

老年大学

写意花鸟画辅导教材

牡丹松石

● 沈岳 / 著

● 浙江人民美术出版社

老年大学

写意花鸟画辅导教材

图书在版编目(CIP)数据

牡丹、松、石/沈岳著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.7 (2002.1重印)
老年大学写意花鸟画辅导教材
ISBN 7-5340-1248-1

I. 牡… II. 沈… III. ①牡丹-花卉画-技法(美术)-老年大学-教材 ②松属-中国画-技法(美术)-老年大学-教材 ③石-中国画-技法(美术)-老年大学-教材 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第029888号

编者: 沈岳

责任编辑: 黄晓峰

装帧设计: 张然

责任出版: 胡国林

出版发行: 浙江人民美术出版社

地址: 杭州市体育场路347号

邮政编码: 310006

制版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷: 浙江兴发印刷厂

开本: 889×1194 1/16

印张: 2

版次: 2001年7月第1版·第1次印刷

2002年1月第1版·第2次印刷

印数: 5,001-9,000

书号: ISBN 7-5340-1248-1/J·1075

定价: 12.50元

作者简介

沈岳, 1957年出生于杭州。1980年考入浙江美术学院中国画系, 毕业后留校任教。曾在浙江老年大学、杭州老年大学讲授花鸟画专业课程多年。现任中国美术学院副教授、系中国美术家协会会员。

作品曾多次参加国际、国内画展, 并有花鸟画作品专辑出版。

1987年,《大众美术报》刊登了艺术大师刘海粟的文章《高调子未必调子高——与浙江美术学院教师沈岳的谈话》, 介绍了沈岳花鸟画的艺术特色。

1999年建国五十周年之际应邀为北京有关部门绘制了巨幅国画作品《十月金秋》, 现被悬挂在北京天安门城楼上。

目录

- 牡丹、松、石画法概述/1
- 牡丹画法/2
- 牡丹示范作品/9
- 松画法/17
- 松树示范作品/23
- 石画法/27

■牡丹、松、石画法概述

●牡丹

牡丹素有“国色天香”之誉。它属毛茛科，是落叶灌木，高约一至二米，初夏时节开花。品种有姚黄、魏紫、二乔等400余种，有黄、白、紫、粉红、淡绿和红白相间等色。花形有单瓣、半重瓣及重瓣三大类。老梗弯曲而纹理清晰，小枝则长而挺直。一枝有七至九叶，叶片为互生结构。

历来画牡丹名家林立，佳作甚多，技法亦十分丰富，有工笔法、没骨法、双钩法、写意法和兼工带写法等。因牡丹花的结构复杂、姿态丰富、颜色多变，所以它一直作为同类花卉的基础训练对象。若能画好牡丹，则月季、茶花等花型类似的花卉就容易画了。

画牡丹分三个步骤：一是画花。有颜色的牡丹以点染着色，白牡丹则用墨线勾勒，然后略加墨色渲染。一般由最前面的花瓣起笔，层层向四周展开。前面的花瓣色调略淡而用笔要大；花蕊后的花瓣用色须浓而笔触以紧密为佳，以强调花的凹形和对比作用。花的外形应有讲究，不宜太圆和太散，同时要注意花势的生动性，要根据花的生态特征，以及在风中之月下、阴晴雨露中的不同状态加以取舍和概括。点染时要强调“笔意”，切忌平板或琐碎。

老梗应以稳健笔法运行，而画小枝则以浑厚流畅的笔法为宜。在枝条穿插时要注意构图变化，不可忽视主次、疏密、呼应等关系。只有精心立意，方能有生动的造型。

牡丹叶形大而正侧多姿，画叶时应叶随花势，聚散有致。近花实而远花虚，意在衬托主题。一般画叶均用大笔，饱含水墨疾徐点染。所谓“花可复加，叶无重笔”，故四五笔即成形，不宜多改。等叶略干时，然后勾勒叶筋。勾叶筋有两种方法：一是由内向外，二是由外向内，两法均要一气呵成。

牡丹花的色彩层次颇多，因此初学者须注意整体关系，无论用色用粉均力求色泽光鲜而明快。而花与叶的色彩对比则以稳重协调为上，以此追求鲜润明丽的色彩和清逸淡雅的神韵。另外，以红花配墨叶的画法可得古艳之趣。

花有法则，力求相称、相映而相得益彰；但是法无定法，以笔情墨趣中意境交融为上。意随笔起，境由墨生，可以因时因象制宜，不必拘泥。初学者或已有心得者只有在落笔之前心有所托，着墨染色时能够意随笔转，便能挥洒自如，画各类花卉翎毛，莫不如此。

