

中国大写意花鸟画技法丛书(十三)

蟋蟀·秋菊画法

高士尊 绘著

人民美術出版社

责任编辑:石之
装帧设计:静蕴

J212
1038

图书在版编目(CIP)数据

蟋蟀·秋菊画法/高士尊绘著;王石之编辑. - 北京:人民美术出版社, 1996. 4

(中国大写意花鸟画技法丛书; 13)

ISBN 7-102-01649-2

I. 蟋… II. ①高… ②王… III. 花鸟画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 02210 号

ISBN 7-102-01649-2

9 787102 016498 >

中国大写意花鸟画技法丛书
蟋蟀·秋菊画法

高士尊 绘著

王石之 编辑

人民美术出版社出版

(北京东城区北总布胡同 32 号)

北京百花彩印公司印刷

新华书店北京发行所发行

书号: ISBN 7-102-01649-2/J · 1391

中国大写意花鸟画技法丛书(十三)

蟋蟀·秋菊画法

高士尊 绘著

人民美術出版社

蟋蟀的画法

步骤 1. 先画蟋蟀后补景, 或先布景后画蟋蟀, 这两种方式可酌情运用。所谓“景”, 无非是为蟋蟀创造一个“典型环境”而已。这幅画是先画一组右上角伸向左下角的红色秋菊, 以此点明节气时令, 又寓有“秋声”、“秋色”之意。本画的菊花虽是由上伸向下, 但要画出向上伸展之意, 这是植物的生长规律。(菊花画法随后讲。)

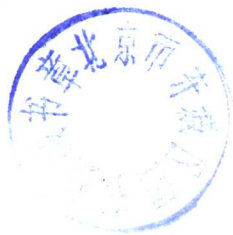

90154976

步骤2. 在菊花丛中点缀活泼跳跃的蟋蟀，立刻使画面无声似有声。本图在菊下用墨勾写两只相斗的蟋蟀。先点出蟋蟀头和胸背，再侧锋轻轻扫出两翅，留有飞白方显翅薄和透明。接着画蟋蟀腹和背面，腹一般九节，可概括画三四条线，显出腹节即可，还要添写两笔尖尾。然后画六条腿，其中两后腿

的上节要粗壮，墨色要淡，可双勾写出。画虫足要每一笔表现一个结构，尽可能笔简、利落、见笔触，以显其质感。最后，在先画的立起蟋蟀的对面，画与其相斗的蟋蟀。由于前面蟋蟀的遮挡，这只蟋蟀只能显出少半个身子，在头部添两对有活动感的长须。

J212
1038

步骤 3. 昆虫的色彩与其生活环境色彩相近，故称“保护色”。此蟋蟀与地面的衰草色类似，为暗赭色。画时，等墨干后，以赭石色平涂即可。后大腿双勾处不能涂死，要留空白，方显虫腿的白色。

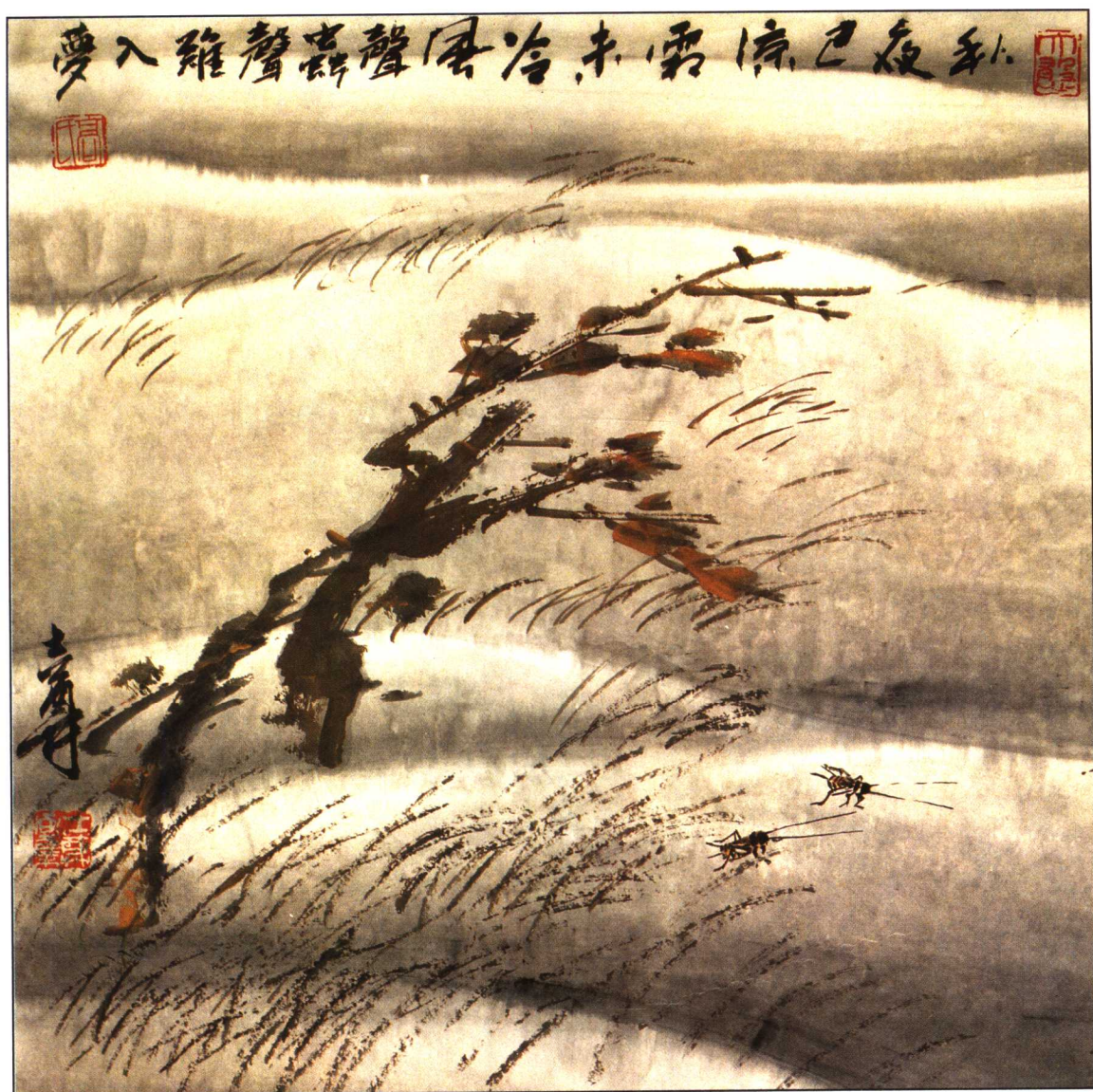
步骤4. 在菊叶下，用浓墨勾写一只半隐的蟋蟀。把这两种动态画熟，只要略变角度和透视，便能画出多种动态的蟋蟀。

