

陈玉圃编著

广西美术出版社

写意国画四君子

梅

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. 梅/陈玉圃绘. —南宁: 广西美术出版社, 2002. 6

ISBN 7 - 80674 - 187 - 9

I. 写… II. 陈… III. 梅 —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 025783 号

写意国画四君子*梅

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 - 187 - 9/J. 162

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”集国人所有美德于一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

點梅法 以色或以墨

點寫成之 花瓣宜方圓之

間切勿尖長 尖長似桃且

近俗也

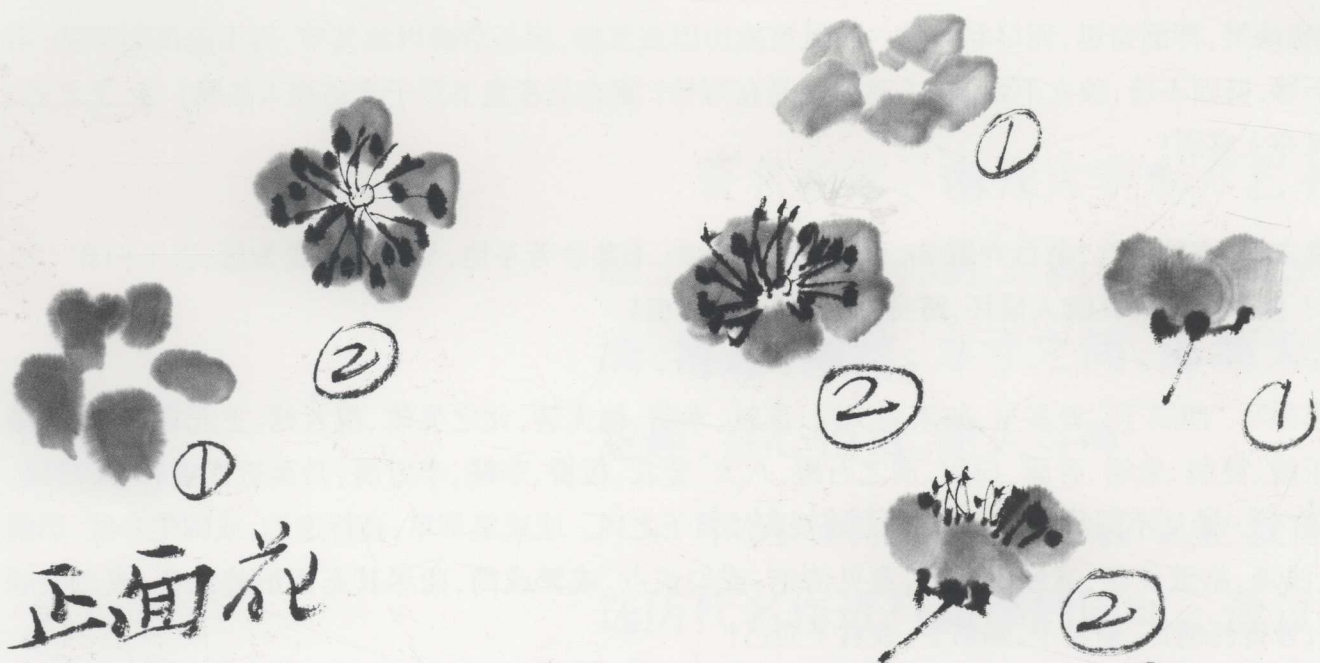
此先點寫
然後順勢
