

中国画名家技法丛书

写意四君子 技法全解

李人毅 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

写意四君子 技法全解

李人毅 编绘

天津杨柳青画社

李人毅艺术简历

李人毅，中国作家协会会员、中国美术家协会会员，国家一级美术师。

1948年生于黑龙江省海伦县海北镇。1969年入伍，1985年至1988年就读于鲁迅美术学院，1989年调入沈阳军区文艺创作室任专职画家，副军职创作员。2002年起任《美术》杂志主编助理、编委，现任《人民美术网》总编。

1989年在北京中国美术馆举办大型“新四军人物画展”，2009年在长沙举办“开国大典人物画展”，2011年在深圳举办“李人毅辛亥人物画展”，2014年在北京举办“李人毅高士诗书画展”。作品多次参加全军、全国美展，获多种奖项。中国画《邓子恢》《谭震林》《吴竭诚》等作品被中国美术馆收藏。出版长篇文学著作十余部，代表作有《平型关大捷》《一个男人的远村》等。

近年来由天津杨柳青画社出版了《写意牡丹技法全解》《富贵大吉技法全解》《写意荷花技法全解》等，还出版了集诗、书、画于一体的专著《小榄风情》。

图书在版编目(CIP)数据

写意四君子技法全解 / 李人毅编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2015.1 (2015.9重印)
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0357-1

I. ①写… II. ①李… III. ①写意画—花卉画—国画
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第265911号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 8 ISBN 978-7-5547-0357-1

2015年1月第1版 2015年9月第2次印刷

印数: 3 001—5 000册 定价: 45元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

目录

前言	2
第一章 四君子的形态与造型规律	3
一、梅	3
二、兰	6
三、竹	8
四、菊	10
第二章 构图	12
一、居中法	12
二、连边法	16
第三章 四君子笔墨规律及创作步骤	21
一、四君子的用笔	21
二、四君子的用墨	23

第四章 四君子作品的几种形式	26
一、四幅一组式	26
二、三幅一组式	29
三、对幅一组式	31
四、独幅式	34
第五章 陪衬四君子的景物	40
一、四君子与寿石结合	40
二、四君子与山水、气候及禽鸟的结合	43
第六章 四君子诗书画的创作	53
一、四君子与书法结合	53
二、四君子与题跋诗（含中国画的题款规律）	56

目录

前言 2

第一章 四君子的形态与造型规律 3

 一、梅 3

 二、兰 6

 三、竹 8

 四、菊 10

第二章 构图 12

 一、居中法 12

 二、连边法 16

第三章 四君子笔墨规律及创作步骤 21

 一、四君子的用笔 21

 二、四君子的用墨 23

第四章 四君子作品的几种形式 26

 一、四幅一组式 26

 二、三幅一组式 29

 三、对幅一组式 31

 四、独幅式 34

第五章 陪衬四君子的景物 40

 一、四君子与寿石结合 40

 二、四君子与山水、气候及禽鸟的结合 43

第六章 四君子诗书画的创作 53

 一、四君子与书法结合 53

 二、四君子与题跋诗（含中国画的题款规律） 56

前言

自宋元以来，梅兰竹菊以其凌霜怒放、潇洒雅逸、傲骨一生等独特的人文品格而为历代文人、画家所喜爱。梅，绽放于冬雪之时，在民间有“生蕊为元，开花为亨，结子为利，成熟为贞”之说。“兰之香，盖一国”，被视为富贵、纯洁的象征。竹，青翠挺拔，高雅脱俗，更有拔节发叶、蓬勃向上之势。菊，隽美多姿，素雅坚贞，盛开在百花凋零之后。于是，历代的文人雅士们常以其不媚而高贵的品格自喻，梅兰竹菊更是被视为花中的四君子。百姓们也将四君子视为吉祥图案。在喜庆的日子里，或是居家的陈设中，都会看到“喜鹊登梅”，以象征好运与福气；“鹤鹑与菊花”来表示“九世安居”；以兰来代表家庭和睦；竹子则寓意子孙众多等。

本书以四君子造型规律开篇，用传统的连四边创作形态，勾勒出作品构图方法，具有简便易学的特点。书中对四君子的笔墨规律也做了明确的阐释和技法上的展现，在步骤上有具体的拆解与演示，便于广大读者学习和掌握技巧。此外，本书介绍的写意四君子创作形式、分类与涵盖的内容，也是对历代文人画作中对四君子创作的归纳和整理。尤其值得一提的是，在四君子的诗、书、画创作的章节中，除了力求对四君子文化的继承，更注重其向系统化方面发展与演进。泥雪鸿迹，以飨读者。

画间瑞雪

幽谷香兰

枝挑暑寒

金英流霞

第一章 四君子的形态与造型规律

“众芳摇落独暄妍，占尽风情向小园”，诗人林逋开篇起笔便道出百花不知何处在时，梅给冬雪带来了艳丽的色彩与勃勃生机。

兰，开在山谷，青翠幽香，与世无争，它是历代文人的理想化身。

竹，清逸的外形，中空而有节的枝干似正直的君子，苏东坡有言：“宁可食无肉，不可居无竹”。

菊，艳而不俗，尤其凌寒独傲的品性，不与群芳争艳的气节，代表了超然独立的节操。

所谓造型，就是将自然界中的植物形象转化为画面中的艺术形象的过程。四君子艺术形象的塑造，是绘画的根本。要掌握造型规律，首先要向传统的中国画学习，大量的临摹。其二是借用西画的素描与写生来实现。但不论哪种方法，都必须以把握形象结构和透视变化为前提。这里介绍的四君子造型规律，是将植物的自然形态与机械制图方法结合起来，以俯视、平视、仰视等形成的结构视图加以艺术再现，以便帮助大家迅速掌握透视原理。下面将分述梅兰竹菊四君子的生长形态及其蕴含的生命意象。

