

畫法

香港藝術館教育組編印

楊善深示範 曾柱昭解說

教育小冊（非賣品）

理想都市携手創

本刊物由香港市政局於一九九五年編印。

版權屬香港市政局所有——一九九五年。

版權所有，未經許可不得翻印、節錄或轉載。

香港市政局負責為香港約三百萬市區居民提供文康市政服務。

序言

中國畫中有所謂「四君子」畫，即是指以梅、蘭、菊、竹四類植物為題的繪畫。這類題材象徵人類高尚的品格，如堅忍、清高、正直和淡薄名利等，成為歷代畫家所樂於繪畫的對象，亦累積了豐富的筆墨技法和理論。

梅報早春，獨占花魁，得陽氣之先。其不畏嚴寒，欺霜傲雪的氣質，象徵著文人堅忍高潔的情操，亦有謂梅是花卉中之清介者也。劉行簡譽之為花中御史。宋代詩人林和靖以梅為妻、鶴為子的「梅妻鶴子」故事，亦為千古韻事。梅花枝幹橫斜、暗香疏影之態，素為畫家筆下描繪對象。清查禮《畫梅題記》謂：「凡畫梅花，意在筆先。伸紙熟硯，隱隱間若有枝幹橫斜，花蕊蕭疏之意，或正或欹，或濃或澹，形象神理，宛在目前，然後舉筆落墨，自有佳境。」

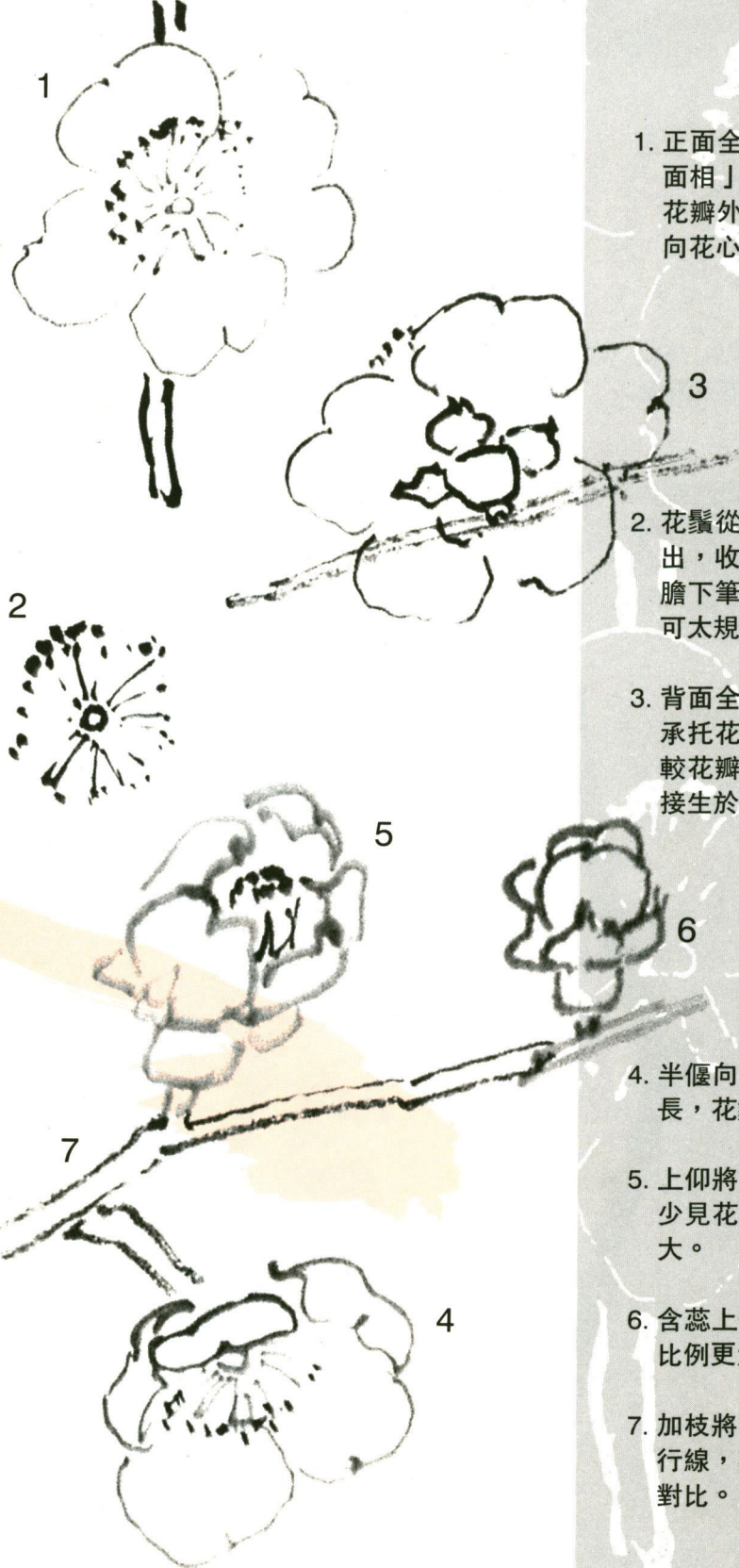
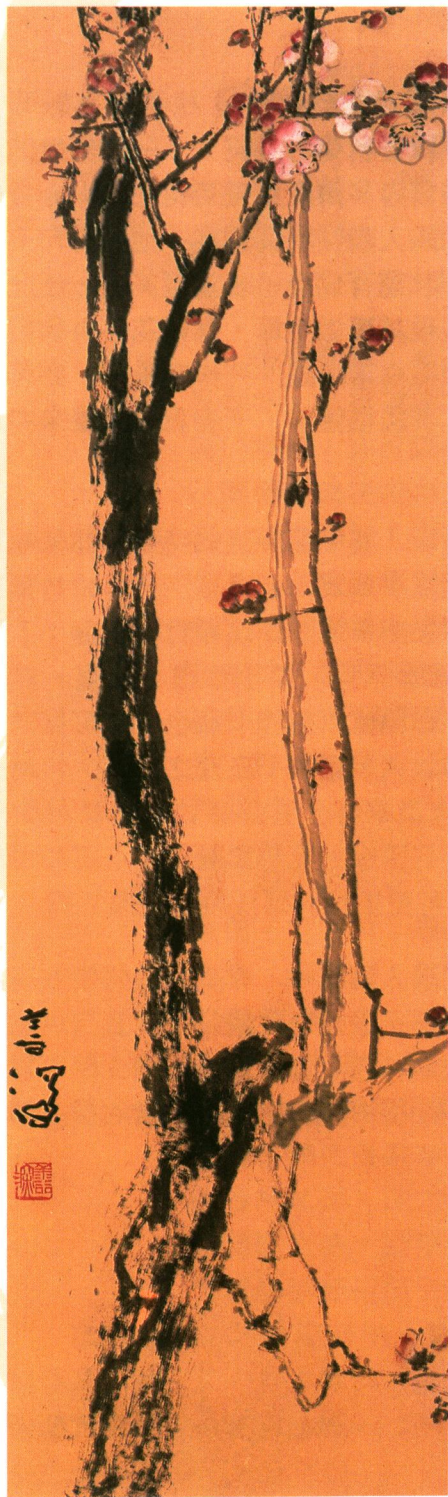
蘭生於幽谷，散發芬芳，素為孤芳獨賞的象徵。它亦有「君子花」的美譽，有謂「君子之交，淡如水，與善人交如入芝蘭之室，久而不聞其香，則與之化矣。」據《琴操》載：「孔子見蘭獨茂，喟然嘆曰：『夫蘭為王者香』」。故往往有用蘭花比喻君子和有道德的王者。歷代畫家亦每有以繪蘭自況其孤介高潔的性格情操。汪之元《天下有山堂畫藝》謂：「寫蘭之法，起手只四筆耳。其風韻飄然，不可著半點塵俗氣。叢蘭葉須掩法，花後插葉，亦必疏密得勢，意在筆先。自四葉起至數十葉，少不寒粹，多不糾紛，方為名乎。」可謂得畫蘭三昧。

