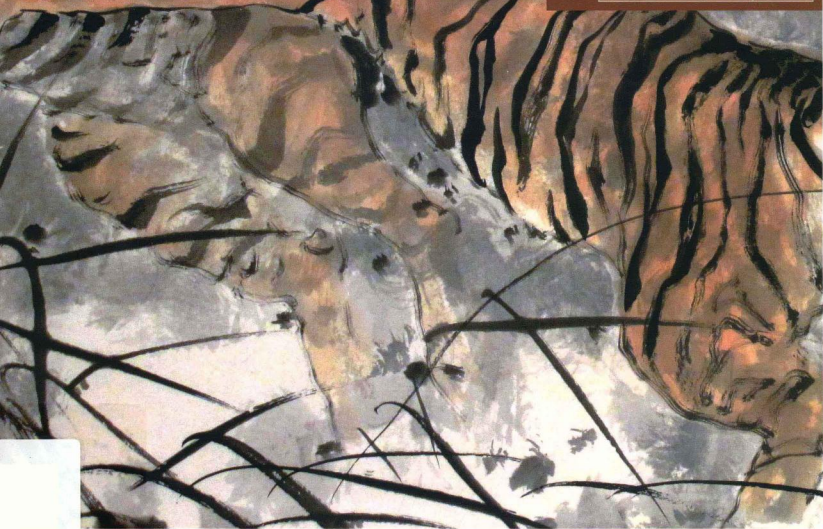

陈永锵画谱

陈永锵·著

走兽篇

岭南美术出版社

陈永锵画谱

走兽篇

陈永锵·著

岭南美术出版社
中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

陈永锵画谱·走兽篇 / 陈永锵著. — 广州: 岭南
美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5362-5146-5

I. ①陈… II. ①陈… III. ①翎毛走兽画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第029164号

主 编: 徐南铁

副 主 编: 黄穗中 李永铨 陈修明

责任编辑: 刘 音 刘 晖

责任技编: 陆建豪

版面设计: 全程设计工厂

版面制作: 简婉琴

摄 影: 智泓视觉

技术监制: 何伟权

陈永锵画谱·走兽篇

CHEN YONGQIANG HUAPU
ZOUSHOUPIAN

出版、总发行: 岭南美术出版社(网址: www.lnysw.net)

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市四维印刷有限公司

版 次: 2013年5月第1版

2013年5月第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5

印 数: 1—3000册

ISBN 978-7-5362-5146-5

定 价: 38.00元

序

作为画家，编辑出版“画谱”，好像有点“居高临下”、“好为人师”之嫌，这是我并不乐为的，我信奉“以天地为师”。

然而，毕竟也画了50年的花鸟，多少也有点个人心得，能将之公之于众，该不是坏事。

所以，这《陈永锵画谱》称之为“谱”，只是一个借用的说辞，这“谱”连我自己也不“靠”。同一题材，我今天未必像昨天那样画，而明天也不一定像今天这样画，所以读者更不必“靠”这“谱”。连古人都懂得“法无常法”，那么，我只是“姑妄言之”，读者也大可“姑妄听之”或干脆“不听”可也。

中国画，尤其是花鸟画，是一种“写意画”。据我自己的理解，“写意画”就是“写意地画”（将“画”字作动词使用）。中国的花鸟画，是从中国人“天人合一”的理念衍生而来的。人，是大自然中的一分子，若与大自然取得和谐默契，就很自然地自然而然了！

画“写意画”的好处，就是能让我们自由、舒畅，身心得到养息而健康！更何况画写意画时，“怎么画”有着无穷尽的可能性，也就有机会得以享受无穷尽的乐趣。

艺术固然有其自身规律，但这种规律只能靠我们每个酷爱艺术的人去由衷感悟——觉悟，并在探索、咀嚼、推敲和反思、顿悟的过程中享受这人生中的一种不寻常的、值得珍惜的欢乐。

