

J22-26C6

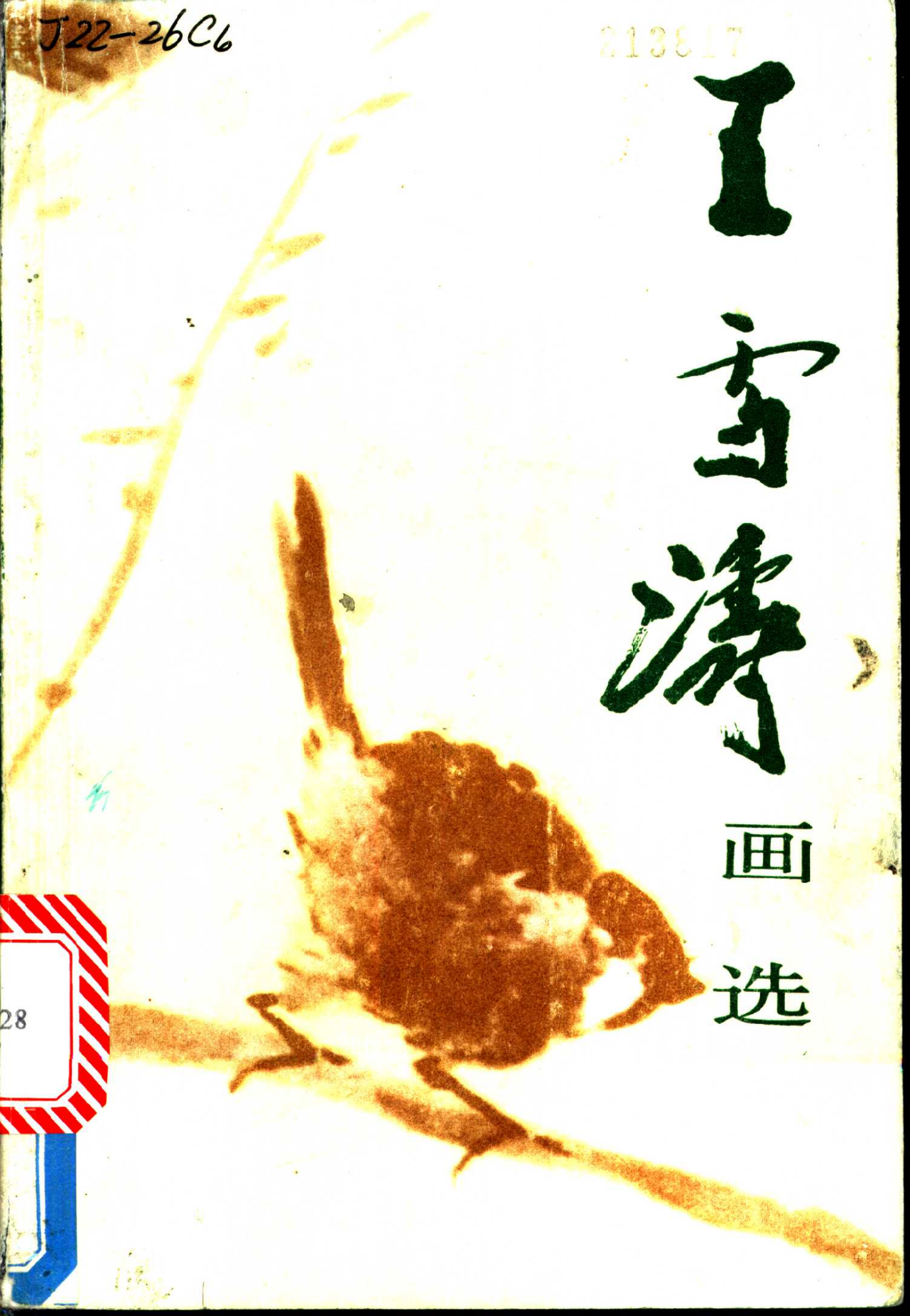
213817

王雪涛

画选

28

王雪涛画选

人 民 美 術 出 版 社

一 九 八 八 年 · 北 京

王雪涛画选

人民美术出版社编辑出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 张宜健

装帧设计 曹洁

北京美通印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

*

1984年6月第一版 1991年4月第六次印刷

ISBN 7—102—00019—7 / J·20

定价: 4.60元

学画花鸟画的几点体会

——代自序

王雪涛

如何画画？怎么画好？是很多人关心的。有些人常来看我作画，用心临写，以至将如何画花，如何画鸟等等，记成文字，视为定法。这是否能画好画呢？技法不是一成不变的，如何画，要解决，如何画好，更要刻意探究。利用这一机会谈一点体会。

