

贾宝珉写意花鸟画谱

木本篇

贾宝珉 著
贾德江 主编

北京工艺美术出版社

中国画名家技法经典

贾宝珉写意花鸟画谱

木本篇

JIA BAOMIN XIEYI HUANIAO HUAPU

MUBENPIAN

贾宝珉著 / 贾德江主编

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贾宝珉写意花鸟画谱·木本篇/贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5140-1329-0

I. ①贾… II. ①贾… 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 (2017) 第 164343 号

出 版 人: 陈高潮
责任编辑: 陈高潮
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

贾宝珉写意花鸟画谱·木本篇

贾宝珉 著 贾德江 主编

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲 18 号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/8
印 张 15
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-1329-0
定 价 78.00 元

作者简介

贾宝珉 1941 年生于天津。1965 年毕业于河北艺术师范学院美术系中国画专业。现任天津美术学院中国画教授、中国美术家协会会员、天津美术家协会理事、中国人民对外友好协会艺术创作院研究员、天津市文史馆馆员、天津市花鸟画专业委员会副会长。

作品曾入选香港·天津画展、日本中国现代书画作品展、美国纽约世界和平画展、莫斯科中国青年国画精品展、全国第七届美展、全国第八届美展、中国赴日书展、全国首届花鸟画展、中国当代著名花鸟画家作品展等全国性美展和国外展事。自 1986 年至今作品应邀参加当代中国花鸟画邀请展，并收入画集。

作品曾在《中国画》《迎春花》《新作选》等刊物上发表。出版有《贾宝珉花鸟画》《中国近现代名家画集·贾宝珉》等画册及技法理论著作 20 余册，其中《花卉画法》《禽鸟画法》《蔬果、草虫、鳞介》三册由台北艺术图书公司以中文、英文、中英文对照三种彩色精装版本向世界发行。

1987 年《中国花鸟画》电视讲座，由天津电视台和中央及各省市电视台相继播放。

前言

贾德江

学习中国画有两种主要方式：一是临摹，二是写生。临摹是照着前人的作品临习摹仿；写生是直接描绘现实的人和景物。这两者是学习中国画的重要方式和途径，可以说古今大凡有成就的中国画家，几乎没有一个不是经历过这两个学习阶段而取得成功的。

临摹是放在首位的，学习中国画不可不借鉴前人。正如清人王石谷所言：“画不师古，如夜行无烛，便无人径。”故初学者，必须以临摹为先，这是继承和学习传统的捷径。通过临摹，可以直接地吸取古人和今人的经验和技巧，可以行之有效地掌握中国画笔墨表现的方法和规律。但是临摹本身只是学画的一种手段，并不是学画的目的，同时需要“师法造化”，重视向生活学习，通过写生，把在临摹过程中学到的传统技法，经过消化变成自己从事创作的营养。“写生是一切造型艺术之基础”（徐悲鸿语），也是艺术创作的源泉。

所谓写生就是面对自然直接地描绘，写生对象即世间所见，一切都是现成的。然而，临摹则需要范本，且需要优秀的范本。范本的选择开始应以有高度成就的一种流派为主，反复地练习，待达到一定的熟练程度后，要博采众长，再临摹一些其他风格、流派的作品，以期达到“集众家长，成一家之体”的目的，并使自己的见识和笔墨功夫达到进一步的提高和丰富。这样，在以后的写生和创作中才能灵活运用，变化创新，自成一格。

