

意笔花鸟画谱

叶尚青 著

中国美术学院出版社

意笔花鸟画谱

叶尚青

中国美术学院出版社出版

(浙) 新登字第11号

- 责任编辑: 关启亚
- 封面设计: 毛德宝
- 图片摄影: 周道明
范 厉
- 版式设计: 启 亚

· 意笔花鸟画谱

· 叶尚青

- 中国美术学院出版社出版 新华书店经销
- 杭州云轩印刷有限公司印刷
- 开本 787×1092 毫米 1/16 印张 8 字数: 9 千
- 1992 年 9 月第 1 版 1998 年 3 月第 7 次印刷
- 印数 32001 - 35000 册
 - ISBN 7-81019-098-9/J·94
 - 定价: 14.00 元

继承·生活·艺术 (代序)

在教学实践中，我经过一个时期的体察和摸索，积累了点点滴滴的经验，其间有成功的喜悦也有失败的教训。这本“画谱”是直观性的图例；画的是粗笔写意，造型是写实的。虽有分篇归类，但很不规范化，也谈不上系列性。其实，我只是把自己一些不成熟的心得体会汇集起来，以飨读者，仅供参考。

本文所标举的题目，无非是以这六个字来概括自己在中国画教学和艺术实践中的心得体会，该“画谱”只不过是形象的得以体现。古今中外的艺术家，他们在漫漫的艺术道路上，总是首先继承或师法前人轨迹，再经过咀嚼、消化，同时又要师造化，从现实生活中汲取营养，然后再不断实践，不断开拓，逐渐创造出自己的艺术道路。这已是老生常谈的道理，也是不言而喻的。我的心得体会不外乎贯串了这个道理。

以“画谱”或“课画”的方式，向初学者传授绘画技法，确是一个很好的人手门径。清初王概等人编纂的《芥子园画传》，在近、现代流传益广，影响颇大。我在初学中国画时，也以它为启蒙老师，从中习画，得益匪浅，至今，我还不断的求教于它。严格地说：画传或画谱，不是中国画技法的教科书，也不是中国画教学的唯一范本，应该说画谱或画传是绘画技法的学习资料，也是介绍作者的作画经验和表现方法的参考书。作为初学者来说，要继承传统，学习前人，主要是学习传统技法中的优秀部分，汲取其中的笔墨、构图、造型、意境、情趣等技巧。的确，中国画的传统技法几如烟海，流派迥殊，在东方乃至世界艺术宝库中首屈一指的。但是，我们不能因此而固步自封，墨守成规；同时，也不能照搬照抄传统，受陈法所囿。归根结底，学习传统是为了发扬传统，继承也是学习；有继承才有革新。立足继承是为了创新。唐代大书法家李邕曾说过：“学我者病，似我者死。”他大声疾呼地告诫后人，学习前人不能一味求似，也不能因袭别人，亦步亦趋地学习传统技法，这是最没有出息的。

有了传统技法为基础，有了坚实的传统基本功，其发挥的艺术潜力就越大，艺术创作的路子也会越宽广。要使艺术作品获得更丰硕的创作素材，必须要到生活中吸收养料。只是在课堂上或画室里传移摹写，苦练基本功，这仅是打基础的一种必要手段，但不能老是闭门思过，被示范作品束缚了手足。生活是广阔的天地，生活中的形象是朝气蓬勃的，而且充满生机，最有生命力。当你身临其境的在生活中体验、写生时，将感受到大自然的美，饱览大自然的情，激发起创作欲望和艺术冲动，再从生活中寻找出自己的艺术语言去表现，嗣后，画出来的作品，必然是充溢着大自然生命的律动，给人以无穷无尽的回味。历史上许多艺术大师都提出：“外师造化，中得心源”（唐·张璪）、“读万卷书，行万里路”（明·董其昌）、“画绘之事，宇宙在乎手”（现代·潘天寿）等等真知灼见，都是针对体验生活而言的。古往今来，中国画家无不是以生活为源泉，从生活中获得创作原料而进行艺术加工的。本“画谱”中的图例，有一部分是我根据生活素材信手画来的课徒稿子，但由于大自然中花和鸟的生态千变万化、活泼生动，要深入表现它，其难度是很大的，所以有的只好借鉴其它资料而续制了。