●松

花鸟画中常见的松树有马尾松、黑松等，在历代绘画中均被画家独立作为主体而画，其原因有三点：一是松树外型气势磅礴，枝干虬劲，宛如腾龙入云。二是松树有长寿之誉，文人画家以此抒情，寄托精神。三是松树独特的枝干结构和表皮的凹凸肌理，画家可以充分发挥笔与墨的变化。

在表现形式上，松树常被画家以物寄情，或赋予气宇轩昂、张力如弓之势，或画成苍态可掬、淳厚率真之态。如用朱砂画松，则会产生强烈的色彩效果和独特的艺术趣味。在技法上繁简两宜，以繁笔画松可致浑厚苍茫、郁郁葱葱之感，以简笔画松则可产生苍劲、秀姿如舞之致。

初学者画松，首先应了解松树的一些特征，如树皮似鳞形，松叶如针状，老干棱角分明，枝干直间如“女字”、“鹿角”等程式。在进行不断练习后，就容易掌握了。画松一般先立主干，然后加枝、添叶，逐步完整。老干用笔须中锋，侧锋、逆锋同举，用墨宜淡墨、浓墨、焦墨并用。松针以中锋墨色勾线，花青、汁绿染色。练习画老干，采用勾、擦、点、染方法来塑造物体，同时也为今后画其他枝干打好基础。

因此，我们学画松树必须首先了解它的结构特征，才能表现好松树的形质。

●石

历代画家画石，既重视对生活的观察，也继承前辈画家画石的实践经验，总结归纳出以点、线、面的综合表现为特征的多种画法。它是一种高度的艺术概括形式，为后学者在了解画石的技法与自然界的客观形态变化时，起到指导作用。

自然界的石头是无固定形象的，石质也是多样性的，不同的地理、地貌和地质造就了不同的石头。中国传统文化对石的评价，是以“透、瘦、漏、皱”四个字为标准的，但绘画中的石头应按画面中的具体地位来确定它的角色地位。

画石基础技法有多种，常见的为三种：勾勒法、皴擦法、没骨法。勾勒法是以概括的笔法勾出石头的轮廓及结构特征，皴擦法是用皴擦的方法表现石头的质感。没骨法亦称泼墨法，是以大面积的水墨塑造其形象。其次也可利用山水画中的技法，如折带皴、斧劈皴、乱麻皴、米点皴等技法来丰富表现手段。

花鸟画中的石头，一般作为配景之用，故它的外形和技法运用都要根据画面主体物象而定。初学者画石，可先练勾勒法或与皴擦并用，以勾勒为主、点皴为辅，逐步深入。总之，要画好石头，一定要了解“石分三面”的立体性，掌握勾、皴、擦、染、点等多种技法并灵活运用。

牡丹画法

1 先用汁绿点蕊。

2 然后画花瓣。

3 逐渐分浓淡。

4 用笔大小相间，向四周展开。

5 调整花瓣结构变化。

牡丹花瓣是中间色重而紧密，周围色淡而宽松。画时由中间向外点去，层层复加。其颜色特点是：姹紫嫣红，亮丽无比，但要注意必须艳而不俗。

正面的花是先画浓，后画淡；侧面的花是先淡而后浓。浓色为胭脂或朱磬，淡色为白粉加胭脂。

用藤黄、花青略加洋红画花托嫩叶、叶筋可用墨，也可用胭脂色勾。

花瓣是先画淡，再画浓；中间须紧密，周围则应疏松。

画新枝用汁绿，老干则用浓墨、焦墨，两者之间以汁绿加洋红或赭石色点嫩芽。

大小组合法：先用胭脂、白粉点主花，然后加枝取势，再补花蕾。

正反组合法：先用洋红、朱砂色点正面花，然后用白粉、胭脂色画背向花，再加枝添叶。

牡丹叶有长柄连接花梗、组合相连、用墨、用色应滋润而不能枯燥，待七分干时，用墨线勾叶筋。墨不能碍色，而色又因墨而厚重。

牡丹叶的组合难度较大，既要注重它的生长规律而求结构严谨，但也不能拘泥于它的外形而使行笔迟疑，应在奔放中见笔意笔势。

枝干花叶必须具偃仰曲直之姿，因此在用笔时要充分发挥羊毫笔提腕拉线的功能，特别是枝干中的飞白看似随意，实则别具匠心。

牡丹老干可用浓墨，亦可用赭石色加墨画。枝干以简笔求其飘逸生动，复笔求其稳健厚重。

牡丹示范作品

明眸

凝露

醉酒

有所思

晨妝

魏紫

清芬

朝云

十分春色看双乔

名花未必洛阳栽

自怜清影独徘徊