

名师课堂教材系列丛书

张其翼

教学

范图

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

张其翼 孙贵璞 著

张其翼教学范图

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

张其翼教学范图 / 张其翼著. —天津: 天津人民美术出版社, 2005.1

(名师课堂教材系列丛书)

ISBN 7-5305-2698-7

I. 张... II. 张... III. ①工笔画—技法 (美术)—教材②写意画: 花鸟画—技法 (美术)—教材
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 113260 号

名师课堂教材系列丛书

张其翼教学范图

出 版 人: 刘建平

选题策划: 刘 正

责任编辑: 刘 正 支养年

文 稿: 张其翼 孙贵璞

总体设计: 刘 正

摄 影: 支养年 魏 东

电脑设计: 张 璐

技术编辑: 李宝生

出版发行: 天津人民美术出版社

印 刷: 深圳市彩天印刷有限公司

经 销: 新华书店天津发行所

开 本: 889mm × 1192mm 1/16

印 张: 7.5

2005 年 1 月第一版

2005 年 1 月第一次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 51.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

简介	1
第一章 白描	3
一、白描概述	3
二、张其翼白描特点	3
第二章 工笔花卉	19
一、分染	19
二、罩染	20
三、统染	20
四、晕染	20
五、接染	20
六、碰染	20
七、烘染(又称渲染)	21
八、渍染	21
九、托色(又称为衬染)	21
十、皴染和擦染	21
十一、湿染	23
十二、三矾九染(略)	23
十三、张其翼的染色法	23
十四、注意事项	23
第三章 怎样画鸟	33
一、画鸟的一般程序	33
二、画鸟的基本练习	34
三、技法	35
第四章 没骨画	79
第五章 写意	87
一、写意	87
二、题款与钤印	87
第六章 动物画与猿猴画法	101
后记	117

简介

张其翼是中国当代画坛工笔花鸟最为杰出的大家之一，生前任教于天津美术学院。在2003国家文物局公布的1949年后已故著名画家作品限制出境名单中，其被列入精品不准出境者之一。

1955年，为庆祝世界和平理事会召开，刚刚步入不惑之年的张其翼与92岁高龄的齐白石以及陈半丁、何香凝、汪慎生、于非闇、王雪涛等当代名家合作，并由郭沫若题款的巨幅花鸟画《和平颂》，成为当代画坛不朽的名作。1964年，为建国15周年创作的鸿篇巨制《松绶朝阳》（又名《久绶朝阳》）运用了工写结合的手法，是艺术性、思想性完美统一的经典之作。他历时两年编写的《我怎样画翎毛》一书，1963年面世，此书解析了鸟种的分类、习性、结构形态及翎毛画法等，且图文并茂，是一本颇具权威性的技法书，并影响了一代中青年画家，至今一版再版。1983年，出版《张其翼画集》。画集面世后，很快销售一空，成为许多高等美术院校学生的范本。画集由天津美术学院副院长终身教授孙其峰先生与王振德教授合撰前言，并预言“随着岁月的推移，张其翼的艺术成就将越来越引起人们的爱重”。预言终于成为现实，张其翼的艺术成就越来越受到国家文物界、美术界、收藏界的关注。

在《孙其峰书画谱》的序言中，也写道：“对现代齐白石、王梦白、李苦禅、汪慎生、郭味渠、潘天寿、赵少昂、张其翼等名家的作品，也都从中吸收营养，为我所用。”从中看出孙其峰先生对张其翼艺术成就的肯定。在孙其峰、萧朗和贾宝珉教授合编的《花鸟画技法问答》一书中，把于非闇、陈之佛、张其翼并列为当代名家。然而，1968年先生正值其艺术生命步入高峰期，不幸在十年动乱中辞世，年仅53岁。

张其翼生前经常给学生提起一句名言：“取法其上得其中，取法其中得其下，取法其下得其下下。”在他艺术人生中，似乎每个关键时刻，他都抽得一个“上签”，都结缘一个“上”字。（当然，自学成才、贫寒出身的大师不乏其人。）

一、优越的童年生活环境

张其翼，号君振，满族，1915年生于北京。其曾祖父官至清朝驻外使馆一品钦差，晚年为子孙在北京营建了一处兼有住房和花园的宅院，现在原形基本保存，位于北京东城区东四大街十四条75号。庭前长廊挂满了鸟笼，庭后花园里种有多种花卉和树木。所以他的童年就是在这“莺歌燕舞，奇花异草”的幽雅环境中成长和生活的。特殊的环境培养了他对花鸟的特殊情感和认识，并激发了他对花鸟画的兴趣。