菊，宋周敦頤喻其為「花之隱逸者。」屈原在《離騷》中說：「朝飲木蘭之墜露兮，夕餐秋菊之落英。」一位棄世的高潔之士，飲食香木芳菊以潤澤自身，由此可見菊花在詩人心目中崇高的地位。晉代辭官歸隱的詩人陶淵明獨愛菊，他的詩句「採菊東籬下，悠然見南山」、「秋菊有佳色，裊露掇其英，泛此忘憂菊，遺我遠世情。」等均表現其孤傲氣節，與菊花不畏秋霜的精神結合。故菊自古以來已象徵高潔隱逸。菊作為藥用，亦可明目延年，故又為長壽的象徵，其品種繁多，千姿百態，歷來亦為畫家採用作為題材。

竹子虛心勁節，高竿凌雲，其中通外直的特質，亦被喻為君子清高的情操。《詩經》衛風淇奧篇：「澹被淇奧，綠竹猗猗。有斐君子，如切如磋，如琢如磨…。」李昉譽竹有四德：「勁本堅節，剛也；綠葉萋萋，翠陰浮浮，柔也；虛心而直，無所隱蔽，忠也；不孤根以挺聳，必相依以擢秀，義也。」可見竹在中國人心中地位。其與松、梅並列，稱為「三益之友」。竹林七賢的故事，更傳誦千古。歷來畫家亦多喜好畫竹，除其象徵意義外，畫竹技巧亦與書法有密切關係。元趙孟頫謂：「石如飛白木如籀，寫竹還應八法通。」可見畫竹與書法用筆相通之處。

楊善深為嶺南畫派的代表人物之一，作畫的題材極為廣泛，亦常以「四君子」入畫。本冊子蒙楊先生親筆示範及提供意見，深入淺出地介紹四君子畫法的特色，謹此深切致謝。除了掌握四君子的畫法外，期望讀者亦能從中體會到中國繪畫的優良傳統與畫家的修養。

鄧海超
香港藝術館館長
(現代藝術)

