

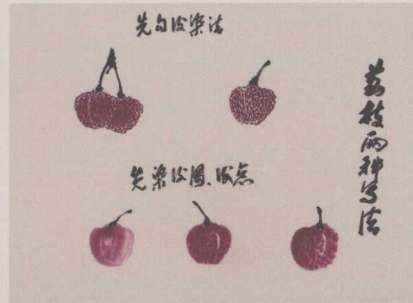
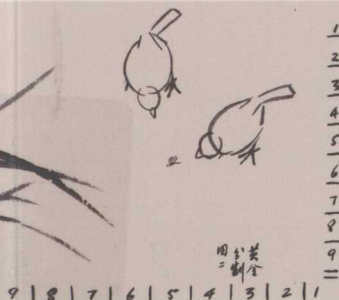

YELUYEHUAN | AOHUAI | FA

紫绿野

花鸟画技法

◇叶绿野 著 张铁威 编

岭南美术出版社

叶绿野 当代名家国画技法丛书
YELUYE HUANIAOHUA JIFA 花鸟画技法

◇叶绿野 著 张铁威 编

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

叶绿野·花鸟画技法 / 叶绿野著; 张铁威编. —广州: 岭南
美术出版社, 2010.6
(当代名家国画技法丛书)
ISBN 978-7-5362-4347-7

I. ①叶… II. ①叶…②张… III. ①花鸟画—技法 (美术)
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第104596号

丛书策划: 刘向上
责任编辑: 刘向上 杨国昕
责任技编: 许伟群

叶绿野·花鸟画技法

出版、总发行: 岭南美术出版社 网址: www.lnaph.com
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2010年6月第1版
2010年6月第1次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 4
印 数: 1—3000