加花心鬚

及蕊

最後穿枝

花苞

側面花與半側面花

钩梅法以线钩写而成
 线不宜太光墨不宜太浓
 填重色者当别论
 形亦不可太圆太圆近俗

花苞

亦可随意钩写然後順
 勢加花鬚及萼并穿枝

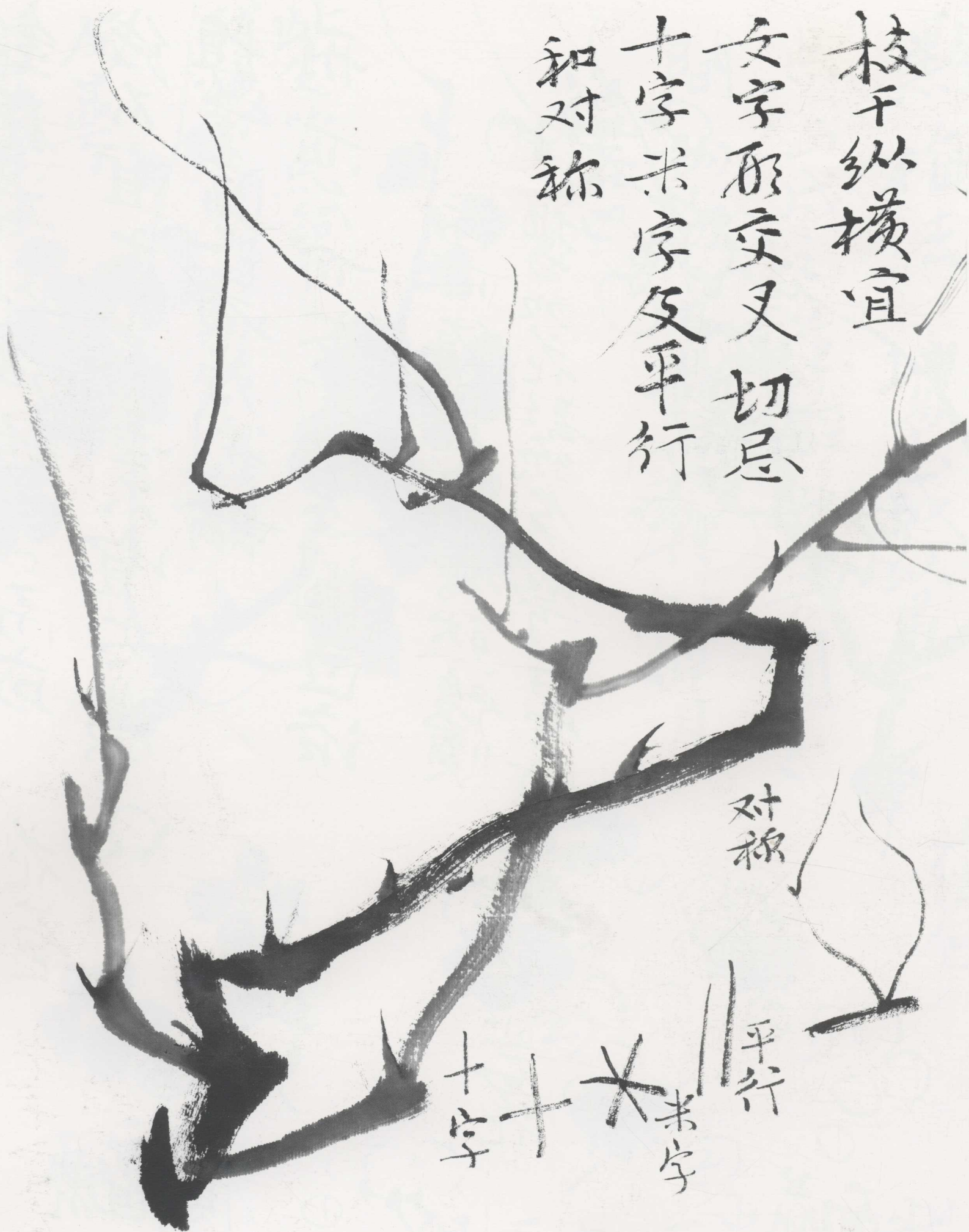

枝干纵横宜

女字形交叉切忌

十字米字及平行

和对称

梅画法(三)枝干纵横,宜女字形交叉,切忌十字、米字及平行和对称。

老干宜苍
新枝宜嫩
皴裂秋风
韵藏春雨
苔点宜松
灵切忌
板刻

梅画法（四）老干宜苍，新枝宜嫩，皴裂秋风，韵藏春雨，苔点宜松灵，切忌板刻。

梅画法（五）雪梅图，古人烘云、托月、弹雪。此以烘托约略现雪意，更以粉弹之，则雪意尽矣。

(一)

(二)

(三)

(四)

画石法：(一) 勾线宜有书意。

(二) 勾与皴。

(三) 皴擦及点染。

(四) 勾皴点染，一气呵成。

《烟笼玉树图》明·陈录作

陈录（生卒年代未详）字宪章，以字行，号如隐居士，会稽人，善写梅、松、竹、兰。此图取老梅新枝发越向上，有拂云之势，枝干曲屈大势如S状连贯，生动别致，尤妙梅梢寒烟横遮，繁花似雪，如闻其香，颇清新隽逸之气，惟老干略显刻板耳。