基本功的锻炼要扎实 花鸟画是以描绘花卉、禽鸟来表现自然界的生命力，体现欣欣向荣的生气，从而给人以健康的艺术感染。它描绘的对象是大自然，因此培养对自然界的观察力，训练观察力的敏锐是主要的。不少前人也是这样作的，传说一位画家，为了体验草虫的形态，经常趴在草丛中观察，以至露水打湿了衣裳，可见观察之认真。我小时生活在农村，对自然界中的一情一景十分偏好，幼时养成的观察和写生习惯，对我一直影响很大。要认真地了解物象的结构、特点、习性和生活规律，画时才能作到心手相应。特别应当提到的是，有些人对所谓“写意花鸟画”有一定的误解，以为“写意”者，不必求其形似，只图练习笔墨，这是把对现实的观察、提炼、概括与不必研究对象的生活习性和结构特点混为一谈，其结果便是把生动、多样、变化丰富的大自然，不是画得千篇一律，就是非驴非马。有些画出自不注意观察的人之手，是一眼可以看出的，这是画不好画的。花鸟画的源泉是生动的大自然，而不是他人的笔墨，提炼与概括也要源于对自然的观察。因此对自然界的观察是训练心眼的基本功。

不注意对物写生，把握不住对象形体的特征，就失去了艺术再现的能力。写生不是画虫鸟标本，不但要能准确刻划形象，而且特别要强调概括能力和捕捉对象瞬间的动态，我对自己的速写总是这样来要求。手眼的敏捷是速写要解决的问题，画面的生动，离不开速写的锻炼。

默写比速写更重要，我讲的默写，实际是默记。凭眼睛看，用脑子记。速写再快，也常局限于一时一物，而认真观察后印在脑子里的形象，却更为完整、生动，待到运用时自然发于笔端。我的老师王梦白是近代画家中十分注重写生的，其主要方法是默写。他喜欢看描写动物的影片，有一次一起看电影，见到猴子结成一串下来喝水，他很激动，不断捏我的手，让我注意观察。他的猴子画得很好，抓得住神气，有生活气氛。今天的美术发展，已远非过去的任何时代所能比拟，不少青年绘画者得到过造型能力以及色彩、速写等方面的锻炼，如果把速写的技巧与默写、默记结合起来，对于对象的特征和生活环境的掌握就会更深入一步。默写的能力提高了，也有助于速写时捕捉对象的瞬间动态。默写的好处很大，也更难。

临摹是重要的，早在六朝的谢赫就被列为六法之一而得到重视。但写意画的临摹却为不少青年朋友所忽视。他们学画，也并非全然不临，但重视的多为画法问题，却未认真研究作品的精神气质。临摹主要是要理解画理，即可忠实于原作，也可改动它的缺点。林良的《双雁》，用笔洗练，章法饱满而完整，对之令人感到增一分减一笔都是不适宜的。我在临摹时，自然而然的要求以努力忠于原作的画法去体会画家的用心。相反的例子，如王一清的《双鹰》，也画得很好，只是两个鹰的头分向两侧而分散了画面，当我临画时，笔笔对临，但却把一个鹰的头部扭转过来，这样改动看来可使画面更为集中。临摹要解决的问题必须明确，收获也就更多。

笔墨技巧要因其自然 笔墨是为表现对象服务的，要自然形成。明朝人讲笔墨，讲用中锋的多，但其效果，正如黄宾虹所说，比较孤秃，行笔短促，显得太干涩。画画时，什么笔锋都可通用，只要较好的表现对象即可，日久天长，自己的笔墨风格也就会自然形成，切忌在画画的初始阶段就一味追求笔墨，而放松对自然对象的生动表现。笔墨掌握的难易顺序是笔、墨、

