

跟

徐湛

学

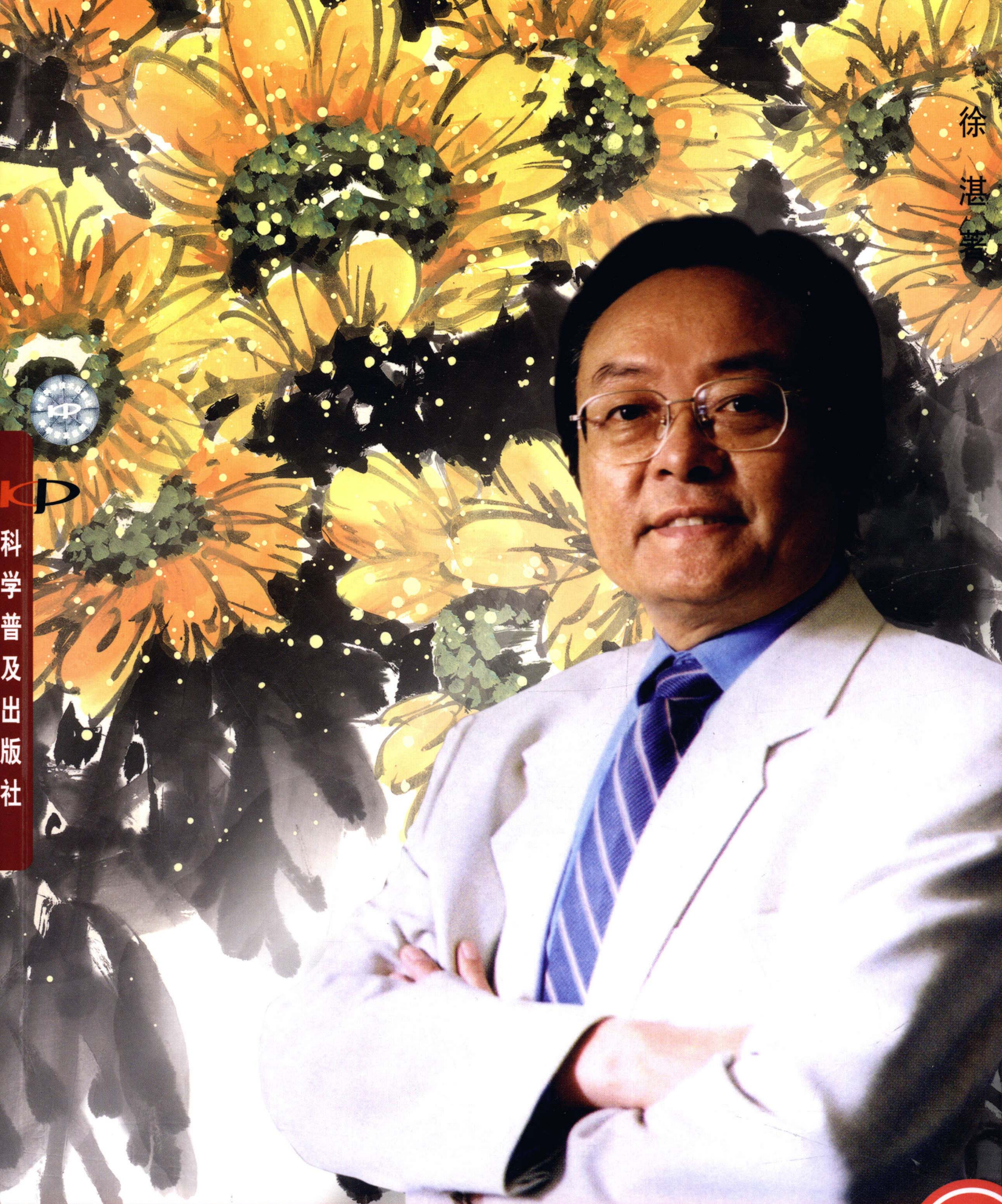
国

画

(二)