我们编辑出版的《贾宝珉写意花鸟画谱》就是为研习中国花鸟画者提供一套自学临摹用的优秀的实用性强的范本。这套范本囊括了写意花鸟的方方面面，其内容包括梅、兰、竹、菊、荷花、牡丹、芙蓉、芍药、紫藤、葡萄、玉兰、凌霄、杜鹃、水仙、玉簪、海棠、百合、天竹、鸡冠花、萱草、葫芦、牵牛、丝瓜、石榴、枇杷等草本、藤本和木本花卉及松、柏、柳的画法，也包括八哥、黄鹂、燕子、寿带、麻雀、喜鹊、文鸟、腊嘴、鹭鸶、鸳鸯、白鹇、翠鸟、孔雀、仙鹤、苍鹰、白头翁、锦鸡、公鸡、野鸭、鹌鹑以及蝴蝶、蜜蜂、螳螂、纺织娘等禽鸟草虫的画法。这套范本除了题材的宽泛之外，画家继承了清代个性派中情趣盎然雅俗共赏的传统，作风生动活泼，笔精墨妙，并且在造型的多姿、用笔的多变和用色的新艳和谐上别开生面，特别着重于对花写照、为鸟传神，注重鸟鸣花放的有机组合，是真正意义上的花鸟画，充分体现出大自然花鸟世界的蓬勃生机。

这套范本是当代著名花鸟画家、天津美术学院教授贾宝珉先生穷其一生的教学与创作的经验

和技法的传授，也是他清新爽健、润泽俊朗、迥出侪辈的高品位画风的展示。贾宝珉教授是天津画派的代表人物，是当代中国花鸟画坛的重要画家。他学养渊博、技艺全面、笔墨精湛，以半工半写的小写意花鸟语体名重艺林。早年他师从萧朗、孙其峰，深得孙其峰的嫡传，同时又受业于李鹤筹的没骨花鸟、张其翼的工笔花鸟、王颂余的写意山水，筑基丰厚。十年动乱期间，他埋首于书法的研究，认真研习历代名碑法帖，以坚实的书法功底探索以书入画的妙理真谛。此后，他结合临摹与创作，又研究和汲取陈白阳、任伯年、吴昌硕、赵之谦、王梦白及扬州八怪等诸家之长，尤其是王雪涛笔法对他的影响尤深。可以说，贾宝珉教授是一位“站在巨人们的肩膀上”而勇于登攀的艺术家，重写生、重笔墨、重修养、重文思、重个性是他在花鸟画领域卓有成就的有力手段。

他的花鸟画，则以花与鸟、墨与色、花鸟与山水“三结合”的方式，在“大景花鸟”的新图式中时见新意，完全改变了吴昌硕、齐白石、潘天寿三大家的画风，打破了一切陈规，开创了一个全新的局面，为当代中国花鸟画树立起一面更为丰富多彩的旗帜。这面旗帜把时代崇尚的健康向上的精神，以阳刚之笔、开阔之境、奇崛构成巧妙地与自己的人格力量融为一炉，并把墨戏作风转换为学院派的学者型风范，使写意花鸟画成为一门严肃的学问，使传统文人写意花鸟画的流风发生了向现代形态的转换，更适宜于现代人精神生活与情感交流的需要。它如航海的灯塔，照亮了写意花鸟画前进的正途。

《贾宝珉写意花鸟画谱》分为十二册，各集均根据花鸟的特点，有所不同地陈述各个花与鸟的概况和画法，有文有图，有方法有步骤，由浅入深，从易到难，不仅介绍写意花鸟画的基本技法，还附有贾宝珉教授就这一题材创作的精品真迹，亦步亦趋地引领读者从临摹入手，经过写生，由技进道，走向创作。这是一套高水平的可供读者临摹学习的优秀范本，也是一套全面地学习写意花鸟画的技法丛书，不仅是初学者自学写意花鸟画的一本教科书，也是一部传授中国写意花鸟画技法的普及教材，同时也是专业和业余美术作者研究中国花鸟画的工具书和资料书。

我相信，读者在翻阅本书时，一定会有一种新鲜感。这种新鲜感来自于该书对中国写意花鸟画新面貌的展示，来自于贾宝珉教授独树一帜的新风格，是对中国写意花鸟画在表现技巧上新进展的反映。概言之，所谓新鲜感就是这套书中所体现的时代气息与艺术活力。

