

岳石尘

画花鸟技法

岳石尘 编绘

名家绘画技法丛书

岳石尘

画花鸟技法

岳石尘 编绘

北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

岳石尘画花鸟技法 / 岳石尘编绘. — 北京: 北京美术摄影出版社,
2004

(名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-267-9

I . 岳… II . 岳… III . 画花鸟—技法(美术)
IV . J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第003094号

岳石尘画花鸟技法

YUE SHICHEN HUA HUANIAO JIFA

出版: 北京美术摄影出版社

地址: 北京·北三环中路6号

邮编: 100011

网址: www.bph.com.cn

发行: 北京出版社出版集团

经销: 新华书店

印制: 精美彩色印刷有限公司

版次: 2004年4月第1版2005年3月第2次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 3

印数: 80001—14000册

统一书号: ISBN 7-80501-267-9/J · 256

定价: 15.00元

质量投诉电话: 010-58572393

作者简介

岳石尘,字曼倩,号翠冷居士、隐庐主人,晚号肯堂老人。1902年生于桐乡市濮院镇,2003年11月27日仙逝,从艺80余载,享年102高龄。

岳石尘先生是岳飞的二十八世孙,文史家岳珂的后代。他17岁随嘉兴鸳湖派画师仲小某习画,擅人物、山水,尤精花鸟。他的花鸟画上得明代周之冕、清代王武的风神,近汲乡先贤张熊、朱熊和王礼之精髓,劲秀磊落,谨严中有古逸气。

目录

● 画家岳石尘	1
● 关于历代花鸟画家	2
● 画花鸟步骤	6
● 画花鸟作品赏析	10

画家岳石尘

柯文辉

“碧水悠悠十二桥，苍藤深处响兰桡。丹青忘却先生老，人世浮名一羽毛。”这是19年前我赠岳老的旧句。

岳石尘先生，久住桐乡市濮院镇。祖居嘉兴市金陀坊，此为宋代民族英雄岳飞子孙聚居之地，飞孙岳珂著《金陀粹编》、《金陀续编》为乃祖鸣冤，书名与地名有关。102岁的石尘翁系岳武穆第二十八代裔孙，年17拜驾湖画派嫡传仲小某（小某之师潘雅声受教于张熊，与朱熊、任熊并称“海上三熊”，为晚清上海大名家）为师，刻苦钻研，渐入堂奥，从人物仕女入手，继之山水花卉翎毛，先工笔，次小写意，后大写意，由繁趋简。岳老不爱大写意，会而少作。小某指导他摹写历代名作，把握笔法，体悟前人创作甘苦，补户外写生之不足，以形传神，结合心源，发现自我。1937年夏与小某之弟泳沂联展于苏州。岳老又与夏惠民、夏叔贞发起成立“梅泾书画社”，从此卖画为生，安于清贫。1960年被苏州市吴门画院聘为专职画师，同事名家有沈子丞、费新我、张辛稼等，经常与翁切磋艺术，获得猛进。他上承明人周之冕、清人王武精髓，近汲乡贤张熊、朱梦庐、王礼，融会贯通，砚耕80多年，成为兼通驾湖、吴门两大画派的名家。作品展出于北京、苏州、沈阳、长春、桐乡、嘉兴、杭州及日本栃木县，佳评甚多。远至加拿大、巴西、欧洲、澳洲、南洋、西亚等地华人纷纷购藏其画，除绘画本身，岳飞后光犹存，年过百岁的神奇感都起作用。在故乡周围，只要提到“岳麻雀”，妇孺皆知，外地人到濮院访岳老，当地百姓都欣然为你引路。

