

广州美术学院教学丛书·中国画系列

梁如洁 编著

花鸟画教学研究

贵州教育出版社

广州美术学院教学丛书·中国画系列

花鸟画教学研究

梁如洁编著

贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画教学研究 / 梁如洁编著. — 贵阳: 贵州教育出版社,
2005.10
(广州美术学院教学丛书)
ISBN 7-80650-608-X

I. 花… II. 梁… III. 花鸟画—技法(美术)—高等学校—教材
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 124511 号

花鸟画教学研究

梁如洁 编著

责任编辑: 谢鸿平

版式设计: 杨义飞

出版发行: 贵州教育出版社

地 址: 贵州省贵阳市中华北路 289 号

电 话: 0851-6828337

印 刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9.125

字 数: 410 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1-1 000(册)

书 号: ISBN 7-80650-608-X/J·9

定 价: 85.00 元

版权所有 严禁转载、翻印

如发现印、装质量问题, 请与印刷厂联系。

厂址: 深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区 电话: 0755-28458333 邮编: 518111

作者简介:

梁如洁,女,1975年毕业于广州美术学院中国画系,1981年于广州美术学院中国画系研究生班毕业。获文学(艺术)硕士学位。毕业后留校任教。

现任:中国美术家协会会员,广州美术学院副教授,中国画系花鸟教研室主任,硕士研究生导师。

主要作品:

1974年人物画《源源不尽》入选第四届全国美展。1984年花鸟画《涛声》入选第六届全国美展,获第六届全国美展铜奖,广东省鲁迅文艺奖。1985年作品《风雨过后》入选全国“前进中的中国青年美展”。1989年风景画《桑田》入选第七届全国美展,获第七届全国美展银奖,广东省建国四十周年优秀作品一等奖。1994年花鸟画“告别冬季”入选第八届全国美展,获广东省建国四十五周年美术作品铜奖。1999年花鸟画《新绿》入选第九届全国美展,获第九届全国美展优秀作品奖,“庆祝中华人民共和国成立50周年”广东省美术作品铜奖。2001年作品《涛声》入选全国“百年中国画展”。

出版有《梁如洁画集》、《梁如洁水墨肖像》画集。其作品入选国内外多部大型画册,并举办多次个人画展。作品在美国、日本、法国、德国、新加坡、台湾、香港、澳门、澳洲等地展出,并被收藏。

广州美术学院教学丛书编辑委员会

主 编:黎 明

副主编:赵 健 黄启明

编 委:杨珍妮 许怀升 全 森

凌靖波 王大鹏 王维加

王文明 林国耀 童慧明

李公明 张 弘 蔡拥华

黄增炎 张海云 周国琴

吴卫光 钟蔚帆 邵 宏

值得做的事

艺术——美术——美术教育——美术高等教育——美术学院
的课堂教学，是我们从事艺术教学的人所面对的概念和具体环节。

古今中外，我等前辈从业者几乎无一例外的是师徒式传授，授知识、传技术，授家传、传衣钵……与理工人文类知识传授方式大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本文案用于课堂、用于画室、用于工作室、用于指导“动手”……就是这样的方式、这样的传承，也一样培养和造就了一代又一代的大师、巨匠。当然 亦有平庸、次品。

今天我们反思：能否总结前人培养人才的成功经验，用以指导我们的艺术教学？从业者的艺术实践、成败教训能否显现课堂？能否既按教学大纲又不抹杀授课者的教学特色而达到目的？这当中有否规律性的东西？教学自身的科研如何体现？

基于此，教材建设就显得很有必要，实际上是一举数得之事。

“磨刀不误砍柴工”，让教员考虑教学之事、课堂之事、教材之选。让学生在教材的指导下理顺知识、规范概念、巩固能力，在传承中创新。让教学中教师自身的科研成果得以在书本显现、课堂证实，在传授中延伸和得到检验。

