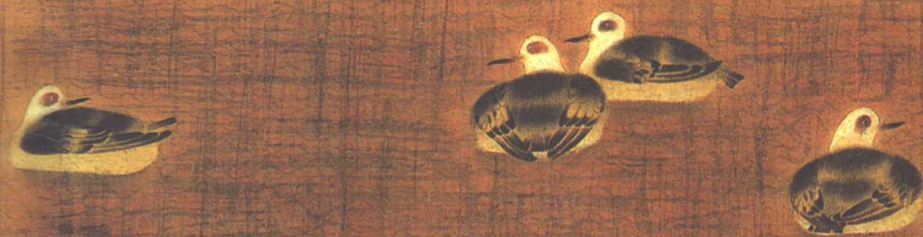

当代高等院校中国画名家教学系列

陈运权课稿

湖北美术出版社

当代高等院校中国画名家教学系列

陈运权课稿

陈运权 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

湖北美术出版社

目录

课稿杂记	01
工笔花鸟画的创作方法	03
作品	41

鄂新登字 06 号
图书在版编目(CIP)数据
陈运权课稿 / 陈运权 著
—武汉: 湖北美术出版社, 1999 · 12

(当代高等院校中国画名家教学系列)

ISBN 7—5394—0914—2/J·822

I . 陈…
II . 陈…
III . 中国画—教学法—高等院校
IV . J212-4

当代高等院校中国画名家教学系列

陈运权课稿

主 编: 聂干因
责任编辑: 谢鸿辉
美术编辑: 姜晓鹏
装帧设计: 刘福珊
编 审: 贺飞白
督 印: 李国新

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市武昌黄鹂路 75 号
电 话: (027) 86787105
邮政编码: 430077
经 销: 新华书店
印 制: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 880cm × 1230cm 1/16
印 张: 3.25 印张
印 数: 1—5000 册
版 次: 2000 年 1 月第 1 版
2000 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7—5394—0914—2/J·822

定 价: 25.00 元

课稿杂记

工笔画包含了很深的学问，但作为一个准备从事工笔画学习和创作的人，并没有必要用神秘的眼光去看它。我小时候学画时，抄过不少书，其中一篇《给初学者的一封信》给了我不小的鼓舞。因此，我写此文的目的，一是不回避任何问题和难点，二是想使学人获得最大的信心和最简捷的入门方式。教育，无论有多少高深的内容，立足点只有一个，就是要使学生一听就懂，一看就会，这才是入门的钥匙。这些年见到不少的初学者和已在进行工笔画创作的人，因为知识的缺乏和片面，造成工笔画研究中的许多误区：有的是技巧上的，有的是对传统的认识上的。前年在北京怀柔的色彩研讨会上，我谈到了工笔画中用墨的技法问题。这次谈得更全面一些，算是了却了一桩心愿，也希望通过自身作品的研究方法，为同仁提供一个参照。

在当代，做一个工笔画家，或者做一个工笔花鸟画家，的确应该具备多方面的素质，并要有高境界的追求。这个追求无疑涉及哲学修养、世界观、审美观、艺术个性等诸方面。一流的胸襟修养，一流的技法手段，一流的图式面貌，都是画家应毕生追求的。

学问是寂寞之道。学与问是不可分割的，常言道：“与君一席话，胜读十年书。”人是在不断补充自己、激励自己的情况下才能磨砺出锋芒的。

另外想说明的是，学生最容易跟着潮流走，甚至跟着某个老师的风格走，这就涉及对艺术家及其艺术的评价问题。一般而言，隔世的艺术家容易得到真实的评价，对在世的当代画家的评价往往就掺有许多微妙的不公正的因素，这从古到今都不乏其例。故对当代的艺术，作为教育者只能以质去评，不能以名去评，这样学生才不至于盲从而走弯路。即使是真正的好的艺术家，你也不一定模仿得了，气质、时代、文化基础不一样，模仿也不一定会有好结果。好的教师就是一把开启复杂艺术世界之门的钥匙，学生能否登堂入室，在艺术研究中做出成就，还得靠自己的悟性和努力。只有经历了反复的创作试验之后，一个画家才不会轻视自己 and 变得浮躁。因此，一个立志于工笔画创作的人，无论准备今后画多少大画，最好能用一两年甚至更多时间去推敲自己的小画，得到切实的体会后，再进行大画制作，这样才容易有成效。画家的风格、个性，往往就是在这种研究试探中生发出来的。

艺术的标准绝不是狭隘的，往往学问间的“是非”都是由是非者修养不足造成的。比如海派、南派、北派等，他们是特定环境下的产物，都有自己的特点。而作为艺术的追随者，不要在这上面去做文章，谁好学谁才是最聪明的。就技法、图式而言，往往是

