

工笔花鸟部分
陈之佛 绘

荣宝斋书画谱

48-3763/7/45

荣宝斋书画谱

工 笔 花 鸟 部 分
陈 之 佛 绘

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出，一個真理，就
是我們擔任的學問要老實，實
是搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中国歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作

者又係現代名手，可以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上，
值得歡迎。值得介紹。祝譜
學新生，祝書學大發展！

陳毅

一九六二年一月

现代有黄筌 儒雅更堪尊

李有光

近代画坛久负盛名的一代宗师陈之佛先生，是一位具有崇高品格和杰出才华的艺术家，是美术教育界的老前辈，新兴工艺美术的奠基人，又是卓越的工笔花鸟画家。

一八九六年，陈先生出生在人杰地灵的浙江慈溪。从小酷爱绘画，家乡山青水秀的自然景色，陶冶了他的艺术情操。一九一三年考入西子湖畔的浙江省立工业学校，因学业成绩优异，毕业后即留校任教。一九一八年，东渡扶桑，入东京美术学校（现东京艺术大学），继续深造，作品在日本多次参加展览并获奖。一九二三年，学成归国，先后任上海东方艺专、上海艺大、上海美专、广州美专、中央大学教授，国立艺专校长，联合国科教文组织中国委员会委员等。新中国成立后，任南京大学、南京师范学院教授，系主任，南京艺术学院副院长，江苏省国画院副院长，中国美术家协会理事，江苏省文联副主席，美协江苏分会副主席。他一辈子从事教育工作，辛勤培植，桃李盈门，著述、创作均有极高的造诣。从四十岁开始，为了挽救濒于衰忘的工笔花鸟画艺术，在教学之余，专心致志地进行研究与创作，署名雪翁，由于他学识渊博，工力精深，终能大器晚成。从一九三五年始到一九六二年初在南京病逝，二十七年中，无论条件如何艰苦，工作如何繁忙，他从未停过画笔，创作了大量精美绝伦的工笔花鸟画，并发表了众多具有真知灼见的学术论文，为工笔花鸟画的复兴带来了新的生机并开拓了崭新的广阔天地。

陈先生谙熟传统的国画技巧，工底扎实、深厚。他笔下的花鸟草虫传神精妙，勾皴渲染运用娴熟。他认为『作画最怕陷于机械的技巧，而不见生机。』所以他画画不囿于故有的技法程式，运用双勾填彩，不拘泥于传统的『三矾九染』，而是根据艺术效果所需，有时层层洗染，不厌其烦；有时则轻施薄染，一遍而就，只要达到极佳状态就即时停笔，使通幅看去生机蓬勃，神完意足。如《青松白鸡》一画，松树的针形叶，线勾、墨洗、色染、再复勾，一道一道地画出，把茂密的树叶表现得郁郁葱葱，厚重华滋，而树干，则皴、擦、点、染，轻松自如，看似随意，然笔笔遒劲，渗透工力。三只白色乌骨鸡，柔软蓬松的羽毛，用白粉边洗染边撒丝，并充分利用纸的本色，更是妙趣横生。全画用笔纯熟不甜软，染色凝重不苦涩，淡而敦厚，实而清雅。

陈先生绘画的表现手法极为多样。他对传统国画工写均精，又有深厚的西画技巧和图案设计的丰富经验，并能融汇众长，创造新的表现技法。仅以花鸟画中的树干为例：除了双勾填彩，皴擦洗染等惯用手法外，有时局部施以写意画中冲水、撞粉诸法；有时又汲取钢笔素描特点，用流畅的细线，精心刻画；有时又借意于图案，将树干写作平面形，赋以浓郁的装饰风味，千变万化，丰富多彩。他潜心研究的积水法，不雕不饰，纹理自然，艺趣天成，耐人寻味。他笔下的《梅花双鸽》、《桃花双禽》、《白鹰》、《睡鹊》、《春塘乳鸭》、《和平之春》等的树干，均用此法；再结合画的内容、意境、树的品种、质感，进行不同的变化，有的用色清淡，变化微妙；有的色彩凝重，迹痕鲜明；有的颜色丰富，纹理绚丽。浓淡深浅，穷神尽变，意冥玄化，得心应手。

