

春花卷

中国花鸟画技法丛书

ZHONGGUO HUANIAOHUA JIFA CONGSHU

墨花集

山东海培教育
赵少俨编著

西泠印社出版社

春花卷

墨花集

中国花鸟画技法丛书

赵少俨 编著
西泠印社 出版社

图书在版编目（C I P）数据

墨花集. 春花卷/ 赵少俨著. —杭州: 西泠印社出版社,
2008.10
(中国花鸟画技法丛书)
ISBN 978-7-80735-401-7

I. 墨… II. 赵… III. 水墨画: 花卉画—技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第153283号

墨花集

责任编辑 林鹏程

责任出版 李 兵

装帧设计 王 欣

出版发行 西泠印社出版社

地 址 杭州市解放路马坡巷39号

电 话 0571-87243279

经 销 全国新华书店

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 9.25

书 号 ISBN 978-7-80735-401-7

版 次 2008年10月第1版 第1次印刷

定 价 70.00元

序

中国花鸟画是世界绘画艺术百花园中的一朵奇葩。它的独特性在于，中国的画家赋予了花花草草以文化的精神，其中有人的人格和审美的情境，有画家的寄寓和情感的抒发。它表现了与现实之间的距离，又连接了与现实之间的关系。所以，文人画家们都喜欢在这个花鸟世界中，表达自己对社会、对人生的看法，郑思肖无根的兰花、八大山人翻白眼的鸟，就是最好的诠释。而这之中，梅、兰、竹、菊作为经典的题材，它所赋予的君子品格，更多的是寄寓了作者的情感和人生价值观。可以说，一脉相承的中国花鸟画的历史发展，代有才人。到了20世纪，经历了吴昌硕、齐白石而达到了一个新的高峰。这些历史上巍然耸立的群峰，给予后人有着一种望尘莫及的敬畏感。尽管当代中国画坛从事花鸟者不乏其人，但是，中国花鸟画的发展从20世纪50年代以来一直存在着历史性的困境，这就是花鸟画如何在继承中表现出时代的特色，如何在时代的特色中表现出中国花鸟画的独特性。

赵少俨和当代许多选择花鸟画的画家一样，不畏高峰和崎岖，他经过多年的努力和吸收融合，其画已经表现出了一种难得的气象。他没有固守于某个题材，专画某一种或某几种花卉，成为某某方面的王，而是在题材的多样性方面呈现出花鸟世界的丰富性，表现出“能”的特质。赵少俨的花鸟画也没有拘谨于表现中的某一种方式、方法，或者是某一种图式语言，他总是千方百计地变换着手法，使他的花鸟画呈现出多样的神采。在一种多样化的努力中，他的画给人以丰富性的感受，来之于融会贯通的努力，包括对于题跋形式的运用。题跋是中国绘画中特有的一种方式，赵少俨将题跋作为他所需要的一种形式，在这形式之外，他还用不同的书体来配合画面上的感觉，使形式突出于画面之中。

他还善于临摹一些古代画家的经典作品，用自己的方式去临摹，用自己的语言去表达。因为他有在笔墨上的努力，所以，人们并没有感觉到这是一种临摹，相反，人们却会在这种与前人的相互关系中把握到他的一种理解和表现。因此，他的笔墨在兼收并蓄中表现出了画与画之间的不同与变化，而在这不同与变化中又显现出属于他自己的风格。赵少俨无论是对齐白石，还是对八大山人、扬州八怪的种种学习和借鉴，所表现出的对于花鸟画古意的追求，出现了一种不同于古人的现代的味道。应该说，他的画和他的年龄并不相符合，他在画中透露出的古气，有老夫子的吟咏和踌躇，也有在章法上的精心和刻意。他很好地吸收了古代花鸟的基本样式，重要的是传承了现在已经不为人们重视的那种感觉，不管是水墨还是淡彩，不管是写意还是兼工带写，甚至是寥寥数笔，他都能够很好地把握住这种花鸟的感觉。而这种感觉是很多人学一辈子都没有捕捉到的。