其实，水分淋漓的画法是较易表现的，而干枯见笔处才真正需要功力。笔墨表现，对绘画意境有很大影响。徐渭的画有好的一面，但也并不十分高超。他善于以胶调墨作画，如《河蟹图》，任伯年也用这种方法。用胶的方法比掌握水容易，效果比较润泽，缺点是墨色单调。以王梦白的《石榴》和徐渭的《石榴》相比，则前者是形神兼备，一点雕琢气没有，达到出神入化的境地，可见笔墨表现的重要。

探究中国画色彩运用的特点 不大了解的人常以为中国画笔墨可取，而色彩则不讲究，其实不尽然。中国画的色彩是有传统、有特点的。数千年前的彩陶艺术，至今能给人以美的感受，不仅因为图案和器形的完美结合，也因为绘制流畅线条的黑红色与陶器烧制后的表面色彩相协调，形成了色彩、图案与器形的统一。其后，从战国、秦汉的漆器，汉代的壁画可以看出，美术创作中色彩的民族特点已经形成。谢赫总结的“随类赋彩”说明千余年前色彩问题已经提高到理论问题而加以重视了。

不强调特定时间和环境下的视觉感受，采用高度概括的艺术加工方法来表现，是中国绘画色彩运用的特点。表现的方法，一是墨与色相结合，或以墨代色；一是表现对象固有色为主。墨画是色彩表现上的精练概括，所谓墨分五色。运用得好，很多时候可以起到使用色彩也达不到的艺术效果。不少黑白照片的表现力很强，可以使颜色准确的彩色照片相形见绌。也没有人认为卓别林的影片因为无声而成为缺憾。在这里，黑白与无声成为艺术感染力的手段。以墨来概括自然界的色彩就是中国画色彩表现一大特点。同样，墨与色结合使用，时常也可以得到丰富的表现力和更好地表现特定的情感。以色助墨、以墨显色，一向为人所重视。

齐白石以浓墨画白菜，旁边并列二个带有黑蒂的深红小辣椒，色彩感觉十分鲜明。他画的黑白蜡台，插上红色蜡烛有着同样的效果。红黑二色产生的艺术感染力，古代人就熟悉，

如中国的漆器、希腊的瓶画。它有鲜明的对比，而又庄重饱满。我自己也有一些感受。牡丹是人所喜爱的一个花卉品种，唐代人赏牡丹成了长安、洛阳的一大风尚。历来文人、画工以此为题写诗作画的很多。然而封建文人是把它作为富贵象征来描绘的，今日人民对它的爱好、感受全然不同。我曾试以墨色描画枝叶，衬托红色花头，突破了红花一定要绿叶来扶的格式，除却了柔媚富贵之气。用色虽然减少，但整体效果突出而庄重；运用得好，色彩感觉未必是单调的，同时也更能在枝叶上发挥笔墨效果。

中国画的色彩表现与西洋画全然不同，虽说谁都了解中国画以表现对象固有色为主，问题就在于如何巧妙利用自然对象的固有色来丰富画面。西洋画中总结的色彩规律对了解这一点是有帮助的。白色的玉簪上落上一个瓢虫，活跃了过于淡雅的色调，对比之下也更增添了花的晶莹。生就有着两种颜色的螳螂，在一幅画上为赭黄色可能更谐调，另一幅中，画成石绿色，则在对比之下可能更突出。色彩的巧妙运用可以为画面增添音乐感和韵律。我画过一幅《鸢尾》，其上补什么飞虫颇费不少脑筋，主要从色彩上考虑，添加了飞蛾才觉比较满意。整幅画是所谓偏冷一些的温色调，比较明快、淡雅，同时又不过分的使用了对比，造成统一而悦目的效果。整体色调是由画在泥金底上的草绿和青紫的花形成的，而花头与飞虫的红翅造成对比。同时青紫、灰红、黄绿三种色调又能协调为一体，色彩感觉就丰富些。借助外国的色彩经验，用来丰富以表现固有色为主的传统技法，我看很值得钻研。

引人生情的意境创造 从总的方面讲，中国绘画传统是注重写意的，如同京剧艺术一样。不拘于机械的再现对象，更要把握对象的精神气质，着意于创造意境以感染观者。清末广东居巢，居廉的草虫有写生功夫，但缺少内在的精神，形同标本，也就失却了感人的意境。

