

花鸟画谱

技法详解

编著 闵文彬

鸟的千姿百态

花卉画法例要

配景法大全

江寒汀花鸟画风格

名家花鸟画范图集萃

上海人民美術出版社

花鸟画谱

编著 闵文彬

上海人民美術出版社

壬辰春日
闵文彬

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画谱 / 闵文彬编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5322-9526-5

I. ①花... II. ①闵... III. ①花鸟画—作品集—中国
IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第115430号

花鸟画谱

编 著	闵文彬
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
统 筹	潘志明
技术编辑	季 卫
出版发行	上海人民美术出版社 上海长乐路672弄33号
印 刷	上海海红印刷有限公司
制 版	上海驰艺文化传播有限公司
开 本	889×1194 1/16 7.5印张
版 次	2015年7月第1版
印 次	2015年7月第1次
印 数	0001—3300
书 号	ISBN 978-7-5322-9526-5
定 价	48.00元

目 录

一 概述	4	16 戴胜鸟	61
二 花鸟画笔墨工具和笔墨应用	7	17 鸳鸯	64
1 花鸟画材料与工具	7	五 花卉画法例要	66
2 花鸟画的笔墨应用	8	1 花冠画法	66
三 鸟的画法	15	2 叶脉画法	68
1 鸟的基本结构	15	3 枝干画法	69
2 鸟的结构形态组成	15	4 花卉范图	70
3 鸟的画法	16	六 湖石配景法	73
四 百鸟百态	18	1 石的画法	73
1 白头翁	18	2 园林湖石画法	75
2 喜鹊	21	3 画石百态	78
3 鹰	24	4 湖石配景物的画法	82
4 燕子	27	5 传统名家画石例举	84
5 翠鸟	30	6 花鸟配湖石范画举例	85
6 麻雀	33	七 构图法	88
7 鸡	36	八 花鸟创作形式例举	96
8 鹌鹑	39	1 斗方	96
9 相思鸟	42	2 条屏	99
10 绣眼	45	3 中堂	102
11 鹤	48	4 横批	105
12 蜡嘴	50	5 扇面	109
13 八哥	52	6 团扇	111
14 绶带鸟	55	九 名家花鸟范图欣赏	113
15 黄鹂	58		

花鸟画谱

编著 闵文彬

上海人民美術出版社

此图试读，需要完整，请访问：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画谱 / 闵文彬编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5322-9526-5

I. ①花... II. ①闵... III. ①花鸟画—作品集—中国
IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第115430号

花鸟画谱

编 著	闵文彬
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
统 筹	潘志明
技术编辑	季 卫
出版发行	上海人民美术出版社 上海长乐路672弄33号
印 刷	上海海红印刷有限公司
制 版	上海驰艺文化传播有限公司
开 本	889×1194 1/16 7.5印张
版 次	2015年7月第1版
印 次	2015年7月第1次
印 数	0001—3300
书 号	ISBN 978-7-5322-9526-5
定 价	48.00元

目 录

一 概述	4	16 戴胜鸟	61
二 花鸟画笔墨工具和笔墨应用	7	17 鸳鸯	64
1 花鸟画材料与工具	7	五 花卉画法例要	66
2 花鸟画的笔墨应用	8	1 花冠画法	66
三 鸟的画法	15	2 叶脉画法	68
1 鸟的基本结构	15	3 枝干画法	69
2 鸟的结构形态组成	15	4 花卉范图	70
3 鸟的画法	16	六 湖石配景法	73
四 百鸟百态	18	1 石的画法	73
1 白头翁	18	2 园林湖石画法	75
2 喜鹊	21	3 画石百态	78
3 鹰	24	4 湖石配景物的画法	82
4 燕子	27	5 传统名家画石例举	84
5 翠鸟	30	6 花鸟配湖石范画举例	85
6 麻雀	33	七 构图法	88
7 鸡	36	八 花鸟创作形式例举	96
8 鹌鹑	39	1 斗方	96
9 相思鸟	42	2 条屏	99
10 绣眼	45	3 中堂	102
11 鹤	48	4 横批	105
12 蜡嘴	50	5 扇面	109
13 八哥	52	6 团扇	111
14 绶带鸟	55	九 名家花鸟范图欣赏	113
15 黄鹂	58		