博大的胸怀，精湛的学识和深厚的艺术修养，使陈先生笔下的花鸟具有非凡的艺术魅力。他的画不仅讲求造型、色彩、构图的形式美，更以诗般的优美意境见长。例如《寒梅冻雀》图，在苍翠的青松间，穿插着几枝疏朗的红梅，树上的积雪和天际飘舞的雪花，充满着夜空的寒意，相伴而眠的小鸟，安祥静谧，意境幽远，深刻地表达出『浓香残月

玲珑影，照见花间夜鸟眠。』的动人诗意。又如《月雁》图，一轮明月倒映水中，几枝芦苇在夜风中摇曳，一双寻觅归宿的秋雁，横掠长空，夜色迷朦，清意逼人，不禁使人忆起元代诗人谢宗可的《翅老西风点缀瑕，秋江难认宿芦花》的精美诗句。陈先生的画给人以丰厚幽美的感受，将人带入一个美妙的诗的境界。

陈先生作画，是感物而动，动而生情，情注于画，画感于人，倾注着满腔激情，所以时代气息也特别明显。在他早期作品中，其题材选择多为：《寒梅冻雀》、《寒汀孤雁》、《秋塘露冷》、《雪里茶梅》、《鹤鹤一枝》等。题画爱用『堪与菊英称晚节，爱他含雨拒清霜』（芙蓉），『独凌寒气发，不逐众花开』（梅花），『色幽不媚，香远益清，嫣然自异，可方遁世之君子』（荷花）。设色崇尚清淡、雅洁，追求明洁、清丽，更喜爱白色，用白粉塑造了大量的白梅、白荷、白玉兰、白鹭、白鹰等。表现他当时那种洁身自爱，思想清高的情操，反映出他那种孤芳自赏，不愿与世俗同流合污的高贵品质和追求纯洁世界的崇高志向。其间不少精美佳作，受到世人仰慕，岭南画派创始人之一的陈树人先生曾赋诗一首『谁知现代有黄筌，粉本双勾分外妍，艺术元凭人格重，似君儒雅更堪尊。』著名画家傅抱石先生曾写道『雪翁遐想，落笔世所稀。』『雪个已矣瓯香死，三百年来或在斯。』表达他们钦佩之情。新中国成立后，陈先生焕发了青春活力，激情满怀，老而弥坚。这一时期作品，清新、活泼、明快、丰满，题材更加宽广，风格更加多样，有绚烂典丽的《春江水暖》、《岁首双艳》、恬静安谧的《樱花小鸟》、《初夏之晨》，气势磅礴的《春朝鸣喜》、《和平之春》，都洋溢着他的热情，给人以欣欣向荣的美感。最具代表性的，是向国庆十周年献礼的《松龄鹤寿》图，画宽二百九十公分，高一百四十八公分，是工笔花鸟画中罕见的巨作。十只白鹤，羽毛丰洁，神态各异，矫健雄壮，气冲霄汉，象征祖国十年来的伟大成就，葱郁的青松，蕴含着强大的生命力，寓意祖国万古长青。全画构图严谨，气势宏伟，笔法雄健，色彩典丽，风格鲜明，寓意深远，堪为现代花鸟画『古为今用，推陈出新』的典范。

陈先生一生，律己极严，淡泊自奉，从不讲求生活享受，不趋时习，不慕浮荣，襟怀坦白，光明磊落，在大事大非面前，临危不惧，坦率言真。在世风日下的旧中国，他曾大声疾呼：『人类不应在这争名夺利，庸俗鄙俚，干枯黑暗的世界里长此沉溺下去，我们该速谋自求振拔之道，要求人生更丰富、更美丽的实现，因此，我们的心灵就急需艺术的甘泉，来滋补它，使它美丽和谐！』建国后，文艺界曾经由于民族虚无主义和极左思潮的影响，多次认为花鸟画没有存在的价值，每次他都坚决地表示反对，斩钉截铁地说：『花鸟画肯定是要的，并应该不断地发展。』那种纯真笃厚，高风亮节的学者风度，令人肃然起敬。陈先生待人接物，忠实诚恳，谦虚谨慎，和蔼可亲，乐于助人，使每个与他交往过的人都难以忘怀。他对待工作认真负责，一丝不苟，任劳任怨，忠于职守，为祖国的文艺、教育事业鞠躬尽瘁。

