

○ 叶矩吾 萧平 编著

花鸟画传统技法解析

書

江苏美术出版社

中国画传统技法丛书

花鸟画传统技法解析

建

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画传统技法解析 / 叶矩吾, 萧平编著. — 南京:
江苏美术出版社, 2000.2
ISBN 7-5344-1012-6

I. 花... II. ①叶...②萧... III. 花鸟画—艺术评论
—中国—古代 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 56803 号

花鸟画传统技法解析

编 著 叶矩吾 萧平

封面题字 启功

扉页题字 徐邦达

封面设计 谭维

责任编辑 许祖良

监 印 符少东

出版发行 江苏美术出版社

经 销 江苏省新华书店

印 刷 南通韬奋印刷厂

版 次 2000 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 889 × 1194mm 1/16 7 印张

印 数 1-6000

书 号 ISBN 7-5344-1012-6/J · 1013

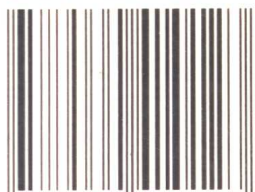
定 价 37.00 元

叶矩吾，别署叶子、旦翁。
1923年11月生，四川成都人，久居南京。幼即研习诗文书画，曾师从同乡前辈张大千。后潜心传统，于石涛、恽寿平、华岳诸家尤有心得。结合写生，自成风格。1957年起供职江苏省国画院至今。作品多次参加国内外大展和发表。现为国家一级美术师、中国美术家协会会员。出版有《新谊之春——叶矩吾花鸟画作品选》。

萧平，别署戈父、平之。室名爱莲居。
1942年12月生于重庆，祖籍扬州。1963年毕业于江苏省国画院，曾任书画鉴定之职于南京博物院近二十年。现为江苏省国画院一级美术师，兼任南京艺术学院教授、江苏省美术馆鉴定顾问、江苏省美学学会书画研究会会长等职。兼长于书法、国画、鉴赏和史论。十余次以学者身份赴美国及亚洲各地讲学。国内外个人书画展十次，出版书画集四部、史论专著八种。

ISBN 7-5344-1012-6

9 787534 410123 >

ISBN 7-5344-1012-6

J·1013 定价：37.00元

目 录

(1)引言	叶矩吾 萧平	(85)沙际生涯	华嵒
(3)一、法常		(86)虞美人	李鱣
(8)二、梁楷		(86)松鼠	虚谷
(13)三、王渊		(87)孔雀开屏	任颐
(18)四、林良		(88)清供	吴俊卿
(23)五、陈道复		(89)梅	扬无咎 王冕
(28)六、徐渭		(90)梅	石涛 金农
(33)七、朱仝		(91)梅	李方膺
(38)八、恽寿平		(91)兰	赵孟坚
(43)九、华嵒		(92)兰	郑思肖 文征明
(48)十、李鱣		(93)兰	石涛
(53)十一、虚谷		(94)兰	郑燮
(58)十二、任颐		(95)竹	文同
(63)十三、吴俊卿		(96)竹	赵孟頫
(68)十四、“四君子”：梅、兰、竹、菊		(97)竹	吴镇 石涛
(78)附图		(98)竹	郑燮
(78)猿	法常	(99)菊	周之冕 吴俊卿
(79)柳鸦	梁楷	(100)春水鸳鸯	叶矩吾
(80)春花锦鸡	王渊	(101)荷塘花开	叶矩吾
(81)飞雁	林良	(102)春风翠羽	叶矩吾
(82)碧叶金英	陈道复	(103)古瓶新花	萧平
(83)泼墨葡萄	徐渭	(104)荷池过雨	萧平
(83)荷塘幽趣	朱仝	(105)清品	萧平
(84)荷花	恽寿平		

花鸟画传统技法解析

引言

叶矩吾 萧平

这本花鸟画的传统技法解析,是在完成山水画和人物画传统技法解析之后才着手的,意图在一个“全”字。中国画是以绘画对象分类的,一般认为,山水、人物、花鸟就包含了中国画的全部。古代的“道释”和“仕女”,自然归入人物画;“界画”,可以纳入山水,属山水画中的建筑部分;“鱼虫”、“走兽”、“瓜果”,则无疑属于花鸟画。

这套中国画的技法解析,不同于一般的技法书。其区别在于,我们介绍给读者的,不是自己的绘画技能,而是我们经过数十年研究、实践,所认识的传统精华,是近千年来,数十位被画史公认的大画家艺术实践和创造的结果。目的在于,让有志于学习、了解中国传统艺术的朋友,能够穷源博取,而不受一家或两、三家之说所困。

花鸟画的独立,也就是从人物画的配景地位中脱离出来,逐渐形成自己独特的艺术形式,大约是在唐代。当时即产生过一些名家,如边鸾和刁光胤。到了五代时期,花鸟画已经趋于成熟,并且出现了两大画派,即西蜀的黄筌和南唐的徐熙,前者创造了墨笔勾勒、彩色晕染的画法,浓丽而工致;后者则创造了落墨较重,薄施丹粉的雅淡生动的“落墨”

