

梅兰竹菊

传统笔墨

参考

本社编选

天津 人民美术出版社

目 录

春消息图(局部)·····	5	风竹图·····	34
春消息图·····	6~7	淇澳清风图(局部)·····	35
墨梅图·····	8~9	潇湘风雨图(局部)·····	36~37
梅花水仙图(局部)·····	10~11	淇水清风图(局部)·····	38~39
墨梅图·····	12	竹雀图·····	40
梅花图(局部)·····	13	墨竹图·····	41
梅花图(局部)·····	14	杂画(之一)·····	41
杂画(之一)·····	15	临风长啸图·····	42
花卉图(之一)·····	16	华峰三祝图·····	43
梅花图·····	17	湘潭秋意图·····	44
梅花图(之一、之二)·····	18	杂画(之一)·····	45
墨兰图·····	19	竹石菊花图·····	46
墨花十二种图(局部)·····	19	杂画(之一)·····	47
山水花卉图(之一、之二)·····	20	花卉图(局部)·····	47
花卉图(之一)·····	21	书画(局部)·····	48~49
墨花八种图(局部)·····	22	花卉图(之一)·····	48
书画(局部)·····	22~23	写生花卉竹石图(之一)·····	49
书画(局部)·····	23	菊花图·····	50
兰花竹石图(局部)·····	24~25	菊花图·····	51
花卉图(之一、之二)·····	26	菊花图·····	51
兰竹图(之一)·····	27	花果图(局部)·····	52
设色花果图(之一)·····	27	杂画(之一)·····	52
墨竹图·····	28	菊竹石图·····	53
墨竹图·····	29	杂画(之一)·····	54
双竹图·····	30	花卉图(之一)·····	54
墨竹图·····	31	杂画(之一·局部)·····	55
露梢晓滴图·····	32~33	花卉图·····	56

梅兰竹菊
传统笔墨
参考

本社编选

天津 人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

梅兰竹菊传统笔墨参考 / 天津人民美术出版社编. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-5305-3830-2

I. 梅... II. 天... III. 花卉画-技法(美术) IV.
J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第208355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

2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米

1/16

印张: 3.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 29.00元

传统中国画梅兰竹菊笔墨综述

赵纯 刘玉睿

“梅、兰、竹、菊”是中国文人喜爱的绘画题材，属于中国画三大画科之一的花鸟画科。梅兰竹菊作品从技法上可以用工笔亦可以用写意表现。在中国花鸟画形成初期多为工笔设色的作品，宋以后逐渐成为文人画家所喜欢表现的题材，多以水墨写意来表现。“梅、兰、竹、菊”合称“四君子”，其原因首先在于文人画家以梅、兰、竹、菊来寓意人的精神、品格；其次，文人画家多以写字之法即笔法入画，而梅、兰、竹、菊的自然形态非常适合用笔法去表现。除了梅、兰、竹、菊的组合外，还有以松、竹、梅为表现模式的作品，称“岁寒三友”。

梅有傲骨，故中国文人多用梅花来代表孤傲的风骨。梅花一般在严冬开放，而能在冰天雪地中开花的植物少之又少，梅花可谓仅有。文人咏梅、画梅逐渐流行，今所见画梅作品众多。早在魏晋南北朝时期就有人画梅。宋代画梅者众，且不乏名家，代表有徐熙、徐崇嗣、易元吉、崔白、吴元瑜、刘松年、马远、马麟，技法多为工笔着色。梅花本是红色，画家也多以红色画梅，此种画法称为“红梅”；同时期也有以墨画梅的，此技法称“墨梅”。受文人画影响，崔白以墨画梅，史书称崔白为墨梅样式的首创者。此后画墨梅者逐渐增多，主要有僧仲仁、扬补之、米芾、晁补之、赵孟坚、汤正仲、赵葵。僧仲仁，形成了相对成熟的梅画技法，被后人推崇为“墨梅之祖”。扬补之创新发明了以白描墨线画梅的新方法，取代了传统点墨画梅的方式。

