺术的关键	102
叶枝结合的结顶画法	36	水墨画绘画工具和材料	102
竹叶画法4忌	37		

蘭

兰

在四君子中，当属清香的兰花最为风韵缥缈，淡雅清纯。虽然洋兰的品种繁多，但自古以来水墨画中所描绘的兰，主要为兰（春兰）和蕙（秋兰）两种。兰与蕙的区别主要在于一茎一花（兰）与一茎多花（蕙）。兰叶细，1根花茎只开1朵花；蕙又称九子兰，1根花茎开花6～10朵，“一茎嫩玉九枝花”的写兰画被称为“一茎九花”。蕙香气不及幽兰，蕙叶较粗，整体风韵稍逊。蕙兰花茎直挺，每茎着花数朵，面朝四方，开花的顺序由下而上，特点是主茎笔直伸展。因此入画时，可下侧开花，顶端点花蕾。

兰的画法

画兰，首要在气韵。

画墨兰时，首先要虚静，排除杂念，保持内心平静澄澈。画家只有在无我的“静”界中，笔下才能幻化出幽趣高雅的妙境。

如果作画时精神非潇洒明洁，则无法描绘兰的真意神韵，导致形似而神异。所谓“空谷幽兰”。

元僧觉隐妙语所云：吾尝以喜气写兰，怒气写竹。具体来说就是，画兰叶时运笔如飞，清劲飘逸，变幻多端，勾勒出兰叶的叶面、叶背、侧向的神态风度；画兰花时，行笔抑扬顿挫，有缓急强弱变化，表现幽兰的婉转圆润。重视墨色浓淡，花宜淡

墨而叶宜浓；浓墨点花心，淡墨画花茎与花苞。

同时，作画的基础工具材料也至关重要。笔砚务必用清水洗净，保持纸面位置适度，选用毛质细而柔软的毛笔、好墨为佳。

画兰要诀

画兰，首先要画叶。

作画时心要如流水一般虚心坦怀，以无相之心做有象之兰。

兰叶以每株4、5片丛生的构图为宜，一茎一花或添以一蕾，叶不宜穿插过多，否则整体画面会显得烦琐冗杂。画兰，旨在构图的简约明快。

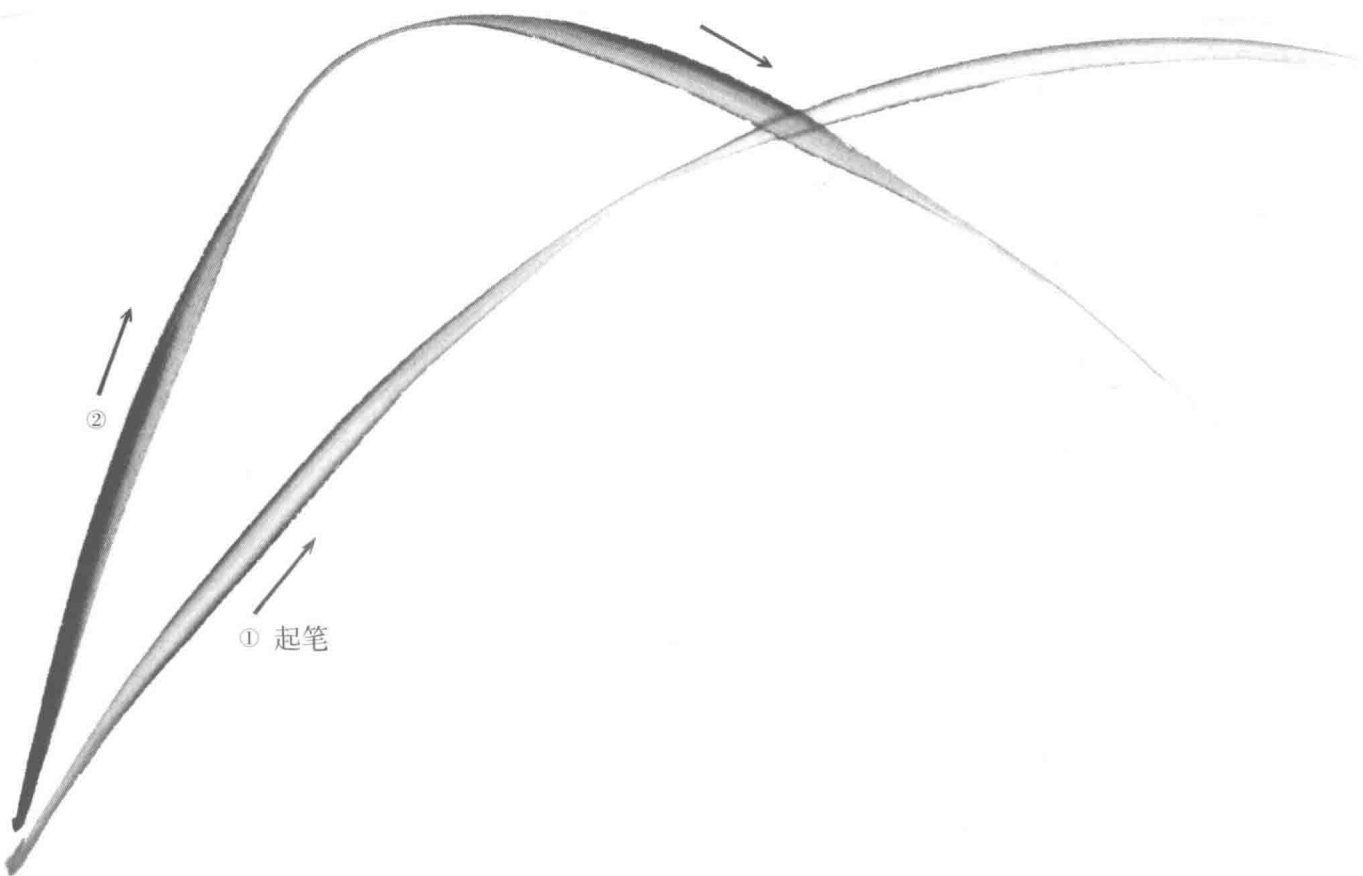
画兰叶应首先学好一笔画兰叶的运笔技法，即一笔法，再反复练习三叶一株的基本构图。要诀在于第2笔起笔处要与第1笔相交叉，形成所谓的“交凤眼”；第3笔起笔要穿过凤眼，即“破凤眼”。2笔兰叶构图时，应注意主次，一长一短，自然协调。