法。画史上称之为“黄家富贵,徐熙野逸”。到了宋代,黄筌之子黄居寀继承并发展了其父精工富丽的风格,后为画院所宗;徐崇嗣则在其祖徐熙的基础上,创造了叠色渲染的“没骨法”,这一路为文人所推崇。在苏轼、文同、扬无咎、赵孟坚、赵孟頫等文人的倡导下,梅、兰、竹、菊墨笔写意的体系逐渐形成,花鸟画的文学因素和书法因素,越来越受到重视。

院体因为受到皇室的支持,在宋代出现了特别的辉煌,也涌现出一批杰出的画家,如赵昌、崔白、林椿、李迪等,徽宗赵佶本人,便具备着很高的书画造诣。这一体系在元代的继承者尚有任仁发;在明代,则以边文进和吕纪为代表。到了清代,院画的风格起了较大的变化,主要受到恽寿平“没骨法”的影响。这一方法,可以上溯徐崇嗣,不再以黄家为源头了。其代表人物有蒋廷锡、邹一桂等。

文人写意一路,在元代赵孟頫、陈琳、张中之后,便到了吴门。沈周带了一个头,继承者有文征明、陈淳等。后又有徐渭,愈加纵放而不求形似。到了清初,八大、石涛都是好手,又传到“扬州八怪”,直到海派吴昌硕的出现,一脉相承,时有变

化，可谓源远流长。

在院派和文人写意之间，还有一种笔墨简放而传神的画路，发源于南宋，如梁楷、法常。明代林良的写意，大约部分取意于此的。

本书共分两部分，第一部分解析自南宋至清末

十三位花鸟画家的风格、品味和技法。第二部分介绍梅、兰、竹、菊“四君子”画，也涉及到宋、元、明、清十二位画家。总的倾向偏于“写意”，“院画”大都属于“工笔”，所以基本没有选择介绍，特此注明。

一、法 常

法常，约南宋咸淳间人。俗姓薛，号牧溪。开封人，天台山万年寺僧，无准弟子。擅画，人物、山水、龙虎、猿鹤、芦雁、瓜果无不精妙。但在相去不远的元代评论家眼中，却成了“粗恶无古法”（《古今画鉴》、《图绘宝鉴》）、“诚非雅玩”（《画继补遗》）的艺术了。这种并不公允的眼光，大约正是促使其作品几乎全部流落东瀛的缘故。他的画，在日本产生过很大的影响，促使日本所谓“禅画”一脉的形成。

今天，当我们面对法常真迹照片的时候，完全无法苟同“粗恶无古法”的评论。还是沈周说得对，其画“任意泼墨沈，俨然若生”。这种“墨戏”，实在是法常的一种创造。他的“任意”，来源于深厚的生活积累和笔墨功底，才能收到“俨然若生”的效果。

法常的画法，可分为两大类。其一是“随笔点墨而成，意思简当，不费妆饰”的简略意笔写生，多作蔬果，如柿、栗等。其二是比较复杂的人物、走兽和鸟类，挺劲的笔法和适当的渲染相结合，形态精确，神采生动。几个世纪以来，一直收藏在日本东京都大德寺的《观音、鹤、猿》三联幅，是法常这一类作品的代表。

（图一）法常松、竹、草之类的用笔示意。要领有二，一是运笔要坚挺老健；二是形态得之自然。宋人作画，绢用得比较多，法常也兼用纸，但那时的纸与现在的生宣和矾宣皆不同，性质大约在生熟之间。在用笔上，宋人多取质地坚挺者，比现在的纯狼毫还要硬得多，所以观其原作笔划，会有削铁凿金之感。

