



美术教学新理念

[名师讲座]

系列丛书

放纵理性

意笔花鸟教学讲座

于光华 著

河北美术出版社

九十四岁白石

美 术 教 学 新 理 念

[名 师 讲 座]

系 列 丛 书

放纵理性

意笔花鸟教学讲座

于光华 著

河 北 美 术 出 版 社

策 划：曹宝泉

责任编辑：郭 涌 张 静 苏征凯

封面设计：王 我

内文设计：朗色企划设计公司

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

放纵理性：意笔花鸟教学讲座 / 于光华著. — 石家庄：
河北美术出版社，2002. 7

(美术教学新理念：名师讲座)

ISBN 7-5310-1915-9

I. 放… II. 于… III. 花鸟画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2002)第034713号

美术教学新理念 名师讲座

放纵理性 意笔花鸟教学讲座

于光华 著

出版发行：河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码：050071

设计制作：朗色企划设计公司

制 版：朗色今彩图文制作有限公司

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：900 毫米×1280 毫米 1/32

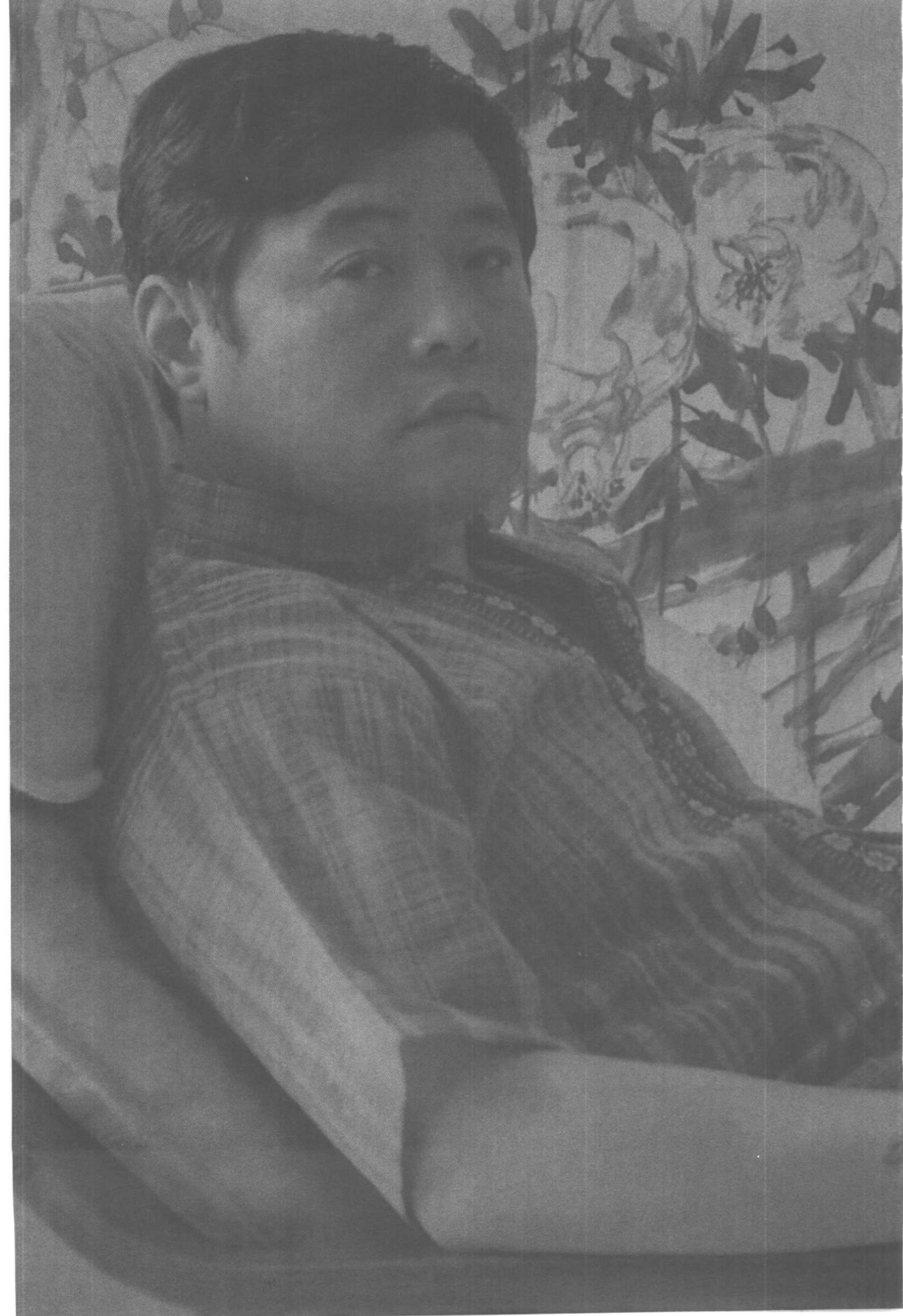
印 张：4

印 数：1~5000

版 次：2002年7月第1版

印 次：2002年7月第1次印刷

定 价：33元





于光华

1959年5月生于山东济南市
1981年毕业于山东工艺美术学院国画系
1985年毕业于山东艺术学院美术系并留校任教
1993年考取于中央美院国画系花鸟专业，并获硕士学位。
1995年任教于首都师范大学美术系国画教研室。
1999年至今，任教于中央美术学院国画系。

放纵理性

目 录

序

研究学习传统之临摹

体察感受生活之写生

超乎自然之创造



画家 于光华

序

