

深入浅出
入门技法

中国花鸟画

基础教程

◎ 董晓畔 杨莉莉 著

细致讲解
示范画例

中国花鸟画 基础教程

董晓畔 杨莉莉◎著

化学工业出版社

·北京·

编绘人员名单 (排名不分先后)

董晓畔 杨莉莉 樊润琴 张丹丹 魏月玲 纽慧琴 王 恒
沈学成 袁 超 张 勇 张 鹤 任丙未 黄建锋 薛彦花
洪 涛 魏月玲 罗惠丹 夏 洁 张 帆 乔宁宁 李 元
王 倩 樊若曦 马竞男 孔德隆 张夏颖 王文超 王克员
王林林 苏 醒 安亭瑟 王 智 徐仲强

图书在版编目 (CIP) 数据

中国花鸟画基础教程 / 董晓畔, 杨莉莉著. - 北京 :
化学工业出版社, 2015.8
ISBN 978-7-122-24745-2

I. ①中… II. ①董… ②杨… III. ①花鸟画 - 国画
技法 - 教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第173573号

责任编辑：徐华颖

文字编辑：张春娥

责任校对：程晓彤

装帧设计：天露霖文化

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 9½ 字数 190千字 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：49.00元

版权所有 违者必究

前言

中国花鸟画从表现类型上分为工笔花鸟画和写意花鸟画，写意花鸟画中又有大写意、小写意及没骨画三种主要形式。写意花鸟画发端于宋元，及明、清至近现代已蔚然大观，我们耳熟能详的如八大山人、石涛、郑板桥、吴昌硕、齐白石等都是花鸟画大师。

中国花鸟画作为一个艺术概念，它的表现对象包括了自然界人以外的一切动植物。中国传统“天人合一”的宇宙观决定了花鸟画艺术内涵的两大特色：一是赋予自然生物的人格化象征寓意，二是充分表现自然生物的生命活力。两者的融汇统一形成了中国花鸟画特有的鲜明特色，与西方类似题材大相异趣。

花鸟画中物象的视觉形象处理与表现是艺术创作中的关键和难题，也是画家所具有的综合修养及气质的体现。束缚于传统绘画的语汇和审美体验使画家变得毫无作为，而脱离特定的生活环境又会对自然物象转化成情感形象的内涵变得空洞抽象。

宋《宣和画谱·花鸟叙论》有云：“绘事之妙，多寓兴于此，与诗入相表里焉。”这说明对花鸟画的品第鉴赏，往往以其能否表达与人生体验相关的情思为标准。花鸟画在长期的历史发展过程中，与人的感情和思想情愫密切相关，与中国人社会审美需要相适应，并被总结成为中国传统花鸟画基本功训练的重要因素，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为归依的传统艺术形式。

花鸟画这一中国独特的传统画科能够给生活在纷杂的社会环境中的人们以精神的启迪，一幅好的作品可以发人灵性、虚静心怀、滋养元气、陶冶情操，可以使观赏画者在潜移默化中复归自然本真，具有完善人身心的作用。

董晓峰

目录

第一篇 花鸟画基础 ······ 1

第1章 花鸟画的基本知识 ······ 2

一、花鸟画简介	2
二、花鸟画的特点	3
三、花鸟画的载体	3
四、花鸟画的分类	4
五、花鸟画的造型特征和表现方法	4
六、花鸟画的形式	4

第2章 花鸟画的工具与使用 ··· 7

一、文房四宝	7
二、颜料	8
三、其他工具	9
四、握笔与用笔方法	10

第3章 花鸟画的基本技法 ··· 11

一、线的表现力	11
二、线条的运用	11
三、墨分五色	11
四、常用墨法	12
五、用色特点	13
六、设色方法	14
七、临摹练习	15
八、书印结合	15
九、题款	17

百合 21

丁香 22

杜鹃花 23

芙蓉花（一） 24

芙蓉花（二） 25

荷花 26

鸡冠花 27

梅花 28

兰花 29

竹子 30

菊花 31

凌霄花 32

美人蕉 33

牡丹花（一） 34

牡丹花（二） 35

蒲公英 36

牵牛花（一） 37

牵牛花（二） 38

牵牛花（三） 39

秋海棠（一） 40

秋海棠（二） 41

水仙花 42

仙人掌 43

桃花（一） 44

桃花（二） 45

萱草 46

鸢尾花 47

紫藤花 48

第二篇 果蔬的画法 ······ 57

白菜 57

葫芦 58

萝卜 59

第二篇 花鸟画技法 ······ 19

第1章 花卉的画法 ······ 20

芭蕉	20
----	----

枇杷	60
葡萄(一)	61
葡萄(二)	62
茄子	63
土豆	63
石榴	64
柿子	65
桃子(一)	66
桃子(二)	67
蘑菇	68
荸荠	68

第3章 禽鸟的画法 77

鹤鹑	77
八哥(一)	78
八哥(二)	79
翠鸟	80
丹顶鹤	81
鸽子	82
公鸡	83
麻雀	84
山雀	85
喜鹊(一)	86
喜鹊(二)	87
小鸡	88
鸭子(一)	89
鸭子(二)	90
雁来红	91
燕子	92
老鹰	93
鸳鸯	94

第4章 草虫的画法 103

知了	103
蛾子	104
纺织娘	105
蝈蝈	106
蝴蝶	107
蝗虫	108
蝼蛄	109
蚂蚱	109
蜜蜂	110
蜻蜓(一)	111
蜻蜓(二)	112
螳螂	113
天牛	114
蟋蟀	115