第1叶的运笔法则

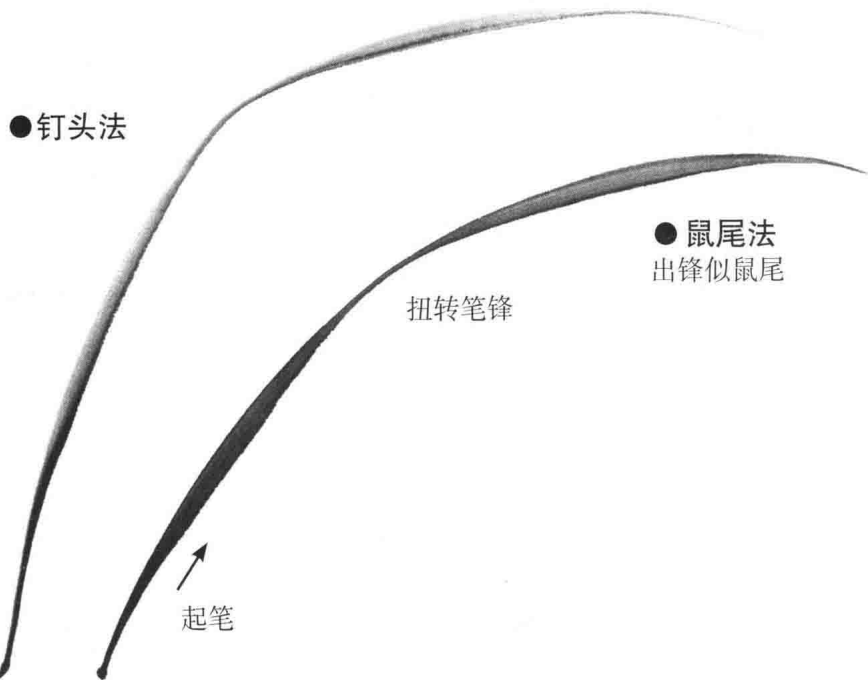
画笔吃清水，手指轻拭去笔尖水分，笔尖含水，笔锋一侧蘸浓墨，手握笔管中部，执稳笔杆，提肘悬腕，保持身心松静自然。