祝愿这套丛书成为你的良师益友，陪伴你度过一个又一个不眠之夜，朝着21世纪的花鸟画由传统走向现代的方向奔跑。

2016年7月12日于北京王府花园

（作者系著名出版人、美术评论家、画家）

目 录

木本篇概述·····	1
玉兰画法·····	4
玉兰创作图例·····	8
辛夷画法及图例·····	33
木棉画法及图例·····	42
月季画法·····	50
月季画法十二种·····	54
月季创作图例·····	60
茶花画法·····	90
茶花画法图例·····	93
腊梅画法·····	101
腊梅创作图例·····	104

木本篇概述

本篇主要介绍几种木本植物——玉兰、辛夷、木棉、月季、茶花、腊梅的画法。它们的共同特点都是具有木质茎的植物，都是古今画家们喜爱表现的传统花鸟题材。它们可以独立成幅，也可以与其他花卉、鸟类相搭配，总给人带来喜庆祥瑞、健康向上的气氛。

玉兰为落叶乔木，花大，多为白色或紫色（紫玉兰亦叫辛夷），有香气，花瓣长呈汤勺形，是供观赏之花。明人赵备《四季花卉图卷》、清人汪士慎《花卉图册》中都有玉兰“灵岫一株”的描绘，吴昌硕也有大写意《玉兰图》著称于世。

清朝乾隆皇帝在“明四家”之一沈周所画的《玉兰图》上题诗云：“簇簇玉光蔚，菲菲兰气匀。似中无刻画，淡处有精神。磊落偏饶韵，芳华不藉春。分明称木笔，写照传他人。”从中可见，一代帝王对画中宛如闪光宝玉的玉兰之花的爱心非同寻常。

木棉为落叶乔木，高达七八丈，初春开花，花色鲜红，远望花树，气势非凡，又称红棉、攀枝花、英雄树。此花树多生于南方，是岭南派画家所钟爱表现的植物。其领军人物高奇峰、陈树人都有木棉花作品存世。高奇峰还在《木棉图》上题诗云：“木棉说是英雄种，为问英雄世有无？万紫千红空烂漫，孤标毕竟胜凡夫！”充分表达画家对木棉孤标高格的深情。

月季为常绿或半常绿小灌木，茎有刺，羽状复叶，花红色、粉红或黄色、近白色，夏季开花，也是观赏之花。明人周之冕在《花卉图卷》中，既有月季的描绘，也有玉兰、茶花的表现。明人张新题《月季花图》有诗云：“一番花信一番新，半属东风半属尘。

四季花卉图卷（明·赵备）

花卉图卷（明·周之冕）

百花图卷（明·孙克弘）

花卉图册（明·孙克弘）

玉兰黄鹂 (近代·于非闇)

岭南春光 (近代·陈树人)

唯有此花开不厌，一年长占四时春。”借吟月季花，表达了画家对美景长在的向往。

茶花，指山茶、茶树、油茶树开的花，特指山茶的花。它为常绿乔木或灌木，叶子卵形，有光泽，花红色或白色，很美丽，是一种名贵的观赏植物。明人徐渭在《花卉十六种图卷》中就有大写意茶花的挥洒，那种“不求形似求生韵”的笔墨，影响极其深远。

腊梅为落叶灌木，冬季开花，花瓣外层黄色，内层暗紫色，香味浓，供观赏。宋人范成大在《梅谱》中云：“腊梅本非梅种，以其与梅同时而香又近之也。”又云：“人言腊时开，故以腊名，非也。为色正似黄蜡耳。”北宋皇帝赵佶不仅画了《腊梅山禽图》，还在画中题诗云：“山禽矜逸态，梅粉弄轻柔。已有丹青约，千秋指白头。”用以比喻腊梅与山禽坚贞不变的盟约。

