

自学技法丛书

中国画

教学画稿

咏絮 编著

明月清風晚景好平安
國中 六在社会主义制度國家里
老年人得度晚年幸福生
活衣食足柳石后好年

柳子谷

辽宁美术出版社

中国画教学画稿

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

柳子谷
中国画教学画稿

□咏

絮

编著

□

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家教课画稿·花鸟 / 柳咏絮编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.5

ISBN 7-5314-2379-0

I. 名… II. 柳… III. 花鸟画—技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 04533 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)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 10 千字 印张: 6.5

印数: 1 — 3000 册

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 胡 蓉 吴 玫 责任校对: 张亚迪 王 岩 孙 红
封面设计: 曲 薇 栾禄璋 版式设计: 栾禄璋 技术编辑: 王 东

定价: 42.00 元

柳子谷 简介

柳子谷(1901-1986),汉族,江西玉山县人、教授。自幼酷爱绘画,15岁即闻名乡里,1924年入上海美专,1926年参加北伐,创作漫画、宣传画、国画,此期代表作有《雪中从军图》等。1934和1935年分别在南京、上海举办个人画展,名噪沪宁,报界评论他山水、人物、花鸟皆长,尤擅兰竹;出版《水灾图》、《流民图》、《子谷画存第一集》等;其间,为赈灾义卖书画,被南京《新民晚报》等誉为“急公好义”;30年代中期任南京美专国画系主任、教授并兼职于上海美专和南京中央大学,与徐悲鸿、张书旗并称“金陵三杰”;1945年在重庆举办个展并创办“谷风画院”;抗战时期创作《戚继光抗倭图》、《霸王别姬》、《梁红玉擂鼓抗金图》等。50年代以来,先后执教于辽宁、山东高校,创作《抗美援朝战争画卷》(0.37米×27米),《山村新貌》(7.5米×0.45米)等。其作品由中国革命军事博物馆、山东美术馆、徐悲鸿纪念馆、沈阳故宫博物院等单位收藏。80年代,出版《柳子谷画选》;同时,香港《文汇报》、《山东画报》等报刊以专题介绍《柳子谷的画》。

柳子谷终生不渝倡导的艺术主张是形式的民族性、群众性应与作品内容的爱国主义精神、人民性达到完美的统一;形神兼备,雅俗共赏;体现出“三真”,即景真、理真、情真。

柳子谷逝世以后,先后出版了四种版本《柳子谷画辑》,并在中国美术馆、山东美术馆举办个人遗作展;中央及地方电视台多次专题介绍。其简历及艺术成就辑入《民国人物大辞典》、《艺术家辞典》、《中国美术家人名大辞典》、《中国当代国画家辞典》等十余部辞书;作品分别辑入《中国现代美术全集》山水卷和花鸟卷及《现代传世名作鉴赏》。

Art. Liu Zigu

目 录

草木花卉篇

· 竹与兰画法	9
· 茶花的画法	20
· 樱花、菊花、夹竹桃的画法	23
· 荷花的画法	26
· 月季花与牡丹花的画法	27
· 紫藤的画法	30
· 梅石的画法	32

鱼虫禽鸟篇

· 雏鸡的画法	34
· 虾与鱼的画法	36
· 八哥的画法	39
· 喜鹊与寿带鸟的画法	44
· 翠鸟的画法	45
· 燕子的画法	47
· 飞鸟的画法	48
· 鸟的写生	50
· 鹰与鹤的画法	51
· 草虫的画法	52

作品

花鸟画源远流长，在中国画坛上占有重要位置，堪称中国画坛的瑰宝、世界艺苑的奇葩。花鸟画的题材丰富，表现技法及艺术风格多样，花鸟画且能较好地体现画家的思想情境。故而得到历代绘画者的青睐。用画谱课徒，传授画技，历来被认为是学习画技的有效方法。古人云“法乎其上，仅得其中”，学画当然应得名家指导，向名家学习。

