

跟

徐湛

学国画

中央数字电视 ● 书画频道 ● 教材
徐湛 著

中国花鸟画研修院

● 系列教材

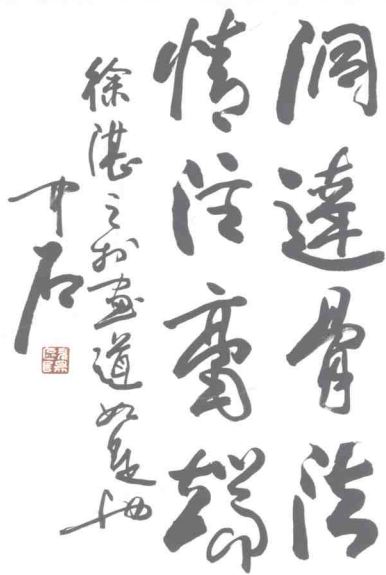
1

科学普及出版社

中央数字电视·书画频道·教材

跟徐湛学国画

徐 湛 著

科学普及出版社

· 北京 ·

中国花鸟画研修院 • 系列教材

1

图书在版编目(CIP)数据

跟徐湛学国画 / 徐湛著. —北京: 科学普及出版社, 2007.9
ISBN 978-7-110-06636-2

I. 跟... II. 徐... III. 花鸟画—技法(美术) IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第120152号

自2006年4月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的为盗版图书。

责任编辑: 杨 艳
作品拍照: 南 勇
装帧设计: 赵一东
责任校对: 凌红霞
责任印制: 安利平

科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街16号 邮政编码: 100081

电话: 010-62103210 传真: 010-62183872

http://www.kjpbk.com.cn

科学普及出版社发行部发行

北京华联印刷有限公司印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 14 字数: 360千字

2007年9月第1版 2009年3月第2次印刷

印数: 10001—15000册 定价: 58.00元

ISBN 978-7-110-06636-2/J·306

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、脱页者,

本社发行部负责调换)

写在前面

教材和光盘在大家的鼎力合作下终于出版了。能为书画教学尽自己的绵薄之力实为幸事。在大家翻阅正文之前请允许我说明一下, 此教材的书名——《跟徐湛学国画》实在不是作者的本意。中央数字电视台书画频道考虑到我曾在央视“夕阳红”讲课时达三年之久, 以及本人四十余年的书画教学经验, 2006年拍摄制作了32集写意花鸟画的教学节目, 编导为了提高收视率便把栏目名称定为“跟徐湛学国画”。播出后不仅大受观众欢迎, 还有许多观众建议出版配套教材。既然是配套教材, 出版社也就顺其自然地把栏目名称定为书名。实非本意, 心有不安。

本教材的出版是众多同道共同努力的结果, 在此我要特别感谢那些为本书的编撰工作给予很多帮助的中国花鸟画研修院的研究生和工作人员, 是他们的辛勤劳动才使本书得以尽快完稿。他们是(按姓氏笔画排序):

刁清霞 王 智 王志明 毛大华 刘京生 齐 硕
杜征麟 杨树奎 杨 岩 宋惠荣 张青山 张 钧
张 谦 张建军 张喜增 张晓维 周振卿 赵 军
赵云虹 赵华明 赵 耀 胡 刚 郭学愚 温立山
滑阔漫 滕 韬

徐 湛

2007年8月

于中国花鸟画研修院

(Email: xz0515@126.com)

