

課
徒
畫
稿

到柄板甚奇特
又一种

天錫、宋州留園中有一種桂樹
正面深紫背面成最淺紅並
桂

图书在版编目(CIP)数据

钟质夫课徒画稿/钟质夫绘。—沈阳:辽宁美术出版社,
1999.12

ISBN 7-5314-2352-9

I.钟… II.钟… III.中国画: - 技法(美术)
IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第72304号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 16 千字 印张: 6

印数: 1 — 2000 册

1999 年 12 月制版 2000 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 葛 彬 李芳凝 技术编辑: 鲁 浪

封面设计: 李芳凝 版式设计: 李芳凝

定价: 35.00 元

▲著名中国画家
钟质夫先生

(一九一四年五月—一九九四年五月)

钟质夫简历

著名国画家钟质夫，室名『枕流阁』，祖籍北京市西城区，一九一四年五月七日出生于北京。受父亲熏陶自幼喜爱绘画。一九二八年曾在北京湖社画会从名画家李鹤筹、刘子久、陈东湖三位先生学花鸟画，拜研工笔没骨花鸟。曾多次参加『中日绘画协会主办的定期交流画展』，其作品分别在中国上海、日本东京、长琦、名古屋以及美国芝加哥、英国伦敦、法国巴黎等国际交流的美术展览会上展出，颇为观众喜爱。

后考入古物陈列所国画研究院第一期花鸟画专业研究员，在此期间得到艺术大师黄宾虹、张大千诸位先生指导，艺业精进，抗战前后，被『北平美术专科学校』与『北华美术专科学校』聘为花鸟画讲师。一九三七—一九四八年为湖社画会评议，同时与画友晏少翔组办『雪庐画会』，教授工笔花鸟与没

骨画法。学生如知名画家（现在台湾）吴文彬、李景兰等遍布全国各地，本人中年在京时与画友田世光、俞致贞一同活耀在画坛上，作品多次在各画刊出版，并参加北京第二届国画展。一九五三年被沈阳鲁迅美术学院聘任任国画系副教授并兼系主任，后提升教授。一九五四年为中国美术家协会会员，现为辽宁省美术家协会顾问，一九五八年到一九八八年为省政协委员，在此期间参与创建『沈阳国画会』和『沈阳书画研究会』为促进国画发展和培养绘画人才做出一定的贡献。

钟质夫从事花鸟画创作和教学数十年，积累了丰富的艺术经验，能够吸取诸家所长，用笔沉着多变，墨色浓郁雅丽，布局清新俊逸，创作上主张师法自然，所画花鸟形神兼备，栩栩如生，有着深厚的传统功力，深受群众喜爱。

序

赵宝平

钟质夫先生是一位成就卓著，在国内外颇有影响的中国花鸟画大家，其没骨花鸟画独辟蹊径，自成一家，享誉海内外。在当今中国画坛，钟先生被称为是工笔花鸟画最杰出的代表人物之一。

自五十年代至九十年代，钟先生从北京来到东北，在鲁迅美术学院从事工笔花鸟画教学三十余载。这期间还兼任过中国画系的领导工作，为教学建设、培养中国画画艺术人才，辛勤耕耘，付出了毕生的精力。先生品格高洁，画艺超绝，令世人称赞与仰慕。

今日编辑出版《钟质夫课徒画稿》，这是一项极有学术价值的工作。通过《画稿》使更多的学人打开先生的艺术精神之门，探寻艺术之理，感悟艺术之真谛。

先生在五十多年的艺术创作实践中，走出了一条充满艰辛，追求真、善、美合一的高格的艺术人生之路。他的作品和理论都充分体现了这一点。《画稿》虽是一些随心拾得的思想散记，但处处流露着画家对艺术不懈追求的理想印迹，其艺术话语平淡朴实，意味深邃，充满真情，如其画，如其人。先生对传统中国画艺术丰富内涵有其独特的领悟，在赏析、临摹、写生、艺术创作、画法、画理、画中情、画中意等诸多方面都作了富有见解的理论阐述，很有启发性。在《画稿》赏评任伯年花鸟画中有这样的一段论述：『任伯年的花鸟画总是结合抒情，总是将他在景物中得来的感受分享给读者。他从来不为花鸟画花鸟，他绝不单纯地描写什么花的美丽和鸟的机灵，他总是描写花鸟的情态在自己心灵中的反映。他喜爱春风燕子，画面上就看得出无穷的生趣在活跃……。他总是将那些打动过自己的景物再去打动别人』。准确地概括表述了花鸟画的情感表现、审美追求和审美感受。把自然中花、木、鸟、虫一切有生命的东西都赋予了艺术家的情怀和人格精神。如果说，中国人物画是对人类生