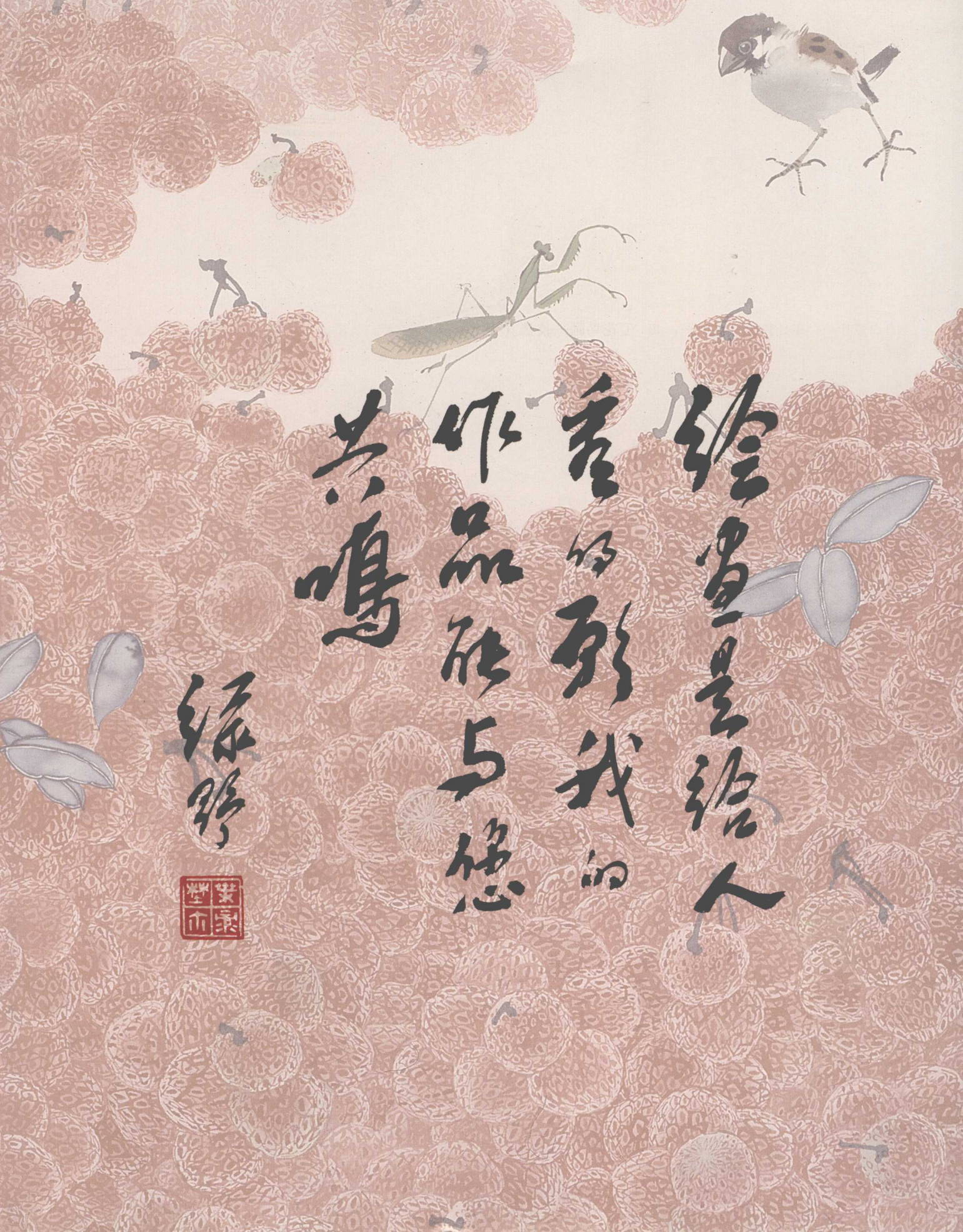
ISBN 978-7-5362-4347-7

定 价: 28.00元

繪畫是給人
 看的我的
 作品能与您
 共鳴

徐碧

叶绿野简介

叶绿野，1922年生，籍贯广东省龙川县通衢镇虎头山人。现为中国美术家协会会员，广州美术学院教授。

叶绿野早年受业于高剑父，深得岭南画派精髓，画艺被“高氏”誉为雅淡而富诗意。及壮，潜心研究花鸟画的发展与创新，吸纳古今笔墨，融汇中西技法。其作品突破折枝花鸟画的程式，追求画面的宽阔感、纵深感、具象感和质量感。古稀之后，道法自然，心画一体。倾力探索传统精神与现代理念的传承、融合和光大，描绘生命实感，解悟人生真谛。其画弥漫的平静、平淡、平和、平常之意韵，凸显了岭南文化和广东人精神，开拓了花鸟画雅俗共赏的新境界。

1991年叶绿野受聘为广东省中国画研究会理事和“岭南画派纪念馆”董事，1994年受聘为“高剑父纪念馆”艺术顾问，1998年受聘为香港美术学院荣誉教授。2002年，中国美术家协会、北京文史研究馆、广东省美术家协会、广州美术学院、广州市文史研究馆、广东美术馆等单位为了对叶绿野的艺术成就作较系统的研究，共同主办了“叶绿野——润泽的岭南”展览和举办相关研讨会，于当年的10月在广东美术馆首展，于2004年6月在北京中国美术馆再次展出。这次展出和研讨会，对中国画、特别是对当代岭南画坛的研究有着十分重要的意义。2006年12月，叶绿野家乡河源市为其建造叶绿野美术馆。

编者的话

叶绿野是岭南画派创始人之一高剑父晚年的入室弟子，可谓是该画派“根正苗红”的嫡传弟子。在人们印象中，岭南画派后传的弟子，其作品里大多都有某种师承的印痕，如“赵式花鸟”、“黎式山水”，程式化的痕迹比较明显。叶先生的则有所不同。他的花鸟画，无论是构图、意境、用笔、造型等都没有明显的高氏烙印，而是自有一种清新、别致、生动、自然、平和的面貌与气息。这在师徒传授的旧式教学模式中，能自立面目而屹立于画坛，实属不易。基于此，也就有值得对叶氏技法作一番研究与剖析的必要了。