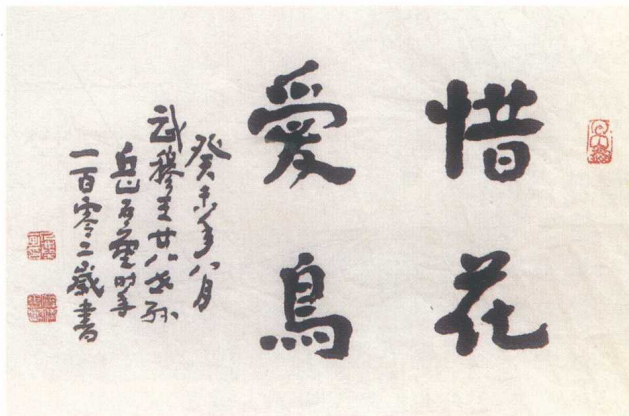
岳画受到行家重视，著名评论家邵洛羊教授称其“所作劲秀磊落，严谨中有古逸气”。“今日画坛竞尚革新，颇有忽视‘笔墨’者，石尘先生不趋时流，洒墨敷彩，骨法不堕。守住了一个‘写’字，写中求新，足矫时弊”。

著名画家、美术史论家王伯敏教授评道：

“在绘画上岳老是个多面手，人、山、花均擅。他的人物画有神，花鸟画多趣，山水画清丽。”享有“江南书画巨擘”雅誉的谭建丞有诗赠岳老：“徐黄妙笔有传人，功力谁如岳石尘？底用矜奇争险怪，光明斯世物同春。”

他每天握笔8至10小时，以苦为乐之源。夏天不用空调，冬天不生火炉，衣着朴素。来了朋友，谈笑风生，以茶代酒，临别送出大门，不尽依依。走在街上，人人争喊“岳爷爷”，纷纷让路。他一点不龙钟，步履稳健，把百年来的坎坷与快乐付之东风，净化人生，与世无争。在拜叔拜金的热浪中有点过时，却找到了自己恰如其分的位置。艺术史上比他成就高的人很多，不如他的更多。未必都像他活得自在，画得充实。先生没有一点世故，爱憎分明，笃于友谊。对尘世众生的关怀有增无减，今年秋天为读者群所作书法作品“惜花爱鸟”，既是内心独白，也是对世人重要的遗嘱。地球只有一个，人人都要保护环境与生态平衡，促进社会繁荣，人类安享和平。

在此书的编辑过程中，惊悉岳老于2003年11月27日仙逝，深感惋惜。老人去了，却把他笔下百花齐放、百鸟争鸣的春色永远留在了人间。

岳石尘老人生前为读者题字

关于历代花鸟画家

柯文辉

花鸟画为国画重要形式之一，与山水、人物并重。《宣和画谱〈花鸟叙论〉》说：“诗人六义，‘多识于鸟兽草木之名’，而律历四时，亦记其荣枯语默之候，听以绘事之妙，多寓兴于此，与诗人相表里焉。”把绘画内容诗境化，与西方绘画传统不一样，起点甚高。花鸟画家代有其人：

薛稷（649—713），魏征外孙，习书时曾得益于褚遂良，与褚遂良、虞世南、欧阳洵并称“唐初四家”。他善画佛像、人物、树石、鸟兽，以画鹤闻名，号称一绝。

边鸾，唐代西安人，官右卫长史，长

桃花山鸟图 宋·佚名

于画禽鸟和折枝花卉，工蝴蝶。唐代理论家朱景玄说他“下笔轻丽，用色鲜明，穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍”。德宗李适命绘新罗进贡孔雀，一正一背，“翠羽生动，余羽辉灼”，若能发声。声誉超迈前贤，盛极一时。著录作品33件于《宣和画谱》，传世有《梅花山茶雪雀图》。

刁光胤（约852—935），唐末及五代初画家，避乱入蜀30余年，卒年80多岁，为黄筌孔嵩之师，筌之子居宝、居采亦从之受教，宏扬刁氏风格，在五代北宋初流行一时。《宣和画谱》著录其画《花禽图》、《芙蓉鸂鶒图》等22件。