但愿我这“不可靠”的“谱”，多少能触发读者的思考与兴趣，“热爱是最好的老师”、“他山之石，可以攻玉”。

这套书若能起到点抛砖引玉的微效，于我，就很足够了。

放怀楼主人 陈永锵
辛卯清明于那吉放怀别馆

锵哥铿锵

锵哥，陈永锵在画坛的称谓，很亲切。如果用当下年轻人的归类方式，也算是一个昵称吧。锵哥也曾官至广州市文化局副局长、广州市文学艺术界联合会常务副主席、广州画院院长、广东省美术家协会副主席，如今头顶仍有岭南画派纪念馆馆长等华冠，但是在所有的称呼中，依然只有“锵哥”最有纯净的文化含量。

如今的锵哥其实也可以叫“锵叔”了，年过花甲，功成名就，为尊一方。但是“锵哥”的称呼还是那么亲切，它已经成为一种符号，叫起来就会让人直接想到那些烂漫的红棉，想起岭南花鸟画的一大家。

锵哥的外貌有点粗犷，头发花白纷乱，面色黝黑，声音沉厚，恍然有质朴的农民相。如今要说一个人像农民，必须有点胆量，更何况锵哥是正牌的研究生毕业，在岭南画坛算是学历较高的一个。但是锵哥从不忌讳自己的农村情感，他曾这样描绘过自己曾经的农家生活：“……起个大早去赶市，菜卖完，口袋里有了钱，夫妻俩到小食店去共享肉粥一碗，再给家里捎回几个包子，那是十分兴奋的事。”正是这种对世俗生活的诚挚热爱，使他的画温润平和，色彩缤纷，洋溢着对人生的关切和乐观、向上的精神。

齐白石曾声称自己的画有“蔬笋气”，认为那些想学他却“通身无蔬笋气”的人不可能企及他的境界。如此说来，锵哥就是通身有蔬笋气的人。他还记得弱冠之年跟父亲回西樵山当农民的一件旧事：春节来临，无钱买花，一家人寻一些纸片染上颜色，剪成花叶状，粘在拾来的枯枝上，营造出一个属于自己的春天。那远去的岁月，是否就是成就锵哥日后花鸟画的前奏？锵哥至今对西樵山充满感情，为西樵山的文化建设不遗余力，也许，那山野之中就藏着创作生活的最早源泉？

锵哥的画雅俗共赏，许多大幅画作被挂在楼堂馆所，为人流连忘返，津津乐道。锵哥还出了许多画册，大小不一，开本不一，从8开的大制作，直至128开的袖珍“口袋书”。其中有印制精美的豪华精装，也有装潢普通的单色本子。他早已经超越了以出版来印证自己的人生阶段，有时灵感乍现，兴之所至，就动手编一本小册子，自己掏钱印出来分送好友。他还跟没有画名却有画情、画意、画心的妻子合作一把，出了一本书画合集。

虽然勤奋，锵哥却不是那种只知沉湎于所谓创作的画家。他有大量的小品，写生活的感悟，随心而发，随手而得，并没有打算做什么用途，只是一种心灵与尘世

的感应，常常妙趣横生。曾看见他画的一根细竹竿斜撑起一只簸箕，下面撒了几粒谷子，准备捕获麻雀。却有一麻雀立在簸箕边缘侧着头察看，疑问：“此间无人乎？”还有一幅不登大雅之堂的小品，画一个鞭炮插在牛屎堆里，题曰“炸出欢乐”。不知这是锺哥的幼时记忆还是如今的生活所见，抑或是他想象中的策划？总之令人忍俊不禁。这种涉笔成趣的小画俯拾皆是，足见锺哥内心的丰富，也见出他不做艺术囚徒的境界和追求。一个艺术家，如果没有玩心、童心、好奇之心、戏谑之心，不能放飞心情在晴空中轻舞，怎么算得上真正的艺术家呢？自己心中板滞没有灵动，又怎么去感染别人？所以我认为，看锺哥的画绝不能忽略了那些数不胜数的小品，它们是大构思的边角料，是庄严大画的余墨和注解，点滴之中泄露了画家的文化底蕴和性格色彩。