1. 正面全放梅花，花瓣以「黑面相」狼毫筆繪寫，起筆從花瓣外沿中點分左右兩筆圈向花心，筆要提起放輕。

2. 花鬚從花心小圈向外放射散出，收筆要迴鋒。點蕊要大膽下筆，蕊點近圓圈，但不可太規整。

3. 背面全放梅花，花蒂五瓣，承托花朵，故用筆左右鈎寫較花瓣有力，子房將花蒂連接生於枝上。

4. 半偃向下梅花，花瓣前短後長，花鬚花蕊只見一半。

5. 上仰將放梅花，多見花蕊，少見花鬚。留意子房比例較大。

6. 含蕊上仰梅花，花蒂和子房比例更大。

7. 加枝將花連貫，留意輪廓平行線，花枝可乾硬些，形成對比。

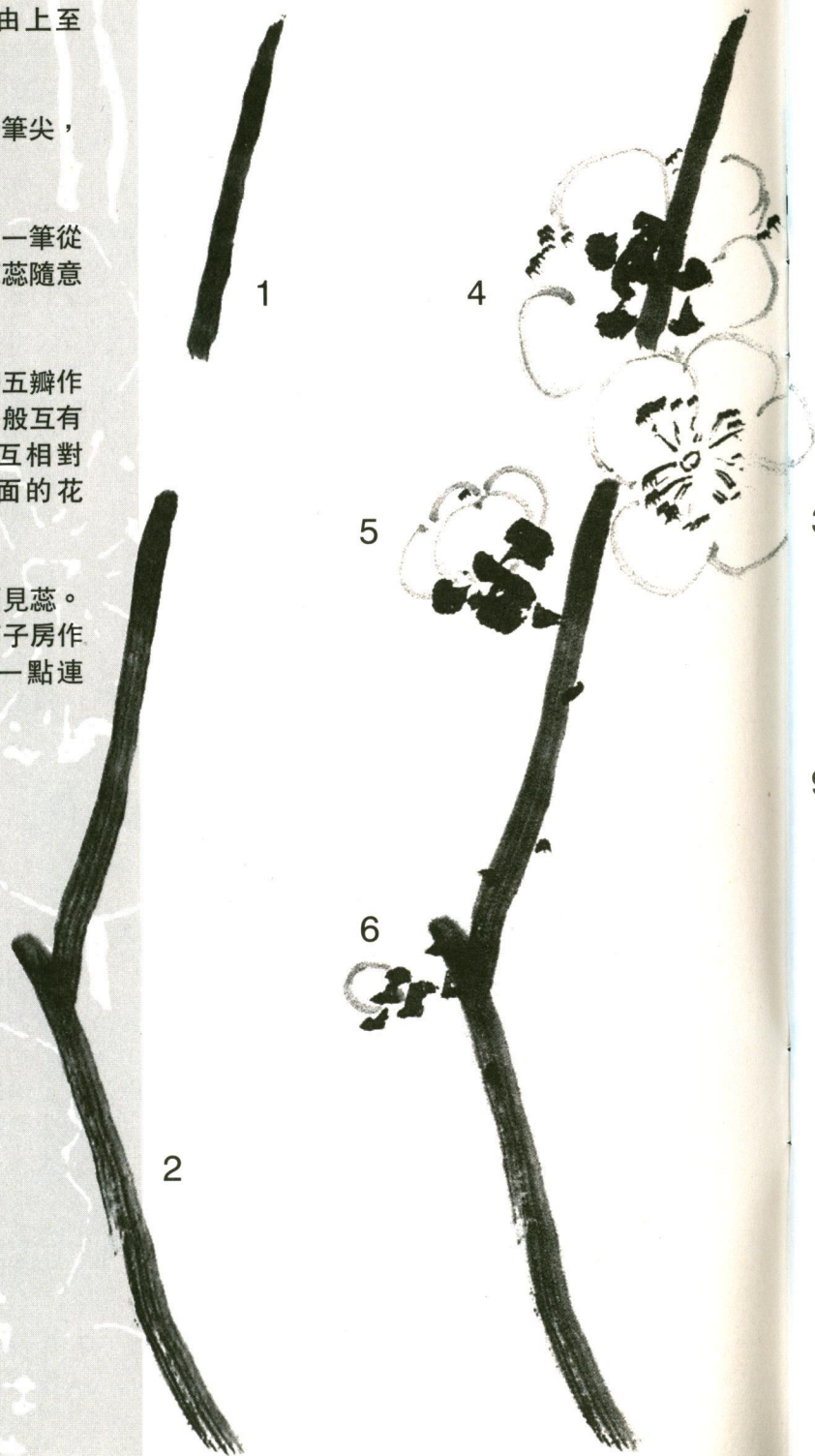
1. 以羊毛筆寫花枝，由上至下，預留花朵空位。

2. 若先淡墨再點濃墨於筆尖，行筆可見深淺之跡。

3. 不起尖端的圓瓣，以一筆從左至右圈寫。花鬚花蕊隨意寫之，疏落有致。

4. 背面全放梅花，花蒂五瓣作五點，如書法用點一般互有呼應。子房以兩點互相對向。花瓣邊沿見前面的花蕊。

5. 待放側向梅花，瓣頂見蕊。花蒂只見三點，其下子房作二點，著枝之處以一點連接。

6. 花苞側向，花蒂三點，子房二點，隨意點畫。花枝上加些點苔，有提神破滯之用。

7. 沒骨梅花，全用水墨而不鈎輪廓。先寫花枝，由上而下，清水入墨，一筆見濃淡。

8. 以羊毛筆先點淡墨，筆尖再點濃墨，下筆旋動成花瓣，可見深淺變化。花鬚花蕊，都要花瓣尚濕就寫，達致花之整體溶和。

9. 全放背面，花瓣要避花枝處一分為二。四瓣相接處見蕊，從點蕊多寡和位置，表示此花是微向左上角仰起。

10. 待放側仰梅花，只見花蕊，花蒂三點，子房二點，著花枝處一點剔向花枝。

11. 及 12. 花苞亦見濃淡墨，花蒂三點如寫書法，著枝一剔由花剔向花枝。

1. 老枝以「羊毛小京提」筆點淡濃墨繪寫，由上至下，將筆臥拖及絞動。

