

鳥花長卷

名家
教畫

上海人民美術出版社

沪新登字102号

名家教画 丛书

乔木画花鸟	(已出版)
韩敏画竹	(已出版)
陆一飞画山水	(已出版)
汪观清画牛	(已出版)
颜梅华写意花卉	(已出版)
李海陆画牡丹	(已出版)
冯运榆画人物	(已出版)
钱行健画鸡	(已出版)

乔木画花鸟

(名家教画丛书)

著 者：乔 木

责任编辑：吴光华、杨利禄 装帧设计：杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店 经销

商务印书馆 上海印刷股份有限公司印刷

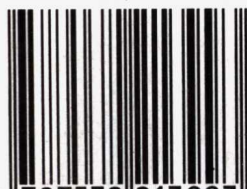
开本 787×1092 1/16 印张：2¼

1995年3月第1版 1999年5月第3次印刷

印数：13,001—19,000

ISBN 7-5322-1399-4/J·1319 定 价：11.50元

ISBN 7-5322-1399-4

9 787532 213993 >

出版说明

名家教画为我社新出版的中国画系列技法书。编辑构想是分科约请著名画家当场挥毫,分阶段拍摄彩片,而后从构图立意、笔墨运用、注意事项作简短文字说明。每本书以分步骤介绍几幅画的创作过程为主,附以少数范例图。其中有普遍性的绘画规律,也不乏个人作画习惯或独特的笔墨技巧,可供学习参考。

我们知道,不少绘画爱好者,特别是没有机会接触著名画家的读者,在学画的道路上,很想看看画家现场作画,从中体察使笔运墨的方法,“偷点关子”,但苦于机会不多,而观摩名家作画,则更是难上加难。本书的出版,弥补这一缺憾,以摄像“定格”式效果,详细展示了每幅步骤图例,从起笔到完成,都是这幅作品描绘过程中的关键步骤的采撷,不同于那些以后补画的步骤图,所以笔情墨韵,贯彻始终。图下精要文字都是画家成功实践的经验之谈。这套技法丛书的出版无疑会对正在学习中国画的读者,能有所裨益。

目 录

步骤图

红梅小鸟····· (3)

丹桂飘香····· (8)

清艳····· (13)

幽谷兰香····· (17)

松寿图····· (20)

范例图

竹林雀嬉····· (26)

庭园清趣····· (27)

秋日媚阶径····· (28)

松涧双鹊····· (29)

牡丹富贵····· (30)

石榴八哥····· (31)

蕉荫飞禽····· (32)

名家
教画

鸟花是鸟

上海人民美術出版社

乔木小传

乔木字大年，斋名“南有斋”，著名花鸟画家。1920年8月生，河北省深县人。

他自幼喜爱绘画，1941年从上海著名花鸟画家江寒汀学画，为“荻舫”入室弟子。除师授外，还吸收陈白阳、新罗山人、任伯年诸家之长，并上追宋元笔墨韵味，有深厚的传统功力。乔木经常深入生活，注重写生，研究花卉、禽鸟的造型规律，以及翎毛的姿态情趣。他的画风清新雅致，笔墨凝练，色彩妍丽，造型生动，意趣盎然，深受群众喜爱。由于他善画百卉、百鸟，有海上“乔百鸟”之美誉。

从1960年起，乔木执教于上海美术专科学校，热心教学，诲人不倦，积累了丰富的创作和教学经验。乔木不但勤奋创作，而且著述丰富，先后在上海、苏州、香港和日本国出版了绘画专著，如《花鸟画基础技法》、《怎样画蔬果》、《花鸟草虫入门》(合编)等书都有广泛的读者，而《乔木花鸟画集》八开精装画册，则较全面地反映了他已有的艺术成就。他的作品经常参加全国及上海市的美术展览，并于1983年到日本授课和举办画展，1986年到美国纽约举办画展，1992年在新加坡举办个人画展等，都得到当地报刊的介绍和专文报导，受到观众和收藏家的好评，影响日见扩大。

乔木现为上海大学美术学院教授，中国美术家协会会员，上海市美术家协会理事，上海中国画院画师。

牧也整理

步骤图

红梅小鸟

1 此幅为折枝没骨法。浓墨画主干，长短枝用笔劲挺，交叉多“女”字形，断开处以备添花。

2 较淡墨画后面横干，运笔快，自然留飞白，显出苍劲。浓墨画前面嫩枝，注意笔断意连。趁湿在枝干上点苔，点苔随笔而上，与枝干若即若离，忌刻板。

3 单瓣梅花都是五瓣组成,画时要分出全开、半开、初开和含苞待放之不同,花形要分出正、侧、偃、仰、背之区别。蘸洋红色,略调水,侧锋落笔,笔尖向外,笔根朝内,收笔要沉稳,成内虚外实之状,一朵一朵地逐步完成。一笔色由深画到淡。