HAAC/05

讲法则求规范，对初学者来说是很重要的。从无法→有法→无法→有法，这是四个不同阶段的不同要求。初学者在学画前，总是处于迷茫而恍惚的，画出来的东西却很幼稚，也是胡乱涂鸦的，这就是开始的“无法”阶段；当你进入了学画时，渐渐掌握了绘画基础技法，这时“无法”升华为“有法”阶段；随着时间的推移和技法的提高，在“有法”之后，又会探索新路，突破传统中旧的程式和技法，寻求自己的艺术表现风格，因为还在摸索探求过程中，这一时期可谓又是“无法”阶段了；待到自己形成了独特风格和一系列的艺术构想之后，也就是说有了“我法”时期，其艺术作品的表现技法达到更高的境界和新的飞跃时，这才称得上“有了法”。

“法”是每个画家所必须具备的艺术手段，也是外美的一个主要条件。不仅如此，还要外美与内美的统一，也即是表现技法与艺术内涵的统一。如何使艺术品在艺术内涵上有深度和广度？这就要求一个艺术家必须具备才德修养、文思修养、生活素养，以及姊妹艺术等等方面的修养；尤其是文思方面的修养显得格外重要。讲究文思、追求内涵，绝不是使艺术品局限于自然物象的再现，也不是为形式而形式的亵渎艺术品，更不是纯技法的华而不实的画作。艺术的内美取决于作品的情感和精神，有了内美也能促进外在形式的趋动力，然而内美和外美的契合点在于文思的追求，艺术品有了文思，将使绘画艺术的内涵有了多层次多角度的情味。

本“画谱”列举了大自然中各种花卉和禽鸟以及鱼虫等物象的表现方法，是“法”的示范和传授，即便附上几幅作品，也谈不上艺术中所要求的深刻内涵，更谈不上文思修养。总之，这些图例和作品是习画的参考资料，望读者在艺术实践中不断感悟艺术的内涵和加强文思的修养。

“画无定法，物有常理”，本“画谱”中的“法”是一己之见，也是个人作画方法的体会，不免带有片面性，相信初学者不会受一种规范或一家之法所束缚。但愿“画谱”的出版能引起花鸟画爱好者对“法”的重视，起到举一反三的作用，更重要的是在自己艺术实践中吸收各家各派之长，融会贯通，补己之短。本“画谱”因不揣谫陋，有许多不足之处，故尚乞专家、读者不吝指正。

叶尚青

一九九一年五月

目 录

继承·生活·艺术 (代序)

一、花木篇	(1)
二、禽鸟篇	(50)
三、虫鱼篇	(76)
四、蔬果篇	(88)
五、写生篇	(102)
六、景物篇	(113)

一、花 木 篇

本篇分为草本、木本、藤本花卉，以及草本、木本、禾本植物等几个方面。这些图例，都以生活中习见的形态作示范，并附上几幅作品为参验对照，使初学者了解各种技法的运用。图例的表现技法不外乎是大写意或小写意的起手法（不包括工笔和设色等技法），其中有粗笔双勾、没骨、勾衬、勾花点叶等方法。因为中国画的核心是笔墨技法，所以，这里主要是用笔用墨在作画步骤上作起手法的示范。对初学者来说，只要娴熟的掌握了笔墨的基本功，其它技法就能迎刃而解；只要得其法，悟其理，熟能生巧，巧则能变，就能融会贯通。

双勾法：这是常用的一法。作画时要掌握对象的生长规律、外形特征、姿态变化、疏密交错、参差向背的形体状貌；运用粗线勾勒对象的形体结构，以表现出抑扬顿挫、粗细变化、活泼自如、浓淡干湿的笔墨情味；在描绘对象时要夸张、变形、剪裁、取舍，对用笔要粗放有力度，这就是意笔双勾的基本特点。它与工笔双勾有明显的区别。但必须注意对花、叶、枝、梗等部分的穿插，既要布置得势，又要气脉贯串，切忌凝、滞、散、乱的弊端。