中央数字电视·书画频道·教材

徐湛

CP

科学普及出版社

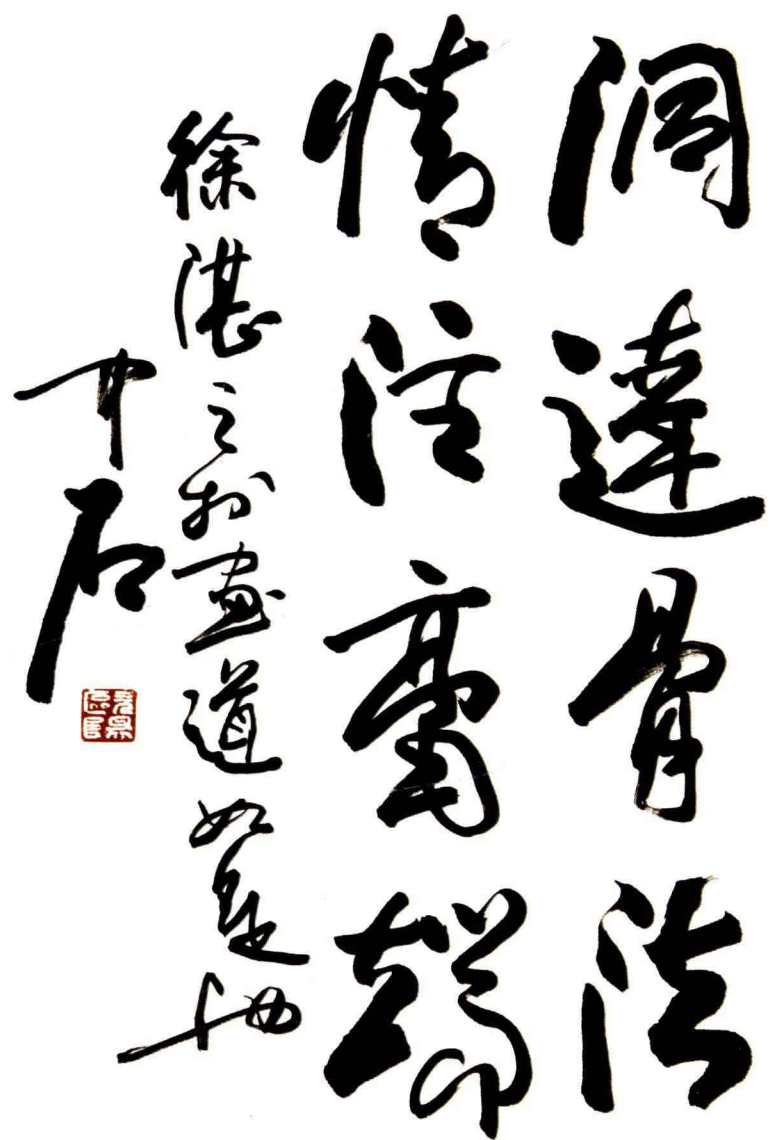
中国花鸟画研修院 ● 系列教材

2

中央数字电视·书画频道·教材

跟徐湛学国画(二)

徐 湛 著

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

跟徐湛学国画(二)/徐湛著. —北京:科学普及出版社, 2009.1

ISBN 978-7-110-06969-1

I. 跟… II. 徐… III. 中国画—技法(美术) IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第156412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

装帧设计:赵一东

责任校对:刘红岩

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.kjpbooks.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

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数:1—10000册 定价:58.00元

ISBN 978-7-110-06969-1/J·313

(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

两套电视讲座的光盘及配套教材在大家的鼎力合作下终于和读者见面了。能为书画爱好者和初学者做点有益的事,是央视书画频道、科学普及出版社和中国花鸟画研修院师生共同的心愿。

我在中央电视台《夕阳红》栏目举办讲座已达三年之久,播放了180多讲;《学国画》1、2、3册的印刷量累计达60多万册,获得了很多观众与读者的信赖与支持。但是,我还是想对大家说几句肺腑之言。

把电视讲座栏目和教材定名为《跟徐湛学国画》,是导演和责编的意思,主要是为了提高收视率。其实,在传统文化面前,谁也不敢称自己是“老师”。我虽已年愈花甲,从事国画教学也有40多年了,但越学越觉得自己还是个小学生。艺术的博大,知识的深奥,使我在教学和创作之余还在见缝插针地忙于读书、习字和采风。每每见到好的作品、美的诗词、新奇的景、别致的花,还会像小孩子吃了蜜糖一样激动不已,真可谓学无止境。

我愿意把我所掌握的知识和技法教给大家,做初学者的朋友和引路者,在艺术的殿堂中给大家做一个好“导游”。因此,大家把教材的名称理解为“跟着徐湛一同学国画”会更好一些,这样我的心也就踏实了。我们大家共同学习吧!