陈之佛先生的人品和画品，堪为一代楷模。他那具有永久魅力的工笔花鸟画艺术，在中国艺术史上占有光辉的一页，同时也为丰富世界艺术宝库做出了独特的奉献！

目 录

一	月夜双栖 梅花宿鸟	二五	梅鹤图 青松白鸡
二	积水树干画法	二六	饲雏 寒汀孤雁
三	白鹭画法	二七	秋谷鹤鹑 秋郊雀斗图
四	芙蓉画法	二八	花石雪禽图 春鸟依梅
五	松树画法	二九	鹰雀图 槐荫栖鸠
六	松龄鹤寿	三〇	荷花鸳鸯 春朝鸣喜图
七	荷花鹤鸽	三一	梅花双鸽 花石双鸽
八	春禽图	三二	虞美人蛱蝶
九	和平之春	三三	睡鹊
一〇	瑞雪兆丰年	三四	寒梅冻雀 虫竹菊石图
一一	桃花双禽		绿竹群雀
一二	梅树白鹰	三五	桐荫哺雏 雪芦鸿雁图
一三	秋荷鹤鸽		秋园一角
一四	榴花鸣蝉	三六	文猫幻蝶 白梅
一五	啼鸟寒枝		芙蓉幽禽
一六	白鹰	三七	雪凫 芦雁 月雁
一七	蔷薇双燕	三八	秋荷双燕 荷花白鹭
一八	荔枝白鸽	三九	老梅 岁首双艳
一九	玉兰赤鹦图	四〇	梅树栖鸠 樱花小鸟
二〇	初夏之晨 荔枝绶带图	四一	春塘乳鸭
二一	桐枝落鸠图		
二二	春江水暖		
二三	荷花白鹭 秋塘露冷		
二四	牡丹群蝶 海棠绶带		