除了画之外，让我心动的还有锺哥的文字。锺哥主要画花鸟，他的文字也多与花鸟有关。比如：“每逢北风无情撕碎了芭蕉的青衣，并使之变得褐黄、灰、黑的时候，芭蕉便让这褴褛的衣衫，紧紧地包裹起自己的身体，像一个被蹂躏的不屈女性，愤慨而无言地挺立在那里，死死地护着一颗不死的芳心！”又比如咏紫藤：“老藤新蔓互缠缠，雾里风前曳紫烟。岂为凌云攀大树，只缘迫日上高天。”锺哥的“画语”与题画的短句也都如此生动而富哲理，其意境与画作相映成趣。

比文字更使我心动的是锺哥的性格。跟锺哥打交道是一种快意往来，大方、随意、率性，没有多少虚饰与客套。我主持岭南美术出版社工作的某一年，临近岁末还没顾上设计挂历，希望用锺哥的几幅画救急，他极为爽快地一口答应，而且没有收取任何费用。我曾经在锺哥家里吃过两餐饭，他不把你当客人，只当朋友看，所以也不特别弄什么菜，各自斟上半盏洋酒，打个招呼就自己负责自己了。其实第一次去的时候我跟他还说不上熟稔，但是在他那里没有拘束之感，如沐春风，不免生出相见恨晚的感慨。耳顺之年，锺哥又爱上了古琴，有时还专从外地请名家来他的“渔歌晚唱”画廊演奏，并邀请各路艺术界朋友雅集赏析。尽管锺哥自己在琴艺上目前似乎还只是兴之所至，没来得及显山露水，但是高山流水觅知音，性情中人的旨趣已经顺着冷冷琴弦流淌。

锺哥的画室名曰“放怀楼”，锺哥家的饭厅里有他写的大字：“放歌天地，怀抱古今。”那是画室名的藏头联，更是他的理念，他的胸襟，他的写照，气势雄浑，有大江裂岸的铿锵之声。我总认为，为人的气质、风格会影响创作，在作品中不由自主地悄然渗透。锺哥心中有铿锵之声，所以无论画法、活法、想法，都给人以大气的感觉。他的大画恣肆汪洋，小画也充满张力，只因为有艺术真气也。故赞曰：锺哥铿锵！

关于花鸟画创作

继承与创新

生命的繁衍、事物的更替，沧海桑田，都是大自然的规律。父母的遗传，我无可拒绝和抛弃，但我不是父母，我也不能终身依赖父母，只好在自己求生的挣扎中拯救和成就自己。在这个过程中，“继承”和“创新”便是自然而然的事，关键的是“用心做人”。作为一个画家、艺术的实践者，用不卑不亢的平常心态，直面过去、现在、将来，比之于刻意继承或刻意创新，我想会更好一些，因为，这比较坦荡真诚和从容舒畅。

花鸟画艺术的性质

花鸟画是中国人与大自然的一种情结，是中国人与大自然众生的一种生命相呼应的充满浪漫色彩的产物，并以“意象”的艺术形象作为表现的形式。因此，如果你选择了花鸟画艺术，便必得与“花鸟”们建立一种相应的情感关系，常要“静与花亲”。

对“花鸟”的观照

远古先民对自然的观照和表现是非常质朴单纯和直观的，近似儿童对自然的直觉。因为他们在描绘表现时，只能因应所能拥有的简陋的工具和极其有限的艺术信息，而且当时确实没有任何供其参照的范本，这样自然而然地使他们“只好”纯朴。

到后来，无论民间的、士大夫的或宫廷画师的绘画者，都不同程度地把握了来自历史文化积累的社会流传资讯，在诸多参照范例中逐渐游离开了“纯粹”，有了对着“粉本”的样，而不仅是对着事物的样进行“依样画葫芦”。在民间绘画中，产生了自己世代相传的手法和程式，而标榜个性张扬的士大夫文人画中，也同样出现了陈陈相因的现象。

在中国花鸟画史上，没有发现真正意义的“自然主义”，即使栩栩如生、工致严谨的院体画，也远非“自然主义”，这是中国人的审美观念所使然。

我主张对大自然的观照，应该是直接的“澄怀观道”，去邂逅美感，接受自然美的化育。

我不是也不可能是古人，但也无法排斥人类文明对我的影响，除了欣赏大自然外，我更欣赏人们在艺术中再创造的画中的自然，因为，它多了“人的意味”。

回归心灵，走向自己的天性

一个大艺术家的成长过程，实际上是一个天才在不断开发自己的天赋、回归心灵、走向自己的天性的过程，简言之就是“悟道”、“返璞归真”的过程。在这个过程中，自勉、自律、自重、自爱、自持、自豪、自强不息，是不可少的。人，总是要有所放弃才有所取，在“不自由”中更自由。“君子有所不为”、“上善若水”、“水利万物而不争”，水向低流，正是水执著自己的天性。