本教材得以出版,是应广大电视观众和读者的要求,也是出版社和众多同道共同努力的结果。在此,我要特别感谢我的恩师欧阳中石先生和为本书的编撰工作给予很多帮助的中国花鸟画研修院我的研究生们,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):

王智	王曲丽	王立菲	王志明	毛大华	回健
刘京生	刘晓华	齐硕	杜征麟	杨树奎	杨岩
宋惠荣	张青山	张钧	张建军	张喜增	周振卿
赵军	赵晟	赵云虹	赵华明	赵耀	胡刚
郭学愚	常秉勋	温立山	滑阔漫	滕韬	徐钢

徐湛

2008年8月

于中国花鸟画研修院

(Email: xz0515@126.com)

目 录

第二十二章	竹子的画法	2
第二十三章	芭蕉叶的画法	10
第二十四章	菊花的画法	16
第二十五章	向日葵的画法	22
第二十六章	山里红的画法	28
第二十七章	松鼠的画法	34
第二十八章	水仙花的画法	40
第二十九章	百合花的画法	46
第三十章	玉兰花的画法	52
第三十一章	红叶的画法	58
第三十二章	八哥鸟的画法	64
第三十三章	翠鸟的画法	70
第三十四章	慈姑和蜻蜓的画法	76
第三十五章	荷花的画法	84
第三十六章	鸭子的画法	90
第三十七章	苍鹭和芦苇的画法	96
第三十八章	金鱼的画法	102
第三十九章	鲤鱼的画法	108
第四十章	秋海棠的画法	114
第四十一章	珍珠鸡的画法	120
第四十二章	孔雀的画法	126
第四十三章	仙客来和蝴蝶的画法	132
第四十四章	兰草的画法	138
第四十五章	月季花的画法	144
第四十六章	喜鹊的画法	152
第四十七章	梅花的画法	158

Contents

22	The technique of painting about bamboo.....	2
23	The technique of painting about leaf of Japanese banana.....	10
24	The technique of painting about chrysanthemum	16
25	The technique of painting about sunflower.....	22
26	The technique of painting about Chinese hawthorn.....	28
27	The technique of painting about squirrel	34
28	The technique of painting about daffodil.....	40
29	The technique of painting about lily	46
30	The technique of painting about magnolia.....	52
31	The technique of painting about red autumn leaves	58
32	The technique of painting about mynah.....	64
33	The technique of painting about halcyon.....	70
34	The technique of painting about water pack and dragonfly	76
35	The technique of painting about lotus.....	84
36	The technique of painting about duck.....	90
37	The technique of painting about reed and heron.....	96
38	The technique of painting about goldfish.....	102
39	The technique of painting about carp.....	108
40	The technique of painting about begonia.....	114
41	The technique of painting about keet.....	120
42	The technique of painting about peacock	126
43	The technique of painting about sowbread and butterfly	132
44	The technique of painting about Eupatorium fortunei	138
45	The technique of painting about rosa chinensis	144
46	The technique of painting about magpie.....	152
47	The technique of painting about plum blossom	158

第二十二章 竹子的画法

在中华传统文化中，梅、兰、竹、菊被列为“四君子”，是因为它们的君子之风——坚毅、顽强、不屈不俗。而在四君子当中，竹又是最常入画，最受大众欢迎的题材。

对于国画的初学者来说，画竹也是进行基本功训练必不可少的一课。画竹的过程和书法一样都是一气呵成画（写）出来的，不允许描来改去，它对于提高线条的表现力和布叶的组合方式都大有益处。又由于竹子是四季长青的，因此，它既可以单独成画，又可以与四时花卉相配伍，在创作中是最常见的题材。

画竹必先立竿。竿有粗细、浓淡之分。画竿要成组，要有疏密穿插，忌平行、忌对节、忌三竿穿插于一点（成鼓架状）。画竿如写字，有藏锋，有顿挫，行笔要自然、舒服，不可形成“大骨节”病或“中气不足”。

