

當代芥子園

○名家作画过程层层分解

○名家作品实例细细赏析

dangdai jieziyuan

郭怡琮 ○ 画杜鹃花

G u o Y i z o n g

h u a d u j u a n h u a

郭怡琮

Guo

Yizong

1940年生，山东省潍坊市人。1962年毕业于北京艺术学院美术系。现任中央美术学院教授、博士生导师、中国美术家协会理事、中国画艺术委员会主任。全国政协第八、九届委员。

其作品融深厚的传统功力学养和现代审美情趣为一体，在内容与形式两方面都有新探索，形成了自己的风格。在花鸟画理论上见解独特，相继提出“大花鸟精神”、“你的野草是我的花园”、“重彩写意”、“技法重组”等立论。

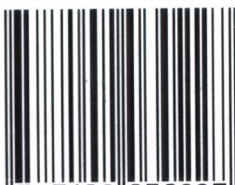
在国内及美国、法国、日本、加拿大、肯尼亚等地多次举办个人画展。曾应邀在加拿大、日本等国及香港地区讲学，进行学术交流。曾获“文化部优秀美术作品奖”、“中日水墨画特别优秀奖”等。

出版有《中国近现代名家画集——郭怡琮》等多部画集。编著有《中国画教材》、《郭味蕓花鸟画技法》、《白描花卉写生》、《中国画花卉技法》、《花卉写生教程》、《花鸟画创作教学》等，并有多部教学录像带、光盘发行。

中国画名家画法实录

当代芥子园——郭怡琮画杜鹃花

ISBN 7-102-03022-3

9 787102 030227 >

编辑出版发行 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)

选题策划 王玉山
责任编辑 王玉山 尹然
整体设计 尹然
责任印制 丁宝秀
制版印刷 人民美术印刷厂

图书在版编目(CIP)数据
郭怡琮画杜鹃花 / 郭怡琮绘. —北京: 人民美术出版社,
2004.5

(当代芥子园)

ISBN 7-102-03022-3

I. 郭... II. 郭... III. 杜鹃花属—花卉画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046307号

2004年6月第1版第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 1

印 数 5000册

ISBN 7-102-03022-3

定 价 8.50元

序

孙克

中国画艺术是中华文化的重要组成部分，数千年传承不断。自东晋以来，画迹、理论彰显流传。隋唐之际社会自乱而治，经济上升，文化交流活跃，宗教艺术、殿堂艺术带动人物画突飞猛进，山水、花鸟由微而著，鞍马、界画等科目齐全，名家辈出。至五代北宋，绘画艺术已臻高峰，气象宏阔，文采焕然，朝野名家，彪炳史册。文人画艺术滥觞久远，酝酿于宋，肇兴于元，明清之际达于高峰。流派纷呈，大家迭起：青藤、白阳、陈洪绶、浙江、石谿、八大、石涛、龚贤等群峰并峙，金陵、新安、娄东、虞山诸派交相辉映，堪称一时之盛。文人画艺术自扬州画派之后呈衰退之势，原因大抵为墨守前人，脱离自然与人生，遂致渐失生气。

近代中国兵连祸结，苦难深重，然而打破闭锁亦为中国画带来生机，百年来自困难中崛起走上复兴之路。在中西文化交流之影响及现代美术教育推进下，中国画蓄势待发，成就卓著。尤其自新时期以来，中国画蓬勃发展如雨后春笋，是千载一时之良机，21世纪中华文化必将随国家整体实力进入强国行列而更加光大于世。推动中国画健康发展，保持其固有特色。发扬其东方文化之优长，令世界葆有美好之文化生态平衡，应是我们努力之目标。

历来中国画之教育传承，多靠师生口传心授及粉本画稿摹写，缺少系统方法体系，其间难免有金针失传之憾，如盛唐壁画彩塑制作及宋代工笔秘法，即失传多年。古人习画最大困难为真迹难见，名师难觅，真传难得。清康熙年间刻印出版之《芥子园画传》分山水、花鸟、草虫、人物等四集，介绍基本技法，分解层次配以说明，在物质条件落后，印刷水平不高的情况下，条分缕析，内容丰富，颇便于初学。出版后极受欢迎，直至20世纪初尤其是青年学画之津梁。

