

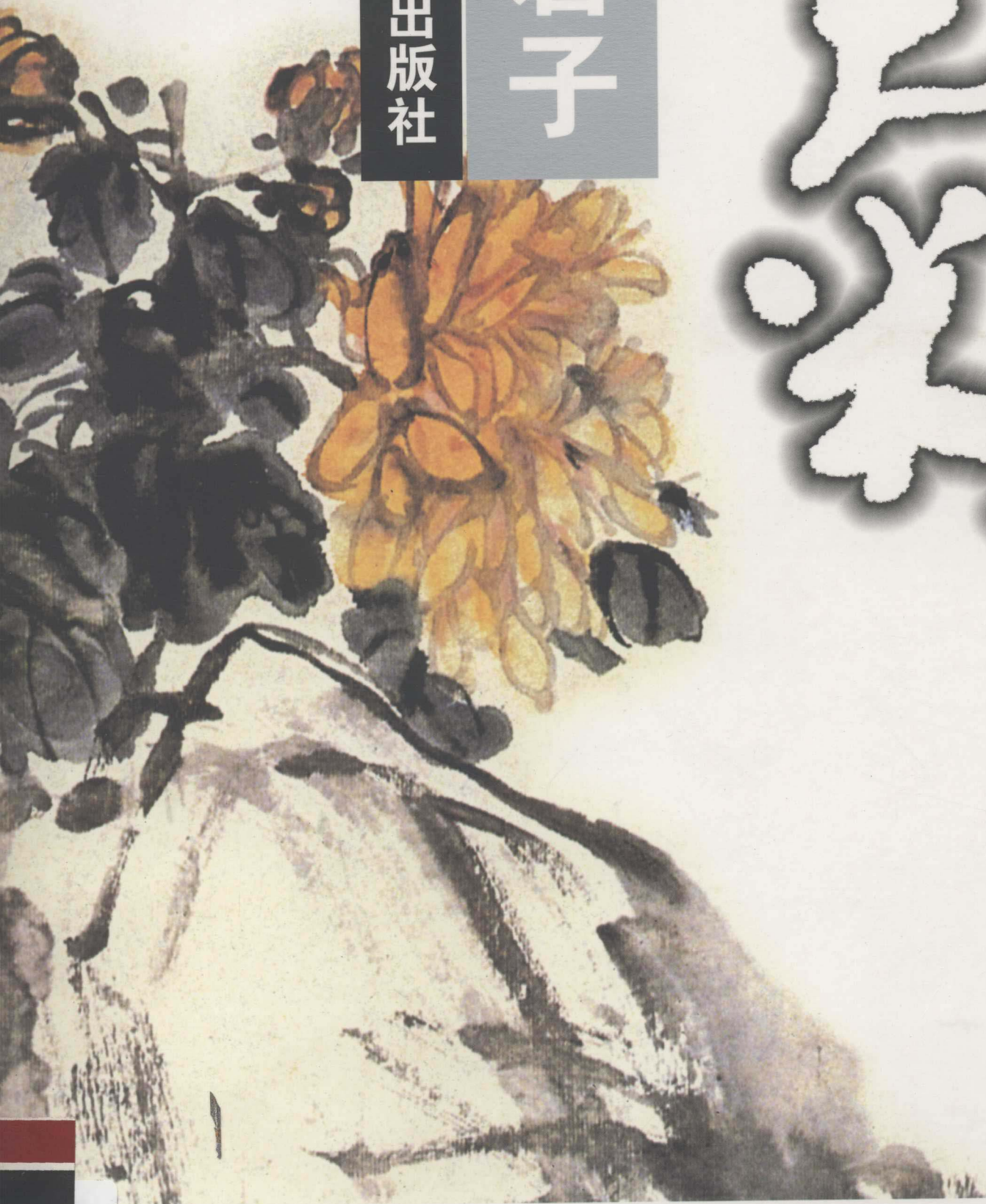
写意国画四君子

陈玉圃编著

广西美术出版社

菊

名作点评 ● 作品技法

图书在版编目 (C I P)数据

写意国画四君子·菊/陈玉圃绘. —南宁: 广西美术出版社, 2002. 6

ISBN 7-80674-190-9

I. 写… II. 陈… III. 菊花—写意画: 花卉画—技法 (美术)

IV. J212. 27

中国版本图书馆 C I P 数据核字 (2002) 第 025780 号

写意国画四君子*菊

编 著 者 陈玉圃

编 审 黄宗湖

责任编辑 冼小前 黄启荣

出版发行 广西美术出版社

(南宁市望园路 9 号 邮编 530022)

