

邓锡良 著

写意花卉画法

X
I
E
Y
I
H
U
A
H
U
I
H
U
A
F
A

ART

畫

XIEYIHUAHUIHUAF

A

ART

中国书画

I
E
Y
I
H
U
A
H
U
I
H
U
A
F
A

意花卉画法

江苏工业学院图书馆
藏书章

邓锡良 著

中国书店

写意花卉画法

邓锡良 著

*

中国书店出版

全国新华书店经销 北京欧美彩色印刷有限公司印刷

787 × 1092 1/16 印张: 5

2000年1月第1版 2000年1月第1次印刷

印数: 00 001-10 000

ISBN7 — 80568 — 853 — 2/J · 294

定价: 17.00 元

序

50年代，由于民族文化虚无主义思想等历史原因的严重影响，中国的传统绘画正处于逆境之时。当时甚至有一种“画写意花鸟画即是落后”的极“左”思潮，在美术界乃至社会上蔓延着。

在那个年月，一位北京大学俄语系的青年学生邓锡良却以深深的敬祖爱国之心涉足于祖先留给子孙们的国画园地。1956年他终于登门求教于中国当代写意花鸟画宗师李苦禅教授。

由于李苦禅教授自己出生于贫苦农家，又曾靠拉洋车维持过生活与艺术学习，因此，他对于这位刻苦求学，为人质朴的青年人厚爱有加。从三十年来他亲自为邓锡良所示范的众多画稿和在邓锡良画作上的篇篇题字中，不难看出这位老美术教育家对邓锡良的着意关怀。

但因为李苦禅教授一向为国为民心口如一的耿直性格，在那人们都知道的年月里蒙受过一次又一次的不公正待遇，乃至巨大的摧残和打击。然而，作为他忠诚的学生邓锡良，却并不随波逐流，卖师求荣，而是坚信自己的老师不仅艺术高超，而且人品高尚。他常与老师共忧患，以老师之喜为喜，以老师之悲为悲，全然一派赤子之心。他为什么能这

样呢？因为他永远铭记苦禅大师的教诲：“画如其人，书如其人，必先有人品方有画品，人无品格行之不远，画无品格下笔无方。”因而在大处对祖国对人民忠贞不二，在小处与群众相处从不计较个人利益的得失，反而常默默做出许多无私的奉献。虽然他的绘画艺术日益得到人们的赞美，但他总是认为“离老师的要求太远”。他对名利之机总是“傻”若耳旁风，偶得荣誉又全归于师友之恩。邓锡良总像他的老师苦禅大师一样从来也不善于宣传自己，也像齐白石大师那样，如同一头砚田的耕牛，四十年如一日地耕耘着自己的艺术。

邓锡良的画继承了齐白石老人对苦禅先生的教导：“学我者生，似我者死。”这句名言的意思是：学老师艺术思想的可以获得艺术的生命，而学老师外表形式的就失去了艺术生命力。

邓锡良运用苦禅大师的艺术思想和笔墨技巧，画着自己的生活体验和生活素材。请看，他笔下为人吐丝一生的蚕宝宝，为人看门护院的大雄鹅，祝福吉祥有余的群鱼图，富于农家人情味的母子鸡等，无不运用着凝炼而质朴无华的笔墨色彩，活灵活现于笔端！记得两千多年前的哲学家庄子说过，世界上再没有什么可以和朴素相媲美的了！我觉得邓锡良所追求的正是这样一种朴素的美，一种完全谢绝了矫揉造作的真诚之美，一种全然洗去了世故习气的童贞之美。

司马迁说过，桃花李花虽然不会说话，但由于他们的美好，树下竟走出了观赏者们的路！邓锡良的人品与画品自然逐渐得到了社会的关注。他被评为高级美术教师，又被聘为总参书画研究会的顾问、文津书画研究会的理事，应邀为中南海作画，应邀在李苦禅纪念馆举办个人画展，而且他的著作《写意花鸟画技法》一书已出版发行四万余册，并将因读者之需而在中国书店出版《写意翎毛画法》、《写意鱼类画法》、《写意梅兰竹菊画法》、《写意花卉画法》于世。

