

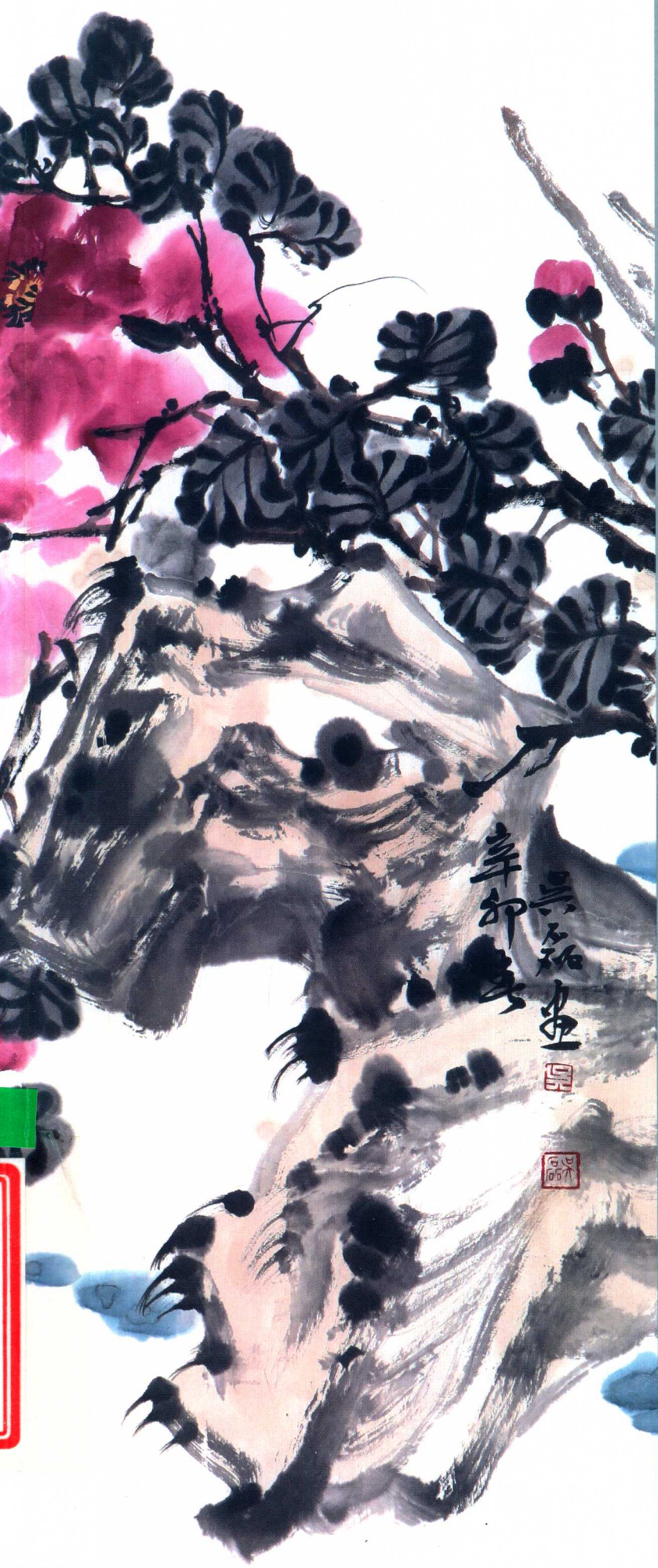
主编 韩玮

析疑解惑

吴磊 著

园石篇

季夏畫堂

山东美术出版社

析疑解惑

花鸟画系列 园石篇

吴磊 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列·园石篇 / 吴磊著 ; 韩玮主编. — 济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3478-8

