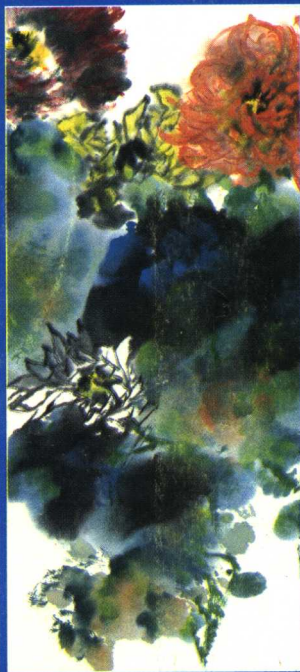

怎樣畫梅·蘭·竹·菊

徐子鶴·錢行健·任書博著·上海書畫出版社出版

《中國畫技法入門》叢書 11

怎樣畫梅·蘭·竹·菊

徐子鶴 錢行健 任書博著

上海書畫出版社出版

責任編輯：曹謹乾 張 雄 車鵬飛

怎 樣 畫 梅 • 蘭 • 竹 • 菊

上海書畫出版社出版發行

(上海衡山路 237 號 郵政編碼 200031)

各地新華書店經銷 浙江臨安彩印廠印刷

開本：889×1194 1/32 印張：3.5

1996 年 12 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷

印數：5,000—15,000

ISBN 7-80635-008-X/J·820

定價：17 元

前言

梅、蘭、竹、菊被稱為“四君子”，物與人同格比美，寄寓着人們對於自然美的贊頌和對自我人品的尊重。我國以梅、蘭、竹、菊為題材的中國畫稱四君子畫，因其深刻的藝術內蘊和精湛的表現力，在世界藝林中花枝獨秀，異彩呈芳。這可說是中華民族美學思想的一種體現。

四君子畫肇自唐代，至宋代，文與可、蘇東坡、楊補之、釋仲仁輩，以“水墨為上”，創文人畫新風，他們格物窮理，運思縝密，筆墨奇麗，情意交融，畫梅竹，已是飄然不羣，超凡入聖。元人承唐宋遺風，在與山水畫興盛的同時，四君子畫也蔚為風尚。柯九思、趙子昂，逞篆隸真草的書法筆意畫竹，有筆情墨趣的奇意；倪雲林逸筆草草，抒發個人的逸興情懷；李衍步與可法而重寫實，得竹的奇俏風致；鄭所南畫蘭露根不着土，哀南宋國土淪落而抱家國之痛；王冕畫梅千花萬蕊，“冰花朵朵圓似玉，羌笛吹他不下來”，也喻堅貞高潔之意。畫菊的人亦夥，賞其寒枝傲骨，金英迎秋。許多畫家窮草木之性，盡筆墨之長，甚或感時傷世，緣物寄

情，可以說把四君子畫的創作構思發揮得淋漓盡致。明清而至現代，尤盛不衰。四君子畫，千百年來家喻戶曉，為人們所共賞，廣為流傳。

宋元以來，四君子畫已獨立成科，留下了不少可貴財富。

梅，枝幹盤曲多姿，紅梅綠萼，“玉雪為骨冰為魂”，衝寒鬥雪，先天下而春；蘭，青條如劍，迎風而舞，深谷幽香，不趨榮利；竹，高竿凌雲，風姿灑脫，虛心而勁節；菊，深秋草木凋落而花始開，笑對秋風，傲霜而晚香。植物的自然屬性，予人以美感和啟迪；昇華為藝術形象，交織着畫家激昂奮進的意緒，喜怒憂傷的情愫，予人以情感上的共鳴，藝術上的陶冶。四君子畫潛移默化的藝術功能，令人刮目相看。

中國畫有書畫同功，詩畫結合的特點。書法講究執筆和運氣用力，筆法，墨法，字形結構，章法布局等基本功，具有抽象藝術之美。中國畫是顯象到意象，有主觀創造的藝術表現，書畫之間的相通，無妨說是意象與抽象，基本功與創作，互為作用的關係。由對客觀物性的理解，融為主