黄筌（？—965），五代前蜀后蜀大师，字叔要，成都人，官至检校户部尚书兼御史大夫，入北宋后任太子左赞善大夫。唐末师事刁光胤习花鸟，兼法滕昌佑，鹤学薛稷，集众长为一家，画宫中珍禽羽毛丰丽，勾勒工细，几不见笔，染色轻雅，谓之“写生”。淮南通聘孟昶，赠鹤6只，昶命筌在偏殿写为唼天、惊露、啄苔、舞

杨柳乳雀图 宋·佚名

风、梳翎、颀步，姿色各异，时称“六鹤殿”。子居宋等易轻色为绚丽，迎合宫廷趣味，渐成翰林图画院评画标准。是谓“院体”。

徐熙(937—975)，五代南唐大师，南京人，一作江西进贤人。终生布衣，爱游山林园圃，长于花鸟，粗笔浓墨，草草写枝叶、略施淡彩，不掩墨韵，时称“落墨法”。郭若虚评徐作“学穷造化，意出古今”。当年有“黄家富贵，徐熙野逸”评语。对徐崇嗣、赵昌、吴元瑜有影响。米元章指出：“徐熙徐崇嗣花皆如生，黄筌唯莲差胜，虽富艳皆俗。”“黄筌画不足取，易摹；徐熙画不可摹”。《宣和画谱》传其真迹有249件。

芙蓉锦鸡图 北宋·赵佶

雪竹寒雏图 宋·佚名

徐崇嗣，熙之孙，工草虫花蔬，先宗家法，不为人理解，改黄筌父子法，不久乃自创“没骨法”，“其画皆无笔墨，唯用五彩布成”。“叠色渍染”，面目全新。《宣和画谱》著录画作142件，传世有《红蓼水禽图》。

赵昌，字昌之，四川广汉人，或作剑南人，自号“写生赵昌”，常在晓露未干时去花圃调色为花造像，用徐崇嗣“没骨法”，平纸平绢，匀薄明润，活色生香。人称“妙于传色”。饮誉天下，晚年自购流散在外的画藏而不售。《宣和画谱》著录作品154件，传世之作有《粉花图》。

赵佶(徽宗)(1082—1135, 1101—1125在位)，广收文物，工书善画花鸟，任用权奸，为金兵所虏，死于五国城(黑龙江依兰)。曾命宋子房主考，以科举法录用画家，自掌翰林图画院。画有高手代笔者。传世有故宫博物院藏《芙蓉锦鸡图》，上海博物馆藏《柳塘芦雁图》等，书法自创“瘦金体”。

林良(约1416—1480),字以善,广东人,英宗时荐为锦衣百户,供奉内廷。所作翎毛花果精巧简淡,芦雁用水墨背景,草书笔意,墨味灵活,明代院体花鸟代表作家,风格写意。评论者说他“不求工而见工于笔墨之外,不求秀而含秀于笔墨之内”。有《山茶白羽图》、《双鹰图》、《寓善庆堂花鸟图》。

吕纪(1477—?),字廷振,号乐渔(渔亦作愚),浙江宁波人,明孝宗时与林良供事仁智殿,官锦衣卫指挥。孝宗称他“工执艺事以谏,吕纪有之”。他远宗南宋院体,近学边景服,工凤、鹤、孔雀、鸳鸯、杂树、工笔勾勒与水墨皆佳,时有两体合于一画,对花鸟画法有拓展。传世之作有《桂菊山禽图》、《雪柳双凫图》、《四季花鸟》。

