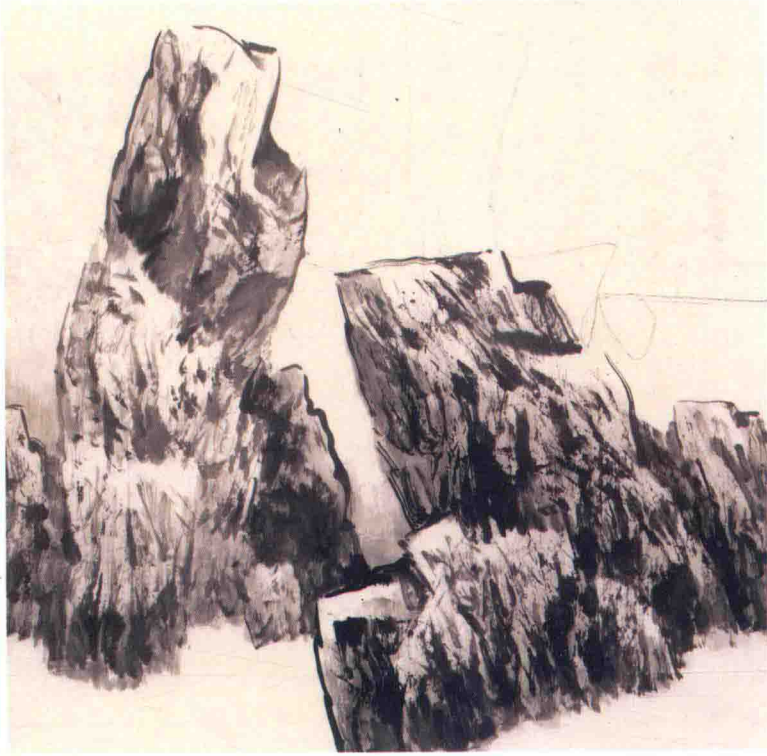

贾宝珉写意花鸟画谱

山石篇

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

山石篇

JIA BAOMIN XIEYI HUANIAO HUAPU

SHANSHIPIAN

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·山石篇/贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5140-1330-6

I. ①贾… II. ①贾… III. ①写意画—花鸟画—国画—技法 IV. ①J212.27

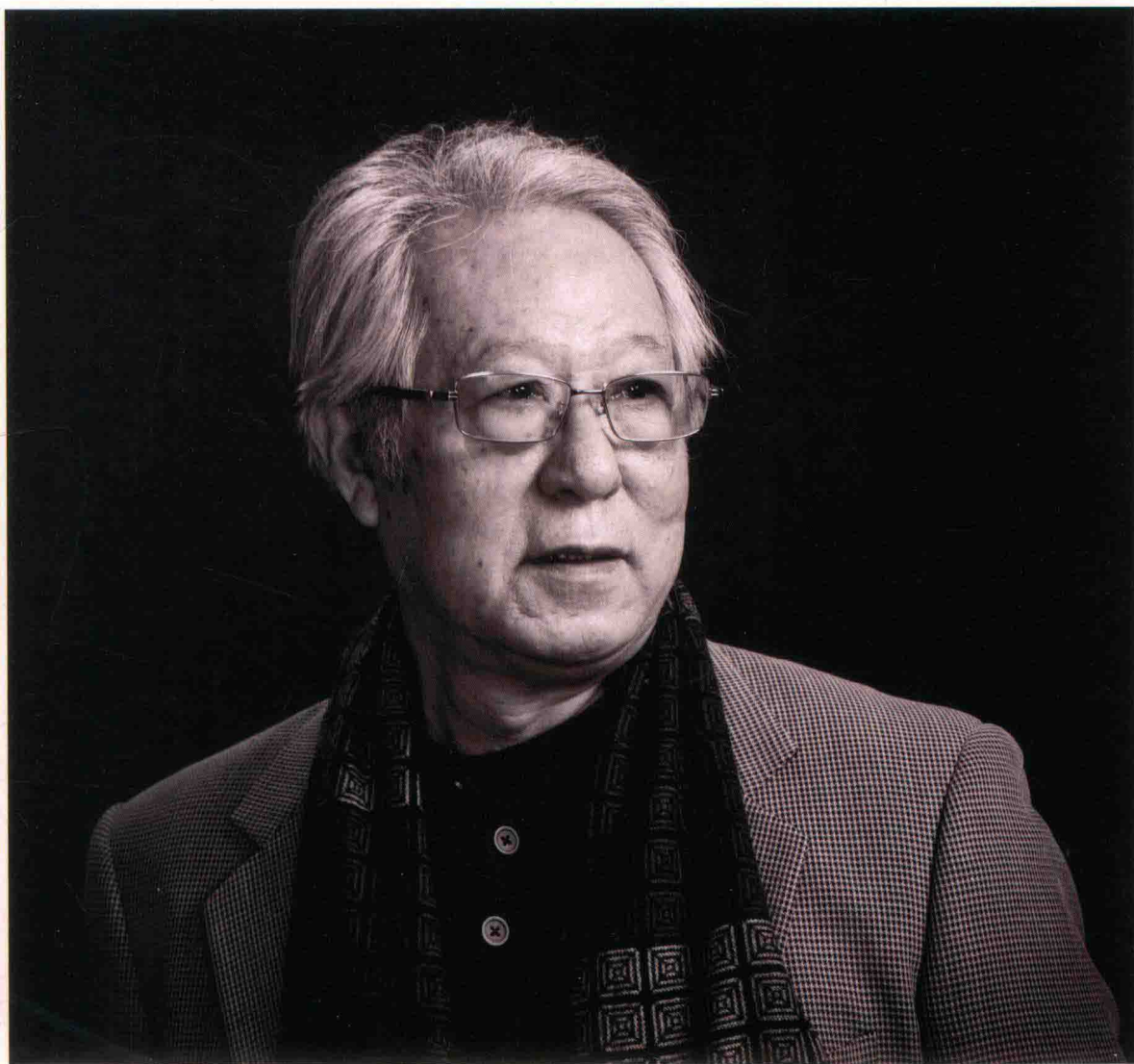
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 164355 号