笔墨

笔墨，是中国画的绘画语言，也是中国画家在创作思维中的使用语言。一种语言对于作为母语使用它的人，是不会感到有什么莫测高深的神秘的，倒是可以享受使用起来的自如和安心。

用笔墨这种母语来思维与表达，是我们画好中国画的必须。

语言，是交流的工具，有它约定俗成的规律性。所以，我以为我们只能创造性地驾驭语言，而不可能肆意追求“创造语言”。

手段

有人说：“艺术创作可以不择手段。”其实，这个“不择”也是一种“择”，只是择什么而已。

我以为，手段的选择正是选择者的智慧、人格内涵和艺术态度的证明。正如“爱不是问题，怎么去爱才是问题”一样。

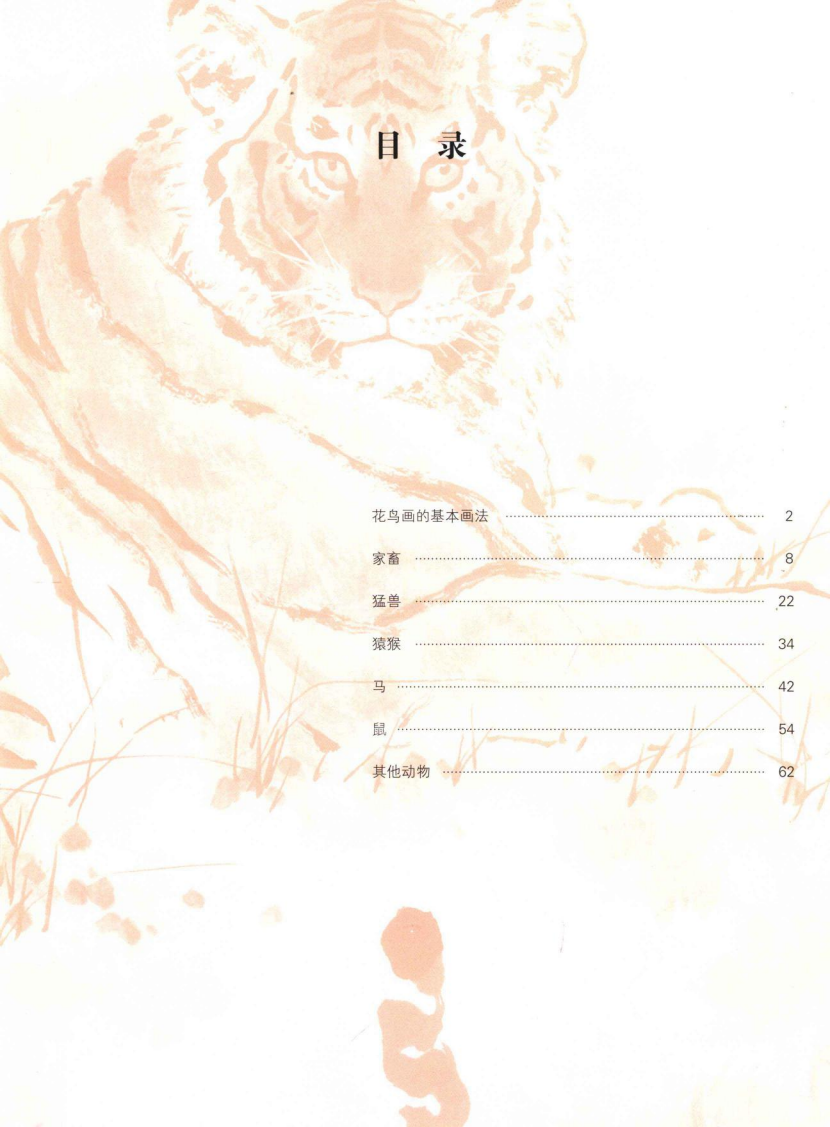
我倾向于“似非因笔”、“斧凿而没有斧凿痕”、“春风潜入夜，润物细无声”，一句话就是：自然而然，了无造作，写意地画写意的画。