20世纪中国画教育在曲折中步入正规与系统化，在融合中西思想推动下，引入素描训练，注重写实，造型能力提高较快，因之人物画创作获益最多。此种教学法成功经验不应忽略。新时期以来，在宽松的社会环境与日趋富裕的经济背景下，中国画与其负载之民族文化精神得到空前重视。经过多年经验总结，发现西式教育方法于传统中国画亦有不尽人意之处。

相对于西画力求精准造型则中国画更重神似与意趣，重笔墨重书写，追求形式美感并形成一定之程式表现风格及个人特色，在传统口传心授方法下，师门相循形成不同门派。多年来对传统方法的轻视废弃造成中国画传统精神及风韵魅力的削弱乃至消失，实为憾事。

有鉴于此，中国画界近年来呼吁重视在教学中根据中国画艺术特点有针对性有选择地发掘继承传统教学方法，并开始付诸实践，如中国画院校的成立，以及通过新式传媒手段记录传播中国画名家之经验手法，以帮助中国画爱好者减少暗中寻索、无功误投，从而得到领略经验，了解程序，体会运笔用墨方法，以收触类旁通，事半功倍之效。

人民美术出版社曾于1957年重印出版《芥子园画传》，并于1978年再版，当有裨于自习传统中国画之爱好者。然而时过境迁，经百年之发展变化，中国画之面貌已有重大改观，其题材内涵、形式技法乃至笔墨意境均较古人有所不同。有感于新时期新形式之要求，人民美术出版社编辑同仁苦心总结创新，大胆推出以《当代芥子园》为主题之当代画坛名家技法经验集锦系列，对名家作画过程层层分解，详加介绍，并举作品实例以资佐证参考，实为案头探秘，直取心法之举。相信读者细心体味，灵苗独探，必收得珠之效。是为序。

江南杜鹃花发
 淑彩晖光以迨其见矣
 怡琮画
 癸巳四月

江南杜鹃花发

杜鹃花创作

被誉为“木本花卉之王”的杜鹃花，原产于我国长江流域各省，早在南北朝时期，梁代陶弘景所撰《本草经集注》中就有关于杜鹃花的记载。现分布于欧、亚、美三大洲，共900余种，其中60%生长在中国。云南省有260余种，该省横断山区是杜鹃花的发祥地和世界最大的分布中心。

杜鹃花又名映山红，常绿或落叶灌木，多丛生，枝劲挺有力，叶互生，纸质或革质，花顶生或腋生，常2—5朵簇生，漏斗状，花期在春季。杜鹃花品种繁多，花开有红、白、粉红、黄、紫等多种色彩，盛开时，漫山遍野万紫千红，缤纷灿烂，美不胜收。

杜鹃花古人少有入画者，建国后，杜鹃花因其灿如云锦并富有革命象征意义，多为画家们所创作，郭味蕓先生率先以此作为题材进行花鸟画创作并留下了大量传世佳作。

本书的示范图是以点染法创作杜鹃花。点染，是画写意花鸟画的主要手法，也是一种重要技法，是指用毛笔蘸墨或色直接点染而成的画法。此法要求一笔下去形神俱到，首先就要熟悉所画物象的形态结构，默记于心，把握典型特征，并概括地设计出笔法。下笔时要求大胆落笔，笔笔精练，一气呵成。点染法用笔要求灵活而有法度，通过指腕的变化，不同的力度，点、提、按、揉、挑、抹等，以及使用毛笔的中锋、侧锋、逆锋，笔尖、笔腹、笔根等不同技巧，来充分表现物象和意境。点染时，要掌握好墨、色在纸上的渗化效果，特别要控制住水分，要会用水，做到渗化适当，渴润间出，渴而不枯，润而不浮。