这是我们值得做的事！

预想这套教材会取得不凡的效果！

可以肯定这只是一件好事的开端！

广州美术学院院长

序言		
● 融汇古今, 弘扬民族艺术		001
——岭南画学花鸟画艺术研究		
● 教师作品		004
● 教学大纲		034
一 白描花卉课		
● 教学要求		035
● 教师白描示范图		036
二 花卉下乡写生课		
● 教学要求		041
● 中国画白描花卉写生实践研究		042
● 学生作品		049
三 梅、兰、菊、竹、花鸟课		
● 教学要求		051
● 中国传统花鸟画“梅、兰、菊、竹”技法基础讲授		052
● 梅、兰、菊、竹教师示范作品		055
● 历代梅、兰、菊、竹作品精选示范图		060
四 工笔花鸟课		
● 教学要求		064
● 工笔牡丹、鸟类技法渲染步骤		065
● 宋人工笔小品示范		068
五 工笔小品创作课		
● 教学要求		074
● 学生作品		075
六 撞水撞粉花鸟课		
● 教学要求		077
● 居廉、居巢作品示范		078
● 学生作品		082
七 小写意花鸟课		
● 教学要求		084
● 中国“写意”花鸟画传承溯源		087
● 写意花鸟示范作品		091
● 教师技法示范		099
● 学生写生作品		104
八 大写意花鸟课		
● 教学要求		106
● 教师临摹示范作品		108
● 学生作品		115
九 写意花鸟小品创作课		
● 教学要求		116
● 学生作品		118
十 毕业创作		
● 教学要求		119
● 春蚕吐丝, 润物无声		120
● 学生毕业创作		121
十一 梁如洁作品		133

封面:《告别冬季》第八届全国美展作品 梁如洁

融汇古今，弘扬民族艺术

——岭南画学花鸟画艺术研究

梁如洁

岭南中国画学科是广州美术学院中国画教学体系区别于其他院校的，具有岭南地域特色的现代性教学体系。岭南画学花鸟艺术是岭南现代中国画艺术重要组成部分之一。近二十多年来，它的教学、科研成绩呈现一派生气蓬勃的景象，是改革开放以来岭南画学的新气象。窥探它的发展，总结它的经验，对我们今天在新的历史条件下，进一步弘扬地域文化优秀传统，发展岭南中国画，是大有裨益的。

中国画岭南学科是在当代美术教育的范畴下，以新的教育思想适应时代的发展，具备稳定性、延续性地推动着新的教学体系。它的延续性，是与现代美术史上卓越的画家和画派的教育主张有着直接的传承关系。

翻开历史，明、清以来的画坛弥漫着因循守旧的风气，讲究一笔一画有出处有来历，笔墨游戏成为时尚。广东青年高剑父、高奇峰、陈树人跟随孙中山先生从事辛亥革命运动，从日本学成归国后，高举革新国画的旗帜，主张“折衷中西，融汇古今，革故鼎新”。提倡艺术要反映时代，为大众服务。在艺术实践上，注重写生，体验生活，鼓励独创，一扫岭南地域画坛因循守旧的风气，时人为表示敬仰称他们为“岭南三杰”，后来“岭南画派”这个名称，也就约定俗成地保留下来了。

高剑父、高奇峰、陈树人先生，不但是卓有成就的艺术家，同时也是杰出的美术教育家。他们不局限于具体技法的传授，更重要的是，从艺术思想、艺术道路上引导和影响学生，这种影响是深远的。

高剑父先生的教育思想最大特点，是鼓励独创精神。他要求学生“要青出于蓝而胜于蓝”，并明确提出“无论学哪时代的画，总要归纳到现

代来，无论学哪一派、哪一人的画，也要有自己的个性和自己的面目”。在学习传统的方法上，他认为“唐、宋、元、明、清历代各派画家都有长短，学一者如定于一尊，就会产生门户之见，抑彼扬此，阻碍了绘画艺术的创作发展”。他主张兼容并蓄，同时认真吸收外国绘画之长，作为继承和发扬民族文化传统的借鉴和营养。在继承传统的同时，要求学生打好扎实的基本功，面向自然界生活取材，汲取创作的养分。他在回忆其师《居古泉先生的画法》一文中谈到：“先生居古泉（居廉）的画法，早岁师乃兄梅生先生（居巢）。梅生作风远宗崇嗣，近仿南田而造成其独特的风格，吾师画肇基于此，可见渊源有自了。师既得乃兄心法，暂乃离去，而专向大自然里寻求画材，以造化为师，更运用其独到的写生术，消化古法于自然，使成为自己的血肉。故能自成一家，而奠定这派的基石。此所谓非古非今，脱尽畦径，有天闲万马之意。”

高奇峰先生也主张“世界画学诸理法，应虚心去接受”，认为“学画的，除了解剖学、色彩学、光学、哲学、自然学、古代六法、画学源流应当研究外，同时更应把心理学、社会学也研究得清清楚楚”。

要发挥艺术上的独创性，广泛汲取多方的营养，既要批判地继承传统，又提倡大胆吸收外来营养和自然界生活的体验。既重视直接的师承关系，又注意博采众长与鼓励独创，这正是岭南画派教育思想的重要特色。这些特色，随着历史和社会的进程，越来越显示出它在艺术规律上发展的科学性。

