

美術系列 052

四君子描法

賴玉光主編

美術叢書系列

四君子描法(052)

版權所有・翻印必究

發行人／陳歐少容

社 長／陳春雄

出版者／唐代文化事業有限公司

地 址／台北市中華路2段163巷6號2樓

電 話／(02)3043152・3043153

業強・唐代聯合發行中心

地 址／台北市溫州街70號地下室

電 話／(02)3622281・3627550

郵 撥／1030724-8

製 版／造極彩色製版印刷公司

印 刷／永美印刷公司

裝 訂／佳合裝訂廠

出 版／1989年6月

行政院新聞局局版台業字第3516號

訂價：140元

本書如有印刷模糊、或裝訂排版錯誤，可退回更換。

四君子描法

山田玉雲著

序

四君子的範本

蘭、竹、梅、菊號稱四君子。

蘭花開於深山幽谷，芳香馥郁可淨化人心。風姿綽約的葉子將花包圍住，充分顯示出一番情韻。在煩擾的塵俗中，飄散着淡淡的清香，即高雅又具有五卿貴族的尊貴風貌。

竹子空心堅節猶如純正君子，碧玉似的竹幹極富彈性，能耐雨雪。竹竿內部中空，依靠竹節使它變得剛毅堅硬，任憑狂風暴雨怎麼侵犯，都不會折斷。自古以來，即被比喻成聖賢的節操，不管邪惡勢力如何逼迫，它依然挺直堅定，因此被尊為是四君子中的君子。

梅花可耐嚴冬的寒冷，將春天蘊含於花蕾之中，為百花爭放的先驅者，芬芳清香四溢銀樹具有勁直剛毅的品格，及清高的姿態。

菊花被稱為傲霜凌秋，即使在下霜、百花皆已凋零枯萎之後，它仍孤高地飄晚香於東籬下。從清新樸素的野菊到莊重大花瓣的菊花，都能綻放出清新耐聞的香氣和優雅高貴的神韻。

我們稱蘭花為湘晚幽芳，竹子為淇園清節，梅花為南枝寒蕊，菊花則是東籬晚香。

在習畫之初，必須先以這四君子的畫法為基礎來學習。

蘭花的運筆方法是曲線方式，竹子為直線，梅花和菊花則為曲線與直線的組合運用，這些就是學習水墨畫的基本。

另外談到四季的題材，則分別是蘭花代表春天，竹子代表夏天，菊花代表秋天，梅花代表冬天。古人曰：「以喜悅之氣畫蘭，以靜恕之氣畫竹」，表示如果不能進入「無」的境界，身心合一地練習的話，就無法表現出清韻幽趣。

雖然有人將四君子的研究鄙視為落伍的東西，但那卻是沒有追溯源流，只安於末期的一種想法而已。

世阿彌（一〇六四—一四四四）在《花傳書》中說過：「要加強練習。」所謂練習，就是要探尋、思考及學習古時的方法。探尋古道並完全投入其道，然後忘卻此道進入優遊自在的境界，這是非常重要的。

在古法的真理中，有所謂的「稱頌有法，亦讚揚無法」、「無法是錯誤」，因此必須進入法中，再脫離法，達到自由自在的確立自己畫風的境界。無法中有法，法中無法，這就是一種高深的悟道境界。

因此，探求古人的畫風及畫境，將做為自古以來水墨畫畫法的基礎，代代學習流傳下來的四君子練習，一筆一筆都仔細地不斷鑽研，同時追溯探求水墨畫的極源，這不也具有很深遠的意義嗎？接著，能夠確立自己的創新畫境及獨特的藝術，就更可喜了。

其次加強自然觀是很重要的，務必要以自然風物的真摯描畫為基礎，來強化自己的精神。我們在觀察對象物的時候，不能只以肉眼追求映入視網膜內的自然外表，必定還要透過心眼、天眼、慧眼（洞察真理之眼）及法眼（了解諸法真相）等，有所把握才行。

寫生的時候，不單是只描畫對象物的外表即可了事，還必須將它內面的真實表現來，因此就要謙虛誠實地凝視自然，讓我們的生命與自然交流為一體。

元、明時代南宗畫盛行，當時有集合八種畫譜的書為「八種畫譜」，其中也包括「梅竹蘭菊四譜」；另外與「八種畫譜」同具影響力的「芥子園畫傳」，也是學習南宗的基本畫論及畫法的參考書。