一、梅

梅，开在百花之先，因而道元有“春在梅梢带雪寒”的描述。就是说，不是春天来了，梅花才开，而是春天生于梅梢。犹如苍龙卧雪的树干，仙人般孤高。它劲直刚毅的品格，“只留清气满乾坤”的高洁，是不染尘嚣的高尚人格的象征。

梅为蔷薇科，属落叶乔木，须根发达，老干如盘龙，小枝多为绿色，并洒有古铜色晕，尖端呈刺状，叶片椭圆，梅枝耐寒，花先于叶发，花有单、复瓣两种，色分白、红两种。

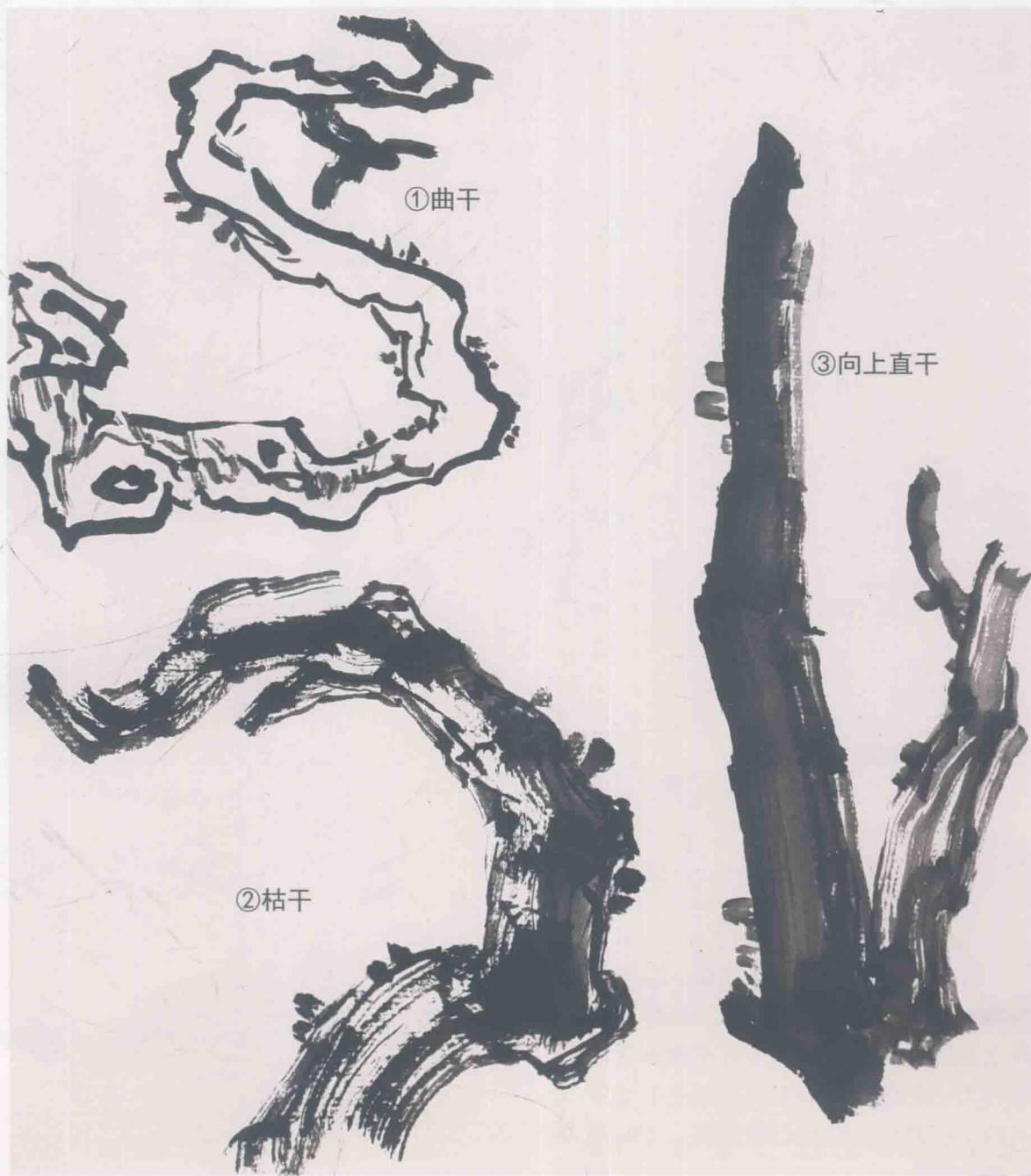
梅为我国特有的植物种类，除了日本、朝鲜等少数亚洲国家栽种外，欧美与非洲国家绝少种植，为我国原生态植物。因它纵跨两个特殊的季节，成了春回大地、万物复苏的主要代表，在精神上则成了坚毅、忍耐、再生的象征。梅花的枝干，变化多端，极具视角张力，这些活色生香的元素，构成了梅花文化的基础。魏晋以来，人们开始欣赏梅花，从中唐起，特别是到了宋元时期，文人赋予了梅以精神意蕴。梅入画，始于东晋谢安的建筑装饰中，中晚唐的绘画作品中也可见梅花的身影。到了北宋后期，墨梅创始者湖南花光寺的长老仲仁，使梅花题材有了独立性。换句话说，梅花娴静幽雅的神韵与超凡脱俗的格调已得到了文人、士大夫的公认。