制 版 广西方正彩印公司

印 刷 南宁双龙实业有限责任公司

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 3.5

印 数 1-3000 册

版 次 2002 年 7 月第 1 版

印 次 2002 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80674-190-9/J. 165

定 价 22.00 元

版权所有 翻印必究

本书如果出现印装质量问题本社包退换。

□ 画家陈玉圃近照

出版说明

著名画家、南开大学东方艺术系教授、硕士研究生导师陈玉圃先生的花卉小品,简淡、清逸、幽雅,方寸之间,淋漓天然的笔墨意趣,赏心悦目,耐人寻味。

本丛书特请画家结合专业教学构想,精选历代名作进行品评的同时,通过简明扼要的技法分析和作品表现,为热衷于传统绘画的爱好者,提供格调高雅的实用范例。

序

□ 陈玉圃

国人习惯称呼文质彬彬而又品德高尚的人谓“君子”。所谓君子者，或乐道安贫、鄙薄名利，或洁身自好、矜而不争，或刚正不阿、威武不屈，或明智洒脱、逸然高隐……总之，“君子”集国人所有美德于其身而成为立身之楷模。如商之夷齐，楚之屈平，汉之四皓，晋之不为五斗米折腰的陶渊明先生，皆以君子之操而受到国人之尊重。千百年来史家褒扬君子，诗人讴歌君子，而画家则画君子，于是有梅、兰、竹、菊之“四君子”画，亦借物言志，寄托情怀者也！

“梅”之所以喻君子者，乃因梅花冰清玉洁、傲霜凌雪、不畏严寒、韵致超绝的美质如君子，所以备受尊崇和喜爱。相传宋诗人林和靖结庐孤山，终身不娶，养梅蓄鹤，以梅为妻，以鹤为子，其爱梅之情可谓深矣！而陆放翁则发出“何方可化身千亿，一树梅前一放翁”的慨叹！至如“冰花个个圆如玉，羌笛吹它不下来”的王冕笔下的梅花，则简直就是不屈不挠的民族精神的真实写照！

“兰”生空谷，素心高标，让而不争，亦恰似君子之美德，而受到尊重。所谓“兰有国香，人服媚之”、“纫秋兰以为佩”，知其德配君子者由来久矣！至于郑所南画露根之兰，苏子瞻作棘中之兰，或曰“纯是君子，绝无小人”，或曰“君子能容”则不讳小人，实皆以画兰自况也！兹后画兰之风大盛。

“竹”不惟亭亭玉立，风采照人，且抱节虚心，岁寒不凋，非君子其何哉？诗经有曰：“瞻彼淇澳，箴竹猗猗，有斐君子，如切如磋……”即以竹喻君子情操也。苏子《墨君堂记》说：自从晋王子猷谓为竹君之后，“天下从而君之，无异辞”，可知国人谓竹为君子者亦由来久矣！苏公在评论文与可画竹时说：“……独能得君之深，而知君之贤，雍容谈笑，挥洒奋迅，而尽君之德……风雪凌历以观其操，崖石萃确以致其节，得志遂茂而不骄，不得志瘁瘠而不辱，群而不倚，独立不惧……”这哪里是在写竹？实在是在直书君子之道德人品嘛！苏、文之后，画家写竹之风亦大盛焉！