元代是文人画大兴的时期，画梅的画家也很多，代表有柯九思、王冕、赵孟頫、钱选、吴镇、王蒙、倪瓒、龚开、邹复雷等。吴镇，工山水树梅，尤喜画梅，可谓“梅痴”，其号为“梅花道人”，画梅笔法恣纵自然。王冕，元代墨梅绘画的代表，梅画以扬补之白描法的铁线圈画梅瓣。王冕喜欢画“千丛万簇”的梅花，其笔力清拔挺韧，传世的梅画有《墨梅图卷》、《南枝早春图》、《墨梅图轴》等。《墨梅图卷》，画面横伸梅枝一根，以浓墨写就，用笔劲健有力如屈铁。梅枝从右向左伸出，枝上又分出小枝杈，以淡墨点染花瓣，以浓墨勾蕊点萼。花瓣柔嫩清透，正侧俯仰，顾盼生情，画中点线交错、疏密有致，浓淡相间，充满了节奏感和韵律感。此外有邹复雷《春消息图》传世。

明代画梅者也较多，专工梅画的画家有孙从吉、任道逊、王谦、陈录等。著名画家吕纪、唐寅、陈淳、陈洪绶、文徵明、周之冕等也有梅画传世。陈录有《梅花图》传世。

清代扬州画派的画家们都擅长画梅花，此外八大山人、原济、赵之谦、虚谷、蒲华也善画梅。汪士慎，字近人，号巢林，扬州八家之一，终生布衣，善花鸟，善写梅花，用笔随意流畅，清妙多姿，画风清逸，精巧别致，画梅亦喜作繁枝，用笔疏落。传世梅画有《梅竹双清图》、《墨梅图》、《梅花图册》、《梅花图》等。李方膺，喜画梅，笔恣纵，传世梅画作品有《墨梅图》等。金农，工人物、花鸟、竹石，传世的梅画作品有《墨梅图》、《梅花图册》等。罗聘，亦善画梅，有“罗家梅派”之称。

兰有清香，故亦为君子所喜。兰花入画较竹、梅为晚，大概是因为其貌不惊人。最早画兰者为晋明帝司马绍。宋代画兰花者较多，代表有苏轼、杨杰善、赵孟坚、汤正仲。

元朝时，郑思肖善长花草，尤喜画兰，画风为疏枝简叶，不求甚工，其以“兰”象征高洁，郑氏所画之兰露根，其意为“疆土无存，墨兰露根”，传世作品有《墨兰图》。元代其他画兰者还有赵孟頫、赵孟坚、管道升、吴镇、倪瓒。

明代画兰的画家有项圣谟、周天球、马守贞、文徵明、文彭、文嘉、陈淳、徐渭、董其昌、仇英等。陈淳，字道复，号白阳山人，师从文徵明，擅大写意花鸟，与徐渭齐名，合称“青藤白阳”，尤长于水墨花卉写生，墨韵明净，皆湿墨淡彩，节奏轻快，墨色浓淡相宜，湿润明快而变化丰富。明代有文徵明的《幽兰图》、徐渭的《墨兰图》、陈淳的《竹石菊花图》、《墨花十二种图》、《墨花八种图》、仇英的《兰花图》、李流芳的《山水花卉册》等兰画作品传世。

清代画家八大山人、郑板桥、石涛、汪士慎、李鱣、李方膺、华岳、金农、罗聘、吴昌硕等都有兰画作品传世，如郑板桥的《兰花竹石图》、《兰竹图》，汪士慎的《兰竹图》，李鱣《兰花图》、《花卉图册》等。

“竹有节”，故中国文人以“竹”象征“气节”。文人画竹者非常多，历朝历代有很多画竹名家。早期竹画多为工笔双钩设色，称“色竹”。唐、五代时期，有多位画家擅长画竹，其中著名者有王维、吴道子、张萱、孙位、徐熙、黄筌、崔白、李煜等。