二、名师的启蒙教育

张其翼11岁时，已开始临摹家中的名人字画，祖、父辈发现他的特殊爱好时，特意聘请世交、书画名家金拱北指导张其翼系统地学习了写意花鸟画，为他日后工写兼长打下了基础。他16岁即加入了湖社画会，成为最年轻的会员。

三、高起步的师承

1935年，张其翼考入北京辅仁大学美术系，师从溥雪斋、汪慎生学习山水、花鸟。同时跟德国画家白立鼎学习水彩画。从而奠定了他画走兽能运用熟练的山水背景的基础，也奠定了在花鸟、走兽作品中巧妙地融入光影和色彩变化的基础。

五、高等艺术殿堂的观赏研究和临摹

1937年开始,张其翼担任了北京古物陈列研究所武英殿国画馆研究员。天赐良机,让他有充足的时间对故宫历代藏画进行了系统的观赏研究和临摹。出于“仁智之见”,他认为清人如意馆的绘画不足观。只有从宋、元、明三代的藏画中,才能学到中国花鸟画的正路。故而,他对宋代马远、夏圭,元代的陈琳、张中,明代的林良、吕纪独钟偏爱,并进行了深入的研究和临摹。从而,在继承传统的基础上逐步形成了自己的工写结合的豪放风格。

五、高质高产的创作期

1956年5月,张其翼加入中国美术家协会。8月经孙其峰先生举荐,调入天津美术学院任教。这成为他艺术人生的一个重要转折点。从此,他以极大的热情投入到教学之中。在承担教学任务之余,进入了创作高峰期。从1956年开始创作出版的作品,据不完全统计有:1956年创作的《秋山乐兽》四条屏;1957年创作的《黄鹂辛夷》由辽宁画报社出版,同年创作的《荷花翠鸟》、《红叶鹈哥》、《山涧猿戏》,由天津美术出版社出版;1958年《鸟语花香》四条屏由湖北长江文艺出版社出版;1960年为人民大会堂创作了《荷塘风雨》、《三猿图》;1961年《杏林双鹤》、《绶带梅茶》由河北美术出版社出版;1962年《禽兽条屏》由河北美术出版社出版,印数为8万余套,售价每套仅5角。一次收到稿费近800元。当时正值困难时期,这一数字似乎是天文数字,轰动全校。作为工笔画家,在短短的几年中创作出这么多的优质作品实属罕见。

六、高质量的笔墨纸砚

张其翼始终遵循“工欲善其事,必先利其器”的格言,他一直坚持选用好笔、好墨、好纸、好颜色。勾线的叶筋笔从制笔名家李福寿处定制,其它则定制或选购戴月轩、李福寿的精制毛笔。白粉、石青、石绿、朱砂等设色用笔则专笔专用。墨海为祖传端砚。墨一定到荣宝斋、古玩店选购油烟上等古墨。并从不宿墨作画。用纸则选购安徽的上等冰雪宣。颜色有些是自己炼制,如石青选用佛头青(旧存)用烧杯炼就;朱砂选用净面砂或到中药店购选上等朱砂,自己加工;花青则用蓼蓝为原料,石灰炮制或选购花青膏二次加工;胭脂,以南来的棉花胭脂饼炼成膏使用,也用紫菜头熬制,甚至隔夜茶水也用来渲染底色,如此等等,不胜枚举。他的遗作或学生的摹品,时隔45年以后,纸虽破旧变黄,但颜色依然鲜艳如初。

七、高才多能

其一,题材广泛。就张其翼画集而言,所描绘的对象:鸟类共二十余种,走兽如虎、鹿、猿猴等十多种,花卉、果木二十余种。《张其翼白描翎毛画谱》所绘各种鸟类动态稿共八百余种。鱼藻、草虫、人物、山水也有涉猎。

其二,技法全面。张其翼从艺的经历是从写意到工笔,又融为工写结合。所以他工笔精妙绝伦。工笔中白描、重彩、淡色、没骨样样精通。由于张其翼技法全面,所以在教学中绘制了一系列教学画稿,包括白描、工笔花鸟、没骨花鸟、写意花鸟、翎毛技法步骤,猿猴步骤等,皆是难得的艺术珍品。由于十年动乱,英年早逝,其手稿大部分遗失,甚为可惜,现将搜集到的手稿结集出版,以供后学参考借鉴。