目 录

Contents

第一章 写意花鸟画的入门与提高	2	1 Introduction and improvement on blossoms and birds painting in the impressionistic manner	2
第二章 小鸡和燕子的画法	4	2 The technique of painting about chickling and swallow	4
第三章 连翘花的画法	18	3 The technique of painting about forsythia	18
第四章 麻雀的画法	24	4 The technique of painting about sparrow	24
第五章 银藤花的画法	32	5 The technique of painting about silver vine	32
第六章 紫藤花的画法	36	6 The technique of painting about wistaria	36
第七章 凌霄花的画法	42	7 The technique of painting about trumpet creeper	42
第八章 牵牛花的画法	48	8 The technique of painting about morning glory	48
第九章 丝瓜的画法	56	9 The technique of painting about towel gourd	56
第十章 葫芦的画法	62	10 The technique of painting about bottle gourd	62
第十一章 荔枝的画法	68	11 The technique of painting about litchi	68
第十二章 柿子的画法	74	12 The technique of painting about persimmon	74
第十三章 石榴的画法	82	13 The technique of painting about pomegranate	82
第十四章 寿桃和绶带鸟的画法	90	14 The technique of painting about peach and paradise flycatcher	90
第十五章 雁来红的画法	100	15 The technique of painting about tricolour amaranth	100
第十六章 鸡冠花的画法	108	16 The technique of painting about cockscomb flower	108
第十七章 大鸡的画法	116	17 The technique of painting about fowl	116
第十八章 牡丹花的画法	126	18 The technique of painting about peony	126
第十九章 葡萄的画法	140	19 The technique of painting about grapes	140
第二十章 枇杷的画法	150	20 The technique of painting about loquat	150
第二十一章 仙人掌的画法	156	21 The technique of painting about cactus	156

第一章 写意花鸟画的入门与提高

在电视讲座的第一集,我向同学们介绍了写意花鸟画的基本知识、技法以及所需的工具,大家看看光盘就可以理解了。作为这本配套教材的第一章,我想重点谈一谈大家特别关心的入门与提高的问题。

学国画首先要得法,在得法的前提下努力勤奋才能见到成效,否则方向搞错就会越走越远,重复错误就会越练越糟。面对让人眼花缭乱的各家各派,初学者要静下心来选择一个目标,通过认真比较,想自己喜欢什么样的风格和画法,喜欢哪些题材和内容。选择一个老师就如同选择一扇求学之“门”。一般来说,门大路就宽,门小路就窄。正所谓:“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下。”

选定方向以后就要认真地对其作品进行读、品、临。

“读”就是欣赏和分析,从作品的主题立意到构图、气韵,从造型特点到笔墨变化,从色彩的运用到虚实关系等等。甚至包括所用宣纸的种类和生熟,所用的颜色是传统国画色还是广告色,作画的过程、题款的内容等等都要力求“读”清楚看明白。这些都属于画面艺术处理方面的方法和特点。

“品”就是脱开技法的层面,品味作品要表达的情。艺术作品是情的载体,每幅作品都可以用一个“T”形来品评,横线代表画面中诸多的技法因素,而竖线则代表画外的东西,包括境、情、理。这些都是用来发人深思的。如果这条竖线短,就说明这幅作品是肤浅、空洞的;相反,竖线越长,其内涵越丰富,越能扣人心弦,即所谓“余味无穷”。

“临”就是对照画面模效,也叫临摹。临摹的方式很多,对构图气势好的可以进行“整临”,如果画面局部精彩,也可以“节临”,一切因需而定。通过临摹,认真领会作者在造型、笔墨、色彩、构图等各方面的精华。临摹时要本着“察之者尚情,拟之者贵似”的要求,认真画用心、用眼、用手去追摹。书法临帖有“入帖”一说,面对好的国画作品我们也应该多临几遍,以法加深印象。每次临完之后一定要对照原作反复比较,努力寻找差距,不断提出新的、更高的要求。

临摹是学习他人精华的最直接、最省力的办法,是入门时最重要的练习项目。临摹时所用的纸张最好与范画原作大小相同(本书范画都有尺寸标注),不要过分缩小。

临摹不能只停留在形似上,开始可以从形入手,进而要临出神彩,形神兼备方才动人。

临摹要临到心里,能达到默写才算是自己的东西,临过就忘说明理解得不深不透。为了巩固临摹成果,最后要用默写来检验一下,默临不成功要寻找其原因,要及时重读范画加深印象。