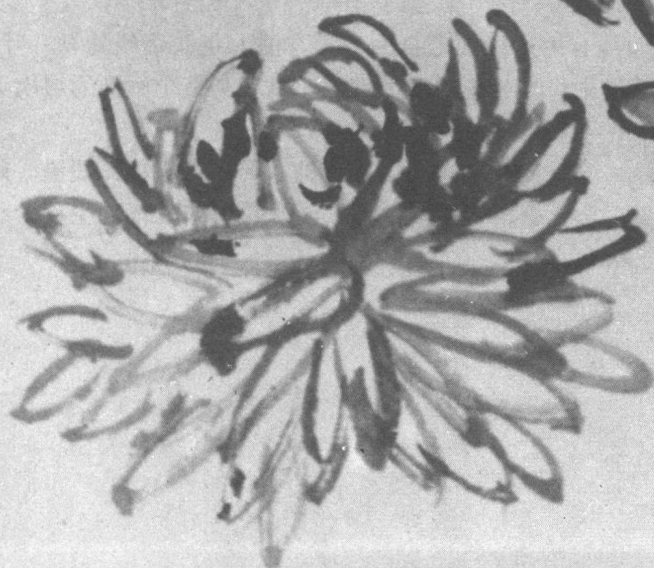
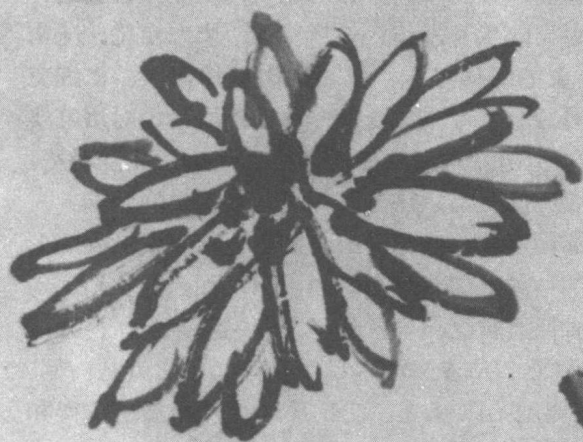
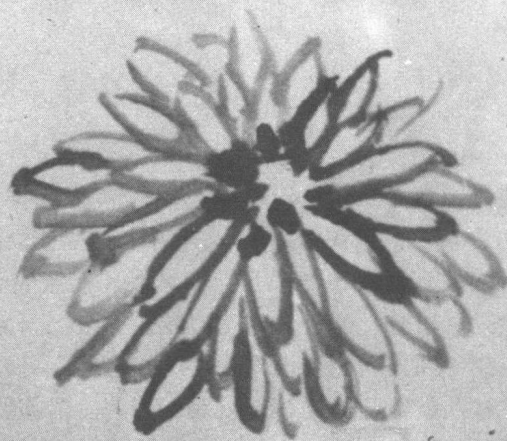
没骨法：也是常用的一法。即是运用粗放的阔笔和浓淡干湿的墨韵变化，表现对象的形体状貌，需求体感，求气韵、求神似。对局部的结构处理，应用笔线画出，如点心丝须、勾勒叶脉等。在写意牡丹、荷花中，就常常用没骨法表现之。勾衬法：在双勾基础上，衬以淡墨，烘托主体，使景物有体感和质感，以增加层次和节奏。如本篇中画荷起手法就是一例。花头勾勒后，再用淡墨衬之，或用淡墨在花头周围加以渲染，使花头和荷叶的墨色求得和谐、统一。

勾花点叶法：也是常用的一法。即是运用点线面融合的一种方法。花头用线勾勒，叶、枝和梗用阔笔或粗笔写之。最后在枝梗和花头的某些部分加点子，以使其整个画面的层次更为丰富，耐人寻味。