天津美术学院 孙贵璞

第一章 白描

一、白描概述

白描是中华民族特有的绘画表现技法之一，也是近一千余年，深受人民喜闻乐见、独具风格的绘画形式。所谓“白描”（也叫白画，花卉又称双勾），即是不需色彩渲染（有的也用淡墨渲染或淡墨复勾），仅用墨笔凭借线条的浓淡干湿、轻重缓急、提按转折、抑扬顿挫、虚实疏密、强弱刚柔、长短粗细的千变万化，来刻画物象的质感、量感、立体感。在表现人物花鸟的千姿百态的同时也显示本身的形式美感。

白描作为一种独立的绘画形式，到宋代李公麟始正式形成，使传统的线条发展成为独立的一种表现方法。自宋以后，尽管写意渐盛，白描这种独有的绘画形式，仍然保持了它强劲的生命力。每个历史时期，都涌现出擅长白描的画家，如明末的陈洪绶，清代的任渭长、任伯年等。白描人物长卷《八十七神仙卷》则是流传于世的经典之作。

二、张其翼白描特点

1. 造型和线条

张其翼先生是当代画坛的白描高手。他的白描造型严谨，形象生动，线条挺劲流畅，张弛有度，洒脱自如。正由于他博采广览，集众之长而提炼取舍用于腕底，才能够应物取线，并使之因形而殊、因质而异。一扫那种采用一种勾线的手法而描摹万物的状况。同为菊花图（第13页图20），花朵用笔凝重表现其厚重端庄；第14页图23的花朵用笔

（图二）马蹄莲（孙贵璞藏）

(图2) 竹

(图3) 竹

流畅表现其轻盈飘逸;第12页图18整个画面勾线则洒脱舒放,表现了“出水芙蓉”的婀娜多姿的优美。由此可见,他的线条丰富多彩,极具表现力。

2. 执笔方法

张其翼勾勒中、长线时,只用手掌外侧接近腕部的部位接触纸面,手臂抬起,以肩关节为轴心,肘、腕、手指协调地曲直收张而行笔。此法关键在于减少了小臂全部接触纸面而形成的摩擦力,这样勾线时才能挥洒自如。(张先生曾言,有的画家为减少手臂与纸面的摩擦力,而特制丝绸套袖,但效果不佳。)

张先生在勾勒梅花、桃花和刺梅的花朵和小型叶片的短线时,小臂放于纸面,手掌抬起,腕指协调用力勾绘而成。当然长、短之间不能截然分开,运笔中经常出现瞬间的演变,须灵活应对。

3. 顺逆并施

勾线从上至下、从左到右为顺笔,反之为逆笔。顺笔为多数画家所采用。因为熟练地驾驭逆笔行施相当困难,而张先生勾线功力极深,顺笔、逆笔皆运用自如,这大大增强了线条的表现力。他要求学生也要做到这一点,为此,在白描课上,张先生首先让学生勾蜗牛形的圆,这是练基本功的重要手段。其方法和要领是:一是起笔上提右转顺时针行笔;二是起笔上提左转逆时针方向行笔。从里到外越画越大,直径达20厘米左右。行笔要始终保持中锋(藏锋、裹锋都包含在行笔中)。行笔中途不能停

顿，线条要粗细均匀，线与线之间间隔相等。这种画圆练功的核心是锻炼学生掌握顺逆勾线应用自如、行笔稳健的技巧。这项练习难度相当大，一旦熟练掌握再勾画稿则得心应手。

第3页图1《马蹄莲》一画系张先生在课堂上即兴为笔者所作。其勾线由前及后，从下而上，顺逆兼施，一气呵成，最后在下方添上几笔挺拔的野草长叶，又在马蹄莲的叶端用没骨法点出一只小蜻蜓，使画面生气盎然。

正由于他能够高超地驾驭顺逆兼施的运笔方法，才使他的白描之作洒脱自如，勾起线来似不经意，却处处精妙。当然，欣赏白描作品，不只是品味勾线的技巧，还要领悟完美的线条构筑的完美形象。所以，画好白描在继承传统的基础上，关键还是要重视写生。