当笔墨和技法知识积累到一定程度时,就可以进行创作练习,创作的摸索阶段也可以叫“习作”。习作允许边临边创、拼拼凑凑。虽然是拼凑,但也要求和谐统一。在习作中一定要强调自己的想法和要求,为过渡到自由创作阶段打下良好的基础。

在由不会到会的入门阶段,大家都下功夫临摹老师的作品,这个阶段可能会有很多学生的风格都与老师相仿,这是不可避免的。但在创作阶段一定要努力做到“避同求异”,要“标新立异”。清代文人张宗苍在《画家品类举要》中指出:“同能不如独异”。这个异就是自我,就是自己的眼光、自己的感觉,是自己审美要求的体现。归根结底就是自己独到的性格,自己特殊的理念。我们要学会组织自己的语言去抒自己的情怀。这个“自我”就是特色,就是艺术的生命力,没有自我在画坛上就没有立足之地。

临进去容易,创出来难,临进去靠的是功夫,创出来要靠灵气。能临进去,只能算是个“好学生”,能创出来,才能算是个艺术人才。只有在创作的道路上不断完善自己,形成与众不同的风格,才称得上是艺术家。

每个人都有两个老师,第一个老师的作用是把现成的技法和知识教给你,通过面授或临摹引导学生入门,另一个老师就是现实生活,就是大自然。古人常强调要“师造化”,我们就是要在大自然中探求表现对象的“物理”、“物态”、“物情”,寻求一种与心灵契合的天人合一的感受。大自然中的花鸟千姿百态,大自然中的色彩变化莫测。大自然是一个无限的天地,它会给我们带来无数新的灵感和创意,大自然给予我们无数新的题材和创作内容,使我们的心

灵深处不断撞击出火花；大自然赋予我们激情和冲动，让我们终生受用不尽。因此，临摹和采风（写生）是初学阶段相辅相成的两个方面。

临摹是起步的需要，采风是创作的需要。有了物貌和物情再配上笔精墨妙的艺术手法，作品就会由“能品”上升到“精品”。但是要想达到艺术的更高层次——“神品”和“逸品”，还必须要画外下一番功夫，那就是我们常说的“画外功”。

“画外功”包括书法、文学、历史、哲学等全方位的知识修养，它是艺术作品的内撑力，它是作品表面看不到的，是隐藏其后的构思、意境、格调 and 情趣。

修养指的是通过学习与参悟，使学识和技艺达到一定的高度。作画者有了修养，作画就会由“再现”升华为“表现”。花鸟画的再现目的是花和鸟的外形，而“表现”指的是作画者主观的认识与情的表露。我们要把花鸟当人来画。花鸟也有生命，它有语、有欲，也有喜怒哀乐和情思。有修养的人会把一幅画当成一首诗、一篇散文来写，会为花鸟制造一个诗境，以诗境烘托主题。“画写物中态，诗传物外情”。借诗境发人深思，扣人心弦，才能增加作品的感染力。人与人的天生感觉不同，素质不同，我们都要以修养为动力线，常修渐悟，把习画当成治学，提倡“三分作画，三分书法，四分读书”的全方位努力。放开眼界，行万里路，读万卷书，用渊博的学识把自己造就成一个大家。

浅薄之人只能练就雕虫小技，套用别人的眼光看物象，重复别人的现成技法去作画，终究不会有出息。“博学深思增智慧，更新除旧见精神”。这才是真正的成才之路。

自书画频道《跟徐湛学国画》栏目开播以来，受到了广大热心观众的欢迎，我感到很欣慰。在同学们起步学习时我再提出几点具体的希望：

1. 临习时最好先认真看DVD光盘，再细读教材，思路清晰以后再动手练习。因为电视讲座光盘有作画的过程，书中有具体的要求和创作参考，看明白后再动笔会事半功倍、少走弯路。

