

花鸟白描画谱

陈再乾 著

王蓮
叶大采
系花
托長
刺
家尾
今夏
蓮之
王香
九
年秋
月
生稿
角製
畫記

陳

花鸟白描画谱

陈再乾 著

广西美术出版社

花鸟白描画谱 陈再乾 著

出版 广西美术出版社

(南宁市望园路9号)

发行 广西区新华书店

印刷 广西民族印刷厂

印次 2001年6月第一版第一次印刷

开本 (787×1092)毫米 1/16

印张 5.5 印数 0001—5000

书号 ISBN 7-80625-994-5/J·850

定价 11.00元

如有印装质量问题请与厂家调换

序

中国传统绘画体系庞大，门类繁多。按历代习惯作门类分科：一是以描绘对象来划分，先有人物(画)、山水(画)；隋唐时，花鸟(画)又从人物和山水中独立分科出来。二是以技法形式来划分，大体上又分为工笔(画)、写意(画)，还有介于二者之间的半工半写(画)等。而“白描”这一技法，则是源于古代的“白画”，用较工整细致的墨线勾描物象，一般不着色(也有略施淡墨渲染的)。照此而论，本画谱以白描技法来描绘花鸟对象，便可称之为白描花鸟画画谱了。对此作明确的界定，将有助于读者深入学习和理解这本画谱。

作为画谱，它的读者对象应是一般的学画者、花鸟画鉴赏爱好者。本书就是从这一读者群的实际需要出发，并强调以成人初学者这个最广大的社会层面为主要服务对象，有的放矢编绘而成的。因此，本画谱有以下鲜明的特点：

一、取材贴近生活，引导学画者“外师造化”。

画谱，就是供临摹用的图画范本。好的画谱，是指导人们学画的好工具，如流传极广的清初王概等所编的《芥子园画谱》，就是无数学画者案头必备、时时习之的工具书；一代宗师齐白石年轻时也曾在临摹这本画谱中狠下过工夫。但光靠临摹画谱是学不好画的，只有在初步掌握基本技法之后，再深入到生活中去“外师造化”，锻炼自己对生活的观察能力、理解能力、概括能力和表现能力，才会学有所成。

陈再乾的《花鸟白描画谱》，在为读者提供“画式”的同时，也向读者明确发出了“外师造化”的信息。这可从他所选择的题材“悟”得出

来。他所选择的花，是常见的花；所选择的鸟，也基本上是常见的鸟。画中的梅、菊、竹、荷……仿佛散发着醉人的清香；红棉、美人蕉、蝴蝶花、茶花……秀色可餐；蕉、木瓜、黄瓜、茄子……硕果累累，让人感受到丰收的喜悦；野芋、芦花……又使人向往大自然的纯真、美好。在妍恣异趣的花间草丛中，还穿插着莺歌燕舞、雄鹰雏鸡，还有于水中岸边嬉戏的鹅、鸳鸯、鹭鸶……这一切，是那么贴近自然、贴近生活，它会让临摹者情不自禁地联想到现实生活鸟语花香的美景；而且这美景也许就在自己周围的生活空间，于是跃跃欲试地要到这鸟语花香的境界中去，具体地观察、了解、概括和表现这一花一草、一鸟一虫，进一步提升自己的技艺。值得一提的是，在画谱里并无专门行文论说深入生活对于学画之重要性，只偶尔在个别难得的题跋中看到“瓜地新篇”、“菜园新瓜”、“于邕州南湖之滨”等，但作者为创作而深入菜园、瓜地、湖滨，不正是他引导读者“外师造化”的言传身教吗？

二、注重“骨法用笔”，严格从传统的基本法则入手。

在传统绘画的创作、品评准则“六法”中，“气韵生动”、“骨法用笔”列为首位，可见用笔的重要性。白描技法种种，但无论采取哪种描法，都应有“骨法”，起笔、运笔、收笔需笔笔有交代，气势相连，“力透纸背”，尚凝重，忌飘滑；从更高的要求来说，则要做到“增一笔多余，少一笔不得”，这已是“密处不透风，疏处可走马”、“知黑守白”的佳境了。本画谱正是严格从以上传统的基本法则入手的，力求避免“急功近利”的取巧，为的是让初学者首先要完成从不懂法(“无

法”)到“有法”的过程,进而才有可能从“有法”到“无法而法,乃为至法”的飞跃,为日后创作花鸟画打下扎实的基础。特别是自学的人,只有严格从传统的基本法则入手,才能做到“无师自通”。