存命运的关注表现；山水画是对自然宇宙伟力的一种敬慕之情，借景畅怀，那么，花鸟画就是画家对自然生命的一种珍视与爱恋，借物抒情，从小生命观其大宇宙，这正是东方艺术的精神魅力之所在。这精神魅力体现在一个『情』字，虽然情的表达形式多种多样，体现不同的美感，但就工笔花鸟画来说，从古代发展到今天有上千年的历史传统，它的审美理想，以及体现画家的心灵与自然美的融合，有独特『情』的含义和美的表达形式，形成了一套完整的思想艺术体系。中国画艺术的发展里程，就是不断塑造中华民族精神，感召心灵，抒发艺术审美理想，营造人类多彩的精神家园的过程，这是人类艺术永恒的追求目标。

继承与发扬传统文化艺术，审视把握其有价值的养分，这是现代人的责任。『中国传统绘画艺术，用以形写神遗貌取神，妙造自然的高超艺术技巧来表现作者的心境感受和抒发激情的创作风范，是代表着东方文化的艺术之精英，名传世界，后人应很好地学习与继承，不应失传应以珍视』。这段话道出了先生发其肺腑的艺术感怀，同样，这也是我们后人需要铭记在心的真谛之言。《钟质夫课徒画稿》包含丰富的理论思想，相信读学者在认识、学习上会得到很多艺术上的启迪。本人拜读《画稿》只能言感粗浅之见，不能诠释钟先生更深刻的艺术思想内涵，有待更进一步的研究与认识。谨以此文表达对钟先生的缅怀之情。

一九九九年十一月二十二日 于笑雨堂

目 录

● 序	1
● 古画赏析	1
谈临摹	1
《吴炳 出水芙蓉图》	2
《红蓼水禽图》	2
释徐黄异体	3
任伯年的花鸟画	3
● 花木观察	5
花木分类观察	5
新花记色	5
樱花	6
太平鸟	6
灰鹊筑	6
● 素材积累	7
素材	7
写生选材	11
谈写生	11
选材	14
● 写生教学	16
写生注意形象特征	16
写生略记	17
如何选择写生对象的角度与光线	17
写生教学	18
《画论摘记——关于写生》	18
随时勾稿，以备创作	19
写生要求	22
● 白描教学	23
白描	23
● 晕染技法	33
晕染	33
● 玉兰花的晕染	35
没骨画法	35
没骨法要点	36
没骨法实例	36
学习没骨花鸟画所首要具备的因素	37
没骨花鸟画用笔	37
写意画法	38
写意花鸟画技法	38
画竹	40
兰竹步骤	41
● 谈国画	42
国画实践探求技法的基本要求	42
谈国画	43
花鸟画创新谈	44
● 构图与创作	45
构图取舍	45
谈构图	48
谈布白	48
构图要领	49
创作经验谈	49
创作经验谈之二	52
表现的手段	52
谈花卉与动物创作	53
章法	54
有形有色更要有神态才是绘画	55
花鸟画创作	58
创作构思	59
构思与构图	63
● 作品赏析	65

● 谈 临 摹

怎样去临摹（方法步骤）

1. 通过观摩研究首先要领会原作的表现意图（说明什么？）通幅画面的构思和布局，能看出原作者制作的想法

2. 区别画面的主次关系和位置，找出强弱对比，而后制定表现的各种方法

临摹画——有时也可只临难掌握的局面 认识明确『解剖孔雀』就能举一反三

古画赏析

吴炳《出水芙蓉》

吴炳的《出水芙蓉》构图饱满精致富丽，仅以一朵盛开的荷花两片荷叶，表现了十里荷香的醉人意境。状物之精，传神之妙，罕见其比。娇嫩雅洁的荷花布满了整个画面，浅粉色的花瓣、嫩黄色的花蕊，似乎还带着拂晓的晨露，那种一尘不染的雅洁，妩媚的花姿正值含苞初放的最好时刻，使画面充满艺术感染力。