杜鹃花创作步骤

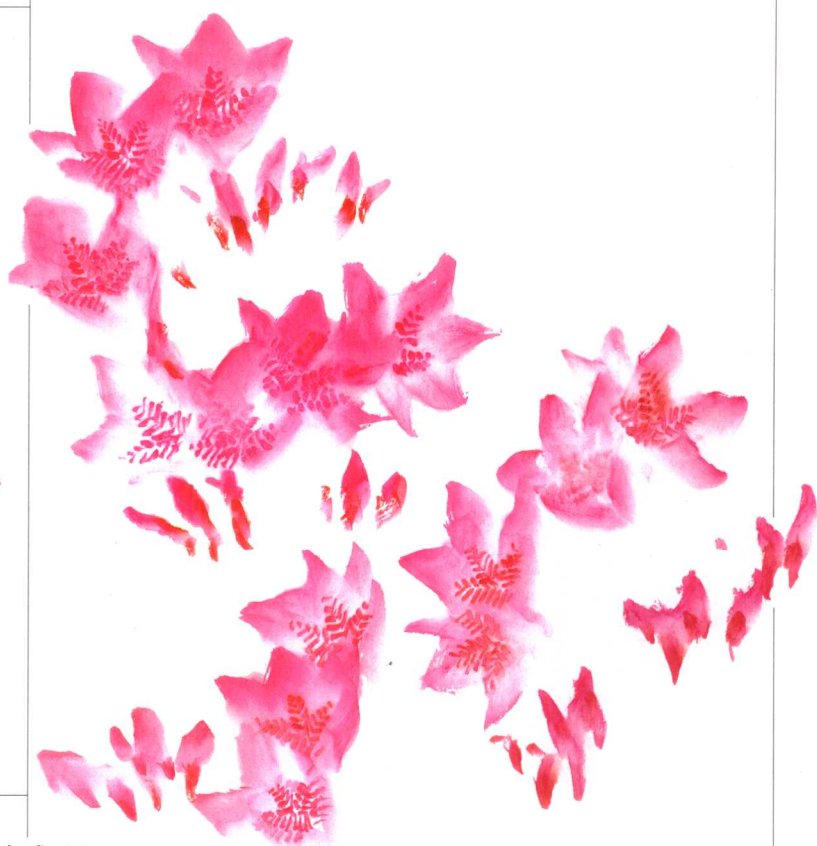
本图所画为我国江南常见之杜鹃花（映山红），春天发花，花五瓣，成钟形漏斗状，多簇生于顶生花序上，有红、白、粉红、黄、紫等多种色彩。画粉色花，一般先蘸白粉，笔尖再蘸红色，不要调得太均匀，在宣纸上求巧妙渗化效果。先画中间三瓣，用笔时要不断转动变化角度，既能把笔上的色彩用完，又增加色彩的变化。