从不起眼的作品中得到的东西最多，这是因为它们不树大招风的缘故。待到某件作品十分成熟了，大家也都眼熟了，你再想去学出名堂就困难了，因为想从这里得到东西的人太多。冷癖之路、苦涩之路不一定没有大学问做。

画家生活在一个浮躁的环境，尤其是大城市中，那无数有关作品的花样翻新的信息，足以麻痹他的一切感官。怎么办？很简单，充耳不闻，视而不见。

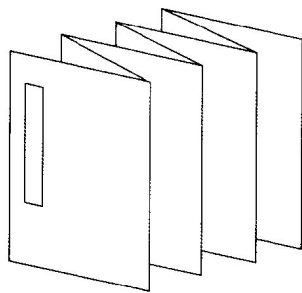
此外还要求画家有一个相应的规划，实实在在沉下心来做一个段落的题目。知道得多不一定画中就体现得多，以少胜多，这就是在信息时代返朴归真的良方；究之于实处，得之于偶然，这才是实在的学问；一切顺乎心，顺乎手，顺乎自然。孔子讲：“好之者不如乐之者。”这无论对于艺术还是对于人生，都是适用的。

1999年6月9日于观云堂

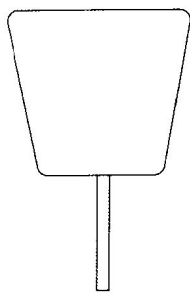
工笔花鸟画的创作方法

学习工笔花鸟画创作，既是一个复杂的课题，也是一个充满新奇而又不断出现创造乐趣的过程。工笔花鸟画所涵盖的知识面很宽，有些技能和修养不能只靠学习花鸟画来获得，因为学习工笔花鸟画，不可避免地要涉及山水画、人物画，也涉及速写、色彩、构图、书法、篆刻、绘画材料学等专项内容，以及哲学、文学、历史、民俗、美学等诸多方面。所以，对工笔花鸟画的学习，必须有一个较全面而明晰的认识，我们才不至于因偏于一隅，坐井观天而迷失方向。此书按照这个思路，为了清楚地说明问题，所用图例不限于工笔花鸟一科；另外，为了理解方便，行文方式也尽量简明。

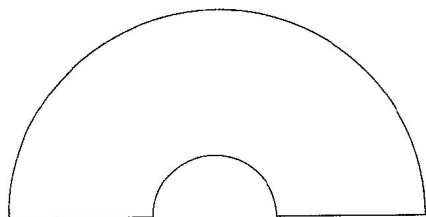
一、中国画的幅面形式

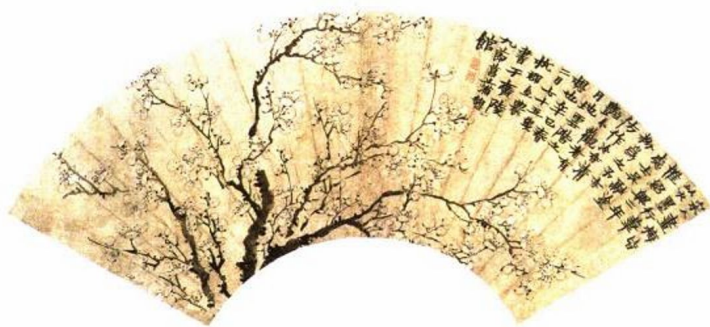
册页

扇面

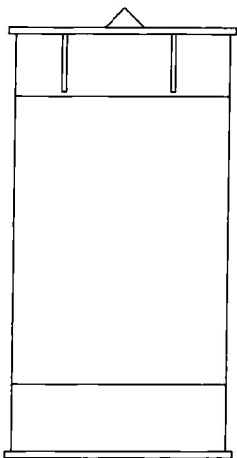
清 金农 册页

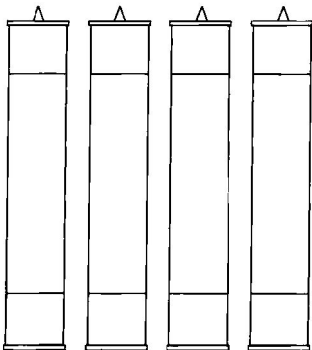
清 金农 扇面

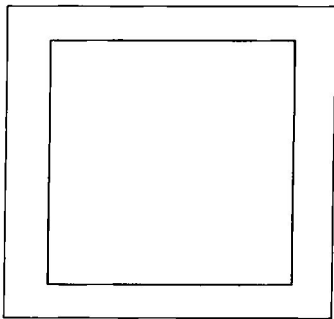
明 陈洪绶
《秋花山鸟》 立轴
45cm × 82cm

立轴

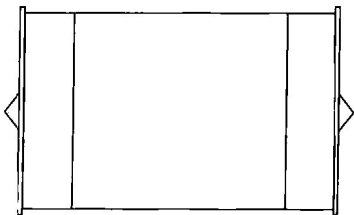
通景屏
(堂屏、四季屏)