1. 梅的造型

梅是由干、枝、花构成的。干似苍龙，枝长似箭，枝短则像戟，老干、小枝、嫩芽与花朵各有其特点。

(1) 干的造型(图1)

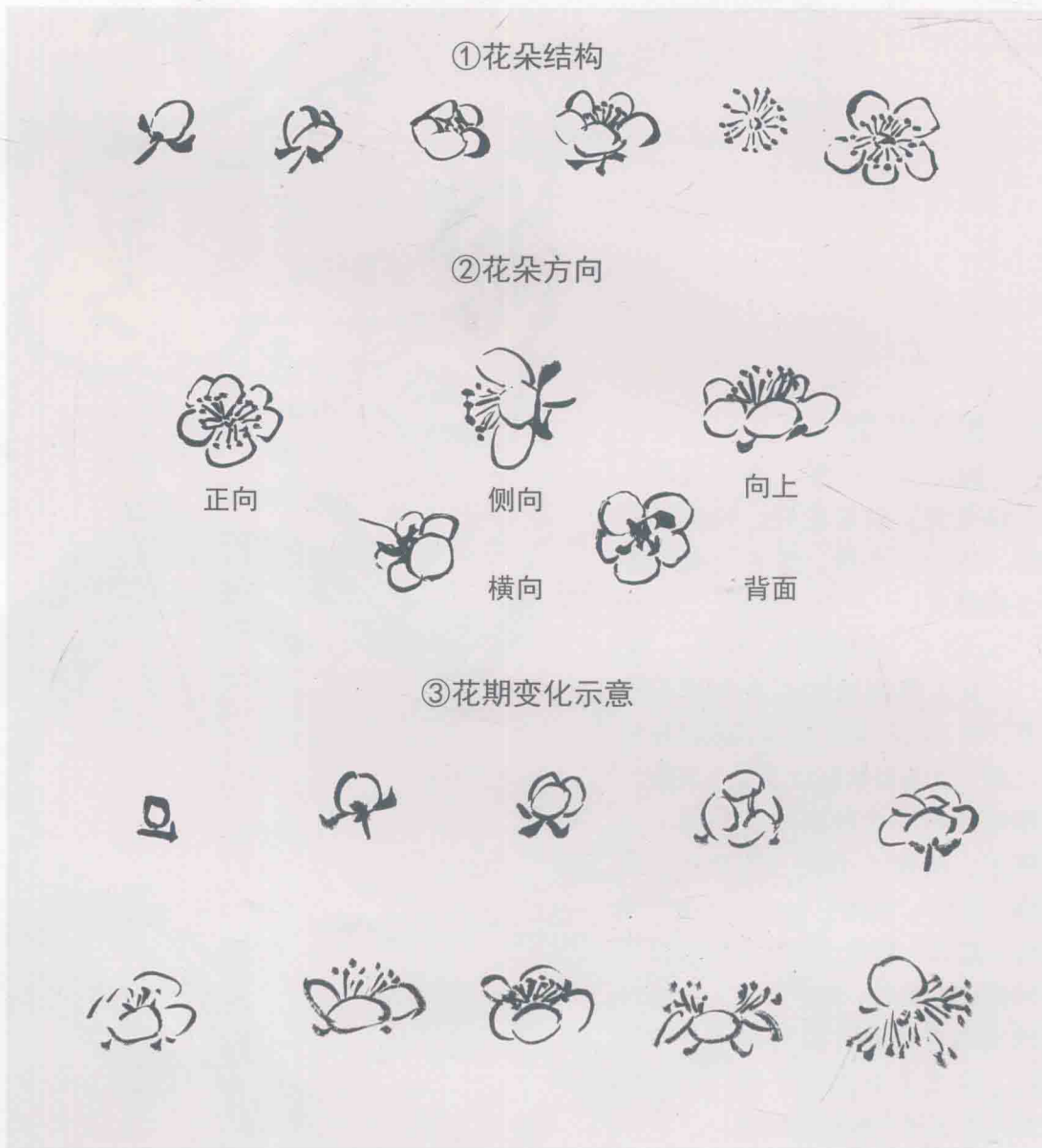
有人将梅的树干喻为铁干横春，极言其沧桑。如何表现其粗涩之感，这需要反复地练习与实践。相传梅树有十种画法：枯梅(老树)、新梅(小树)、繁梅、山梅、疏梅、野梅、官梅、江梅、园梅、盘梅，其枝干随生长的地方不同而变化多端。此外，在大枝与小梢上画进梅节，以突显年轮的变化。在老干上点些苔斑，增加刚劲，透出树干的粗糙发刺。

干的造型(图1)

枝的造型(图2)

花的造型(图3)

(2) 枝的造型(图2)

干和枝的构成,决定了梅的生命力,所以要按枝的生长方向画梅枝的变化。

(3) 花的造型(图3)

梅花有四瓣、五瓣、六瓣,以五瓣为常见。花有凸状的蕾苞,也有半开或全开的花朵以及刚刚形成花蕾的芽苞等,无论是色彩还是形状,都是千变万化的。这需要我们细心地观察,才能绘出花的神韵。

2. 梅的四条屏

在写意梅花中，常见的有四种，即红梅、白梅、蜡梅、墨梅。红梅和白梅的画法有两种，一种是用线双勾留白，一种是用没骨法点厾。墨梅的花也是点出来的，花的深浅靠墨的浓淡来掌控。下面的四幅梅花就是四种花造型的图例。