本书收入的张其翼画稿约有30余幅。1983年出版的白描稿共计27张，由孙其峰先生补记。现从天津美院资料拍出原件17张，其余为印刷品拍摄。新搜集到3张，其中人物两张，为第一次面世。临摹稿2张。

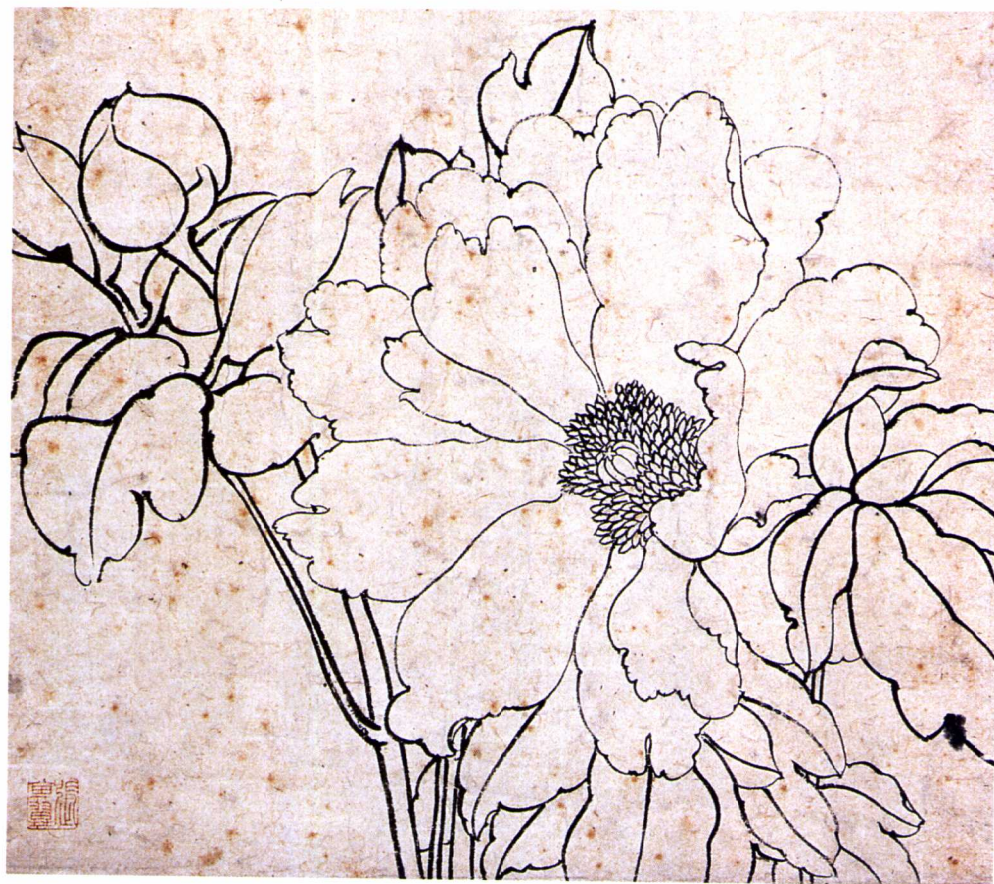

(图4) 碧桃

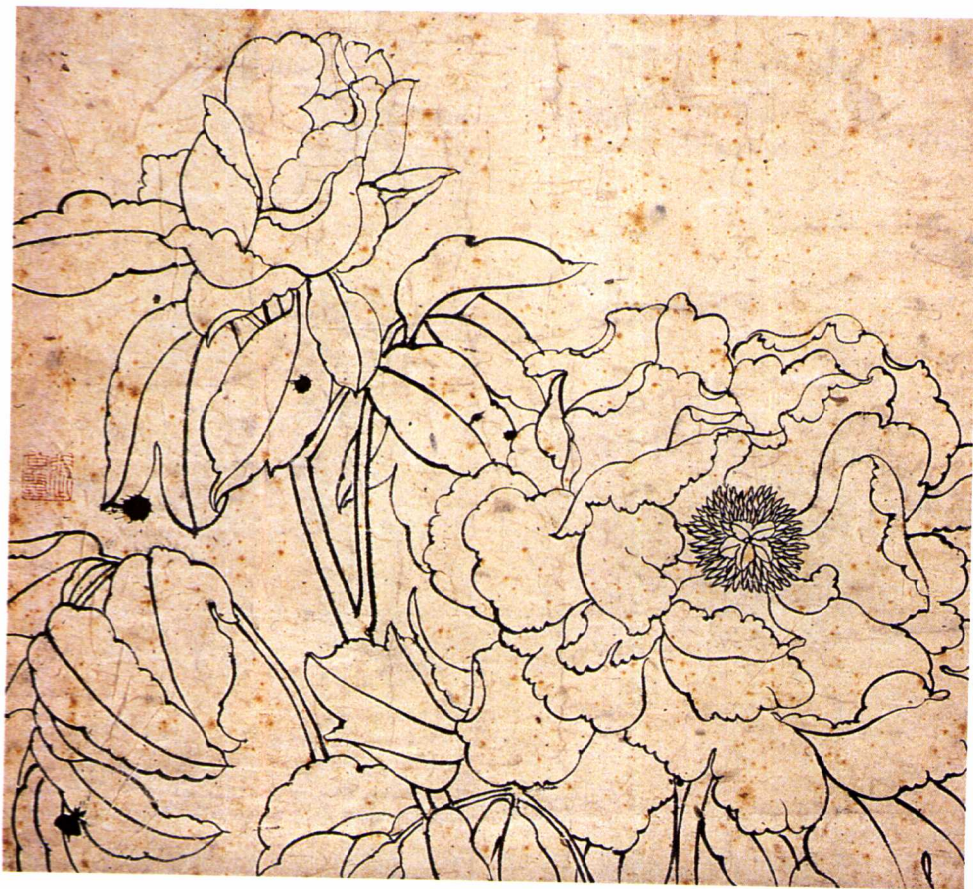

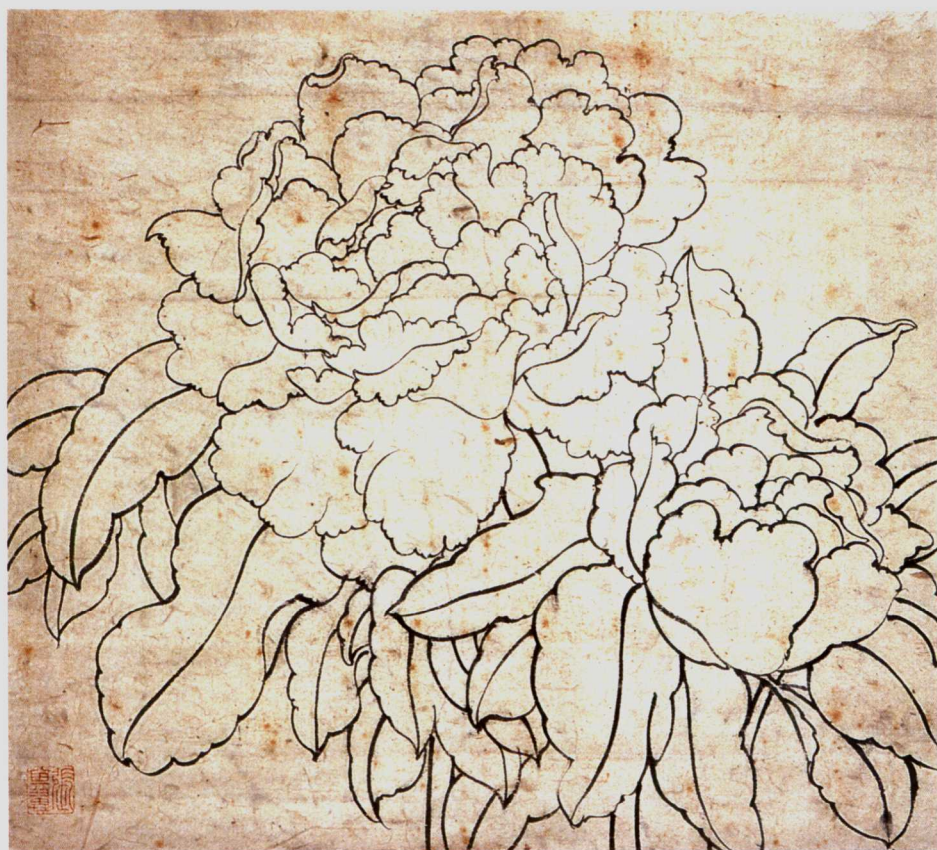