2. 本教材和光盘仅仅是给同学们起步时铺一条路、登高时搭一个阶梯。希望大家入门以后要多读、多临其他名家大师的作品，以丰富自己。李可染先生说得很好：“师其心，不师其迹”。齐白石老先生也说：“学我者生，似我者死”。“似”，就是表面上像，“学”，指的是领会其思路，掌握其精神要领。

3. 古人告诫我们：“独学无友则孤陋寡闻”。要走出家门，多听老师讲课，多看老师作画，多请老师点评；同学之间，要多在一起切磋探讨。只要能做到心有目标、刻苦努力、随时纠偏，就一定会取得更大的进步。

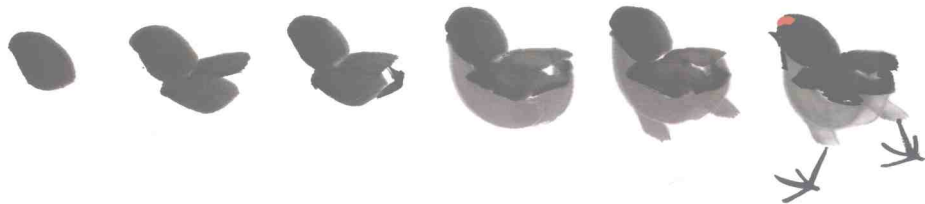
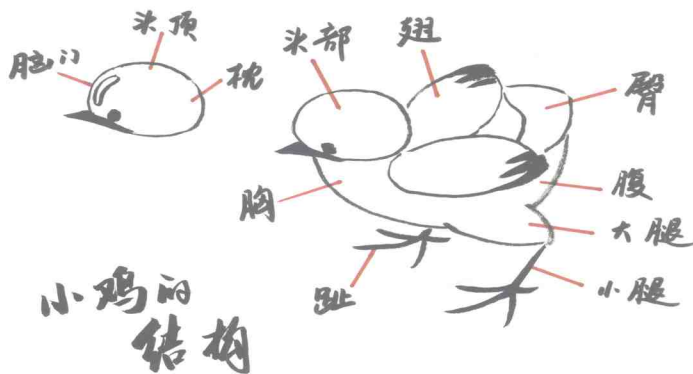
祝大家天天好心情，天天有进步！

第二章 小鸡和燕子的画法

小鸡的结构特征

小鸡是从鸡蛋中孵化出来的。我们可以把它的躯干和头部理解为卵形，小鸡是大卵形套小卵形。头部有嘴（喙）、眼和小鸡冠。

躯干两侧是左右小翅（呈“八”字形）。小翅靠尖部有小飞羽。躯干的后方有臀（呈小的倒“八”字形）。躯干下面是胸部、腹部和臀部。大腿向后生长，小腿向前。爪有四趾，三前一后。