镜片

明 陈洪绶
《闽雪》 镜片

横披

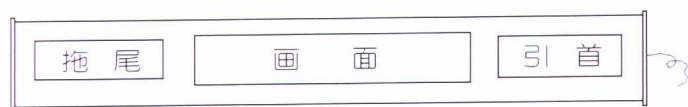
清 任薰 花卉卷

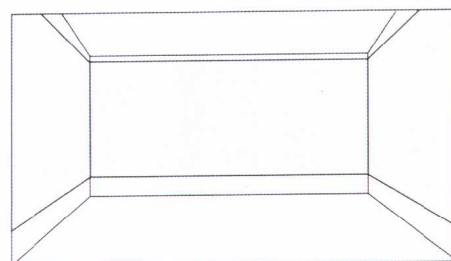
明 吕纪 花鸟 12通景屏

明 鹦鹉及金猊 北京法海寺壁画局部

手卷

壁画

二、中国画的题材形式

●画家十三科：明代陶宗仪《辍耕录》：“画家十三科：佛菩萨像，玉帝君王道像，金刚鬼神罗汉圣僧，风云龙虎，宿世人物，全境山林，花竹翎毛，野骡走兽，人间动用，界画楼台，一切旁生，耕种机织，雕青嵌绿。”

中国画的题材一般分为以下几类：

●人物画：以人物为主的绘画。从卷轴画来看，东晋时代顾恺之(约346-407年)的《女史箴图》等已发展成相当完整的图式。

●山水画：以山、水等自然风光为主体的绘画。隋唐发展成独立画科，从卷轴画看，隋代展子虔(约6世纪后期)的《游春图》已极具风貌。

●花鸟画：以禽鸟、走兽、虫鱼等为主体的绘画。花鸟画最早以纹样形式出现。从较成熟的卷轴画看，唐代韩干(8世纪前期)的《照夜白》等已神形毕肖，技艺精到。

●博古画：以铜器、玉器、瓷器、石刻为主要描写对象的绘画。

●水陆画：供佛家道家举行宗教仪式、做水陆道场时悬挂用的绘画。表现内容以菩萨、神仙、鬼怪为主。

明 陈洪绶《扑蝶仕女》人物画

宋 佚名《曲院莲香图》山水画

宋 黄居
《山鹧棘雀园》 花鸟画

清 任伯年
《吉金清供》 博古画

清 任薰
《猴》(局部) 动物 立轴

三、中国画的技法形式

1、白描：又称线描、双勾，以线为主塑造物象。战国《龙凤仕女图》、《人物御龙图》线描均很完整。古代线描代表作有《八十七神仙卷》、陈洪绶《水浒叶子》等。

2、工笔淡彩：在白描勾线的基础上，以植物颜料为主着色的画法。如唐代韩干《牧马图》、后梁赵鼎《调马图》、韩滉《文苑图》、宋人的《梧桐蜡嘴图》等。

3、工笔重彩：一种色彩浓艳的画法。传统壁画、单幅画多用此法。如敦煌佛教壁画、永乐宫道教壁画，再如唐代张萱《虢国夫人游春图》、周昉《簪花仕女图》和《宫乐图》、宋人的《罌粟花图》、林椿《果熟来禽图》等。

4、没骨画：不用双勾，直接用色、墨描绘对象的画法。传为南朝梁代张僧繇所创，宋人册页中的《豆花蜻蜓图》、赵佶的《枇杷山鸟图》就已见雏形，清代的恽南田和岭南画派的居廉、居巢尤精此法。

5、写意画：写意画是与工笔画相比较而言的一种风格，俗称“粗笔”，属简略一路的画法。其中分小写意、大写意两种：小写意用笔稍工，如任伯年部分人物、花鸟图；大写意如徐渭、朱耷的花鸟画。