觀創造性的表現，往往寓書法功力於藝術形象之內，這在吳昌碩、齊白石等的繪畫藝術中可以感受到，並加以證實的。在歷來的許多四君子畫名作中，我們可以領略到深厚的藝術內涵，雋永的意境，蘊藉的詩情畫意。畫家的意象經營，筆墨功力，表現了梅、蘭、竹、菊的自然風姿。那剛柔相濟的綫條，穩健的筆力，舒展自在的結構，律動的節奏感，隱然協和着書法的抽象美，無不將畫家的主觀創造性躍然紙上，賦與了繪畫以更強盛的藝術生命力和感染力。

畫史、畫論、繪畫技法和畫譜，是總結我國繪畫發展的重要紀述。關於四君子畫的理論技法，代代嬗傳，續有發展，自唐宋以來有着豐富的積累，是藝術寶庫中的珍貴遺產。不能將它看作脫離實際的陳腐教條，一些具體畫法，也不能看成死板的程式。如畫梅幹作“女”字形；竹葉如“分”如“个”；撇蘭如“鳳眼”，畫菊作勾花點葉等等，可當作前人提供觀察事物的鑰匙，是一種啓示和引導，而不是千古不變的模式，善學者貴在舉一反三，觀察思考而“迂想妙得”。

畫梅、蘭、竹、菊，可作專科，如文與可、李衍畫竹名世，鄭板橋專攻蘭竹馳名。其藝之精，千變萬化，神妙高明。然而，習四君子畫，也是一種繪畫的基本功，其筆墨的精當，疎密安排、章法布局的奇巧，枝葉的交橫穿插，虛實的運用，意境氣氛的渲染等等，都有其獨特的藝術規律。畫者如能由此及彼，通悟畫法要旨，運用於其他畫種就能比較得心應手了。

由徐子鶴、錢行健、任書博先生編繪的《怎樣畫梅蘭竹菊》，從生長形成的特點，枝葉花瓣的形狀結構作分析，講述中國畫的用筆、用墨、敷色、構圖布局，由基本訓練到立意創作，深入淺出，循序漸進，分別運用白描、水墨、沒骨設色等技法，圖例精緻，講述明晰。可貴的是結合傳統畫法，寫生心得和個人創作經驗，精煉而切合適用，將畫法要旨形象具體予以傳授。畫學津梁，可嘉惠後學，也可供書畫家研究參考。

胡海超

一九八八年七月於上海

目 次

前 言	胡海超	I
1. 怎樣畫梅花	徐子鶴	1
梅花的畫法		2
梅幹的畫法		11
示範作品		24
2. 怎樣畫蘭花	錢行健	27
撇葉法		28
蘭花的畫法		30
畫蘭花的構圖方法		33
蘭花的表現技法		50
3. 怎樣畫竹	任書博	61
一般的畫法		62
墨色的用法		68
各類竹的畫法		71
示範作品		74
4. 怎樣畫菊花	錢行健	78