宋朝是中国宫廷绘画的鼎盛期，传世作品较多，其中不乏竹画作品，史料记载擅长画竹者有崔白、吴元瑜、文同、赵昌、李迪、刘彦齐、苏轼、王诜、赵令穰、赵佶、王庭筠等，甚至还有以文同、苏轼为代表的文人画家，及专门画竹的湖州竹派。文同、苏轼画竹以水墨写意为本。文同善画墨竹，用笔潇洒、磊落、畅快。传世竹画作品《墨竹图》现藏于台北“故宫博物院”，画面为一杆略呈“S”形竹子，从画面左上角向右下方延伸。竹竿为行草书法写就，笔意连贯，用笔圆浑劲健，竹枝及小竹枝向四面展出，长短相间，疏密有致。用墨有所侧重，竹竿较淡，竹枝较重，叶子用墨为浓淡二色，形成枝叶繁茂的厚重感和层次感，于屈曲求伸的形态中显示出坚毅顽强的性格。

元代是文人画大兴之时，著名的竹画文人画家也非常多，代表者有赵孟頫、管道昇、李衍、高克恭、倪瓒、吴镇、顾安。且多有名作传世，他们基本上是以水墨写竹，此画法称“墨竹”。顾安传世的竹画有《墨竹图》。

明代画竹者众，有名者为王绂、夏昶、文徵明、唐寅、徐渭、陈淳、周之冕、陈洪绶、边景昭、孙隆、吕纪。其中边、孙、吕为色竹，余皆为墨竹。王绂，工墨竹，其用笔纵横磊落，传世竹画有《古木竹石图》、《淇渭图》、《墨竹图》、《露梢晓滴图》。夏昶，工竹石，其以楷书写竹，工致严谨，传世竹画有《竹石图》、《潇湘风雨图》、《淇澳清风图》、《风竹图》、《淇水清风图》等。陈洪绶有《墨竹图》传世。

清代写竹画家也很多，多数皆为水墨写意之墨竹派，代表者为金农、郑板桥、石涛、八大山人、恽寿平、吴历、王翬、禹之鼎、李方膺、罗聘等。金农，号冬心，工花鸟竹木，风格多样，笔法简朴、稚真，传世作品有《墨竹图》等。郑燮，号板桥，“扬州八家”之一，曾做了12年七品知县，擅竹、兰、石，注重观察写生，写兰竹用行草笔法，多而不乱，少亦不疏，秀劲萧爽，生机勃勃，墨竹更抒发坦荡胸怀，兀傲清劲的精神。传世作品有《竹石图》、《兰竹图》、《兰花竹石图》、《华峰三祝图》。此外，有石涛《临风长啸图》、罗聘《湘潭秋意图》等传世。

菊能傲霜，菊也因其“幽香”与“高洁”为历代文人所喜爱，陶渊明的“采菊东篱下”耳熟能详。画菊同样也分“设色”和“墨写”两种，即“色菊”和“墨菊”。早在五代时期就出现了以菊入画的作品，黄筌、徐熙、滕昌祐、黄居寀等人皆画过色菊作品。