《月下墨梅图》清·童钰作

童钰（1721—1782）字璞岩，又字二如，号二树，又号札岩借庵子，会稽人。善山水，尤善写梅兰竹木，又工诗、书、篆刻，著有《二树山人集》、《香雪斋余稿》等。此图以比较写实的手法截取古梅一角，淡墨绰约，写月下朦胧，使人不禁联想到“暗香浮动，疏影横斜”诗句，境界清寂颇见幽深。并自题曰：“谁似冰姿澈骨清，悬崖疏影暗香生。何当掷与怀中月，先向繁华缺处明。”

华南农业大学
图书馆藏书

久住梅壑笑人幽翠并相親
南之南北北老得焚魚塚座

時

肥屋題書

清老思惠末也我曹無地瘦与
天肥梅花直裡思有和為月

如采薇 朱春又題

前二未標去第之物

再為月高吟

大增殊以外有為笛林

如玉語商光愛為心

留量苦淚交手點書

去年事言王為云午榜

外更買墨在莊

大琴殊絕

休笑笑孫為

驢祖忌豬埋

姓字死生枝

鳥獸羣心是

佛澄文殊

僧作婿我之

通同心手森

劍氣梅山枯

淚成花禿其

揭了其初

癸丑夏六月得勝

屋雖重梅證生六

大山人別號為題

三字令紀之不乏

續易馬冷也

羽溪記

清·朱耷作

朱耷(1624—1705),明宗室,明寧王朱權後裔,自號八大山人、雪个、人屋等。擅畫,工書,才情橫溢,抱亡國破家之恨,出家為僧、為道,以書畫遺興也。其山水、花鳥、蟲魚無不精絕,筆墨簡練概括,冷逸奇峭,造型變幻奇特,信手拈來,皆成妙境。此圖寫梅,老干發新枝,用筆瘦硬勁健,冷峻高雅,右上題詩其義隱晦難解,姑省略。

清·朱耷作

此图一立枝，一横出，构形险绝，写枝点花皆书意，且清瘦劲健，傲雪精神跃然纸上。自题诗曰：“三十年来处士家，酒旗风里一枝斜。断桥苔藓无人问，颜色于今似杏花。”与陆放翁《咏梅》词“驿外断桥边，寂寞开无主，已是黄昏独自愁，更著风和雨。无意苦争春，一任群芳妒，零落成泥碾作尘，只有香如故”差几相似。读画品诗，不禁高标逸韵、美人迟暮之叹！

《梅》清·石涛作

石涛(1641—1718),俗姓朱,明宗室,清初画坛“四僧”之一。石涛画路甚广,板板评其“无不擅场,而兰竹尤妙,绝冠当时”。石涛从佛法启画道,著有《苦瓜和尚画语录》,对近现代影响甚大。此图约略形似,不拘绳墨,用笔虽无多书意,而笔力厚重,不同凡俗。墨用纯,黑如拓片,笔断意连,更见古朴。所谓艺高人胆大,非常人可及也!

《梅图》清·汪士慎作

汪士慎（1686—1762）字近人，号巢林、天都奇客、溪东外史等。清著名画家，“扬州八怪”之一，擅画工诗，书亦大佳。淡泊功名，以书画自娱，其画如其人，冷隽疏朗，冷然得尘外之致。

此图意态生动，清气袭人，笔墨酣畅，高雅绝俗，又能形色兼备，可谓梅中极品，亦画中极品也。其枝干以淡墨写出，墨色丰润，寓书意于提按拂斫之间，而不弃形似，如出无心，妙造自然。其花以细笔淡墨勾成，笔法清劲，或侧、或正、或仰、或斜，而曲尽其态。以浓墨点萼及花蕊，则照月映雪，梅之神气出焉。自题曰：“柴门西畔草堂东，竹外梅花花底翁。千个琅玕万点雪，绿香玉软月朦胧。”诗情画意相照，更见境界幽深。

画於栗園竹庵時
雍正二年秋八月初十日

《梅》清·王树穀作

王树穀（1649—？）字原丰，号无我，又号鹿公，仁和（今浙江杭州）人。工人物，师陈洪绶。

此图梅横出，取长方一角，稳而且奇，梅下题诗以加强其势，颇奇特新颖，左上短款与之呼应，简洁明快，足见画家慧心。湿笔老干与娟秀出枝相对比，笔势平和而灵动，生机勃勃，写实而匠心别裁，清丽而淡雅不俗，观画如对高人，必沐浴更衣，净手焚香，蹑蹻敛容以进也。其诗曰：“消息已无言，何由见高躅。冰花一夜狂，晴朝对香玉”，亦颇清丽。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com