最近，他将梅、兰、竹、菊之外的三十七种花卉集合而成《墨花集》，并附之于作画的过程，以解说不同的花卉

所对应的不同画法，这看起来是一个基础的工作，却饱含着他的种种心机。因为，在这本《墨花集》中，他不仅仅是以自己的画来解说一些具体的技法，而是用了很多前人的画来解说花鸟画创作中的相关问题，这从另一方面反映了他研习花鸟画的过程，好像是一种历史的还原。在这一还原之中，我们也可以看到他创作中的许多章法结构甚至笔法的来龙去脉。毫无疑问，他的转学多师是其成功的重要方面，如此看来，他的实践也回应了当代中国花鸟画创作中的有关问题。

中国画的教学有自己的方式和方法，虽然这些方式和方法在今天被认为是系统和科学的教学方法面前显得不系统、不科学，可是，却有其特色。在中国画的诸多教学方法中，临摹为其主要方法。学生除了临摹老师的画稿，还必不可少地要去临摹一些流传的画谱。为了培养学生，历代画家都刻意地绘制一些画谱或课徒画稿，或文或图，不断丰富和发展。当然，也有一些私传的枕中秘，表现出了一些技法的神秘性。这些中国绘画的技法图书，影响之大莫过于《芥子园画谱》。《芥子园画谱》的特色是既有宏观的系统性，又有局部的层次分析，作为初学的入门之阶，它深深影响了一代又一代的中国画画家。但是，因为印刷技术的问题，《芥子园画谱》难以反映出墨分五色的水墨效果，仅仅是一些指点迷津的基本骨架。时至现代，伴随着科技的进步以及印刷业的发达和出版业的兴盛，当代的各种技法丛书浩如繁星，赵少俨的这本《墨花集》只是沧海一粟。可是，《墨花集》却别有特色。首先是解析的花鸟品种众多，几乎囊括了中国花鸟画的所有指向；第二，他把形态结构与作画步骤结合起来，实际上是抓住了花鸟画创作的两个重要方面。形态结构是花鸟画首先要解决的问题，虽然前贤反对作画论形似，但是，正好像画人一样，与神态相关基本结构和形的准确，却是至关重要的；第三，他用历史上一些著名画家的作品作为解说的典范：如玉兰，他选用了文徵明的《玉兰》图，并辅以简要的解说。这种古为今用，避免了囿于一家之法的单一；第四，他在“创作示范”这一部分中，既有临摹前贤的作品，又有临摹加创作的内容，还有独立创作的画面。这几个方面都能从不同的角度给学画者以启发。学古而不泥古，我想这是这本技法丛书所反映出来的具有本质意义的要旨。

中国美术馆学术部主任 陈履生

2008年5月于北京

编者的话

以水墨画的或以水墨为主画的花卉称为墨花。本书的技法示范部分侧重于前者，而历代作品赏析则侧重于后者。书中所收录的三十七种花卉，按季节的先后顺序分为春花卷、夏花卷、秋冬花卷。作品中有历代名家常表现的花卉如牡丹花、桃花、荷花等，也有不常表现的花卉如鸡冠花、石榴花、夹竹桃等。另外梅、兰、竹、菊四君子将以单册的形式另行出版，所以在本集中没有收录。

作为花鸟画初学者来说，可以非常容易地画完一幅画，但他可能画不好一朵花，甚至点不好一片叶，这就需要潜心研究中国画的“笔墨”问题，因此希望本书能帮助初学者解决一点入门的途径。但因作者水平所限，很难全面地诠释中国画技法要领，如有不当之处，还望同仁给予指正。

在编写过程中，承蒙孙其峰、郎绍君、陈履生、王平、方严、张海诸前辈友人的支持与帮助，仅表谢忱！

赵少俨 2008年3月于东书房

目 录

一、牡 丹	1
二、芍 药	21
三、桃 花	34
四、杏 花	48
五、梨 花	59
六、海棠花	68
七、绣 球	77
八、鸢 尾	86
九、杜 鹃	93
十、夹竹桃	99
十一、紫 藤	104
十二、玉 兰	117
十三、辛 夷	131

