

高等美术院校基础教学教法

广州美术学院

方楚雄花鸟写生教法

主编 贾德江 方楚雄

北京工艺美术出版社

高等美术院校基础教学教法

广州美术学院

方楚雄

花鸟写生教法

雨后山丹更红艳

179cm × 97cm

1993 年

图书在版编目 (CIP) 数据

广州美术学院方楚雄花鸟写生教法 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007. 7 (高等美术院校基础教学教法)

ISBN 978-7-80526-280-2

I. 广... II. 贾... III. 花鸟画: 写生画—技法 (美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 097684 号

责任编辑: 陈朝华

黄秉洲

责任印制: 宋朝晖

高等美术院校基础教学教法·广州美术学院方楚雄花鸟写生教法

主编: 贾德江 方楚雄

出版 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 880 毫米 × 1230 毫米 1/8 印张 5.5

印数 1~4000 版次 2007 年 8 月第 1 版 印次 2007 年 8 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-280-2/J·561

全套 5 册定价 48 元 00 元

ISBN 978-7-80526-280-2

方楚雄花鸟写生教法·高等美术院校基础
教学教法 (广州美术学院)

780526280483

RMB:48.00

2007

编辑人语

◆ 贾德江

花鸟画中的“写生”传统重在捕捉自然物象的特质与生命，它的形成是以中国画特殊的观察方式为基础的。所谓特殊，是说它既不是纯粹客观的观察方法，也不是纯粹主观的观察方法。按照“写生”传统的价值标准，这种观察具体说来是要透过客观物象的表象，捕捉它的物理、物情和物态，将它放在生生不息的宇宙变动中把握它的生命本相。“写生”传统的实质就是立足于自然与人息息相通之整体，对物象作全面、本质的把握。

广州美术学院教授方楚雄的写意花鸟教学，是沿着中国花鸟画“写生”传统进行教学的，但又与传统的“写生”不完全相同，他更强调了主观感觉、感受、感情乃至潜意识的表达。他主张一个艺术家对自然万物要充满爱心、充满新鲜感，以此去认识、理解自然，去感受大自然之生生不息的生命力，并善于在千姿百态的大自然中摆脱陈规俗套，使“写生”在内容题材、构图形式乃至笔墨语言都有新的突破。中国哲学认为自然本身与人的心性相通，研究自然也就是研究自己。就花鸟画写生而言，对那些能够引发人的生命感应的鸟鸣、花放、草长、莺飞的观察、研究得越透彻，对人心的体味就越入微，对自然运行不息、生生不已的力量的领悟也就越深刻。所以在花鸟画的主观抒发中必蕴含着对物象精微的观察，而正是由于有了人生的映照和生命的光辉，画家笔下的花鸟才有了秀丽，有了品格，有了灵犀。

本书介绍了方楚雄花鸟写生的教学方法和教学指导思想，突出他在花鸟画写生方面的艺术语言表达、形式感的追求和艺术法则的研究，所选载的作品均是他在大千世界中的新的表现，而产生出的丰富之形、鲜活之形、典型之形、力量之形。这个形已不是简单的客观对象之形，而是经过画家对客体深入认识、理解之形，是经过画家艺术处理的再造之形。方楚雄是一位用作品张扬艺术主张的人，他笔下的清泉古树、山涧野藤、热带花木、珠三角水乡以及粤北山区农家的村前舍后，都是前人未曾涉足的领域。这原本自然的状态，直至今天才被方楚雄所开掘，而展现为一首又一首的自然之歌、生命之歌，一首又一首天外飘来的华彩诗章。他以线写情、用点写声，以焦墨写老辣，用湿墨写生气，以动写静，以色写雅，以简写理，以繁写境，以书入画，他让中国笔墨美学的藏与露、粗与精、开与合、浓与淡、聚与散在手中排列成无数个队列，幻化成不尽的意象乐章。方楚雄画得如此智慧，如此情趣，如此精到，他找到了一个属于自己的创造天地和属于自己独有的艺术符号。