● 交凤眼（象眼）

两笔相交，形如凤凰眼睛

●钉头法

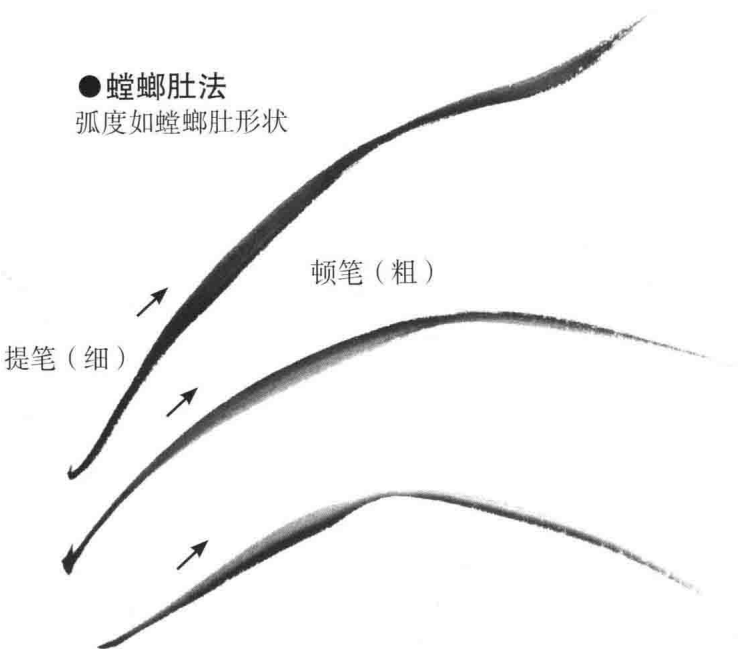
●鼠尾法 出锋似鼠尾

首先，将蘸有墨的一侧的笔锋朝左，藏锋起笔，分左右向上撇去。如图例，兰叶两侧墨浓中间淡。实起笔，行笔有力，兰叶走势细长。

往右上方斜画一道曲线，送到叶尖处，一气呵成。

起笔后往右按笔，逐渐加粗线条。途中扭转指尖改变笔尖走势，回转出兰叶向背。途中控制力度，使描线渐细（见本页）。最后轻提画笔，描出如鼠尾般的兰叶尖端，出锋收笔。此为“鼠尾法”。

