

名家·画写意花鸟

MING JIA HUA XIE YI HUA NIAO

乔森 著

中国书画

www.mindat.org

...

名家·画写意花鸟

MING JIA HUA XIE YI HUA NIAO

乔 森 著

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

名家画写意花鸟 / 乔森著. — 北京 : 中国书店,
2012.7
ISBN 978-7-5149-0390-4
I. ①名… II. ①乔… III. ①写意画-花鸟画-国画
技法 IV. ①J212.27
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 132148 号

主 编:田世国
编 委:付争宸 张爱引 万悦亮 王 东 王悦凯 田金华
策 划:田世国 付争宸
责任编辑:刘 深
封面设计:王 东
装帧设计:王爱丽

名家画写意花鸟

乔 森 著

出版:中国书店
地址:北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮编:100052
发行:全国新华书店经销
印刷:北京华宇信诺印刷有限公司
开本:889mm × 1194mm 1/12
印张:5
版次:2012 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
书号:ISBN 978-7-5149-0390-4
定价:38.00 元

乔 森 安徽阜阳人，毕业于安徽阜阳大学美术学院，学士学位。2005年入国家画院花鸟导师工作室，受教于张立辰、詹庚西、邓林、高卉民诸导师。现为清华美院高卉民导师工作室助导，国家画院师生联谊中心副主任，中国水墨研究院副秘书长，国家二级美术师，安徽省人大代表。

出版有《乔森花鸟画集》、《乔森作品集》、《乔森写意花鸟》、《乔森新作》、《花鸟技法丛书》等。

乔森 秋夜 136cm×86cm

前言

中国花鸟画以它别具一格的笔墨技巧及表现手法而独立世界画坛,绽放出奇光异彩。写意花鸟画源远流长,是中华民族传统绘画宝库中的一支奇葩。其风格特征、艺术规律、审美意识等都凝聚着整个中华民族独特的哲学、文化、美学思想、观念之精华,具有鲜明的民族风格和艺术个性。

中国花鸟画自唐代就形成独立画种,善画者有边鸾、薛稷,王洽的“泼墨成形”,王维的“画中有诗”,五代徐熙超脱野逸之风,妙得造化之神意,出古人之外,“骨气风神”之“落墨花”,重神韵、重精神表现手法,成为写意花鸟画之先驱。宋代文人画勃兴,写意花鸟也如异军突起,苏轼、文同用笔草草,生意浮动。元、明、清可谓人才辈出,如崔白、赵昌、徐渭、八大山人、石涛等。海上画派吴昌硕、任伯年其笔墨淋漓,姿势豪放,设色典雅,造诣精湛,匠心独运。扬州八怪重个性表现,多呈现独自风格,各树一帜,夺造化而移精神,熔诗书画印于一炉。随着时代发展变化,齐白石追求“似与不似之间”的简朴稚拙,潘天寿宁霸勿俗的雄浑奇崛的风格,是近现代写意花鸟画的代表。