多元共存

世界，正以史无前例的姿态开放，多元共存已经成为常态，但多元共存并不削弱和贬损花鸟画形式的存在，相反，给予了花鸟画发展更自由的空间。艺术的天性是拒绝“共同体”的划一模式。

画花并不画花

画花并不画花，而是在自然而然中流露自己的品位和人格心灵。

目 录

花鸟画的基本画法	2
家畜	8
猛兽	22
猿猴	34
马	42
鼠	54
其他动物	62

陈永锵画谱

走兽篇

陈永锵·著

中国美术学院出版社

中国·广州

花鸟画的基本画法

1. 基本笔法与墨法

中国画的用笔用墨，丰富多彩，变幻无穷。中国毛笔（富于表现，它完全可以成为驭笔者指尖神经末梢之性感的延伸。不同的毛笔因选用不同的动物的毛制成，有的柔软，有的刚硬，有的含水较多，有的含水较少；运笔中之中锋、偏锋、逆锋可以产生不同质感的线条而表达出不同

的美感；不同的宣纸因选材与工艺的差异，有的容易晕化（如单宣纸、生宣纸），有的较能受墨（如夹宣），有的宜于反复渲染（如熟纸）；画者可以通过破墨、积墨、描墨等不同的手段，使画面墨色产生微妙的变化，从而营造出丰富的效果。

中锋用笔示范

偏锋用笔示范

逆锋用笔示范

行笔时笔杆保持垂直，只由笔锋接触纸面，不论行笔轻重缓急，锋尖始终在线和点的中间，画出来的点和线，有圆润、饱满、厚实的感觉。通过点与线的疏密、浓淡、轻重、徐疾、粗细、大小组成画面的节奏与美感。一如中国书法的行笔，较能体现中国文化的韵味。

偏锋又称侧锋，行笔时笔尖与笔肚同时接触纸面，笔在纸上移动时笔尖偏在线或点的一侧，由于笔尖与笔肚所含的水分不同，笔尖部分产生的效果峭厉方拙，笔肚部分产生的效果则较为厚实。

茅龙笔由于它的蓄水能力稍差，宜以偏锋运笔，画面笔势统一为斜势为宜。

逆锋用笔时笔杆倾斜，运笔时不需作通常的“拖”、“领”、“带”，而采用“推”进法。顺笔的笔道流畅自然，逆笔由于运笔逆势而行，笔锋乱麻散发，离披不修边幅，则容易毛糙生涩，线条产生沉厚、凝重的另类效果。

淡破浓示范

浓破淡示范

破墨示范

破墨，顾名思义，以新的墨色打破原来的墨色，使之不再简单和平淡。其过程是先用淡墨（或浓墨）上纸，然后趁湿用浓墨或焦墨（或淡墨）加上，让不同的墨色在纸上自然晕化而产生各种意想不到的微妙效果。前者称“浓破淡”，后者称“淡破浓”。着色中的“撞色”、“撞水”、“撞粉”亦为同一道理。破墨能使画面墨气滋润，墨色自然幻变。

积墨示范

积，即堆积、叠加。积墨是待原墨色干透后，以不同浓淡的墨色一遍一遍地反复叠加其上（次数和每次的水分看需要而定），以营造深厚浓郁的味道，也具有更丰富的层次。

插墨示范

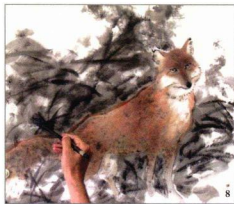
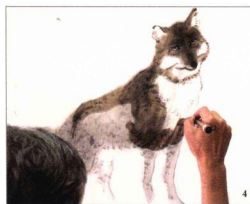
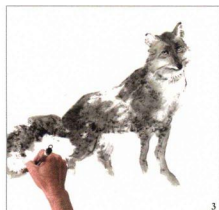
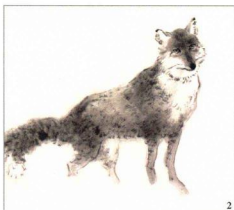