李 燕
一九九九年十月

国画写意技法概述

国画是我国民族文化的组成部分之一，历史悠久，历代名家辈出，逐渐形成各种流派。中国国画在世界画坛中独树一帜，光彩夺目，影响深远。国画技法大致分为：工笔、写意和兼工带写。写意技法是指笔墨高度概括，形神兼备之意。现就写意画的用笔、用墨、用色、章法、题跋简括如下：

一、用笔：执笔高低与画幅有关，与所画物象有关，一般情况写意技法执笔较工笔稍高，指实掌虚，运用自如为宜。巨幅者尤当悬肘，使肩、臂、腕、指之力，经笔锋直达画面，透过纸背。行笔则欲上先下，欲下先上，欲左先右，欲右先左。用笔不外点线，积点线而成面。线有长短、粗细、断续、提顿、疾徐之分，或如行云流水，或如石壁挂藤，千姿百态，变化无穷。点有大小、方圆、浓淡、疏密之别，或如高山坠石，或如细雨霏霏，各尽其态。苦禅老师论点的作用时，曾说：“八大山人曾学米家山水，墨点灵活，用于瓜果亦可学也。”

写意技法用笔与书法相通，故有“书画同源”之说。中锋、侧锋、拖笔、逆笔，随机应变。如画荷梗，可用中锋、偏锋，亦可用拖笔。勾山石轮廓，皴擦明暗，也是各种笔法兼用。画者学书法，以取用笔之骨力。

二、用墨：前人凡写意画多以墨为主。王维曰：“夫画道之中，水墨最为上。肇自然之性，成造化之功。”墨溶于水，千变万化，构成不同景物。笔、墨、水三者相依为用。

破墨法是指以浓破淡，以淡破浓，以干破湿，以湿破干，或以水破淡。积墨法多指复笔，或指以墨积成不同景物。如徐文长所画蓼葭图、水墨葡萄，即以水墨点为之。所谓泼墨法是一种形象比喻的说法，是指画者挥洒自如，而得不同韵味，如八大山人、齐白石、李苦禅所画墨荷。作巨幅者亦可用棉丝、纸团代笔，使用得当，效果甚佳。用墨浓而不滞，淡而不薄，枯而不涩，湿而不漫为宜。

三、用色：墨为主色，黑白分明，此写意画之特色。在墨色的基础上，略施它色，以求物象质感，但要色不掩墨。谢赫六法云：“随类傅彩”。是指画者提炼后之傅彩，并非照搬原色，照搬远不及摄影。淡

而润泽，艳而古朴，乃用色之妙。

四、章法：亦即构图、布局、布势，是指一幅画的组织方法。顾恺之论画中的“置阵布势”，谢赫六法中之“经营位置”，均指章法而言。我国绘画强调留白，无白也就不能显其黑，故老子曰：“知白守黑。”花鸟画多取平行透视法，但有时也取仰视法，或仰视、平视、俯视兼用。国画家取景灵活，可将所见景物巧妙地安排于画面，此所谓散点透视法。画者取景取物，可直观写生，亦可默写。相传唐玄宗命吴道子往四川嘉陵江，归后要他在大同殿作壁画，吴道子以一日之功，画成三百里嘉陵，可见其默写概括之能。

章法，能做到有主有次，有虚有实，有疏有密，有开有合，上重下轻，左重右轻，曲折多变，则灵气出。石涛云：“搜尽奇峰打草稿。”系指搜集典型画材，以为创作。苦禅老师讲：“章法宜出人意料之外，在人情理之中。”其意是讲布局力求新奇，不落俗套，而又合乎情理。画幅的四面八方均可出章法，即斗方、册页亦宜有画外有画，意外有意之感。物象掩映，空白穿插成不规则三角形，即所谓三角构图法。忌留方块，忌“井”字，忌走死角，这是章法组织必须注意的。

五、题跋和印章：题跋、印章是整个画幅的重要组成部分。题跋除一般记时签章、上下款式外，尚有长款（包括诗文、后记等）、穷款（只题画者姓名）。印章有名章、引首章（盖在题句右上方，略低于句首一二字，内容多是作者自勉句或堂号、室号等）、压角章（内容与引首章雷同，或有年龄、籍贯等）。印章的大小与题字、画面相呼应，不可过大过小，盖印又不宜过多。题跋、印章对画面整体起到烘托气氛，调整平衡，完成章法的作用。