月夜双栖
 伴睡眠自香
 窗花雨四隆
 送润然见样先
 民化州一筆初春
 易身更題

梅花宿鸟

雪翁

暗香浮动月黄昏
 金作寫生佳設色此圖偶試白描其筆
 墨有不足耶願實諸方家雪翁

月夜双栖

技法步骤图

陈修范·李有光绘

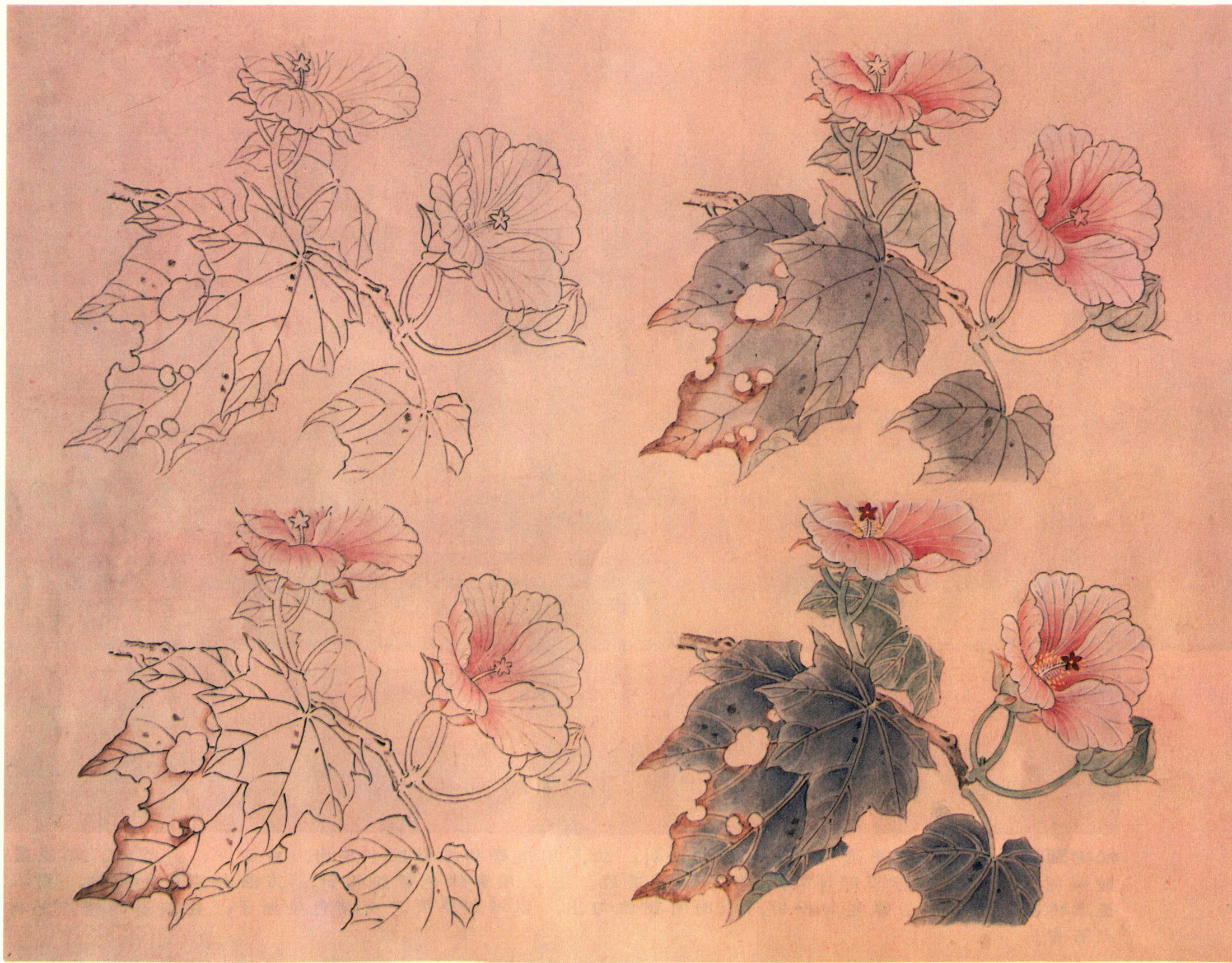
积水树干画法：先用铅笔轻轻地画出轮廓，（不用墨线勾）再用赭墨和浓墨画出，趁潮湿之际，点上含水分较高的石绿，滴上清水，冲开墨色。画前后枝干要留空白，不能碰接，以免渗化，使前后含混不清。待全干后，形成斑驳的水渍，纹理自然，趣味酣浓。初练习时，可以从单纯墨色开始，然后逐步增加色彩。