点节的墨要比画竿的墨色浓一度，要随竹竿的墨色变化而变化，点节运笔要有提顿牵丝，呈弧线形。小枝要从节处出，不可“节外生枝”。画小枝如写草书，可概括求势，运笔顺势外挑而行，为布叶作草稿。画面中凡有竹节处不一定都出枝，要视布叶需要而定。

本章内容请参见电视讲座光盘第三十三和第三十四集

一、学画竹叶 先学“成字”再学“破字”

二、画竹叶之“忌”

竹叶的画法

竹叶的组合关系非常重要。学画竹叶必先学会“成字”。字有“人”、“重人”、“个”、“介”、“分”等，雨竹还有“一川”。但画竹毕竟不是在写字，不能让观众看起来满篇是字。必须由“成字”入手，然后再“破字”——随笔“破”一下，竹叶为貌，字在其中。叶有正侧偃仰，笔有轻重虚实。画竹运笔需实按虚起，一气呵成，疾徐轻重，充满节奏。

画竹叶最忌平平板板、叶无大小、不分新嫩、全正无侧、僵死无神。叶忌平行搭配写成“井”字或状如蜻蜓。

叶不孤行，“成字”之后的叶片是最小的组合单位，每大组叶片都是由许多小组组合而成的，每一小组叶都有它“气”的指向，几小组合成一大组时也要有大组总的气势走向。小组虽可变化，但要服从于总气势；每大组都要有“领头”的一组片为先。几组竹叶组合在一起，不可如爆炸似的四面开花。爆炸就迷失了气的走向，会破坏整体气势，而且看了让人感觉很乱，缺少书卷气。

画竿点节后要出小枝，出小枝必在节上，不可“节外生枝”。出小枝就是打草稿，什么地方需要布叶就出小枝。不长叶的地方可以不画小枝。叶要两边布，不可一边就。两边布叶可以有均衡感，叶都画在一边特别不舒服，有一边沉、一边光的感覺。

古人总结了许多画竹的要点，我们在学习时可以多看些画谱，掌握其精神，领会古人创作的经验，再深入生活，多观察竹子的生长规律和态势，同时培养慕竹的感情和创作的激情，画好竹并不难。

雨洗娟娟净 风吹细细香 (138cm × 69cm)

以双勾法画竹难度比较大，可以锻炼深入刻画的能力，促使初学者对竹的结构理解达到深透。这是学习画竹必不可少的训练课程。

双勾法是用线条表现物象，它又不同于工笔画的白描，双勾法必须以书入画，有“写”的味道。运笔要有提顿转折，不能勾死边，不要画成铁线边，那样会太光、太板，毫无生气。

前景是双勾竹，后景最好用点厾法，变换手法不仅形式丰富，而且两大层次清楚，画面清爽。

《竹解吾心》是借竹抒怀之作，题郑板桥的诗表达自己超凡脱俗、一尘不染之志。也可以表达对爱情的忠贞之心。

《秋高气爽》是画在仿旧宣纸上的晴竹。晴竹迎着晨风叶子向上翻扬，有蒸蒸日上、器宇轩昂之势。

竹解吾心 (66cm × 100cm)

秋高气爽 (66cm × 150cm)

欲见凌冬质 当为雪中看 (68cm × 72cm)

此为雪竹，画竹叶时要表现出下垂之势，有沉甸甸的雪压之感。待墨迹全干后用清水把画喷湿，用板刷调花青和墨染空间，竹竿和叶子着雪之处要留白。为了增添气氛，最后用白粉磕洒一些白点，个别竹叶也可以用白粉适当提一下。

此为朱竹，用浓朱砂少调些胭脂画竹，富有装饰性。为了增添其厚重之感最好用浓墨将朱砂衬托一下。根据这一原理将墨象化为实物，画石头、大鸡、珍珠鸡、芭蕉等都可以。

高竿鸟语话夕阳 (69cm × 69cm)

竹林晨趣（毛竹）（400cm × 120cm）

上图“毛竹”是5米长卷，用板刷画粗竹竿不仅可以表现质感和立体感，而且粗竹竿很占面积，比画满幅的细竹竿要显得整体感强。在粗竹中穿插些细竿、小竿，有疏有密，变化丰富。空白处飞几只麻雀可以增加情趣，使画面更加活泼有生气。