2. 花枝由上而下，接往樹身，以「飛白」的筆法牽絲過墨，有筆不到而意到之妙。

3. 由上而下加小枝，畫花苞和點苔。橫枝避斜主枝，前後立分。

4. 淡墨由上而下寫花枝，下端剔往主枝作連接。點苔以破平滑之滯。

5. 意筆寫下半偃全放梅花，花瓣隨意圈寫，花鬚點蕊亦似不經意，但花蕊的半遮半露，可見花之方向。

6. 待放上仰梅花，花蒂子房皆有書法趣味。

7. 以羊毛筆臥拖作老枝，由左下而斜向右上，將筆絞動，有「飛白」趣味。

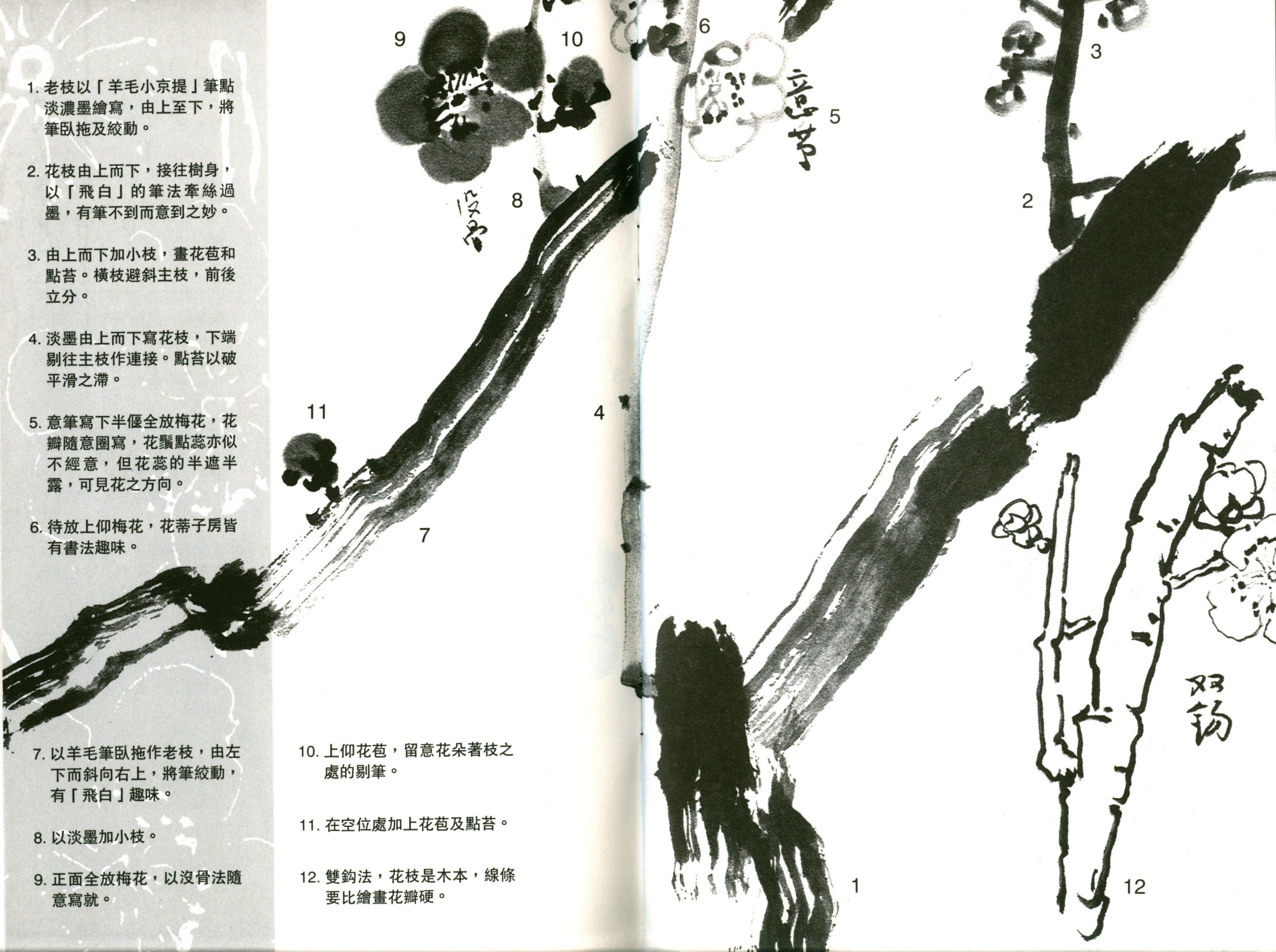
8. 以淡墨加小枝。

9. 正面全放梅花，以沒骨法隨意寫就。

10. 上仰花苞，留意花朵著枝之處的剔筆。

11. 在空位處加上花苞及點苔。

12. 雙鉤法，花枝是木本，線條要比繪畫花瓣硬。

1. 雙鉤蘭花長葉，由中段處起筆由右至左下，再由中段處由左至右下畫。上面一筆畫出蘭葉之寬窄和轉折處。

2. 第二葉直生，要留空位給第三葉。

3. 第三葉向右彎出，從第二葉前轉折而出，顯示蘭葉生長姿態變化。

4. 先寫頂花苞，起筆處稍迴鋒而凝成墨珠。

5. 花苞在枝前，花枝要避位。

6. 花枝每葉有嫩葉包裹。

7. 花枝向下伸延，與葉相接處要放輕。

8. 盛開蘭花，背上雙瓣交疊，左右雙瓣分飛，花心綻蕊是特別的造型。

9. 此花背上雙瓣交疊成直線，左瓣伸開要避蘭葉，右瓣卻遮在花莖之前。一般國蘭分五瓣，但因互相遮擋，未必寫齊。

1. 沒骨蘭花，以狼毫筆沾濃淡墨寫之。運筆就如寫字的撇法。起筆由下彎上，從左至右，順筆撇之。留意避雙鈎葉而跳筆。

2. 第二筆由下而上，既撇帶拖，柔中帶勁，墨色變化深淺有致。
 3. 第三筆交疊第二筆，做成轉折之葉，筆斷意連。
 4. 第四筆逆筆而撇。四筆合成「攢根鯽魚頭」之象。