4 花瓣初成,即可点蕊。用藤黄加花青调成淡绿色,在花心部分点染一遍,造成冷暖色对比。

5 用较深红色(渗墨)画花托。花形为偃、侧、背及花苞等可见花托,使其与枝干连接起来。

6 丝须点蕊用细笔，深红色，一笔笔分长短组成似圆形，后在须顶端点英，点英要不即不离。

7 花完成后可在枝干上丰富些点苔及连接。鸟的位置构图时要预留好，此幅为栖在梅枝后面。用墨色先从鸟嘴画起，而后眼、头、颈、背、翅、尾、胸、爪。

8 此为蓝燕，头顶、背蓝色，胸腹部接墨色丝毛，画赭色亦丝毛。从整体看若觉得下部散些，可在前后两支梅干间涮一遍草绿色，色调上也与红梅趋于对比统一。而后题款、盖印。

画梅是我国绘画的传统题材，画史上擅长墨梅的画家很多，成就也很高。古人将梅、兰、竹、菊称之为四君子，给予人格化的比喻，而松竹梅又称为岁寒三友，颂其傲霜斗寒的品格，所以掌握了梅的基本画法后，可配上其它景物而进行创作。

1 桂花为长绿叶树,开花时浓香扑鼻。以浓淡墨先画枝干,大干淡,小枝浓,近浓远淡,有层次。

2 枝干画好后再添叶,用藤黄调花青色再加墨,要画出叶之厚实感。

3 画叶更要注意层次分明。桂树叶为椭圆形,分成一组一组去画,不能零乱。近者深厚,远者稍淡些,叶次分明。叶的疏密搭配要得当,留出空隙为以后点花用。画叶还要注意叶片的透视变化,阴阳向背形状的不同,而且是在落笔和收笔之间一笔完成,所以要多练习,熟能生巧。画好叶片后还要用叶柄和枝干自然连接起来。

4 点花要有疏密。桂花分银桂、丹桂，银桂淡黄色，丹桂为藤黄加朱膘，花柄为淡绿色。

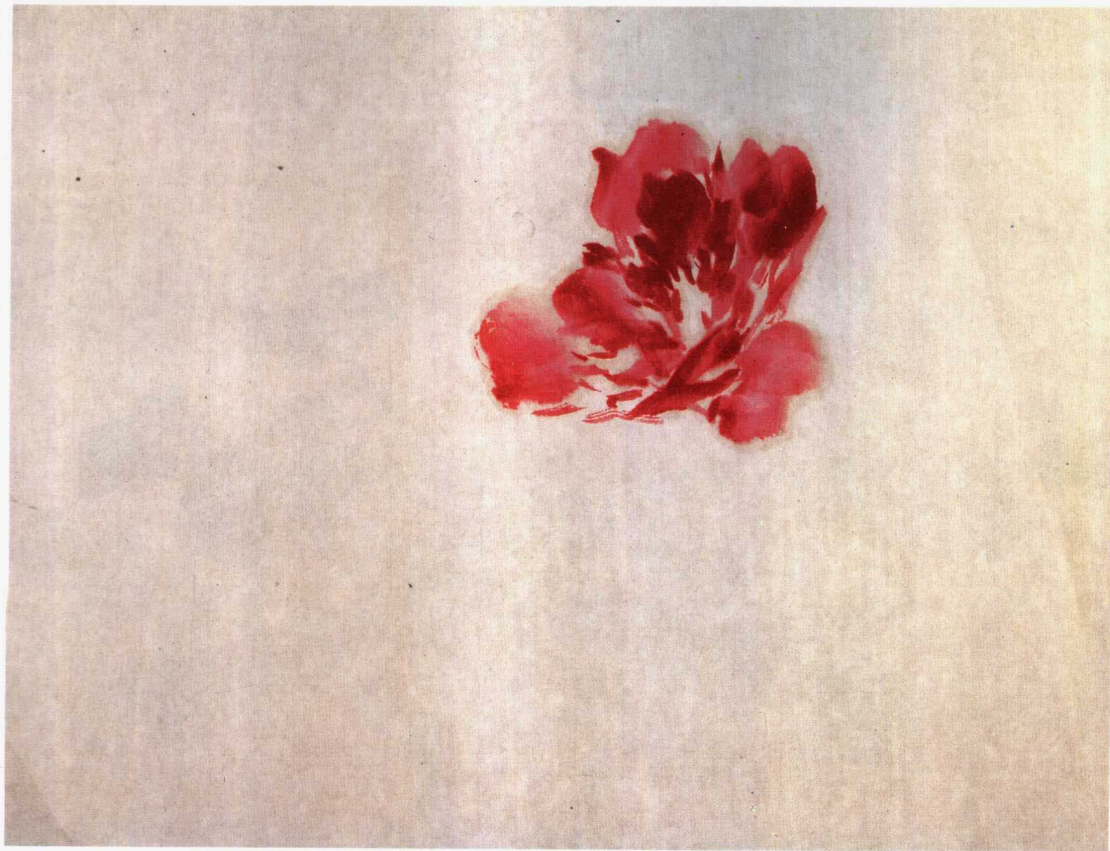
5 桂花为密生小花，不能零乱。画花后要勾叶筋，用深墨，勾筋可帮助表现透视变化。

6 在调整花、叶的过程中,用焦墨适量地在枝干上点苔。桂花完成后,要配以小鸟。此幅为红臀小鸟,嘴、爪为黑色,头、背为赭墨色,颌下为朱红色,腹部留白。

7 鸟画好后即落款、盖印。

- 1 牡丹先画花,用淡白粉蘸曙红色画花心,可加些胭脂色,增深厚感,花外部略淡,要立体感。

- 2 大花画成后,再配以未开的花苞,两朵花各不相同,有变化。