广州美术学院中国画系岭南学派教育思想是直接传承岭南画派教育思想的重要特色。在著名

传人关山月、黎雄才先生的直接主持，杨之光、梁世雄、陈金章、陈振国等教授的带领下，以及各级领导、学生的共同努力奋斗，经历了四十多个春秋。从无到有，从小到大，发展至今已成为具有较大规模、师资力量雄厚的教学群体。关山月先生经常谈到：“岭南画派”不是宗派，而是有地方特色的学派；不是自封的，是客观形成的。”因此，中国画系的艺术教育与艺术创作，主张兼收并蓄，博采众长。在专业技法方面，提倡四写（摹写、写生、速写、默写）、素描、色彩、创作、专业技法训练，加强古典绘画审美和传统技法学习。以达到古为今用，洋为中用，承前启后，弘扬民族艺术的教育目的。

师承与独创，继承与革新。为了更好地解决两者关系，国画系的领导多年来主动聘请国内一些不同风格，不同流派的有成就的艺术家来校讲学。因此，国画系的教学思想一直很活跃，师生创作风格也绝不会拘于一格。形成了团结、进取、严格、勤奋的学风，这是与岭南学派继承人的创业精神分不开的。

中国画系传统绘画教学，先基础（素描、色彩、构成）的训练后，再步入分科教育。根据历史发展，分科教育经历了合久必分，分久必合的磨合阶段。过去教学以人物、山水为主，花鸟作为基础课。国画系领导致力于花鸟专业的开发。自1981年向全国招收研究生后，组织研究生到全国各院校拜师访友，深入自然生活，考察名山大川、名胜古迹、农村、海岛；写生、创作、举办展览、理论研究，使研究生的艺术素质大大增强，眼界开阔。1985年增设花鸟画教研组，陈章绩老师任花鸟教研组组长。1992年梁如洁老师调入国画系，任教研组副组长。1998年陈章绩老师退休，梁如洁任花鸟工作室主任。花鸟工作室的教研工作，因研究生留校任教，南北文化的交流，增强了师资力量，花鸟课程逐步完善。课程从基础课发展成为专业课，经各年级不同程度的深入研究，培养了多届本科毕业生、

进修生、研究生。当年的研究生和毕业生，现在已是活跃在各级美术团体里的领导、教学骨干和社会美术工作人材。但作为岭南画学的一员，他们除了承担繁重的教学任务、社会美术工作外，一直没有放弃岭南画学执着的艺术信念。他们在中国画领域上下求索，革故鼎新。正如高剑父先生指出的：“现代画，不是个人、狭义的，封建思想的，是要普遍的，大众化的”（摘自《我的现代绘画观》）。他们研究岭南地域文化的中国画应如何走向社会，走向生活。

这二十多年来，岭南画学的同事们对岭南花鸟画艺术的探索，作出了可喜的成绩。在参加全国性的美术展览中，花鸟画均展现出一派欣欣向荣的时代气息。他们独辟蹊径，各行其道，既有鲜明的艺术个性，又深刻反映了当代社会生活内涵，把花鸟当作人表现的同时，分别熔铸了各自的人生体验，创造出不同的艺术风格。如尚涛作品《大器》第八届全国美展获奖；《倾国》中日水墨画交流展金奖；《盎然》百年中国画展作品选。张治安作品《听荷》百年中国画展作品选；《对月》第八届全国美展作品选；《春雨蒙蒙》广东省美术作品选。周彦生作品《岭南三月》第七届全国美展铜奖；《绿韵》首届全国花鸟画展优秀奖。陈永锵作品《土地》第七届全国美展作品选；《岭海风流》陈永锵画作选。方楚雄作品《藤韵》第九届全国美展优秀奖；《暮色苍茫》第十届全国美展作品。陈新华作品《故土》第八届全国美展获奖；《山家》“美术杂志”1992年12期封面。梁如洁作品《涛声》第六届全国美展铜奖；《桑田》第七届全国美展银奖；《新绿》第九届全国美展优秀奖。苏百钧作品《圆寂》第八届全国美展获奖，《秋韵》百年中国画展作品选。万小宁作品《木瓜花》第七届全国美展银奖。林若熹作品《春、夏、秋、冬》第七届全国美展铜奖。安林作品《远声》第八届全国美展获奖。方土作品《人类朋友》第十届全国美展优秀奖。