菊花的寫生	79
菊花的自描畫法	82
菊花的工筆畫法	84
菊花的沒骨畫法	88
菊花的寫意畫法	90
菊花的水墨畫法	102

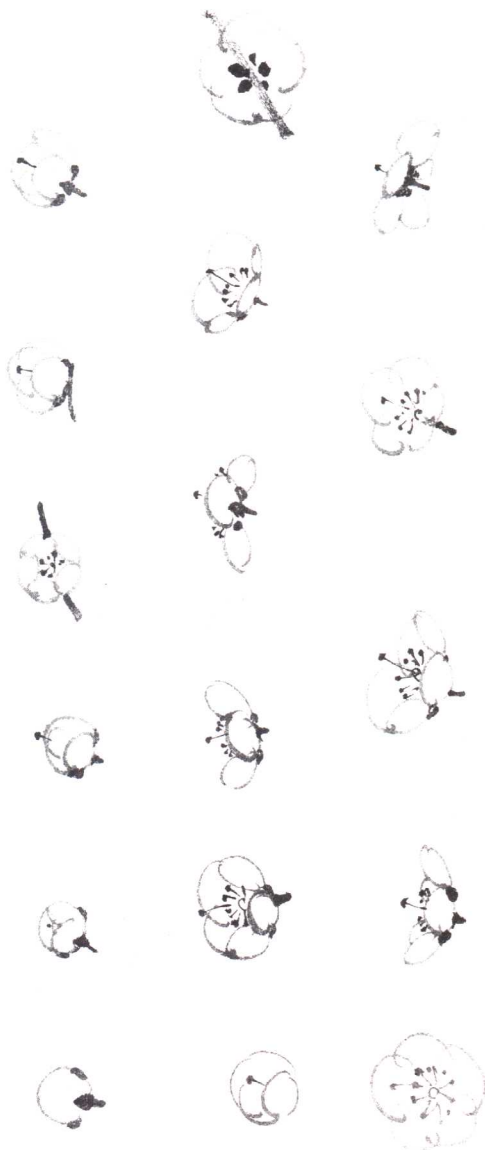
1

怎樣畫梅花

梅花高標絕俗，不畏嚴寒，又是春來花發羣芳之首，故有“花魁”之稱。因此，爲歷代文人和畫家咏吟描繪的對象，流傳名作頗多，風格各異。

梅花的畫法

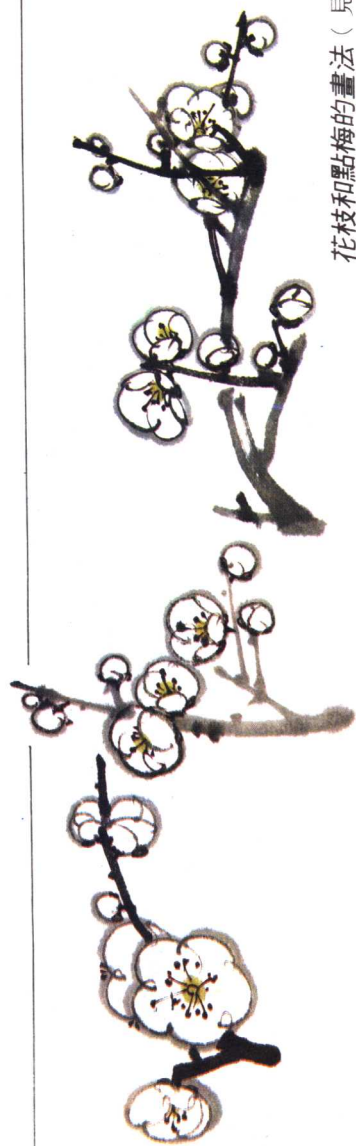
右、前、後等各種姿態。
花蕊共七鬚（蕊），又曰七
莖，中莖長，六莖短。中莖一點，
定要點在莖端，六短莖不需都點在
莖端，也不一定點六點，略點幾
點，以避刻板即可。

圈梅的畫法（見圖1.1）

畫梅花先練圈梅，就是用綫畫
梅瓣。綫條要活潑流暢，忌刻板。
花五瓣，瓣底有花托。花托呈丁
點，一般丁加二點，但要視花形而
定。花有正、反、上、下、左、

（圖1.1）

(圖1.2)

花枝和點梅的畫法 (見圖1.2)

1. 畫圈梅可在花瓣的輪廓綫外加淡墨，以托出白花。若畫淺絳白梅，花瓣的輪廓綫外可烘一圈淡墨青（花青略加墨）或淡綠色（花青加藤黃）。
2. 畫淡墨枝，可用焦墨勾花。這是中國畫的濃淡對比法。
3. 出淡墨枝，亦可穿插濃墨枝，這樣可以表現枝的層次。
4. 點梅，就是用筆直接點出花瓣的結構。點墨梅，是用淡墨點出梅花，方法是用筆先蘸淡墨，筆尖蘸深墨，然後，按花的結構、形態點出。注意點要圓，墨色要有濃淡，使之有立體感。
5. 點綠梅。用濕筆蘸白粉，筆尖蘸汁綠，即可點出嬌嫩的綠梅來。