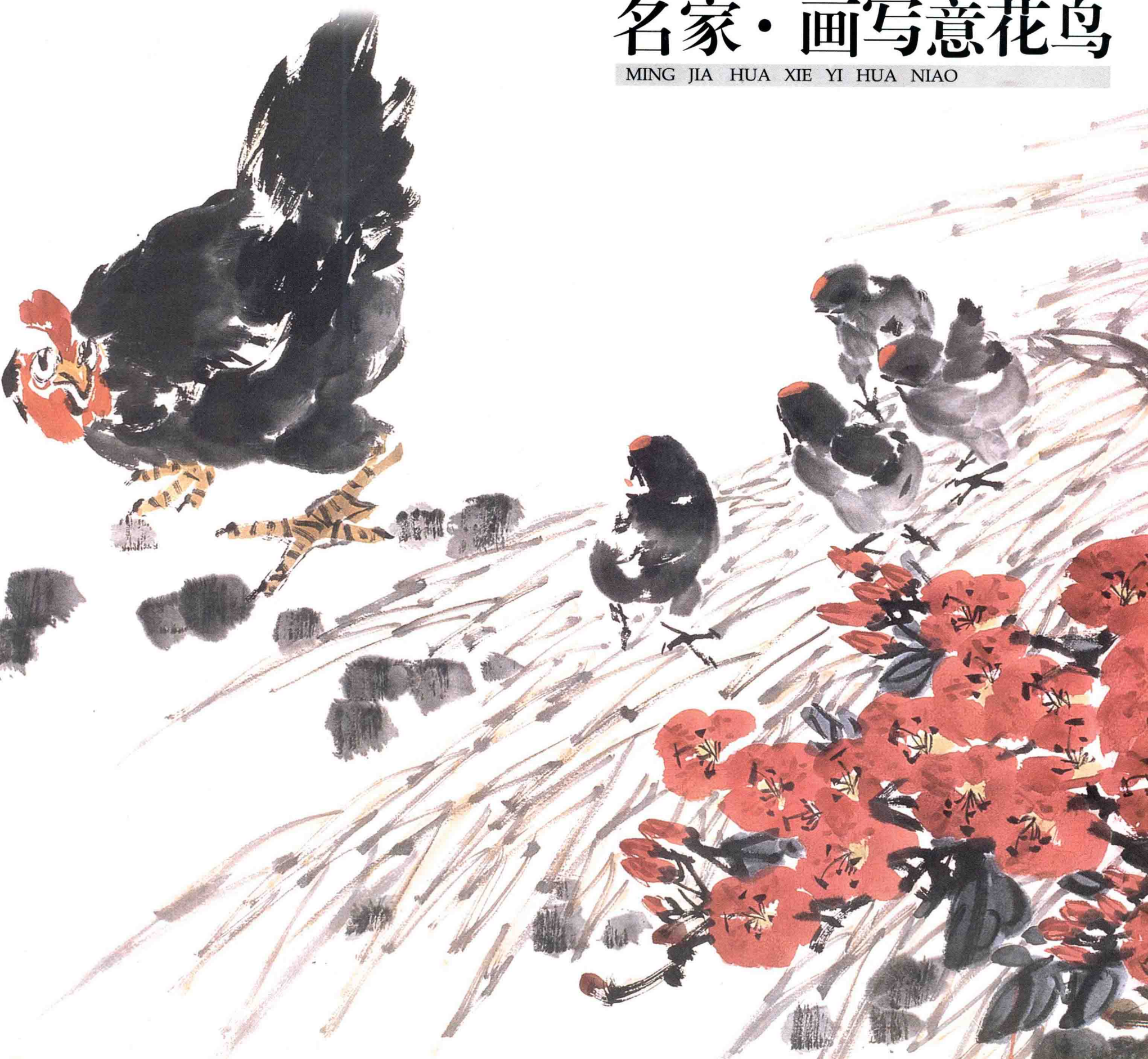
写意花鸟画在历代发展过程中,不断吐故纳新,在继承和创造中积淀起来,非常之丰富。我们在研究精辟的学术理论、审美标准、艺术规律、特殊技法、工具纸张时,要上溯追源、寻流探根。认识花鸟画的整体发展、师承演变、风格流派之形成,会更加深刻地理解中国写意花鸟画偏重在精神修养、神情气韵、意境格趣的艺术传统。历史上的画家可谓高峰林立,诸多经典佳作令人目不暇接,我们不仅要学习和掌握前贤大师积累起来的优秀传统,也要敢于探索创新。作为画家最基本的素质是,善于从纷繁丰富的自然界提取最生动、最具魅力的景象与片断。清代画家李方膺诗曰:“触目横斜千万朵,赏心只有二三枝。”花鸟画家尤其如此。要多观察、勤写生、心记手追、积累素材,才能不落古人窠臼,找到属于自己的艺术空间,创造出更符合现代人审美需求的作品。