柳子谷先生是20世纪老一代有建树，有影响的画家之一，1996年，在中国美术馆召开的“柳子谷先生作品研讨会”上，美术界一些权威评述柳子谷先生是“造诣突出”、“名垂青史”的画家。“他的画属小写意范畴，造型的功夫很深，是继任伯年以后在这方面很突出的一位画家”，“他的笔墨是在细微之中见功夫，这样好的功力，这样好的传统正是国画界所缺少的”，“是中国美术史上不可埋没的财富。”

柳子谷先生在新中国成立后，长期从事高校中国画教学，在教学实践中，深入生活，研究生活，他创造了独具特色的竹、兰、翎毛及花卉的表现技法和教学方法，并给后人留下许多宝贵的教学示范作品。这里所收集的教学课徒画稿，仅是他当年教学中的部分随笔，从中仍可见到先生作画清劲、圆润、简洁、严谨的用笔，表现技法变化自如、神韵自足的纯正画风。其中诸多范例，笔者在学习中获益匪浅，“不入规矩，难成方圆”。现将此画稿推荐给大家，相信它能成为求学者的良师益友。

承蒙辽宁美术出版社的厚爱，遂使先生的这些画稿，得以付梓成书，作为女儿和学生的我，欣慰之余，谨向为出版此书而热情相助的人们，致以深深的谢意！

1999.11.15

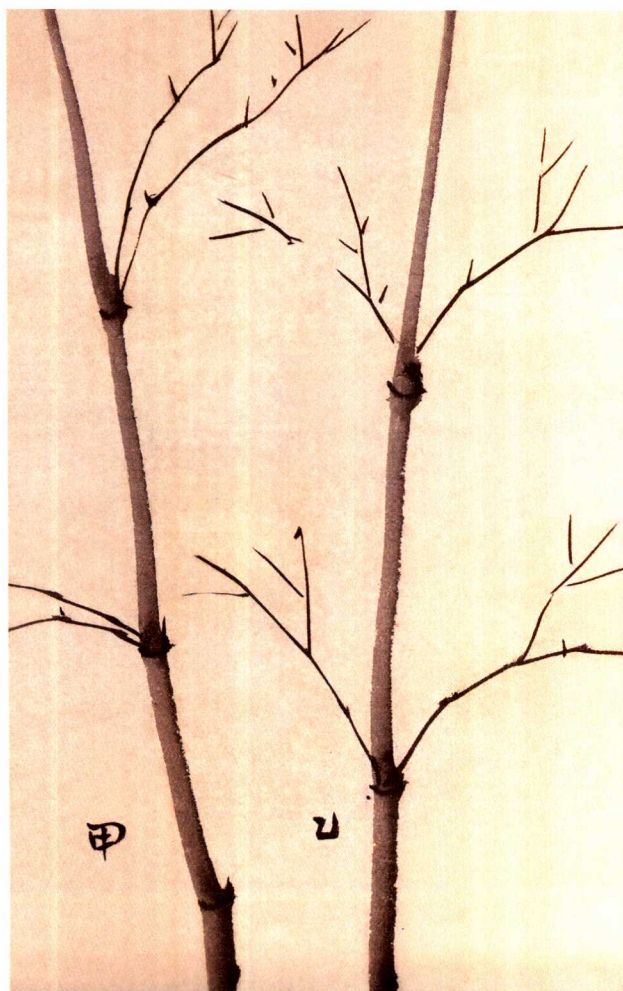
· 草木花卉篇 ·

学画中国画，首先要懂得用笔、用墨的规律和方法。

临摹是接受传统的好方法，临摹切忌貌似神离，要吃透原作的精神。

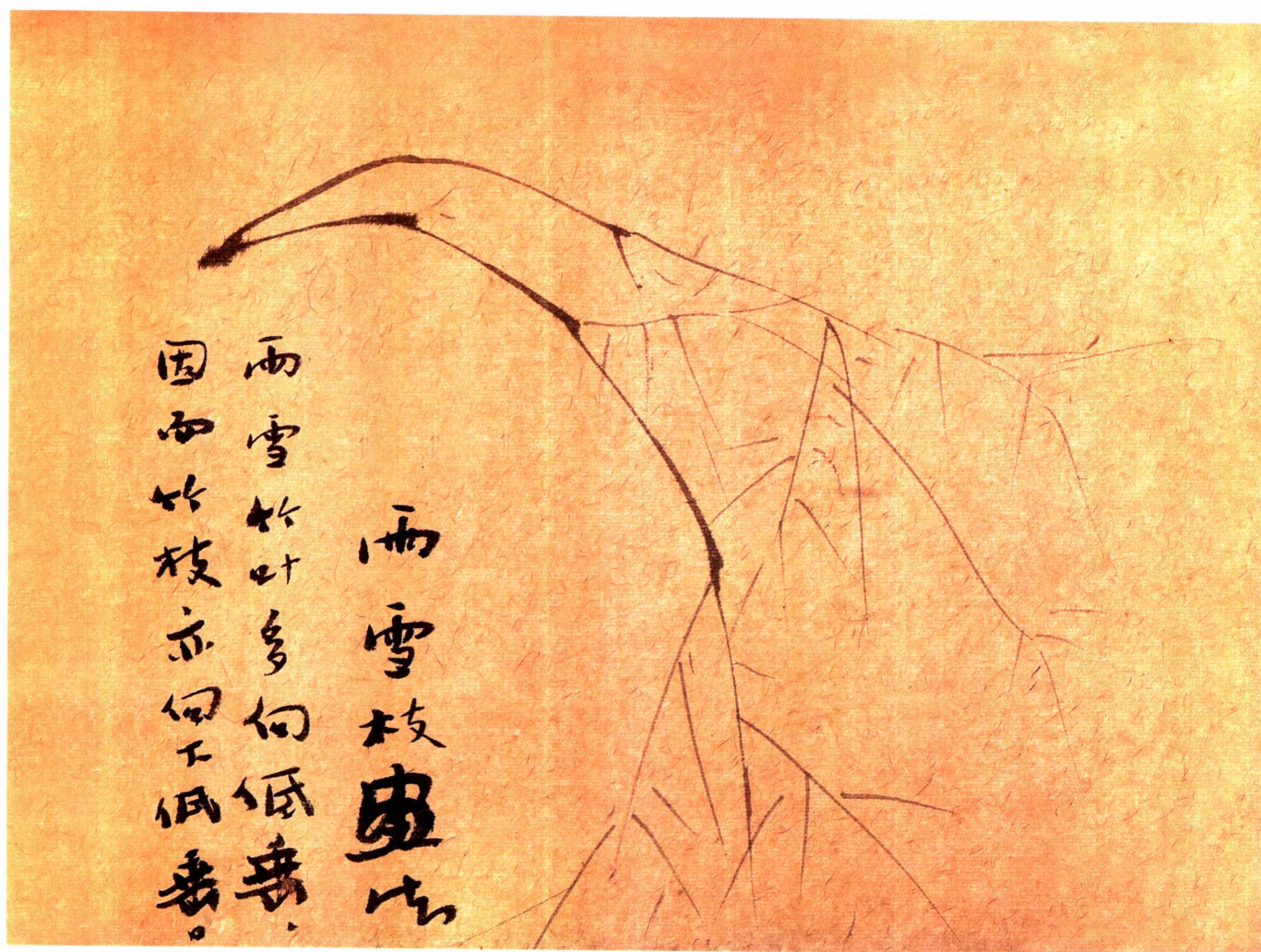
画竹竿宜将笔头压扁，一边着墨，从竹竿的下部向上画，在竹节处略停顿，再接画下一节竿。竹竿上细下粗、下部“节”密，向上逐渐疏开。勾画竹节，运笔如书法“ㄣ”或“ㄥ”，竹节线的弧度，由视平线的高低而定。