巧得很，笔者一直珍藏着叶绿野老师于1990年刊于《花鸟世界报》的技法连载剪报资料。那是当时叶老师为配合广州新时代影音公司出品发行的《叶绿野花鸟画技法》录像带而配写的文字脚本及教学范画。从该技法资料中，我们可以看出，叶老师师承高氏的同时，在许多方面还有着自己的独立思索与实践的，比如：构图布局方面所提出的“黄金分割”，雀鸟方面的“宁方勿圆，强化特征，注重情趣”，技法上的“工与意”、“撞与写”相结合等等，莫不显露出叶老师既继承又有所创新的可贵艺术精神。

为便于习画者更易理解技法要点，编辑本书时，遴选了大量的叶绿野作品实例或作品局部，从中读者可以比较从理论到应用的转换关系，最终达到学以致用目的。

叶绿野老师长期执教于广州美术学院，有着丰富的教学经验，这本由他亲自撰写的技法书，文字简明易懂，技法层层剖述，具体而深入。这既是叶老师长期创作积累的可贵经验，也是喜爱学习花鸟画者理想的示范教材。

张铁威

2009年12月11日清晨于羊城珠江南岸海阔轩

目录 Contents

当代名家国画技法丛书
叶绿野花鸟画技法

花鸟画发展简述

1

花鸟画的构图

3

- 一、位置安排 3
- 二、均衡稳定 4
- 三、对比 5
 - (一) 集中与分散的对比 5
 - (二) 大与小的对比 6
 - (三) 面与点的对比 6
 - (四) 面与线的对比 7
- 四、空白 8
- 五、构图选例 9

花鸟画实用技法之一 撞粉和撞水法

12

- 一、撞粉和撞水法的应用 12
 - 海棠
- 二、撞粉和撞水法的应用 14
 - 木瓜
- 三、撞粉和撞水法的应用 15
 - 枇杷

花鸟画实用技法之二 破墨法

16

- 一、浓破淡 16
- 二、淡破浓 17
- 三、破墨法的应用 18
 - 芋头

花鸟画实用技法之三
鸟的写法

19

一、鸟的形体结构	19
1. 鸟头	19
2. 鸟身	20
3. 鸟脚	21
二、写鸟的步骤	22
(一) 鸟头的写法	22
(二) 鸟身的写法	22
1. 工笔的写法	22
2. 小写意的写法	22
(三) 鸟脚的写法	23
1. 勾勒写法	23
2. 没骨写法	23
三、鸟的写法应用之一：麻雀	24
四、鸟的写法应用之二：孔雀	26
(一) 孔雀头的写法	26
(二) 孔雀颈的写法	26
(三) 孔雀身的写法	27
(四) 孔雀尾部的写法	27
(五) 孔雀脚的写法	28
五、鸟的写法应用之三：八哥	30
六、鸟的各种形态范例	32

花鸟画实用技法之四
荔枝的写法

38

一、荔枝的写法	38
1. 先勾后染法	38
2. 先染后圈法	38
二、荔枝叶的写法	38
三、荔枝树干的写法	38

临摹与写生

40

1. 观察与分析	40
2. 提炼和取舍	41

结束语

42

作品欣赏

43

〔 花鸟画发展简述 〕

花鸟画渊源悠长，远在秦汉之前，在我国各种工艺品上已有出现丰富多彩的花卉纹样。到了五代，花鸟画开始脱离作为人物画点缀和配景的地位，成为中国绘画艺术中独立的科目。

南唐的徐熙，创造了以落笔为枝叶，然后敷色的做法。水墨淡彩有神韵生动、超逸古雅的特点。西蜀黄筌在宫廷画院，承刁光胤的画风，有工致妍丽、金碧辉煌的风格。故当时有“黄家富贵、徐家野逸”的评语。徐熙、黄筌这两大派的没骨法和勾勒法，被视为中国花鸟画发展的正宗，千百年来都一直使用并不断发展，从此花鸟画和人物画、山水画三足鼎立，各臻其妙。