月夜（120cm × 68cm）

下图为月竹，与雪竹画法相近。先画墨竹，待墨迹全干后把画翻过来，先喷清水再用大刷子调花青加墨，水要大，淡而润，染天空留出月亮。最后在空白处添两只飞鸟，烘托出“月出惊山鸟，时鸣春涧中”的意境。

题款把画面引向左边，虽未把竹画满，但题款后就感觉合适了。

竹笋的画法

竹笋的画法很多，主要介绍三种。

1. 点虱法：用提斗笔调中等偏淡的墨，笔尖稍调浓墨，露锋顺笔点虱笋皮，层层向上越画越细。墨未干时，用浓墨点笋上之斑点和笋皮之尖（图①—⑥）。

2. 勾染法：先用墨线勾出笋形，也是由笋根画到笋尖层层向上。再画笋皮上的纹，上实下虚，有变化。干后染色，先用淡赭染笋尖，再用草绿加三绿加赭石通染（A—C）。

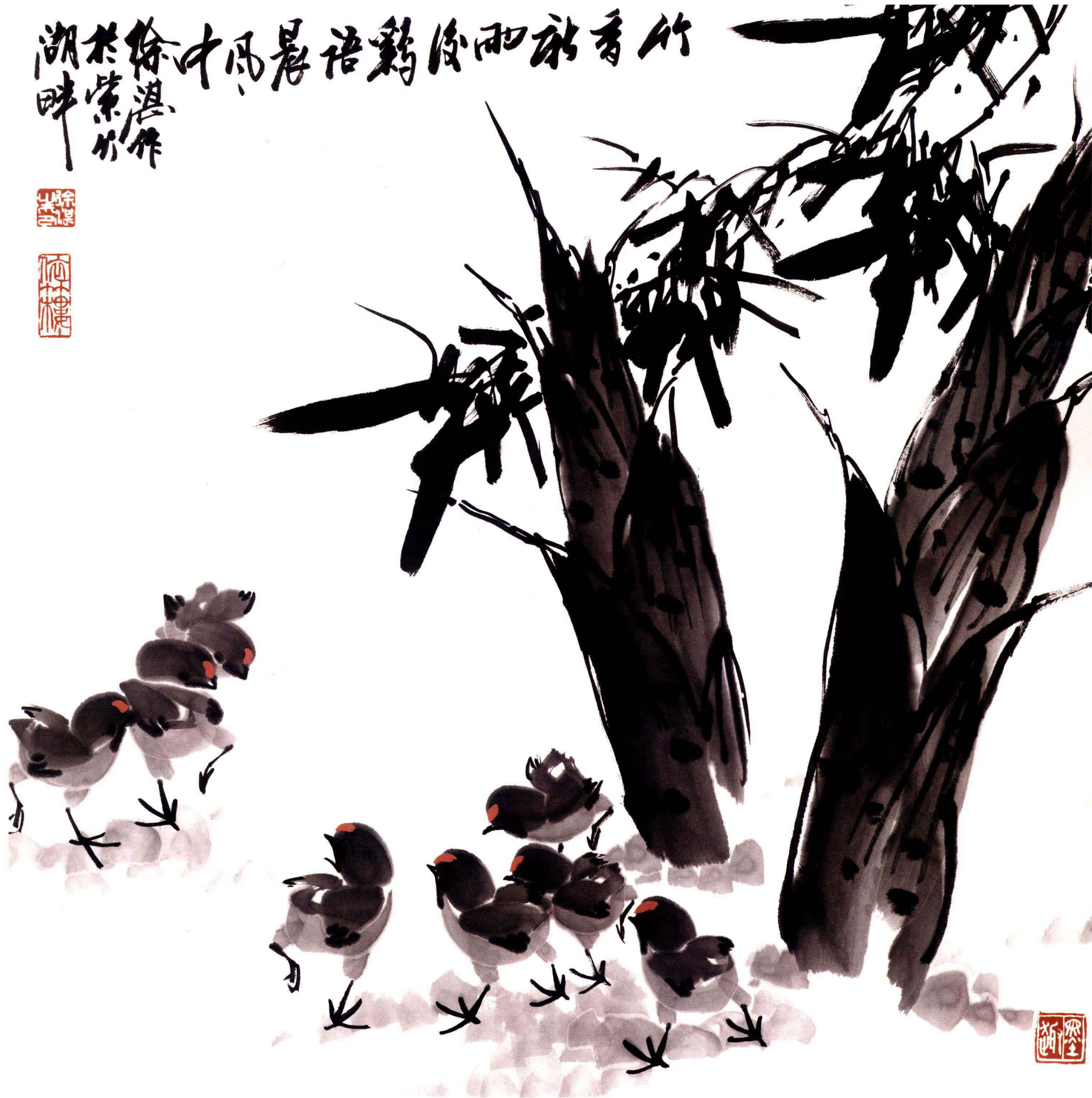
3. 先点虱后勾染：用点虱法画笋，趁未干时用墨勾线，实际上是把前两种方法结合起来画。如需染色，待墨迹全干后用很淡的赭绿色淡染一下就可以了。