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·山石篇

贾宝珉 著 贾德江 主编

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
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 978-7-5140-1330-6
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“集众家之长，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，特别着意于对花写照、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

山石概述·····	1
山石造型和画法·····	4
石头画法图例·····	9
石头画法练习·····	16
山石画法练习·····	28
山石画法步骤·····	37
山石创作图例·····	38

山石概述

山石的描绘是中国画特有的绘画技法和符号化的形式语言。它既抽象又具象，有常理而无常形，既可以表现具象的山川形貌，又可以通过它表现画家独有的审美取向和精神气质，也是中国画区别其他画种、表现自然景观的特征之一。它不仅是山水画的主要表现对象，也是花鸟画不可或缺的表现对象，所不同的是，山水画中的山石是以山为主，所表现的是不同地区、地貌的山景，山石在画面中占主要地位；而作为花鸟画中的山石，主要以石为主，是为花鸟画服务的，多作为配景而处于次要地位。

作为花鸟画中所表现的山石多为近距离的石块，其主要作用有三点：一、花鸟画中的石多为大石块，多为水墨画法，可以与花鸟形成大与小、整与碎、多与少、藏与露、动与静、彩与墨等多重对比。二、石在花鸟画的构图中可繁可简、可大可小、可多可少、可浓可淡，变化很多，不仅可以起到烘托画面气氛的作用。三、整一的石块可以在花鸟画中起到稳定大局大势的作用。因此，画好石头，是中国花鸟画重要的一个方面，不