插墨，即用大笔蘸上浓淡墨色（浓淡程度看需要而定），如研磨般地在纸上连续按转，如烟云幻变，其效果自然连绵，墨色渐变且丰富，一气呵成。

2. 勾勒、点染与皴擦结合画法

在几十年的花鸟画创作实践中，针对物象形态与质感各有不同，创作时感情与需求也有差别，在追求物象形神兼备与张扬奔放的生命与力的过程中，笔者通过多年创作实践探

索出一套勾勒形态、点染气氛、皴擦质感的画法。通过律动而有节奏的点与线，变化微妙的墨与色，不拘一格地表达出大自然千变万化的生动和作者丰富的感情。

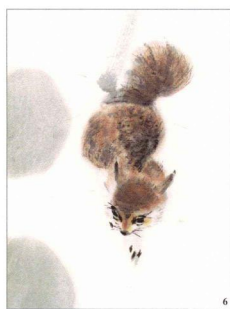
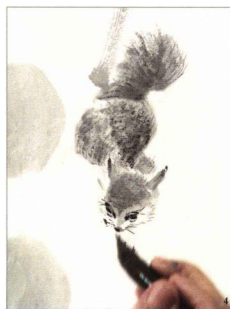
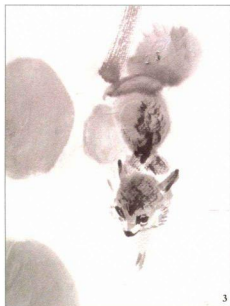
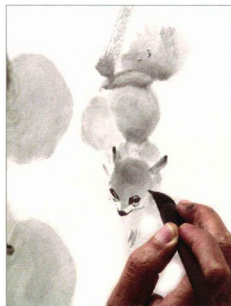
3. 写意画法

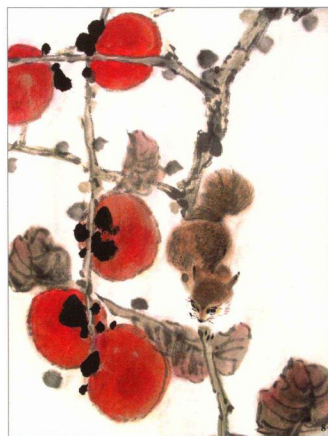
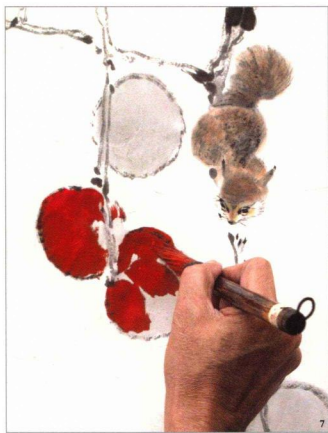
写意画法是指用单纯而概括的笔墨来表现为自己认知的对象或称“心像”的精神意态，是不求形似而求神似的画法。

写意花鸟画画法多以“点垛”或“点簇”的技法，可细分成勾花点叶法、小写意法、大写意法等数种。画写意画适宜选用生纸，可单独用墨色来画，亦可用

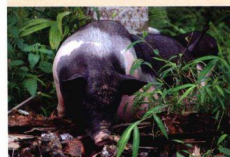
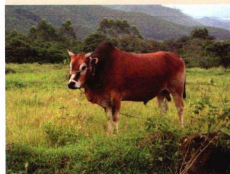
数种颜色来画。充分利用笔、墨、水与宣纸的特性，每一笔都有深浅的变化，产生干、湿、浓、淡的不同效果。

“写意画”也可理解为：写意（自由、轻松、愉快、舒畅）地画。

家畜

属驯养的兽类，如猪、牛、羊、马、骆驼、家兔、猫、狗等。一般较常见的家畜饲养方式为舍饲、圈饲、系养、放牧等。

中国古代所称的“六畜”是指马、牛、羊、鸡、狗、猪，即中国古代最常见的六种家畜。由于家畜与人类的生活关系密切，故在美术作品中亦多有家畜形象出现。