中国画讲画理、画情、画趣。一幅画的内容是好的，但总要有情趣才能打动人心。要画得引人生情，善于体现自然界中不大为人注意，或者是可能会发生的一种机趣，从而给人一种意想不到的感受和回味想象的余地。雏鸡争食是生物的自然现象，而在齐白石笔下的《他日相呼》则倾注着人类的情感，和使人联想无穷的意境。一只咬破了草笼爬于其外的纺织娘，有时不是比藏在瓜藤中的更多一番情趣吗？

夸张的手法在花鸟画中使用最多。鸟类由于眼睛的视角广阔和体态的灵活，一般眼球的转动是很少的。但八大山人的鸟，眼睛是会说话的，这在他生活的时代，或可说是代他自己在说话吧。我画过的许多鸟，眼眶往往大于真实，眼球也随视线而转动，在与前者不同的意境中，则体现了生机，在情感上具有了一种拟人的味道。有些人很重视夸张，但却作得过分，看上去不舒服，这在于没有了解到，夸张是要根据意境创作出发，仍是借助于形态而传神的，夸张与漫画化不可等同。

刻意表现自然界的生机勃勃，抓取生活中的瞬间来表现动势，是意境创作的主要因素。飞鸟固然有着千姿百态，但欲飞将落的瞬间，可能会使人想到一种闻声索侣或觅食才归的意趣。寓动于静则是含蓄表现动势的另一种方式。踞伏草丛中的雉鸡动态很小，但在空灵数笔的脖颈上和转折有力富有弹性的背部曲线上，蕴藏着力量，不难使人想象，在它灵活的躯体上可能预示着的动势。

总之，感人的意境是要作者倾注感情去探索的。

章法布局归于立意 布局结构决定整幅作品的基本形式。古人强调意在笔先，立意就是总纲，其基本思想就是用什么去打动人心。立意饱满方可气脉一贯，即使面对小幅纸，也要站着画才能纵观全局。由于中国画工具纸张和创作上的特点，不能要求有百般推敲而成的草图。在经营构图时，有自己的独到之处。我初次见到有人用剪贴的办法设计构图时，真使我惊讶

不已，谈何意境呢？花鸟画要求画前有腹稿，但它只能确定大致面貌，重要的在于落笔后能随机应变。石涛讲“一画”，在画法上，这初始的“一画”决定风貌，笔笔相随，才能贯通一气，这或可称之“始于一”。这样的画气脉流畅、结构完整。不可不顾落笔后的实际情况而坚持原有的构图设想，以致使画面零乱，这是不同于西画的重要特点之一。

中国绘画注重线条，构图中以线型的安排为主，大致可有主、辅、破线三种类型。主线是确定形式的主导，辅线加强主线的气势，而破线一方面打破单调的布局，同时又以对比的方式再次突出主线。草虫虽小，在花鸟画中却并非是点缀，体态短小的一只蝉，有时可以视为一块必要的墨色，而生性敏捷的螳螂，在构图中往往是作为有曲折的线型来对待的，连那长长的触须，是低是扬，也要安排得当，细心的人仔细捉摸是不难领会的。至于疏密、聚散、动静、虚实等等，只起丰富主体的效果。金农的梅花有功力，但过于散漫一片，章法上是失败的。规律要注意总结，但不可为法使。只需刻意于画的中心，古人称之为气的结点，笔笔都要考虑这个中心，章法自然奇拔。

这本册子是几年以前蒙出版社同志和一些友人的帮助开始筹集的。能与读者见面要特别感谢他们的热心。出版之际又增补了几幅近年的小画，恰恰包括了五十年的绘画历程。现在翻看自己过去的作品，失败之处确是不少。作者要有自知之明，不断“变”的过程是进取向上的，许多大家不断经历这个变的过程。毕加索一生风格不断变革，齐白石至暮年还要变法，这种自我否定的精神对我始终是勉励。利用这个机会，向画友们提供一种借鉴，换来更多人的革新，将使我感到是一种欣慰。