如果把大自然说成是真正生命天堂的话，方楚雄便是这个天堂里钟情的歌者。

麒麟刺

186cm × 56cm

2005年

以万物为师 以生机为运

◆ 方楚雄

广东鼎湖山的清泉古树、海南岛热带雨林的山涧野藤、云南西双版纳的热带花木、珠三角水乡以及粤北山区农家的村前舍后，意趣浓浓，画意徒生。上世纪80年代以来，我每年都下乡写生，带着毛毡、宣纸、笔墨，对着景物，将毛毡往地上一铺，席地而画就是半天有多。每次下乡都是收获甚丰，许多作品如《鼎湖山中》、《可可》、《油棕》、《山区所见》、《椰风》等都是现场写生之作。

我国古代称花鸟画为“写生”，强调对花鸟进行观察、感受，写其生趣，但和现在的写生不全相同。现在对着客观实物描绘均称为“写生”，写生的要义在于对自然界物象的感悟。一个艺术家要对自然充满爱心，充满新鲜感，去认识、理解自然，去感受大自然生生不息的生命力。千姿百态的大千世界可以脱去画家的许多陈规俗套，不论从内容题材、构图形式到笔墨技法都可以有新的突破。

花鸟画写生不可能完全按照客观对象描绘，特别是意笔或兼工带写，更不能照着画。客观对象可能给你创作上的冲动，能给你提供形体、结构的生动原形，使你产生创作的激情。但没有作者的主观强调、取舍安排是不能成画的，特别是技法上，将自然景物转换成笔墨语言就更难。

“缘物寄情”、“天人合一”是中国美学思想。一个有学养的人通过外部客观对象会产生联想、想象，会产生诗的意境。所以写生不仅仅是简单地为了收集素

方楚雄

1950年生于广东汕头市。

现为广州美术学院中国画系教授、硕士研究生导师、

中国美术家协会会员、广东美术家协会常务理事、

广东中国画艺委会委员。

自小随王兰若先生学画，广州美术学院毕业后留校任教。

先后在澳大利亚、新西兰、新加坡、英国、美国及中国香港、台

湾、上海、南京、济南、广州、汕头举办个人画展。

作品入选第六届、第七届、第八届、第九届、第十届全国美展，

作品被北京人民大会堂、全国政协、天安门、中南海、

国务院、钓鱼台国宾馆收藏。

1997年被中国文联、中国美协评为“'97中国画坛百杰”。

2004年荣获“黄宾虹奖”及广东省南粤优秀教师奖。

材，描绘花木的结构，这仅仅是写生的最基础的一部分。大自然能使你产生创作上的灵感、冲动和契机，所以好的写生作品也可升华为好的创作。

造型艺术离不开对形的认识和创造。“神、形”的关系是历来画论之重点。自文人画兴起之后，重神韵、轻造型，导致中国画造型的弱化。“作画贵写其生，能得其形神俱似即为好矣”。所以写生能摆脱许多概念之形、简单之形、浅薄之形，而产生丰富之形、鲜活之形、典型之形、力量之形。这个形已不是简单的客观对象之形，更是经过画家对客体深入认识、理解之形，是经过画家艺术处理的再造之形。

构图是花鸟画写生的难点，没有好的构图便不成画。构图也叫经营位置，客观对象摆在画面上的什么位置，这就要好好经营。自然界是错综复杂的，空间层次是纷繁错乱的，写意画一定不要被这些现象所迷乱。优秀的画家能把纷繁的客观对象单纯化、条理化，把复杂的客观对象看成点、线、面在画面的构成。线能否成势，点和面的关系是否协调，“远观其势，近看其质”的构图是否有势，是给观众第一个大印象。大的构势能吸引你，打动你，才能吸引你，走近慢慢品味画面的细节。起、承、转、合、呼应、顾盼、构图要自然生动，切勿用陈规俗套的构图形式来套生活。在大自然中写生往往可以得到意想不到的好构图，观察自然给你的第一感受很重要，你要紧紧抓住这一新鲜的感受，画画就是要表现这种感受。艺术离不开形式之美，画家要善于发现自然界之形式美，并强化这种形式感。