噪晨光 (69cm × 69cm)

竹香新雨后 鸡语晨风中

徐湛作
于紫竹
湖畔

竹香新雨后 鸡语晨风中 (69cm × 69cm)

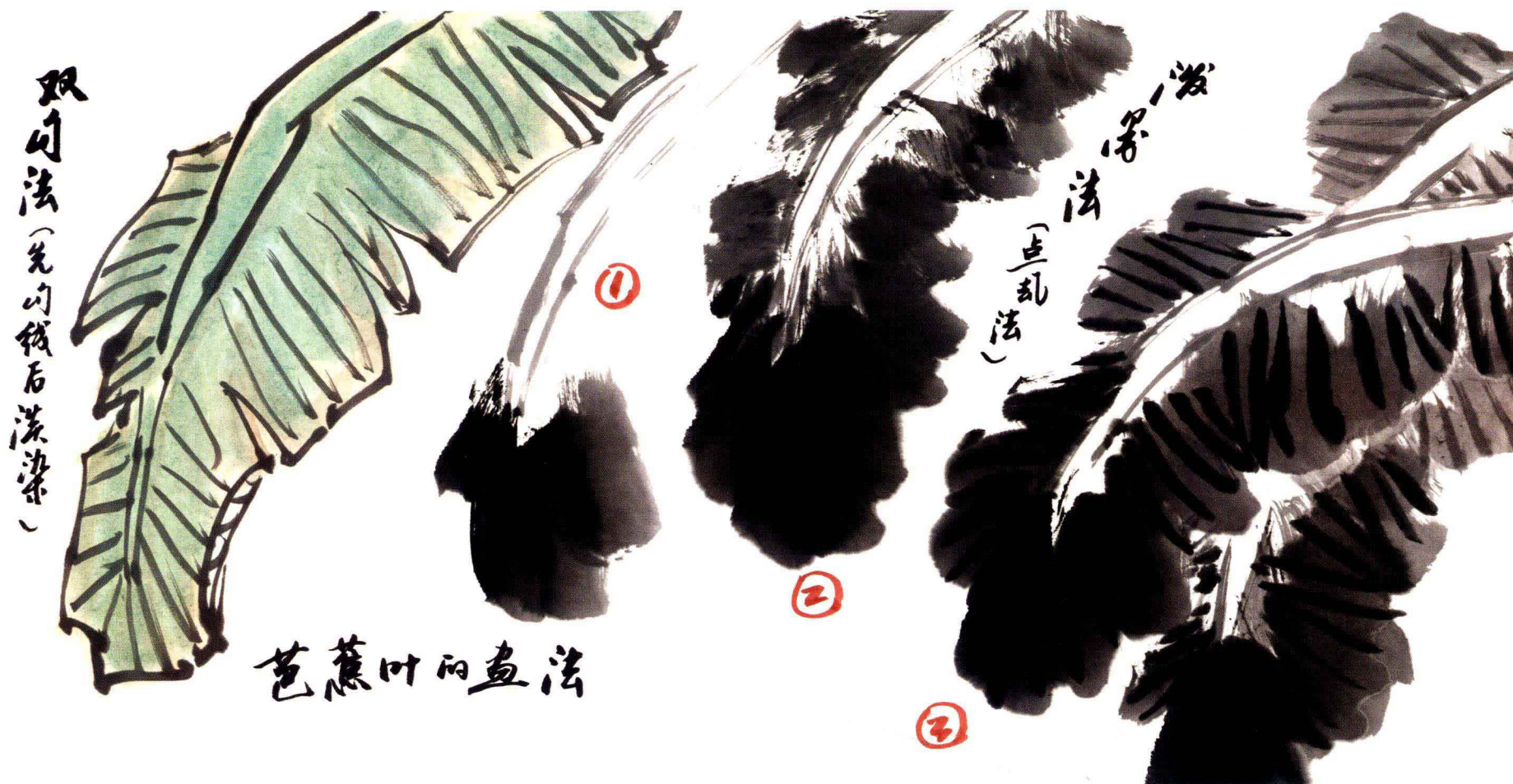
第二十三章 芭蕉叶的画法

芭蕉是多年生草本植物，多生长在我国南方，四季常绿。叶子很大、很长，中间有一坚挺的主叶筋，辅叶筋呈平行状伸向叶子边缘。花白色，微粉。果实与香蕉相似，比香蕉略小，可以食用。

因芭蕉的叶片比较大，写意花鸟画常将其入画，可以作为主题单独表现，也可以作为背景起到衬托的作用。表现方法可以双勾也可以泼墨点乱，应视画面需要而定。

勾线法画芭蕉要讲究以书入画，行笔中锋与侧锋相结合，形象要“写”出来。以泼墨点乱法画叶片要讲究墨色的和谐与变化。一般来说，叶子尖的墨色要浓重，往上画时要逐渐变淡，必要时可加水，不能从上到下叶子的墨色没有变化。墨迹半干时勾筋，叶筋的墨色比叶片浓一度即可，不要反差太大，突出的应该是叶子的整体大形和墨色的浓淡干湿、虚实轻重以及叶片之间的层次变化、穿插对比。画叶子求残不求齐，残中有变化，过齐则古板、僵滞。

用写意法画芭蕉应提倡大笔、大墨、大水、大形。不要太拘谨，常画诸如芭蕉、荷花等物可以放开胆量，锻炼大处着眼、整体取势的气魄。

本章内容请参见电视讲座光盘第三十五集

鸣翠 (69cm × 69cm)