陈道复(1483—1544),名淳,号白阳山人,苏州人,文徵明弟子,写意花卉画家,尤善淡墨浅色写生,疏爽松秀可观。格调新于前人。与徐渭并称“白阳青

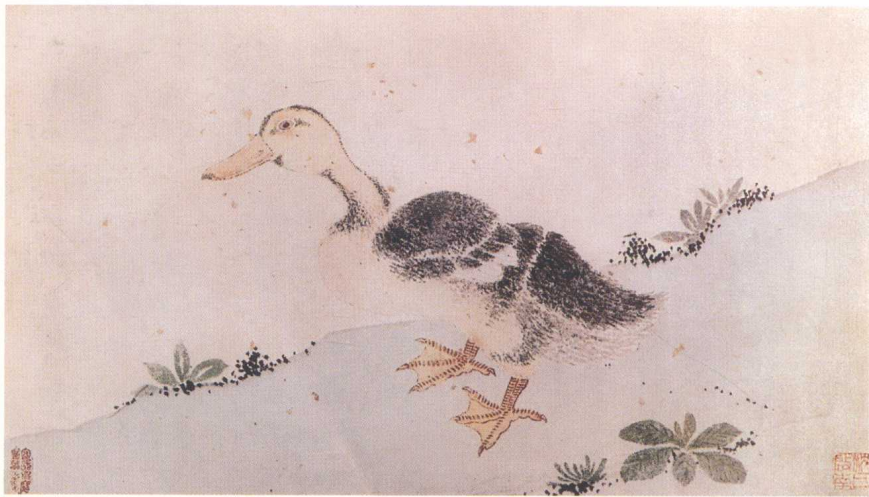

松鹤图轴 明·林良

藤”。山水宗米元章父子,萧散闲逸。传世名作有《山茶水仙图》、《瓶莲图》、《秋葵图》二轴。

徐渭(1521—1593),文学家、书画家,自称书第一、诗二、文三、画四。作花鸟恣肆老辣,水墨清华,气畅势壮,天趣盎然。黄宾虹说:“青藤白阳才不羁,绘事兼通文与诗。取神遗貌并千古,五百年下私淑之。”渭狂放,一度疯狂杀妻,锥自己头大出血,入狱后为友人救出,晚年潦倒。有代表作《荷蟹图》、《蔬果鱼蟹图》、《梧桐芭蕉图》。

恽寿平(1633—1690),初名格,以字寿平行,改字正叔,号南田,别号云溪外史,江苏武进人,家贫,早慧,晚居城东,取法徐崇嗣没骨花鸟,人称“恽派”(毗陵派、常州派),迄今仍有人宗之。作品