一 概述

花鸟画是中国文化的结晶，“画者，文之极也”。中国花鸟画源远流长，远在新石器时代，河姆渡文化遗址存有刻在骨匕柄上的阴线双鸟纹饰。在隋唐之前，花鸟画只存在于工艺品上或是作为人物的配景。

从唐代起花鸟画独立成科，有文字记载的唐代花鸟画家有边鸾、滕昌祐等数十人之多。边鸾擅花鸟“下笔轻利，用色鲜明”，他画的孔雀“翠彩生动，金羽辉灼”。滕昌祐所作花鸟“傅彩鲜泽，宛有生意”。五代是花鸟画发展的重要时期，出现了两位影响巨大的花鸟画家，即西蜀的黄筌，南唐的徐熙。黄筌为宫廷画师，擅作瑞鸟珍禽，笔法谨细，徐熙平生不仕，画多作江湖村野间物，世人盛赞为“黄家富贵”和“徐家野逸”。

宋代花鸟画日趋繁荣，是花鸟画的全盛时期。黄筌有数子，黄居宝、黄居实和黄居采。黄居采应待诏画院，其作品工致富丽乃至鸟雀羽毛的数目可一根根画出来，可谓“数翎吹羽”。徐熙其孙徐崇嗣承传清淡野逸的祖风，改“没骨水墨”为没骨粉彩与黄居采的院体画风相对峙。宋代花鸟画名家辈出，除黄居采、徐崇嗣外有赵昌、崔白等一批各有建树的花鸟画家。赵昌，字昌之，擅长着色折枝，形象逼真，重视写生，“每晨朝露下时，绕栏槛之谛玩，手中调彩色写之”，自称“写生赵昌”，开创了对景写生，笔触细腻文静

的画风。崔白，濠梁人，宫廷画院待诏，擅寒雀、凫雁，笔墨清新洒脱，所作禽鸟栩栩如生。古人评其《寒雀图》：“人间刀尺不敢裁，丹青付与濠梁崔。”

元代花鸟画的特色是闲情逸致的水墨花鸟盛行，开启了明代水墨写意的先河，是承上启下的转折时期，著名的花鸟画名家有王渊、王冕等以水墨见长的画家。

雪景寒禽图 王定国（宋）

王定国，工花鸟，师李安忠，亦学崔白兄弟笔法，敷色轻淡，清雅不凡，人所不及。传世作品有《雪景寒禽图》册页，设色精丽，用笔工整，神态逼真，简淡活泼，清新可喜，逸韵飘然。

写生珍禽图 黄筌（五代）

花鸟画发展到了五代，徐熙、黄筌并起。徐熙极擅写生，其画先以墨色写枝叶蕊萼，然后敷色，呈骨气风神之态，为古今第一，史称水墨淡彩派；黄筌集薛稷、刁光胤、滕昌祐诸家之长，先以墨笔勾勒，再敷色彩，呈浓丽精工之状，为世所未有，史称双勾体。

王渊，字若水，花鸟变“黄家富贵”为水墨，墨分五色，落笔精妙，无色而具有强烈的色彩感觉。王冕，字元章，平生专画墨梅，变宋人疏枝简蕊为繁枝密蕊，为古今画梅第一人。“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”（王冕诗句），诗中表现了元代文人墨客不追求色彩漂亮取悦于人，崇尚“以素净为贵”的情趣。

明代花鸟由传统院体画向水墨性情的写意画大踏步演进，涌现出以陈淳、徐渭为代表的开拓创新者。他们的作品不斤斤计较形似，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。陈淳，字道复，号白阳山人，所画花卉落笔放逸，墨彩纵横，自成一派。徐渭，字文长，号青藤居士，作画用笔狂放、墨彩淋漓不受形似的束缚，以抒发胸中情性为最高的要求，陈淳、徐渭将明代水墨写意花卉推向到一个前所未有的极致状态，后人并称为“青藤白阳”。

