

LAONIAN DAXUE GUOHUA JIFA JIAOCHENG

老年大学国画技法教程

但得夕阳无限好 何需惆怅近黄昏

牡丹·紫藤·荷花·枇杷

编 著：邵坦中

徽美术出版社

综 述

随着中国经济的发展,生活水平的提高,人们安居乐业,身体健康,寿命增长,老年人已逐渐形成一个庞大的社会群体——中国正在向老龄化人口大国转化。人们关注少年儿童的素质教育,却往往忽略老年人的精神文化需求,老人的日常生活内容单调,急需引导。事实上由于现代社会生活质量提高,老人退休后仍然精力充沛,兴趣广泛,充满求知欲望。有鉴于此,本社策划了这套面向老年人的中国画技法教程。选取人们喜闻乐见、易于上手的题材,每种题材都有详尽的笔墨分析、步骤分解、作品示范和名家经典图例,并在最后附有历代优秀咏物诗句。为了方便学习,笔墨分析和步骤分解部分附简明提示,构图参考和名家经典图例部分均附有精辟透彻的分析点评,深入浅出,循序渐进,使老人能便捷地掌握最基本的造型艺术法则和常见的艺术表现技巧,进而举一反三,独立进行创作。

本套书所选作者均学有所成,在画界享有盛誉。其造型洗炼生动,画路平稳,笔墨纯正,风格多样。特别是由于他们均为杭州、北京、上海等地的老年大学客座教授,与老人们朝夕相处,对老人心理特征颇为熟谙,教学经验亦很丰富,此书由他们执笔是令人信服的。

另外,因为作者功力深厚,绘制精心,范图艺术水准颇高,极具观赏性,非一般普及读物可比,故而亦是社会上不同层次的广大艺术爱好者欣赏和临摹的绝佳范本。

牡丹

毛茛科，芍药属。牡丹有一千五百多年种植史，我国人民历来把它作为富贵繁荣的象征，有“花王”之誉，唐诗中有云“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。牡丹花的品种繁多，颜色亦丰富多变，4月中旬为花盛开期。目前我国的河南洛阳及山东菏泽的牡丹最负盛名。

紫藤

豆科，紫藤属。唐李白有诗歌颂紫藤树曰：“紫藤挂云木，花蔓宜阳春。密叶隐歌鸟，香风留美人。”紫藤花原产我国，三四月开花，花瓣紫色如蝶形，亦有白色称为银藤的。老干刚劲古朴，盘曲缠绕，一串串花朵婀娜多姿。

荷花

睡莲科。荷花原产我国，已有三千多年栽培史，历来深受人民喜爱，骚人墨客纷纷赋诗咏赞。“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”、“出污泥而不染，濯清涟而不妖”、“香远益清”等都是在赞美荷花的高洁品质。荷花是大写意画家乐于表现的题材，历代有许多精美的作品传世。

枇杷

蔷薇科，常绿乔木。枇杷秋萌冬花，春实夏熟。果实和叶均可入药。枇杷树系常绿乔木，树高大者可达一二丈，叶大而肥厚，果实金黄甘美，三者均可入画。树干、小枝、果柄入画亦很美，唯花太小而不入画。虚谷、吴昌硕、齐白石诸大师均有佳作传世。虚谷和尚画枇杷最得神韵。

要画好牡丹，必须观察写生，积累素材，以便创作。画写意牡丹，要抓形得神，不可拘泥于细节。用色要艳而不俗，用笔、用墨、用水要淋漓尽致，但须见笔，笔墨要有润味。花由曙红、胭脂调和完成，用朱磠、朱砂、胭脂调成亦可。画茎、枝、叶，以花青、藤黄为主，辅以赭石、墨及少许三绿。老叶、嫩叶、茎、枝用复色组合，更能衬托花朵的鲜丽。

花分三面，此面色浅。

此面深红以衬托花蕊。

花分三面，此面略浓。

花茎自下方起笔，
向上行笔接花朵。

作品分析

此幅采用浓淡适中的灰调子用墨的技巧。

花朵以点厝法完成，笔触重叠交错，变化丰富。

构图立意取迎风招展之势，花朵上下摇曳，叶片随风飘飘。花枝占用大片空间，以书法笔意入画，劲挺有力，枯润相生。枝干的枯劲与花、叶的秀润相映成趣。

作品分析

花头、花茎、嫩叶、枝干虚实结合，相互掩映穿插，灵活的构图和多变的笔墨技巧，构成一幅可赏的作品。画面大片留白，意境深远。

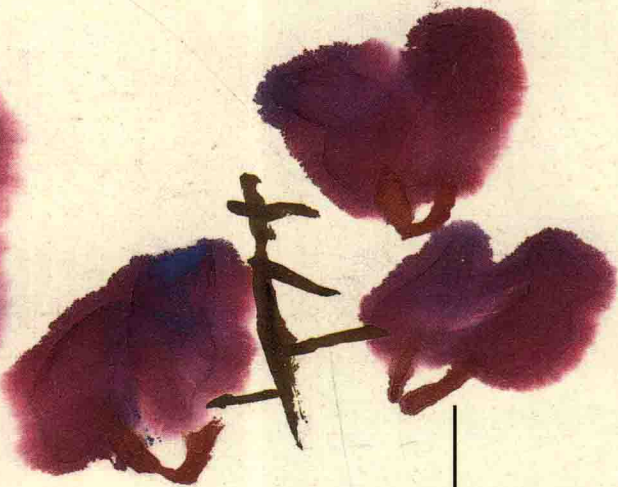
作品分析

此幅册页花朵以大笔挥写，花瓣重叠交错、透明润泽而见笔触。右面一组枝叶用中间色来衬托牡丹花头的娇艳美丽。左面一组掩盖花苞，叶色浓重，压住下方，在构图上起均衡作用，避免头重脚轻之感。

