

写意花鸟画

春意融融
此物終掌價
苗素獨有在
遊蜂占柳蝶
來往自多情
富貴花天授
群芳不敢多
玉樓人共賞
傾國又傾城
癸巳季夏
張國授於
怡希

化学工业出版社

CHRISTIANIA

国/画/基/础/技/法/教/程

写意花鸟画

张 真 张国权◎著

画写意牡丹，通常先画花，次画叶，再添茎枝。然后画根梗。趁湿勾叶筋。最后待干点花蕊。但作画无定法，
系按个人习惯而定。

乙未季春 张国权

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书介绍了国画的基本工具材料与技法,以荷花、牡丹、菊花和梅花为例,示范了绘画的不同方法,每个实例都有完整的绘画步骤示范和具体技法的解析,读者跟随书中的步骤就可以画出一幅完整的写意花鸟画,从而掌握更多的绘画技巧。讲解了国画的构图与配景,让读者在掌握绘画技巧的基础之上,对整个绘画创作的美感和意境上有更深的理解。最后是作品欣赏,给读者提供临摹的范本和自己创作时构思的参考。

本书可供国画初学者学习使用,也可作为高等院校、中等学校、培训机构的教材。

图书在版编目(CIP)数据

国画基础技法教程. 写意花鸟画 / 张真, 张国权著. —北京:
化学工业出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-122-25050-6

I. ① 国… II. ① 张…② 张… III. ① 写意画—花鸟画—国画技法—教材 IV. ① J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 204514 号

责任编辑: 韩庆利
责任校对: 李 爽

装帧设计: 史利平

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京画中画印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张 5 字数 110 千字 2016 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

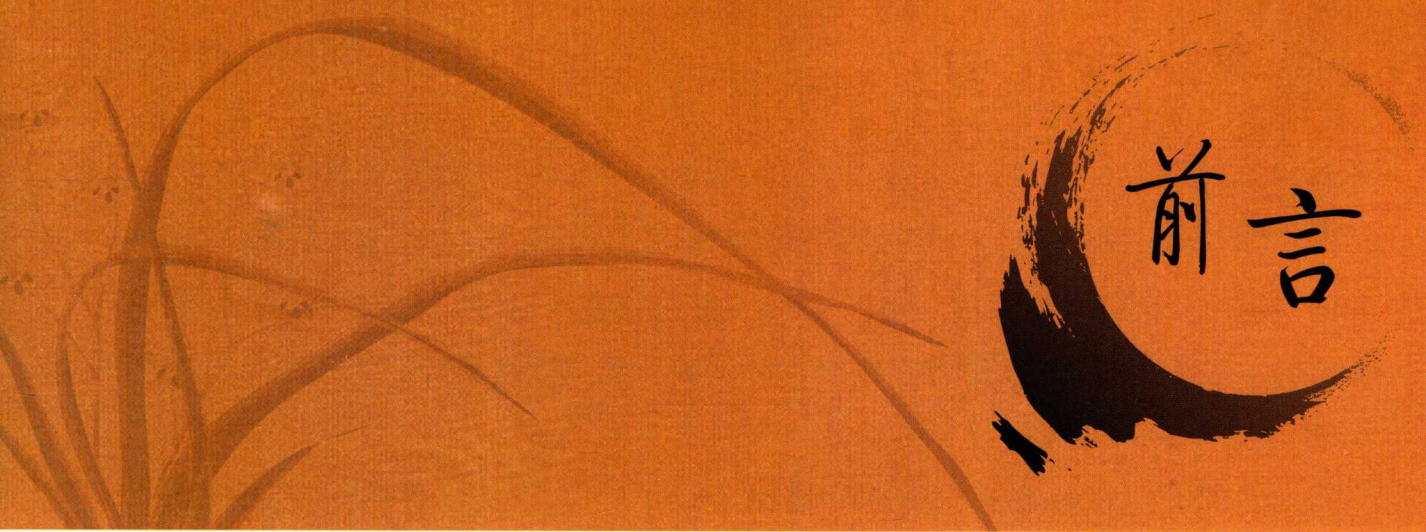
购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80 元