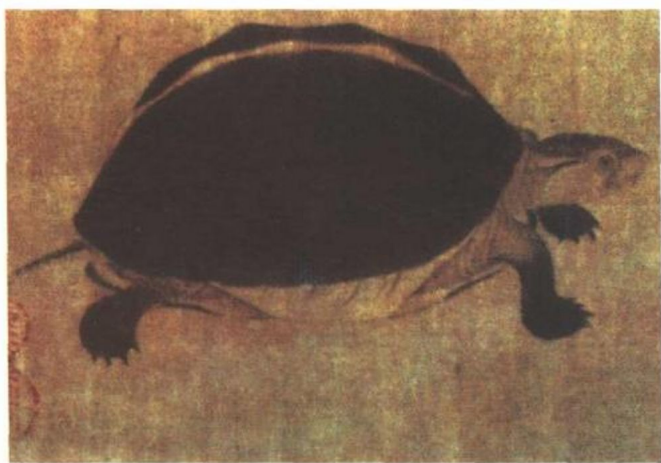
▲出水芙蓉图 宋·吴炳
▲红蓼水禽图 宋·徐崇矩

《红蓼水禽图》

徐崇矩的《红蓼水禽图》一只鹈鹕，鸟落在红蓼花上凝视水中的游蚌，蓼之末端被压入水中泛起微微的涟漪，俊逸可佳。

这些传世佳作，是中华民族绘画艺术之瑰宝，随着日月增叠，他们的艺术生命力将越发放出奇光异彩。

中国传统绘画艺术，用以形写神，遗貌取神，妙造自然的高超艺术技巧来表现作者的心境感受与抒发激情的创作风范，是代表着东方文化的艺术之精英。名传世界，后人应很好地学习与继承，不应失传靡足珍视。

▲ 写生珍禽图卷

五代·黄筌

释徐黄图卷

黄筌，字要叔，成都人，少开悟，长负奇能，年十七为蜀待诏，年三十师习于光胤，工禽鸟，松石学李升；花卉师滕昌祐；鹤师薛稷；人物云水师孙位；集诸家之长而成自家之法。

黄筌花鸟画能尽神悉态，其法先行勾勒后填色彩与江南徐氏的没骨画法绝然不同。后世宗之称为双勾派，盛行于后蜀院内，旨趣浓艳富丽。徐派高鸣于南唐之画院外，徐体没骨清染，旨趣清淡野逸，超脱。

徐熙，钟陵人，善花果，意不在似，神韵生动，论者谓为太公之文，杜少陵之诗。自来画花果者大抵以色彩晕染而成，独熙以落墨写其枝叶蕊萼，后略傅色，故其画超逸古雅，非人能及。孙崇嗣、崇熏、崇矩，皆能克绍祖风，而崇嗣独创没骨法，与黄氏双勾法对比。