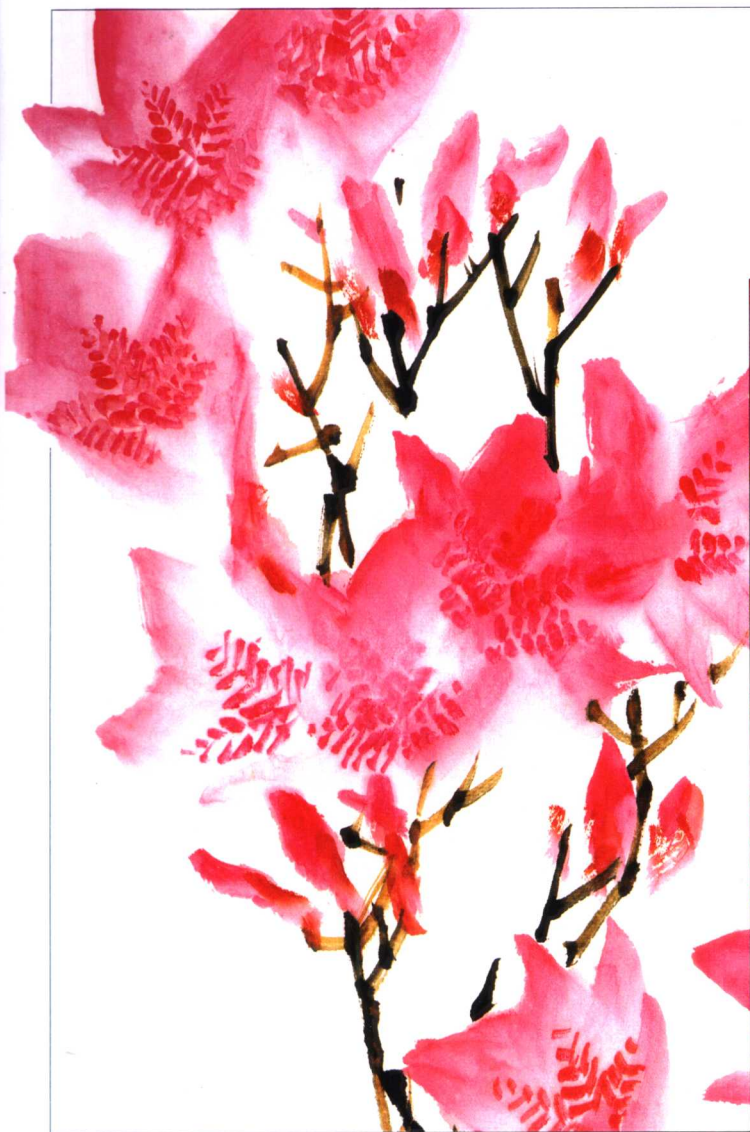

花瓣上的斑点是杜鹃花的重要特征，趁花瓣未干时，点上花斑，求自然渗化效果，要与花瓣融为一体，又不可使斑点渗化过大。花斑有一定序列，不可乱，也要分深浅，要渗化自然，其深浅变化要符合自然规律。一般五瓣之中，有三瓣上有斑点，其中向阳的一瓣上斑点最明显。

花蕾的色彩一般比花深，也有深浅层次变化。花蕾点成，以赭墨或胭脂墨点花托，与花蕾自然融合。