版权所有 违者必究

前言

本书编写的宗旨是让读者从零开始学习写意花鸟画。

初学国画，选择花鸟题材，比较容易入门。本书以图文并茂的形式详细解说了牡丹、荷花、菊花和梅花四种大家十分熟悉和喜爱的花卉的画法。之所以选择这四种花卉，是因为它们的自然属性，恰好体现了国人心中崇高的气节与精神；另一方面，这四种名花分别生长于春夏秋冬四季，水中、陆地、草本、木本都有，它们优美的自然形态，也符合国人的审美情趣。

本书采用的绘画技法为小写意，即兼工带写、粗中有细。力求构图完美、造型准确、用色鲜艳，追求以少胜多、形神兼备的“写照”意趣。国画创作强调“情”是画的灵魂，技法是服务于抒情的手段，画的神妙与否，在于抒情言志。作画必先有情，无情则无意，即使画得技法再好，也不过是舍本求末，强自作态。喜写兰，怒写竹，是很有道理的。

国画讲究笔墨情趣，以书法入画，要求画家诗、书、画“三绝”（若能治印则更佳）。所以，练字、读书，也是习画朋友的必修课程。要画好中国画，只注重技法的研习是不够的，还应用心去读前人和今人的画作和绘画理论，认真理解，进行研究；多看画展，增加见识，了解画界动向；多交画友，进行交流，取长补短，学以致用。

中国书画的学习方法有一共性，那就是从临摹入手，这是学习他人经验，取得进步的好方法。通过临摹，掌握多种技法之后，再到大自然中体验生活，观察分析自然界的生物，对精彩生动的物象进行写生。之后，将写生稿结合自己的记忆进行综合整理，大胆进行取舍与创造发挥，创作出不拘一格的属于自己的花鸟画新作。

本书第一章介绍了国画基本工具材料与技法，使读者了解国画的必备工具材料和基本

的绘画方式。第二章至第五章，以荷花、牡丹、菊花和梅花为例，介绍和示范了绘画的不同方法，让读者掌握更多的绘画技巧。每一章都有完整的绘画步骤示范和具体技法的解析，读者跟随书中的步骤就可以画出一幅完整的写意花鸟画。第六、七章，讲解国画的构图与配景，让读者在掌握绘画技巧的基础上，对整个绘画创作的美感和意境上有更深的理解。第八章是作品欣赏，给读者提供临摹的范本和自己创作时构思的参考。

感谢赵锴博士对本书写作及出版所给予的鼎力协助。

本书内容如有不妥之处，恳请读者批评指正。

A handwritten signature in black ink, consisting of two parts. The first part is a stylized, cursive signature, and the second part is the name '张同权' (Zhang Tong) written in a more traditional, slightly cursive style.

2015年10月5日于重庆大学城云雾山斋

目录

第一章

了解写意花鸟画

- 一、什么是写意花鸟画 /2
- 二、国画的工具与材料 /3
- 三、国画的基本技法 /4

第二章

荷花的画法

- 一、写意荷花绘画步骤 /8
- 二、详细绘画技法解析 /10

第三章

牡丹的画法

- 一、牡丹的绘画步骤 /16
- 二、详细绘画技法解析 /19

第四章

菊花的画法

- 一、菊花的绘画步骤 /25
- 二、详细绘画技法解析 /26

第五章

梅花的画法

- 一、梅花的绘画步骤 /31
- 二、详细绘画技法解析 /32

第六章

构 图

- 一、什么是构图 /36
- 二、构图的原则 /36
- 三、几种常用的构图方式 /37

第七章

配 景

- 一、为什么画画要配景 /42
- 二、几种常用的配景方式 /42

第八章

作品欣赏 /45

第一章

了解写意花鸟画

一、什么是写意花鸟画

写意花鸟画是中国传统绘画中的一种。中国画（简称国画）是指用毛笔、墨和中国画颜料，在宣纸或绢上进行的绘画。中国画的表现方式，从题材上分为人物画、山水画、花鸟画等种类。从技法上分为工笔画和写意画两种。工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘景物，造型准确，与绘画原型非常相像，绘画用纸为熟宣（图 1-1）；写意画则是用简练的笔法描绘景物，纵笔挥洒，不求形似但求表现描绘景物的神韵，也更能抒发作者的情感，绘画用纸多为生宣（图 1-2）。