一、牡丹

1. 形态结构

毛茛科芍药属，又称白术、木芍药、花王、国色天香、牡丹花等。牡丹是落叶小灌木。枝多挺生、叶片宽大、互生，2回3出羽状复叶，具长柄。顶生小叶，卵圆形至倒卵圆形，先端3~5裂，基部全缘，侧生小叶为长卵圆形，表面绿色、具白粉，平滑无毛或有短柔毛。花单、两性、顶生。花有黄、白、红、粉、紫、绿等色。牡丹是我国的特

产，也是世界名花之一。春天开花，花大而绚丽，娇艳多姿，雍容大方，富丽堂皇，历来得到人们的钟爱，被誉为花王，更有“国色”、“天香”之称，人们给予牡丹很高的评价，称它是“万万花中第一流”（徐夔《牡丹花一首》），刘禹锡更说：“唯有牡丹真国色”。牡丹在人们心中更是富贵、吉祥的象征。（图1）

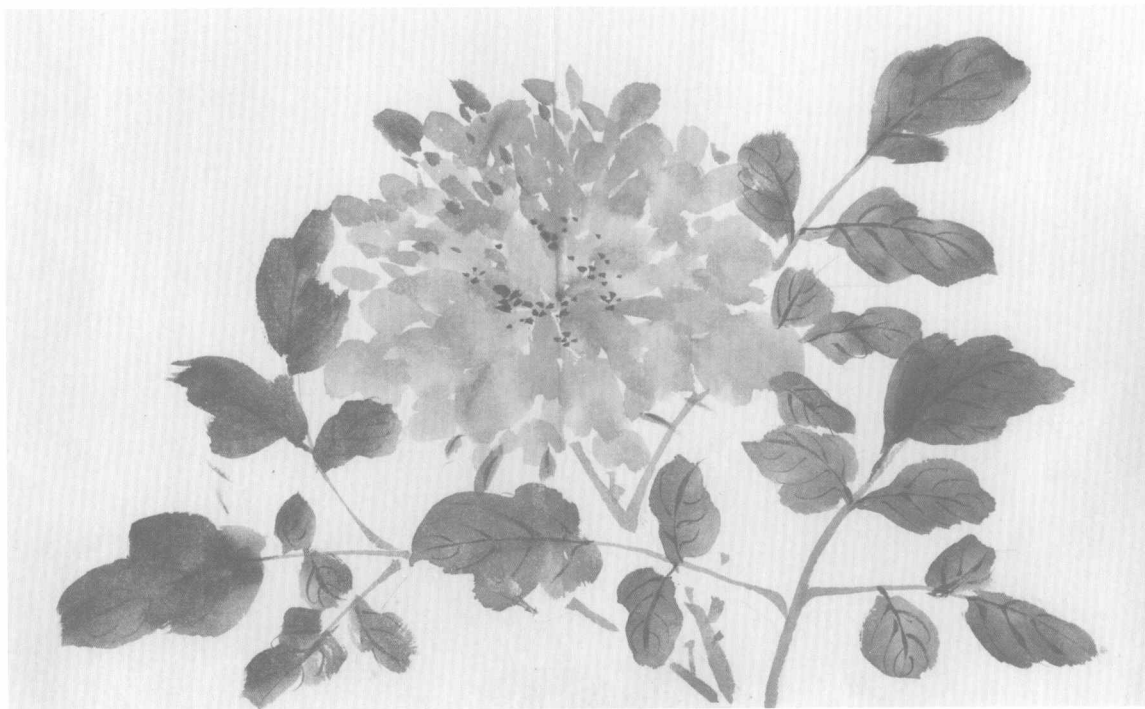

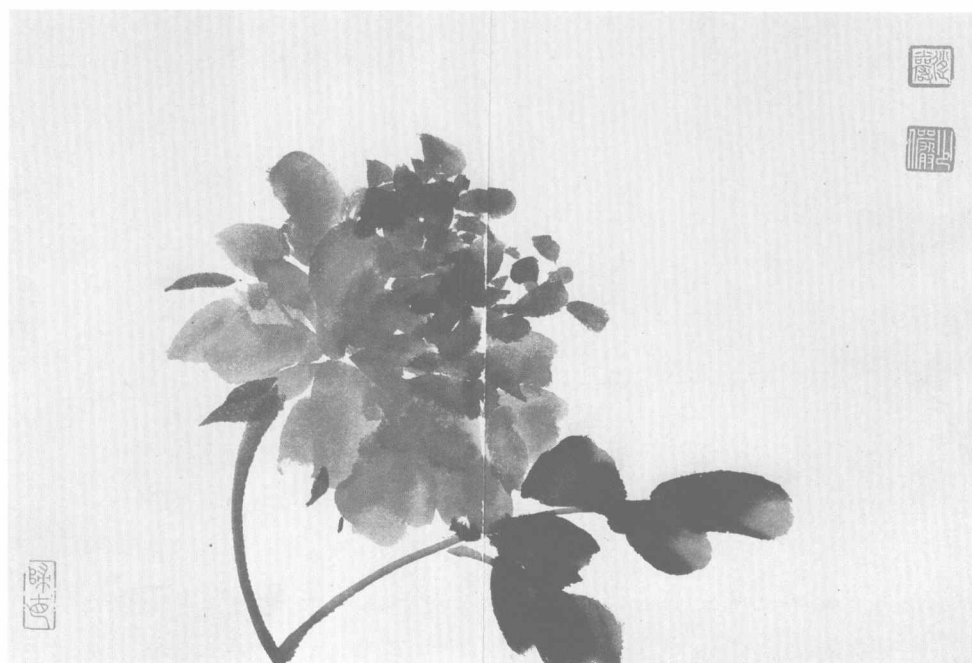
图1 布叶法

将叶子疏散开，给人以轻松闲淡之意，但在布叶时，还要分出主次关系，而且叶子的来龙去脉要交待清楚，否则易散乱。

2. 作画步骤

(1) 写意牡丹表现形式可用“双勾法”，也可用没骨点垛法，在组织花冠时，要聚到一起，不可散乱。用笔要以内小外大、内快外慢、内灵动外舒缓的节奏写出，否则容易平板、乏精神。(图2)

(2) 组织花心要用攒三聚五的方法，使其有疏密聚散的关系，用笔也要厚重、干净。

(3) 写叶用笔要慢、要厚，嫩枝要挺拔，老杆要古朴。(图3)