据北宋编纂的《宣和画谱》所载，当时宫廷收藏北宋三十人的花鸟作品，达两千件以上，所画各种花木杂卉如桃花、牡丹、梅花、月季、菊花、辛夷、红蓼、玉兰、海棠、豆花、荷花、山茶、木瓜等竟达200余种之多，上述木本花卉皆列于其中。从而可知花鸟画在宋代不仅成熟而且兴盛，不仅表现为题材的广泛，其可贵处还在于当时的画家特别重视写生，这一优良传统一直延续至今。

随着花鸟画的发展，到了近现代，有齐白石、于非闇、张大千、潘天寿、李苦禅、刘海粟、林风眠、王雪涛、唐云、崔子范、于希

腊梅茶花图 (清·赵之谦)

长春 (近代·王友石)

山茶花 (现代·朱屺瞻)

玉兰图 (清·吴昌硕)

宁等人的花鸟画举世闻名，影响波及国外。他们所画花卉，各具风貌，为艺苑所称赏。

花鸟画不仅作为自然的美被画家所描写，更重要的，是在他们的花鸟画中，透露出对社会、对生活的看法和复杂的感情。

在古代花鸟画家的创作中，累积了丰富的经验，不少经验之谈都带有艺术创作的规律性，值得我们重视。比如，在花鸟画创作中的“五得”，即得其形，得其神，得其韵，得其意，得其趣，这就是无可置疑的好经验，五者的相互关系，也是花鸟画家所必须遵循的画规。近现代的许多优秀的花鸟画家，都是由于尊重这“五得”才取得了很大的成就。同时，在很大程度上也取决于他们的现实主义态度，取决于他们对生活的体察入微、独特感受，以及不断丰富的学养。否则，不要说提高有困难，就是进行创作，有时也会寸步难行。

玉兰画法

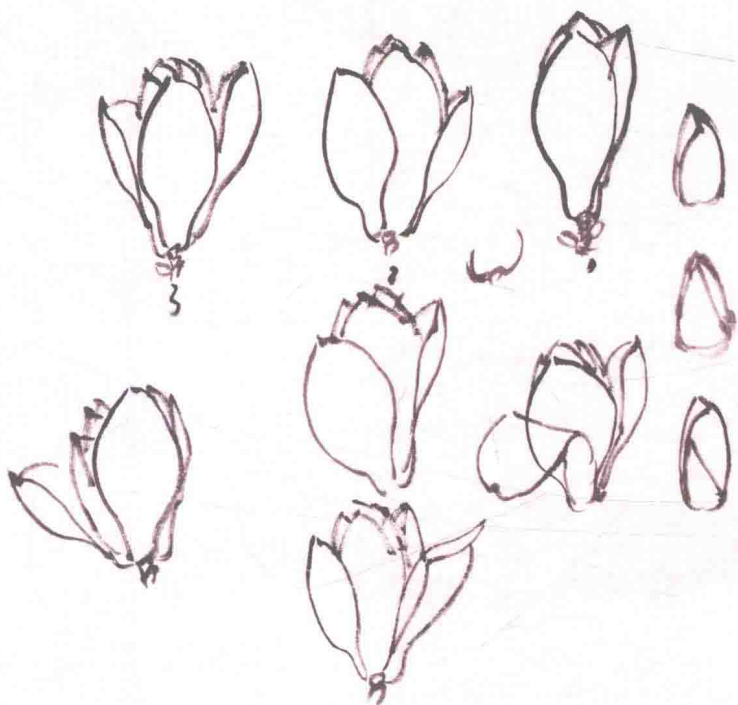
玉兰是写意画中常常表现的题材,可以搭配高大的树木或其他花卉、鸟类。玉兰是多层花瓣的植株,一般有三层花瓣,每层三个瓣,三层共九个瓣。通常在写意画中,超过六个瓣的花卉品种基本不需要如数表现花瓣,如茶花之类;六瓣以内的花卉则需要如数描绘,如百合、水仙等。玉兰与荷花的基本造型近似,会画荷花也就会画玉兰。