山雀爱梅图（清·华岳）

神仙福寿图（清·吴昌硕）

可等闲视之。

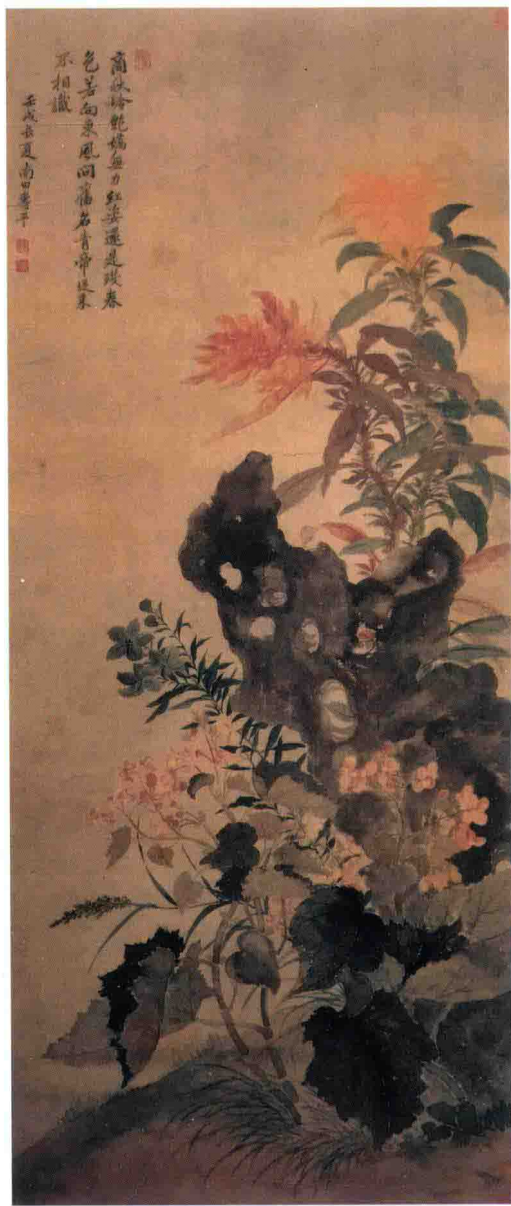
花鸟画中的石头，没有一个固定的形态，它可以长，可以方，可以圆，也可以奇形怪状。世界上的石头不存在一个固定的样子，人们对石头的概念是虚幻的，画起来也比较自由，但也就有了一定的难度。它必须根据画面的构图、笔墨、情境的需要，而加以主观化的处理，这就与画家的修养、功力与经验联系在一起。处理得好，可为画面添色增辉，处理得不好，花鸟画得再好，也不是成功的一幅作品。

学习画石头必须掌握其理法。古人有“石分三面”之说，即指出画石头的规律，首先要画出立体感来。古人还有“大小相间”之说，指出石头的布局和排列，要大间小或小间大，不要雷同，要有变化。表现石头的立体感和相互间的组合，全靠毛笔的灵活运用。用笔要有顿挫、转折，要中锋侧锋互用，要刚柔相济、方圆并用，力求塑造出石头的立体感和坚硬质感。

画石的表现方法：一、要勾，二、要皴，三、要染，四、

花猫图（清·倪田）

锦石秋花图（清·恽寿平）

要点。

“勾”，是以不同笔法的线来描绘石的造型。勾线用笔应借鉴书法用笔，“宜圆、宜平、宜重、宜留、宜变”。这个“变”字尤为重要，“变”是灵活变化、不拘成法之意，要根据描绘对象的各种因素而有变化，追求线的气格韵味。

“皴”，是画石不可缺少的技法，一要塑造石的阴阳向背，二要加强石的重量感和质感。皴法的用墨一般说不要超出轮廓，用笔可干湿并用，或用淡墨干皴后再用较重墨重点皴擦，或用重墨皴后再用淡墨收拾，或用浓淡干湿墨随勾线一次完成。

“染”，勾皴完毕后，从局部到整体，随之勾皴浓淡形象的变化染墨或染色。不染色的为水墨画，用墨要染到火候，不能把皴的线盖掉，又不能和皴脱节，当恰到好处。染色前，应把笔墨画到七分，留下三分来染色。明快的部分不要染

墨，因为有了墨底色彩效果就灰暗无光。染色可以一次泼染，也可以多次积染。

“点”，石头的勾皴染都完成了，最后一道工序为点苔，可点在石上，也可点在石中，要根据需要而定。点又有醒的作用，故称谓“醒点”，注意每个点不能落在一起，不能聚堆，不能太散，应有聚有散、疏密有致。

在具体运用时，不拘泥于某种方法，可以“勾法”为主要表现手段，也可以大小深浅不同的色块“点厾”作为主要表现手段，或以“勾点结合法”，或以“勾皴结合法”，但主要之点是根据石头在具体画面中与其花鸟结合的需要而定。如配以线或较碎的物象，可用整的石块，如配以较整或以面造型的物象，则可采用以线或线面结合的石块。如吴昌硕常用色块的造型，来衬托前面的花卉，八大山人也常用点线结合的方法来处理画面，都收到良好的效果，根据画面的要求灵活运用是最好的方法。