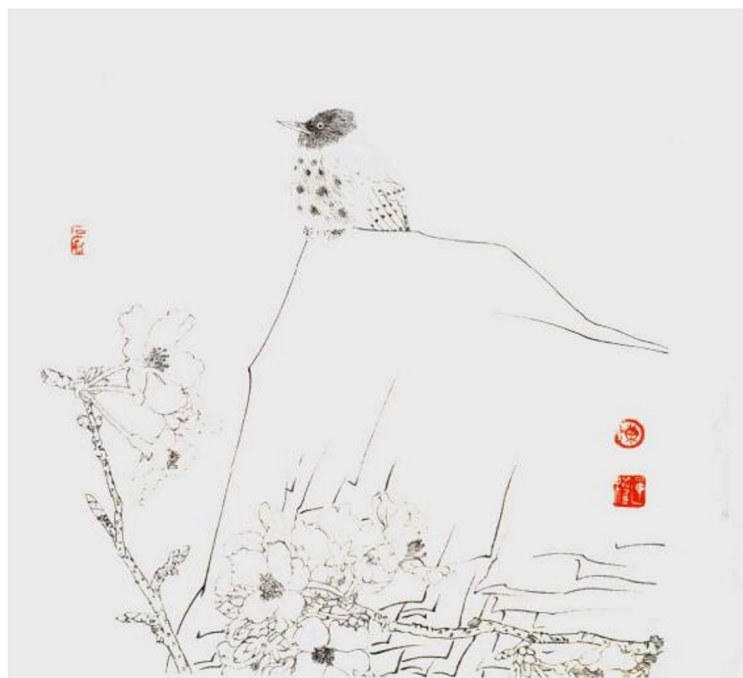
6、指头画：简称指画，是用指头、指甲、手掌代替毛笔蘸色墨作画的画法。高其佩、潘天寿、钱松喦均擅此法。

7、浅绛山水（淡彩山水）：以淡赭、花青、汁绿为主色，并求取朴素、淡雅、轻清、幽逸的效果来表现山水的画法。如王翬《渔庄秋霁图》、吴历《湖天春色图》、赵孟頫《鹊华秋色图》。

8、青绿山水：是使用浓重的石青、石绿为主色去表现山石树木的画法。有大青绿、小青绿之分：大青绿多勾廓，皴笔少，着色浓重，如宋代王希孟《千里江山图》、清代刘度《白云红树图》；小青绿是在水墨淡彩的基础上薄施青绿，雅致而明丽，如文征明《惠山茶会图》。