玉兰花瓣的基本型像短把的汤勺,根据其自然形态,我们依次画出一、二层花瓣,再据画面需要,带着协调、补充的意识去画第三层。另外,需要着重注意的是:画花苞时应先画左瓣,再画右瓣,然后画中间瓣;花苞两边的瓣要画出高低错落、互不相似的姿态。玉兰花的根部亦为多层状态,有芽子,花蕊为柱状,三层瓣有大小之别,参差不齐之态,尤要画出花瓣间的缺口。

画玉兰各家习惯不同,有人先画花,有人先画枝条,我较为倾向于先画枝条,因为这样用笔能掌握主动权,可以把整个构图和位置定好。画枝条时要做到心中有数,大致明确花朵安排的位置,并根据这些需要绘出枝条的走向和形态。

下一步画花,上部分花朵可画大一些,而下部分可小些。一般在一幅画中,正面的花不要太多,花苞则可以多点,这样的植株才能兼具生气感和姿态感。先画正面的花

玉兰造型图

玉兰花造型图示

玉兰造型图

玉兰花造型图示

朵，然后画花苞，待花朵、花苞布局完成后，开始画花蒂。

一朵花有两片花蒂，花蒂一般以赭石稍调墨来画，花蒂的颜色要根据画面颜色的轻重来选择，若画面色浅就多调一些赭石，色重就多调一些墨，半干时可以用重墨挑刺，也可不画。

花朵画好后，下一步即用枝条来连接。枝条需要画得“得势”，即符合自然生长规律，部分枝条可画得松散些，这样感觉较为逼真和自然，总之不宜安排得太紧凑。

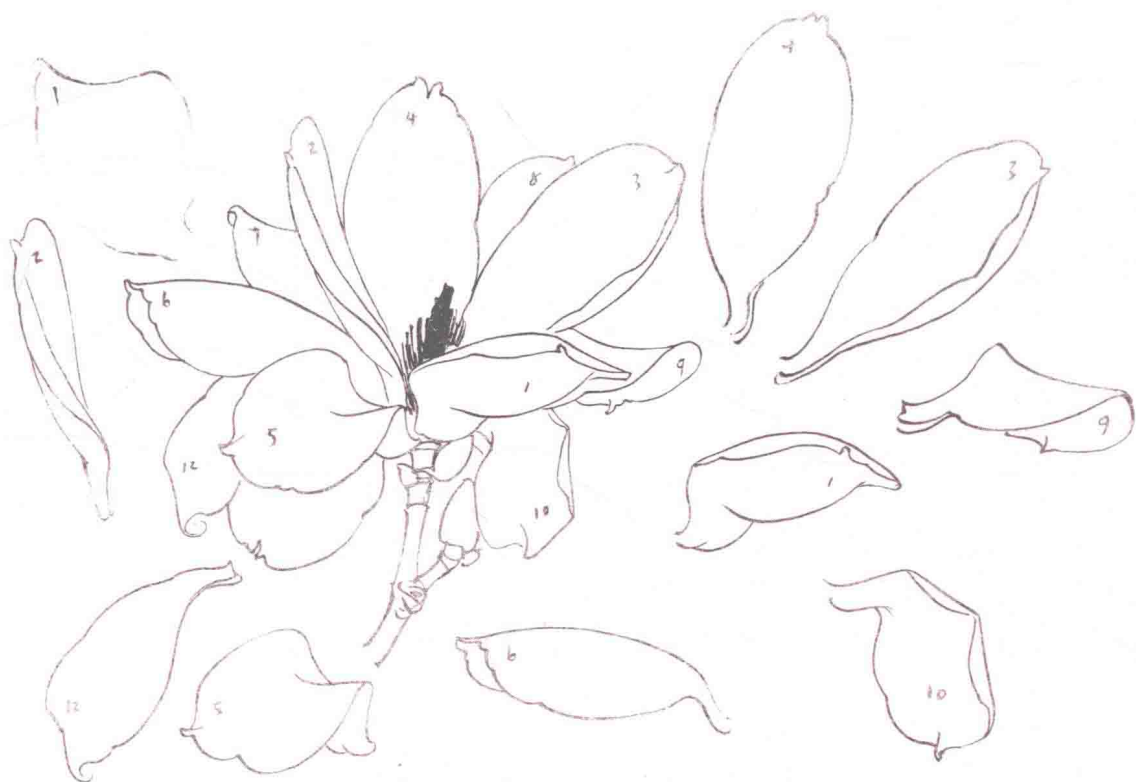

玉兰花花苞参考图示

一朵玉兰花瓣的解剖

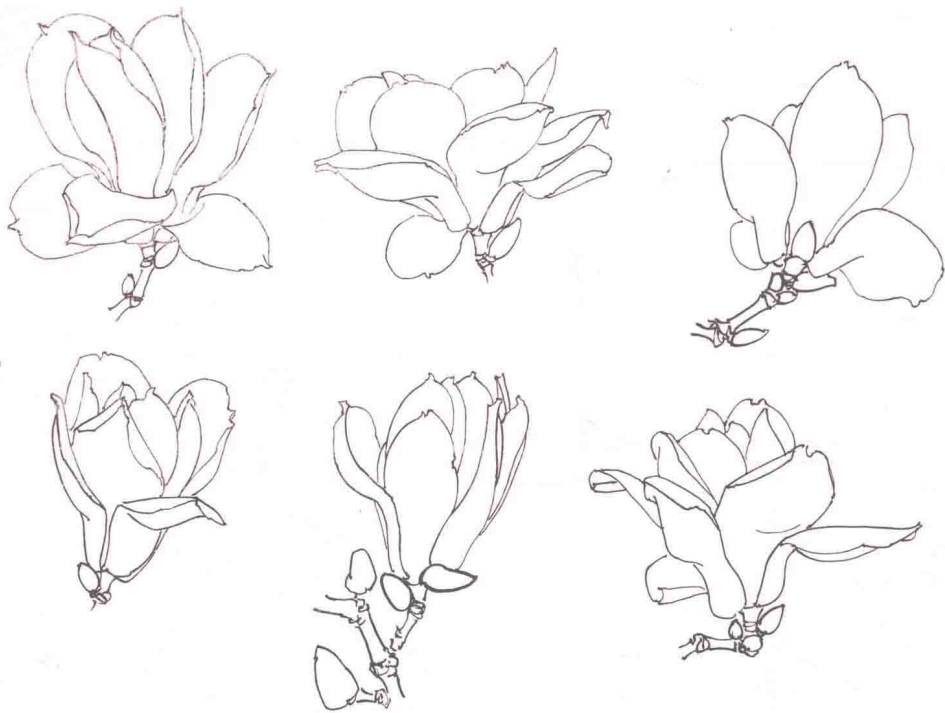
玉兰花一般都是九个瓣，分三层排列（这是书上说的），但经过我们到北京颐和园作实际观察，除九瓣玉兰外，还有十二瓣的玉兰，甚至还有二十、十九、十八、十六、十五瓣的玉兰。右图是一朵十二瓣玉兰花瓣的透视角度的分析，可以参考。

