

自学技法丛书

中国画

教学画稿

栾祿章 整理

郭西河

辽宁美术出版社

自学技法丛书

郭西河
名家教课画稿

花鸟·草虫

· 自学技法丛书 ·

郭西河

名家教课画稿

花鸟 · 草虫

郭西河遗稿 · 栾禄璋整理

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

郭西河名家教课画稿, 花鸟/郭西河绘, 一沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.5

ISBN 7-5314-2430-4

I. 郭… II. 郭… III. ①国画-技法(美术)-自学参考资料②花鸟画-技法(美术)-自学参考资料
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 24655 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 12 千字 印张: 10

印数: 1 — 3000 册

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 胡 蓉 吴 玫 责任校对: 王 岩 张亚迪 孙 红

封面设计: 栾禄璋 曲 薇 版式设计: 禄 璋 技术编辑: 王 东

定价: 68.00 元

郭西河

1917-1995.12

郭西河先生，字伴云。著名花鸟画家，美术教育家。1917年生于北平，原籍浙江绍兴。郭西河先生生前是中国美术家协会会员、辽宁美术家协会顾问、辽宁中国画研究会副会长、河北省画院名誉顾问、鲁迅美术学院教授。

先生自幼受家庭熏陶酷爱绘画，少年就读于辅仁大学附中时便成为著名画家王雪涛的入室弟子。1940年毕业于北平艺专，受业于艺术大师齐白石、黄宾虹、张大千诸前辈。40年代就曾是中国画研究会会员、湖北画会会员。1961年应聘到鲁迅美术学院任教。

先生的花鸟艺术汲取诸家所长，以为己有，艺术创作上尊承“外师造化，中得心源”的写意传统，作画形神兼备、情意相融；用笔纵横恣肆，沉着多变，笔墨淋漓酣畅，着色浓郁高雅；布局灵变、清新俊逸，风格洒脱。

先生生前爱好广泛，除书法、金石外还对文学、戏曲、影、视、剧等广泛涉猎，并从这些姊妹艺术中汲取营养、开拓视野，使其艺术创作逐步升华，不求功利、耕学育人、勤勤恳恳，就是患了脑血栓，仍借助轮椅，作画也从不歇笔，不知疲倦，多年来作画不可计数。作品多次在国内外巡展，其影响尤以日本、东南亚地区为广，被各国友人及国内各大博物馆等处珍藏，所著《写意花卉》再版六次，《写意花鸟画技法》被再版七次，可见其作品深受人们喜爱。晚年出版有《郭西河画集》。

目录

序.....

蔬果花卉篇..... 8

兰花画法..... 9

竹的画法..... 13

梅花画法..... 18

菊花画法..... 25

荷花画法..... 27

牡丹画法..... 31

月季画法..... 35

蜀葵与秋葵画法..... 40

山茶花画法..... 42

枇杷画法..... 46

蝴蝶兰画法..... 49

葡萄画法..... 51

紫藤画法..... 54

牵牛花画法..... 57

水仙画法..... 59

鸡冠花画法..... 62

石榴画法..... 63

山楂、杏、苹果画法..... 65

柿子画法..... 68

丝瓜画法..... 69

蔬菜画法..... 71

小结..... 74

草虫禽鸟篇..... 78

纺织娘画法..... 79

蝗虫画法..... 83

蚱蜢画法..... 84

螳螂画法..... 87

蝈蝈与蟋蟀画法..... 91

蜻蜓画法..... 93

蜂的画法..... 97

天牛画法..... 99

蝉的画法..... 102

蝴蝶画法..... 104

八哥与喜鹊画法..... 107

翠鸟画法..... 113

麻雀画法..... 116

小型鸟雀画法..... 123

鸳鸯、锦鸡、寿带画法..... 127

鸡的画法..... 133

鹰的画法..... 139

鸭的画法..... 140

鹤的画法..... 141

附：作品欣赏..... 143

鲁迅美术学院郭西河教授是位德高望重的美术教育家和著名中国画家，以写意花鸟画而闻名于海内外。

先生幼年秉承家学，早在少年就读于辅仁大学附中时，就成为当代花鸟画大家王雪涛先生的入室弟子，深得导师写意花鸟画的精髓。1940年毕业于国立北平艺术专科学校，受教于齐白石、黄宾虹、张大千等诸位大师。名师出高徒，先生学画异常刻苦，汲取诸家所长，以为己有，艺术创作秉承“外师造化，中得心源”的写意传统，作画形神兼备，情意相融，笔墨淋漓酣畅，浓郁雅丽，布局灵变，清新俊逸，风格潇洒而高雅。自1961年应聘到鲁迅美术学院任教，先生在数十年从事教学与创作中，勤奋不倦，情寄为百花写照，为鸟虫传情，全神贯注，孜孜以求，不断地从生活中捕捉形象，探索花鸟画的创新，使其作品逐渐形成了自己的风格。于翎毛、花卉、蔬果草虫、鳞介动物，无所不能，无所不精。他的画路之广，为同时代画家所罕见。因而先生生前国内外征求他的作品甚众，有应接不暇之势，可见其影响深远。