清代是我国花鸟画的烂漫时期。清初恽南田发展了“徐家野逸”而出新意创“纯没骨法”，清中期“扬州画派”对于笔墨技巧的解放和发展，在追求艺术个性方面，作出了一定的贡献，还出现了华嵒这样优秀的小写意花鸟画家。而以赵之谦、任伯年、吴昌硕为代表的花鸟画，将诗书画印冶于一炉并吸收西洋画法发展了海上画派，形成了气势雄浑、墨彩交融的新画风，将文人写意画风推到了一个新的高度，一直延续至今，使我国近现代意笔花鸟走向了更新的高度和境界。

在花鸟画中，鸟很少单独作为一幅画来表现，一般都与树木、花草结合在一个画面中，这样才会给人带来笔墨情趣和艺术享受。这种组合在花鸟画中很讲究，比如：牡丹和白头翁常配在一起画，表示“富贵到白头”；喜鹊与梅花配，有“喜上眉梢”之意；绶带鸟与柏树画在一起，有“百寿”之意。

鸟的种类繁多，鸟类善飞爱动，其形态在不停地变化，要完全靠到大自然去写生鸟的飞鸣、饮啄姿态是很困难的。初学画鸟，一般不直接对鸟写生，可先从临摹入手。当技法掌握以后，再逐步扩大题材范围。到大自然中去观察写生，引发灵感，创作出生动的、富于艺术感染力的作品。此外，要寻找各种机会多多

桃花燕子图 华嵒（清）

了解传统，多临摹名家作品，尤其是近现代中国画坛涌现的擅画鸣禽题材的艺术大师，如任伯年、虚谷、齐白石、江寒汀、王雪涛等创作的花鸟鸟经典作品。若能多加研究，就一定会促进自己在专业素质上更快地提高。

本书绘制了十数种最常见的鸣禽，并介绍了花卉、湖石等配景方法，供初学者学习在一幅花卉中如何配上几只鸟成为一幅完整的花鸟画，力求方法通俗易懂，便于上手，其图例分析，可作为学习者反复练习的范图，也可作为花鸟画创作的参考。

花鸟图 江寒汀

乌鸡图 徐悲鸿

二 花鸟画笔墨工具和笔墨应用

1 花鸟画材料与工具

画花鸟画，首先要选择好纸笔以及墨砚，称之文房四宝。俗语：“工欲善其事，必先利其器。”现在作画大部分使用墨汁，对墨砚用得不多，但在纸笔的选择上对其性能要有所了解。

笔，选毛笔时首先要知道笔的四德五毫的特性。一支好的毛笔须具备尖、齐、圆、健的特点，称之为笔的四德。所谓尖，是指笔锋尖如锥状；齐，是指笔锋在尖的基础上要齐如刀切，无参差现象；圆，是指笔头浑圆挺直无凹凸之处；健，是指书写时笔富有弹性，苍劲有力。五毫是指按原料性能，分为羊毫、兼毫、狼毫、紫毫、鸡毫五大类。笔锋以长短分为长锋与短锋，以笔毫的硬度分为硬毫、软毫和兼毫，其用途各不相同，如短锋玉荀笔适宜点垛花瓣、叶，长锋笔宜撇兰竹、出枝干等。一般花鸟画选用兼毫较多，对画者来说只要顺手即可。

纸，花鸟画用纸一般以净皮宣纸为佳。它是由檀树皮、沙田稻草为原料，经过特殊传统工艺加工，具有润墨和耐久独特的性能，古诗云：“薄似蝉翼洁如玉，抖似细绸不闻声，泼墨似云分五色，久藏不腐色如新。”这种纸落墨如雨入沙，直透纸背。宣纸按原料配比不同可分为棉料、净皮、特种净皮等。除安徽泾县的宣纸外，其他四川夹江纸、浙江富阳纸、温州皮纸均能作画，新纸有火气，若能放置7~8年后再用，易出润柔韵味。