I. ①花… II. ①吴… ②韩… III. ①石—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第116847号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

http: //www.sdmspub.com

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述·····	5
一、园石的基本画法·····	7
1.双勾法·····	7
2.没骨法·····	9
3.勾染法·····	10
4.重彩法·····	11
5.淡彩法·····	12
6.破墨法·····	13
7.泼墨（彩）法·····	14
二、园石的作画步骤·····	15
1.双勾法纯墨园石·····	16
2.没骨园石·····	18
3.勾染园石 没骨芭蕉 点染梅花·····	19
4.破墨园石 没骨兰竹·····	20
5.重彩园石 点染牡丹·····	21
三、小 结·····	23
四、作品欣赏·····	24

析疑解惑

花鸟画系列 园石篇

吴磊 著

 山东美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列·园石篇 / 吴磊著 ; 韩玮主编. — 济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3478-8

I. ①花… II. ①吴… ②韩… III. ①石—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第116847号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

http: //www.sdmspub.com

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述·····	5
一、园石的基本画法·····	7
1.双勾法·····	7
2.没骨法·····	9
3.勾染法·····	10
4.重彩法·····	11
5.淡彩法·····	12
6.破墨法·····	13
7.泼墨（彩）法·····	14
二、园石的作画步骤·····	15
1.双勾法纯墨园石·····	16
2.没骨园石·····	18
3.勾染园石 没骨芭蕉 点染梅花·····	19
4.破墨园石 没骨兰竹·····	20
5.重彩园石 点染牡丹·····	21
三、小 结·····	23
四、作品欣赏·····	24

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，毕竟中国画的学习，既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮

2011年春节于泉城

概 述

中国传统文化当中，对于“石头”的解释，中国人赋予了其独到的文化内涵。大到庭园园林中的假山、巨石；中到书桌案头的观赏石、盆景；小到玉石把玩件、挂件，都有其独到的文化诠释。天下奇石各有其态，各具其美。或以形奇，或以质坚，或以色妍，或以纹美，或以韵胜，不一而足，可谓千姿百态，魅力独特。中国古人以石寓君子，认为石头具有君子应该具有的所有德性。从奇石的“形、质、色、纹、声、韵、神”和“瘦、皱、漏、透、秀、丑”的外部形态当中，中国人看到的是君子应该具有的“仁、义、恭、宽、信、敏、惠”等高尚的情操，看到的是坚定的立场、稳重的形象、坚强的意志、朴素的本质等等引申意义。中国人对于各类石头，眼中所见的不仅仅是冷冰冰毫无生命的物象，而是寄托了中国文人、画家、普通百姓远大理想、美好愿望的文化符号和精神寄托。

中国人对“石头”的喜爱和重视源远流长，从最早的神话故事女娲炼石补天开始，到灵石里面蹦出来的石猴孙悟空，从《红楼梦》的“石头”通灵宝玉，到现实生活中宋徽宗的花石纲，“石痴”米芾的奇闻异事，大清朝的圆明园、颐和园，苏州的园林、秀美的西湖等等都与石头有着密不可分的关联。虽然现实生活中石头的样式、品种和作用各不相同，但是作为生活、绘画其中的一个重要因素，石头在人们心目中的作用却是一样的。尤其是对于绘画作品来说，石头既能独立成画，又可作为画面的一种绘画元素丰富和充实画面。综其作用和实效，石头在人们的生活当中，小一点的称之为“把玩件”或者“挂件”；稍大一点的称之为“摆件”；再大一些搬动不易的，通常被放置于园林当中当成风景点缀，也就是我们在绘画作品当中经常表现的这类石头，称之为“园石”。