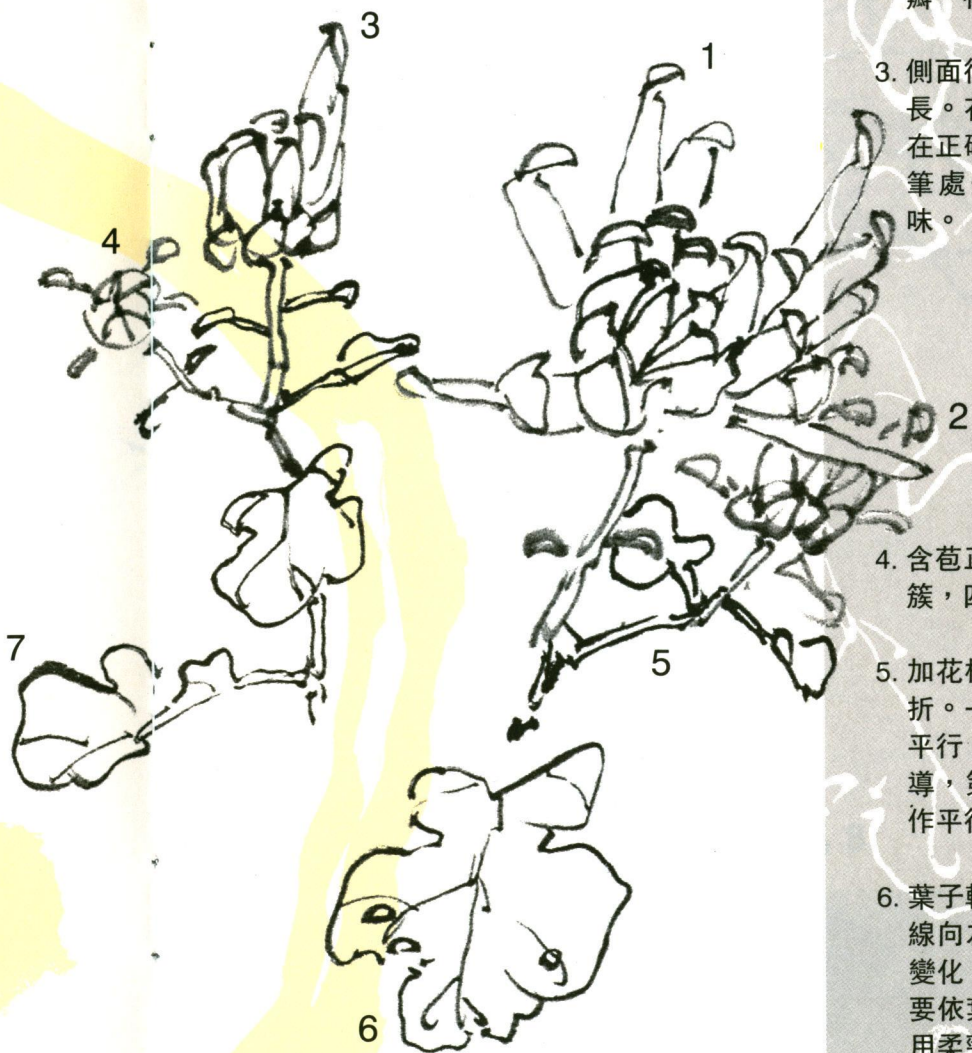

5. 第五筆落根處離開主枝。畫蘭不可葉葉相勻，隨筆撇去，若斷若續，便生趣味。
 6.及7. 第六、七筆落根處更前，加強立體感，使整體結構更安穩。
 8. 首先寫花莖，比蘭葉含更多水份。花莖從上而下，要避前面蘭葉。

9. 用淡濃墨寫花苞，一筆按成，花朵著莖之處，由花連向花莖一筆剔去。
 10. 花苞可獨立，花莖連接處可稍離，以分前後。
 11. 蘭花全放，先寫中央交疊兩瓣，再寫左右分飛兩瓣。留意花瓣避蘭葉分前後之處。最後以濃墨點花蕊。