(图5) 桃花

(图6) 牡丹

(图7) 牡丹

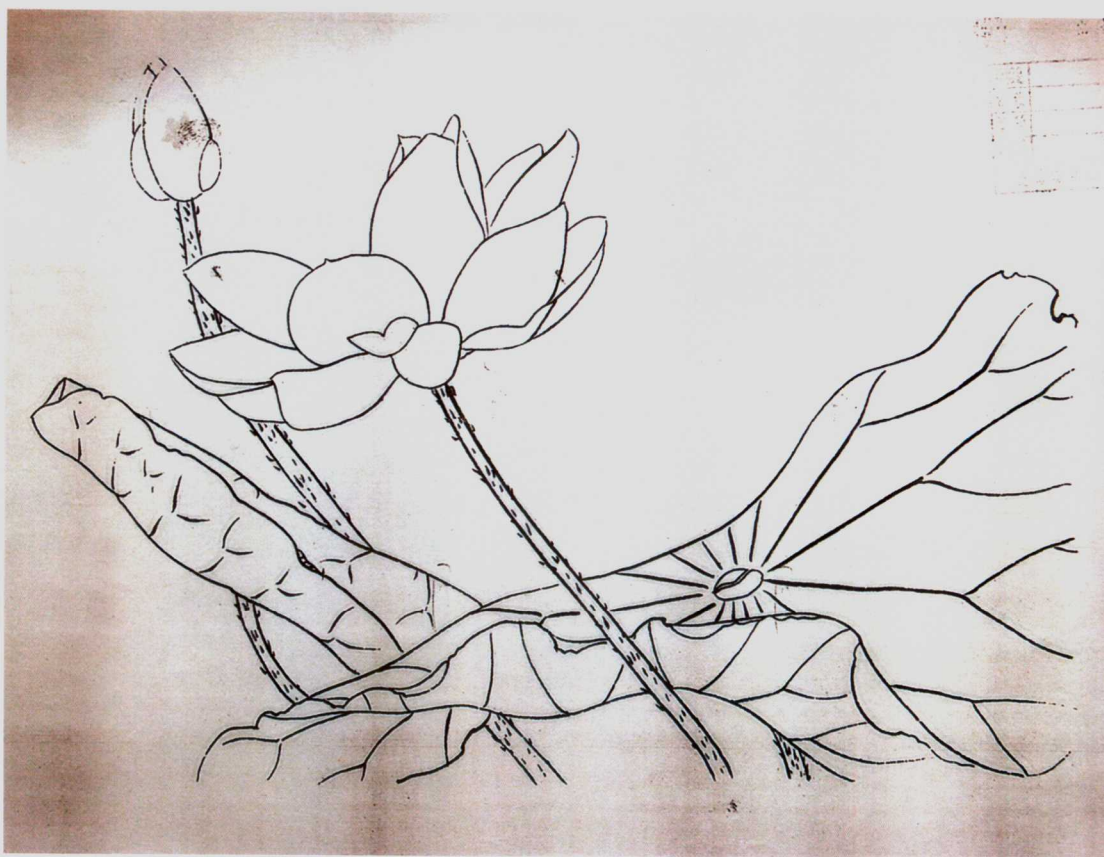

(图8) 牡丹

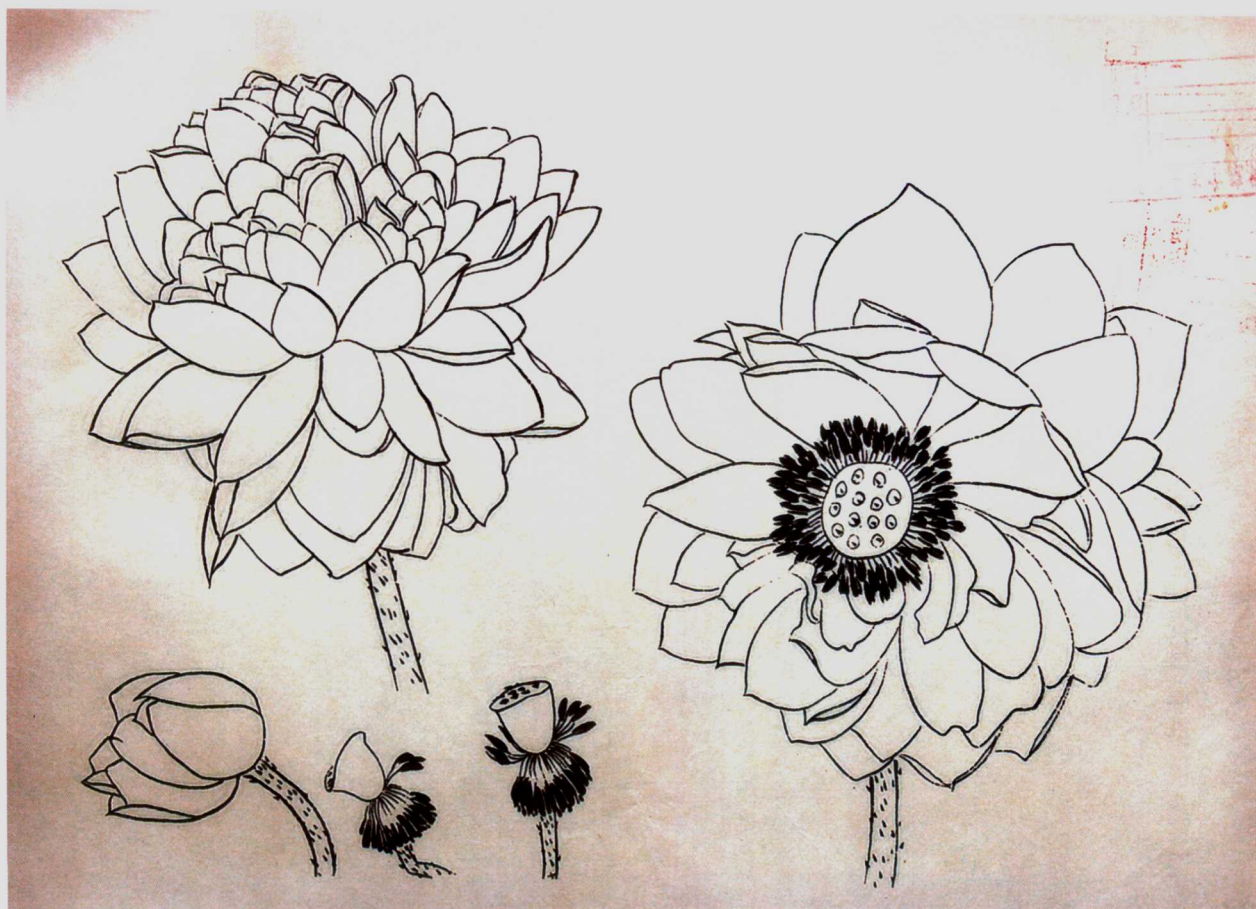