在中国传统绘画当中，无论是山水、花鸟还是人物绘画作品，无论是工笔还是写意，“园石”在众多的艺术作品当中都占据着重要的位置，并因之派生出了众多的绘画技法和绘画效果。“园石”作为画面的重要组成部分，在唐宋以前的绘画作品中并不是特别典型。唐宋以前的绘画作品，绘画的纪实性和叙事性较为突出，画面自身的隐喻意义和文化象征并不是特别明显，画面形象和相关内容也没有太多具体的文化、精神指向。所以即使有“园石”的偶然出现，也仅仅是纪实性的描述而已，与后代画家以“园石”为媒介，展现画家和文人的内心理想、精神世界并不完全相同。但是，“园石”在绘画中的文化意义在唐宋时期已经初步显现，在某些对文化和社会特别关注并天性敏感的文人、画家的作品当中，这种文化意义已经开始出现并被使用。例如从传世的唐宋时期绘画作品当中，苏轼的《古木怪石图》就已经开始赋予“园石”以一定的文化内涵和精神意义，并且开始独立的研究“园石”的绘画技法。在此时期，“园石”的绘画技法多为双勾法，加以简单地皴擦，更多的注重石头本身的形态和造型，对石头的质感、形状的描绘和表现要远远大于对“园石”文化内涵本身的表现。

“园石”在绘画作品中大量出现并被赋予人文思想和精神意义，是从元代开始的。这种文化内涵一代代传承下来，直到今天，在大量的绘画作品当中，园石的这种画面作用和文化意义依旧被画家和观众所接受、使用并代代传承。

元代画家赵孟頫曾经写过一首诗，专门谈到了石头的画法：“石如飞白木如籀，写竹还需八法通。若也有人能会此，须知书画本来同。”可见从元代开始，“园石”已经开始逐渐作为一个独立的绘画内容出现在绘画作品当中了。元代是中国文人画和水墨画飞速发展并逐渐成熟的时期，此时期以“园石”为

园石篇

表现内容的代表作品和传世精品很多，例如柯九思的《竹石图》，王渊的花鸟画作品《桃竹锦鸡图》，倪瓒的《六君子图》、《容膝斋图》等等作品，都出现了较为成熟的园石形象，并且技法各异，效果多变，具有了独特的个人面貌。

元代画家主张“书画同源”、以“书法入画”，在“园石”的绘画技法上形式多变、出新，标志着“园石”这一绘画内容，在绘画形式上的渐渐独立，在绘画技法上的日臻成熟。此时期的“园石”作品开始更多的注意绘画本身的用笔用墨，对于石头本身的形态和质感的关注开始逐步减弱。在技法上开始强调书法用笔、书法入画，“园石”本身的物理意义开始逐步被消弱，而它所承载的文化意义和精神内涵在创作中被逐步地显现并放大。从此时开始，“园石”不再仅仅是一块无生命的冷冰冰的石头，而是作为一种文化承载物和精神符号，越来越多地出现在绘画作品当中。

从明代开始，“园石”开始作为一个独立的绘画内容，并且成为丰富画面最实用也最便捷的方法之一，开始大量出现在各种绘画作品当中。此时的“园石”已被画家和文人雅士们赋予了大量的精神寄托和人文内涵，开始具有了其自身独特的文化象征意义，在其自身的艺术形象之外寄托了绘画作者的感情、理想和期望。在文徵明、唐寅、董其昌、祝允明、陈淳、徐渭、陈老莲等人的作品当中，“园石”作为画面的重要的组成部分被反复使用，不断出现在不同的作品当中。代表作品如文徵明的《兰竹图》，项元汴的《仿苏轼寿星竹》，唐寅的《立石花卉图》，徐渭的《蕉阴葵兰图》，陈淳的《松石萱花图》，陈老莲的《荷花鸳鸯图》等等。

此时期的“园石”作品表现手法更加成熟并样式多变，在技法上不仅仅有早期出现、较为精细的水墨“双勾法”，还出现了较为豪放的大写意“没骨法”和工笔性质的“重彩法”、“淡彩法”等等技法效果。此时期的“园石”就绘画技法而言，越来越丰富多彩，既有注重“园石”本身物理特性的绘画效果和技法流派，也有注重其文化内涵的风格流派和技法。至此，“园石”的风格流派和技法已基本上趋于成熟，并为后世的风格流派和技法发展奠定了理论和技法基础。