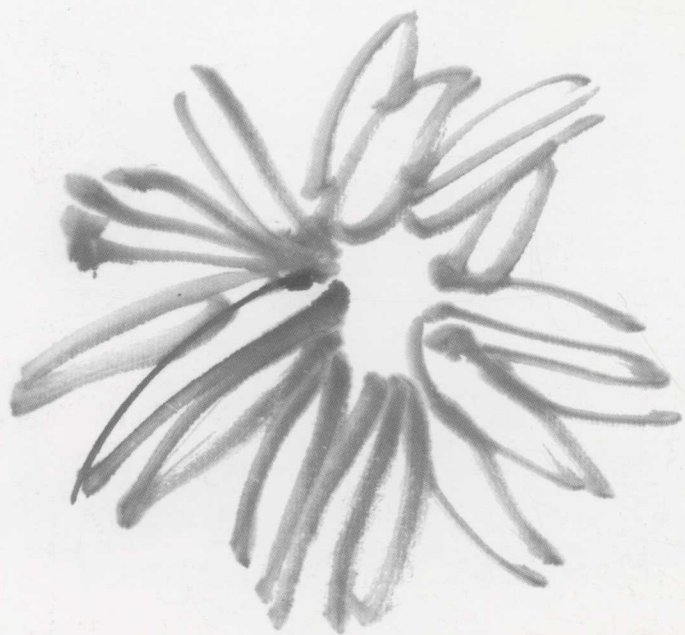
至于东篱之菊，惨淡秋容，虽百卉凋零，而菊犹独抱晚香，不共争芳斗艳，与世沉浮者为伍，岂不似渊明风流，难能可贵？所以菊亦以其幽人情怀，跻身“四君子”之列也！

历代画家善写“四君子”者多矣，如宋之文同、苏轼、米芾、杨无咎，元之吴镇、倪云林、王元章，明之文徵明、周天球、王绂、夏昶、朱端、青藤、白阳，清之石涛、八大、金农、板桥、李鱓、李方膺，乃至近代虚谷、吴昌硕、齐白石、黄宾虹……皆从不同角度、不同风格去表现蔚然君子之风。或减笔草草，高标逸韵；或阔笔奔放，洒脱雄奇；或设色浅淡，格致优雅；或纯墨点染，愈见清绝；或勾或点，或繁或简，曲尽其态而形神兼备；或造型脱略，独出意象，皆寄托情怀，爱君子，画君子，效君子而已！

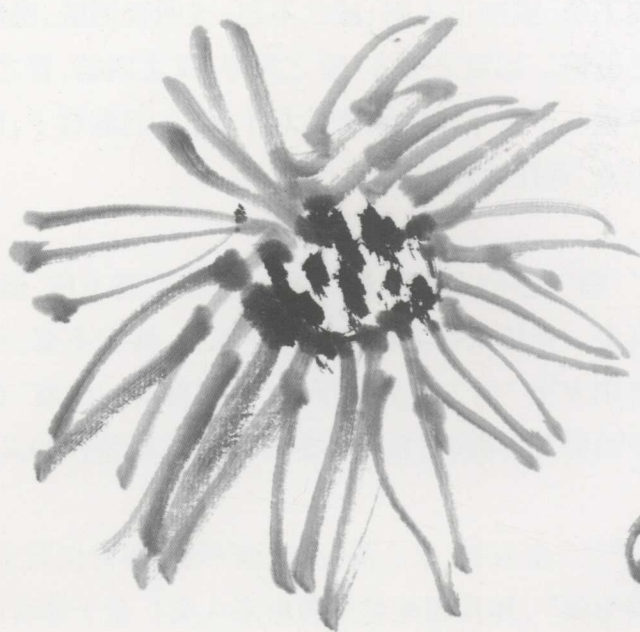
《淮南子》有曰：“东方有君子之国”，《山海经》亦曰：“君子国，其民好让不争”。其实天下祸乱之源始于贪欲。因不争，则节贪欲，使民风归淳朴；因好让，则兴礼义，烽烟消尽，太平可致也！如果国人都来爱君子，画君子，效君子，以君子之美德陶冶我人之性情，以君子之风被我华夏乃至四方，则不惟我之身心受益，而天下莫不受其益也！以此观之，“四君子”之功不亦伟哉！是编此集，以奉世之爱君子、画君子、效君子者。

2002年元月6日于津门

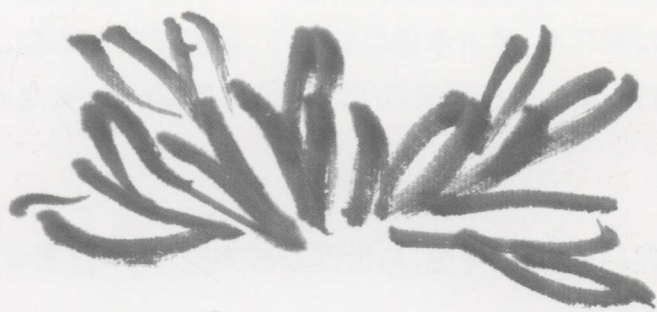
单瓣正面菊画法

①

②

① 菊侧冠
画法

②

從蕊心画起

① 瓣宜三角形排列
使相掩映

②

花蕊可以重墨点成
三点、五点、多点皆可

①

②

花蕾画法

菊葉畫法

菊画法(三)菊叶画法。

先以颜色写出大势，然后趁湿以胭脂勾花点蕊即可。

①

②

③

菊画法（五）以空白留作雪或霜。

(一)