(图9) 牡丹

(图10) 荷花

(图11)
荷花花头

(图12) 牡丹

(图13) 牡丹

(图 14) 无名

(图 15) 秋葵

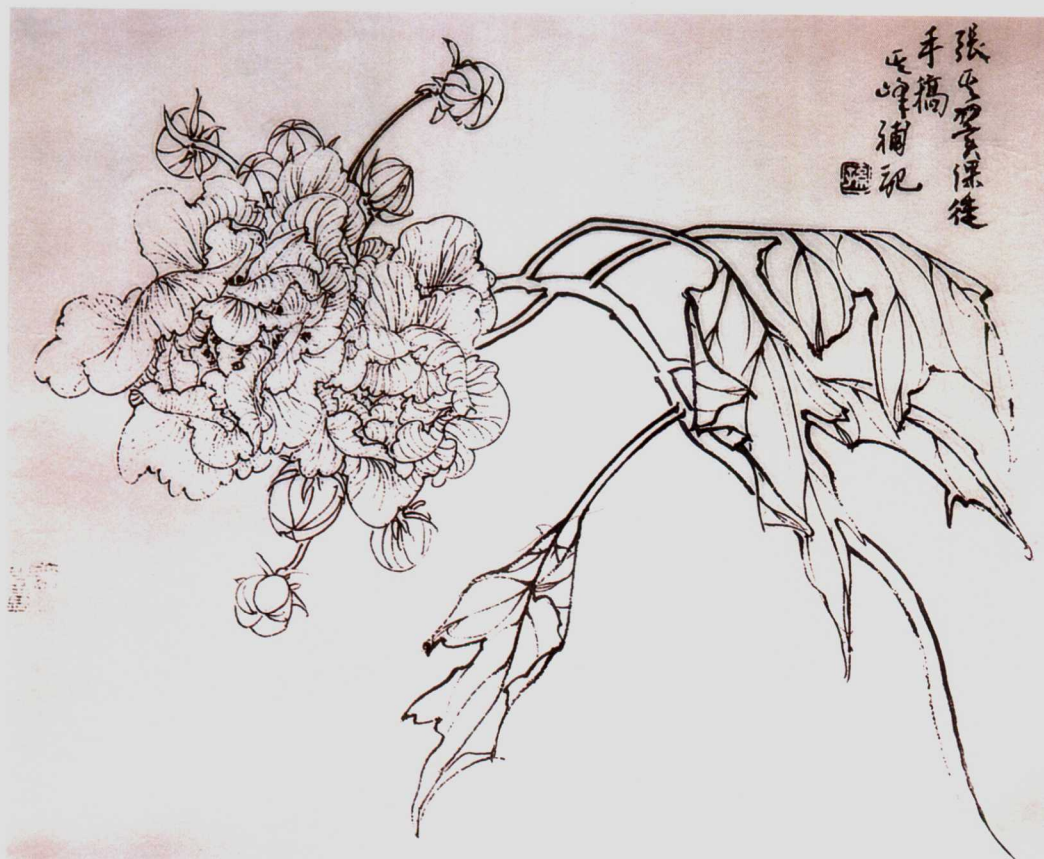