兩種點梅畫法（見圖1.3）

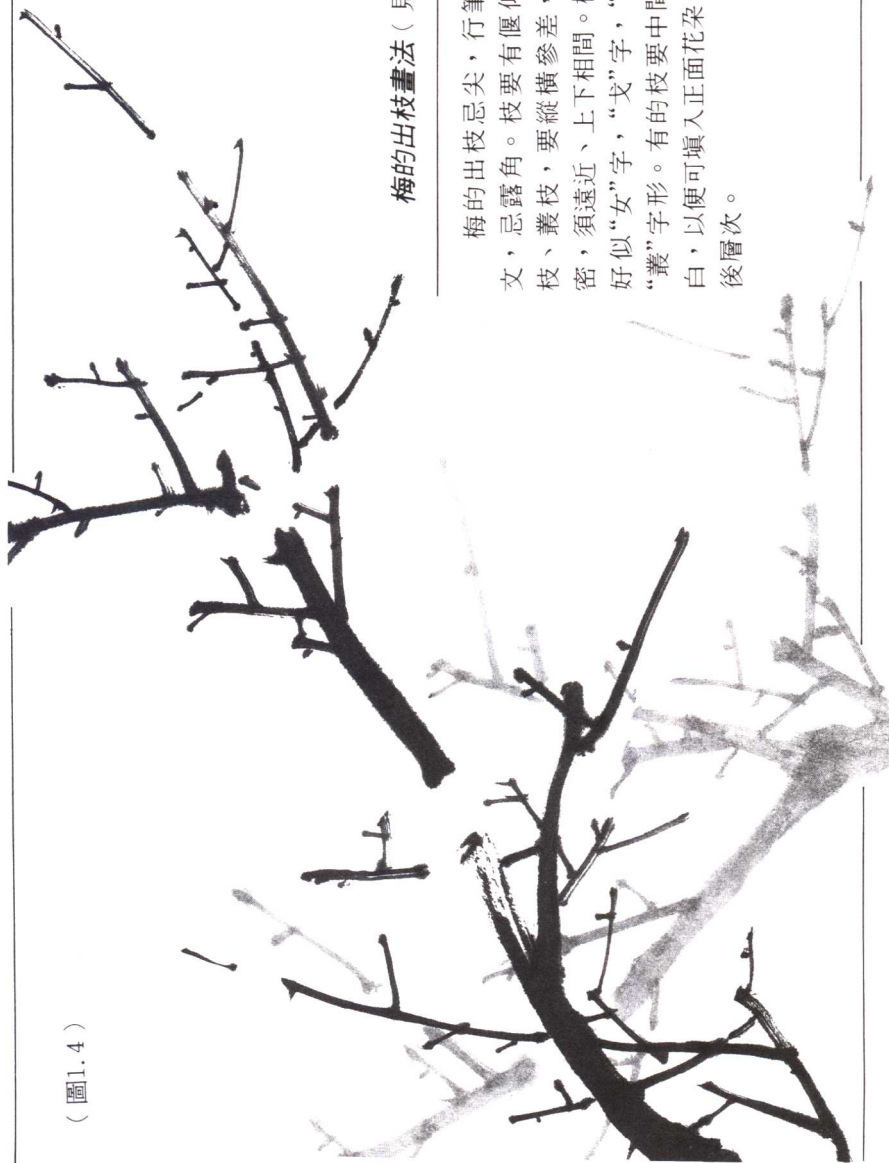
圖右是鐵骨紅色點花。用朱砂筆蘸胭脂紅即可點成。

圖左是粉紅色點花。畫時，筆先蘸白粉，加水調合，然後，筆尖蘸西洋紅或牡丹紅，點時紅色在外（筆尖在外），逐瓣點去即成。

（圖1.3）

(圖1.4)

梅的出枝畫法 (見圖1.4)

梅的出枝忌尖，行筆如寫篆文，忌露角。枝要有偃仰，有複枝、叢枝，要縱橫參差，有疏有密，須遠近、上下相間。梅花枝幹好似“女”字，“戈”字，“了”字，“叢”字形。有的枝要中間斷留白，以便可填入正面花朵，使有前後層次。