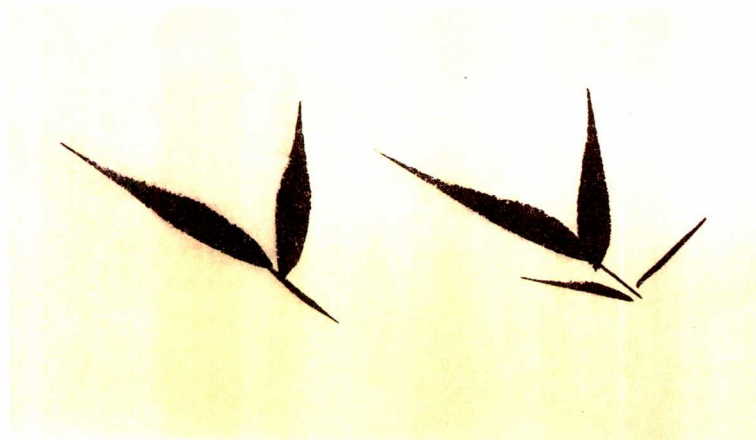
小竹枝也有“节”，节之间距离逐渐增长。

从竹枝的正面看，其形如乙图，从侧面看，其形象如甲图。一般在竹竿上端的枝节处生发小枝，多为两枝互生。竹的品种很多形态略有区别。

竹枝在风、晴、雨、雪不同天气中，其姿态各异。

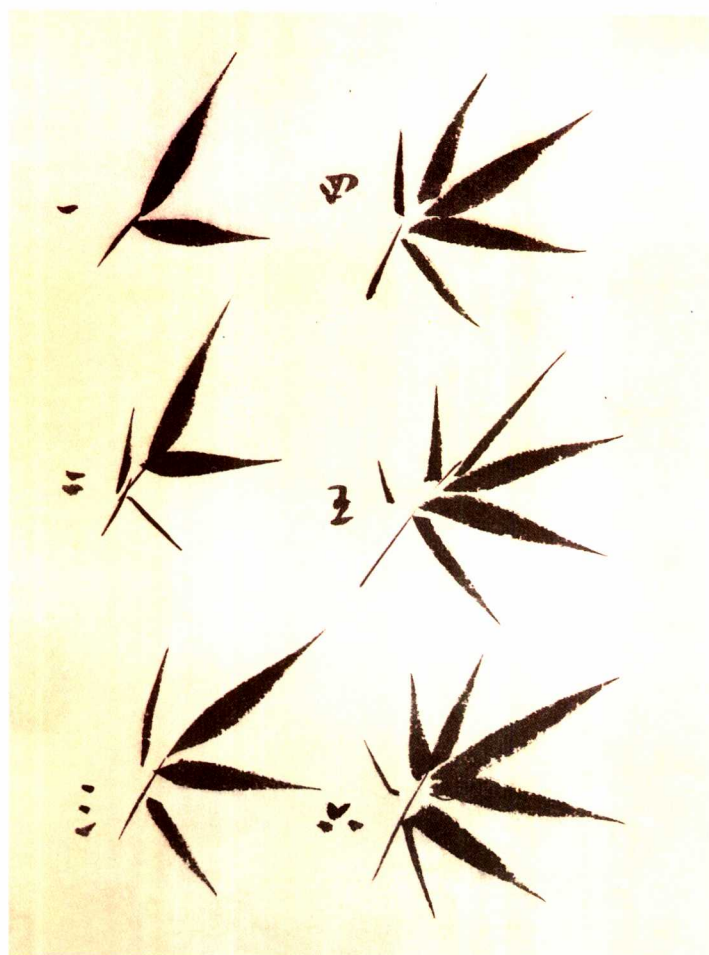
雨雪竹叶多向低垂，因而竹枝亦向下低垂。