(图 16) 芙蓉

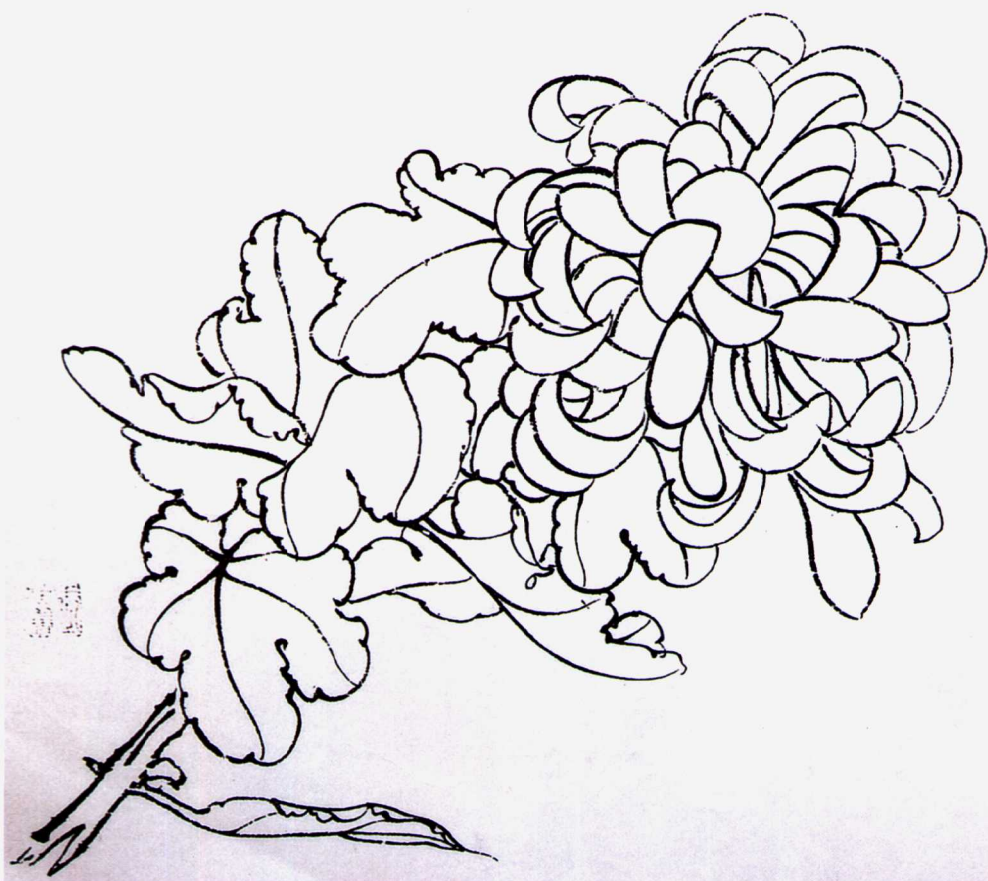
(图 17) 芙蓉

(图 18) 芙蓉

(图 19) 菊花

(图 20) 菊花

(图 21) 菊花