红梅（图 4-1）

白梅（图 4-2）

蜡梅（图 4-3）

墨梅（图 4-4）

二、兰

兰，生于山谷，其气芳香馥郁，被人们誉为“香祖”。其超凡脱俗、洁身自持的品德，为人们所尊崇。屈原就曾以兰自喻。据汉明帝时期的名臣牟融一首《山寺律僧画兰竹图》可知，在汉代兰就已经成为国画中的一个元素了，这是兰入画最早的文字记录。自宋起，画兰名家迭出，他们以兰为载体，尽情抒发个人的理想、情趣及审美意识。

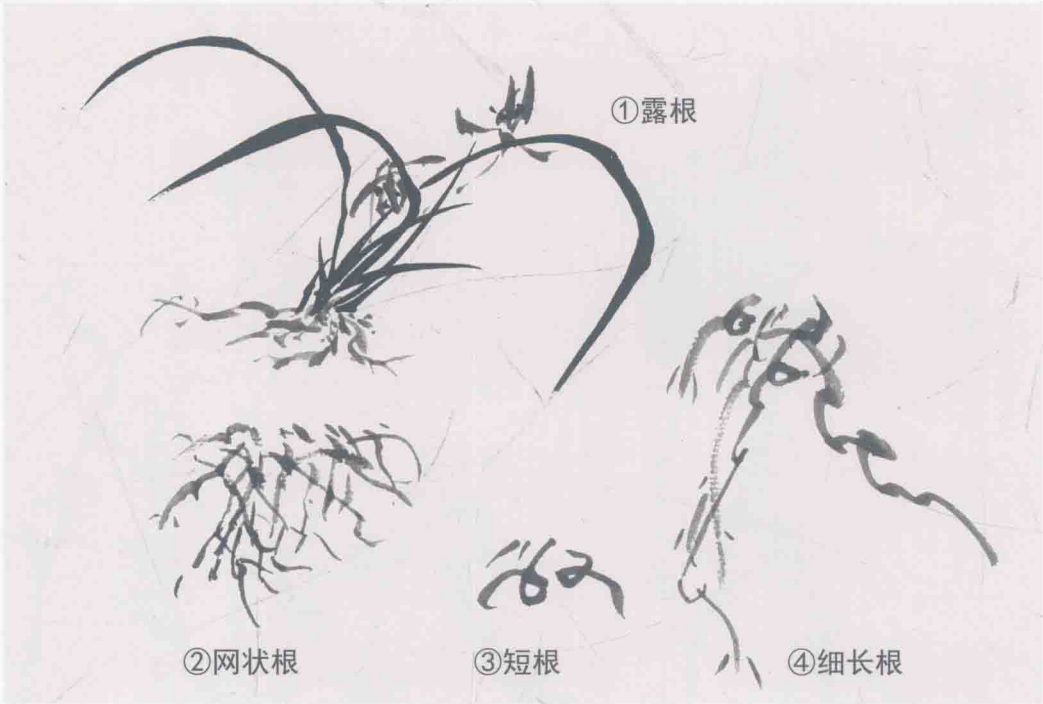
兰，是兰科的总称，其品种达两万种之多，为多年生草本植物。它姿态秀美，花香清馨，兰根较为粗壮，分枝少，叶柔软、尖，有平行的条纹。兰的花朵没有花萼与花瓣的区别，萼片与花瓣总称花被。花开在由叶中抽出来的花茎顶端，花分五瓣，颜色为白、淡黄色等。

1. 兰的造型

兰由根、叶、花构成。其根如散开的粗绳，似鱼网状；叶，是绘兰中最重要的部分，是画中的核心；花，因品种不同而有所变化。

(1) 根的造型 (图5)

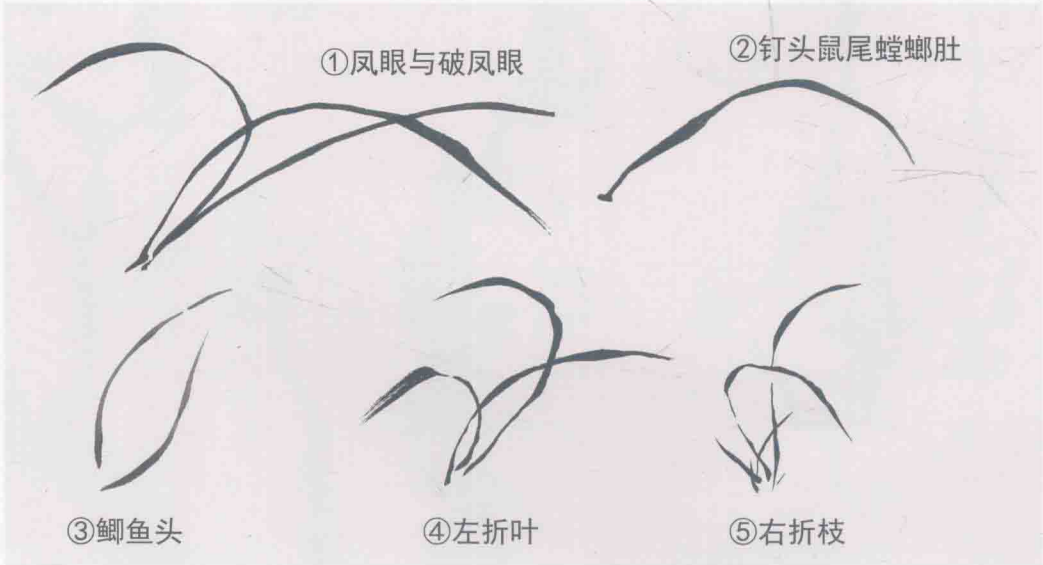
兰花为丛生须根系，属肉质，根粗壮而肥大，多呈灰白色，一般无主根与支根之别，间或从须根上生出分节支根。根的前部有明显的根冠，有保护其生长的作用。春兰的根较细，蕙兰根较春兰稍粗，而建兰、秋兰、寒兰、报岁兰根最粗。