●螳螂肚法 弧度如螳螂肚形状

入锋处细，绘出兰叶尖细的根端，此为“钉头法”。起笔后，推出螳螂肚形状的饱满曲线，为“螳螂肚法”。

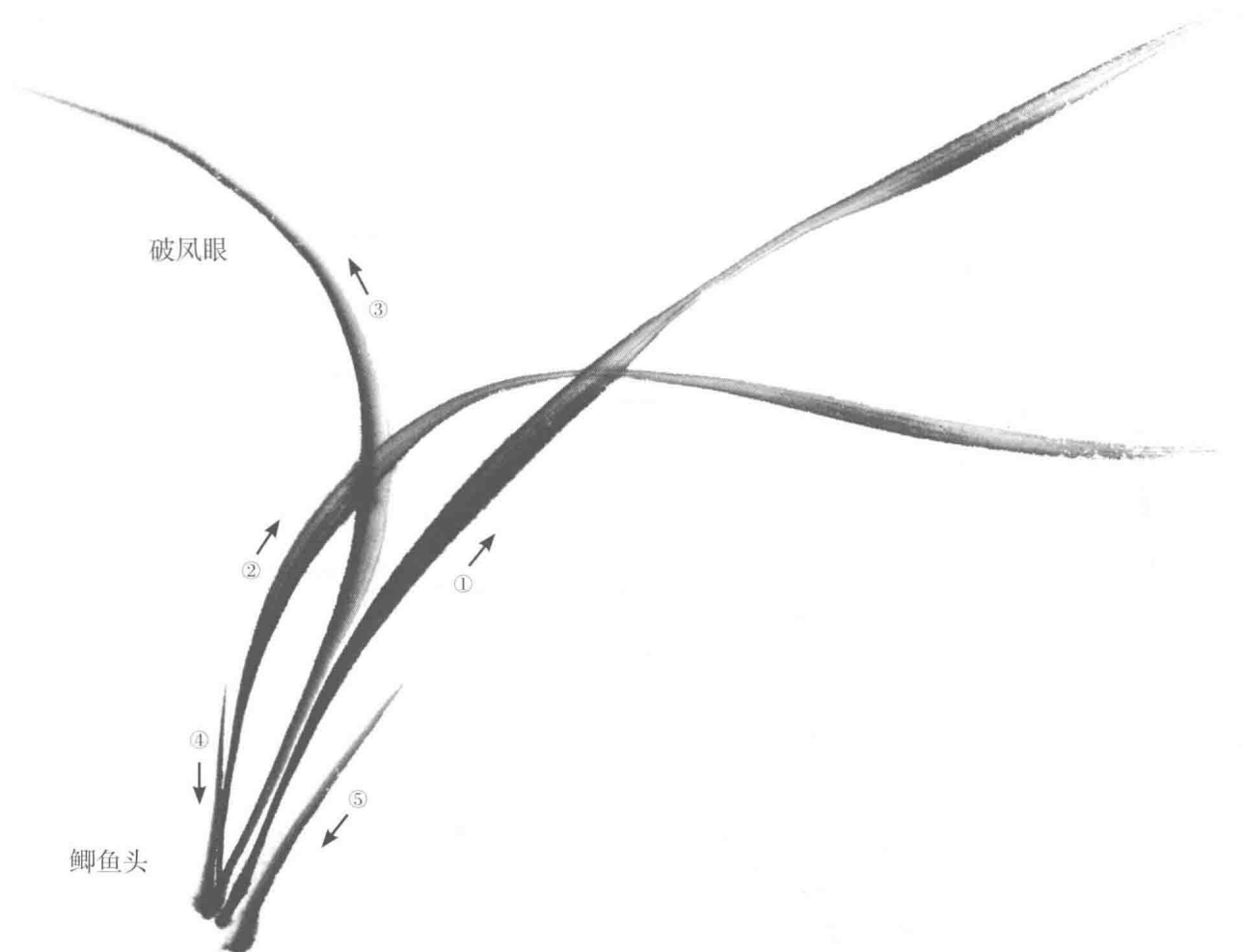
画兰叶时灵活自如运用钉头、鼠尾、螳螂肚这3种技法为佳。

由根到梢，转笔表现兰叶转折变化时，即使途中墨浅或断墨也无碍，做到笔断意连，“意到笔不到”。断笔处切勿重复加笔描抹（见9页）。

第2笔起笔处与第1笔相交叉，形成“交凤眼”；第3笔起笔时要穿过凤眼，即“破凤眼”。

第4笔、第5笔重在用折叶表现兰叶整体的姿态变化。叶子可短一些，形状像鱼，所以又叫“鲫鱼头”。钉头法攒根，注意兰叶丛根部的聚合。

画兰叶时要注意每片叶子根部的聚合，成丛多叶，讲究气韵，兰根忌散漫。蘸一次墨，从起笔、行笔到收笔，墨尽叶成，一挥而就。每一片叶子抑扬顿挫，整体兰叶长短错落有层次。墨色浓淡有致，宜叶面浓，背向淡；近处叶浓，远处叶淡。三叶相交时不能交在一点上，形状不能如“米”字。另外，还要注意叶子与叶子之间不可太平行，叶梢方向一致的兰叶应有长有短，不能齐如燕尾。

3叶一丛时应注意俯仰生动，用破凤眼等技法，使画面充满灵动变化。若是8叶为一丛，应尤其注意叶丛的自然走势和整体构图的平衡感。建议采取3叶朝内，5叶向外的布局法。

掌握了左起右向的兰叶画法，接着应练习右起左向的运笔方式。画叶有顺笔、逆笔，由左至右为顺，由右至左为逆。初学宜先顺后逆，最后顺逆兼备，写意出兰叶缥缈动人的风韵。纸上兰叶应如流云般轻妙，翩翩跹跹，迎风招展之态。