上述多有不妥处，还望前辈、朋友们多多指教。

邓锡良

一九九九年十月

写意花卉画法常识

花卉是花鸟画的主要组成部分，可以独立成画，亦可与鸟、鱼、虫、石等组合成画。

花卉有草本、木本、藤本之分。草本枝茎柔嫩，木本挺健。草本有宿根者，如菊花、鸢尾。还包括球根者，如水仙、柱顶红。牵牛花、豆角和瓜类均属草本蔓生植物。木本又有乔木、灌木之分，如梅花、海棠、玉兰均属乔木；而月季、杜鹃、牡丹则属矮小丛生的灌木。藤本，枝茎缠绕攀援，有葡萄、藤萝、凌霄等。

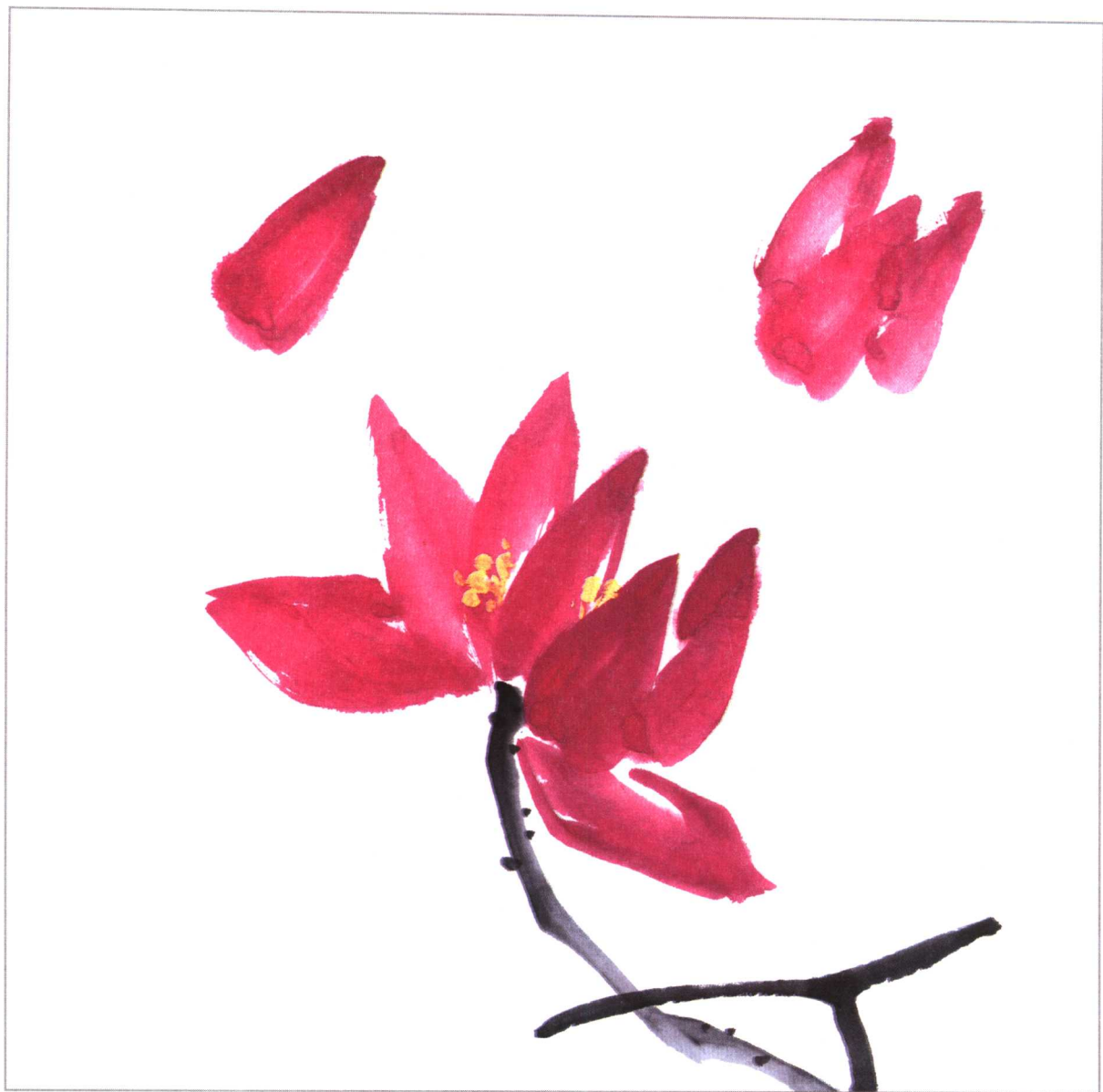
花冠有长短、尖圆、分歧之别。如梅花、杏花属圆形；兰花、桃花属尖形；牵牛、凌霄属长形；蜀葵、木槿属分歧形。叶形有对生、互生、散生、轮生、丛生、聚生等。对生者如石榴，互生者如菊花，散生者如柳叶，轮生者如夹竹桃，丛生者如兰花，聚生者如松柏。叶有单叶、复叶之别，叶柄上生一叶者为单叶，生两叶以上者叫复叶。木本叶厚，有蜡质感；草本叶薄，有毛茸感。花卉区别大致如此，入画可取舍，多观察实物，以传神为宜。