图4 小写意
牡丹的叶局部示范

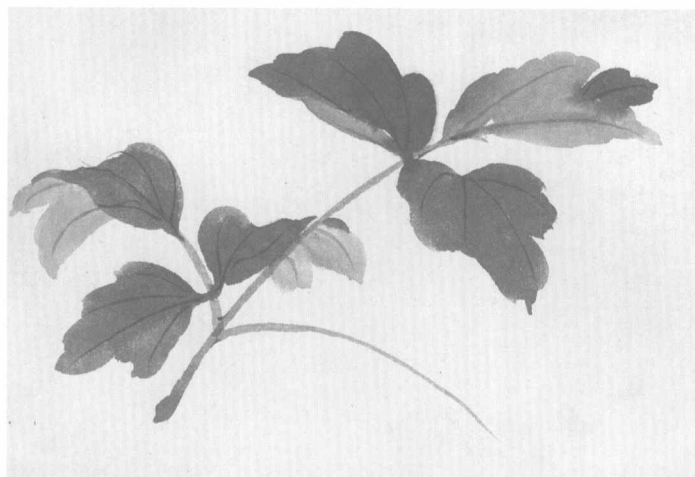

图5 小写意
牡丹的花局部示范

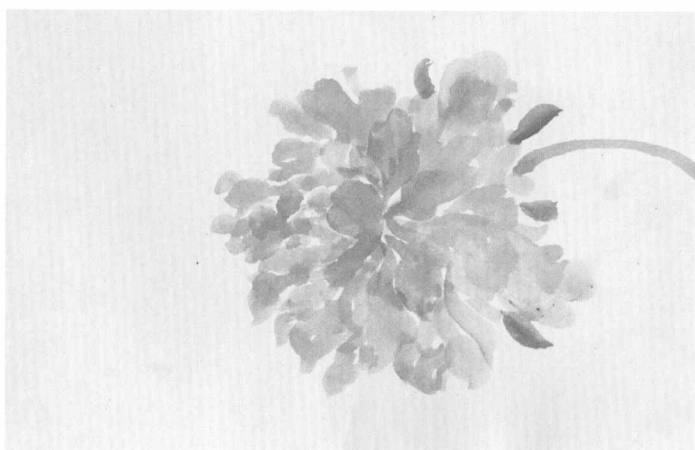

图6 大写意
组叶的局部示范

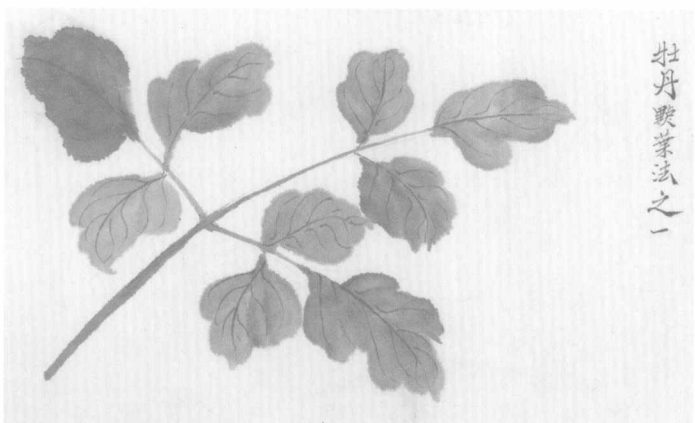
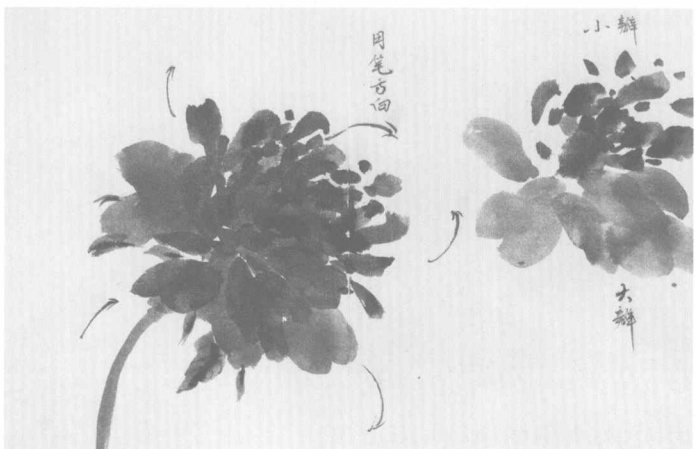