(二)

(三)

(四)

画石法：(一) 钩线宜有书意。

(二) 钩与皴。

(三) 皴擦及点染。

(四) 钩皴点染，一气呵成。

《菊》明·陈淳作

陈淳（1483—1544）字道复，号白阳，又号白阳山人，江苏苏州人。诗文书画兼擅，尤擅写意花卉，笔致超逸，不拘绳墨，与徐渭同为大写意花鸟画巨匠，世称“青藤白阳”。

此作墨韵苍秀，虽属小品，亦饶风致。

《菊竹图》明·徐渭作

徐渭（1521—1593）字文长，号青藤道人，又号天池山人，明杰出画家，才气横溢，对后世影响至大，齐白石曾自谓『青藤门下走狗』，可见是推崇之至也。

此图写一菊昂立，花簇叶聚，生机勃勃，修竹半露以衬托呼应，菊根坡草丛生，湿润朦胧，有池边水畔之意，尤其笔墨洒脱自然，非凡俗可比也！自题诗曰：『身世浑如泊海舟，关门累月不梳头，东篱蝴蝶闲来往，看写黄花过一秋。』虽颇多怀才不遇之叹，然终不失东篱晚芳高韵，亦君子之风也。

《菊竹图》(局部)

清·王铎作

王铎(1592—1652)字觉斯,号嵩樵,河南人,明进士,入清官至礼部尚书,工行草书,亦善画。此图以书意入画,笔力浑厚雄健,墨法苍润,亦可取法。

甲戌之重陽

朱耷

清·朱耷作

朱耷（1624—1705），明宁王朱权后裔，号八大山人、雪个、人屋，擅画工诗书，才情横溢，为画坛奇才。八大于明亡后出家为僧、为道，抱国破家亡之恨，以书画遣兴也。八大个性孤傲、率真，兴致偶来则『攘臂搦管，狂叫大呼，洋洋洒洒，数十幅立就，醒时欲求其片纸只字亦不可得，虽陈黄金百镒于前勿顾也』。与其同时的石涛也盛赞他：『须臾大醉草千纸，书法画法前人前。』八大画风奇峭冷逸，对后世影响至大，与石涛、髡残、弘仁并称『清四僧』。此瓶菊构图奇特别致，笔风墨韵冷冷然，净瓶笔墨飘逸，浓淡干湿变化自然。而花用重墨，线曲屈挺劲如铁铸，表现秋菊抱香晚节、凌雪傲霜之志，为八大代表作。

清·朱耷作

八大画尚简，曰：“予于画以少为足”，老子《道德经》曰：“为学者日益，为道者日损，损之又损，至于无为，无为而无不为也。”是知八大求画以道，故形愈减，而神愈全，冷逸奇峭，逸出象外。此墨菊以书法近方笔致写出，神清而气厚，颇耐人品味。

《菊竹石图》清·石涛作

石涛（1641—约1718）俗名朱若极，明朝宗室靖江王后裔，小字阿长，其父朱京嘉为九世靖江王，1645年被南明隆武帝擒杀，石涛为仆臣负出逃走，于桂林全州湘山寺落发为僧，法名超济，后改原济，号石涛，又有别号大涤子、清湘陈人、济山僧等。石涛擅画山水，花卉亦佳，诗书兼擅，为清初画坛“四僧”之一。

石涛画路颇宽，几乎无所不能，且画法多变，人称“画中之龙”，尤其以佛法悟画道，是以与墨守绳规者自不可同日语也。此图以菊为主，衬以竹石，构图丰满，笔法平和中寓丰厚遒劲，有明显的艺术特点。自题诗曰：“清香一片拂磁甌，不用东篱远去求。最是山僧怜酒客，尽教泛去坐忘忧。”意境亦颇得宁静祥和之气。