三、扇面画便于学习构图。

构图,即是画面的“布局”,在南朝齐谢赫的“六法”中则称之为“经营位置”,后又被唐张彦远称为“画之总要”。可见在我国传统绘画中,很早就认识到构图的重要性了。

本画谱大量采用了扇面构图(有纨扇和折扇两种),这是便于读者学习和掌握花鸟画的构图规律的。据画史记载,早在西晋时,画家石季龙便在扇面上“画奇鸟异兽”。此后,历代不乏喜作扇面构图的名家,如:宋赵佶、杨无咎、李嵩,元赵孟頫、赵雍,明唐寅、弘仁、朱耷,清恽寿平、石涛、华嵒和“扬州八怪”等等。扇面面积虽小,但却能以小见大,无论人物、山水、花鸟均可充分描绘。它不似面积较大的图轴画那样难于把握构图。而且在本画谱中所表现的多为折枝花,穿插其间的只是个体或二三只禽鸟,要描绘的对象并不复杂,它对初学者来说,只要将主体鸟和花,按照主次虚实、疏密聚散、藏露隐现、开合呼应等的对比与均衡的构图基本规律来进行“布局”,必能取得较好的视觉审美效果。如再能在留出的空白处得当地落下款识,给人留下遐想的余地,那就更富有艺术情趣了。通过相对简易处理的构图,掌握了“经营位置”的法则,进而则可驾驭大而复杂的画面构图,这该是本画谱编绘者的良苦用心吧!

画谱的优点,不会就这些,如果有心的读者能将画谱结合学习中国绘画史论、欣赏历代花鸟画名迹来运用的话,可能还会发现它更多的“闪光点”,获得更多的体会和收效;当然,也会看到它的不足之处,这是不言而喻的。因为中国传统绘画体系博大而精深,任何个人的再精心之作、再精辟之见,也只不过是沧海一粟而已。

画家陈再乾教授,曾多次有作品参加国内外的重大展出并获奖,先后为全国人民大会堂、天安门城楼、毛泽东纪念馆等作画,并著有《花鸟画技法简介》、《禽鸟类·写意画法》、《牡丹花白描画谱》等多部著作,是一位教学、创作、著作经验丰富的专家。他的新著《花鸟白描画谱》读者对象明确,内容形式针对性强,艺术上有鲜明的特色和创意,可称得上是同类书中的佼佼者。