宋以来花鸟画日益繁荣，深入细致地观察，真实生动地表现和抒发对大自然的赞美，从而发展出与诗文结合，追求诗情画意，借助自然、生活形态的美，传之于笔墨，来传达作者内心深处的思想感情，借物言志，借景抒情地向哲理发展，开始使花鸟画摆脱了自然主义的束缚。笔墨求高简和独创性，为中国花鸟画绽放出灿烂异彩。

宋代主要的花鸟画家有黄居寀、赵昌、易吉、崔白等。南宋的花鸟画家有李迪、李安忠、林椿、梁楷等。

宋代 黄居寀 花卉写生图册

宋代 林椿 梅竹寒禽图

宋代 崔白 寒雀图 (局部)

元代前期继承了宋代的工笔重彩花鸟画，后来尝试作水墨花鸟画者日益增多，以水墨写竹、梅、兰、菊颇为流行，在文人士大夫中间出现了一些专攻墨竹或墨梅的名家，花鸟画家以王渊成就最高，墨竹以李衍最为卓越，墨梅以王冕最为杰出。

明代的花鸟画，除继承前代的院体工笔画外，又产生了雄肆超脱、生趣洋溢的写意画家，如王绂、夏昞、孙隆、陈淳、徐渭、林良，勾花点叶的周之冕等也自立新意。

清代，康熙乾隆时期的八大、石涛，以简练传神的笔墨，不拘形体地倾吐作者思想感情。继而金农、郑板桥、黄慎、罗聘、李鱓、汪士慎、闵贞，形成了扬州派，受徐渭、朱耷、石涛等人启迪和影响，主张不拘前人陈规成法，自抒胸臆，发展各自的个性和独特风格。清代后期的赵之谦、虚谷、任熊、任伯年、吴昌硕等融合勾勒与写意各法，发展了上海派。而齐白石、潘天寿个性强烈的画风，一直影响新中国成立以来画坛。

清末民初，广东有居巢、居廉，世称“二居”，是恽寿平之后，运用没骨法最有创造性的花鸟画家。以后有高剑父、陈树人、高奇峰三位，以异军突起之势，提倡新国画运动，反对墨守成法，而主张国画要创新，反映现实生活，笔墨当随时代，中为本洋为用的中西合璧，从众多的姊妹艺术中吸收养分，运用光色效果，发展了撞水撞粉技法、渲染法，丰富了国画的色彩，增强了中国画的表现能力，为中国画输入新的血液，开拓了前景，焕发了青春，创立了“岭南画派”，它以更新的姿态，活跃于艺术之林。

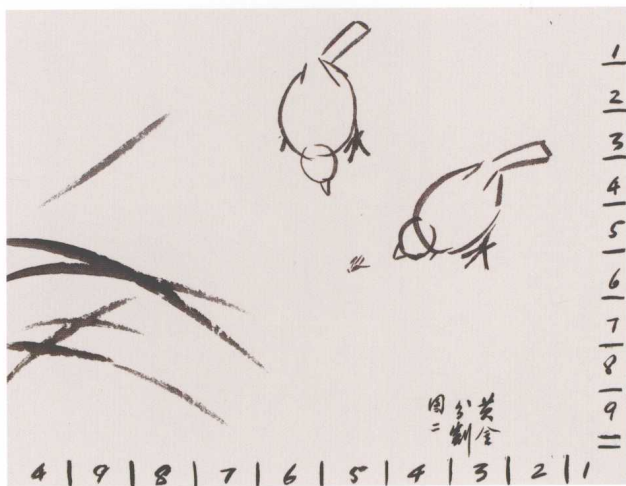
【 花鸟画的构图 】

构图是将在现实生活中，通过写生收集的素材，经过提炼加工组织成独立的画幅。它应该是能够突出主题、多样统一的。构图要从生活现实出发，研究对象的生长规律和生活习性，以作为组织构图搞好创作的向导，再参考有关构图法则进行反复推敲，才能推陈出新，创作出丰富多彩、生动活泼的花鸟画作品来。