目 录

一、概述·····	2
二、大鸡画法·····	5
三、荔枝画法·····	8
四、八哥画法·····	10
五、凌霄画法·····	13
六、鲤鱼画法·····	15
七、锦鸡画法·····	18
八、蔬果画法·····	21
九、丹顶鹤画法·····	24
十、鸭子画法·····	27
十一、孔雀画法·····	30
十二、鸡雏画法·····	35
十三、燕子画法·····	36
十四、鱼鹰画法·····	37
十五、灰鹤画法·····	39
十六、麻雀画法·····	42
十七、紫藤画法·····	43
十八、作品欣赏·····	45

名家·画写意花鸟

MING JIA HUA XIE YI HUA NIAO

一、概述

写意花鸟画在漫长的历史发展过程中,形成了各种不同的风格和流派,但都有其鲜明的艺术风格,独特的艺术理论,审美规律、艺术规律及特殊技法。重传统、重笔墨情趣、重程式笔墨结构、重书写、重法度、重构成表现;也重表达作者的主观思想感情,抒情、达意、流畅、澄怀。用寄寓喻手法写意、写心、写性、写情。写意花鸟内涵是抒情诗风,其表现形式是行草的书风,诗风与书风的揉合。是介于绘画与书法之间的艺术,介于具象与抽象之间的艺术,以笔墨披露心迹的艺术,这是花与画的至高境界。但无论哪种风格流派,都必须遵循一定的艺术规律,“艺术来源于生活而又高于生活”。“艺术来源于生活”,是讲我们向大自然学习的重要性。我们要多观察所描写的景物对象,多写生,收集素材,要把最富美感最精彩的瞬间摄入心中;“艺术高于生活”则强调艺术作品要符合艺术规律,是对具象景物的提炼和概括,使其相得益彰,两者缺一不可。只重前者,虽然很像,但艺术性差,齐白石先生曰:“太似为媚俗。”只重后者,脱离自然、脱离生活、不知所云,“不似为欺世”。所以我们应该围绕生活规律和艺术规律这两个方面的问题,进行研究和探讨,才能不断提高自己的创作水平。

花鸟,神为先。花、草、虫、鱼都是有生命的,以形写神,以形写意。为花鸟写照是为造境传神递意畅情,故所画花鸟都是生动的。且经过心灵化、人格化,具个性、形而上之象。如何画好禽鸟,首先应了解鸟的生活习性和结构形态。因为生活习性和鸟的结构形态是紧密联系的。如家禽类:鸡、鸭、鹅体态较大,由于羽毛蜕化,不善飞;鸣禽类:如八哥、鹁哥、白头翁、腊嘴、百灵等,特点体态小,善飞,羽长,嘴短;涉禽类:如鹤、鹭鸶、苍鹭等,特点是嘴长,脖子长,腿长,以便在水边浅滩觅食;猛禽类:如鹰、鸢等,体态大而翅长,善飞,嘴为勾状,爪为弯勾状,雄壮有力,有利于捕捉小动物。我们了解鸟的习性。掌握鸟的骨骼和形体结构,理解鸟的里表关系,其意变才能合理法。画形之外,求线与形体结合自然,追求审美趣味同在。只有掌握对象特征,才能画得生动随意,并可夸张表现对象特征,以达到强化

乔森 东篱秋趣 136cm×68cm

乔森 香远 136cm×68cm

艺术表现目的。笔墨是中国画之精髓,用笔求法、求变、求活、求墨、求趣。切忌呆板,妄生圭角之刻;凝碍不畅之结;干涩伤韵之枯;少骨无筋之臃;剑拔弩张之霸;浮华甜俗之媚。用墨须见笔,即见笔法、见笔意、见笔力、见笔触、见笔势、见笔序、见笔趣。墨求厚、求精。趣味在虚实、浓淡、干湿、飞白间,气势连贯,处处通灵醒透。由于用笔的不同部位和行笔的快、慢、转、折、顿、挫等,再加上浓淡干湿不同的墨色,就能表现出各种花鸟的形、质、墨以及笔墨