水禽册页 明·沈周

三友百禽图 明·边文进

花卉人物卷(之三) 明·徐渭

花鸟扇面 清·居巢

双鹤图轴 清·华岳

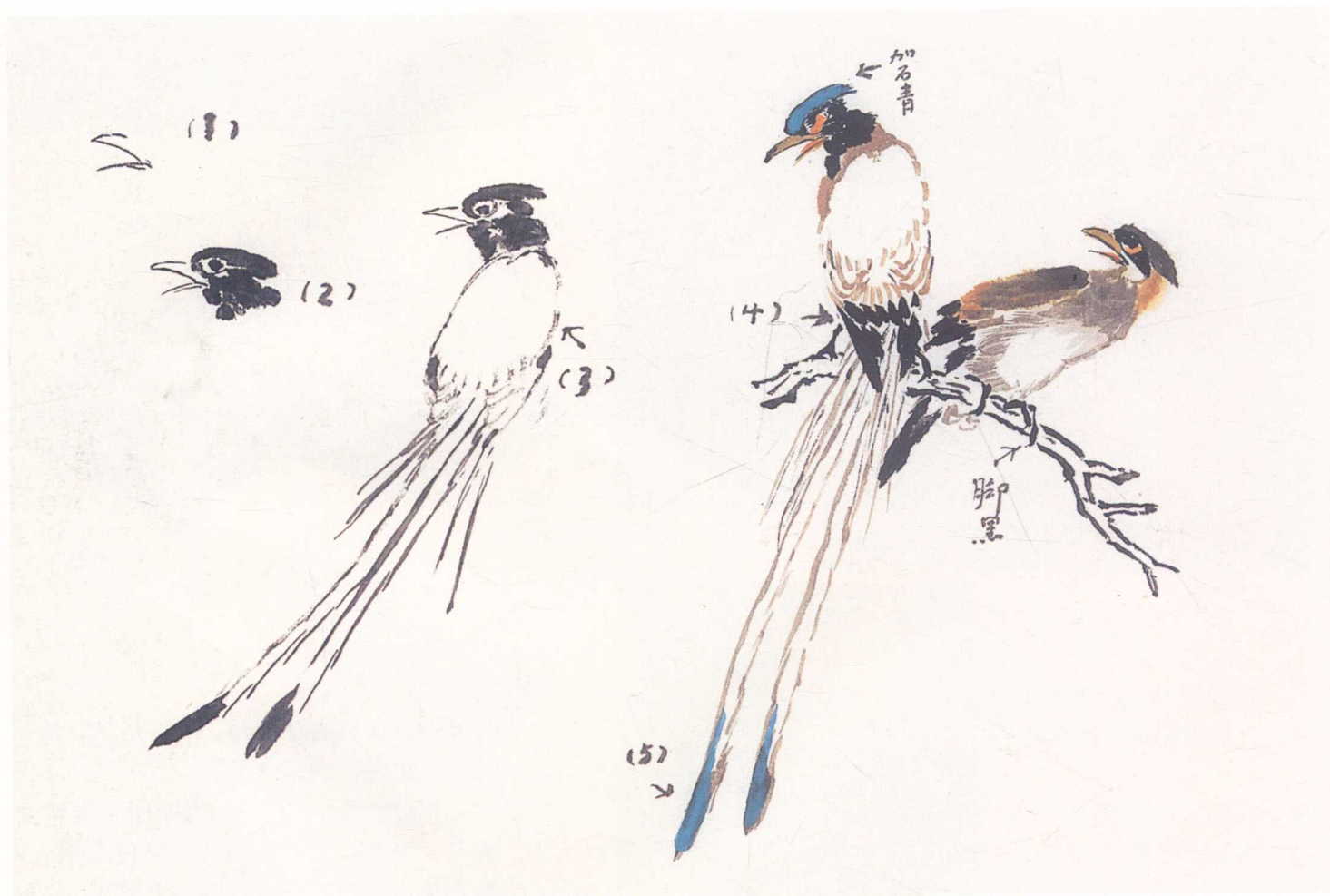
鲜丽而脱俗，山水亦佳，干笔焦墨，受光面亦用皴法，为他人所无。

华岳(1682—1756)，字秋岳，号新罗山人，布衣生，离离居士，福建上杭人，流寓扬州卖画为生，晚年卒于杭州。他是全能画家，尤精花鸟草虫走兽，远师李公麟马和之；近受恽寿平和石涛影响，工写生，形象生动，枯笔、干墨、淡彩，艳而不腻，明丽松秀，对后世启迪甚多。浙江君匋艺术馆收其作品百件，内有些精品。

此后边寿民、虚谷、齐白石诸家皆善花鸟，其生平广为人知，从略。

画花鸟步骤

画绶带步骤

画麻雀步骤

先以重笔由下而上写出墨竹一枝，点上竹节，略事整理。再写背后一枝，斜穿插过第一枝，添些细枝，向背不一，用笔松秀，与重笔有呼应。添下边两细枝，取横斜之势，避免画的重心不稳，倒向右方。

增添竹叶，由上而下，顺序行笔。叶的尖端，向四方扩展，纷披疏朗，像是写行草书，笔笔交代清楚，含糊不得。提按起落，彼此相映相生，相向相背，各得其所。细看每片小叶，下笔较重，收笔略轻，由浓及淡，风神绰约，留下后劲。