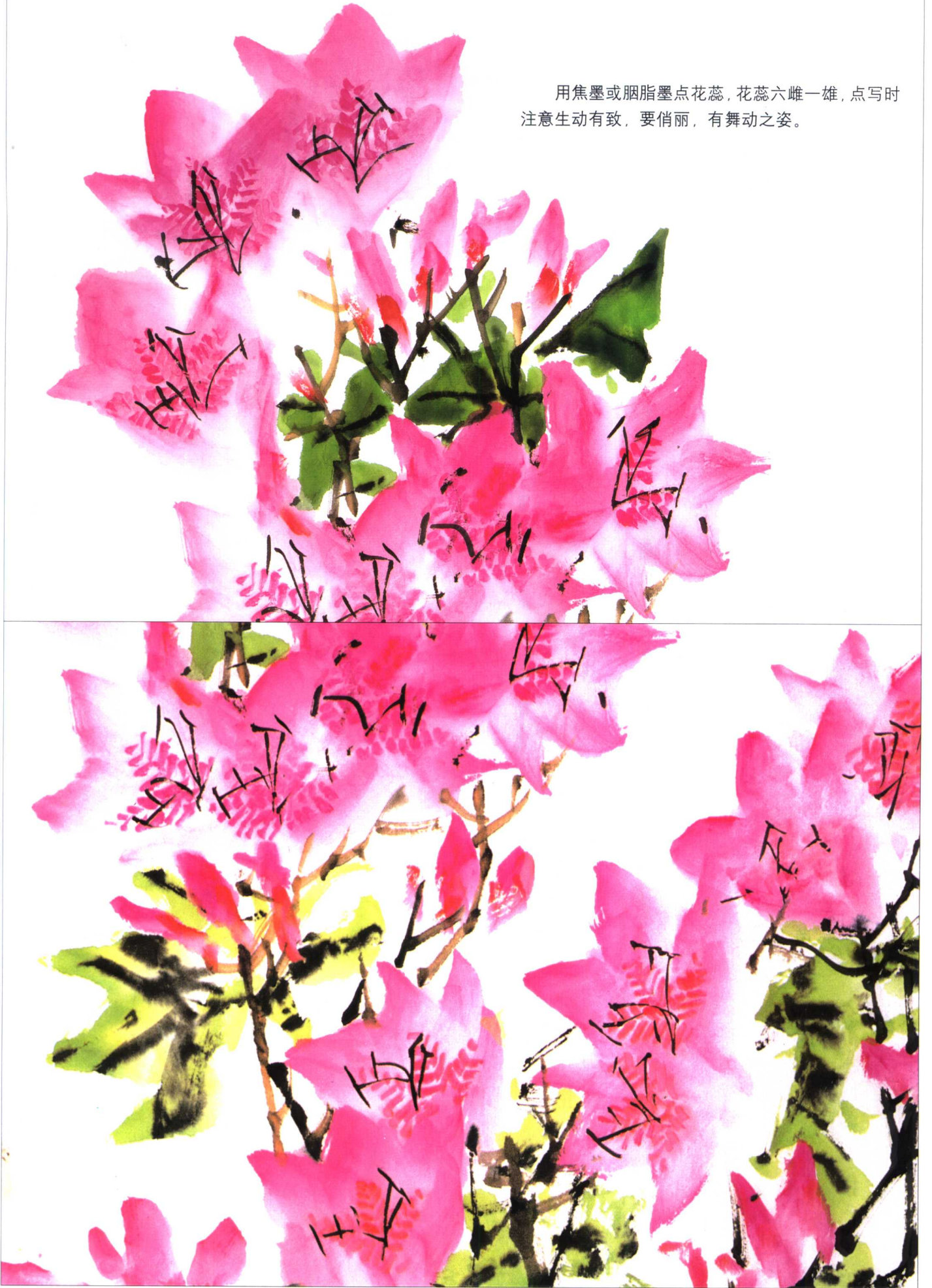
以浓墨渴笔写小枝梗。小枝尖细、劲挺有力、粗细变化小，此系杜鹃花重要特点，多用中锋挑出，相互穿插，小枝墨色比老干重，同时注意有姿态，四面出枝，注意向阳性、抱体性，使花朵有方向。接着顺势写枝干，用笔转折有力，又要松动灵活，枝干可用浓淡墨、赭墨、胭脂墨写出，下笔要有一定的力度、速度，有变化与转折，使其自然生动。我喜欢先点花，再画小枝，再画枝干。多数人习惯先画枝干，再画小枝，再点花。