顏色正紅此變異法僅醉人
 丁巳年秋
 畫

1. 菊花花瓣全由一花萼向四方
 散射而出，先寫最前一瓣，
 其餘可依次就位。外圍先開
 的花瓣較長而尾有彎鉤。

2. 後面一小菊，要避前花花
 瓣。花萼可側見四瓣。

3. 側面待放菊花，先放之瓣較
 長。花萼可見四瓣。花枝要
 在正確位置去支持花朵。起
 筆處先迴鋒，可見積墨趣
 味。

4. 含苞正面，花瓣全向花心緊
 簇，四面只見花枝小葉。

5. 加花枝連接兩花，要自然轉
 折。一般花枝輪廓線要兩條
 平行，一筆先行，左面作主
 導，第二筆右行，依第一筆
 作平行線。

6. 葉子輪廓下筆較重，從葉中
 線向左右鈎寫，輕重快慢有
 變化。葉脈的寫法叫鈎根，
 要依葉形從中向兩面鈎，要
 用柔勁，將筆提起。

7. 留意鈎根，可分葉的正面和
 側面。

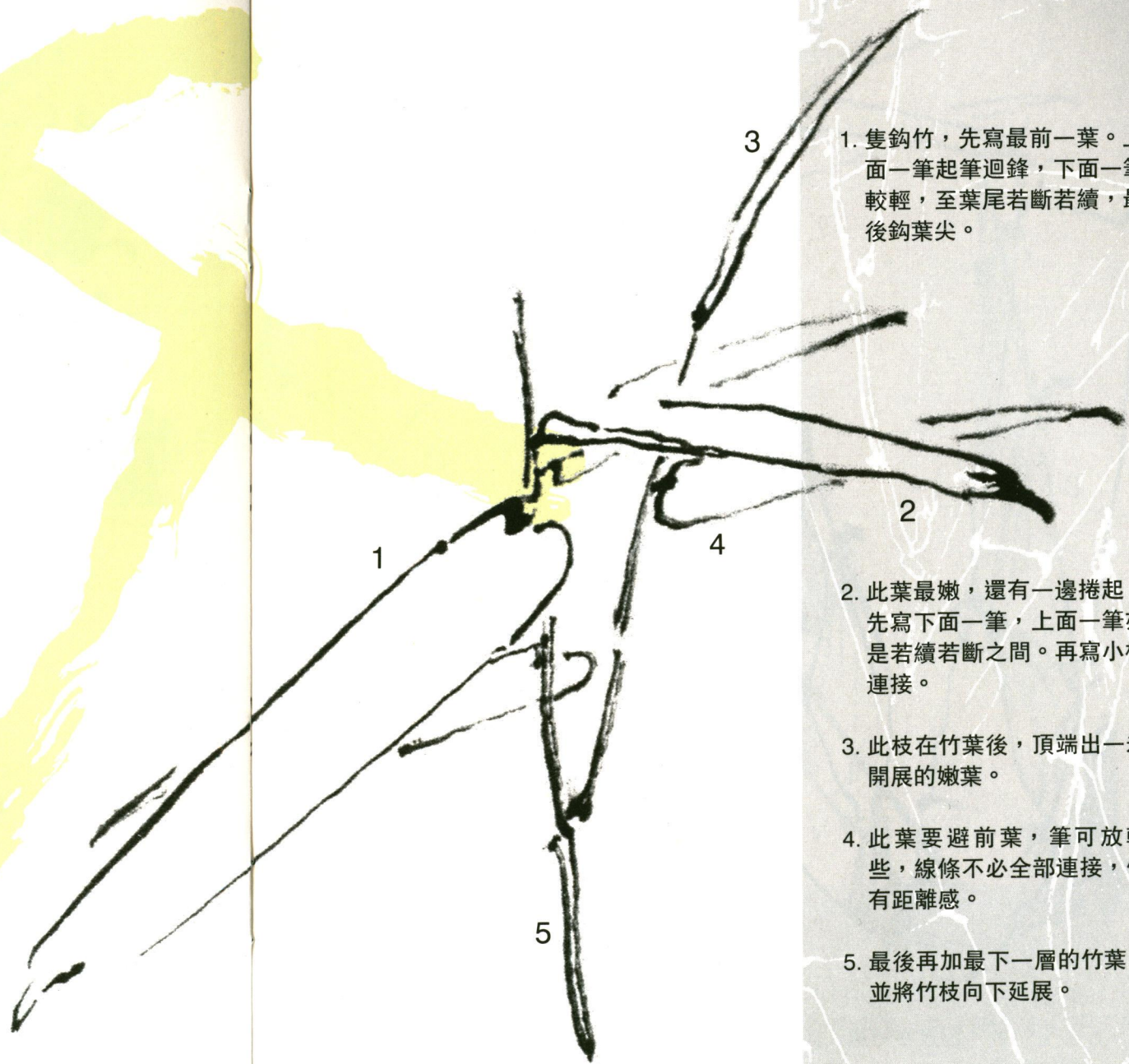
1. 沒骨菊花，先寫花心，再寫最內層花瓣，用筆由花瓣末端剔向花心。再寫外圍長瓣。
2. 先寫花瓣，再點花萼。

3. 含苞菊花，不忘點萼。再加花枝連接。留意右面二花連向大花的主幹，花枝的收筆是剔向主枝以作連接的。
4. 花葉亦是由末端落筆，按成葉形，然後才接向花枝。

5. 花葉一般不對生，但有些角度看來，又很接近相對。
6. 兩葉交疊處要小心處理，要留光位。否則成墨豬一片。

7. 菊葉是近似兩面對稱，但自然所生並不絕對，加以不同角度看之，有變形出現。
8. 大菊葉分上中下三段，注意留有光位。花枝近根部較硬，與上段近花處之柔和充滿水份不同。