步骤 5. 以赭石涂色, 胸下虽无墨线勾画, 可多涂一笔在线外, 以示胸的下部结构。注意后大腿双勾处不能涂死, 必须留白。

步骤 6. 审视全局, 题名于右边中部, 章盖于名下, 使右下边的线显得更集中。左上角盖一闲章, 与右侧名章相呼应。

示范作品

1. 中国大写意画不是为了表现物象的外貌，而是“缘物寄情”。画家把花鸟虫鱼作为表达情感、意愿的语汇，与观赏者交流。并用画家对自然、社会、生活的感知认识，唤起观者与作者心灵上的共鸣。这幅画，就是通过寒夜、枯枝、衰草、秋风中蟋蟀出游，加上题款，引导观众入画并联想。

示范作品

2. 雁来红横贯画幅, 并与秋草连在一起, 浑然一体。右下角的小蟋蟀用细线勾出, 细小的蟋蟀与笔墨粗放的雁来红相对比, 蟋蟀的形象更加突出。

示范作品

3. 画面红叶满地，蟋蟀行于叶上叶下，显得秋风瑟瑟、天高气爽，是着意于“秋”的描写。

5. 淡淡的芭蕉叶，由上至下纵贯画幅中央，众多蟋蟀由右向左沿下部鱼贯而行，由点连成一行虚线，形成了纵与横、面与点的对比。画面素雅而疏朗。

示范作品

6. 一对蟋蟀聚于花荫下，是在玩耍还是一场厮斗？此情此景恰似孩童在一起的场景，由此可见画草虫同样使人联想。

4. 本图用淡墨线勾出花头，用花青点叶片，以浓墨画叶脉，用淡墨画花盆，再以浓墨写菊花杆贯穿花叶之间。花、叶、枝及花盆，形成有机联系的“面”。在右下部画几只散行蟋蟀，这样构成了面与点的对比、大与小的对比、整与碎的对比，而统一在“秋”字上。(封底)