杜鹃花的叶卵形，互生，小而俏丽，北方杜鹃开花时不生叶，江南杜鹃先叶后花。以汁绿画叶，我习惯由外向内画，由梢向叶柄画，使力量向内攒聚，有实有虚，实入虚出。尽量灵动，勿过于死板，未干时画叶筋，可单画叶筋，也可增加复筋。勾叶筋可连勾带拖，求墨色渗化的丰富。

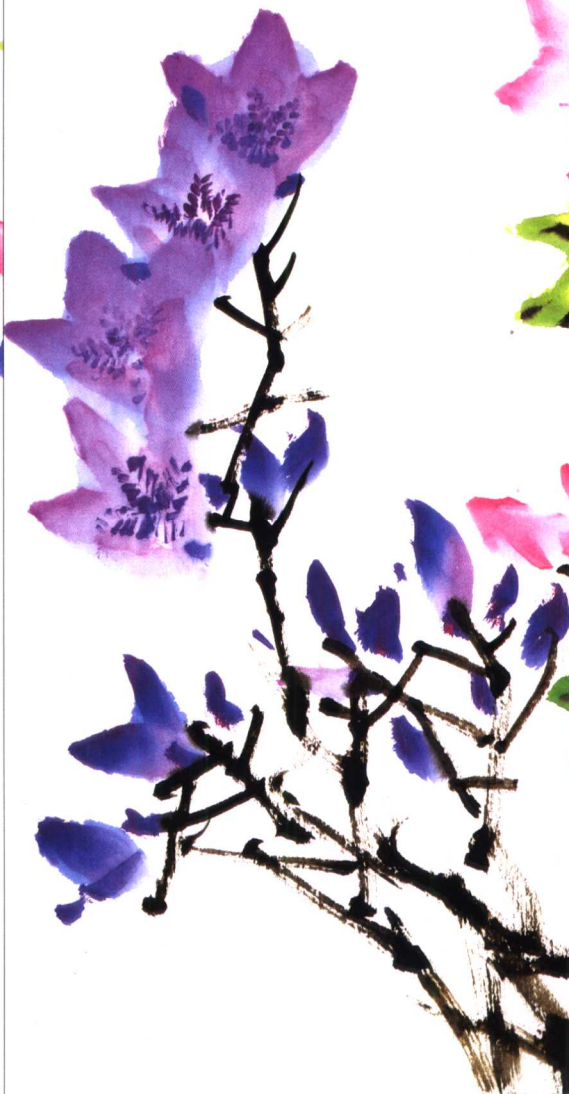

用焦墨或胭脂墨点花蕊，花蕊六雌一雄，点写时要注意生动有致，要俏丽，有舞动之姿。

以石青调曙红点另一组紫色的花头，
浅色花头可调白粉。

再以石绿、汁绿点写叶子，叶尖略用赭石水分要有变化，用笔虚实结合，与花朵产生虚虚实实、疏密有致、松紧合度的对比关系。