3

1. 雙鉤竹，先寫最前一葉。上面一筆起筆迴鋒，下面一筆較輕，至葉尾若斷若續，最後鉤葉尖。

2

2. 此葉最嫩，還有一邊捲起。先寫下面一筆，上面一筆亦是若續若斷之間。再寫小枝連接。

4

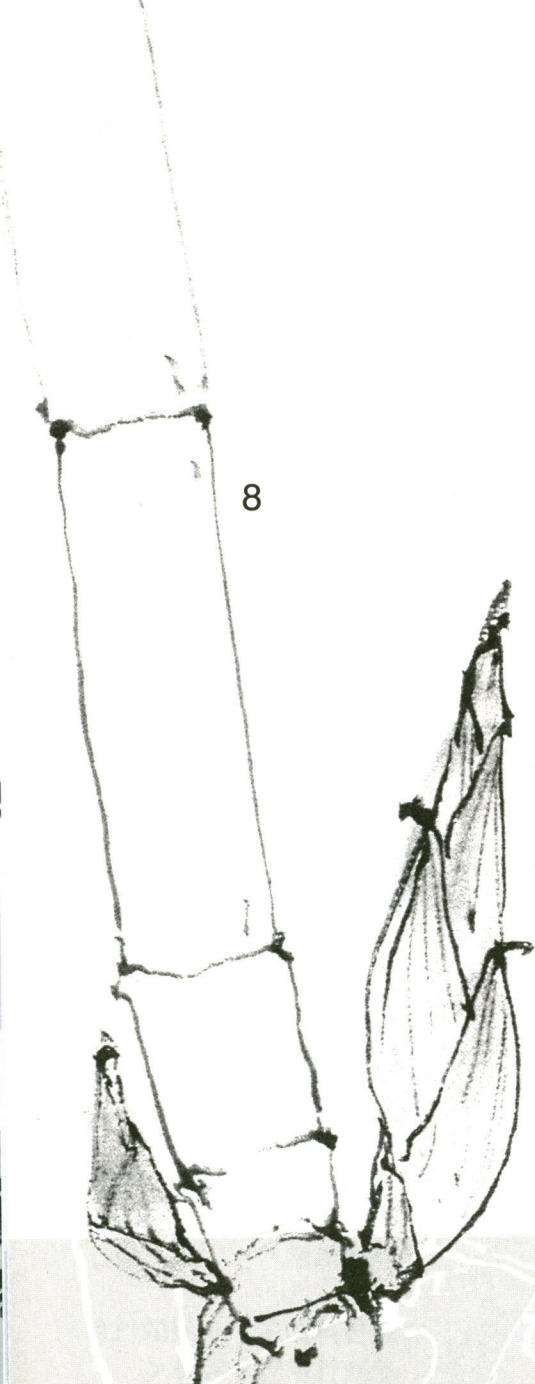
3. 此枝在竹葉後，頂端出一未開展的嫩葉。

1

4. 此葉要避前葉，筆可放輕些，線條不必全部連接，便有距離感。

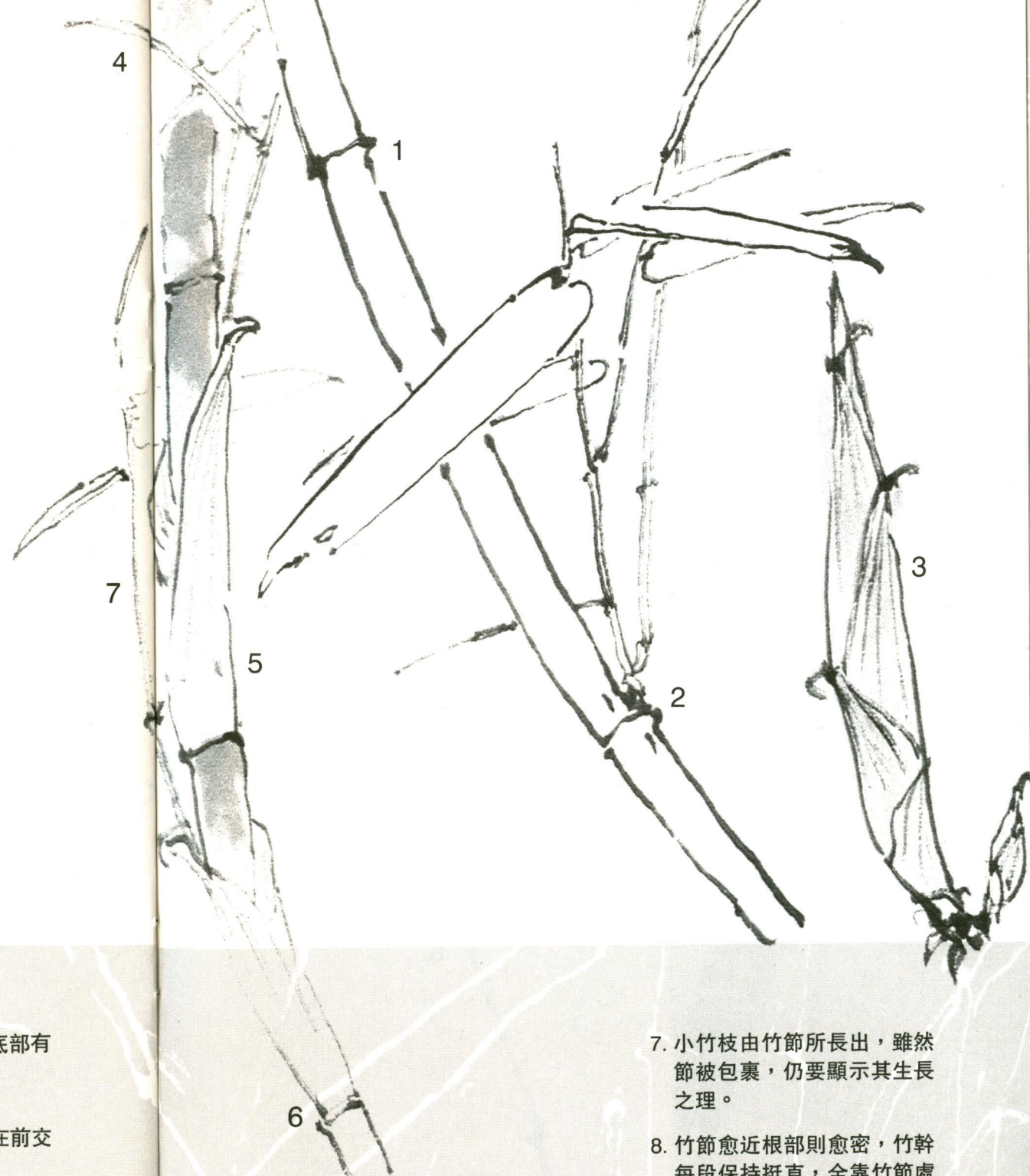
5

5. 最後再加最下一層的竹葉，並將竹枝向下延展。

1. 加上竹幹，留意平行線及起筆的迴鋒。
2. 加上一枝小竹，並在左面小竹加橫枝，以分前後。小竹都由竹節生出。

3. 竹筍殼一層包一層，底部有露根。
4. 寫竹幹要預留小枝葉在前交疊位置。
5. 嫩竹初生，有外葉殼包裹。

6. 竹節微彎，因竹是圓筒形，側看有弧度。
7. 小竹枝由竹節所長出，雖然節被包裹，仍要顯示其生長之理。
8. 竹節愈近根部則愈密，竹幹每段保持挺直，全靠竹節處作彎曲。線條輕重徐疾有致，更增筆墨趣味。