竹石图（清·郑板桥）

富贵白头图（清·居廉）

鹰石山花图（现代·潘天寿）

山石造型和画法

一、山石造型

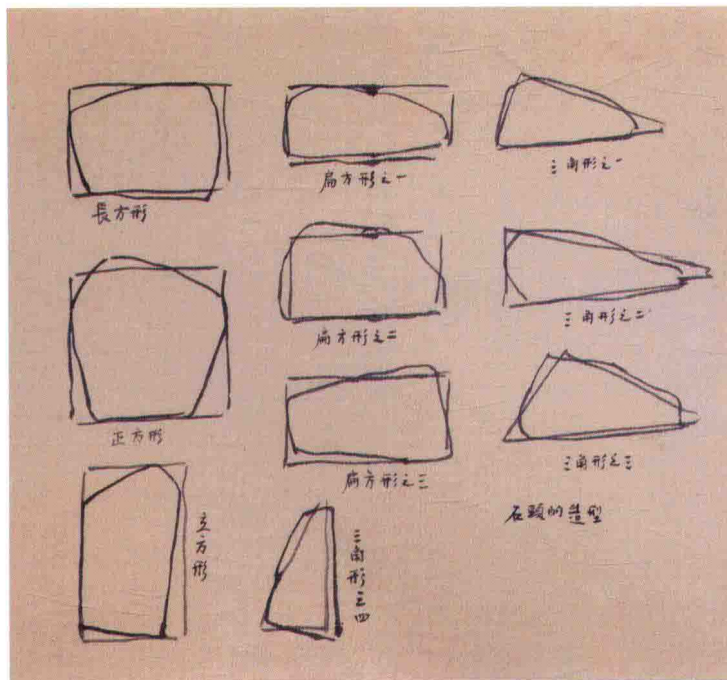
由于山石在花鸟画中多表现为石块,或一块石,或多块石,可画成以花鸟为主与石头结合的花鸟画,也可画成以石头为主的花鸟画,还可画成与山水结合的花鸟画,可见,山石在花鸟画中的重要性。与山水画不同的是,山水画中的山石表现的是以山景为主,花鸟画中的山石以花鸟为主,山石作为配景处于次要地位。一般来说,花鸟画中的山石,以石头为主,我们可以把石头的造型分成正方形、长方形(横长方形、立长方形)、三角形来加以理解。在基本型中要注意四边不要相等,可一边大一边小、一边高一边低、一边直线一边曲线等加以变化。

掌握石头的基本型之后,在画两块以上石头时,可依据传统方法采取小间大、大间小的方法加以组合,其

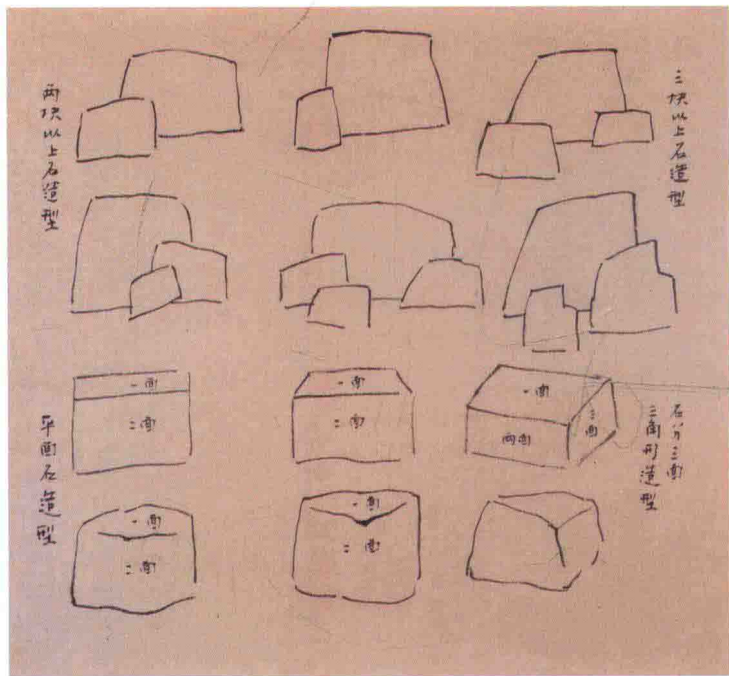
间可存在大小、高低、方圆、多少、浓淡、粗细的变化。同时也要注意有纵横、前后的关系,或前简后繁,或前繁后简均可。为了表达石头造型的立体感,在单线勾出石头外形后,采用折搭的方法表现前后和凹凸关系。即在以线勾出轮廓后,在石块内加上皴法,就可以表现出多种多样的石头效果来。