宋朝时善画菊的画家有米芾、赵佶、马远、赵孟坚等。米芾是较早画墨菊的画家。南宋赵孟坚善墨菊，画史上一般认为赵是“墨菊第一人”。

元代画菊者有郑思肖、钱选、王渊、柯九思等。

明代画菊者甚多，著名者有朱銓、戴进、陈淳、徐渭、孙克弘、沈周、文徵明、唐寅、吕纪、蓝瑛、陈洪绶等。陈淳有《竹石菊花图》、《菊石图》传世。

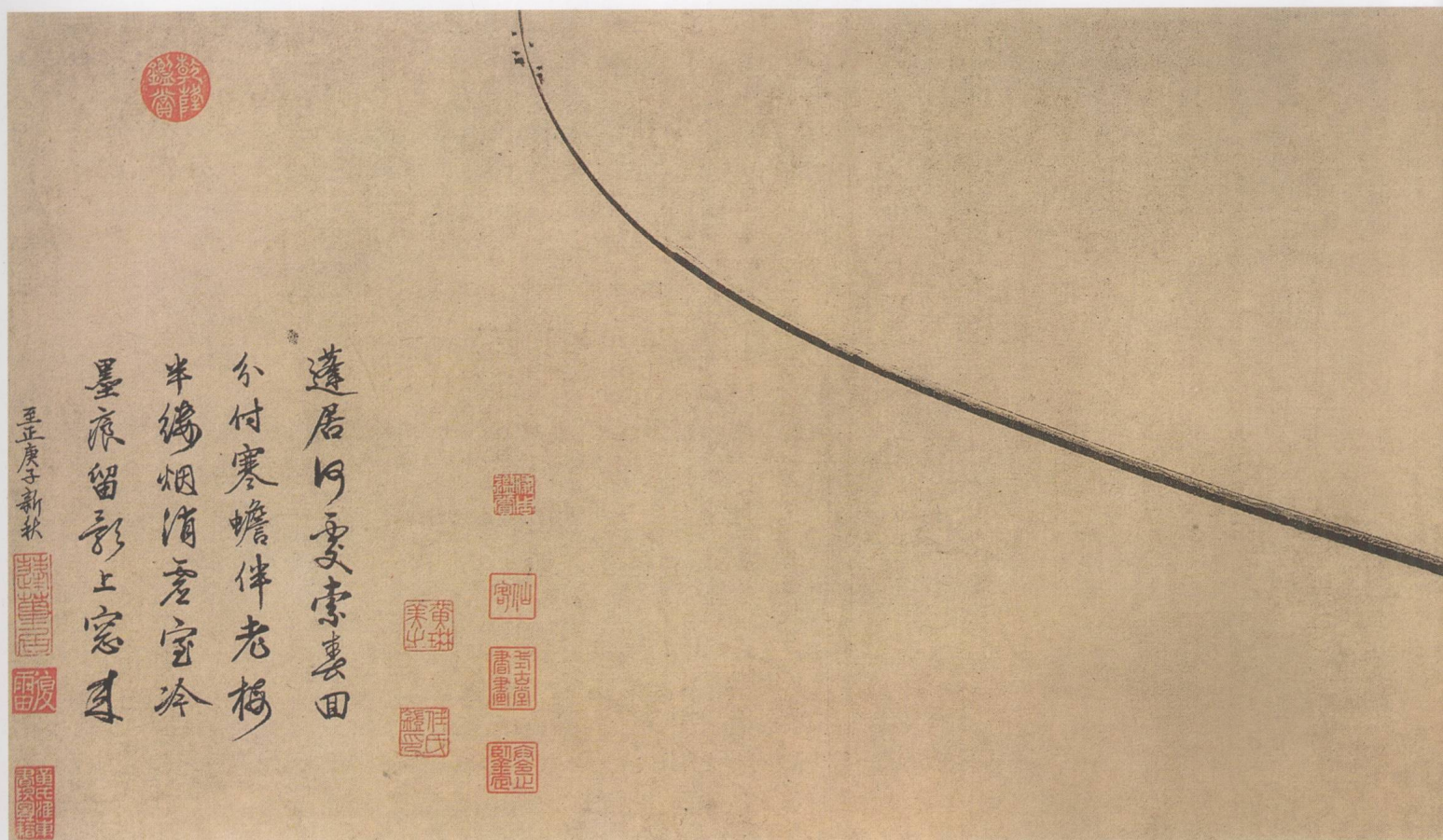
清代画菊者有胡慥、恽寿平、邹一桂、八大山人、石涛、李鱣、李方膺、黄慎、汪士慎、郑板桥、蒋廷锡、赵之谦、蒲华、虚谷、任伯年等。虚谷，俗名朱怀仁，僧人画家，擅花果禽鱼，兼工山水，喜用干涩颤动之笔，多枯笔干锋，线条松秀，富有节奏感，赋色清澈明丽。传世作品有《枇杷》、《松鹤图》、《松鼠》、《杂画册页》等。清代传世的菊画作品也较多，有恽寿平的《东篱图》、《菊花图》，邹一桂的《花卉册·菊》，石涛的《竹菊图》，陈洪绶的《竹石菊花图轴》，原济的《花果图》、《菊竹石图》，赵之谦的《花卉图册》，吴昌硕的《花卉图》等。

传统中国画梅兰竹菊，丰富了美术题材，扩大了审美领域，它不但本身富有形式美感，而且可以令人联想起人的品格，所以它既便于文人们充分发挥笔墨情趣，又便于文人们借物寓意，抒发情感，因此，描写“四君子”之风至今不衰。