中国画的历史源远流长，她经历了几千年的风风雨雨流传至今。大浪淘沙，优秀艺术家的作品如同金子被代代相传。正是他们那独具匠心的创意与发自心灵的感悟，使中国画的绘画艺术达到完美的境界。中国绘画吸吮了中国传统文化的精髓：崇尚自然，虚怀若谷，天人合一，物我两忘。此为历代画家所推崇。“道法自然，人与天近。物质有穷，精神无穷”。对精神、性情的追求更是中国画的最高境界。这就使中国画家要“读万卷书，行万里路”培养酝酿自身的性情，走向所关爱的自然中去，一吐“胸中之块垒”抒泄对生活、自然、挚诚的爱恋和理想。往往超凡的性情能够产生“神来之笔”的惊世之作。历代的绘画与书法作品中都可见到前无古人后无来者的“神品”。中国画的精神内涵占有非常重要的位置，是整个作画过程中的“中



画家于光华在写生

枢”。然而，艺术家的放纵恣情的笔墨形态，笔简意赅的笔墨内涵是多年的所学、所悟而自然得之。艺术家要经过由理性到放纵的升华。只有修心养性、净化心灵，进入忘我的艺术境界，才能做到“解衣盘礴”的纯真。

中国的花鸟画自五代徐熙、黄筌并起，分道扬镳，有徐熙野逸、黄筌富贵之说。与当时人物画大有并驾齐驱之势。至宋代，花鸟画风气大盛，益见繁荣。徐、黄两大流派一

则发展于宫廷画院内，一则鸣高于画院之外。由此而分为院体画与文人画之别。中国的文人画自王维始，即以新的面貌出现，以水墨为主，倡导画中有诗，诗中有画。摆脱了院体画法的束缚，崇尚自然，放情笔墨，以天地为寄旅，天人合一为境界，尽情挥毫表现自我心灵之情致。写意花鸟画的发展，以林良、陈淳为先驱，青藤、八大、扬州八怪，海派等为后继，至齐白石、潘天寿等为当代的楷模。

前辈们已创造出一整套写意花鸟画的教学规律，下面所谈即以前辈教学倡导为依据，加之自身的体会，主要分为三方面论及：研究学习传统之临摹；体察感受生活之写生；超乎自然之创造。

研究学习传统之临摹

中国画必先从学习前人的优秀作品入手，中国古代的传授方式是师傅带徒弟，师傅画好课徒画稿，然后教导学生临习范本。山水、人物、花鸟各有自身的特点。花鸟画的课徒画稿较广，包括：花、草、树、木、飞禽、走兽、虫、鱼、虾、蟹等等，不一而足。由黄筌给他儿子画的画稿可见一斑。其中飞鸟、草虫等种类很多，所画生动可爱、栩栩如生，绘画技法精道、严谨，一丝不苟。由此，可见前人的治学精神。中国绘画两千年来人才辈出，是与他们独特的教学方式和刻苦的学习过程分不开的，我们应当继承前人的优秀传统。现在的学习条件比古代好多了，各种画册应有尽有。历代名作各博物院都有陈列。可以说是得天独厚的，遍览古今真迹，只要用心去研究总会有收获。