在這本「芥子園畫傳」中所記載的蘭、竹、梅、菊四君子範本，被視為南畫最重要的入門引導。學習之道，最好先從蘭開始，依次為竹，再習梅和菊，這就像在學書法時，必須先就「永」字修習「永字八法」，始為書法入門之道一樣。所以南畫的基礎，即是由四君子的水墨畫開始

的。

這本「四君子的畫法」，也參酌了「芥子園畫傳」，希望對讀者的研究參考有所助益。裏面雖然也有古人的畫論，但是因為每個時代的藝術意識，自然觀相差很大，所以這本書是特地為研究及描畫水墨畫的現代人所設計的。

運筆法的要點。

①下筆之前，須胸有成竹，心中已先有一幅描繪出來的畫。

②姿勢莊重端正，身心沈著穩定，一筆一畫都不可怠慢輕忽，揮動手腕以內心來作畫。筆要與手指、手掌合為一體。

③站著畫的時候，桌面的位置比肚臍低，可自由揮動手肘，一眼看遍整張紙來畫為宜。

④懸腕直筆時，抬高手肘運筆（筆尖通常經過畫線正中央來作畫）。

⑤懸腕中鋒時，抬高手肘運筆（將筆半直立，半傾向自己，筆柄稍微向右傾斜作畫）。

⑥懸腕側筆時，抬高手肘運筆（將筆對著紙面傾斜作畫，筆尖通常位於畫線的一側，另一側則由筆腹畫成）。

目錄

序「四君子的範本」	2
運筆法的要點	3

蘭	5
---	---

蘭的畫法	5
蘭葉畫法的要點	6
交鳳眼(象眼)	6

第一葉的運筆法	6
鼠尾法	7
螳肚法	7
右發五筆的畫法	10
雙勾葉式	11

蘭花畫法	12
花心畫法	12
雙勾花式	13
點心式 花心的畫法	14
蕙蘭	15
蕙花的畫法	15
露根	16
葉的畫法	17
花的畫法	22
花莖和花苞的畫法	24
點心法	25
題跋/作品範例	17 ↓ 27

竹	28
---	----

墨竹的畫法	29
竹幹的畫法	29
竹節畫法的要點	30
竹根的畫法	30
露根	30
點節的畫法	30
竹枝	31
竹竿與竹枝	31
竹葉畫法的要點(一)	32
竹葉	32
竹梢和結頂的畫法	35
垂下來的竹梢畫法	36
竹葉和竹枝的結頂畫法	37
竹葉畫法的四忌	37
各種風情的墨竹畫法	46
(芥子園畫傳)	52
雪中之竹	52
墨竹畫的構圖	52
筍、新篁	52
竹葉畫法的要點(二)	53
作品範例	37 ↓ 53

梅	54
---	----

枝(梗)的畫法	55
小枝的畫法	56
向下的梅枝畫法	57
垂下來的梅枝畫法	57
樹幹的畫法	58
氣條(嫩枝)	58
梅花的畫法	59
畫梅時有四字	60
梅的構圖法	60
重瓣花的畫法	61
紅梅、夜梅的水墨畫法	61
寫梅五要	61
華光梅譜的取象說	62
花和枝的畫法	62
寫梅的要點	64
寫梅的禁忌	64
作品範例	64 ↓ 77

菊	78
---	----

菊花的畫法	79
花瓣的畫法	79
枝的畫法	82
葉的畫法	82
點墨葉式	82
鈎勒葉式	82
鈎勒點葉式的畫法	88
畫菊的禁忌	94
作品範例	85 ↓ 97

鑑賞作品(I)	98
鑑賞作品(II)	100
學習墨畫的基本知識	102
墨畫藝術的要諦	102
水墨畫的用具和材料	102

蘭

蘭

蘭，花中有清香，在四君子中風韻飄渺、清純高雅。蘭的種類繁多，但自古以來，被描繪入畫的大多為蘭（春蘭）和蕙（秋蘭）。蘭葉纖細，一莖只開一朵花；蕙蘭一莖可開五、六到十朵左右的花。蕙花和蘭似乎相同，但是香味卻沒有蘭那麼好，而且葉片粗大，風韻亦不及蘭。一根花莖挺然拔羣，由下方向上依序開放，因此在作畫時，下方的花畫出開放的風姿，上方則仍含苞待放。