春消息图（局部） 卷 [元] 邹復雷

邹復雷（12世纪），号云东，元末道士，生卒年不详。能诗，擅画梅花，斋居莲华，琴书之余以写梅自乐，得华光老人（仲仁）真传。据史考证，《春消息图》作于至正二十年（1360）。

春消息图 卷 【元】邹復雷

《春消息图》，纸本，墨笔。图中梅花干苍枝劲，花朵繁密。画家以劲健和时带飞白的笔触皴写粗干，枝条用笔遒劲挺峭。梅花最为经典，既不用笔点染，亦非以线勾勒，作者用纸或绢卷蘸墨点成。全图显现的是一种苍健的风格。藏美国弗利尔美术馆。

鉤圓畧異楊家法春滿
冰心雪壓腰何磔傍人
呼作杏向他杏得尔清
標
此題

吾家洗研池頭樹箇二
華開澹墨痕不要人
誇好顏色只流清氣
滿乾坤王冕元章為
良佐作

《墨梅图》是王冕的代表作。纸本，墨笔。图中初开的一枝梅花，横斜入画，枝干劲健有力，梅梢长而细，极富弹性，彰显梅枝的俊秀俏拔。淡墨勾出朵朵含苞欲放的梅花，自然、生趣。题诗：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”表现了作者不甘与黑暗社会同流合污的精神。藏故宫博物院。

王冕（1287—1359），字元章，号煮石山农、饭牛翁、会稽外史、梅花屋主等，诸暨（今属浙江）人。出身农家，长期生活在贫苦农民中间，目睹严酷的现实生活，所画多以借物言志，抒发对现实的不满。工画墨梅，学扬无咎，花密枝繁，行笔劲健，生意盎然，勾花点蕊似不经意间，具有文人画平淡天真的意趣。

梅花水仙图（局部） 卷、[元] 无款

《梅花水仙图》，纸本，墨笔。作品全长401.5厘米。全图描绘坚硬的怪石，石后斜出一枝寒梅，枝干秀长，并有椒花相伴，水仙数丛，繁而不乱。风格近似赵子固。藏上海博物馆。

《墨梅图》，绢本，水墨。绘古梅一枝，枝干舒展，花朵绽放。笔墨恣纵，格调清新，具有扬无咎和王冕的传统风格。藏辽宁省博物馆。

越上老人畫師奇箇中
晉筆即義之味余曉
并州剪裁天香第一
叔得取王語

先生觀此乃生家筆墨
筆法老蒼氣韻清古
此乃世所罕見
鄭文原

墨梅图 册页 [元] 无款

《梅花图》，纸本，墨笔。作者用染底留白绘成繁花朵朵，勾皴点染写就老枝。构图饱满有力，表现出梅花清癯劲健之美。藏天津博物馆。（13页）

陈录（15世纪），生卒年不详。字宪章，号如隐居士，会稽（今浙江绍兴）人。擅作白梅，有晁补之遗韵。没骨写干，双钩圈花，千花万蕊，清香透骨，达到了不能多一笔，不能少一笔的境界。其画梅与王谦齐名。（13页）

梅花图（局部） 轴 [明] 陈录

梅花图（局部）卷 [明] 孙隆 陈录

《梅花图》，纸本，设色。梅花画法精细、工整，用笔流畅，笔法劲健有力。梅花枝干均墨色勾勒，背景以冷色调加以烘托，以突出梅花之品格。这是孙隆仅见的传世作品，与陈录合作。藏杭州西泠印社。

孙隆（15世纪），生卒年不详。字从吉，大吉，浙江瑞安人。能诗画。与夏昶齐名，画梅甚工，时称“孙梅花”。

杂画（之一） 册 [明] 陈洪绶

《杂画》，绢本，设色。分别绘有人物、山水、花鸟、蝴蝶等题材，比较集中地体现了陈洪绶的技法特色和画面经营能力。藏南京博物馆。

陈洪绶（1598—1652），字章侯，号老莲，诸暨枫桥（今属浙江）人，生于没落官宦之家，能诗，擅书画，尤长于绘画。人物、山水、花鸟、走兽无所不精。尤以人物最为著名，是明末清初最著名的画家之一。初学蓝瑛，师法唐人，兼有李公麟、赵孟頫之妙，运笔旋转，一气呵成，具有鲜明独特的风格。