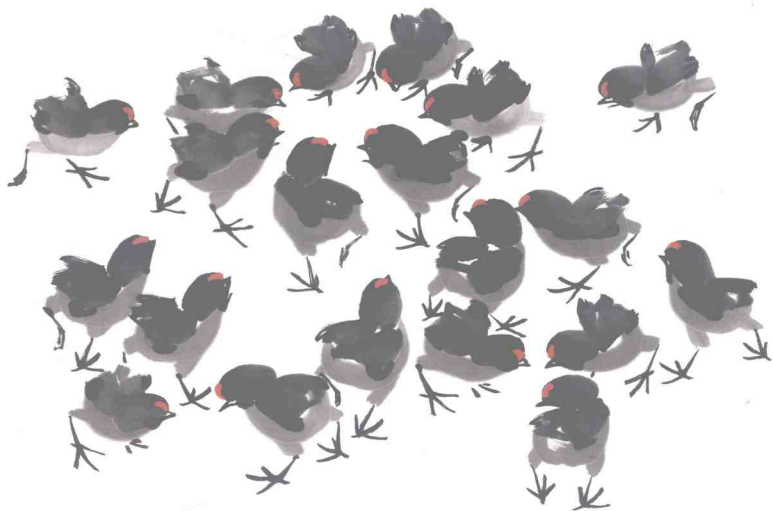

画法

用大白云笔调中等墨色。笔尖略调点浓墨，画头、双翅和臀；调淡墨，画胸、腹、臀和大腿；再用浓墨画嘴、眼、小翅羽和爪。最后，用朱砂点小鸡冠。

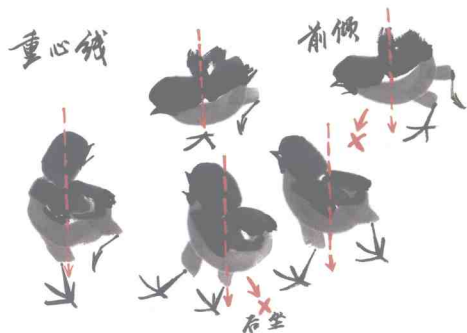
本章内容请参考电视讲座光盘第二集

小鸡的动态参考图

先练习画头朝内转圈“聚会”的各种不同姿态，再学画有疏有密、有前有后、方向不同、互相招呼的各种姿态，灵活运用基本画法。但要注意墨色的变化和重心的规律（见右图）。

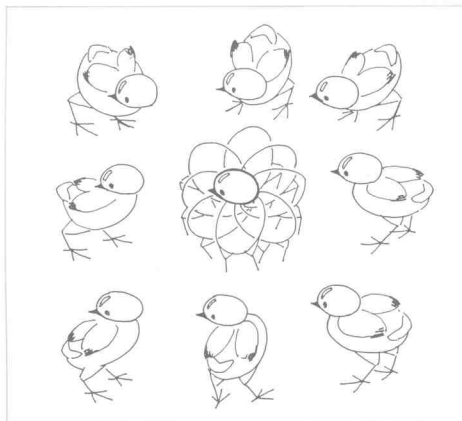
重心必须落在小鸡的双脚之间或一只脚上，否则就会有站立不稳的感觉。

神侃
金成和
庚子
秋

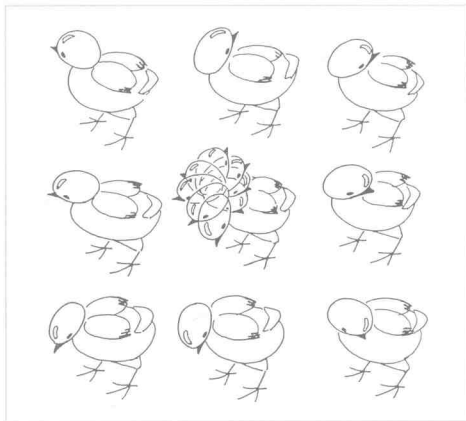

神侃 (65cm × 20cm)

小鸡的动态规律

一头多身法——画一个鸡头，以脖颈为轴360°都可添身子，变化出无数动态。

一身多头法——画一个鸡身，以脖颈为轴360°呈不同方向的头，变化出无数动态。

戏春图

(33cm × 68cm)

以小鸡为主题创作一幅作品，小鸡的数量可多可少。小品画可以画两三只，稍大一些的作品仅画两三只就显得少了，应该表现群鸡的活动，才能压得住画面。

画群鸡就要有主有辅，有疏有密，有动有静，有呼应，有情节。墨色也应该有变化。在动态上尽量避免雷同，因此，要多动脑、少动笔。

鸡语话春浓 (85cm × 35cm)

以小鸡为主题的创作，补景可力求简练、明快，景要避让小鸡。小鸡要有疏密、前后以及墨色的变化。更重要的是要有故事情节，要拟人式地画出小鸡的心理活动以及呼应关系，要有“童心”。要为表现情而作画，而不是为表现技法而作画。