蘭的畫法

在蘭的作品中，最重要的是必須要具有氣韻。描畫墨蘭時，內心須平靜而無塵俗之氣，身心合一達到專一無我的境界，如果不以瀟灑純潔的精神來作畫，縱使形狀畫像，也無法表現出幽蘭的真義。

畫蘭時必須以喜悅的心情來作畫，在畫葉片時必須運筆自由，氣勢流暢優美，像閃電一般迅速，以自由自在變化無窮的筆法，表現出葉片的正、反及側面；花朵成舒緩放出香味狀，筆勢有緩急強弱之分，相當圓活靈巧。墨色濃淡的變化要調和，花是淡墨，葉則以濃墨為宜，花心用

濃墨畫成，花莖和花苞則以淡墨較適當。

作畫時，必須用清水將硯台及筆洗乾淨，正確地放在桌面上，使用柔軟道地的好筆，並選用好的墨條。

蘭葉畫法的要點

蘭葉是畫蘭時最主要的部分，必須讓心胸到達如流水般虛懷坦蕩、無心無我的境界，然後才運筆。

在一株蘭上畫出四、五片蘭葉的構圖最理想，花則一莖一花或再增添一個花蕾。構圖儘可能單純化，能表現出清新樸素的感覺最好。

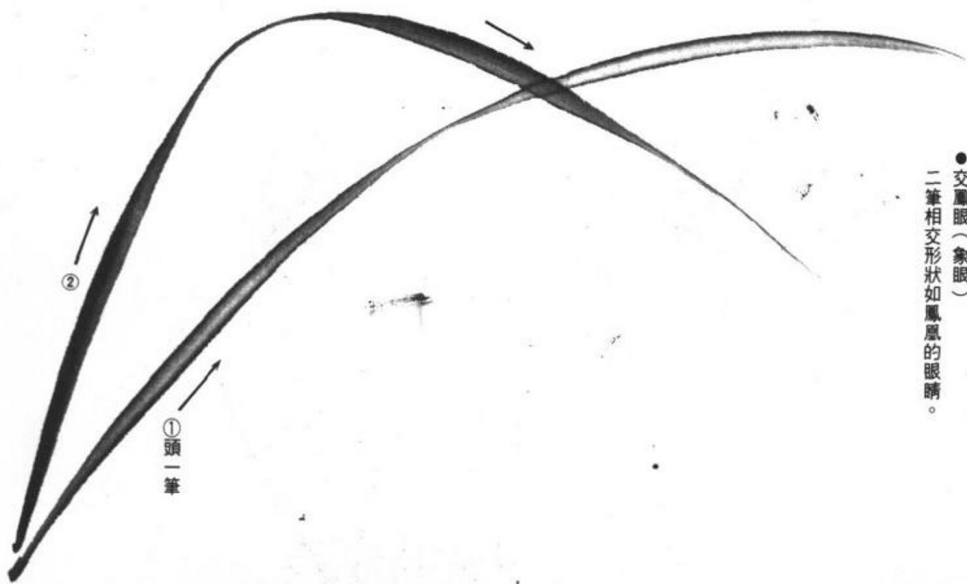
最初要一葉一葉的運筆，把三葉一株當成基本構圖練習。二葉交叉成半月形的叫做鳳眼（象眼），以第三葉打破鳳眼形狀的就叫破鳳眼形。描畫二葉時，須一葉長一葉短，以求變化。

第一葉的運筆法

將筆浸飽水，再用指尖捏一捏，讓水分擠掉一些，僅使筆尖部分還含有一些水分，然後在筆尖的一面沾上濃墨，手握筆管中間部分，抬高手肘以懸腕直筆靜心作畫。

首先將沾了墨的筆尖放在左邊，以未沾墨的筆尖和沾了墨的中間部分起筆作畫。最初的起筆要將筆打直，筆尖安在紙上，以細膩慎重的心情開始描畫。

● 交鳳眼（象眼）
二筆相交形狀如鳳凰的眼睛。

往斜右上一邊畫出曲線，一邊屏氣凝神、順暢迅速地運筆。由起筆開始逐漸向右傾斜，使線越來越粗。中途扭動手指轉動一下筆尖，葉片就好像翻過來一樣，然後由畫線的中央部位，再漸漸畫細（參照七頁圖）。葉片最後的收筆，就像老鼠尾巴尖端一樣，將筆由紙面收束拉起來，這就是「鼠尾法」。