中国书法与绘画同源，都是从祖先的象形文字演变而来，随着社会的变迁而发展至今。各自的技法与理论相互渗透、相互影响、相得益彰，这也是中国绘画艺术不同于其他绘画艺术的关键所在。因此，学习中国画必须首先学习书法，并以此奠定绘画中的笔墨基础。否则的话，是学不好中国画的。海派画家吴昌硕为书法入画和金石、诗文入画之典型。他说作画“如素师作草，如公孙大娘舞剑器，一本性情，不有修饰趋时面目”。“开天一画雪个驴，推十合一涛能渔。直从书法演画法，绝艺未敢谈其余”。近代画家黄宾虹先生谈及书画时讲：“书画同源，理一也。若夫笔力之刚柔，用腕之灵活，体态之变化，格局之安排，神采之讲求，衡之书画，固无异也”。“欲明画法，先究书法，画法重气韵生动，书法

依然。运全身之力于笔端，以臂使指，以身使臂，是气力；举重若轻，实中有虚，虚中有实，是气韵；人工天趣，合而为一。所谓人与天近谓之王，王者旺也”。书法历来备受画家们的重视，古人画者自幼习书、诗文等艺，遂画中有法、有气、有情，妙趣使然。今之学画者通书法者近乎无，岂能学好画？只能得之皮毛。所以，学习书法要引起足够的重视，在学习绘画的同时要坚持天天写字，要迁想妙得，尽悟其中，篆法、隶法、真、草、行之法都要体会并于画中用之。“石如飞白木如籀”吴昌硕画树枝常常用小篆之法，郑板桥画竹用隶法，画竹叶用楷法，竹枝用行草法，要在习书中悟出个中之理。古称：枯藤、坠石之妙在于笔尖有力，刚而能柔。在书法中能悟出笔墨的精、气、神，是我们学习书法的目的。





写生珍禽图卷 黄筌



墨葡萄图轴 徐渭



线描写生稿 于光华



荷花图 金农



线描写生稿 于光华

书法基础打好了，可以有助于在临摹历代的优秀作品时增强对笔墨的研究与感悟。学习工笔花鸟画可从宋代入手，学写意花鸟画最好取任伯年为初学之范。张立辰先生给我们授课时讲到：临摹任伯年的作品作为写意花鸟画的必修之课，是当年潘天寿先生给他们授课时所倡导的。潘先生主张：“临摹要以任伯年以前的优秀画家的作品为典范，任伯年以后的画家的作品可以观摹读赏，最好先不要临摹。”因为，前人的作品经过历史的考证而被公认为优秀作品，临习中不致于学些不好的习气，可以少走弯路。所以，我们应该重视所选择的临摹范本，任伯年是清末“海派”画家，其造型能力非常强，而且笔墨色彩运用得体，既接近生活，又具有中国绘画独特的笔墨、色彩之形式美感，

余畫此稿墨竹，編萬張之卷，有顯顯之狀，大信玉川子云：揚州畫師所見，蕭郎空宅中，數竿也。余亦客居斯土，如玉川之無依，宜乎此意。天寶元年，乾元前十五年，稿留山民金農題記。



墨竹图 金农

开创了“海派”写意花鸟画之新气。他的绘画作品既有生活中的生动之形，又具传统笔墨的情趣，与生活的距离比较近，抽象的成分较少。所以，对初学者而言，比较容易接受，并且避免了许多弯路。再者他的作品数量很多，所表现的题材很广，花卉、虫鱼、鸟兽、树木、人物、山水等等无所不能，应有尽有，是初学者非常好的学习范例之作。研究任伯年的画对将来面对生活，提高自己的笔墨修养，有很大的作用。然后，当再学习历代大师的经典之作时能够得心应手，取其精髓，推陈出新。中国的文人画，之始画兰、竹者多。兰、竹是文人墨客乐于表现的题材，并借以抒发闲情逸致即兴而作，触情而诗，借题发挥，谈天说地，一切随意而行。兰、竹作为花鸟画的必修之课是很有道理的。梅、兰、竹、菊一直也是美术学院教学中基础学习的题材之一。因其用笔简练、结构明了，与书法的笔墨联系较紧，而且从用笔的要求上也很严谨，并且难度也大，所以古人云：“一世兰，半世竹”。通过画兰、竹，能够沟通中国写意花鸟画的画理、画法与笔墨技法。纵观画史，兰、竹画的好的也为