根的造型 (图5)

(2) 叶的造型 (图6)

兰叶是整幅画作的中心，叶的飘逸、灵动与否决定画作的质量。

叶的造型 (图6)

(3) 花的造型 (图7)

兰花与其他单子叶植物的花明显的区别是：花朵内轮下方的一枚花瓣转化为唇瓣，花的各个组成部分的数量、形态和色彩常有变化。

花的造型 (图7)

(4) 蕙兰

蕙兰与其他兰不同的是：一根花茎上能开放出5-10朵兰花，呈左右交替式，花茎呈S型。

2. 兰的四条屏

兰花的笔墨造型重点就是画好叶和花，写意兰花有没骨和双勾两种技法，但是古今许多画家，大都以没骨法来画叶和花，清逸纵横地展现笔情墨韵而佳构频出。一般兰花在春季旺盛，夏季葳蕤，秋季挺拔，冬季简柔。这组《春音》（图8-1）、《夏语》（图8-2）、《秋声》（图8-3）和《冬韵》（图8-4）四季兰花便是一例。

春音 (图 8-1)

夏语 (图 8-2)

秋声 (图 8-3)

冬韵 (图 8-4)

三、竹

竹因其坚韧守节而被喻为君子。其实，竹很早就介入了人们的生活，它最伟大的贡献就是作为书写用具的“竹简”而出现。其作为园林装饰，则出现于二千多年前的周王室。到了宋代，更是出现了专事画竹的画家文同，他的墨竹画法影响了百代后人。

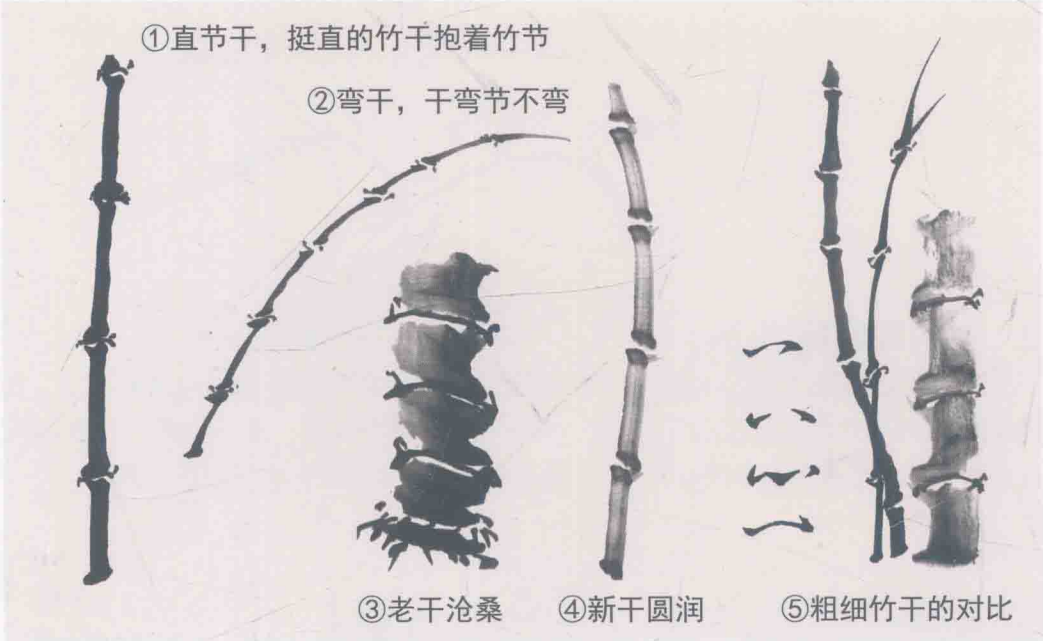
竹属单子叶植物中的禾本科，主要由干、枝、叶构成茎具节且中空。一般呈常绿乔木状，秆茎端正通直，叶生于枝上，每节长一叶。主要由干、枝、叶构成。

1. 竹的造型

从绘画的角度而言，入画的当有竹的干、枝、叶及芽。干挺拔，枝俊秀，叶分晴竹、风竹、雨竹、雪竹的姿态。

(1) 干的造型 (图9)

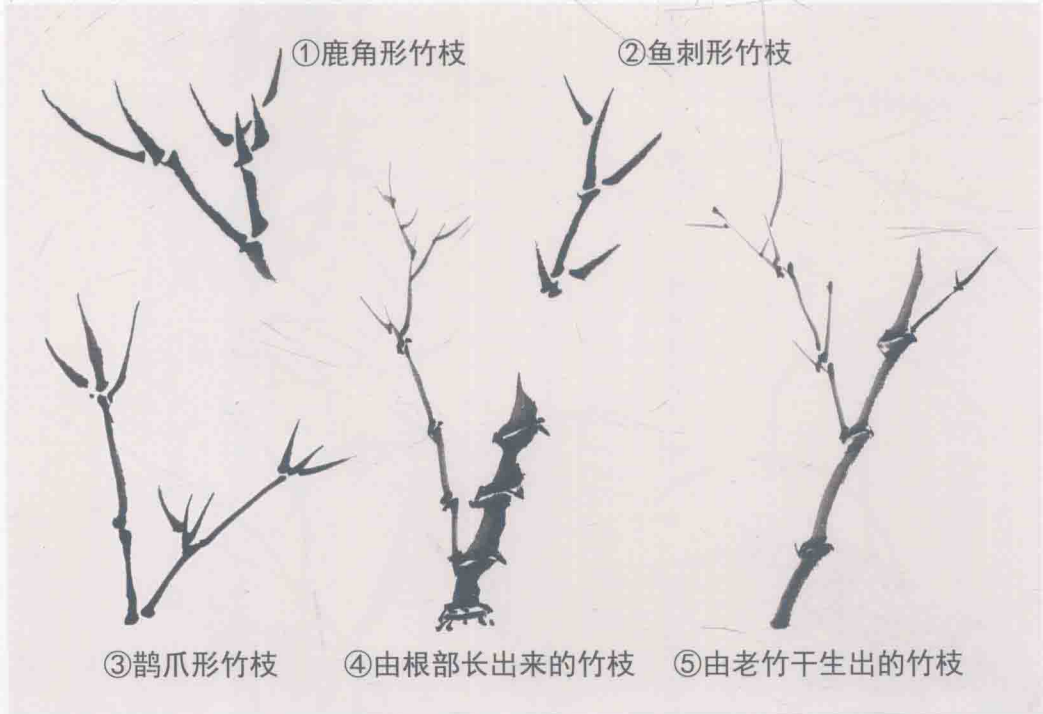
竹干，挺拔修长，亭亭玉立，因品种不同，干的颜色有黑褐色、黄绿相间以及有斑点的斑竹等。