起筆葉片纖細的部分叫做尖頭，也因為畫得很像釘子的頭部，所以又叫「釘頭法」葉片中央像蝗螂的肚子一

般，膨脹成平靜曲線形的地方，稱為「蝗肚法」。在畫葉片時，如能自由在地使用釘頭、鼠尾和蝗肚三種方法，就可畫得很好。

扭轉運筆的時候，葉的中央部位雖然變細，墨也減少了，但是心境卻持續下去，這叫做「意到筆不到」，並沒有影響，不要有加筆停滯的感覺（參照九頁圖）。

第二筆和第一筆的葉片交叉成半月形，有如鳳凰的眼睛。就像要打破那半月形的眼形一樣，由下往左斜上方畫出第三筆，這叫做「破鳳眼」。

●鼠尾法
猶如老鼠的尾巴

扭動手指

起筆

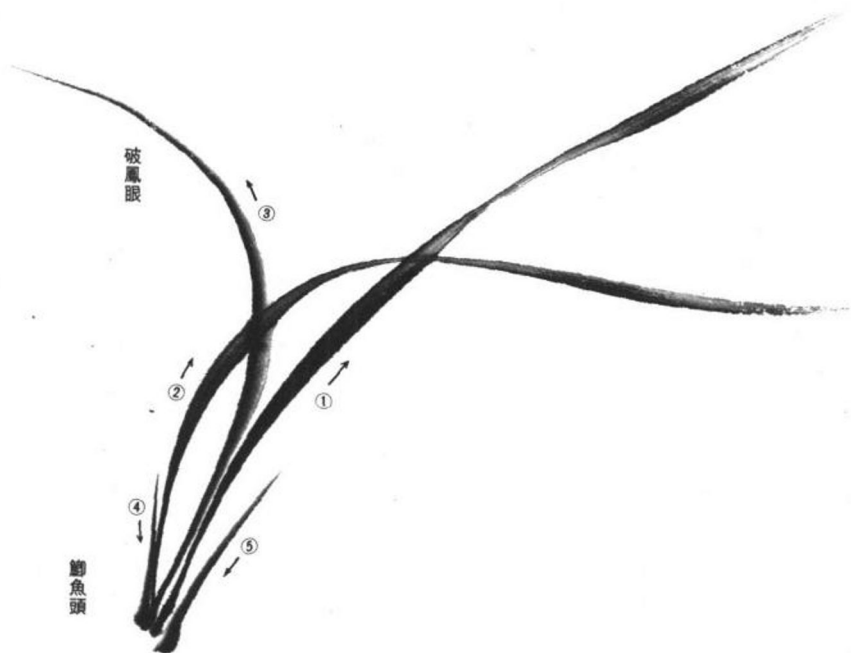
●釘頭法

頓（粗）

●蝗肚法
感覺好像是蝗螂
肚子的形狀

提（細）

描畫第四、五筆時，攙入折葉的構圖，較富變化。整株下部叢生的根，就像鯽魚的頭一樣，以短葉、釘頭法的畫法，由上往根部方向畫出葉片，好好組合根部的地方。叢生在一起的蘭根部，不能顯得零落散漫，如果不好好加以組合，就無法顯出氣韻。

最初將筆沾上墨，漸漸變淡，到墨幾乎沒有為止，一氣呵成最好。一片葉有抑揚頓挫，全體看來則有長短及墨色濃淡的變化，葉片正面是濃的，背面則為淡色；前面的葉片是濃的，後面的葉片則用淡墨畫比較適宜。