一、位置安排

位置安排，就是在一张白纸上，把所要画的主要东西，放在一个适当的位置上，使之成为一幅完整的画面。实践证明，用古希腊的“黄金分割”理论最为稳当，就是把一张纸分成十等份，把十分之四或十分之六处作为重点(也可以把十分之三或十分之七处作为重点)，把主要的东西放在十分之六处，然后向对面方向发展(如下图)。

如果从纸外向纸内伸入，或从纸内向纸外伸出，也从纸边的十分之四或十分之六处伸入或伸出(当然也可从十分之三或十分之七处伸入或伸出)，较为稳当，偏得太大就不好布局。初学者切忌五对五、对角线式构图。

二、均衡稳定

均衡又称为平衡，是指支点两边的力距相等，处于稳定状态。在绘画中，“均衡”的概念，不仅是单纯的绝对的力量的平衡关系，主要是指视觉中所获得的平衡感。均衡稳定，是人们乐于接受的美感之一，它有着柔和、舒适安静的情绪。

画面上的均衡，像旧式的秤，秤盘里放的东西越多，秤锤就得拉得越开，方能使秤杆得到均衡。一般来说，重左边则轻右边，重上边则轻下边，重右上角则轻左下角，重左上角则轻右下角。

三、对比

对比是一个美的形式法则，它是强调统一体的差异部分，使之互相衬托，鲜明地突出各自的特点，产生强烈的对比效果，是绘画艺术常用的手法。

对比法的运用相当多，如集中与分散的对比，大与小的对比，块面与线的对比，干与湿的对比，形状的方与圆的对比，色彩冷暖的对比，黑白的对比……现择其主要的分述如下：

（一）集中与分散的对比

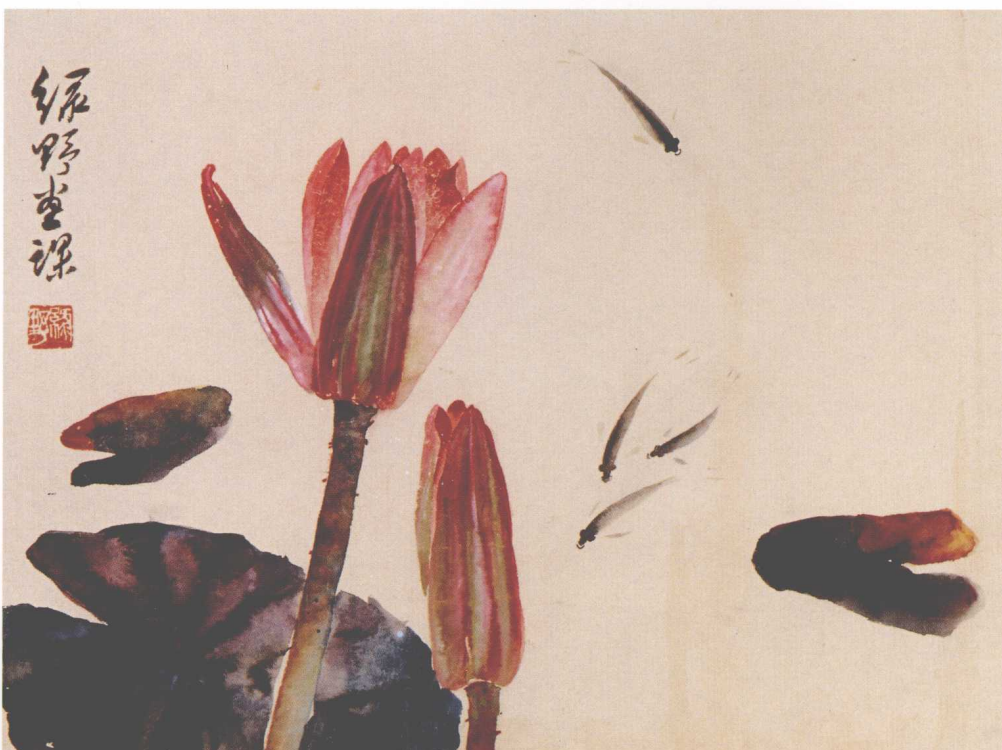
它就是常规说的疏密聚散，“密不通风，疏能跑马”。当然，这样说法是一种形容比喻，不能把它绝对化。但也说明了一条规律，就是要求疏与密的对立面要明显而强烈，才能层次分明、重点突出，在具体安排时要注意密中有疏，疏中有密的穿插，使画面多变化而富有韵律。