干的造型 (图9)

(2) 枝的造型 (图10)

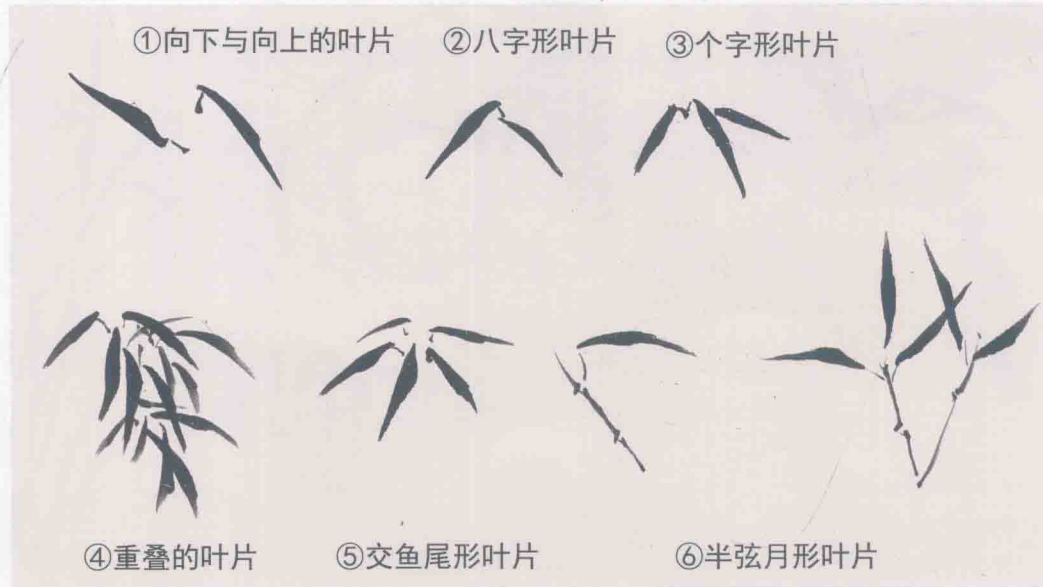
竹枝，随干而生，婀娜多姿

枝的造型 (图10)

(3) 叶的造型 (图11)

晴天时微下垂的叶片，被露水打湿或是雨中的竹叶则向下低垂，起风时翻飞的叶片、被雪覆盖的竹叶等，都是由叶片的不同形态来表现的。

叶的造型 (图11)

2. 竹的四条屏

竹的造型分主干和枝叶。竹干在季节和气候的变化中造型基本不变，而枝叶却随之千变万化，以此构成了竹韵风情。这组四条屏的造型是根据不同季候竹的神态而创作的，新笋惊春，夏雨润泽，秋风劲扫，冬影嶙峋，力图展现竹在各种环境下的不同形状。

惊春（图 12-1）

迎夏（图 12-1）

守秋（图 12-1）

耐冬（图 12-1）

四、菊

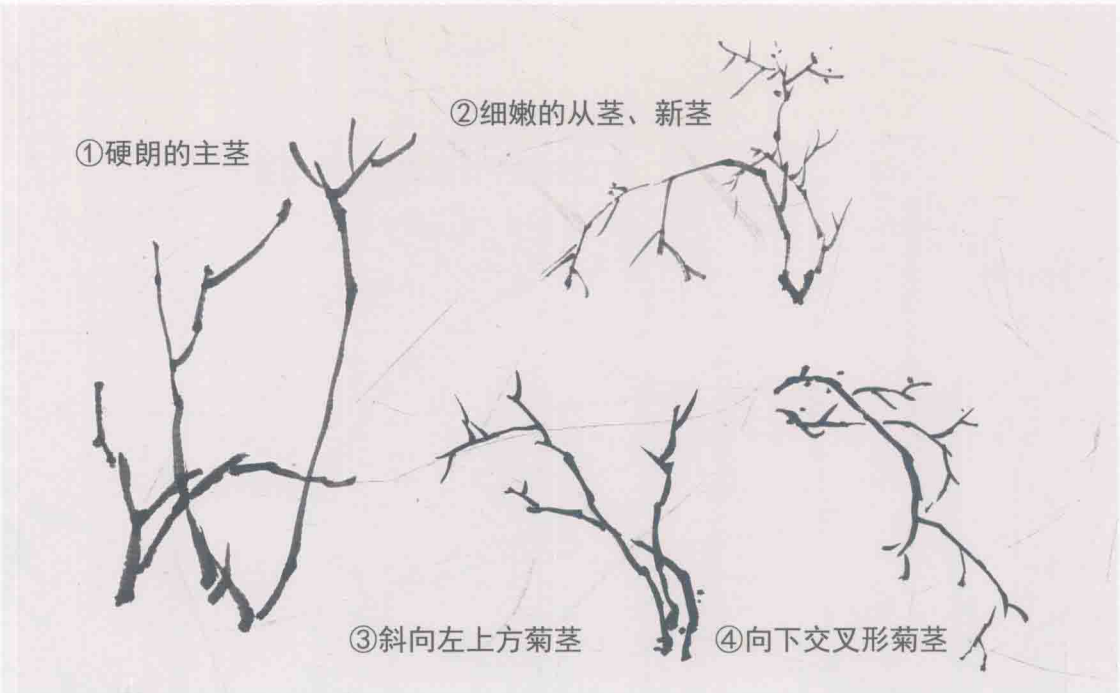
在百花凋零时节，独菊花绽放，被赞为傲霜凌秋，具有花中君子的坚贞之风。在民间重阳节时，还有饮菊花、吃菊花糕的习俗。文人墨客对其更是喜爱有加，晋代大诗人陶渊明的一句“采菊东篱下，悠然见南山。”使菊花又有了“东篱晚香”之别称。