从清代至今，“园石”的绘画技法和绘画效果被众多画家不断地丰富并完善，涌现出了大量的传世经典作品和对后代影响巨大的成熟画家。代表画家有石涛、八大山人、恽南田、袁江、袁耀、任伯年、吴昌硕、张大千、潘天寿、齐白石、于非闇、李苦禅、李可染等等。代表作品更是不胜枚举，技法样式复杂多变，绘画风格流派纷呈。既各具特色，又各有所长，双勾法、没骨法、重彩法、淡彩法、勾染法、破墨法、泼墨法、泼彩法、积墨法、积色法等等诸体皆备，大大地丰富了中国画“园石”创作的技法形态和绘画效果。

“园石”作为中国画尤其是花鸟画创作的一个重要绘画内容，它的绘画作用和绘画技法是相对独立和完善的，同时也是中国画家最为接受并经常使用的绘画内容形式之一。其文化意义和精神内涵来源于中国深厚的传统文化底蕴，与中国几千年来的文化思想和历史传承息息相关。所以，要想了解并画好“园石”，单纯从绘画技法这单方面入手是远远不够的，还要尽可能的多了解并接受中国传统文化知识及与绘画相关、相近的艺术门类和历史知识。这样才能从本质上了解、接受“园石”本身的文化意义和精神内涵，才能更加熟悉“园石”的各种基本形态，也才更有可能理解各种“园石”绘画技法、流派的实质意义，有助于画家更好地接受并掌握其不同类型的绘画技法，把“园石”的绘画内容和绘画形式推到一个更高的层次和境界。

一、园石的基本画法

“园石”，作为中国画尤其是花鸟画中经常表现的题材，既可以作为主体物单独成画，也可以作为花鸟的背景或组成部分出现。“园石”主要作为花鸟画的表现内容而出现，它与山石在造型和表现技法上有着本质的不同。首先在造型上，山石是山体的一个组成部分，要与山体融为一体。而“园石”是花鸟画的主体或主要配景之一，造型上或要讲巧与秀，或要讲势与趣。技法上则或作为主体，或作为陪衬，作为主体要体现出整体的、独立的笔墨韵致，作为陪衬要与花鸟融而为一。

“园石”因其品种和质地的不同，所承载的文化内涵、表达的精神含义也不相同。另外也因“园石”在画面当中所起的作用和所占位置的不同，绘画技法和风格流派也不相同。既有细致入微的双勾填色技法，也有粗狂豪放的泼墨、破墨技法。还因个人喜好和绘画习惯的不同，产生出了没骨法、重彩法、淡彩法、勾染法、积墨法、积色法、泼墨法、泼彩法等等不同方法。这些不同类型的技法形式，它们之间没有高低上下之分，关键在于看其是否能在画面当中起到合适的作用，是否能在作品当中很好地表达出画家寄托在“园石”上的精神意义和文化内涵。

在绘画作品当中，不管“园石”是主体物还是背景物，也不管它在画面中占多大的面积和多么重要的位置。“园石”的基本技法要求还是以造型、笔墨为主。需要加以说明的是，此处所讲的“造型”并非专指“园石”的自然形态和物理造型，而是指转换为艺术形象的、经过创作升华和艺术提炼的艺术形态。而关于“园石”的用笔用墨，则需要符合中国画艺术创作的基本法则，符合关于中国画用笔用墨的基本理论要求，诸如用墨的“浓、淡、干、湿”、“墨分五彩”、“焦、浓、重、

淡、清”等基本要求，以及用笔的“轻、重、徐、疾”、“起、承、行、收”、“中、侧、顺、逆”等诸多变化。一般来说，一幅画当中的“园石”形象，既不可能只有一种墨色，也不可能仅用一种技法，往往需要融合诸多的符合中国画创作要求的用笔、用墨、用色的方法，才能达到创作要求。这就需要画家在创作的同时，需要多观察生活，多临摹前人的优秀“园石”作品，多思考、多体会，才能使“园石”的表现随心所欲、得心应手。