1. 以狼毫筆撇竹葉，一畫逆手，由右向左撇。

2. 第二筆由上向下撇，用筆與書法相通，體現書畫同源意趣。

3. 第三筆由左向右撇，成「个」字形三葉。

4. 由左至右撇四葉，成「分」字形組合。

5. 將「个」字形加上第②的二葉，成五葉組合。

6. 將「分」字形加上第②的二葉，成六葉組合。撇竹葉要筆鋒送到葉末端，下筆要有膽色，竹葉不可太長或太圓。

7. 及 8.
以幼枝將竹葉連接，可見枝葉之間的關係，竹葉連在枝幹的小葉柄，是被省略了的。

1. 沒骨墨竹，竹節處移位，每段仍保持正直。

2. 以濃淡墨寫竹筍，由上而下，葉尖處用鈎筆，可見寫意的筆墨趣味。

3. 另一竹筍，接生在另一竹節處，以免除兩筍對生的呆板對稱。

4. 竹筍鈎根，可以較短較硬。

1. 用清水淡墨點濃墨，先由上至下寫一主幹。竹節處可移位，不必一畫到底。收筆處稍彎。竹節畫微拱弧線。

2. 接着用同一筆畫一相輔竹幹，可見墨色較淺而有變化。第二竹的竹節，不可與第一竹的竹節相對，兩竹也不可以並排平行。

3. 及 4.
小枝都從竹節長出，隨意寫之，疏密有緻。

5. 再加一小竹，以增加層次。清楚可見三節的移位和行筆的停頓轉折，「飛白」線條更增趣味。

1. 竹葉互相交疊，由許多二、三、四葉的組合構成，但注意要繁而不亂。

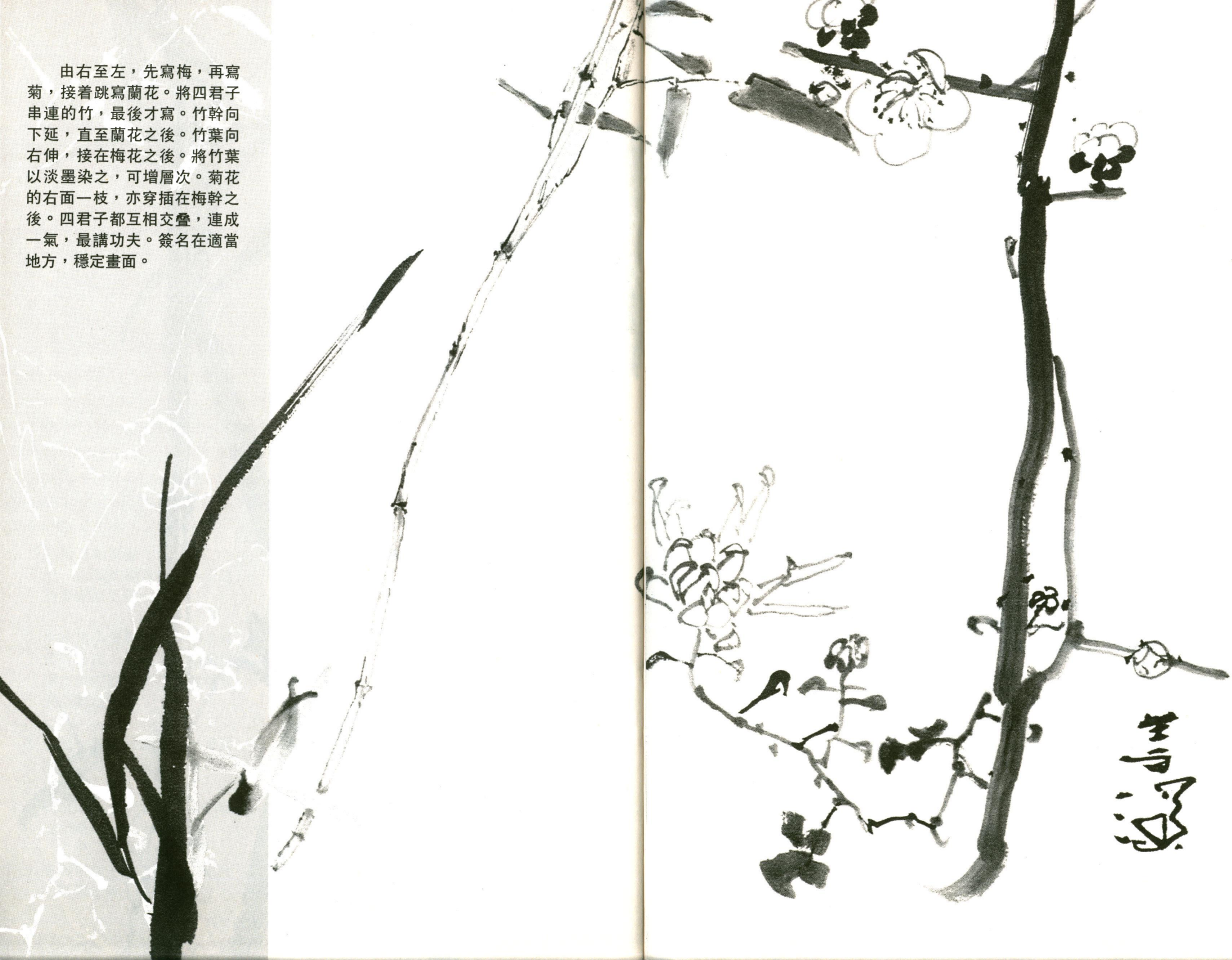
2. 小枝提供骨架，竹葉無常形但有常理，此幅可見是微風由右向左吹，葉尖一般筆勢順風向左。

3. 單見一葉，最為重要，可見筆法筆力，要慎重處理。

4. 在右下加一小叢竹，以補空白和增加層次。

5. 左面再加一幹以補白，但亦不可與任何一竹絕對平行。

由右至左，先寫梅，再寫菊，接着跳寫蘭花。將四君子串連的竹，最後才寫。竹幹向下延，直至蘭花之後。竹葉向右伸，接在梅花之後。將竹葉以淡墨染之，可增層次。菊花的右面一枝，亦穿插在梅幹之後。四君子都互相交疊，連成一氣，最講功夫。簽名在適當地方，穩定畫面。

解說

曾柱昭：總館長

編輯

鄧海超：館長（現代藝術）

陳李淑儀：一級助理館長（教育）

林雪虹：二級助理館長（教育）

設計

關慧芹：高級技術主任

吳惠群：一級技術主任

關芷芸：助理技術員

攝影

黃文威：二級攝影員