图 1-1 宋·钱选《秋葵》

而是泛指各种动植物甚至人工器物，包括花卉、蔬果、草虫、禽兽、树木、山石和瓶、碗、篮子等。中国花鸟画在长期的历史发展中，适应中国人的社会审美需要，与中华民族的文化素养、哲学观念、审美意识等融合在一起，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为归依的传统。总的来说，花鸟画有如下几个特点。

图 1-2 清·赵之谦《一品富贵》

1. 构图体系完整

中国花鸟画，并不是单纯的写实描绘，而是根据画家的构思营造出来的完整的布局，要求画面体现的艺术境界高于现实生活的场景。在构图上，花鸟画不仅仅只是描绘某种花或者某种鸟，而是以花鸟为主体，讲求画中各种动植物和器物的搭配关系，体现某种精神上的含义。另外，根据画的主体，选择合适的诗词、书法形式，并与印章相结合而成为一个完整的艺术作品（图 1-3）。

2. 造型夸张色彩浓烈

花鸟画中的形象与自然物象在造型和色彩上都有一定的差距，在绘画时把花鸟的独有的特征进行夸张，让花朵的颜色更鲜艳，让枝干的形态

更婀娜。在用色上,主要是以客观的色彩为依据,也可以为了画面的需要而改变色彩,如为了衬托花朵的娇艳而将叶片画成墨色。这些处理手法都可以让画面更具有装饰性。

图 1-3 明·周之冕《莲渚文禽图》

3 强调主观意境

一幅好的花鸟画,不仅仅是为了画花画鸟,而是为了借画中之物而抒发自己的心境,依托自然物象的变化,将画家的审美思想寄托于自然界的花鸟草虫进行的审美再造,重点在表现人的精

神世界。画中表现的审美精神,是心灵与自然完全合一的境界,并且根据时代的发展而融入不同的气息。

二、国画的工具与材料

国画的工具材料包括传统的“文房四宝”笔、墨、纸、砚,以及颜料、调色工具、画毡等。在作画之前,选择合适的工具很重要,好的工具在绘画时会更加得心应手,效果也会更好。

毛笔:按毛的软硬程度分为软毫、硬毫、兼毫三种。软毫笔以白山羊毛居多,质地柔软,吸水量大,适于表现大的点、块、面,也可用于颜色的晕染,根据笔毛的长短,分为长锋、中锋、短锋。硬毫笔主要指狼毫笔,以黄鼠狼毛制成,笔毛较硬,笔锋坚挺,适宜书写和用于小的点、线的绘画。兼毫就是用几种毛混合制成,比羊毫坚韧,比狼毫柔软,书写和绘画都很好用。

墨:墨是国画不可缺少的材料。按制墨的原料不同分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种,从形态上又分为固体的墨锭和液体的墨汁两种。对初学者来说,瓶装的墨汁用起来比较方便。用墨时一般取用新鲜的墨汁,也就是当天倒出来的墨汁当天用完。隔夜的墨汁称为“宿墨”,因为胶质挥发,会留有墨渣,在晕染时会影响效果,但也可以做出某些特殊效果。

颜料:传统的国画颜料分为植物颜料和矿物颜料两大类。植物颜料是从植物中提取出来的,也称“水色”,如藤黄、花青、胭脂、曙红等,特点是透明、覆盖能力弱;矿物颜料是从矿石中

提炼的，也称“石色”，如石青、石绿、赭石、朱砂等，特点是不透明，有粉质，覆盖能力强。

宣纸：宣纸是中国绘画的特殊用纸。宣纸分为生宣、熟宣和半生熟宣。生宣是没有经过加工的宣纸，吸水性强，渗水性好，写意画一般使用生宣。熟宣是经过明矾水涂刷过的，不渗水，吸水很慢，工笔画一般使用熟宣。半生熟宣的渗化效果介于二者之间，对画面效果有特殊要求的可以选用。

砚台：研墨和盛放墨汁的工具。在保养砚台时要注意：研墨时动作轻柔，不要损伤砚面，研墨后要将墨及时取出，不要放在砚台内，防止砚台与墨粘在一起。清洗砚台时用丝瓜瓤等柔软的物体清洗，并阴干。