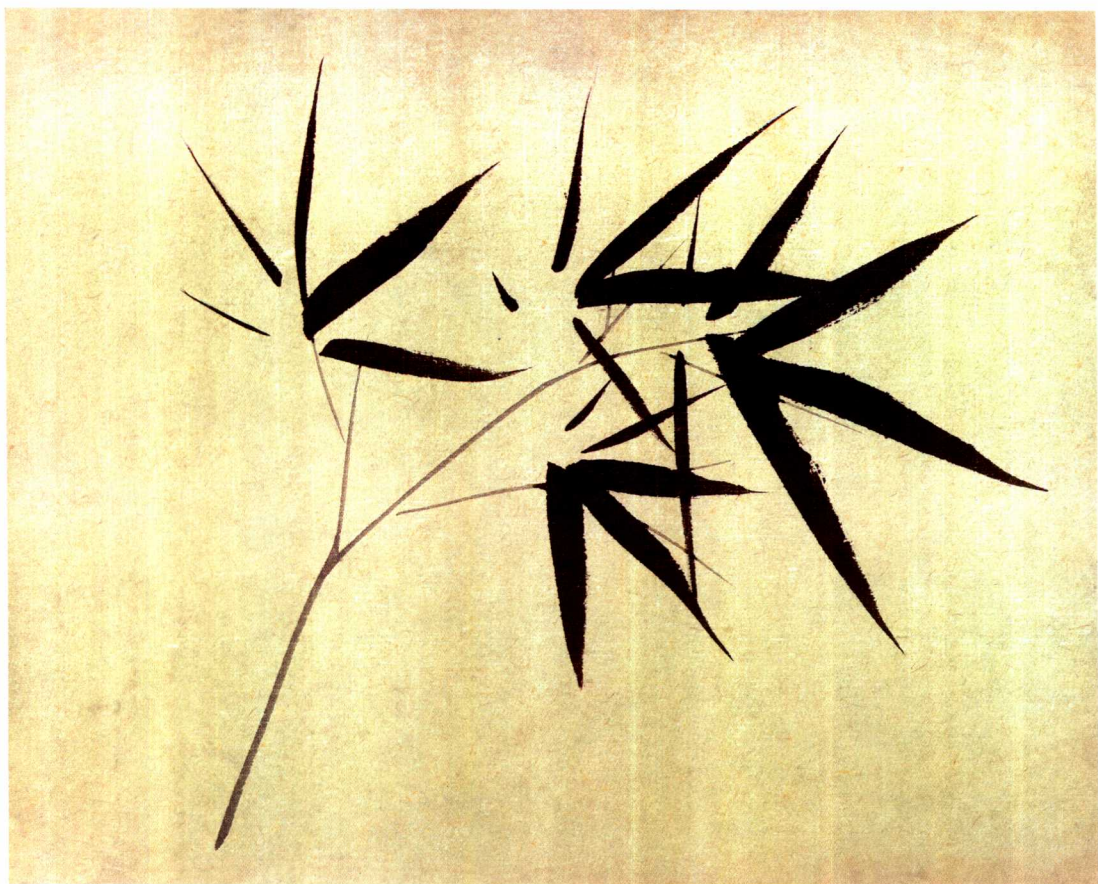

画竹用笔要坚挺有力，墨色要饱满并有变化。

叶片相聚在一起似“人”、“个”、“介”字，一般以五至七片为一组，将此有规律的竹叶组合称“组形竹叶”。

除掌握有规律的“组形竹叶”，还要观察竹叶在不同方位所产生的透视形象、（甲）为竹叶的正面形象，其余为竹叶的透视变形，这些有变化的竹叶称“散片竹叶”。甲图有“散片竹叶”显得自然生动，乙图只有四个“组形竹叶”便显得呆板。