图7 大写意
牡丹的花头局部示范

3. 创作示范

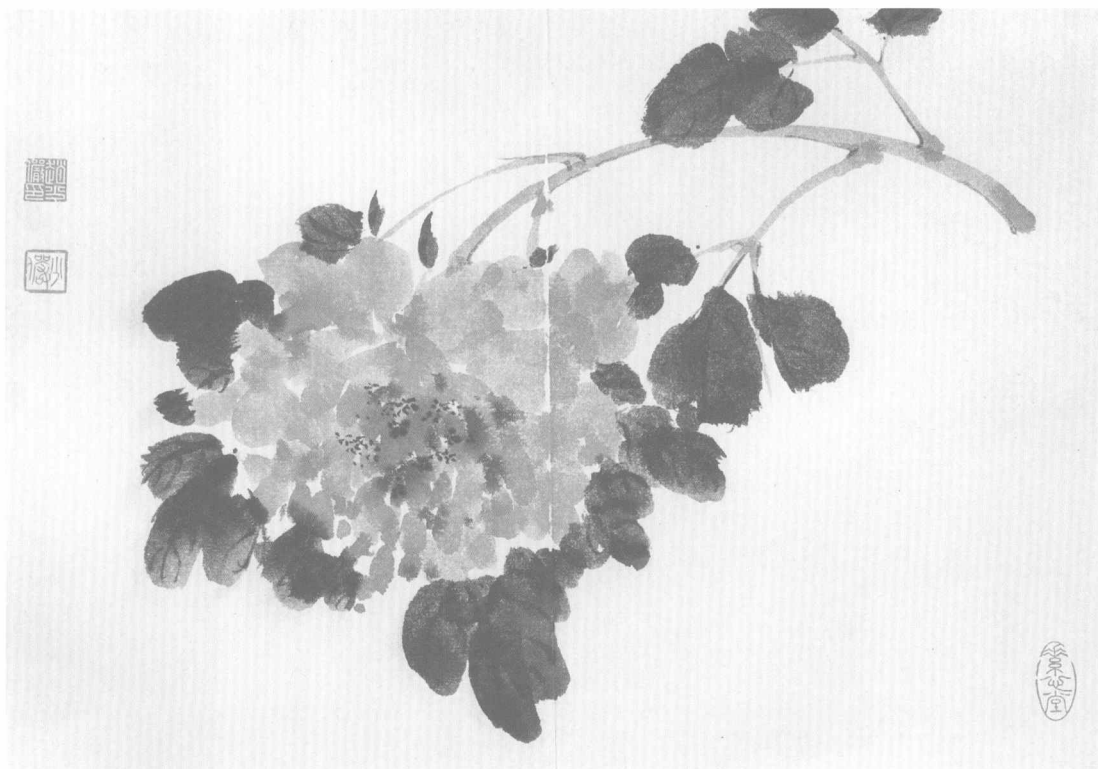

图8 布叶法 将花头包住，使观者的注意力更专一于花头。

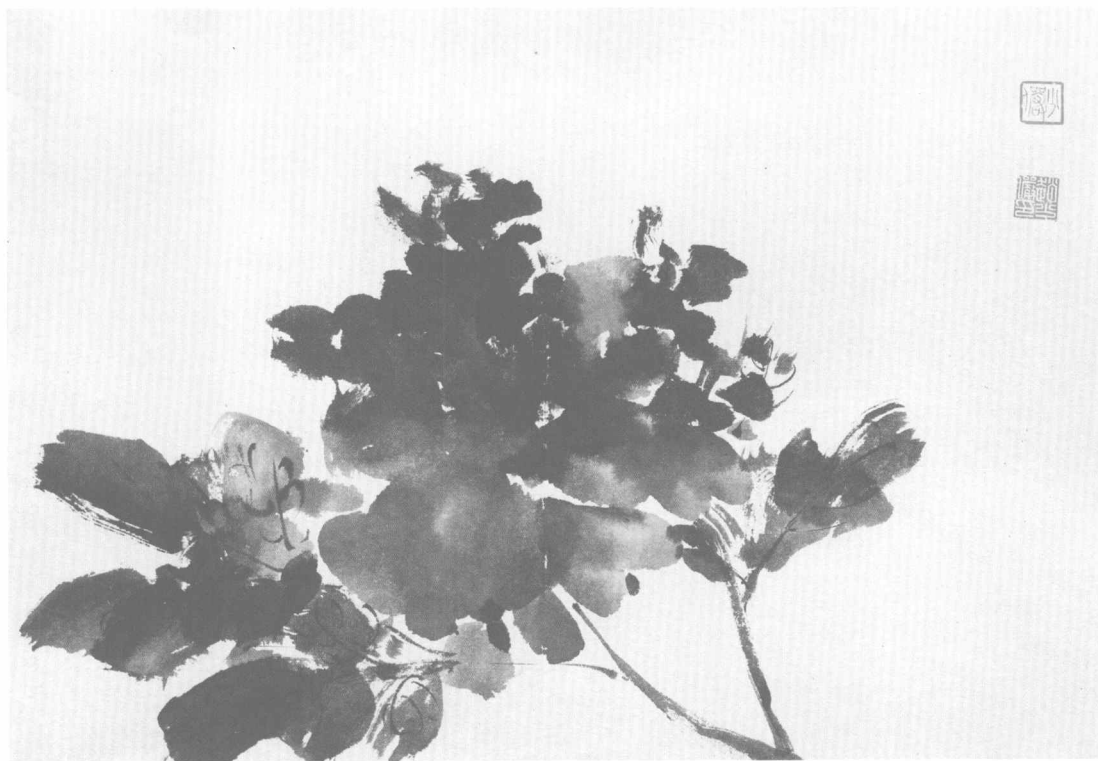

图9 赵少俨临徐渭《牡丹册》

图10 勾花点叶法

图11 创作示范一

画完牡丹补石头时，其外形与内部结构一定要与牡丹花枝叶的大势相承让，不可死搬硬套，否则其相互之间不相融合。

图12 创作示范二

牡丹右上角的小枝，与右下角石头旁的杂花起协调中心的作用。

4. 作品赏析

图13 元 王渊《牡丹图》

水墨细笔在宋代就有先例，到元代进一步发展。王渊尤精于水墨花鸟、竹石，夏文彦说他“幼习丹青，赵文敏公多指教之，故所画皆师古人，无一笔院体”。从此幅《牡丹图》可窥见一斑。