相同形狀的三片葉重疊時，不要變成米字形，並且要注意葉片不要畫成同長且平行。

三葉不要相同，有俯、仰、破鳳眼的畫面構成，才富有變化，八葉等比較複雜的情況時，中間的三葉面向內側，其他五葉則開向外側，自由的變化及平衡是最重要的。

如果已學會左發右向的練習，就要練習右發左向葉片的畫法。由左向右的連筆為順手的，反之由右向左的連筆則為逆手。先練習順手的曲線畫法，再練習逆手畫法。

蘭葉風韻翩翩，如白色流雲般輕飄曼妙。可自由地描畫。

描畫叢生蘭時，除了葉、花，還要畫入葉片較好。根部的地方必須集中，不能顯出雜亂感。

鯽魚頭

組合整株的根部地方

由右向左的連筆練習

三筆破鳳眼

意到筆不到

三筆

二筆

一筆

●右發五筆的葉片畫法

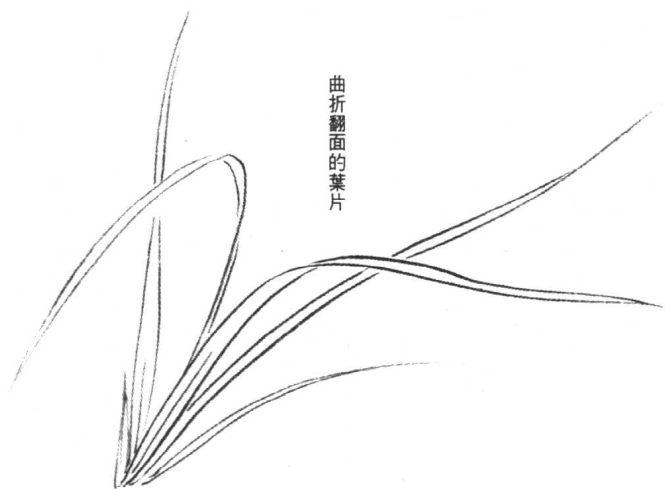
左折葉

右折葉

●雙勾葉式
由二筆的線畫出一葉

曲折翻面的葉片

以二筆描線畫出的葉片

伸向左右兩面的葉片

正發密葉

兩株叢生交叉在一起生長的蘭

蘭花畫法

練習葉片之後，換畫花朵。蘭花是由三長二短的花瓣和花心，以及支撐它的花莖及花苞構成的。畫花時，首先由外向花心畫出中心的兩瓣，然後再從上面及左右向著內側依序畫出其他三瓣。

自古以來，畫花瓣時據說「要由外向內，絕不可由內向外」。筆者認為雖然不必太過拘泥於此，但是運筆由外向內來畫，比較好組合。筆要用清水仔細洗淨，再用指尖抹拭過，讓筆尖部分稍含適量水分，在筆尖的一面沾上墨，將沒有沾墨的筆面安在紙上畫出花瓣，就能畫出中央淡、周圍濃、具有立體感的膨脹花瓣了。

花朵在淡墨之前，先沾上中墨，一筆將五個花瓣一口氣畫完，兩瓣向內，三瓣向外開放。盛開的花朵是向上的，半開的則斜向一邊，垂下來的花朵就是帶有露珠的花。

花心畫法

花畫好之後，以草書「心」字打點的方式，畫出花心，這叫做「點心」或是「心字點」。點心通常以三點法畫出最普遍，偶而也使用二點、四點，必字點等。

點心宛如在美人臉上配上美目一般，藉著這種點心作用，能使花朵產生動人的風韻。所以，點心法是使花朵更精緻靈巧的要素，絕不可輕忽。

三長兩短的花瓣

正向

花心

左向

右向

● 花的畫法

花有五瓣，瓣幅較寬的爲正向，瓣幅較窄的則爲側向，花心以濃墨加畫進去。

● 雙勾花式（用兩條描線畫出花瓣）

由蘭花描線而成的寫生

含苞待放（蕾苞已快綻開了）

並頭（兩朵花並列開放）

蕾苞開始要綻放的情形

●點心式 花心的畫法

點心像畫香心一樣很有生氣，畫成像草書的山字一般。

三點正格

（使用三點為正式的點法）

三點四點格

四點變格

（以四點來畫點心是不規則的點法）

● 蕙蘭

一莖開五、六到十朵左右的花，花數很多，由花莖上方開始畫下來。

首先由最上面的花蕾開始，並畫上那朵花的莖，然後畫大莖，接著畫下一朵花，如此依序由上畫下來。

因為花是由下面開上去的，所以下方的花是開的，位在上方的花只是蕾苞而已。

● 蕙花的畫法

「墨花發莖」

墨畫的蕙花是花朵開在莖上的畫