

老年大学

写意花鸟画辅导教材

杜鹃 蝴蝶花

● 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

杜鹃、蝴蝶花 / 沈岳著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2002.1

老年大学写意花鸟画辅导教材

ISBN 7-5340-1320-8

I. 杜... II. 沈... III. ①杜鹃花属—写意画: 花卉画—技法(美术)—老年大学—教材 ②鸢尾科—写意画: 花卉画—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 087810 号

顾问: 俞建华

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: 杭州体育场路 347 号

邮政编码: 310006

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 浙江兴发印刷厂

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 2

版次: 2002 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

印数: 0,001-5,000

书号: ISBN 7-5340-1320-8/J · 1143

定价: 12.50 元

画家简介

沈岳, 1957 年出生于杭州。1980 年考入浙江美术学院(现中国美术学院)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 50 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。

2001 年, 应文化部邀请为北京中南海绘制大幅《牡丹图》。

目 录

- 杜鹃、蝴蝶花画法概述 / 1
- 杜鹃画法 / 2
- 杜鹃示范作品 / 17
- 蝴蝶花画法 / 24
- 蝴蝶花示范作品 / 29

古關遷變
 事都非此
 舍南園夢
 不歸原化
 此身作蠅
 蝶林花散
 處作飛花
 示自玉蝴蝶佳
 句本要湖上
 望江樓 沈岳

杜鹃、蝴蝶花画法概述

杜鹃

杜鹃，又名杜宇，民间沿称映山红。原为山坡崖涧野生植物，生命力极强，耐寒耐旱。无论樵砍农伐，只要留得根茎，来年春天依然满山遍野一片艳红。杜鹃自唐代开始民间即有培植，五代至宋，元宫廷多移栽，唐宋诗词都有吟咏。宋代画家以此花入画，在院画中有纸、绢本多种。

杜鹃在我国江南和西南各地皆有，在东南亚亦有。据考，杜鹃在国内外约有数百品种。

杜鹃为杜鹃花科，常绿乔木，如今分为人工培植的园林杜鹃、野生小丛杜鹃、高山大树杜鹃等。名称有毛白杜鹃、云锦杜鹃、南洋杜鹃、双色杜鹃等，颜色有白色、黄色、粉红、朱红、深红等，花型有单瓣、复瓣、重瓣。

杜鹃花有着丰富的色彩和优美的枝干造型，因此历代有许多画家把它作为入画的题材，特别是近代任伯年、吴昌硕、唐云等画家更是画出了杜鹃花的神韵。

初学画杜鹃花者，在了解其生态特征和生长特征之外，还要了解表现它的艺术手法，以加深立意和内涵。中国画在创作时，常会通过某种植物的态势和特定的环境来寄托一种感情，表达一种精神，强调形似，更注重神似。因此，可对杜鹃花的造型和颜色作相应的夸张处理，以展现其独特的艺术魅力。

画杜鹃一般是先点划花瓣，然后加枝添干。画花要注意它开时的色彩层次。它是数朵连干丛生的，可以从整体入手，不能刻意去追求一朵花的局部效果。花要数朵一组地画，以求呼应、平衡和对比。花的形态有异，但是形状须相对统一，要有所取舍、有所侧重和有所变异，造型上必须概括。

一般以大羊毫藏锋落笔，徐疾点划按捺，要达到花多而不满、花少而不疏的效果。

杜鹃素有花中西施之称，意在其清丽而不艳冶，恬淡中见美负。因此在用色和用笔上都要讲究。色彩清丽，笔法飘逸，则显得天生丽质，不尚奢华；色彩浓郁，笔墨酣畅，则显得情趣盎然。两者如相互协调并用，会达到生动活泼的效果。

画枝干不宜粗重，以求形似。要以书法入画，以轻柔为主，但须柔中有刚。以长线为主，线条明快浑厚，流畅自如。转折处棱角不宜太明，应方圆相间。其实在花鸟画中，许多画枝干的方法是相通的，学画者需了解其生态特征、造型规律及用笔法则，在作画时就可以灵活运用、得心应手了。

杜鹃花的叶比较小，有些花盛开时不易见，故在表现技法上也要有所侧重。因为画叶仅是一种与花形相衬托、与花色相对比的补充手段，所以加叶要随花势疏密而聚散、因布局虚实而添加，意在渲染和丰富画面。

在一幅描绘杜鹃花的画面中，常见到一些其他相陪衬的物体，如芭蕉、石头、蝴蝶等，为此学画者不仅要通晓杜鹃花的方法，同时也要熟悉其他植物的表现方法，技法上可互补，形式上就丰富。画杜鹃有四句话可以参考：“小中能见大，相辅为相成，个性间共性，浑然一片云。”这是认识杜鹃花、画杜鹃花的要诀。

蝴蝶花

蝴蝶花，一名芡尾，又名花菖蒲。为多年生草本，根茎似水仙、石蒜而略小。清明萌芽，至立夏着花，花期三至四个月。花朵状如蝴蝶，颜色丰富而腴丽，有淡蓝、蓝紫和紫红等，花边起伏弯曲，左右两片下垂，有明显的筋纹，花蕊为黄白色。