9、金碧山水：用泥金、石青、石绿三色为主来表现山水的画法。如宋人的《云山殿阁图》。近代张大千、何海霞为此法高手。

10、界画：指以宫室、楼台、屋宇等建筑为主体内容的画，又因用界笔、直尺等工具绘制，故名之。早期作品如宋人的《曲院莲香图》手法已很完善，清代袁江、袁耀为此法高手。

陈运权 白描

宋 易元吉《猴猫图》淡彩

宋 林椿《果熟来禽图》重彩

清 恽寿平《秋海棠图》 没骨

清 吴昌硕《荔枝》 写意

潘天寿《花狸奴图》(局部) 指墨立轴

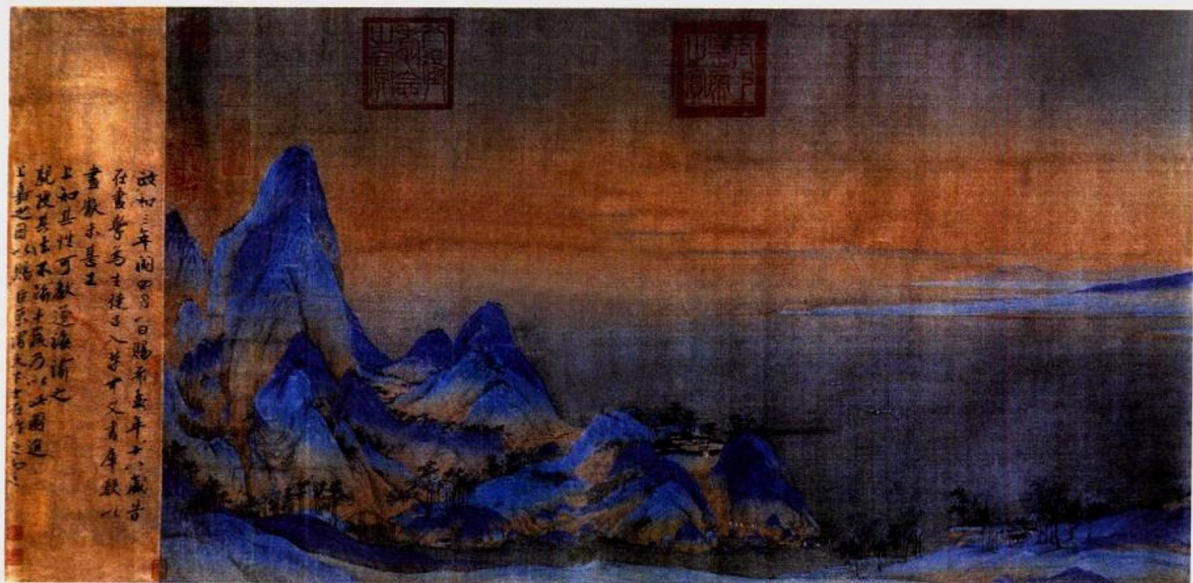
宋 佚名《花鸟醉归图》 浅绛山水

宋 佚名《云山殿阁图》 金碧山水

宋 佚名《悬圃春深图》 界画

宋 王希孟《千里江山图》青绿山水

四、中国画的品读方法

●画中四品(神、妙、逸、能) 黄宾虹解说四品：“人莫窥其巧者，谓之神品；笔墨超绝，傅染得宜，意趣有余者谓之妙品；得其形似而不失规矩者谓之能品；高逸一格，脱尽纵横，画史习气，澹然天真为逸品。”

●意、理、法、趣。意：立意、意境，意为画魂。清代郑板桥说：“意在笔先者定则也，趣在法外者化机也。”唐代诗人杜牧说：“凡文以意为生，以气为辅，以辞采章句为之兵卫。”绘画的规律亦如此。理：对自然之理、画学之理的研究。一要尊重自然之理，如花叶向背、山之俯仰、人物比例等；二要随机应变，若物理与画理发生矛盾，应以画理为重，画家才自由，所谓“意足不求颜色似”，四季花卉置一图，以及“观大山如观假山耳”等正是这个道理。法：绘画的技法、手段，如构图法、笔法、墨法、色法等。法与意紧连，并受立意的控制，故有“意匠”、“匠心独用”之说。趣：趣味、情趣。有无“趣”是画的重要一环。或趣在形，或趣在法，或趣在意，无趣便不成其为画。好的作品都应包含了意、理、法、趣在内。四点站得住，才全面而大方。“感情的微差”是读画的玄机处。所谓“此一时也，彼一时也”，作者一境——观者一境，心随境变，万物之变生发乎心，生发乎情绪，都影响着我们读画。所以书画要

“读”。用心与万物沟通，胸中要有文墨，要有体验，作品才灵气四射。读诗词长气，读随笔增智。

五、工笔画与其它绘画的比较

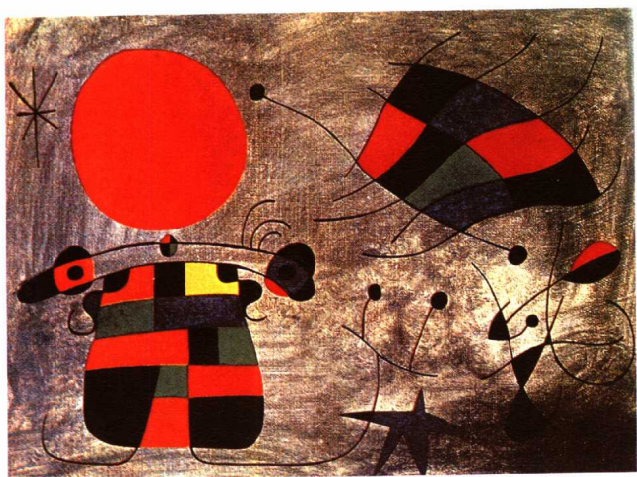
平面处理画面是工笔画与其它绘画的首要区别。经过平面艺术处理过的画面，具有装饰性的趣味。又因用散点透视包括折枝的方式布局，故安排物象及塑造物象的灵活性大增，给画家很大的自由。就单幅油画而言，到了近代，西方画家的作品由于受到19世纪日本浮世绘的画风的影响，才有了部分平面形态的追求。如高更(1848-1903年)的《什么时候结婚》、《坐在长椅上的塔希提女人》，克里姆特(1862-1914年)的《达耶厄》、《吻》，凡高(1853-1890年)的《向日葵》，马蒂斯的《红色的谐调》等。而工笔画装饰色彩的应用更是给绘画的自由带来了生机。值得注意的是，现代工笔画除了延续传统的一种风格外，不少作品都带有背景、色调、环境处理，以及借以传达主题思想的多种语言形式。因此，学习工笔画应有速写、素描的造型基础，有对平面色彩、写实色彩的修养，并对各种工笔画技法能熟练地掌握，只有这样，才能在工笔画创作研究中不受约束地发挥自己的创造才能。