石头的皴法,多采用山水画的皴法,如山水皴法里的披麻皴、荷叶皴、乱柴皴等以线为主的皴法;或采用大斧劈、小斧劈等以面为主的皴法。总之,要表现出石头的质感和立体感。

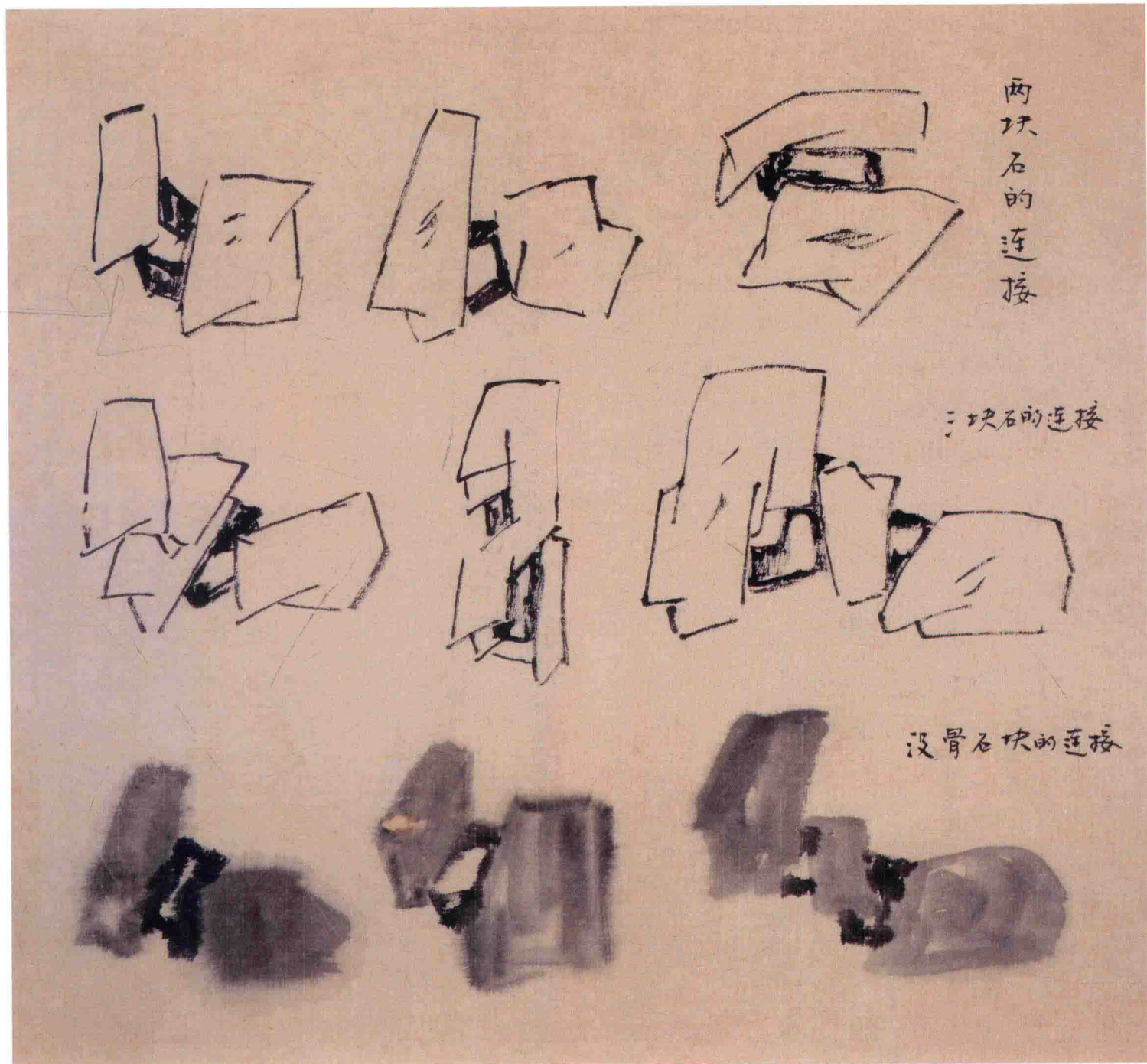
为了表现石头的立体感,传统画法中有“石分三面”之说。在画石头的平面透视时,至少也要画两面,最好画出三面,注意石头造型的透视和立体效果。