画丛生的兰花，应先画叶，再画花，最后再添一两笔，叶会表现得更加生动。叶的根部不可太齐或太散。

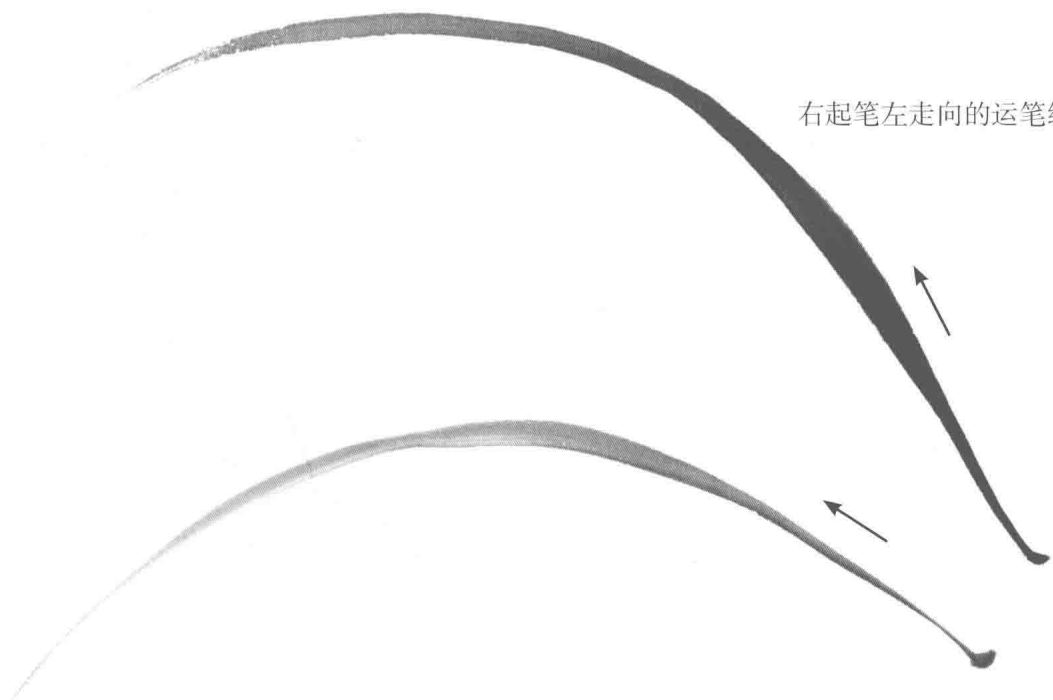
兰根聚合

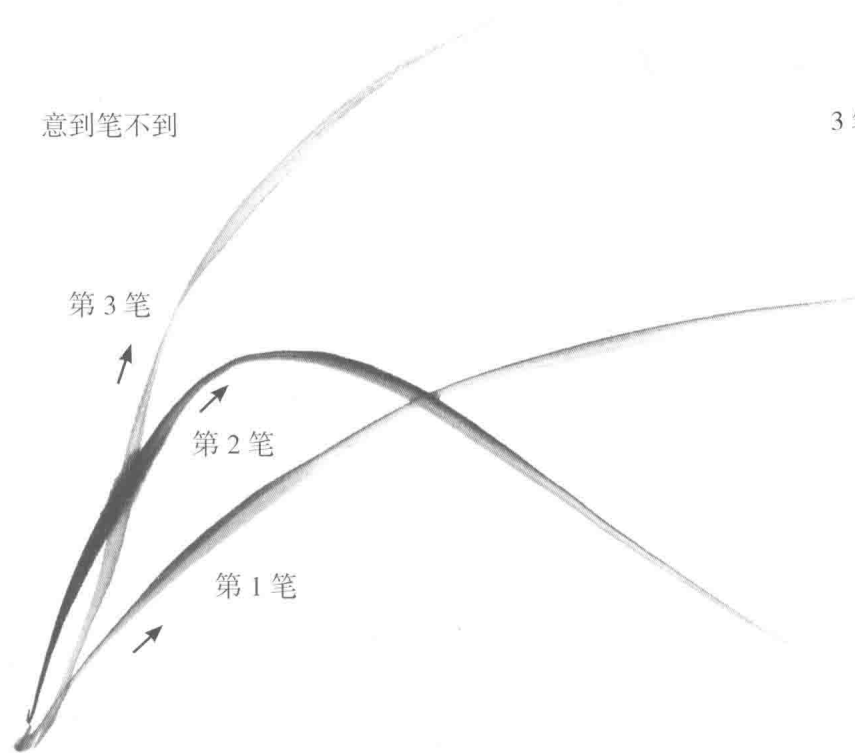
鲫鱼头

右起笔左走向的运笔练习

意到笔不到

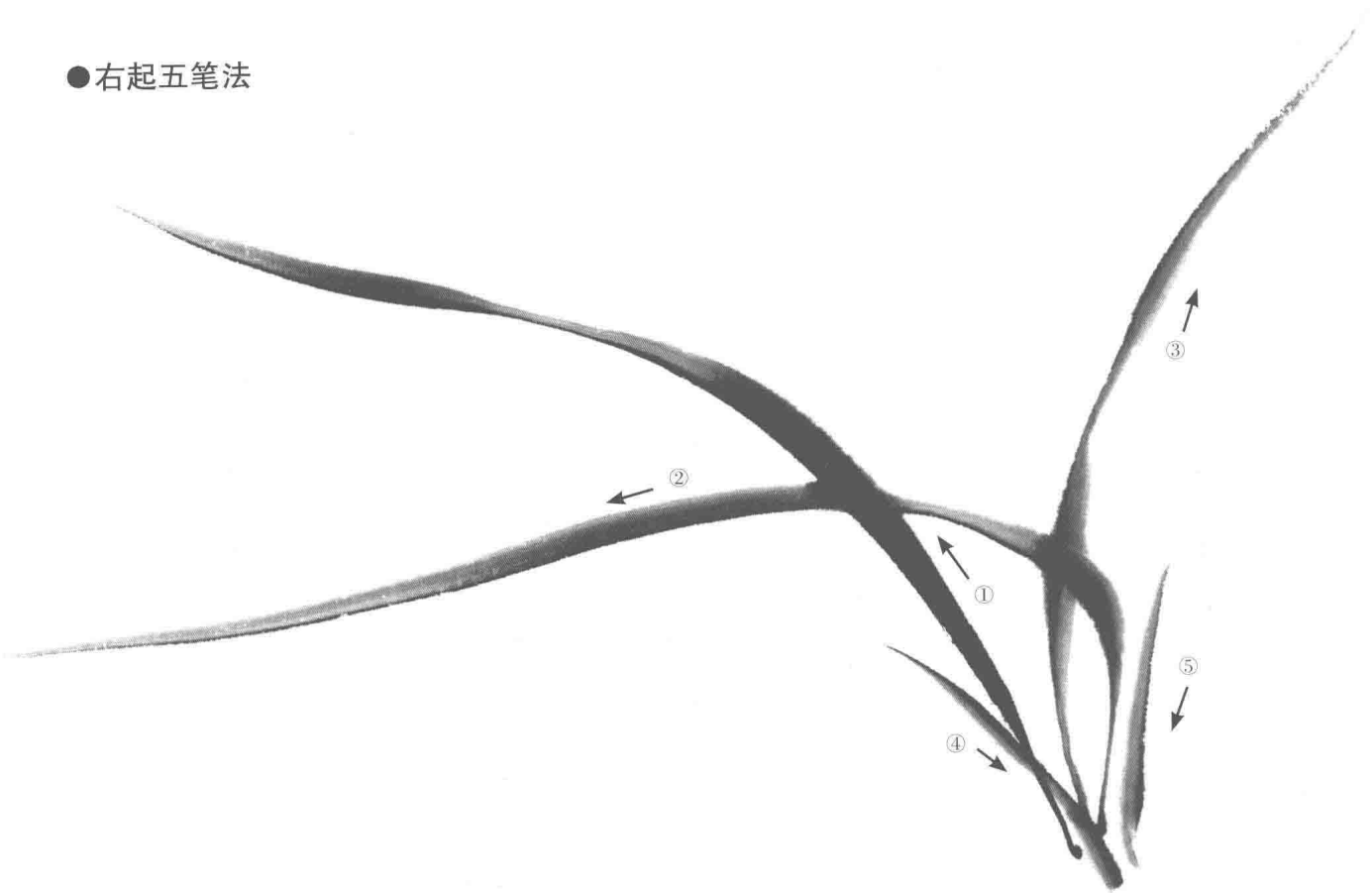
3 笔破凤眼

第 3 笔

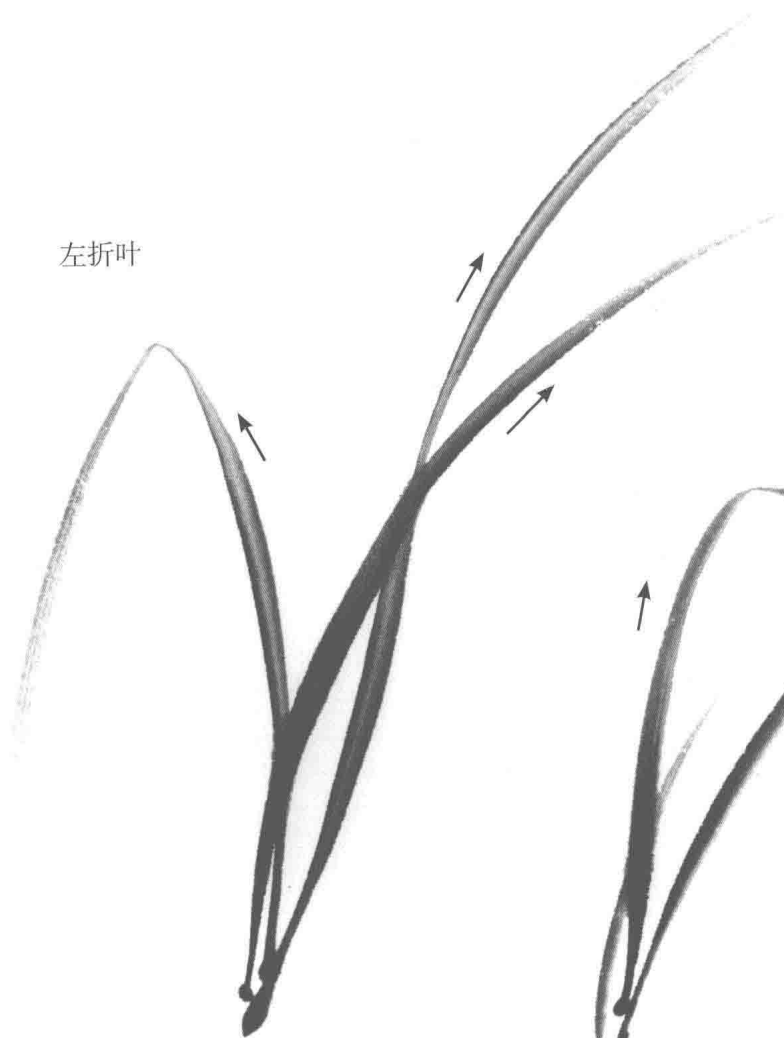