调色碟：调色工具，白瓷的小碟很好用，调色很方便，也防止不同颜色之间相互污染。

笔洗：盛水清洗绘画工具用的器皿。

画毡：作画时铺在宣纸下方的毡，以羊毛制成的最佳。可以保护宣纸在湿润时不与桌面粘连破坏画面，也可以防止墨色污染桌面。

镇纸：石头或者瓷、金属制成，在作画时压住纸面防止移动。

国画绘画工具材料如图 1-4、图 1-5 所示。

图 1-5 国画绘画工具材料（二）

三、国画的基本技法

国画用毛笔作画，毛笔的执笔和绘画方式与我们现在普遍使用的硬笔不同。掌握了基本的用笔与调色方法，才能进行绘画。这一节具体讲解毛笔的使用方法。

① 用笔方法

执笔方法：与使用钢笔的方法不同，毛笔应竖直握在手中，这样能方便进行各种笔法的转换，画出的线条才能有力。正确执笔姿势如图 1-6 所示，错误执笔姿势如图 1-7 所示。

图 1-4 国画绘画工具材料（一）

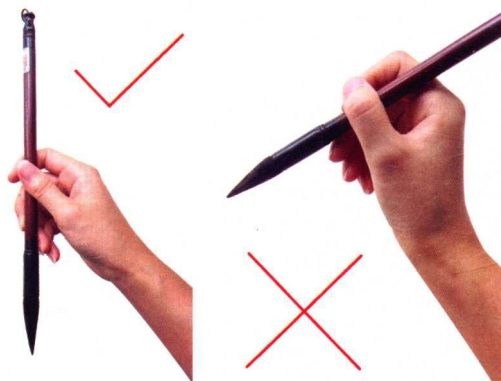

图 1-6 正确执笔姿势

图 1-7 错误执笔姿势

笔法：中国画特有的用笔方法，在运笔时要掌握笔的倾斜程度、用笔快慢轻重等。

中锋：运笔时毛笔在手中保持竖直，毛笔笔尖始终处于用笔的中心位置。特点是笔力饱满，韧劲十足，富有弹性。适合描绘饱满的点、线条和进行细节刻画。中锋运笔与效果如图 1-8 所示。

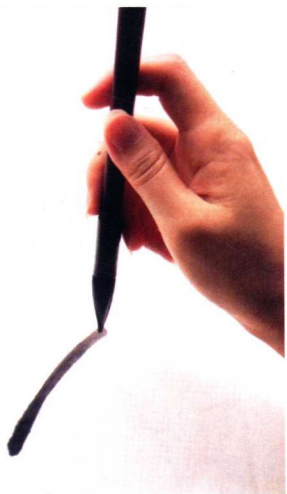

图 1-8 中锋运笔与效果

侧锋：将毛笔倾斜，笔尖的中心位置位于用笔的侧面。特点是涂绘面积大，墨色浓淡变化丰富，张力强。适合描绘大面积的叶片、色彩变化丰富的花瓣等。侧锋运笔与效果如图 1-9 所示。

图 1-9 侧锋运笔与效果

逆锋：相对于运笔的顺行方向描绘，此时运笔阻力增大，笔锋容易散开。特点是笔力刚劲，力度大，描绘痕迹较涩。适合描绘苍劲的枝干、粗糙的山石等。逆锋运笔与效果如图 1-10 所示。

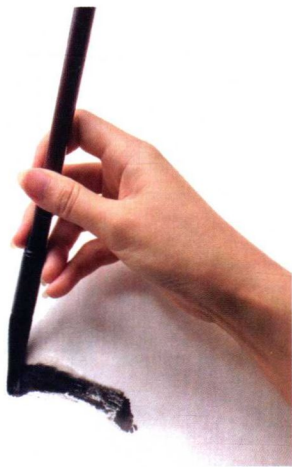

图 1-10 逆锋运笔与效果

2 调色方法

要想画出合适的色彩，调色是必不可少的步骤。尤其是写意花鸟画，讲求的是在一笔之中体现色彩的浓淡深浅及颜色的变化，展现花卉禽鸟生动的特质。这里介绍几种基本的调色方法。