先生尤擅画梅花和芙蕖（荷花），画如其人，“出淤泥而不染”是先生一生为人律己的风格，“梅花香自苦寒来”乃是先生一生从艺育人的准则。他胸怀豁达，开朗，谦逊无私，不求功利；修善广博，学识丰厚，耕学育人，呕心沥血，经常诚喻晚辈“读万卷书，行万里路”，倡导写生、写意、师古三者为一炉的创作原则。几十年来为国家培养了大批绘画人材，深受学生们的爱戴。

记得在20多年前，我与先生一起去杭州，在“花岗观鱼”写生金鱼，回到住地我用毛笔随便涂抹，先生见了，说有意思，你看金鱼不也是个小生灵吗？接着给我示范，一边画，一边说：“齐白石老先生有句名言：画画要在‘似与不似之间’，太似为媚俗，不似为欺世，你画的太似，我有时也这样画，但你不必学我，学我者死，应在生活中观察，融进自我，成为自己的风格，明天咱们还到那去，你再看看金鱼是怎样游动的，通过它们的游动，又会想起什么？”

回来后，我开始“放任自流”起来，不知画了多少金鱼，总之越发不可收拾。

如今先生已作古，但他那音容笑貌，依然留在我的心中。特别是每当看到老师给我的那些范画就想起他那谦虚，对后学的爱护，常说不必学他，要走自己的路，这里含有大道理，又蕴藏着先生对后学寄予多么大的期望啊！虽然到现在我还没有领悟到真谛，但我却始终按先生教诲画着……

现在要将先生生前教学画稿，应读者需要重新整理出版，看到那些遗稿，笔墨犹香，好多是在我上美院学习期间为我们所用。一晃四十余年过去，回首当年，似乎先生正在伏案绘荷写梅，著书立说，与我纵论古今丹青，是何等豪爽亲切。言犹在耳，人却已逝去，一种怀念深情，油然而生。今天让我执笔整理，虽然我与先生有四十余年的交往，经常聆听先生的教诲，无论是在家庭、生活、学习、工作以及做人处事等方面，无时不在关怀、鼓励着我，然而要面对这大量的遗稿，将先生的画理、画法以及那博大精深的学问，通过文字表述出来，实难从心，好在，见画如见人，先生虽然出版了许多书，但其中许多画作从未面世，很有必要介绍给读者。这本书要求只谈方法，不论内涵哲理，更多的留给读者品评，似乎也算好写，故此大胆冒昧整理出来，遗漏甚众，所幸先生在世之际，曾出版有《写意花卉》、《写意花鸟画技法》、《郭西河画集》等诸书，报纸也常有专题报导，读者可从中了解先生做人、处事、接物、生活、教学诸方面，不用在此重复。先生的遗稿得以出版，人虽去，他那独具风采的画作必将继续影响着当代花鸟画艺坛，能为民族绘画艺术留下宝贵的财富，是为幸。

在这里要特别提出郭老夫人赵晋荣老师，在清理郭老遗物时将其画稿清理保存珍视至今，实属不易，功德无量！藉此郭老所教过的全体学生对师母深表敬佩之至！祝愿师母长寿！以为序。

· 蔬果花卉篇 ·

兰花芳郁、高洁，姿态潇洒。历来被作为高尚品格和情操的象征。有春兰、蕙兰之分，一梗一花为兰，一梗数花为蕙。花六瓣，内外各三瓣，内瓣中有一唇瓣，由于形状变态，故在写意画时，每花只画五瓣。