出梢梅花的畫法（見圖1.5）

出梢梅花，要有疏密、濃淡、花分前後，左右，出枝用焦墨飛白，後枝漸淡，這樣才能使畫面層次豐富。

工筆複瓣梅花畫法（見圖1.6）

複瓣梅花，畫工筆較多。這幅工筆紅梅，花先用白粉打底，然後用洋紅（曙紅）渲染出花瓣的層次。枝幹宜寫實。

（圖1.6）

未開梅花的畫法（見圖1.7）

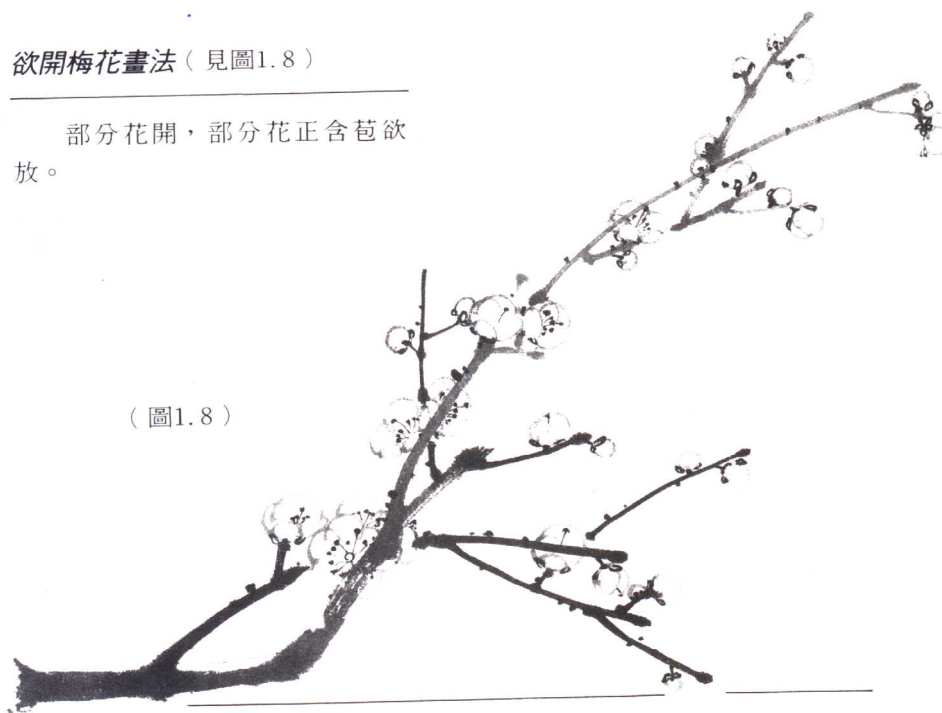
絕大多數是蓓蕾。