单色调色：绘画前先在碟中把要使用的色彩调和准确，再画到纸上。特点：用色准确、均匀。单色调色方法与效果如图 1-11 所示。

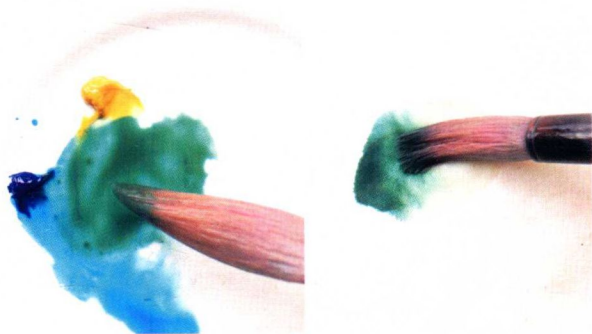

图 1-11 单色调色方法与效果

一笔多色：在毛笔的笔根、笔肚、笔尖上分别蘸染不同的颜色，当笔在宣纸上绘制时，各种

颜色之间会产生柔和的过渡。特点：色彩变化丰富、柔和。多色调色方法与效果如图 1-12 所示。

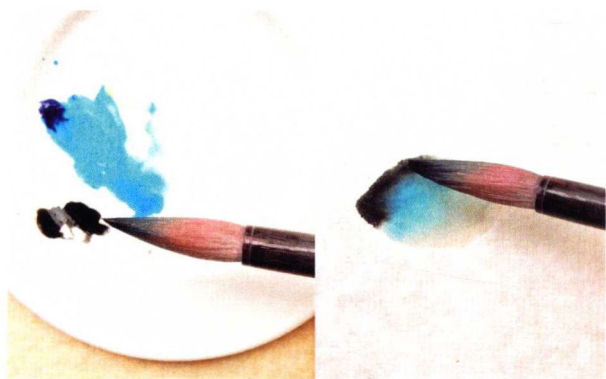

图 1-12 多色调色方法与效果

纸上撞色：一种颜色画好一笔后，立即用另一种颜色在旁边再画一笔，因为宣纸的渗透性，几种颜色会在纸上相互渗透，出现随机的变化效果。特点：变化丰富，有层次，但效果发展随机不容易控制。撞色调色方法与效果如图 1-13 所示。