任伯年的花鸟画

任伯年的花鸟画总是结合抒情，总是将他在景物中得来的感受分享给读者。他从来不为花鸟画花鸟，

任伯年的花鸟画

任伯年

他绝不单纯地描写什么花的美丽和鸟的机灵 他总是描写花鸟的情态在自己心灵中的反映

他喜爱春风燕子，画面上就看得出无穷的生机在活跃……他总 是将那些打动过自己的景物再去打动别人。

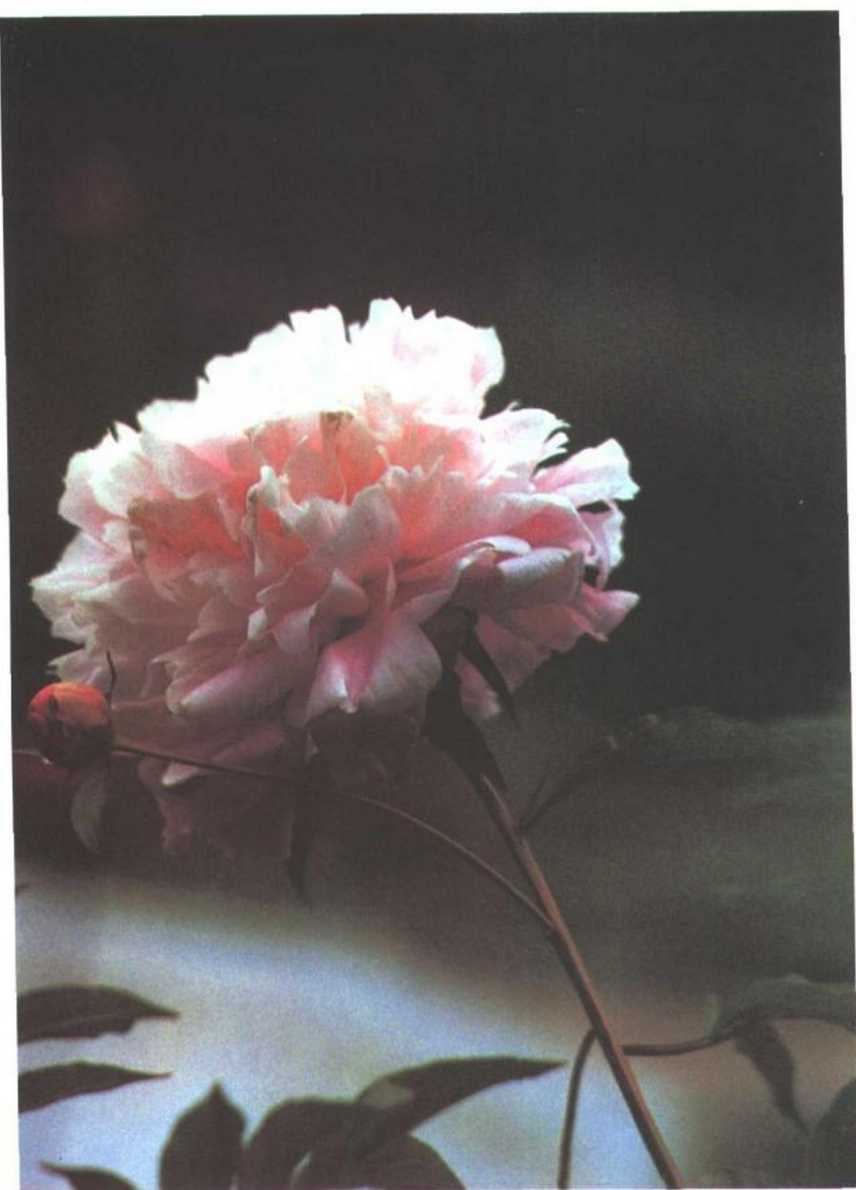
●花木分类观察

草花木卉之别

一、草本花——春二月花发芽，九月枯萎 这类的花，其花瓣叶茎均比木本花水分感强

(有的花叶上面有绒毛为：仙客来、瓜叶菊之类)茎叶于后中空不实，多气泡纸屑状物，具体如向日葵、大理菊的花梗，瓜类叶子水多更明显上述这些生长状态即草花特点

二、木本花——多年生草花与灌木如：牡丹与果木之类，开花结果均在次年胞芽，花叶亦发在新枝；这样新陈代谢从幼到老是本本花的一个特点 一般花木枝梗外形无明显分界，只是在颜色由绿色嫩梗到褐色老枝的过度有分别 由于质感不同在描绘中亦有所不同

牡丹

新花记色

龙吐珠花(草本)

花萼五片(绿白色)，雄蕊四雌蕊一片，中草药『垂序商陆』枝条结长串黑紫浆果为『天天』能挤鲜青莲色，可作画用 田世光先生说就是『胭脂豆』

使君子花(藤科)花五瓣梔子，初开时白既而粉红，逐渐紫红到青莲色散状花序，先后开花 叶尖卵形出生

沙星夜摄

瓜叶菊

李芳凝摄

芍药

沙星夜摄

樱花

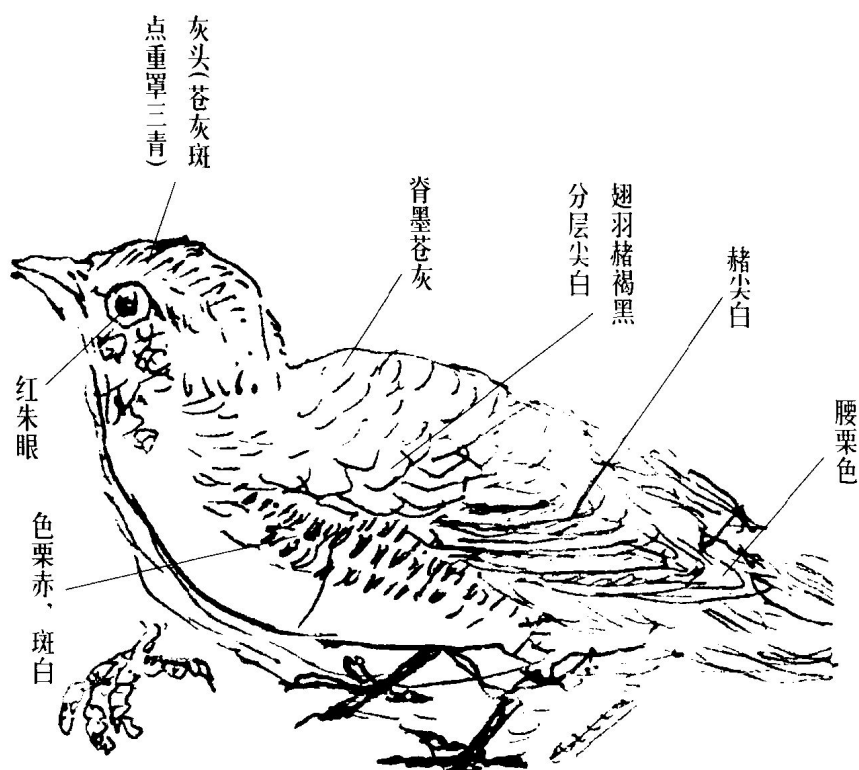
落叶乔木，树高二三丈，叶尖卵形，边缘有锯齿和樱桃树同。新叶浅红嫩绿，花后渐深绿，花随叶出多瓣，色粉红，深浅不一，具有长花柄，蕊繁多，不结果的特点。为日本国花。我国山东青岛等地有栽培。每年春夏之交开花颇茂密，花开时红绿缤纷，极艳丽，蜂蝶小雀，飞游其间，给人以繁茂愉快之感。