一块石头造型图示

多块石头造型图示

石头之间的连接图示

太湖石画法可分为以线表现和以面表现两种。前者只要把以线造型的两块和三块、横着或竖着的石头加以连接，中间画出暗面的石洞，可一可二，但不要太多。后者先用大笔触画出石块，墨色可淡些，再用重墨加以连接，方法同上，只是用墨不可太湿，可略干些。

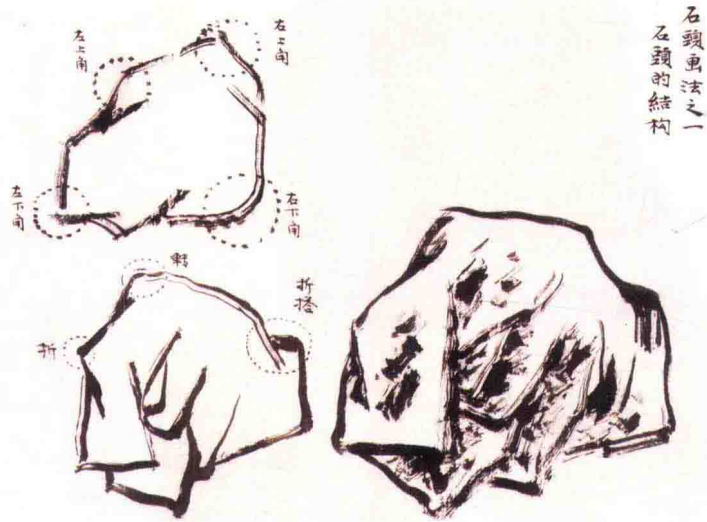
二、山石画法

1. 勾勒画石法：勾勒法是画石的基本方法，也是较难的一种画法。此法要求造型和用笔的统一，可中锋、可侧锋，也可中侧锋混用。勾时用线，可方可圆、可方圆并用，注重以书入画，强调用线的顿挫、转折、急缓的力度感。一般石面用笔可圆润些，其他面可毛一些。

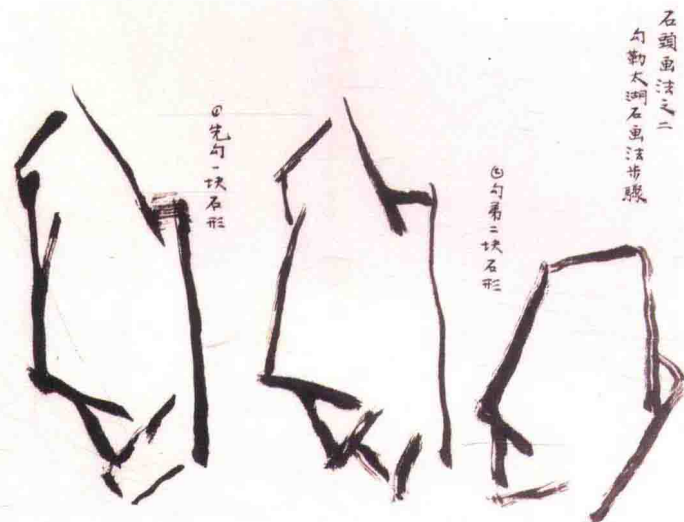
另外，画时要注意用笔的感觉，如笔触的浑厚、力度及用笔的起笔、行笔、收笔等动作，与书法用笔同法。

2. 以面造型画石法：以面造型法也可称没骨画石法，可以用水墨也可以用色彩。一般多以大笔蘸墨色点厾造型，要墨中见笔，色中也见笔，以墨色的浓淡、切面的大小增加石的前后感觉，同时以不同墨色的干湿加