1. 双勾法

依据园石的形态和质感，从主要的部位开始落笔，用轻松灵活的线条把园石的形象勾勒出来。在勾勒的过程当中，要注意园石的形态质感以及线条之间的穿插、疏密关系，同时要注意线条本身的墨色变化以及用笔的轻、重、缓、急和起、承、转、合。（见图1-1至图1-7）

图1-1

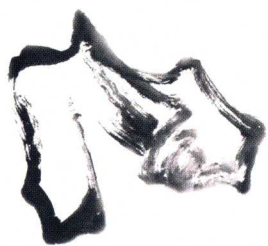

图1-2

图1-3

图1-4

图1-5

图1-6

图1-7

2. 没骨法

用水分比较大的墨色，直接把园石的形象描绘出来。然后用较重的墨色点染出园石的结构转折和凹凸起伏。最后用焦墨在画面将干未干时点染园石的苔点，既丰富画面的墨色变化，也充实了园石的具体形象特征。（见图2-1至图2-5）

图2-1

图2-2

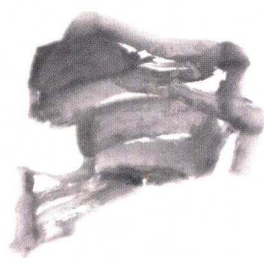

图2-3

图2-4

图2-5

园石篇

3. 勾染法

用轻重不同的墨色，勾勒出园石的具体形态。在勾勒过程当中，既要注意墨色本身的变化，还要注意用笔的变化，以丰富画面的效果。园石形象勾勒结束后，以淡赭石或淡花青轻轻皴擦园石的结构部位，最后用含水量较大的花青或赭石统染结构部位。（见图3-1至图3-6）