1. 菊的造型

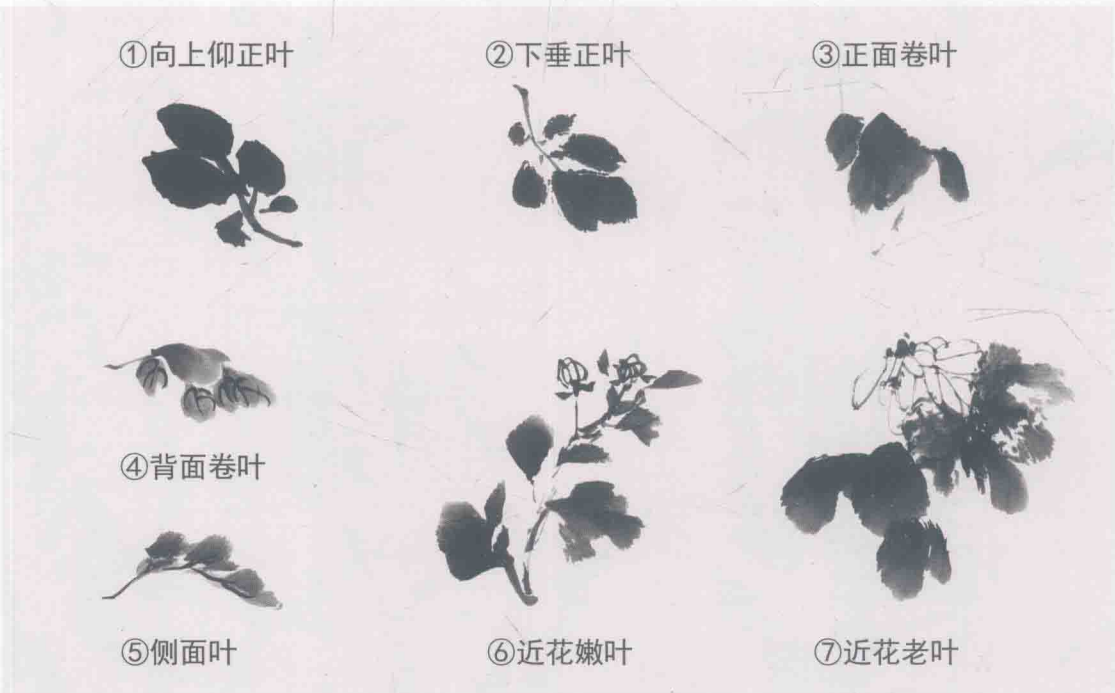
菊由茎、枝、叶、花组成，其茎直立，分枝或不分枝。叶互生，有短柄，花因品种不同而异彩纷呈。

(1) 茎的造型 (图13)

菊茎呈半木质化，茎直立、开展、粗壮，幼茎嫩绿或带紫褐色。茎上有节，节上生叶或分枝。

茎的造型 (图 13)

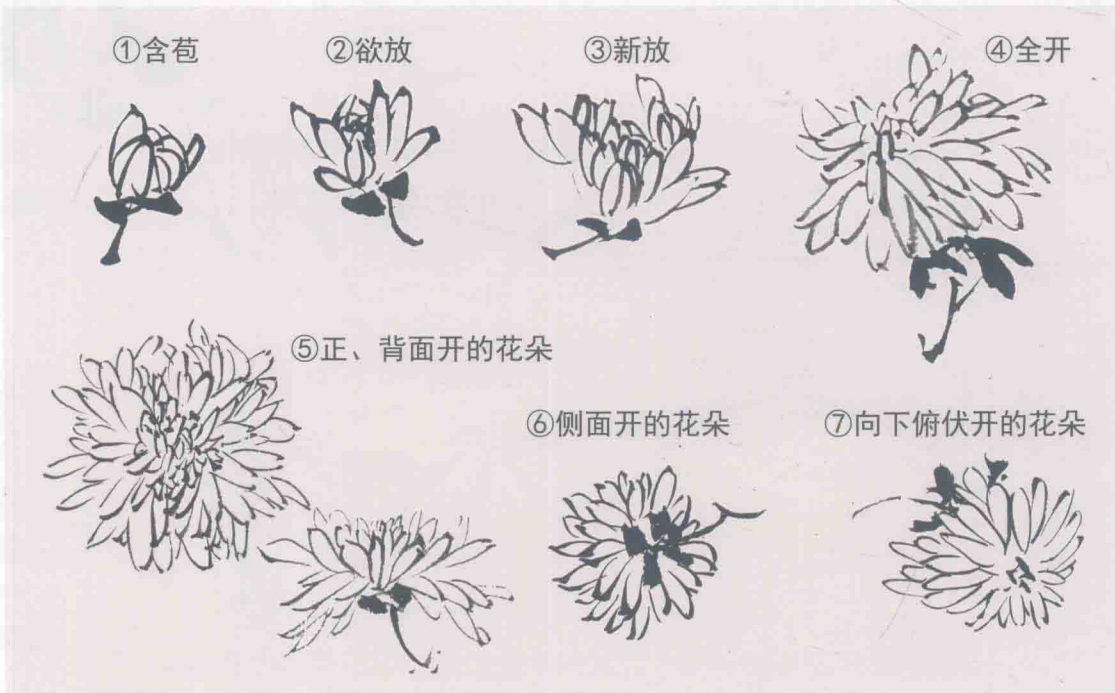
叶的造型 (图 14)