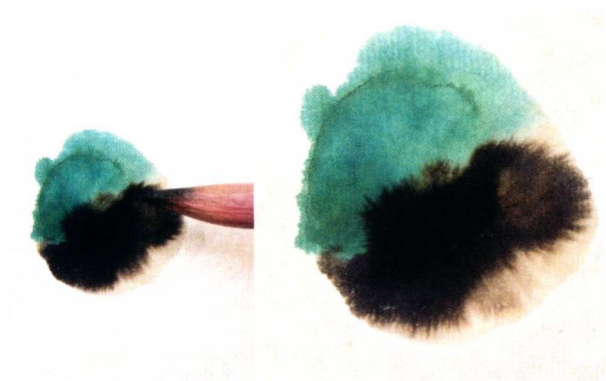

图 1-13 撞色调色方法与效果

3 临摹

初学国画，可以从临摹开始。临摹是学习绘画的第一步，目的是更好地学习优秀作品中的绘画技法，直接学习别人的现成经验，少了许多摸索。临摹可分为五个步骤。

第一步：选画。结合自己的基础和兴趣爱好，

摹构图复杂的画。临摹的时候循序渐进，才能收到好的效果。

第二步：读画。选好了范画，在动笔之前，要先仔细地观察。分析它的画面构思、构图、表现技法和风格特点等。

第三步：对临。就是对着范本临摹。依照范本上的用笔、用色、用墨和构图，体会每一笔的画法，体会整个造型的意趣，一直到能熟练地绘画为止。

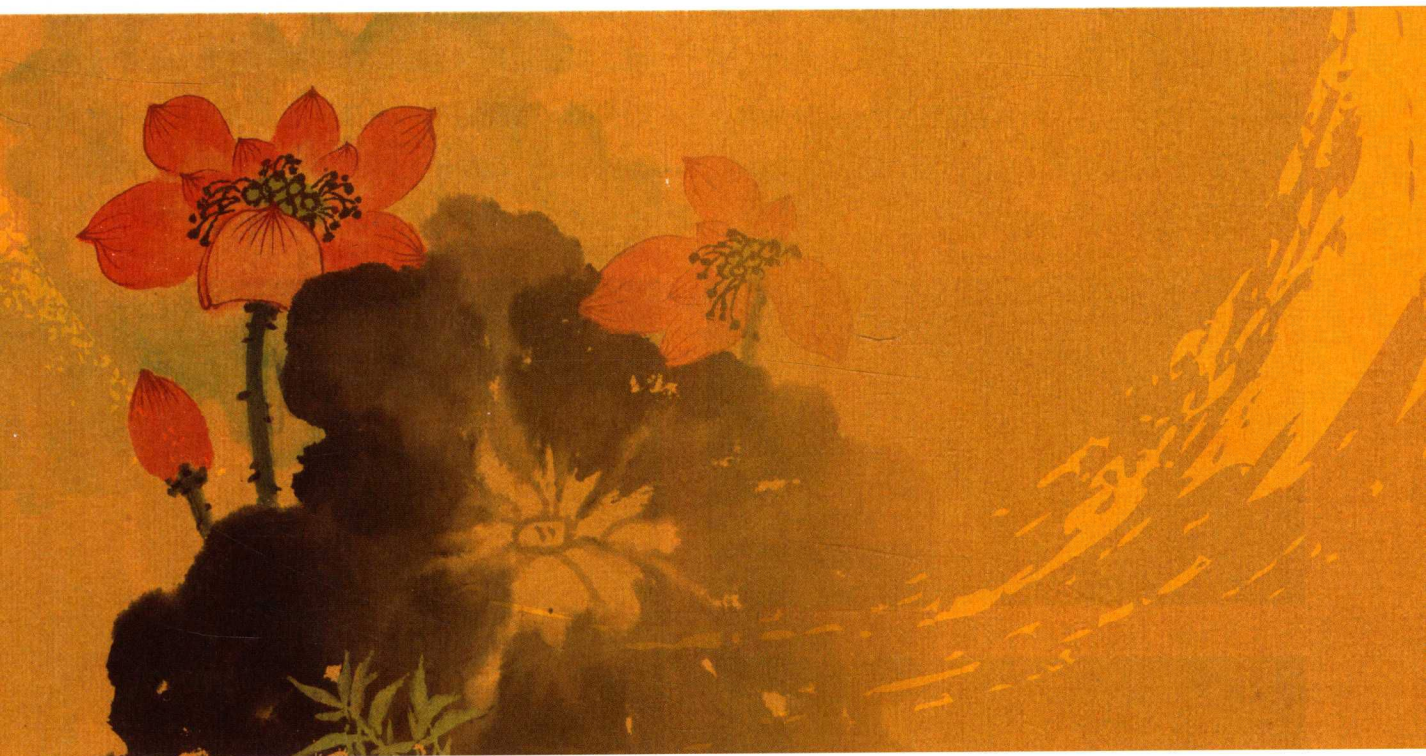
第四步：意临。在熟悉了基本绘画技法之后，从理解出发，看一遍范本，画几笔。重在理解范本的精神，而不要求每一笔都一模一样，达到心领神会、得心应手的效果。

第五步：背临。抛开范本，按照自己之前的理解和临摹的经验，画出整幅画。这一步要求的是掌握画的精神实质，不需要一笔一画全部默写出来。追求的是熟能生巧，学以致用。

总之，临摹讲究的是在绘画过程中学习各种表现技法和创作思路，而不是死板地计较每一笔都跟范本一模一样。临摹画，动手画是一方面，动脑思考是重要的另一方面。有思考，才能吸取每一幅画的精华，为我所用。

第二章

荷花的画法

荷花是我国常见的花卉，以其美丽的姿态和“出淤泥而不染”的品格，成为古往今来诗人墨客歌咏绘画的重要题材之一。中国传统文化中，谐音寓意的修辞手法很常见，即用某种谐音来宣扬美好的情怀和观念。由于“荷”与“和”、“合”谐音，“莲”与“联”、“连”谐音，所以荷花也成为和平、和谐、合作、合力、团结、联合等的象征；人们以荷花的高洁象征和平事业、和谐世界的高洁。