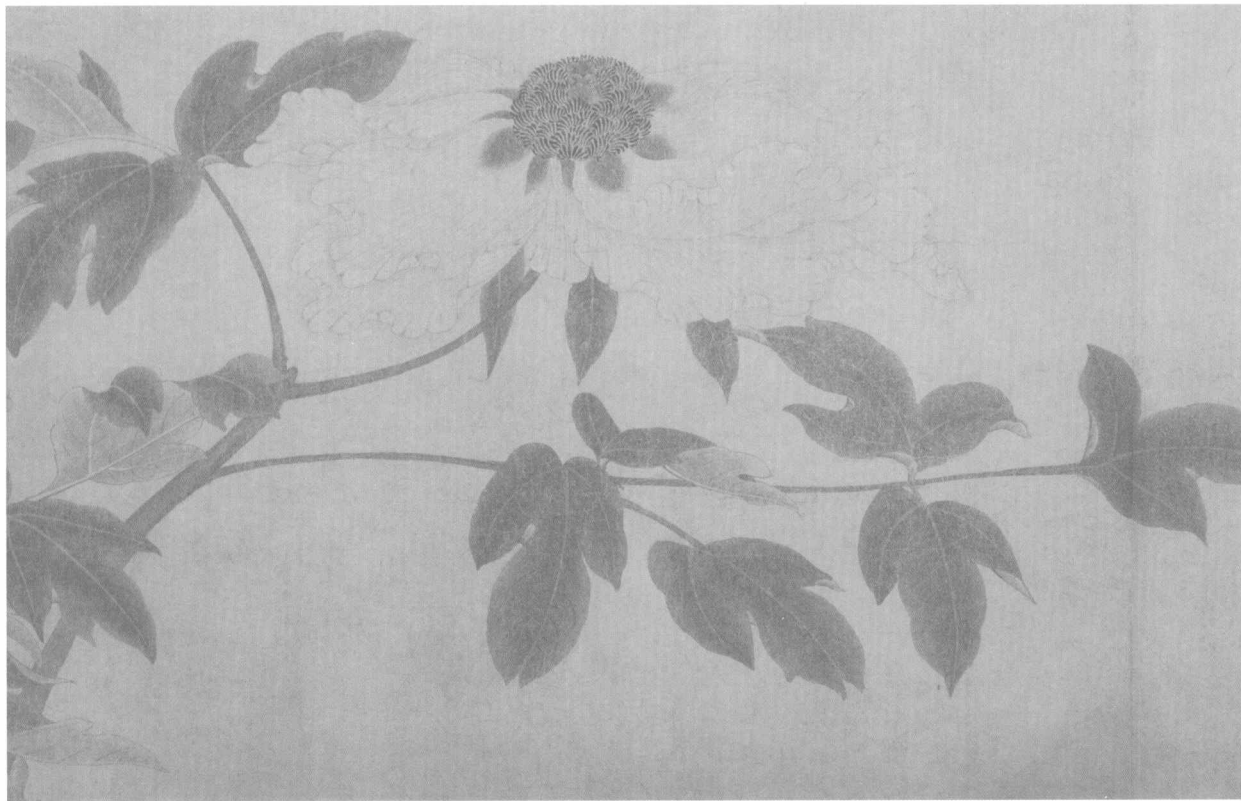

图14

图15 宋 佚名《百花图卷》

唐代张彦远在论水墨画表现力时，曾经说过，草木荣茂，“不待丹碌之采”；凤鸟之绚丽，“不待五色而缛”；是故运墨而五色具。宋人恰恰继承和发展了这一优良传统。（图14、15）

图16 明 沈周《牡丹图轴》

这幅牡丹格调古逸清丽，造型闲疏简约，花、叶、枝均用工致、放逸、老辣的笔致写出。花与叶的造型看似芍药，但基部有木本枝杆还属牡丹。看来画家尚笔意，而又不尚对其外形的刻板描写。总之，使画面相互协调方能自然生动。

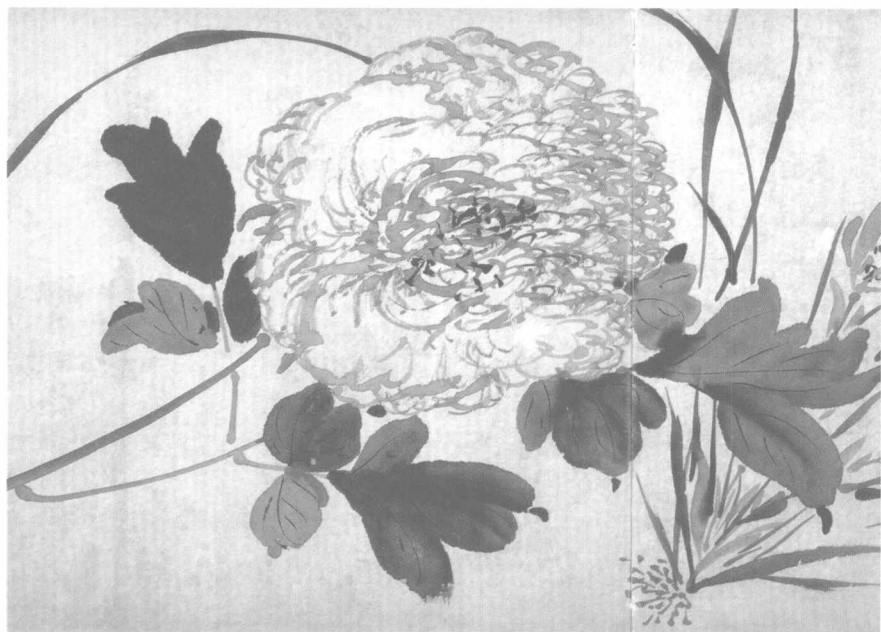

图17 明 周之冕《墨花图卷》

周之冕学陈淳，此幅中的叶脉勾得很细，但却很遒劲，能压得住纸，所以不浮。