第 2 笔

第 1 笔

●右起五笔法

左折叶

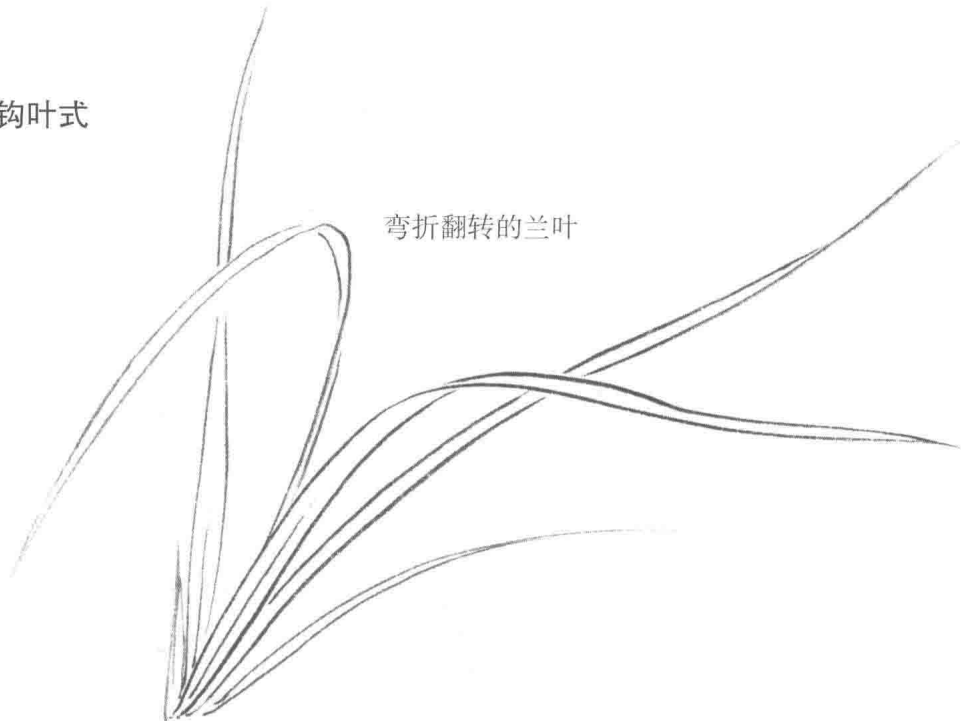

右折叶

● 双钩叶式

两笔墨线钩描一片兰叶

弯折翻转的兰叶

正发密叶

两笔墨线勾勒的兰叶

分别往左右两边伸展

两丛兰叶之间有穿插，
相辅相成

兰花的画法

练习完兰叶画法，接着写意兰花。

兰花的写法细分为“两短三长”的花瓣、花心，作为支撑的花茎、花苞。

所谓“两短三长”，指画兰花时，先从外往内，朝花心方向撇出两笔短花瓣。接着从上、左、右分别由外向内撇出三笔长花瓣。古法云，画兰时无须拘执于花瓣的朝向。此处说由外侧往内画，是因为这种运笔手法更好控制花形的收合。

用清水把毛笔洗净，轻拭一部分水分，使笔尖保持微润。笔锋一侧蘸浓墨，用没有蘸墨的一侧起笔。花瓣中间淡，周围浓，表现立体感和透明感。墨色不宜过深、过浓，外侧中墨内侧淡墨。花朵用五笔由外向内画出，一气呵成。纸上兰姿，2瓣向花心，3瓣朝外绽放。全开的挺然朝上，半开的倾斜侧俯，含露的低垂向背，各得其态。