以双勾法画芭蕉叶，因表现形式单调不宜单独成画。一定要有其他物象与其对比衬托方显丰富多彩。对比衬托的方式很多，本页的两幅作品就是以浓衬淡、以密衬疏的范例。两幅画中的芭蕉虽然都是前景，但更精彩形象和抢眼的笔墨都在后面，这就是含蓄和“藏”的艺术手法。

绿荫深处 (69cm × 138cm)

蕉林晨曲 (69cm × 138cm)

暮雨初晴 (69cm × 138cm)

对歌 (69cm × 69cm)

墨芭蕉 (69cm × 138cm)

用写意手法画芭蕉叶，既可以锻炼对整体关系的把握能力，又可以练习胆量。画写意画“可贵者胆”。大胆下笔，水墨淋漓才有韵味。

用没骨点虱法画芭蕉叶，一般都要勾叶筋，但“蕉林晨曲”却没有勾筋，只要造型和变化已经到位了，勾筋就可以省略。

《暮雨初晴》的主题是两只珍珠鸡，主题之处的色墨对比强烈，造型严谨，芭蕉叶是陪衬，只要在统一中有变化就行了。

《墨芭蕉》是用纯墨表现主题，芭蕉的层次在变化和对比中存在。和谐与对比、渐变与反差是处理墨色变化的核心内容。

翠屏春色
(69cm × 69cm)

芭蕉叶形体硕大，形象完整、不碎，在画面中容易起到“整”的作用。上图《翠屏春色》下垂的芭蕉叶作为远景如同屏帐一样挂在天上，这是长短不同的几条竖线。连翘花是斜线，在蕉叶的衬托下显得亮而突出。在空白处用焦墨画的两只赏春的八哥在白纸的映衬下作为主题，显得很夺目。双鸟的目光把意境拓展到画面的外面，给读者思索的余地（八哥鸟的画法请参考第三十二章）。

最右边一幅画中的蕉叶画得更淡更虚，完全是利用它来衬托银藤，如果画实了反而会喧宾夺主。