画兰主要注意叶的穿插和组织，这也是所有草本植物画法的基本规律，学习时要掌握其要点，多作练习，才能自如掌握。

画兰花叶，撇叶时要自然，注意左右关系，多而不乱，少而不疏，疏密得当。先用焦墨画前面的叶，深叶撇完后，再以淡墨撇浅叶增加层次。

兰的花为六瓣，三大三小。注意画花的偃仰，正反，含苞和开放。

花点成后，即点花心，通常以三点代之，表示为花心。

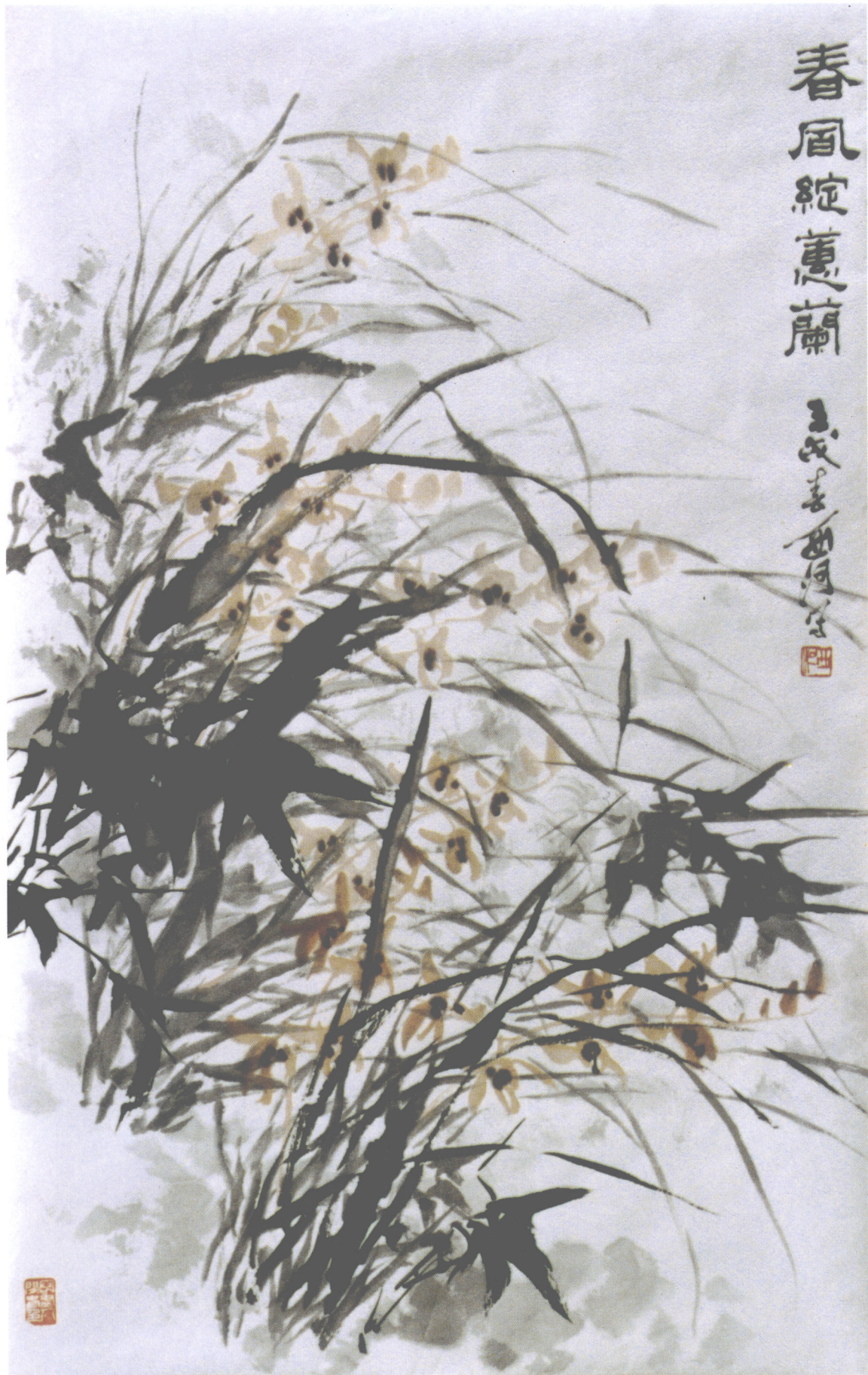

画好兰花是学习写意花鸟画的重要基本功，若和其他花鸟、山石、蔬果相组合、映衬更为生动。

春風綻蕙蘭

吳昌碩

幽蘭生山谷
自有香人識
只因馨香故
求者遍山隅

西河頭記

· 竹的画法 ·

翠竹，历来被作为品德高尚、情操磊落的象征，故与梅、兰、菊合称为四君子。画家将它列为专门的画科，《芥子园画谱》就对竹叶的画法分为“人字”、“个字”、“介字”等等点法。这里就竹叶、竹杆及叶与枝等变化分述于下，并非说非按此法不可。

画竹叶时，平时要多观察竹叶之变化，上出枝、下出枝、斜出枝之变异，“个字”、“介字”、“人字”点等手法灵活结合，方显得生动。