花瓣又有离瓣、合瓣的区分。离瓣的如梅花、荷花；合瓣的如玉簪、萱草。同一花种也有离、复瓣之别，如牡丹、桃花，花瓣有五、六、七、八、九瓣，甚至十几瓣，几十瓣者。但五瓣为花的基本形态，入画可点写，亦可勾勒。

花蒂一般分为五小瓣，如桃花。月季花蒂尖长，凌霄花蒂长圆，山茶花蒂层叠如鱼鳞，入画可点，亦可勾后填色。

花蕊有雌雄之分，雌蕊从花托中心生出，雄蕊由花粉、花丝组成。入画花蕊呈不同形状，如单瓣山茶花蕊是筒状形，桃花属外斜形，玉簪、百合花蕊属平行形，另外还有各种不规则的花蕊，如柱状形、散状形等。画蕊可用墨，亦可用色。点蕊用墨或用色适当，有醒目作用。

写意花卉画法示例

荷花 即莲花，多年生草本植物。在绘画中与四君子有同等重要位置，为画家喜爱描绘的花卉之一。荷花亭亭玉立，阔叶接天，以象征人品之高洁，有“出淤泥而不染”的美称，古诗赞曰：“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”荷花有十四、十六、十八、甚至数十瓣者，花分红、白二色。用色画花，先净笔羊毫净水调胭脂，笔锋最深，笔腹笔根渐淡。先画中间一瓣，笔先顿渐提，使墨色自然形成深浅，而后向外扩展，画七、八瓣即可。花头不宜过圆，点蕊宜简括。

以墨画荷花，先用淡墨线勾花瓣轮廓，再用细线勾花瓣纹理，莲蕊、莲房用浓墨画。

画正面莲叶，可大笔调墨，从内向外横涂，顺势带回，反复用笔，边缘不宜过齐。

画向下垂莲叶，以大墨点渐续积之。

画残荷以三、五瓣为好，多向下低垂，莲房裸露，莲蕊可夸张下垂。
残荷配以落瓣，上立蜻蜓，此幅为想像构图。

此幅为一花一蕾、荷叶一远一近的构图，是写意画中常用的章法。叶用墨画，花用色画。墨画叶后，可略施淡彩，另有趣味。

此为两叶一花、前后掩映构图。叶先用墨画，在墨干后可略染花青。两叶一上一下，半掩花容。另加几叶水草，以充实章法。

墨叶与彩色花构成章法。花近叶远，配以翠鸟。中间留白成不等边三角形。

此幅为一花一叶构图。花叶均用色画。画叶除用藤黄、花青外，可略蘸一点墨画。一花一叶，高低呼应，构成章法。下补水草几叶，以充实画面。