叶形如菖兰，初长似剑状，苗长后顶部稍垂。叶质薄而平扁，叶筋平直，秋后叶筋有淡色暗纹。新叶呈嫩绿色，老叶为墨绿色。

蝴蝶花开时，花茎高于叶片。画时可先画花，亦可先画叶。画花用小京提笔蘸色，先画中间向上的花瓣，由上向下画，然后画左右下垂花瓣。笔笔之间要连贯，做到笔未到意先到。对待花的颜色和造型都要源于生活又高于生活，进行艺术处理，因为现实中的蝴蝶花连片平展，缺少层次。一般横幅构图比立轴方便，因此需要注意概括、取舍和突出主次。近人常以册页小品画蝴蝶花，数茎叶衬几朵花，甚为生动。

画叶的方法比较简单，大羊毫侧锋落笔，行笔要稳、准、快，以保持水分、色泽。可用花青加藤黄的汁绿色画，然后勾叶筋，亦可用墨色直接画，然后在飞白处略加颜色，达到墨中有色的效果。

历来画蝴蝶花都是因为它的颜色和花形好看，因此，每个画家在作画时，都会根据自己较熟悉的方法去进行表现，所以画出了许多不同形式的蝴蝶花。宋、明两代多以工笔勾勒为主，清代恽南田是以没骨法为主，清末任伯年以写意法为主，同时用色亮丽。近代画家常以此题材作画的有张大千、唐云、陆抑非、程十发等，都有不少优秀作品。

现在我们把蝴蝶花作为一种教学内容，就是要练习用以虚带实的笔法去塑造形象，尽可能用丰富的色彩去描绘它。因此，我们画好蝴蝶花，今后再画菖蒲、菖兰、郁金香或水仙等同科和相类似的花卉，就比较容易了。

杜鹃画法

❁ 花的基本画法

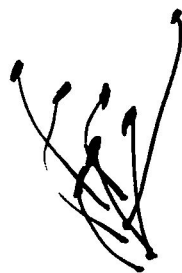
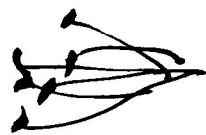
花瓣上的点纹加上后，再用深色画花蕊。

杜鹃花瓣上有明显的点纹，
要趁花瓣没全干时加上去。

花瓣无论深浅，用笔都要有轻重，由内向外或由外向内画均可。

用叶筋笔画花蕊线条，比较容易表现它的特征。以中锋运行，注意疏密关系，颜色一般要比花瓣深，可以赭石调洋红来画。

杜鹃花蕾以一笔或二笔画成，尖头处用深红复加，以提精神，画时注意大小花蕾的开合变化。

花的姿态

杜鹃花在自然界中的造型变化并不是很丰富，因此初学者要学会在平凡中找出其变化规律，进行艺术表现。

画花瓣落笔时，要注意透视变化。

画复瓣杜鹃时，用笔技法要多，可点按并用求其变化。

一幅画中要由不同花姿组合，一要靠平时写生、观察，二是多借鉴、多练习。

杜鹃花的颜色很多，可根据画面的要求加以选择。有时用藤黄加白画花蕊，也别有情趣。

❁ 枝干的画法

杜鹃花的枝干多而密，它的枝质虽不如梅花坚硬，但柔中带刚。在一幅画中老干的表現技法尤为重要，因为小枝随着花的繁茂而不易见，所以线条造型主要是以老干为主。

杜鹃花的小枝在出梢处多而密，交叉丰富，故而行笔要挺健有力，应一笔成形，避免复改。

画老枝干线条要曲中有直，长短相间，笔与笔之间要气韵相接。用笔要率意畅达，疏密有致。在粗干上可采用复笔表现它的苍古斑驳。

用笔的节奏是直接影
响画面生动性的关键，落
笔时一定要做到心里有底，
一气呵成，方能达到气贯
全局的效果。初学者往往
在注意穿插造型时，忽略
了用笔的变化。

花与干的关系

要在画面中整体考虑枝与花的组合的对比和平衡关系，做到枝有穿插、花有向背。一般花的位置不宜放在画面中央，以略偏为好。

杜鹃花的小枝根据立意的需要可选用简单或复杂的穿插方法，它的造型有其规律，亦有艺术的夸张。

❶ 枝干与叶的关系

杜鹃花的叶在整幅画中是一种形式和颜色的陪衬，因此在表现技法上以单纯为好。

● 杜鹃配景

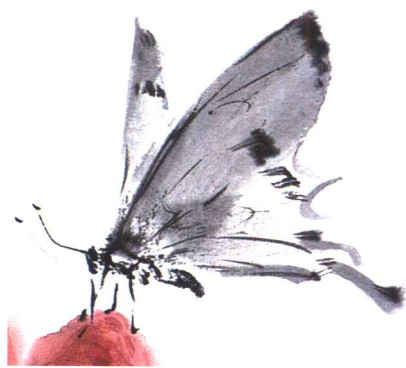
在创作中无论画面的简单及复杂，花都应该放在最明显的位置。

枯湿并用的蝴蝶画法。

以墨破色的蝴蝶画法。

以大笔加勾线的蝴蝶画法。

以小笔复加的蝴蝶画法。

此幅画的构图看似向右边展开，其实重心在左边，这是一种构成平衡的处理方法。

画兼工带写的杜鹃花，在结构上都应比较写实。