欲開梅花畫法（見圖1.8）

部分花開，部分花正含苞欲放。

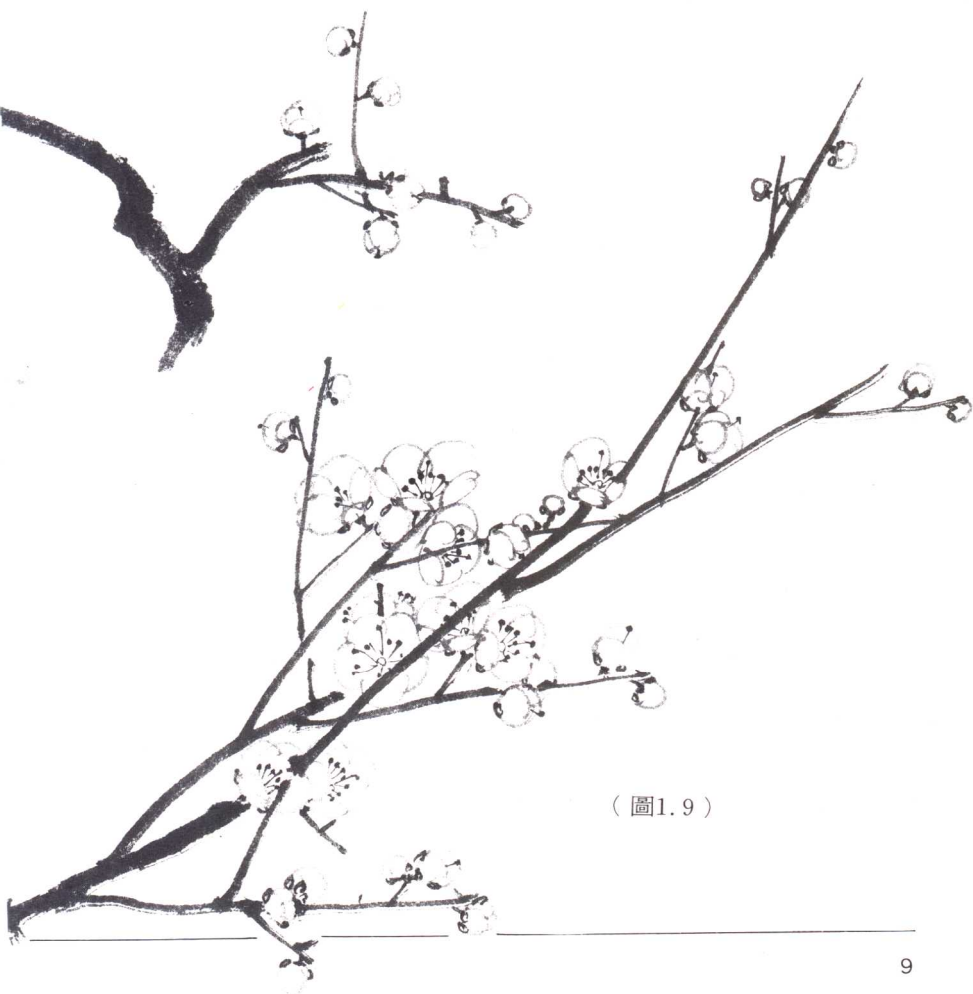
（圖1.8）

絕大部分花開放。

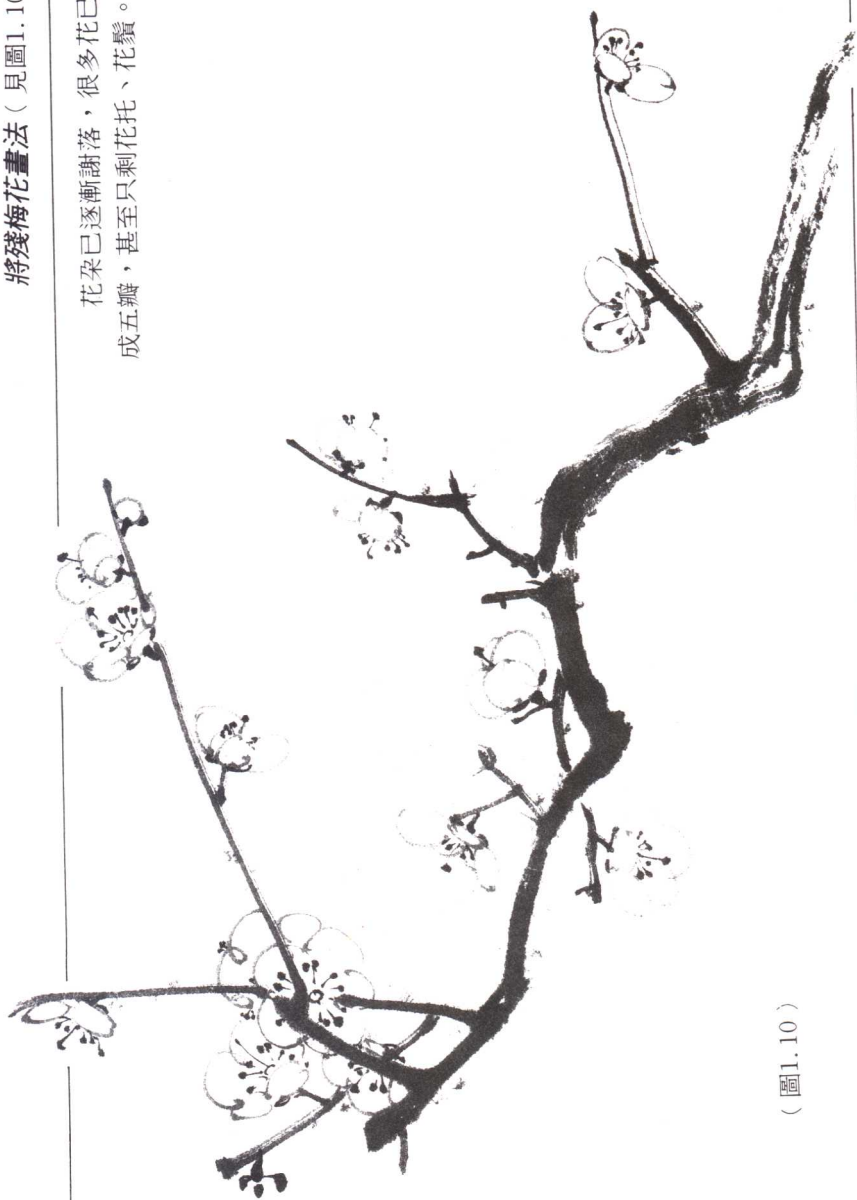
（圖1.7）

（圖1.9）

將殘梅花畫法（見圖1.10）

花朵已逐漸謝落，很多花已不成五瓣，甚至只剩花托、花鬚。

（圖1.10）