花心的画法

写意兰花花心，犹如草书中“心”字的点笔法，因此称之为“点心法”或“心字点”。点心的三点法是最普遍的画法，另外也有“两点法”“四点法”“心字点”。

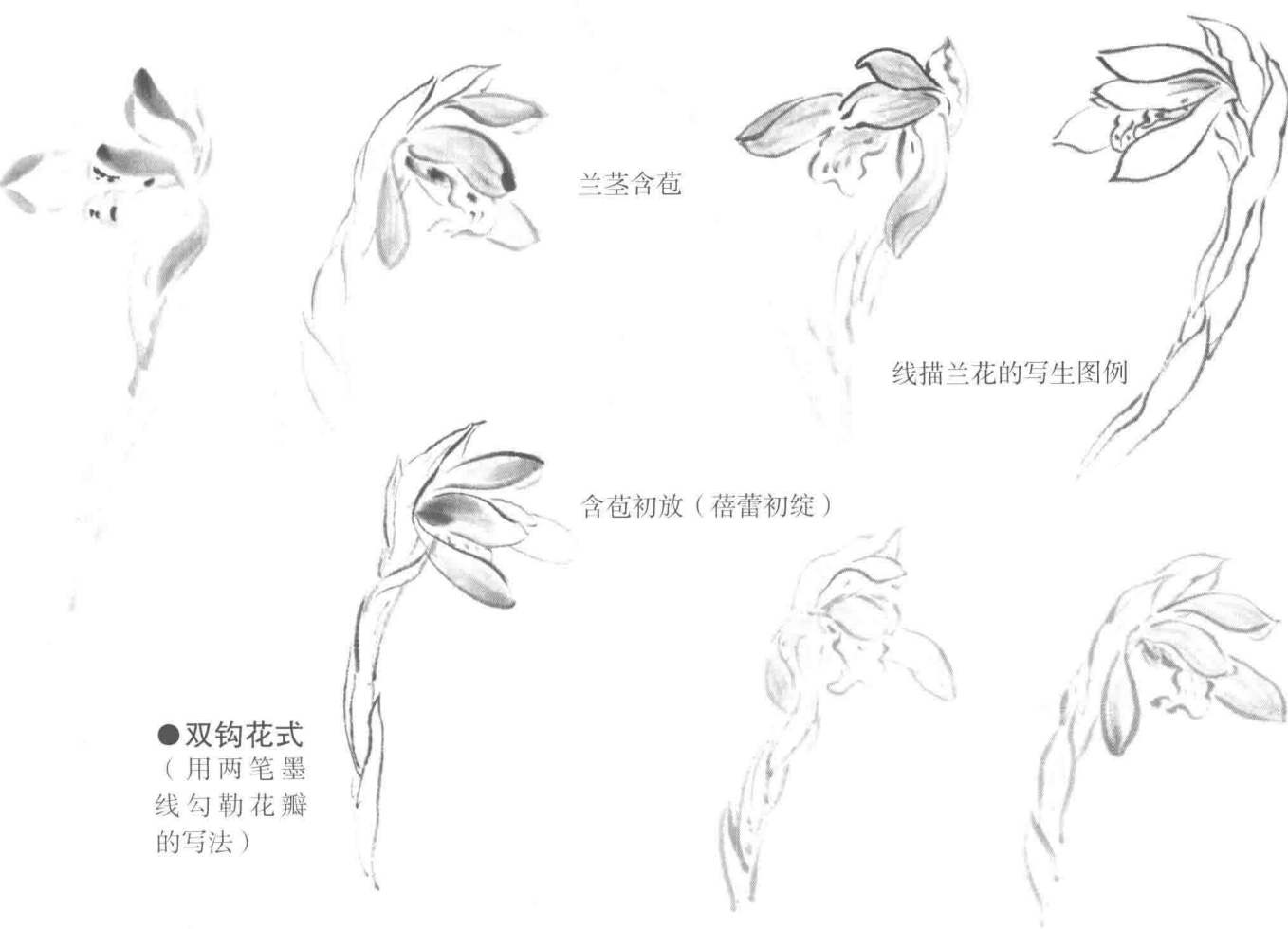
古人云：“兰之点心，如美人之有目也。”兰花是否能表现得生动传神，全在于此。因此点心是画兰的精髓所在，千万不可轻视。

● 花的具体画法
 兰花由5瓣构成，宽润饱满的花瓣正向，而狭者侧向。点心以浓墨

仰式（朝上） 俯式（朝下）

兰茎含苞

线描兰花的写生图例

含苞初放（蓓蕾初绽）

● 双钩花式
 （用两笔墨线勾勒花瓣的写法）