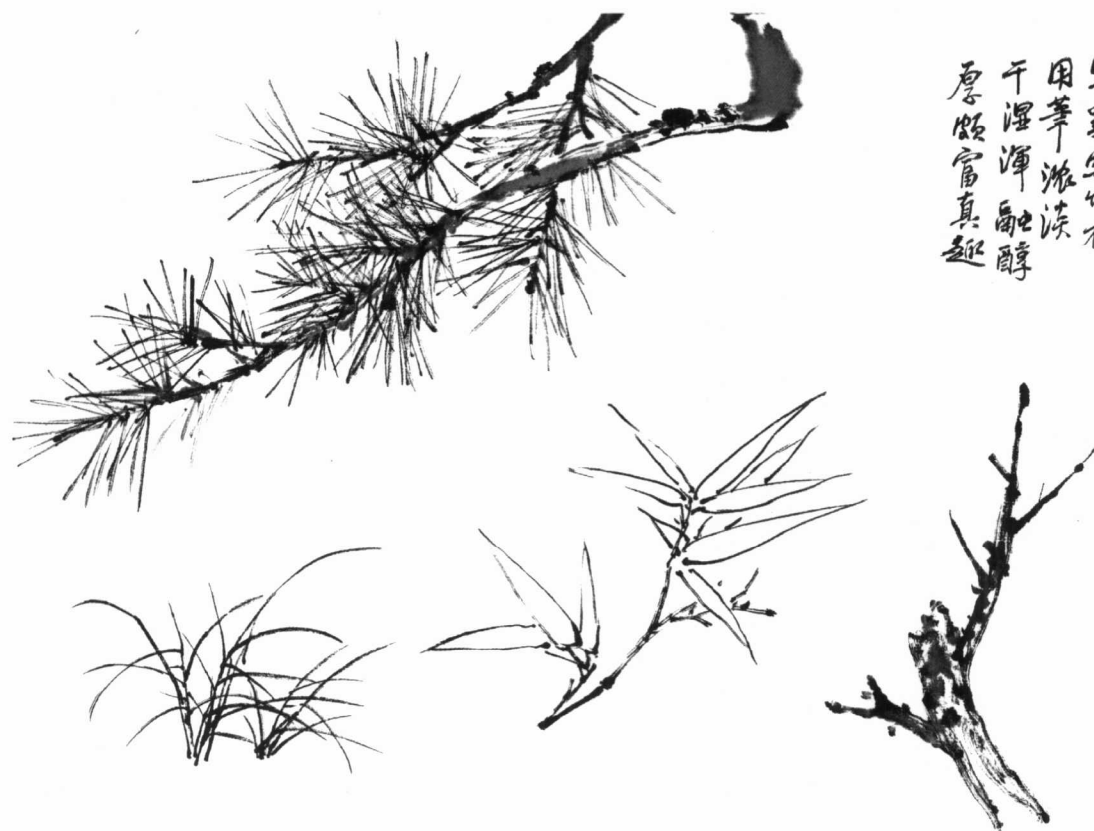
（图二）写禽鸟法示意。法常善写生，笔下动物皆具真态，学其画法，必须与观察真物并行，才能真正得到。其要领在准确、爽利、简略，与梁楷一致。做到这一点，才能神形兼备。

（图三）苍松虬枝栖以孤鹫，仿法常，章法、笔法皆简洁，意在孤寂的境界，是一种“禅趣”的追求。

（图四）霜叶八哥，叶用双钩，鸟取泼墨，既是笔法的对比，又是色彩的对照，加上飞鸟与立鸟之间的呼应，大大增加了简单构图中的情趣。

（图五）秋野之雉，作回首凝视状，机警中似含着凄怆，再缀以衰草、枯藤和败叶，令人顿生萧疏悲凉之感。这是人对于自然的感慨，或许也会有禅意。

牧谿寫竹木
用筆濃淡
干湿渾融醇
厚頗富真趣

牧谿寫禽
鳥水墨淋
漓筆鋒簡
而神形兼至

法常（上图一） 法常（下图二）

法常（图三）

法常（图四）

法常（图五）

二、梁 楷

梁楷，号梁风子，生卒年未详。南宋画家，山东东平人，南渡后寓钱塘。擅人物、山水，道释，偶作禽鸟，亦具妙趣。宋宁宗嘉泰时（1201-1204）任画院待诏。相传赐其金带不受，挂于院内。禀性疏放，嗜酒自乐，时人以“梁疯子”呼之。其画初学贾师古，后逐渐变化为水墨减笔，形态简略而神采生动，独树一帜于画坛。

（图一）梁楷竹木芦草之示意。运硬毫，出笔如斩钉截铁，力大而迅急，但仍需留得住。

（图二）梁楷画鸟，可谓“大写意”，即捕捉神态大意，用极简练的笔法表达出来，笔法中同样贯注着力量和速度。

（图三）拟梁楷笔意作野渚双凫图。坡石，以斧劈皴写出，刚劲淋漓具备；丛芦临风，俯仰多姿；双凫乍起，欲去未去。笔墨寥寥，境界疏阔。

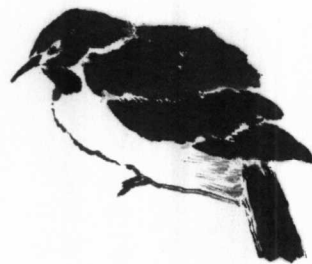
（图四）孤石风竹，伴以缩颈独立的水鸟，大有望断秋水之感。这是南宋画人的作风，空阔而疏简。水鸟（灰鹭）的笔墨（尤其是黑白灰的处理），做到了简放、率意和传神，这正是梁楷的特征。

（图五）渺渺春水中的双鸟，其生动的形态，仅在数笔、十数笔中出之，可谓减之又减，故称“简笔”。

梁楷寫
竹木菴草
用筆挺勁
而生意
勃然

梁楷寫禽鳥用筆極精練
墨取大意而意境幽邃筆簡神完

梁楷（上图一） 梁楷（下图二）

梁楷（图三）

梁楷（图四）

梁楷简笔
望庚子夏月
和平

梁楷（图五）