中国画是以线为造型基础的。线条的质量、用笔的技巧直接影响作品的艺术效果。中国画家对线条特别敏感，线条不单表现形体、结构，还

春风 194cm × 144cm 2003年

空翠湿人衣

89cm × 96cm

1993年

表现韵律节奏。1986年我在海南岛兴隆写生椰子，椰子叶全用拙拙的线描勾成。椰子染色之后，感觉椰子叶不上色，线条非常突出，风的感觉更强，和上了色的椰子形成对比，所以决定不染色，这是画前所没预料的效果。《蕉林白描》是一幅表现芭蕉叶枯干卷曲和新芭蕉叶组成线条长短、曲直、疏密而形成节奏感很强的线描作品。线条用笔忌油滑、轻浮、刻板，须有内涵、韵味。从事中国画创作，用笔乃是一辈子修炼的课题。

笔墨为中国写意画的最大特色。用笔用墨之优势，为品评作品优劣标准之一。写生中，可用线塑造形体之处多用线；墨，乃为中国画色彩之一，可用墨的地方尽量多用墨。墨分五彩，用墨要鲜活、通透、变化而整体。用墨之关键在于用笔、用水，用笔、用水得法，墨气自然淋漓、痛快。

文人画以水墨为上，水墨固然高雅、单纯，但面对缤纷的大千世界却未免显

得单调。随类赋彩，为中国画的色彩观。然，随类赋彩，并非以客观自然色彩为唯一标准。一幅作品，色彩之运用要灵活自由、主动性强，它可以是客观自然色，也可以是非自然色，为了营造意境、氛围，往往可以主观追求某种色调。画面之色彩如乐曲之主旋律，须有主调，写生时物象之色彩不能直接照搬客观对象，要有所取舍。

写意花鸟画之对景写生乃为一个新课题。面对新鲜的大自然可以产生创作之激动，面对鲜活的客观对象可以产生新的构图与形象，减少概念化。丰富多采的大千世界是我们取之不尽的创作源泉，然而面对纷繁的大自然，又往往容易使写生者陷入其中，被自然之形所役，过于自然主义的描绘，或由于环境的恶劣和时间的匆促，在艺术处理、笔墨提炼上考虑不周。写生是一种艺术手段，通过写生，达到艺术上的一个突破，那才是我们的目的。

芭蕉丛生，月照参差影。数叶大如墙，作我门之屏障。姚合芭蕉诗：晚芳宁节绿，润含朱光。以兹正阳色，而物宛凌清。霜唐柳宗元：芭蕉叶落，红蕉熟，即以白描写生。新国范化。林祥。

蕉林白描

248cm × 124cm

2006 年

水墨芭蕉

180cm × 82cm

2007 年

百合花

68cm × 35cm

1995 年

可可

134cm × 69cm

1986年

叠翠

200cm × 68cm

1993年

地涌金莲宛如雕刻佛座的金莲花乃佛家植物之一佛家植物
有五瓣六花之说五瓣乃菩提树大青树贝叶树棕榈椰子糖棕六花乃
荷花文殊菩萨莲花菩提树鸡蛋花与地涌金莲
二零一五年四月与国画系研究生于云南西双版纳得杨塔作并记

地涌金莲

179cm × 97cm

2005年

无花果

124cm × 96cm

1986 年

花阴鸡群 220cm × 124cm 2007年

青豆

137cm × 67cm

1997年

春之歌 248cm × 84cm × 2 2007年

余數年來多次登鼎湖山今又登臨鼎湖山鳥生時值暮春三月雲霧繚繞古木參天波蕩復蓋藤
旁掩映虫鳴鳥語真是清風吹得游人醉塵与名山長作伴今寫生巨樹段出為紀念 壬戌年 楚雄

鼎湖山中

134cm × 64cm

1982年

春风留佳人

136cm × 68cm

2003年