在这些优秀作品里，画家们运用了花鸟画的形式，大写意、半工意或工笔，既继承了中国

传统笔墨民族性的格局，又在技法上作多方面新的探索。吸收了很多中外绘画构成、色彩的意象成份以及材料的革新，各有侧重地用花鸟画的“比、兴”、“寄情”，表现了当代人对社会对人生真、善、美的热爱，对故土的眷恋，对历史沧桑的慨叹和人类回归自然的一种强烈的愿望！一派祥和、温馨、欣欣向荣的景象。值得提出的是，这些巨幅力作的从事者，有些原来并不是专门研究花鸟画的，他们研究人物或山水画、书法、篆刻，有着扎实的素描色彩构成造型基础以及各方面的艺术修养。南方人学习北方画的深厚、奔放，北方人吸收南方艺术土壤的灵性；南北文化的交融，东西方文化的结合，使得生活在岭南地域的莘莘学子，别有一番朝气。一旦教学、科研的需要，时代的要求，他们打破了专业结构的局限，调动起自己多方面的知识内涵，用花鸟画这一艺术形式表现了自己对时代精神的把握和个人精神境界的升华。这些花鸟画，不再是传统文人逸笔草草、折技小品，或高剑父先生以“悲愤苍凉的心态”画他的“使人望而生畏之色”，“悲则悲绝，霸则霸绝”笔调的花鸟画，以及关山月先生画的“疾风知劲草”、“松树的风格”那种压抑和抗争情感的宣泄。而是表现了岭南地域改革开放以来，人们艺术思想的开放，对艺术规律本质的回归，借花鸟画的模式——丰丽盎然、春华秋实、泥土芬芳、老树幼芽、雪月风花……，真实地反映艺术家个人的精神境界，融合在当代社会生活洪流中，创造出的“洋洋大观”、“物我同一”、“天人合一”的宏观艺术形象。

一个时期以来，我国美术界某些人认为“传统中国画正面临着迈向死亡的必然命运”。同时，异口同声提出了全盘西化的主张。我认为，美术作为一种艺术门类，是广大人民从精神上掌握世界的一种形式，它应以独特的审美方式表现人民内在的审美情趣和精神面貌。中国画作为中华民族传统艺术的一部份，深深沉淀于民族精神之中。

它为适应时代的发展，其外在表现形式总是随着人们审美需求的改变而改变。而它内在的美学规律和民族文化的涵摄力和包容性，总是能够以革新了的外在形式表现新时期的审美理想。但是，审美需求和理想的主流，应该是积极的、向上的、健康的、民族性的。正如奈斯比特在《趋势》一书所讲的：“各国经济的全球化将伴随着产生语言的复兴和强调文化特点。简而言之，瑞典人会更瑞典化，中国人会更中国化，而法国人也会更法国化”。

从岭南画派主张“折衷中西，融汇古今，革故鼎新”的艺术改革精神到当代岭南画学的发展来看，正是“岭南画派”学说的延续与现代岭南画形态变革转换期的一种张力，是中国画传统艺术为适应时代发展不断进行自我调整的步伐。当代岭南花鸟画艺术，虽然作为自然属性的艺术范畴，却继承了传统中国画“借物比兴”、“缘物寄情”的美学传统及民族绘画特色。既有现代绘画展示性的格局，可以直抒艺术家的胸臆，又介入人民群众生活内涵。岭南画学的同事们以自己振兴民族文化的高度责任心，把“岭南画派”由形式上的“折衷”逐步推向对生活对时代的把握，把个人的艺术价值和艺术个性的发展，介入现实社会变革的过程中，接受公众的检验，并由此而获得发展的契机和新的、充沛的生命力。

在社会走向现代化发展的今天，人们愈来愈理解，人与大自然的和谐，不仅不应该在文明的进程中受到忽略，反而会日益加强。生态平衡与新陈代谢所产生的无限生机，永远是人类身心健康发展的必需滋养。

当代岭南花鸟画艺术，是艺术家用自己的画笔呼唤人们重新走向自然，热爱自然，与自然共生共存的一种良好愿望。也是人民群众颇感新鲜的一种艺术形式，起着陶冶人们高尚精神情操的作用。在时代的进程中，会得到更多人民的喜爱和欣赏，发展它的艺术教育和艺术创造，对弘扬优秀民族艺术，无疑具有积极的意义。

《雪梅图》 关山月 1989年创作 182 × 142cm

《西沙丽日》 陈章绩 1979 年创作

《信步》
尚涛

《好猫》
尚涛

《皓月》
尚涛

《盎然》 尚涛

《岭南三月》 周彦生 第七届全国美展铜奖 1988年