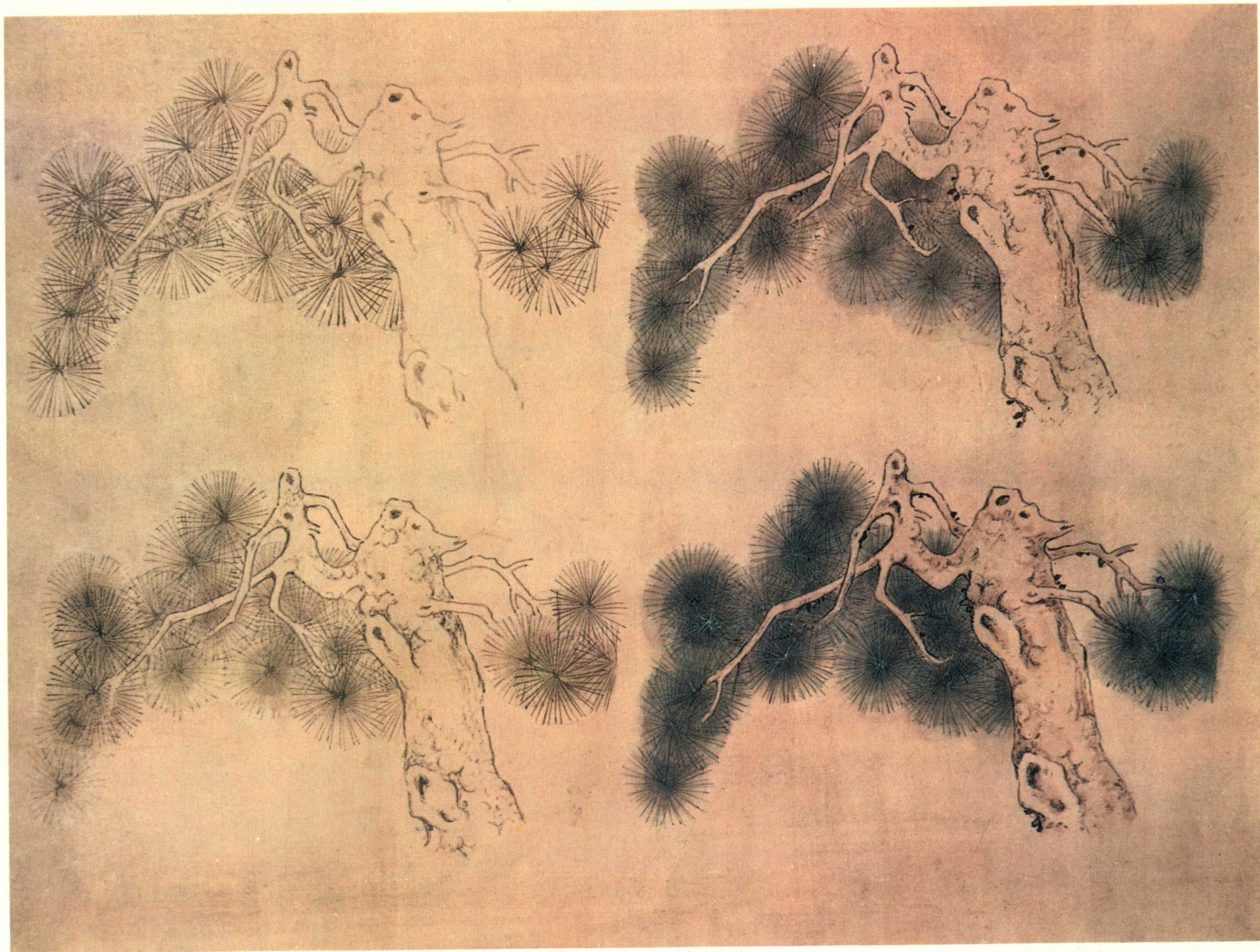

白鹭画法：一、用墨线勾出轮廓及主要羽毛。二、用淡墨染喙，用稀薄白粉洗染羽毛，留出眼和胸、背、翅膀、尾羽的内部，利用纸本色显出结构。三、用白粉复染，增加白色的明度。四、趁白粉半干时，用较浓的白粉丝毛，剔翻（羽中的茎）。

芙蓉画法：一、用墨线勾出。二、用焦赭染叶的枯处及花托顶部，用胭脂洗染花瓣根部，里深外淡。三、用花青平铺正面叶，与焦赭衔接处要洗染，淡绿平铺反面叶，白粉洗染花瓣，与胭脂色衔接时，利用纸本色过渡。四、石青渲染正面叶，石绿渲染反面叶，均留出叶脉，用较厚的白粉丝花瓣的筋络，暗红染雌蕊，粉黄点雄蕊。

松树画法：一、用淡墨画树干，深墨勾松针。二、用淡墨将松针挨个染出，中心深、外缘浅。用淡墨皴擦树干，在节疤与凹部等处，用较深墨稍提醒。三、用青绿色普染松针，方法与染墨色相同，用浓墨点树苔。四、用石绿复勾松针，有时可错位勾出，以增加厚度。灰赭色染树干，在浓墨的树苔上再点石青。

松齡鶴壽

荷花鹊鸂

左右两图均为未完成稿，从中可看到画家处理画面的步骤和为调控主从关系在技法上的灵活性。

和平之春（局部）

和平之春

瑞雪兆丰年