一九八〇年春记于首都

〔注〕 这篇序文是为八开本《王雪涛画集》所写，现沿用。

图版目录

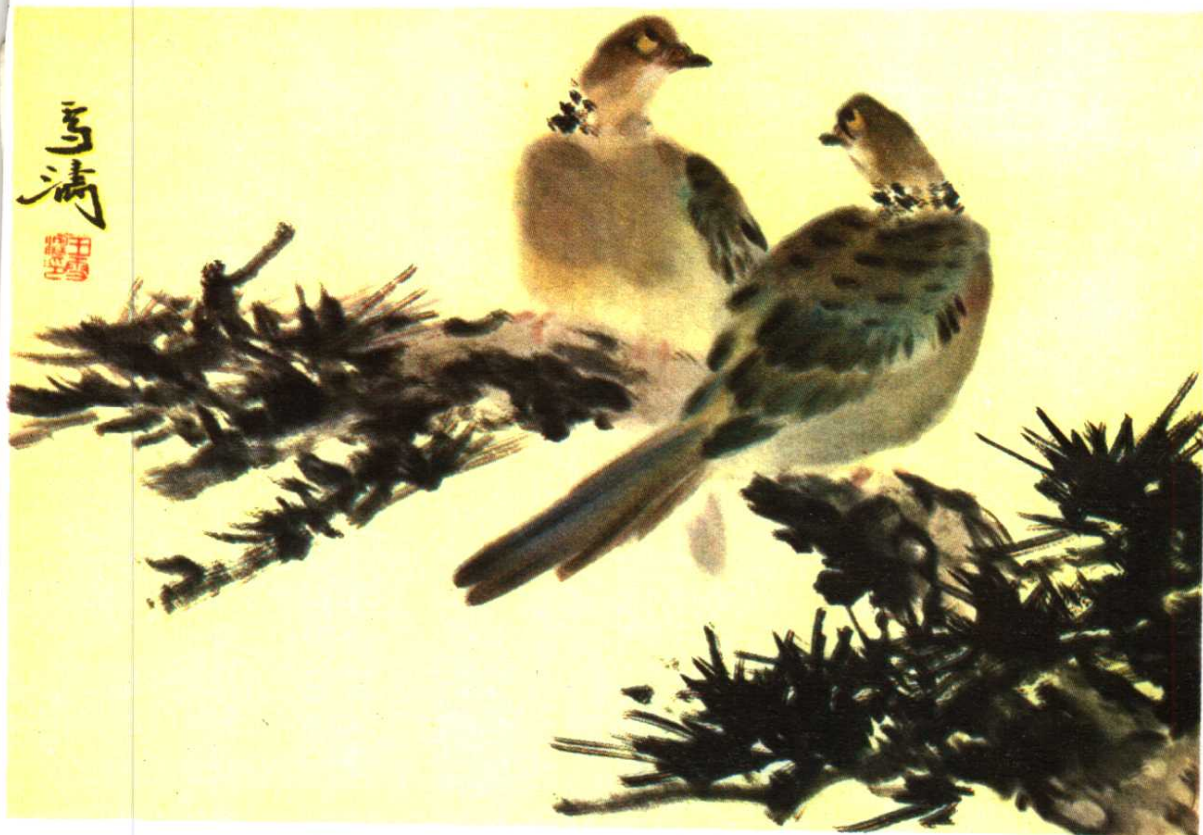
1	云南山麓	1961年	17	竹石草虫	1940年
2	斑 鸫	1958年	18	书案小景	1943年
3	梧 桐	1958年	19	子孙万代	1944年
4	蜡嘴石榴	1959年	20	东篱一角	1945年
5	万年青、百合	1959年		(图20局部)	
6	春 (四季花鸟之一)	1961年	21	梅花斑鸫(临吕纪)	1953年
7	夏 (四季花鸟之二)	1961年		(图21局部)	
8	秋 (四季花鸟之三)	1961年	22	荷塘聚禽	1955年
9	冬 (四季花鸟之四)	1961年		(图22局部)	
10	牡丹双蝶	1961年	23	桃花八哥	1956年
11	藤萝八哥	1961年	24	荷花鹌鹑	1956年
12	雉鸡斑鸫	1962年	25	宣花蝴蝶	1956年
13	群 鱼	1962年	26	松 鹰	1956年
	(图13局部)		27	螳 螂	1957年
	(以上彩色版)		28	玉 兰	1958年
14	梧桐八哥	1931年	29	藤萝天牛	1958年
	(图14局部)		30	桃竹双禽	1958年
15	荷 花	1937年	31	鸢 尾	1958年
16	松鼠葡萄	1938年	32	荷塘禽戏图	1958年