太平鸟

连雀（太平鸟）赫褐之外，宜兼淡，曙红色——多在腰下腹部，即背腹羽色偏淡处与栗褐色相接处，则显羽色明透，合乎真鸟的形色。

灰鹡鸰

（入巢前先瞭望，高山白腰雨燕，（辽宁雀类）初秋雀类喜欢吃壳果。

● 素 材

芍药、玉兰、萱花、藤萝、红薇、芙蓉、桂花、茶花、牵牛、梨花、桃柳、紫薇、百合花、凌霄、蜀葵、辛夷、子午蓝兰、水仙、天竹、杏花、山丹、雁来红、莲花、秋葵、蜡梅、兰花、红梅、豆花、菊花、美人蕉、江西蜡、鸡冠花、玉簪、秋海棠、凤仙、晚香玉、紫薇、杏花、柱顶红、山丹、木槿、合欢花、夹竹桃、梔子、石榴、石竹花、荷包牡丹、月季、蔷薇、玫瑰、翠雀、罂粟、杜鹃、牡丹、绣球、大丽菊、杏花、春海棠、迎春花、贴梗海棠、紫荆、丁香花、瓜叶菊(千叶茎)

形象分类如：(植物)花草和木卉。

△、花木的科类品种——蔷薇菊科、十字花科、百合科、豆科等等不同花冠花序的形态有：筒状、管状。

B、叶的卵状、掌状、羽状、带状、心状等形态，树皮的纹理——松、柏、桃、柳、枫、梧桐……

(有代表性色彩类别和品种(动物))——虫鸟鱼小兽等类也应着重画，典型代表的种类如：鸡、鸭、鹅、燕、蝶类；甲虫、蛙、猫、兔、鼠、猴、金鱼、鲤鱼、鱼类；山禽、家禽、攀禽；游涉类：鸡、雉、孔雀。

下面就现有素材编目：

花木类：

桃、杏、梅、梨、李、苹果花、春海棠
葡萄、柿、荔枝、枇杷
山楂、榛子、桑椹、栗
石榴、白果
松、柏、柳、梧桐、枫、银杏、合欢、柞树、桂树
菠萝、凌霄、洋槐、丁香、绣球、木槿、罂粟、秋海棠
牡丹、芍药、月季、豆花、蜀葵
美人蕉、菊花、大丽花、百合、牵牛、豆花、鸳尾、马蹄花、土豆花、烟花、向日葵、竹、菖蒲、荷花、菱角、芡实(鸡头米)、凤眼兰、玉兰、辛夷木、茶花木、蜡梅木、天竹木、梔子木、茶靡木、茉莉、玫瑰、君子兰、芙蓉、莲花。

叶：

黄瓜、豆角、西红柿、倭瓜、茄子、土豆、南瓜、萝卜、胡萝卜、红薯、青椒、白菜、油菜(花)、芋头、包心菜
草：枸杞、忍冬花、桔梗、野菊、淡竹叶、地黄(大萆)、龙胆草、洋金花

▲昙花一现
沙星夜摄

▲河骨
唐志丹摄

◀ 芍药 沙星夜摄

▶ 月季 沙星夜摄

▼ 芍药 沙星夜摄

含苞欲放 李芳凝摄
睡莲 沙星夜摄

大洒锦 唐志丹摄