(二) 大与小的对比

(三) 面与点的对比

(四) 面与线的对比

四、空白

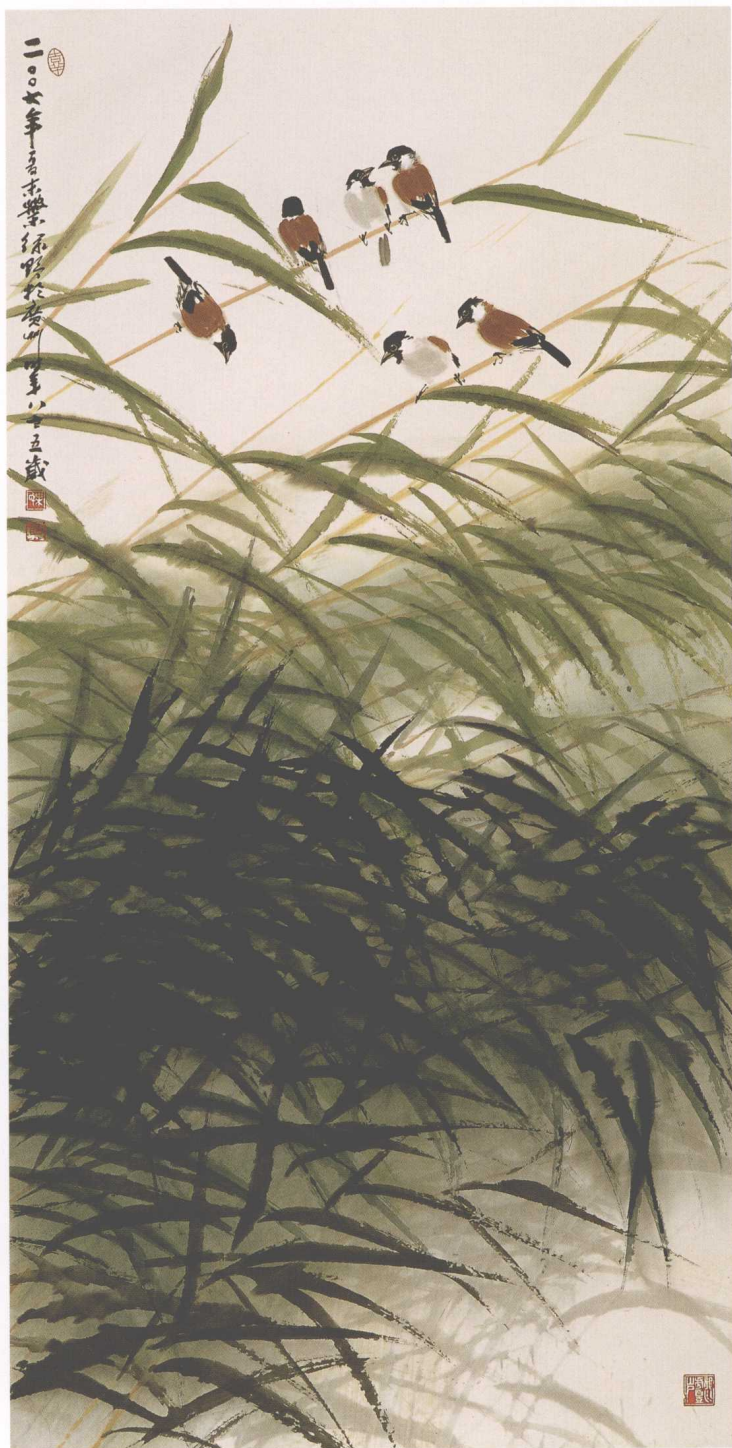
空白是画的重要组成部分。空白要使人感到透气，花与花之间的空白，鸟与花之间的空白，不是一片白纸，而是使人感觉到这空白是给花和鸟的精神所占领了，也就是空白之中有画了。