33	小	鸟	1958年	52	桔梗天牛	1959年			
34	葡萄黄鹂		1958年	53	青	蛙	1959年		
35	水仙天竹		1958年	54	萱草螳螂		1959年		
36	蔬	菜	1958年	55	玉	簪	1959年		
37	牡	丹	1958年	56	牡	丹	1959年		
38	牡	丹	1958年	57	菊	花	1959年		
39	飞	禽	1958年	58	石	榴	1959年		
40	鸚	鹉	1958年	59	兰	花	1959年		
41	牵	牛	花	60	年	景	1959年		
42	豆	花	草	61	梅	竹	双雀	1959年	
43	草		虫	62	乌	柏	白头	1960年	
44	鹤		鸽	63	柱	顶	红	1960年	
45	翠		鸟	64	柚		子	1960年	
46	黄		鹂	65	百	合	花	1961年	
47	虞	美	人	66	雉	鸡	鸚	1961年	
48	金		鱼		(图66局部)				
49	鸬		鹑	67	冰	华	玉	色	1961年
50	藤		蔓	68	丽	江	山	花	1961年
51	群		鸡	69	荷	花	鸬	1961年	

70	铁莲花	1961年	89	菊花	1963年
71	八哥茶花	1961年	90	雪景喜鹊	1963年
72	慈菇翠鸟	1961年	91	白鹇	1964年
73	芭蕉草虫	1961年	92	霞光翠绕	1964年
74	芙蓉	1961年	93	凌霄草虫	1964年
75	孔雀	1961年	94	红艳	约1964年
76	玉兰鹦鹉	1962年	95	兰花八哥	1964年
77	鹦鹉	1962年	96	孔雀杜鹃	1964年
78	鸢尾双鹤	1962年	97	紫藤黄鹂	1964年
79	墨竹锦鸡	1962年	98	雄鸡牡丹	1964年
80	牡丹	1962年	99	荷池双鸭	1964年
81	八哥	1962年	100	芙蓉锦鸡	1964年
82	杜鹃雉鸡	1962年	101	红梅绶带	1964年
83	凌霄八哥	1962年	102	芦塘立鹤	1964年
84	白木槿	1962年	103	古松苍鹰	1964年
85	嫩绿	1962年	104	蜀山小景	1964年
86	桂花	1962年	105	绿天蕉雨	1965年
87	白鹇杜鹃	1963年	106	藤萝群鸭	约1965年
88	玉簪	1963年	107	山茶寒鹊	1965年

108	鰕	鱼	1966年	124	荷花	鹤	1975年
109	双	雉	1966年	125	莲塘	清趣	1975年
110	锦	鸡	1968年	126	鸢	尾	1976年
111	天竺	水仙	1968年	127	梅花	寿酒	1976年
112	松	梅	1973年	128	芙蓉	鸳鸯	1976年
113	小鸟	桔梗	1973年	129	葡萄	雄鸡	1977年
114	厨	香	1973年	130	桃李	满园	1977年
115	凌霄	八哥	1973年	131	松树	绶带	1977年
116	荷塘	鸳鸯	1973年	132	百花	齐放	1977年
117	荷塘	蛙戏	1973年	133	牡丹	蜂蝶	1977年
118	牡	丹	1974年	134	清芬	幽远	1977年
119	荷	塘	1974年	135	梅竹	八哥	1977年
120	花	蝶	1975年	136	菊	蟹	1977年
121	牡	丹	1975年	137	红松	仙鹤	1979年
122	豆	花	1975年	138	柏	寿图	1979年
123	荷塘	黄鹂	1975年	139	报	喜图	1979年

2 斑 鸠

3 梧 桐

4 蜡嘴石榴

萬年青
自
直
法
經
中

5 万年青 百合

6 春

7 夏