五德

朱戴

冠文也

生德

武也見熱而

斗勇如傳

會和防務也

不來

信也此以謀興

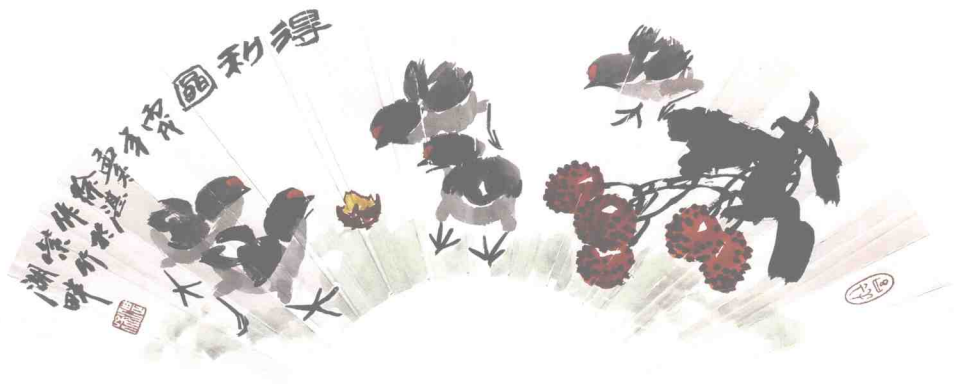
何啻券之哉

乙酉年吉之

華府本報

鸡有五德 (69cm × 69cm)

得利图 (65cm × 20cm)

象征与谐音是中华传统文化的精华之一，百姓大众特别爱听吉祥话。因此，花鸟画在选材和题款方面特别讲究。如“鸡”谐音为“吉”，“荔枝”被寓意为“利”。画大鸡和荔枝被寓意为“大吉大利”，吃荔枝就可题“得利”，与发财同义。这些都代表人们的良好祝愿和向往。因此，题款就是点题，题款的作用往往超出画面本身。

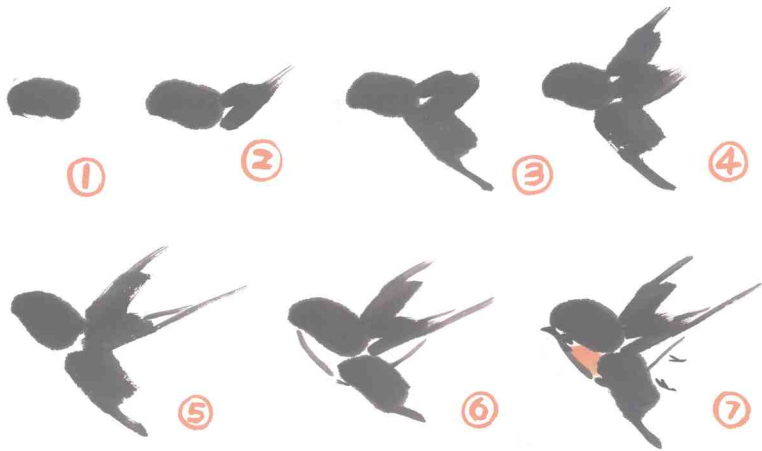

胜似春光 (69cm × 69cm)