墨，墨的种类很多但主要分油烟、松烟两种，油烟墨有光泽，松烟无光泽，作画一般用油烟，现在不少画家用墨汁作画，若用墨汁，最好在砚中磨后再用，易发墨，并有光泽。

砚，砚的品种繁多，如广东的端砚，安徽的歙砚，要选择质地较细、易发墨的砚即可。

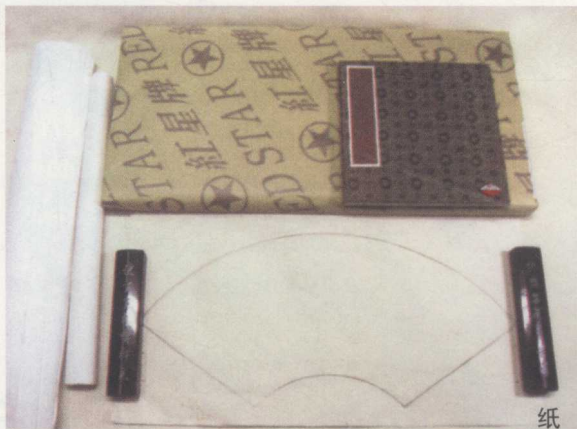
颜料，以上海生产的国画色为多，颜料有植物色如花青、胭脂等；矿物质色如石青、石绿等；动物物质色有洋红等。在各种颜料中加少许墨能使色彩变得沉着，加少许白色可增强其明度。