从植物学分类上来说，荷花（图 2-1）属睡莲目，莲科多年生水生草本花卉。地下茎长而肥厚，有节，也就是我们通称的“藕”。花期 6 ~ 9 月，单朵生于花茎顶端，花瓣围绕莲蓬生长，颜色有白、红、紫等多色，花瓣多有条形纹理。叶片呈圆形，大叶片直径可达 70 厘米，从中心开始具有辐射状叶脉，叶面深绿色，叶背淡绿色。新生小叶片尚未展开，内卷成棱条状。花茎绿色，有刺。这些细节在绘画时都要加以注意。

白色荷花

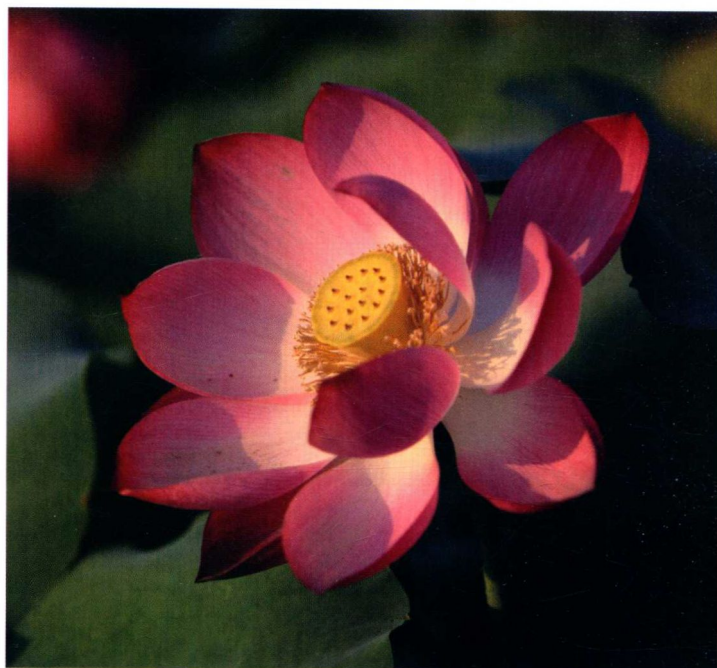

粉色荷花

一、写意荷花绘画步骤

1. 构思起稿

在绘画之前，要先对这幅画进行构思，确定构图。在一幅画中，内容要有主有次，也就是说，在一幅画中，如果有几朵花，那么其中一朵要画得比较大，花瓣较多，在画面中的位置比较居中；其他的花朵要么比较小，要么被叶子所遮挡，要么是花骨朵。在构图时有虚有实，也就是说有的地方花朵、叶片比较密集，有的地方比较稀疏，不要都画成一样的，要有变化。而且就中国画来说，讲求空白处也有画意，不把纸张画满，留出一些空白，让阅画者有想象的空间，反而更有意境。在确定构思之后，在其他的纸上先画出大概的构图，按照这个构图在宣纸上用木炭轻轻地做一些标记，以便于之后的绘画不会和原来的构思相差很远。构图铅笔稿如图 2-2 所示。