重彩画鸟头，墨勾鸟嘴，点睛，写鸟背部，色比头稍浅，写翅更轻浅，点墨使羽毛阴影质感逐渐显示，加尾部完成前边第一只鸟雏形。

三鸟皆有自己的角度，不能雷同。初点的头部，此刻显得很重要，发展余地，三只各异。

加工鸟腹部淡墨，使鸟身变圆，产生立体感。尾部加墨，如船之有舵，决定飞的去向。画鸟足，牢牢抓在竹上，与起飞的第一只呼应。

请仔细观察，三只鸟的表情用笔有何不同？再总结一下共同点。

落款，先找地方，为什么不写在左上方大空白处，而在一角落笔？要展示的是鸟，写在大块上把鸟儿压得往下沉，还是靠边一行直下挤近竹子，经对比，鸟的空间较大。

“癸未年，岳石尘一百零二岁写。”画跋的长短，字的大小，行气，字距，上齐下不齐，力求活脱，不能排算盘珠子，把构图搞得沉闷。

画跋写作贵精炼，不能有废句废字，忌与画的内容互相重复。妙语点睛，弦外余音袅袅不绝，深化画的内容，合成一体。

此处空间少，题记只记时间、作者年龄。仅写名字、某年某月的叫“穷款”。空白大了，用绝句、律诗、长歌、小令、中调、长调词曲，量体裁衣，长短、位置不能移动分毫，算找准了。诗词，先想好大意，大致有个计划。词的下阕对上阕要深入一层，否则不耐咀嚼。

画花鸟作品赏析

这是习见无奇的题材，两只八哥比歌喉。全身黑，由浅而深，层层积上，淡处透明，浓处有光，均用没骨法，画得熟练、扎实、从容，留白小线让鸟身圆雕化，嘴的黄色只涂一半，笔不到意到，我们看后不觉上部是白色，还有黄的意味。脚的黄色掺了墨，与树枝鸟身混一，不强调这几小点，被淹没反而突出了鸟头鸟尾。

鸟和树干皆黑，叶子用红，画面亮度增加，有了暖味。每位画家都应学会这种源于生活的调节力，减少沉滞，死板，过度均衡。

临习时，先练画八哥，由局部墨法到整体。试画红叶，重在叶与枝、叶与叶间关系，阴阳向背不可马虎。

菊，花繁叶密，间以白描图竹叶，构成画幅下重上轻。菊花用笔洒脱，有沾露初开之势。有了二鸟，引首章和三行小跋，调节了画面，上半幅空而不空，空中有灵气活跃，都由鸟的动势得来。

要多思，心中多多储存物象，遇到上图类似题材，起笔平平，要变挽救为增光，从活脱求气韵。若库存形象少，就陷入被动。俗话说：“养兵千日，用在一朝。”有备无患，艺不压身。

持赠庠时道兄。扇面作于岳老77岁，是他个人高峰时期（约在60—95岁）。用笔熟练秀雅，快慢、提按、行止自由。时“四人帮”刚刚倒台，人心大快，民气昭苏，众志成城和平建设，渴望总结文革十年惨重教训。叶茂果硕，生机盎然。雀儿欢欣若狂，分享父老喜气。

先生构图，密处不挤，光影流闪；疏处不空，胆大心细。久熟生拙，似巧非巧，大众喜爱，行家眼里亦有可观处，不趋时媚俗。

岳老没有红过，也没有大黑过。细水长流，保持恒温。在十年浩劫中尤为罕见。

梅溪岳石画
一百零二岁

莲花雅秀，水佩风裳，淡妆生高韵，质感柔韧。荷叶泼墨，焦墨加叶脉，经络分明。其余小叶乍卷纤纤角，大面积冷色为鸟营造氛围。水草色灰，提供了环境色。两只小鸭羽毛华丽，在荷叶伞下嬉戏，雌雄对面欢鸣，头翅色重，腰后泛白，有墨介入，添了亮光。没有人想惊扰鸟儿们，都期望它们享清静福泽，活得安详愉快。

荷花、小鸭可以分开练习，先学会一样，再合成一幅。不画鸟，把荷单独画好，也可以成为作品。