笔

墨

纸

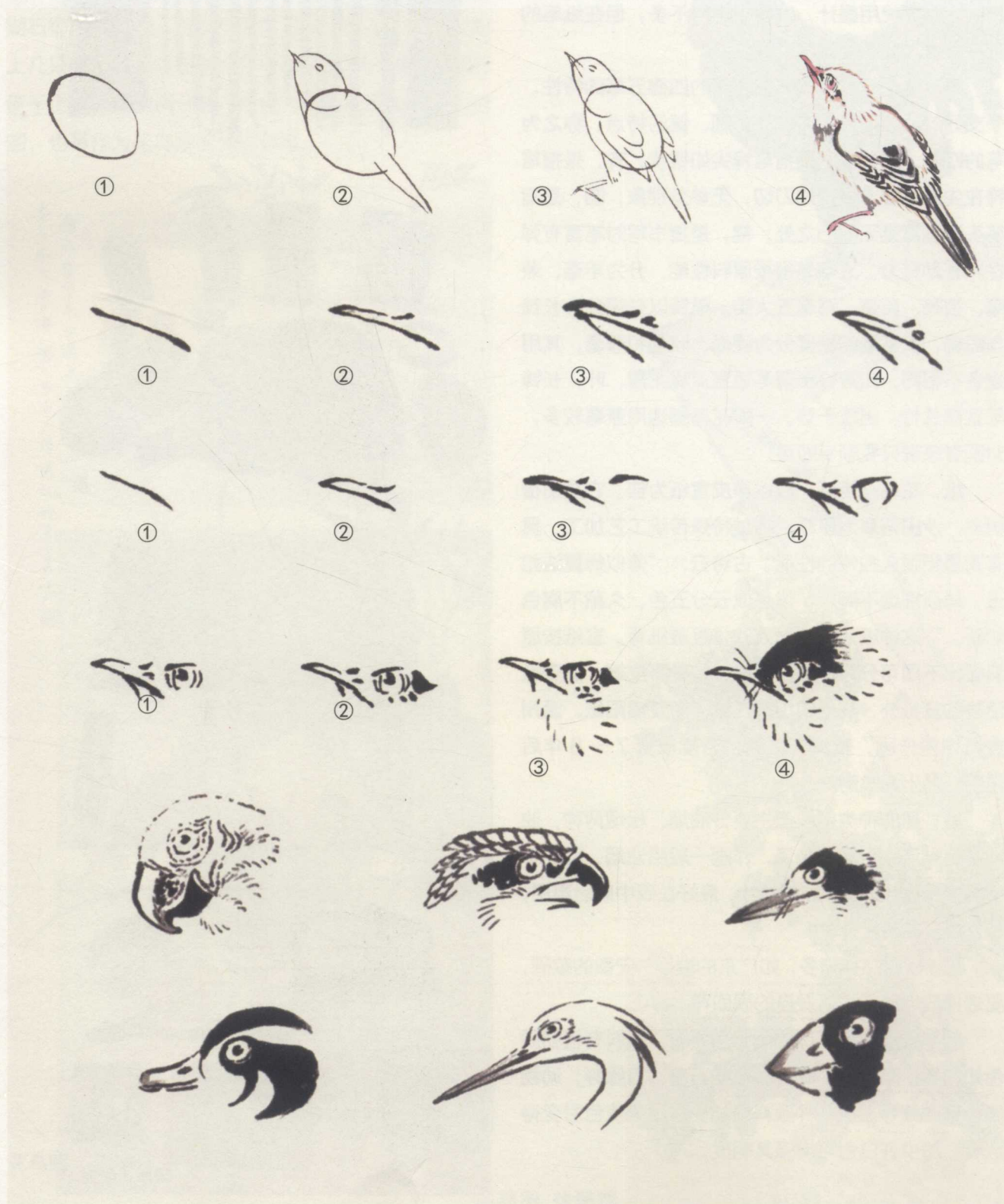
印章、印泥

2 花鸟画的笔墨应用

线

禽鸟在形体特征上大多可视为两个相交的椭圆结构，这样有利于我们在具体刻画某一种禽或鸟时根据

这种基本特征，结合笔墨中线的表现，从而达到准确塑造形象的目的。

皴

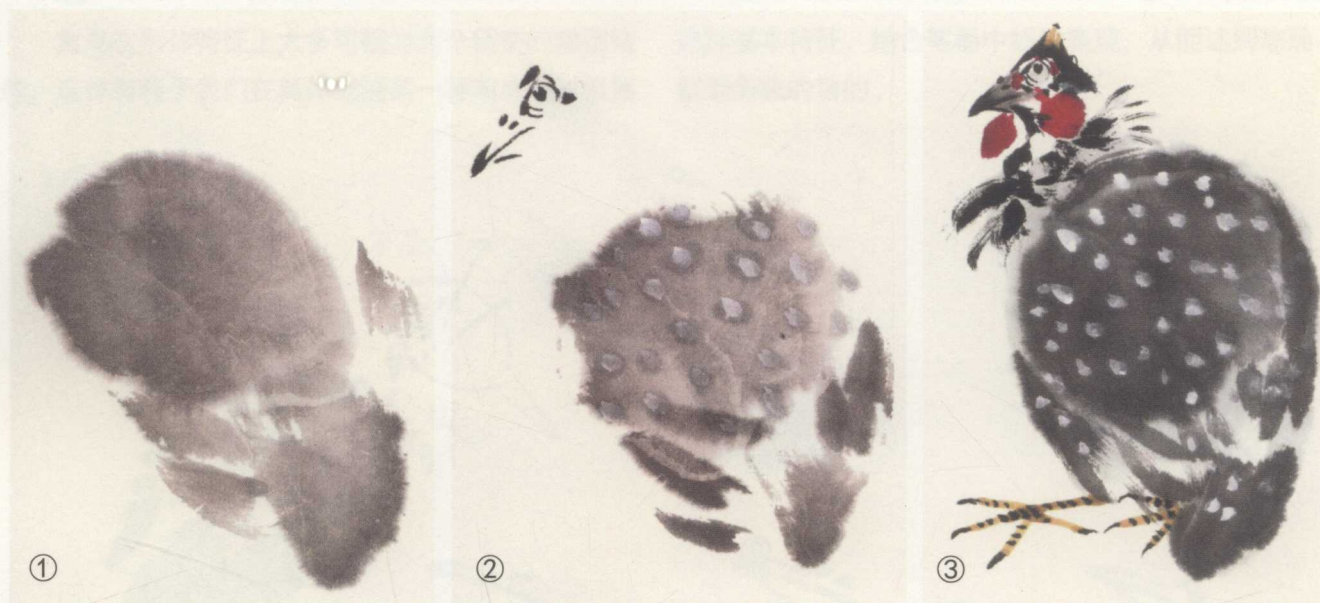
皴是用来表现物体体表特征的重要手段之一。皴的表现形式和方法受到物象表面纹理、体块形态的限