红色荷花

图 2-1 荷花

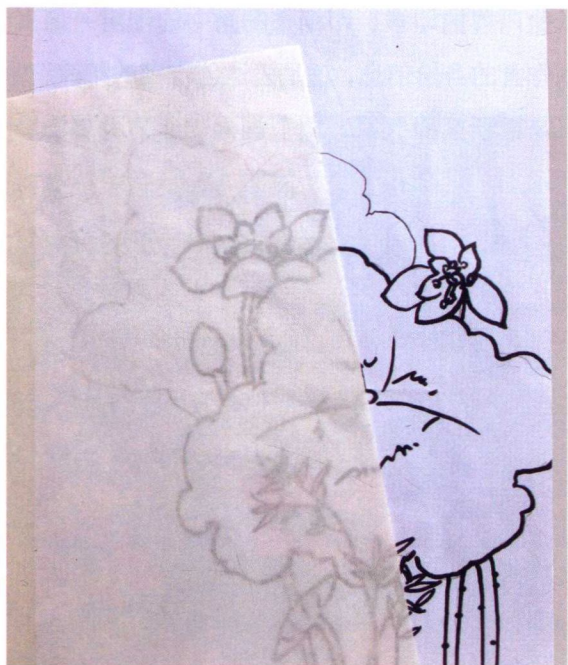

图 2-2 构图铅笔稿

2 画荷叶

用羊毫大笔，蘸墨与水调和。笔根含清水，笔肚淡墨，笔尖蘸浓墨，按荷叶生长方向，从叶心向外画出叶子。半干后在叶片中心位置画出叶心，再从叶心向外画出荷叶的筋。如图 2-3 所示。

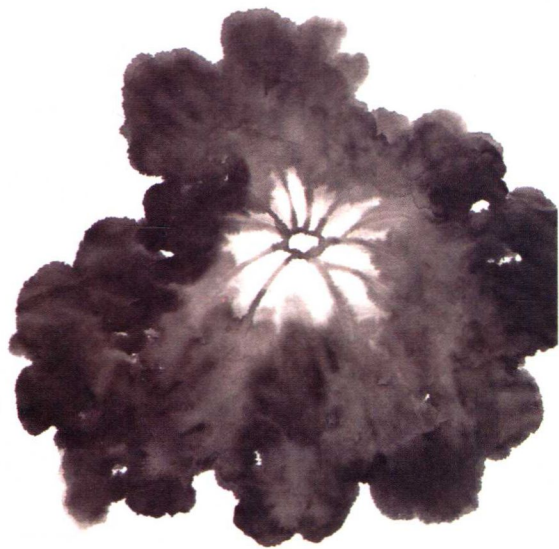

图 2-3 第一步画荷叶

3 画花头

用羊毫中号笔，调和曙红和朱砂。笔根清水，笔肚蘸淡红，笔尖蘸深红，按照花瓣的结构，从内层的小花瓣画起，逐渐画出外层的大花瓣。注意不要把花瓣画成一样大小和形状，要有变化。画花瓣时要留出荷花的中心部分，画莲蓬和花蕊。如图 2-4 所示。

图 2-4 第二步画花头

4 画枝干、花蕊、小荷叶和配景

待画上的墨色稍干，点画花蕊、配景的水草、小荷叶、茎干等。

花木的枝干就像人的骨骼，应强健有力，才能支撑起整株花卉。所以在画枝干时，应利落干脆，富有力，不可拖泥带水，迟疑抖动。在下笔之前，可以用木炭先轻轻勾一下枝干的轮廓，便于塑造。荷花的茎光滑、饱含水分，上有小刺，画的时候与其他的植物枝干不同。

第一步：选用中号羊毫笔，蘸少量淡墨或墨绿色画花茎，靠近花朵和叶片的部分墨色较浓。运笔肯定、稍快，笔痕光滑不可抖动。

第二步：换狼毫小笔，蘸石绿或浓墨在老干上点刺。换干净的狼毫小笔，在荷花中心空白处点画花蕊和莲蓬，快干时染上藤黄。

第三步：顺势画出搭配的水草。

画细节如图 2-5 所示。

图 2-5 第三步画细节

5 题款完成

题款、铃印。作画完成。国画与其他画种重要的不同之处之一，就是在画完成后还要进行题款铃印。基本的题款包括画家的个人名号，画创作时间等。对于画作有特殊意境追求的画家还会在画面空白处写上诗词，以配合画面的内容，抒发心中情感。基本的铃印是画家个人印章，也有

其他内容的印章。印章在国画中的作用一是表明创作者的身份信息，二是表达创作者的精神追求，三是活跃画面气氛，调节画面的张力。如图 2-6 所示。

图 2-6 第四步题款完成

二、详细绘画技法解析

1 荷花的画法

画荷花，主要有没骨法和没骨勾纹法。

没骨法：

第一步：用大号羊毫笔加水调湿（不能太稀）白粉，与曙红混合，在碟子里调粉红色。注意保持笔肚处的白粉干净，不沾染粉红色。调好后笔