宋 佚名《碧桃图》

法国 库尔贝《雪景》油画

西班牙 米罗《华丽翅膀的微笑》油画

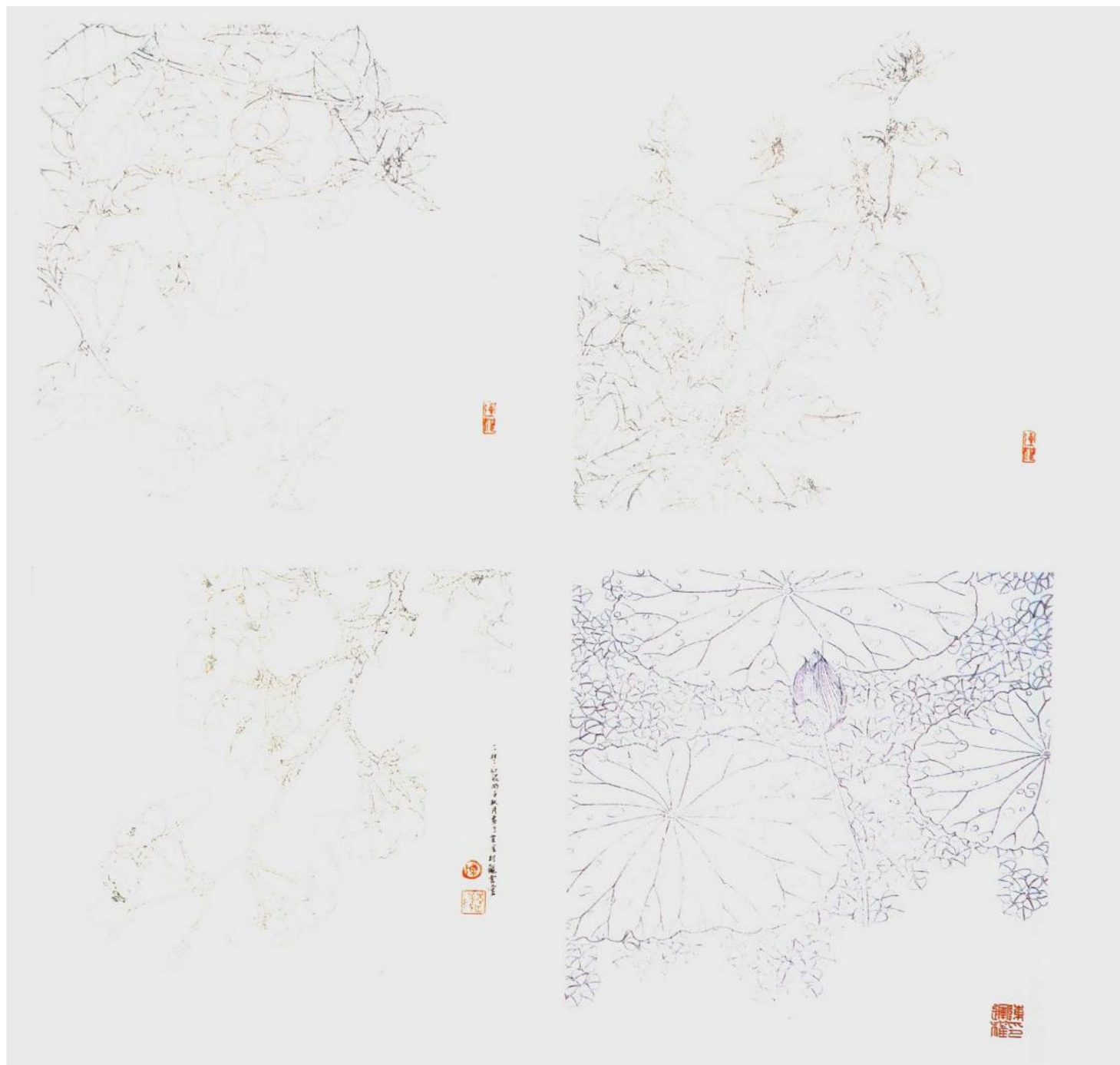
法国 卢梭《愉快的诙谐者》油画

法国
马蒂斯
《室内一角》
油画

法国 高更《坐在长椅上的塔希提女人》油画

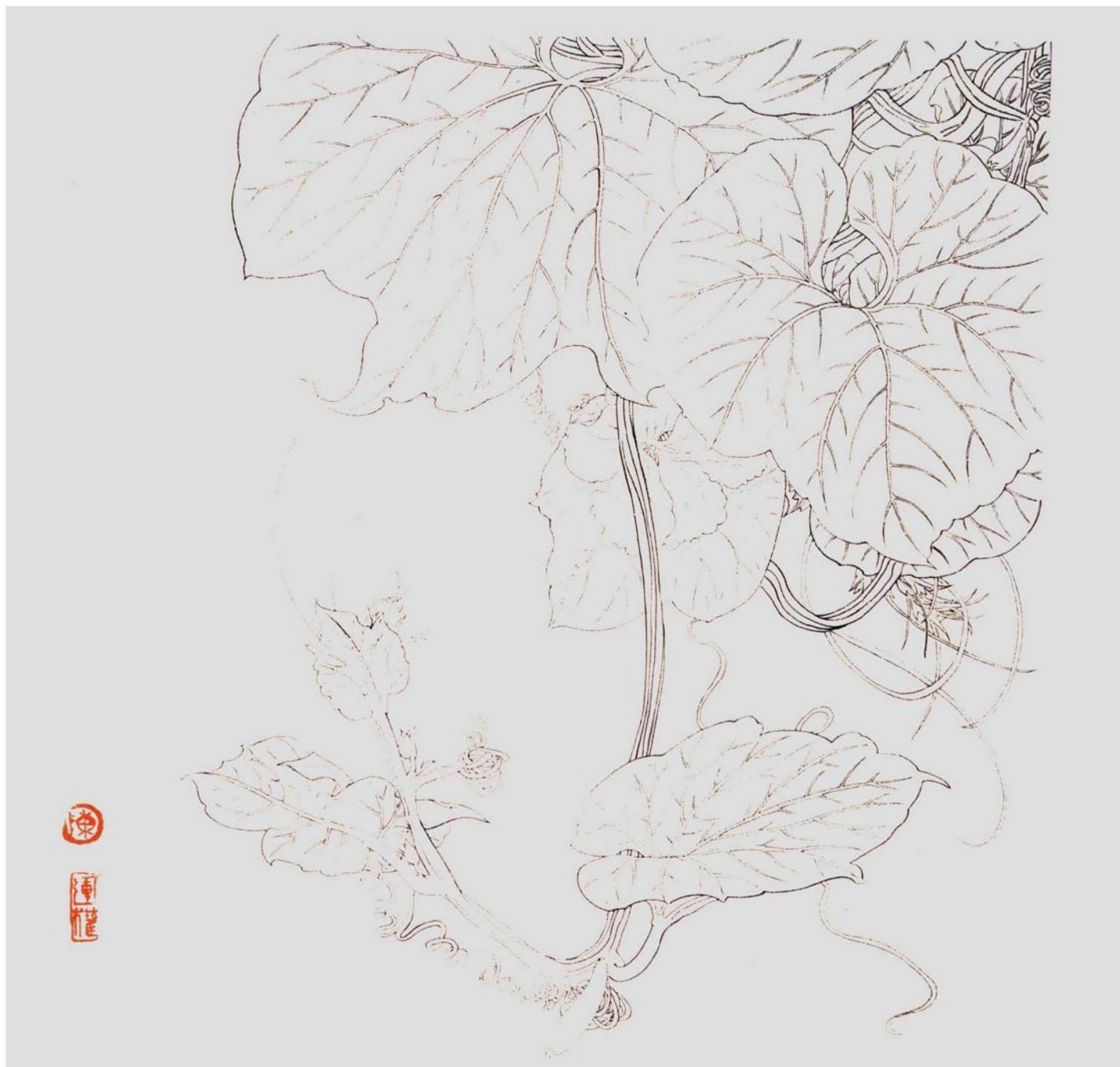

六、工笔画的技法学习

●要研习工笔画的技法，一是研读、临摹优秀作品，二是在写生与创作中不断尝试产生新技法。故学习技法要临摹、写生、创作并重，以不断扩大、充实技巧。

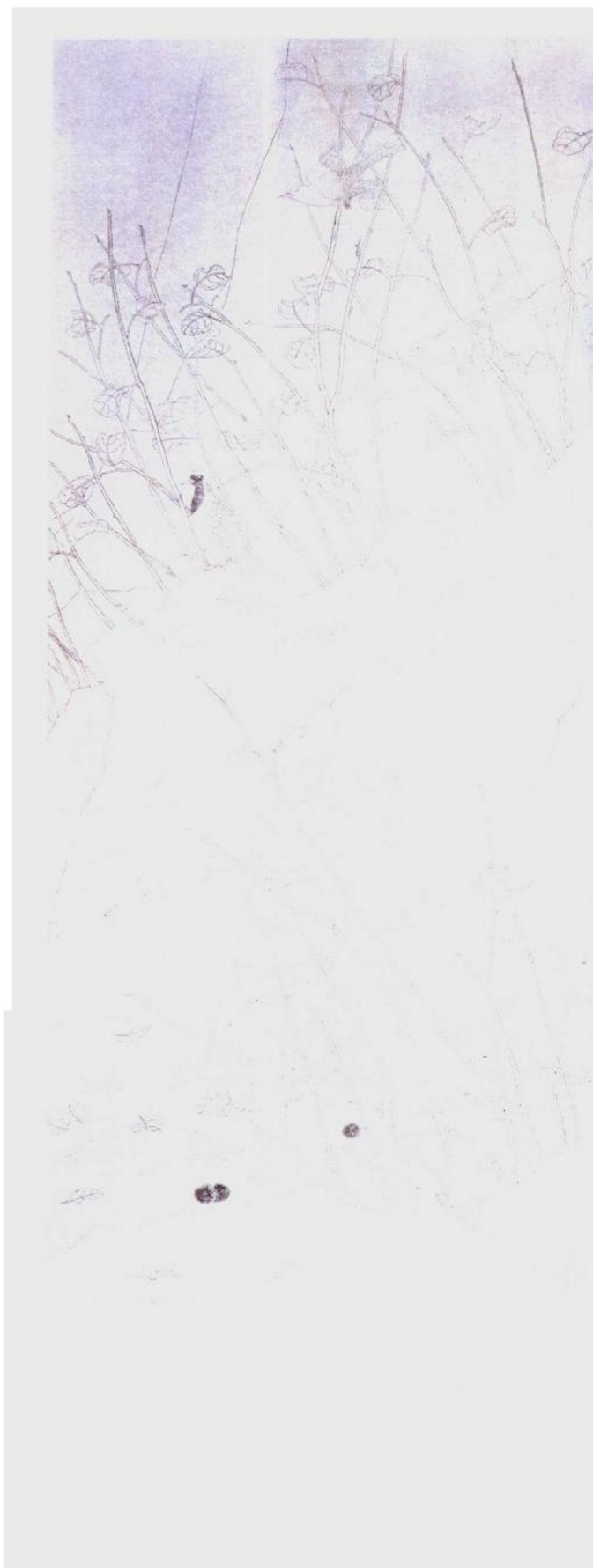
●临摹的目的是：一、了解材料；二、精读原画；三、练眼、练手、练形、练塑造表现方法。下面我们分白描、工笔、没骨等几个方面进行介绍。

1、白描：白描中最重要的手段是用线来塑造物象。线的用笔古人讲十八描，明代邹德中《绘事指蒙》即载有“描法古今一十八等”。