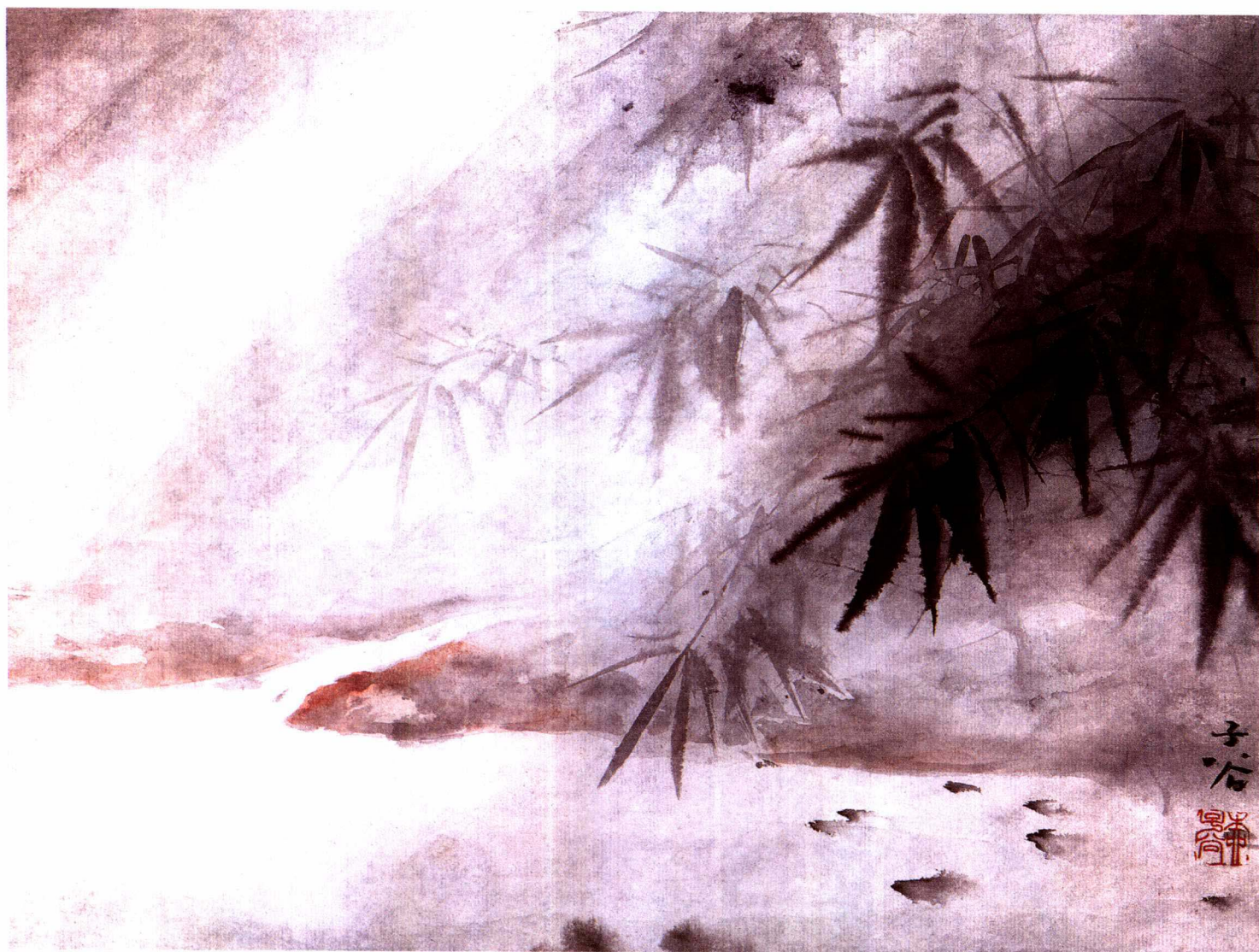

竹叶与竹枝的走势要一致，宜中锋行笔，笔速不宜太慢，水分适中。

晴竹的枝叶一般舒展向上，风竹随风飘荡，雨竹、雪竹的枝叶均向下垂。风竹、枝叶的动势既体现了风力、风向，同时也表现了竹子本身刚柔兼济的性格。“组形竹叶”的重叠，渐画渐小，以示远去。

画雨竹，需先将纸喷湿，趁湿作画，注意纸的湿度，过湿过干都不会取得理想的效果。

画雪竹，应将“雪”附在枝叶上，画雪竹一般先画竹叶上的雪，再画未被雪遮盖的竹叶和枝竿部分。