小燕子的画法（画法引申）

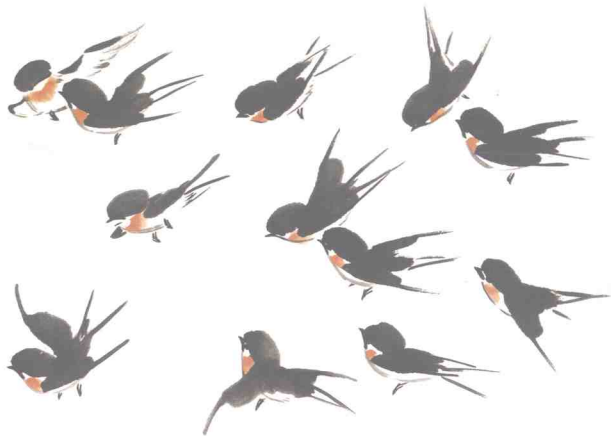
根据小鸡的基本用笔方法可以引申领会小燕子的画法：

1. 用大白云笔（或大兰竹笔）调中等墨色，笔尖略调点浓墨，一笔画头。
2. 不必再重新调墨，紧接着两笔画背部，运笔前实后虚。
3. 以方笔侧锋画近端之翅，顺势画翅梢。
4. 再画远端之翅和翅梢，注意双翅的关系是近大远小。
5. 画剪刀状尾，运笔要果断、率意，这样才有灵动感。
6. 用淡墨勾胸腹之线。
7. 用淡朱磬画腮红。

燕子动态的临摹参考

燕子身材苗条，飞行速度很快。为了表现其灵活性，运笔一定要果断、爽快。

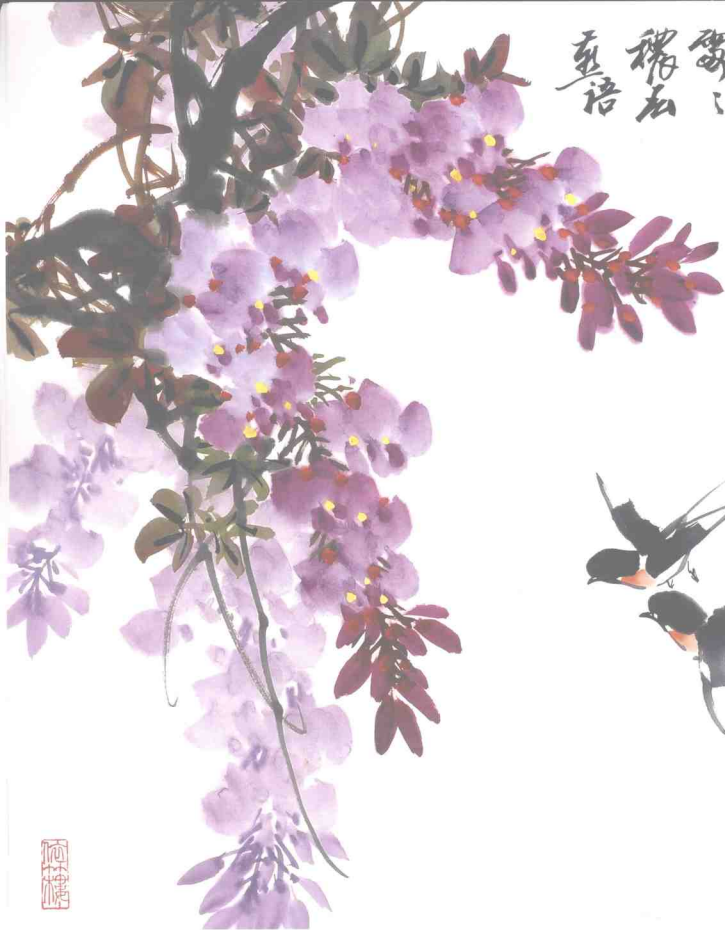

迎风燕舞 (138cm × 69cm)

迎風
燕舞
徐恩年
癸巳年

北京 徐湛
作于 燕语
春处处情

小燕子身材矫健、活泼可爱，在浓墨的映衬下透出一润的腮红，这种纯墨与淡色的搭配有一种高雅内在之美，这正是中国传统美学的体现。表现春暖花开欣欣向荣的气氛时，难免色彩有些浓艳。如果能预先留有足够的空间，再根据空白的大小画几只飞燕，画面就会显得稳重一些，那是彩蝶无法比拟的。但有一点要注意，画面中的飞燕最少也应在两只以上，燕子绝不能孤飞。