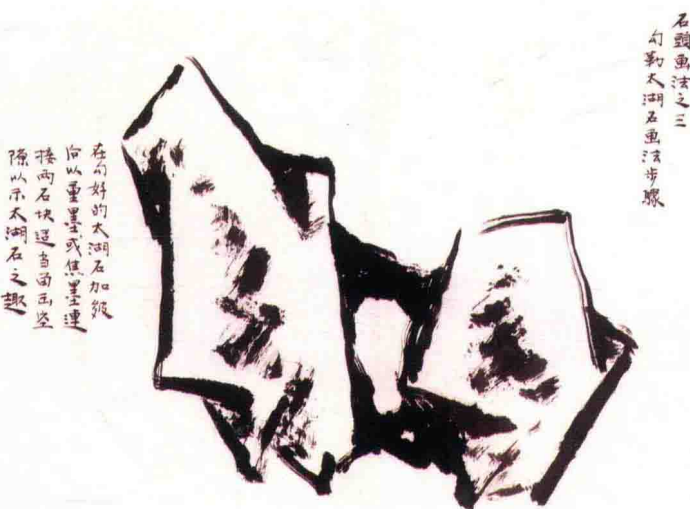
贾宝琨写意花鸟画谱 / JIABAO MIN XIEYI HUANIAO HUAPU

石头画法之一：石头的结构

石头画法之二：勾勒太湖石画法步骤

石头画法之三：勾勒太湖石画法步骤

石头画法之四：没骨太湖石画法

以区别，以增加石的质量感和空间感。

3. 勾勒和点面结合画石法：这是一种面线结合的方法。由于线与面的不同位置互相转化，以增加线面的对比、张力和视觉冲击力，是一种较为常用的表现方法。

4. 色墨画石法：色墨法是色与墨同时并用的一种方法。其一，可先蘸色后蘸墨，使色墨在笔中混合，多以石绿和墨混合。其二，先蘸墨后蘸色，使色在墨先，效果也非常好。其三，先以墨画石，再以色染之，是一种色在墨上的效果。色可用朱砂也可用头绿，一般都用矿物质石色，因石色有覆盖功能。

5. 着色画石法：一般先以墨画石，再用色染，色可淡可浓，一般多用淡赭石、淡赭墨、淡赭绿等。着色可使石块更具质感和立体感，可以丰富和统一画面的效果；也可在画完之后以大面积色块表现，大笔块面的表现，可增加层次感，吴昌硕多用此法。

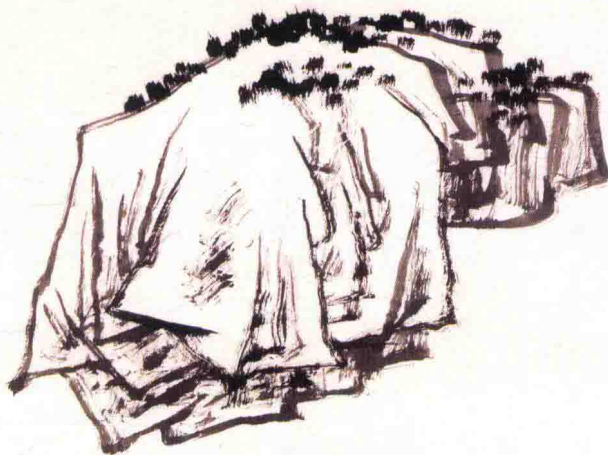
6. 勾皴画石法：这是借鉴山水画法的一种，勾皴同时进行，生动鲜活，效果丰富。一般可先勾后皴，也可勾皴同时进行。现在皴石常用散锋，能更好地表现石块的感觉，效果更佳，有不可复制的意外效果。