(2) 叶的造型 (图14)

菊叶为单片、互生，每节一片，叶有柄，叶大呈卵圆或长圆状。边缘有缺刻或锯齿。

(3) 花的造型 (图15)

日常观赏到的菊花并不是一朵花，而是一个头状花序。它是由许多花沿着不分枝的花轴生长的，因花轴短缩成托盘状，因而使多数的花互相挤在托盘之上，形成一个密集如球状的花序。这在双子叶植物的结构中，被认为是最进化的一种形式。

花的造型 (图 15)

2. 菊的四条屏

菊花的笔墨造型也分双勾法和没骨法两种，一般画花用双勾，画叶用没骨。尽管菊花的种类繁多，但在历代画家的写意菊花作品中，不断归纳提炼，常见花头的造型也就两三种。这组图例除了表现枝干四种形态变化外，以菊花的四种不同色彩，来凸显秋菊的多种造型。

金辉（图 16-1）

碧玉（图 16-2）

紫芳（图 16-3）

雪瑞（图 16-4）

第二章 构图

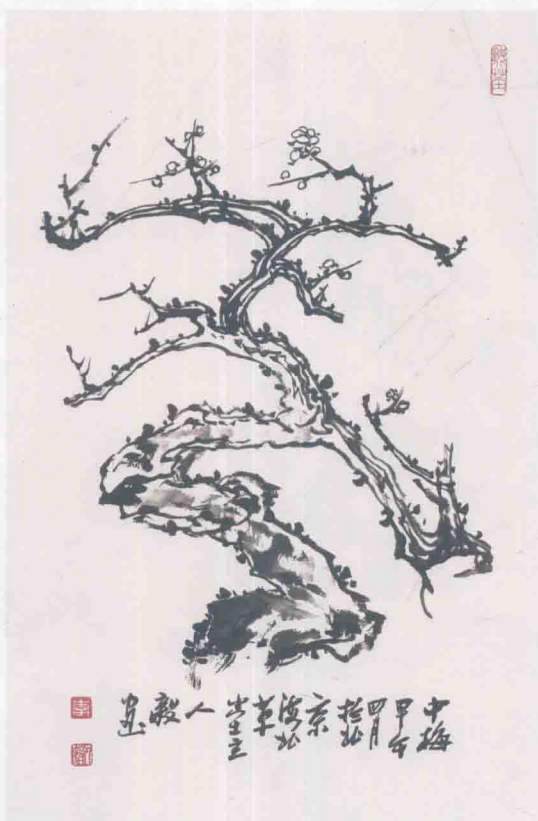
本章讲的是传统构图法，简明易懂，便于学习与掌握。在四条屏的构图法则中，其居中法，是指将表现对象置于画面中央，并且还有上下左右的微妙变化。连边法，在花鸟画创作中比较实用，在不断调整连边的变化中，使构图生动活泼，在规律的框架内形成良好的艺术效果。

一、居中法

传统构图的居中法，不言而喻，就是将画面的主体形象居于中间位置，起到突出形象，简洁生动的效果，便于在学习中掌握运用。居中也要讲究变化，往往略加变化和调整，就会产生不同的艺术效果。

1. 居正中

组图17中的四君子，是居中法中的居正中法构图，给人以简洁明快之感。由于表现对象置于画面中央，突出了主体形象，四面留取的空白通透空灵，给人许多联想，其中《中梅》（图17-1）虎踞龙盘、蓄势待发，《正兰》（图17-2）稀花简叶、孤芳自赏，《孤篁》（图17-3）老根嶙峋、新枝葳蕤，《团菊》（图17-4）老花低垂、新蕾翘首，形成了唯我独尊，守中聚气的精神气质。

中梅（图 17-1）

正兰（图 17-2）

孤篁（图 17-3）

团菊（图 17-4）

2. 居中下

居中下的构图，形成了主题形象在下，题字在上的整体效果，有很强的形式感，视觉上感到很舒服。这一构图法，宜用简约的造型来表现主题。《铁骨含香》（图18-1）中的梅花，《山中雅韵》（图18-2）中的一丛蕙兰，《翠竹墨影》（图18-3）中的新竹，以及《菊君芳菲》（图18-4）中的野菊，与画面上方的题款交映生辉，主题鲜明，意境幽远。这种构图，常被画家所用。

铁骨含香（图 18-1）

山中雅韵（图 18-2）

翠竹墨影（图 18-3）

菊君芳菲（图 18-4）