菊花的画法

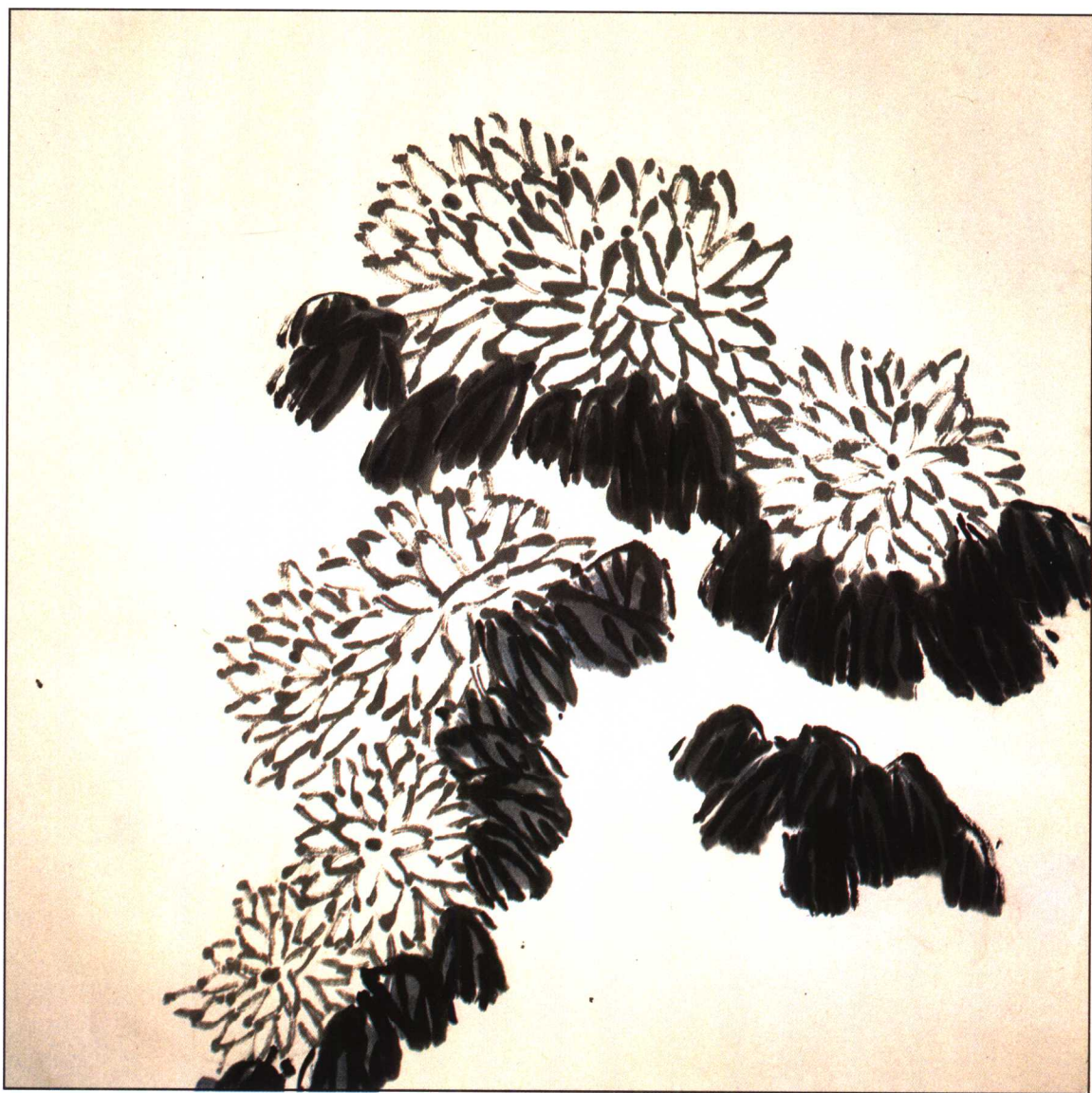
步骤1. 菊花,是我国特有的花卉。因秋季开花,有抗风霜之特性,我国文人墨客将它比誉为“四君子”之一。画菊多从花头画起,写意的白菊多以淡墨勾法,从花心起笔。用2寸羊毫笔,勾勒时落笔重,行笔稳健,快慢兼施,笔触沉滞、有毛涩感为佳,瓣端虚交。花瓣有大小、长短、直曲,墨有干湿的变化。花瓣必须归心,不能平行。花朵外轮廓应有圆缺的变化。分两组布花,左下组是四朵,右上组为三朵,注意每组花都是有正侧、掩映、大小、虚实之变化。

步骤 2. 以 2 寸羊毫笔蘸花青, 或略蘸墨, 水分要饱满。画菊叶时, 沿花头布叶。菊花虽为五出四缺, 但写意画不必写实, 只要注意聚散、浓淡、干湿、大小变化, 分布有致即可。这一效果的取得, 全靠笔的起收、提按、快慢、顺逆的运用。

步骤 3. 画叶筋, 用 2 寸半长锋羊毫, 蘸浓墨, 中锋用笔, 在色半干时勾写。勾叶筋不必局限于布色的范围内, 可勾写出色外, 反而有光感, 显得活泼。勾叶筋时, 一是以墨破色, 求得水、色、墨交融晕化而产生的艺术效果。二是勾出叶形和叶的生长方向。三是勾叶时, 如果色墨变化已经很美了, 可简勾或不勾; 如果色墨平淡或形不美, 可采用重勾、繁勾、密勾诸法, 以纠正其不足, 反败为胜。这都要根据具体情况, 因势利导。

步骤 4. 花梗的布置、穿插是个非常重要的问题。勾不好花梗则无动势，花头花叶皆无处相附，会使全局涣散无序。要在既符合生长规律，又不失美的原则下，画好粗细、曲直、长短、疏密、浓淡、干湿、老嫩等变化。这幅画是用两支 2 寸羊毫笔，一笔蘸淡墨，一笔

蘸焦墨，先用淡墨渴笔由花头叶下起笔，即由左向右下行笔，遇叶断开，再顺势向下画，要笔断意连，画五条主梗再添些分枝。再用那支焦墨渴笔，沿着淡墨线断断续续相破，求其苍润。然后在梗上、叶的空隙处和缺少变化处，点些浓墨点，以增加节奏感。