分为：一、高古游丝描；二、琴弦描；三、铁线描；四、行云流水描；五、马蝗描；六、钉头鼠尾描；七、混描；八、撅头丁描；九、曹衣描；十、折芦描；十一、橄榄描；十二、枣核描；十三、柳叶描；十四、竹叶描；十五、战笔水纹描；十六、减笔；十七、柴笔描；十八、蚯蚓描。或许还有不同的说法，但我们用时不外乎两种线描法：一是近乎不变的线，如铁线描、高古游丝描、行云流水描；一是变

化的线，如竹叶描、柳叶描等。画白描时，一要注意线与线之间的对比及联系，二要注意浓淡干湿的变化。至于用笔的规律，有四种情况：一是空起空收；二是空起实收；三是实起空收，四是实起实收。用笔下、快，常有飞白出现，有的用笔须笔笔紧连，有的则要留有余地，所谓笔断气连，这样松紧结合，对比才生动。用笔的技法主要在于手腕的灵活，行笔中用力要稳定，不宜大起大落。画花叶要注意花叶的向背，注意花瓣、花托、花蕊的关系，如已结果，还得留意果头、果蒂的方向，注意抓住大势。要充满感情地去品读自然。花卉的

四季盛衰，动态的如歌如舞，时令的风雨雪雾等，都是我们传达对象神采的切入点。白描临摹尤应注意用笔自适，可悬腕可不悬腕。要注意体会结构的组织方法和用笔的规律，如用墨干湿、用笔缓急等。对鸟的不同部位用线是有区别的。鸟嘴、鸟爪的处理一般较劲健，羽毛部分要用柔和的线，可用双勾法，也可用丝毛法。画丝毛一要注意方向，二要注意线与线、结构与结构之间的联系。丝毛的画法一般有两种，一是单线丝毛，一是复线(扁锋散笔)丝毛，用笔的方法一般是空起空收，两头无明显痕迹和结节，易于线与线走动成组。动物丝

毛一般较鸟类复杂,主要原因是动物形体较大,毛的形态变化也多,故在画丝毛时一要注意大结构的变化,二要注意组与组之间用笔的长短和形态的变化与联系,这样才能使之塑造充分。另外,白描不宜用太浓的墨色,浓墨含胶量大,胶多笔涩,行笔不易畅达,线线之间不易相衔接。故画白描时,墨中应调入适量水,用笔才自由,尤其在工笔创作中,更应随对象表现需要而有墨色深浅变化,这样与后面着色才不至于冲突。

2、淡彩和重彩:它们一般是在白描基础上再进行着色创造的,并涉及到工笔画技巧的复杂多样性及画