穿插竹枝、石头等，丰富画面层次。

杜鹃

收拾整理，题字，钤印，完成。

社 美 人 呼 寒 吟 斗 甲 岩 承 澗 沐 山 来 杜 鹃 园
内 本 鹃 自 中 过 雨 过 风 中 下 咏 琮 其 子 民 术 版

昔日游黃山滿眼杜鵑花
如錦
倚

怡琮田中野
作

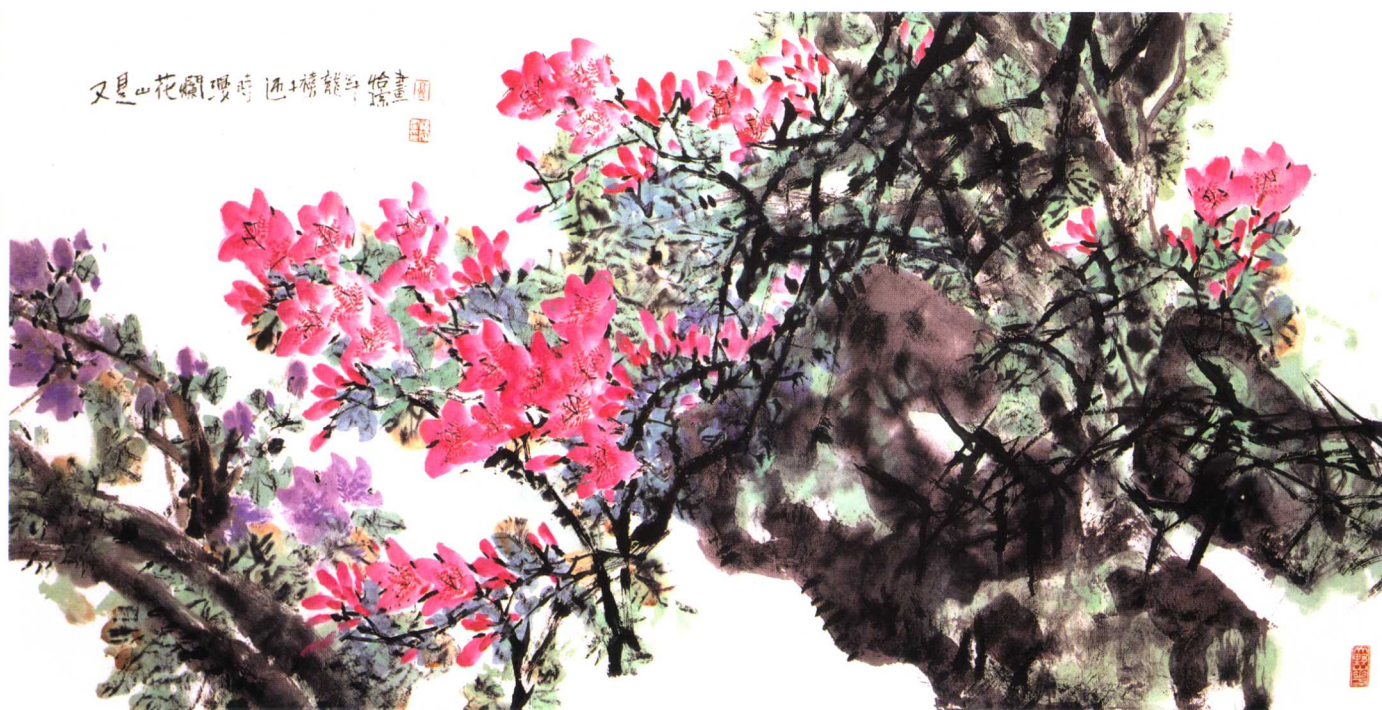
繁花似锦

青山处处红杜鹃

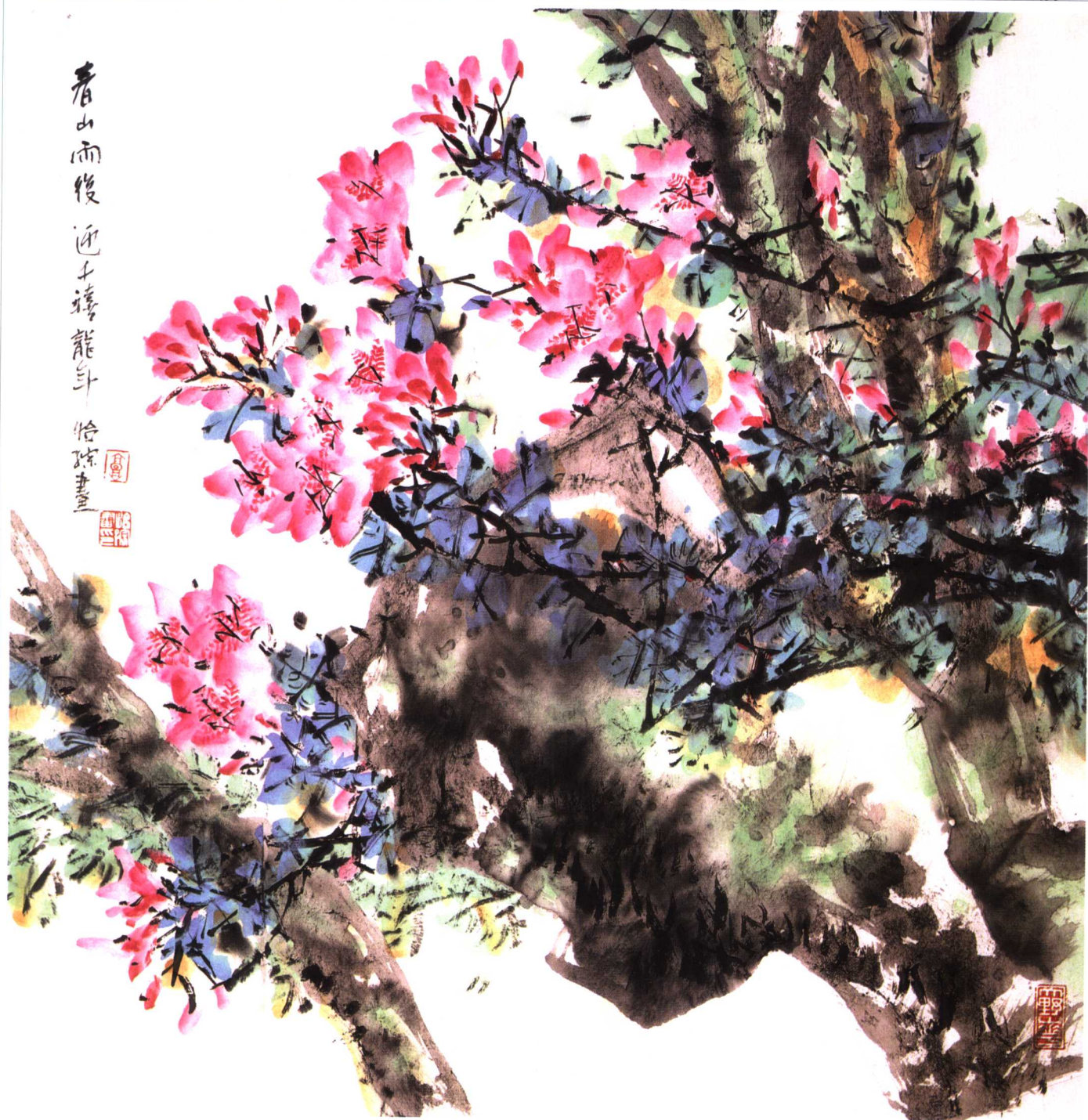
作品欣赏

又是山花烂漫时

一路看花到几峰

春山雨後
迎千禧龍斗
怡琮畫

春山雨後