变化的情趣来。同时花鸟画作者最特殊的基本功就是默写、默记。没有观察理解记忆的深度,就没有很强的默写能力。深入自然,仔细研究花鸟形体、结构动态变化,神意之特征,目识心记,心追手摹,反复默背熟记,万象立于胸怀,用时信手拈来胸中造化,自由吐露笔端,画出心中意象,随意变幻,自然生动,无不神至,心手相应。写生时瞬间即逝的生动变化,必须靠默记、默写,只有谙熟于胸,方能挥洒自如,勃勃出生机。

二、大鸡画法

鸡是我们最常见的家禽,品种较多,只要学会一种便可举一反三。鸡也是二个卵形,分为头颈、躯干、腿爪和尾羽几个部分,头颈部分包括头和颈羽,躯干上侧为背,侧面为翅,翅前为肩,翅梢飞羽。躯干前为胸,往下为腹,往后为臀。腿有大腿、小腿和趾。趾为三前一后,公鸡小腿有趾,母鸡则无。初学者通过观察写生了解鸡的结构和运动规律,最好多画速写,把鸡最美的动态印记在脑子中,切忌画的呆板,像个标本。为鸡配景题材较多:可以荔枝配景,寓意吉利,因“鸡”和“吉”谐音;和牡丹相配,寓意富贵大吉等。

画法步骤:

1. 用笔调中墨,笔尖调浓墨,用散锋笔法,先从背部开始画起,翅和飞羽中间中锋勾画留白,飞羽用浓墨画出。
2. 用淡墨笔尖调重墨,从胸部用散笔往下画,一气画到腿部,用淡笔侧锋勾出颈羽。浓墨画尾羽,尾羽用笔率意写出。
3. 中锋勾出鸡腿和嘴,用墨不宜太重,鸡冠不宜画的整齐,讲究用笔,以表现质感。
4. 画鸡爪要注意笔的起、行、顿、收,可以用墨画,也可赭石加墨画,也可中墨干笔勾皴,干后用淡赭皮皴擦,爪尖不宜画的太尖。用赭黄染嘴。

画鸡画法

乔森 吉祥图 48cmx48cm

三、荔枝画法

荔枝是多年生常绿乔木，树冠高大，产于我国南方地区，椭圆形小叶，花为白色，果实为球形或卵形，外皮熟时呈紫红色，有瘤状突出表皮，六月成熟，果实呈白色，味甘甜鲜美，尤以广东增城“挂绿”、“进奉”最为有名。“荔”与“利”音同意谐，有吉利、大利之美意。

画法步骤:

1. 先画叶子，用墨用色都可以，根据画面主题而定。用小提斗调中墨，笔尖调重墨点厾，要注意叶子组合、叶子方向和疏密变化。

2. 果实用小提斗调曙红，笔尖调胭脂，二笔画出，半干时用胭脂加墨点斑，远处或较虚的果实可以先调绿色，笔尖调胭脂来画。荔枝作为配景，要画得淡一些，以免冲淡主题。

3. 墨叶半干时勾叶筋，颜色画的叶子可以在画完后就勾筋。然后根据构图需要，穿插枝干。枝干干后，可以用淡赭石调墨染一下，显得厚重。

四、八哥画法

八哥是一种很常见的中型鸟,通体黑色,背部浓、腹部淡。黄嘴黄腿,双翅两侧的二级飞羽是白色的,飞翔时呈现一个“八”字,故称“八哥”。首先掌握头和躯干的画法,要学会躯干各种方向的画法,八哥头部呈三角形,嘴由三条线组成,中间口缝嘴长,上片嘴厚,下片嘴薄,鼻子上有冠羽。把头巧妙地 and 躯干衔接在一起,就可以变幻很多不同动态。