一朵玉兰花瓣的解剖

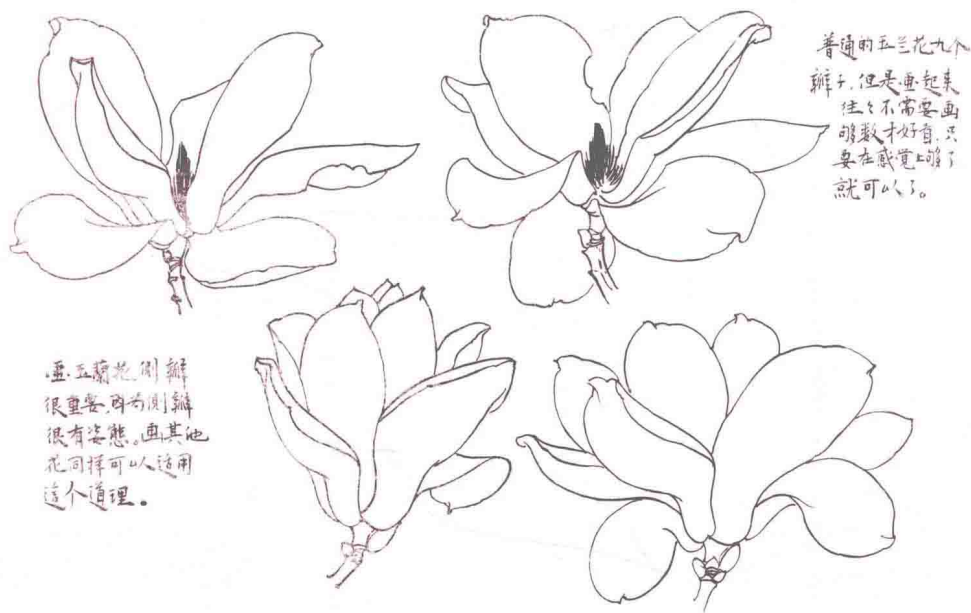
玉兰花一般都是九个瓣，分三层排列（这是书上说的）但经过我们到北京颐和园作实际观察，除九瓣玉兰外，还有十二瓣的玉兰，甚至还有二十、十九、十八、十六、十五瓣的玉兰。右图是一朵十二瓣玉兰花瓣的透视角度的分析，可以参考。

凡画花瓣前后的瓣都要宽，平出瓣还要短些，两侧的瓣要窄而长，这是一个透视规律，要注意。

玉兰花画法图示

凡画花瓣前后的瓣都要宽，平出瓣还要短些，两侧的瓣要窄而长，这是一个透视规律，要注意。

玉兰花画法图示

普通的玉兰花有九个瓣，但是画起来往往不需要画够数才好看，只要在感觉上够了就可以了。画玉兰花侧瓣很重要，因为侧瓣很有姿态，画其他花同样可以适用这个道理。

然后针对画面欠佳的部分进行补足和调整，例如花苞还可以继续点。连续画完枝条后，接下来染颜色。玉兰花有很多种，有一种是黄色的，还有是淡绿色的或淡胭脂色的。一般在小写意画中，我们习惯画绿色的根。根染好后，用草绿色渲染出花的外围，渲染过之后能突出花的白色，再用藤黄稍加赭石，从瓣根处开始向上渲染，再用白粉从瓣尖向瓣根部染，让黄色和白色相接融。用笔方法是蘸一次，染一下，这样出来的效果是：瓣根部位是黄色的，而瓣身是白色。另外，正面的反瓣是纯白色的，染白粉不要平涂，要染得有深浅、浓淡，这样染出来的白瓣显得很活。颜色干后点花蕊，笔蘸胭脂，笔尖稍蘸墨，用形成的紫红颜色来点。之后根据花的生长方向，用黄色在根部稍微提一下，为的是增加春天的气息；然后再蘸点绿色，把枝条走一遍；花的根部还可点些绿，玉兰开花时有小叶，所点绿色即示意小叶，使效果更好。

玉兰画法步骤之一

根据画面需要，可重墨也可中墨画枝条，要见笔，有干湿笔触。

玉兰画法步骤之二

用淡墨勾花，以中侧锋较好。

玉兰画法步骤之三

笔干后用淡草绿染花周，以显白色，后以赭石少调墨点花蒂和花苞。

玉兰画法步骤之四

以藤黄从瓣根处向上染，半干时以白粉从上向下染，要见笔。

◎ 玉兰花开
2014年 纸本
40cm × 43cm

◎ 春馨
2015年 纸本
40cm × 43cm

◎ 春水情侣
2012年 纸本
68cm × 68cm

◎ 玉洁
2014年 纸本
68cm × 68cm

◎ 无瑕 2011年 纸本 68cm x 45cm