石頭畫法之五
勾勒畫石法

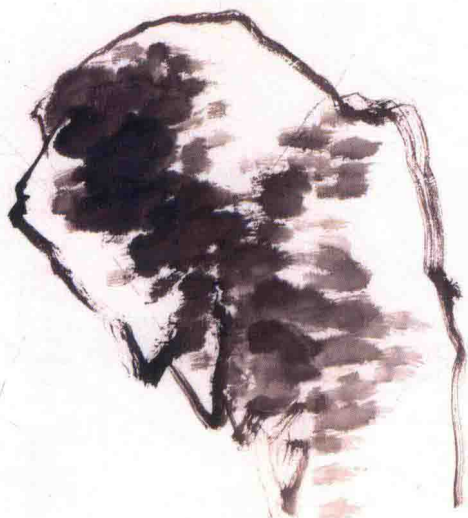
石头画法之五：勾勒画石法

石頭畫法之六
勾勒畫石法之線皴

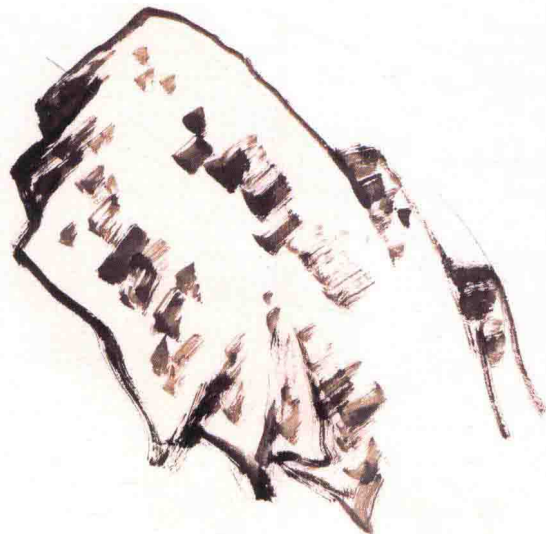
石头画法之六：勾勒画石法之线皴

石頭畫法之七
勾勒畫石法之點皴

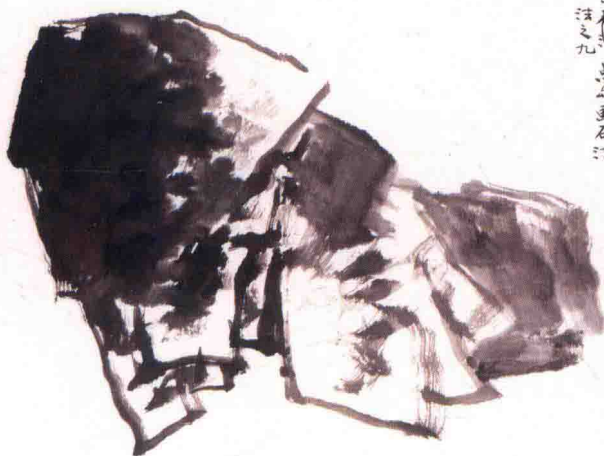
石头画法之七：勾勒画石法之点皴

石頭畫法之八
勾勒畫石法之面皴

石头画法之八：勾勒画石法之面皴

石頭畫法之九
點勾畫石法

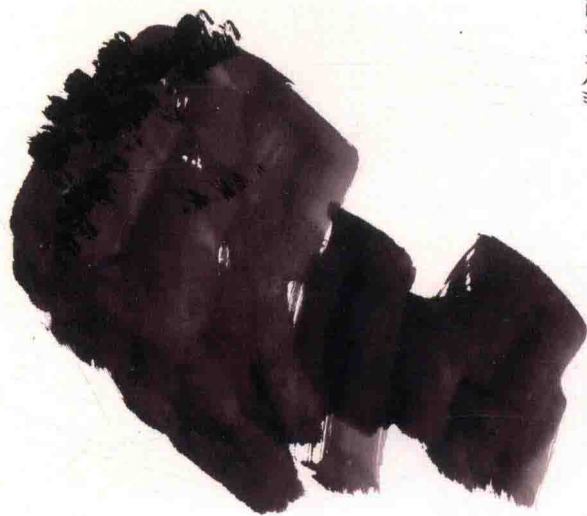
石头画法之九：点勾画石法

石頭畫法之十
積墨畫石法

石头画法之十：积墨画石法

石頭画法之十二
没骨画石法

石头画法之十二：没骨画石法

石頭画法之十一
积墨画石法
积墨中的淡墨
可多可少但要
适当留些空白

石头画法之十一：积墨画石法

石頭画法之十三
破墨画石法

石头画法之十三：破墨画石法

石头画法图例

勾石法之一

勾石法之二

勾石法之三

勾石法之四