雷 时 圣

2001年5月13日

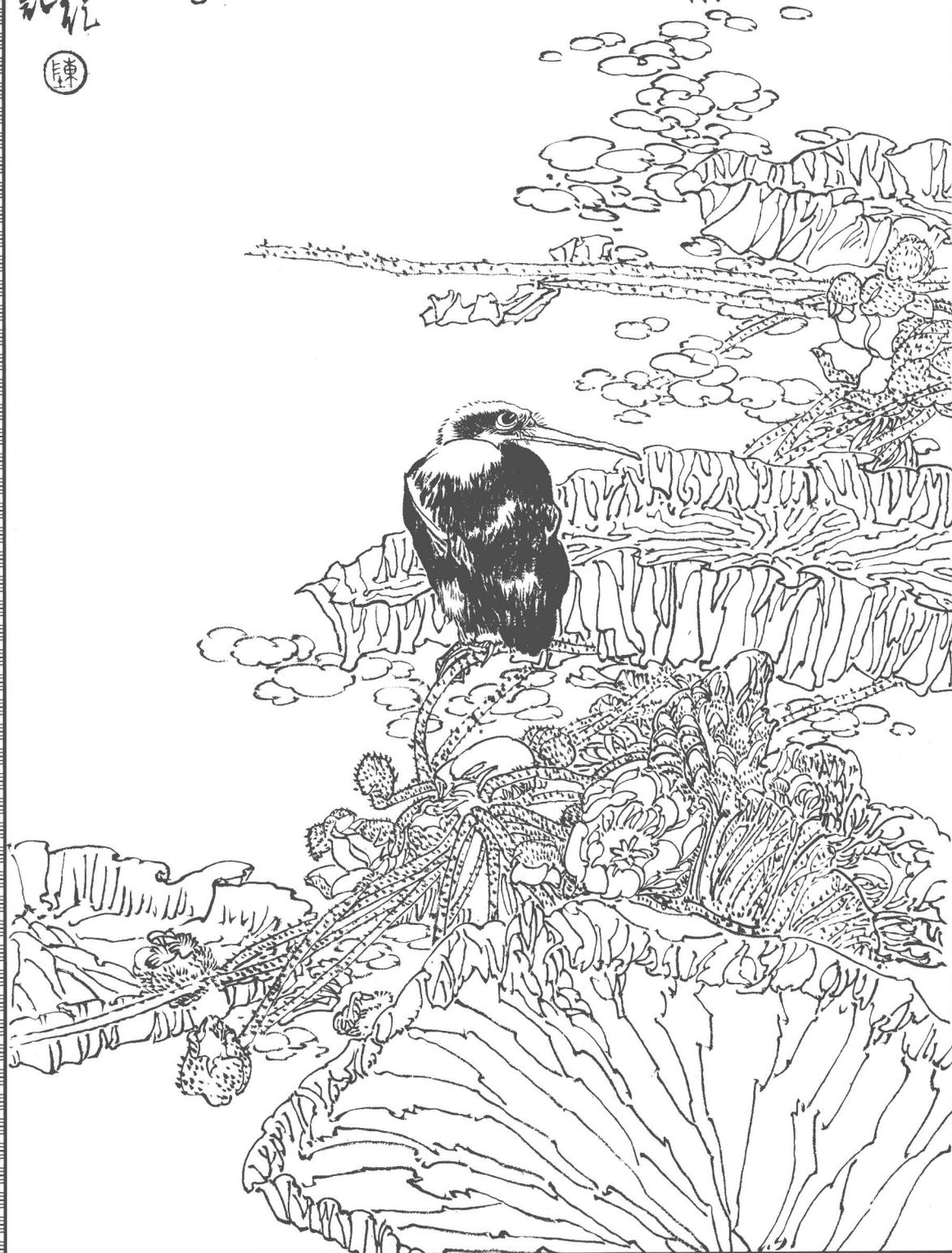
目 录

王 莲	1	芦花鸭	22
繁荣昌盛图	2	鹈鹕睡莲图	23
春 酣	3	作品欣赏	24
荷塘清趣	4	作品欣赏	25
菜园拾趣	5	作品欣赏	26
畅	6	作品欣赏	27
花开别艳	7	作品欣赏	28
白脸山雀与新瓜	8	作品欣赏	29
南国秋风图	9	作品欣赏	30
蕉林叙曲	10	清趣图	31
瓜地新篇	11	叙春图	32
美人蕉图	12	锦上添花图	33
松荫露润	13	园后小憩图	34
秋之风彩	14	冷月图	35
玉 米	15	眉寿图	36
南国庭园小影	16	木 棉	37
菜园新瓜	17	春雏图	38
黄瓜初成	18	蝴蝶花与白脸山雀	39
春日高影共白头	19	鸚鵡春桃图	40
春	20	金秋图	41
野趣图	21	作品欣赏	42

作品欣赏	43
作品欣赏	44
作品欣赏	45
作品欣赏	46
野芋小绿荫	47
作品欣赏	48
作品欣赏	49
作品欣赏	50
作品欣赏	51
作品欣赏	52
作品欣赏	53
作品欣赏	54
作品欣赏	55
作品欣赏	56
作品欣赏	57
作品欣赏	58
作品欣赏	59
作品欣赏	60
作品欣赏	61
作品欣赏	62
作品欣赏	63

作品欣赏	64
作品欣赏	65
作品欣赏	66
作品欣赏	67
作品欣赏	68
作品欣赏	69
作品欣赏	70
作品欣赏	71
作品欣赏	72
作品欣赏	73
作品欣赏	74
作品欣赏	75
春韵图	76

王蓮
 叶大深
 余花
 托長
 刺
 實屬
 今見
 蓮之
 王者
 也
 年秋
 月
 稿
 月
 角
 記
 畫

繁榮昌盛圖
一九五九年秋
吳昌碩畫

肆

昌碩

繁榮昌盛圖

二

春酣。新年。於。此。再。寫。

陳

春酣
三

荷塘清趣
九年秋月
於廣西
察院
再乾
鍊

菜園拾趣
元九
年秋
於
畫
再
戲

鍾

畫

原书

缺页

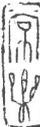
原书

缺页

蕉林叙曲
一九五九年秋月
陈

陳

陳

蕉林叙曲

十