图3-1

图3-2

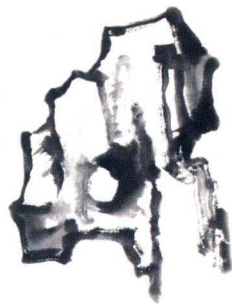

图3-3

图3-4

图3-5

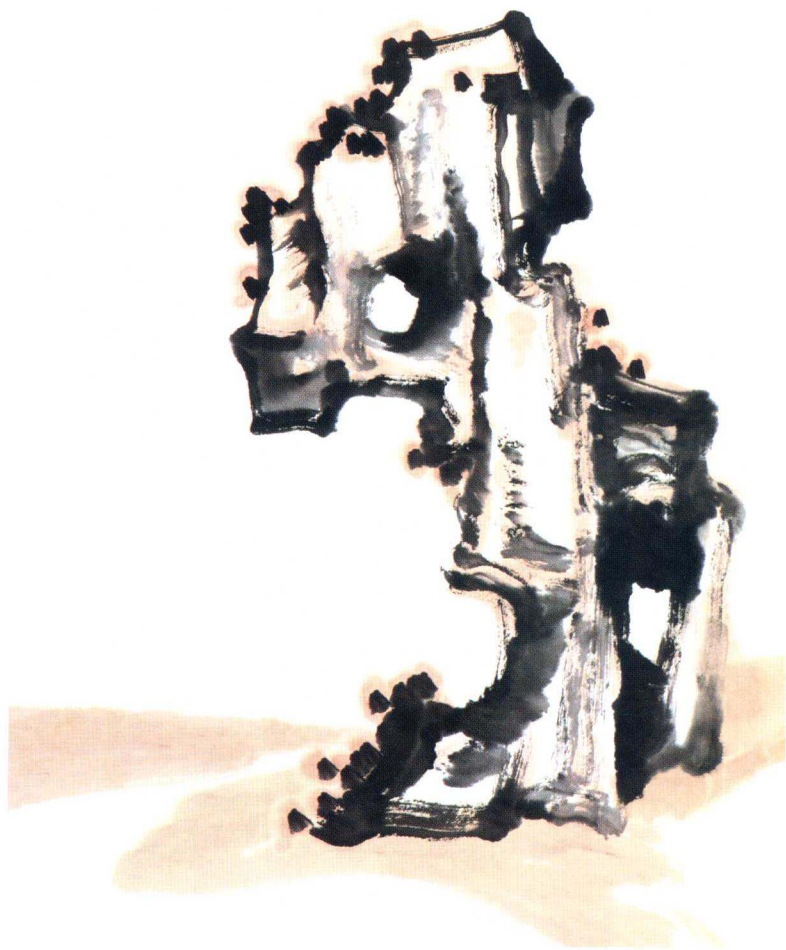

图3-6

4. 重彩法

以淡墨勾勒出园石的具体形象，同时以墨色分染出园石的结构转折。以朱磬、朱砂、赭石等暖色打底，趁颜色将干未干时，以石青、石绿色罩染。最后用赭石色把园石的结构线醒一下，用花青调墨色点苔，丰富并完成画面。（见图4-1至图4-5）

图4-1

图4-2

图4-3

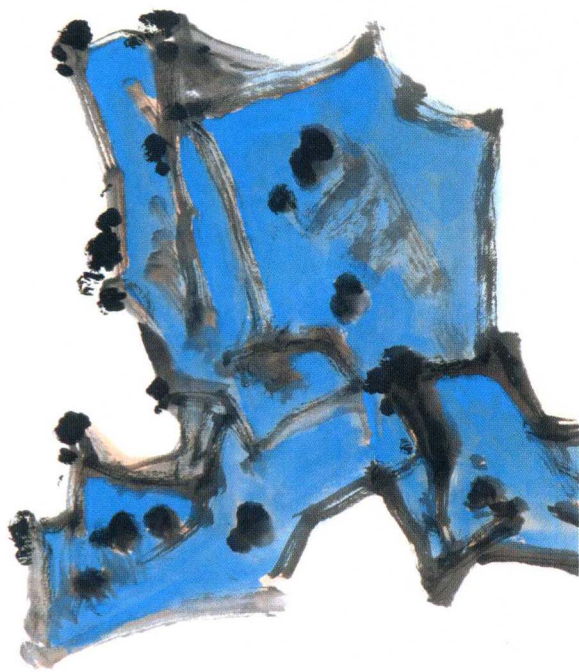

图4-4

图4-5

园石篇

5. 淡彩法

以浓淡不同的墨色，勾勒园石的具体形象。等墨色干透后，以含水量较大的赭石色罩染整个园石形象，趁湿以淡墨丰富画面颜色变化并交代园石的起伏结构。（见图5-1至图5-6）

图5-1

图5-2

图5-3

图5-4

图5-5

图5-6

6. 破墨法（色破墨、墨破色、水破墨、墨破水、色破色、墨破墨）

破墨法主要的技法要点在于“破”的时机和水分的控制，不管是以色破墨，还是以墨破色，或是水破墨或是墨破水，只要能表达出画家的创作思路和创作意图就算是达到了创作目的。破墨法会有很多意想不到的画面效果出现，也不是所有的过程都可再复制。因其自身的不可预期性和不可复制性，破墨法成为众多画家喜爱的绘画技法之一。（见图6-1至图6-5）

图6-1

图6-2

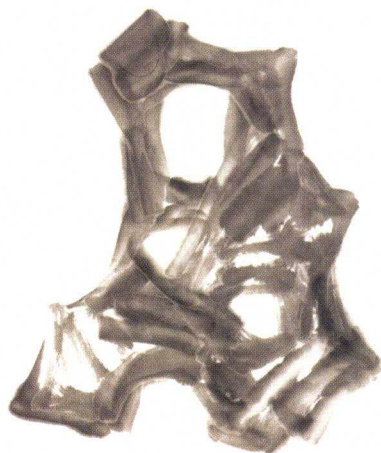

图6-3

图6-4

图6-5