在墨法上，常用的表现技法有焦墨、浓重、重墨、淡墨、清墨、渴墨、宿墨、泼墨、破墨等等；力求墨气，切忌黑气；求活墨，忌死墨。有气有韵，才能水墨淋漓、气韵生动。

寫草花意

畫菊法圖
例之一

畫菊法圖解之三

四例法画菊
之圖

三之例圖法菊畫

甲子
年

青月

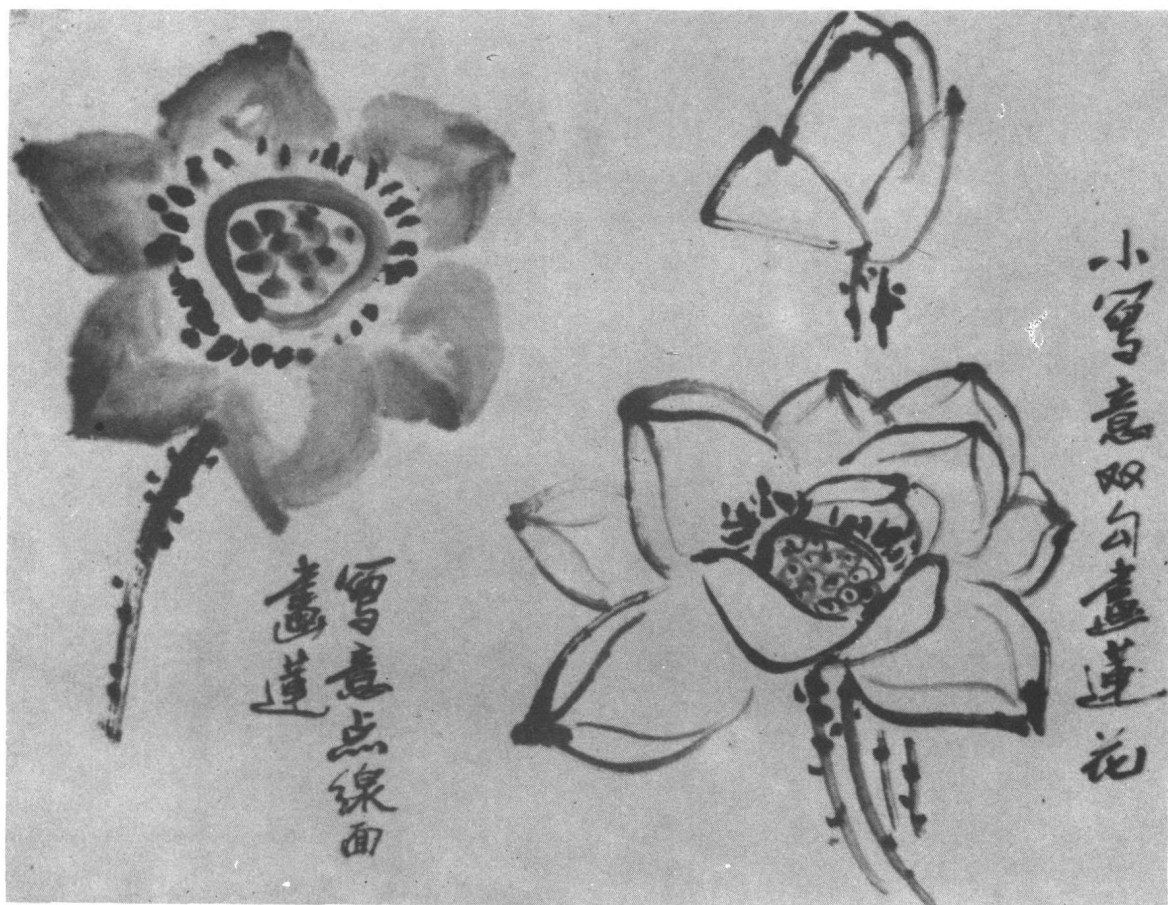

草卉大瓣花冠

大瓣
荷花
起筆法

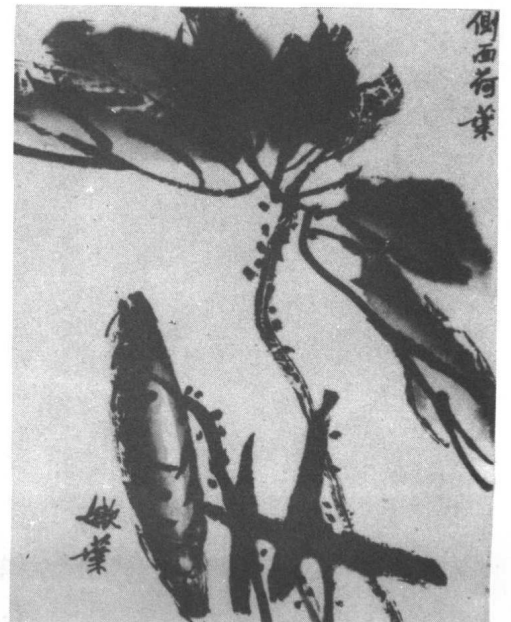

法手起葉圓意厚

歲星荷葉

側面荷葉

嫩葉

濃破淡
↓

破墨法
虛花
綠

淡破濃
↑