制，是中国画表现质感的常见方法。在表现禽鸟时，常用来表现羽毛的“肌理”效果。

禽鸟的皴擦不同于山石的皴擦，往往采用较为明确的笔墨清晰地表现羽毛的质感效果，皴擦的运笔方

向也需要落在结构上，特别是鲜明之处更需要用笔精到，否则，难以体现禽鸟轻灵、舞动的姿态。

墨

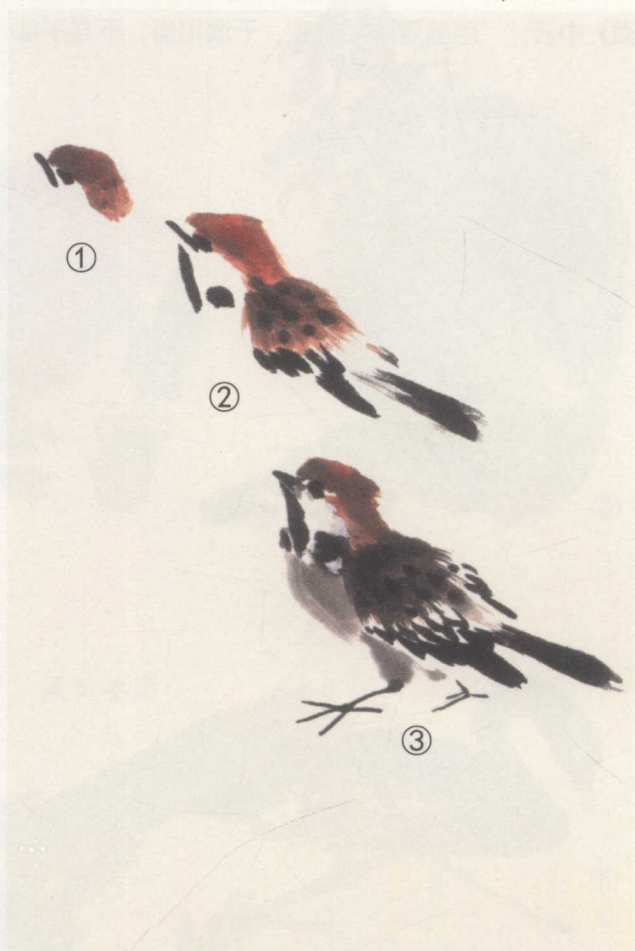
笔墨渗化渲染，主要有“破墨”、“泼墨”、“积墨”的方法，它们跟皴、擦、点、染和着色有密切关系，用色与墨相邻，也可包括其中。清唐岱《绘事发微》中云：“用墨要浓淡得宜，干湿相当，不滞不枯，

使石上苍润之气欲吐，是得墨之气也。”一幅作品用墨要干、湿、浓、淡运用适当，有的放矢，互相制约、生发、对比、联系、统一，才能产生节奏变化、产生气韵。禽鸟表现亦如此。

水墨效果的发挥，除浓淡之外，还需要掌握“干、湿”的基本规律。对于不同浓淡层次有时以干笔为主，有时以湿笔为主，不论浓墨淡墨都可以有干有湿。在

表现禽鸟时，可根据表达的主题要求和物象本身的形态特征设定墨色的枯、焦、润、湿之变。

点

“点”是以不同形式的点，表现物体的重要方法，使用甚广。大可点出一派山色，小可以点出一朵梅花、一片花瓣、一个苔痕。表现禽鸟时，用点要求较高，

一般采用点厾的方法，具体表现时要有层次、疏密、浓淡的变化，这需要我们用轻重、轻慢、弹跳的点来夹杂进行。

(局部)

(局部)