检查一幅画的构图好坏，可以从空白中去检查。空白要由各种不同形体组成一幅画面，空白不要成规则的几何形体，要参差错落，富于变化。如果空白相等，就显得呆板，如果空白太均匀，那么主体的位置就太适中了。

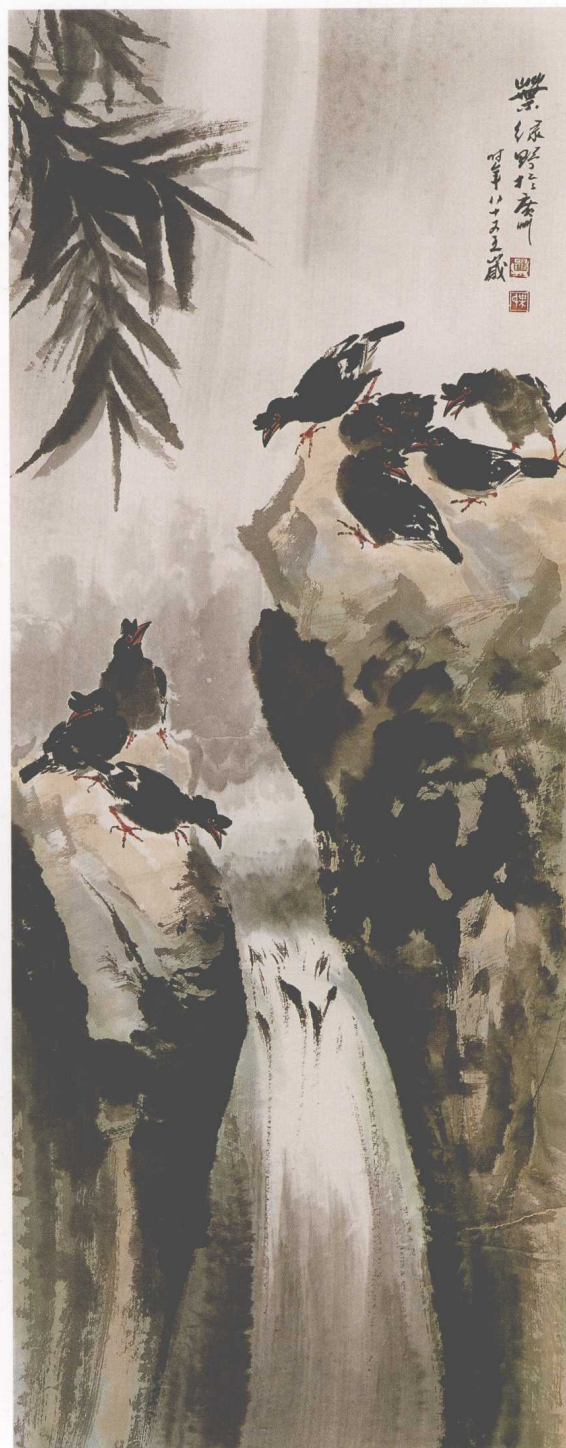

花鸟画的构图是有法而无定法，上述所提的只是一般的规律性，真正运用起来灵活性是很大的。同时还得到现实生活中去验证和补充修正，从生活中来，到生活中去，反复实验方能真正理解和运用，熟能生巧，然后才能进而走险出新，创作出更完美别致的花鸟画作品来。

五、构图选例

斜向出枝式

竖向置景式