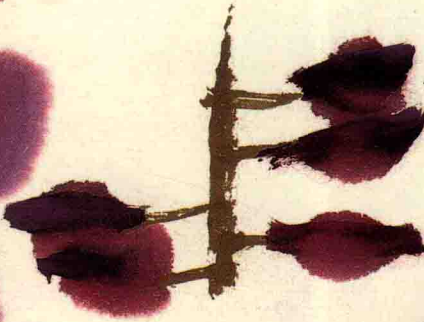
画花瓣要有浓、淡、虚、实之分，整体要淡雅之感。花色以胭脂、花青、三青调和而成。用白粉易俗，恐艳丽有余，雅气顿失。紫藤花开时，叶亦初抽芽，嫩叶色彩与紫色花配合，相得益彰。藤条是非常优美的艺术素材，必须精心对待。

花茎的颜色用藤黄、花青、赭石调成。

花朵、花苞都是用胭脂、花青、三青调成。

先画两笔

略添赭石后，再加一笔。

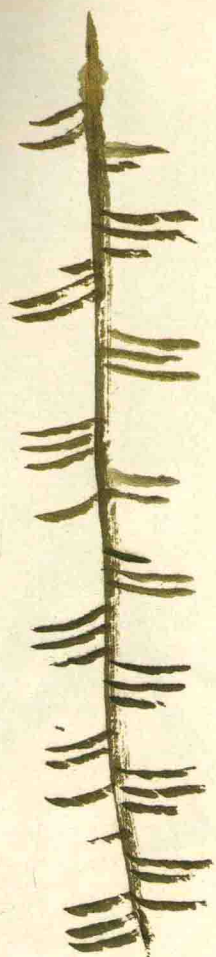
淡紫花朵必须以嫩叶相配。叶子用花青、藤黄、赭石、朱磬及少量三绿调成。

叶子用一笔或两笔完成。

叶脉一笔勾成。

紫藤的藤条纵横交错、盘旋缠绕，非常适合以草书笔法来画。老藤粗壮遒劲，可以逆锋运笔；新藤用笔要有韧性，可以中锋运笔。

藤条可用墨或墨加赭石画成，墨色浓淡必须和花、叶调子统一、协调。老藤须用浓墨或焦墨，新藤可用淡墨。

一、用藤黄、赭石及少量花青调和后画花茎、花柄，中锋用笔，线条要有弹性。

二、将花青、胭脂调成紫色，笔尖略蘸石青画花。注意花朵有全开和未开之分。

三、以赭石调墨画藤，注意藤和花的相互穿插、避让关系。

四、添上嫩叶丰富画面，题款、盖印完成构图。

作品分析

此幅花、藤兼顾，叶少许。花朵淡紫色，用水多，滋润透明。与之对比，藤条以草书枯笔之法挥写——切记用笔勿拖。配以蜜蜂，更显生机。

作品分析

此幅藤为主体，占据画面主要位置。藤条盘旋缠绕势如惊蛇，苍劲有力。放几片叶与花、茎相掩映以求变化。花、叶、藤三者墨色要协调，又要有区分，使画面调子统一。

作品分析

此幅画面构图丰满，以紫藤花为主。三串花前后虚实位置安排得当，互相穿插，每串花来龙去脉交待清晰，令人信服。画藤不能用纯墨，加点赭石，可与花色统一调和。

作品分析

此幅以藤为主。藤画得好，与花画得好一样重要。藤画活，画面就有生机，益显灵动多变。花在左上角，占位不多，这也是藤花的一种处理方式。缶翁曰“花烂漫，藤勿折”，亦说明藤的重要性。

画荷花要注意其亭亭玉立的美姿，花要画得玲珑透明，忌用白粉颜料，用粉画花易大俗，失去大写意的淋漓汁味。画荷梗，用笔要老辣，逆锋而上，一气呵成。画叶要求有枯、湿、浓、淡之变，此外还须墨分五色。切忌笔无变化，泼墨无章法，或刻板，或落墨收不住，洇散一片。

荷梗运笔由下而上，与花朵自然相接。

荷花瓣用色要滋润、透明、鲜亮。

花瓣亦可以线条勾勒而成。

白荷以淡墨中锋勾勒，用笔要有弹性、力度，不可飘浮。

荷梗以屋漏痕笔法自下而上逆锋行笔。为追求大气，梗上小刺可省略。

画泼墨荷叶的关键在于水、墨的干湿浓淡变化，要有“润含春雨，干裂秋风”的感觉。笔中水分要足，笔腹蘸淡墨，笔尖蘸浓墨。叶脉以枯笔中锋勾勒。

泼彩荷叶
用花青、藤
黄、墨画成，
方法与墨荷画
法同。

一、用淡墨先勾花瓣，注意线条的浓淡、干湿变化。随之以白粉、藤黄点花蕊，浓墨画荷梗，荷梗用笔要挺拔。

二、用大羊毫调浓墨画叶，笔中水分要足，用笔要大胆，沉着痛快，任其水墨变幻交融。

三、以花青、藤黄调墨画配景水草，用笔要有弹性，色调要有浓淡之分，以拉开层次。

四、调极淡色画出水面雾气点，以丰富画面层次，最后题款、盖印。