第5章 鱼虾蟹蛙的画法 120

鳜鱼	120
金鱼	121
鲤鱼	122
螃蟹	123
青蛙(一)	124
青蛙(二)	125
虾(一)	126
虾(二)	127
小鱼	128

第6章 其他画法 131

石头	131
杂草	132

第一篇

花鸟画基础

第①章 花鸟画的基本知识

一、花鸟画简介

在中国画中，凡以花卉、花鸟、鱼虫等为描绘对象的画，都可以称之为花鸟画。花鸟画是中国传统绘画之一，它与传统人物画及山水画三科鼎立。自唐、五代时独立成科，到两宋时繁荣。花鸟画的画法有“工笔”“写意”“兼工带写”三种。工笔花鸟画即用浓、淡墨勾勒物象，再按深浅分层次着色。工笔又分为淡彩、重彩和没骨画；写意花鸟画是用简练概括的手法绘写对象。写意又分为大写意和小写意。写意花鸟画，表现为一种粗放简括的笔墨形式。实际上，写意不拘泥于对客观物象的忠实描摹，不是自然的翻版，而是以自然物象为依据，经过画家的情感体验、高度概括、夸张、变形等艺术加工，是不失真实的一种意象性表现。其对造型的要求在似与不似之间，是主观与客观的完美结合。介于工笔和写意之间的就称为兼工带写。

花鸟画的产生，可以追溯到远古时代。早期的花鸟画，一般是作为工艺美术的纹样产生在彩陶等器皿上。到战国、秦、汉时期，中国花鸟画的雏形开始形成。如出土于长沙的两千多年前的战国帛画。魏、晋、南北朝时期，专门描绘花鸟形象的画家出现了。严格意义上讲，花鸟画成为一门独立的画科，应在唐代。生活在唐朝末年的萧锐是最早的画竹名家。五代时期主要以南唐和西蜀为中心，这个时期，建立了中国史上最早的绘画机构——画院。“皇家富贵”和“徐熙野逸”是五代时期出现的两种截然不同的花鸟形式风格。一是以黄筌为代表的院体风格，以工笔重彩为主的绘画风格，其表现题材主要以宫廷中的奇花异石、珍禽异兽等为主。用笔谨细，结构严谨，形象生动逼真，设色艳丽，富丽堂皇，有一种富贵之气，于是被后人誉为“皇家富贵”。黄筌有作品《写生珍禽

图》，以及黄居寀有《山鹧棘雀图》等传于世。二是以徐熙为代表的一派。他的画法是“落墨为格，杂彩副之”，就是先以浓淡不同的墨笔，连勾带染地画出花鸟的形态和轮廓，少施淡彩，色与墨不相掩映，别有一番生机。因他的花鸟画创作风格与“皇家富贵”有着迥然不同的“野逸”之趣，故被后人誉为“徐熙野逸”。徐熙之孙徐嵩嗣继承家学，开没骨花鸟画之先河。

花鸟画的繁荣是在北宋时期，代表人物有赵昌、易元吉、吴元瑜和崔白等；赵昌自号“写生赵昌”，他传世的重要作品有《生铁蝶图》等；北宋皇帝宋徽宗赵佶，参《图绘宝鉴》，其他作品有《芙蓉锦鸡图》《柳鸦图》等传于世。

文人画的兴起在宋代，在苏轼的倡导下，不少文人士大夫对绘画产生了浓厚的兴趣，他提倡写意，反对片面追求形似，为绘画的发展开拓了新的道路。他有诗云：“论画以形似，见与儿童邻；赋诗必此诗，定知非诗人。”

苏轼、文同为代表的一批文人画家还主张：“文以达吾心，画以适吾意，”强调绘画的畅神作用。对宋代院体之谨细工整，设色艳丽的画风有较大的突破，并具有较系统的文人画思想，以其崭新的面目立于画坛，为宋代花鸟画的发展注入了新的血液和活力，同时也加快了文人画的发展。这种水墨写意画风格到元代得到了长足发展。

自宋始，花鸟画成为文人画家们精神品格的象征，把梅、兰、竹、菊称为“四君子”象征“清高”“虚心”“隐逸”等，以及岁寒三友“松、竹、梅”。在元代，通过画家的绘画实践，提出了以书法入画法、书画同源等理论。赵孟頫在这方面做了较大的贡献，他有诗云：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通，若也有人能会此，须知书画本来同。”柯九思

总结书画结合的具体经验：写竹，竿用篆法，枝用草法；写叶用八分法，或用鲁公撇笔法。

写意花鸟画大家——陈淳和徐渭，在绘画史上以“白阳青藤”并称，青藤指的是徐渭，白阳指的是陈淳。他们是水墨大写意花鸟画的两位创始人，二人画风迥然有别。陈淳属于传统文人画的范围，他善于运用草书“飞白的笔试，水晕墨章的墨彩，画风清新淡雅，用笔清风雅致，意境简洁，清旷，空灵；徐渭，把中国文化史上的一切缘分发泄于他的艺术创作之中，正所谓‘推到一世之智勇，开拓万古之心胸’。他曾画有“水墨葡萄图轴”，用笔豪放泼辣，酣畅淋漓，整幅画气势磅礴，震撼人心，提款也是起伏跌宕，大小错落有致，自题曰：“半生落魄已成瓮，闲抛闲掷野藤中”！表现了画家一生落魄不得志的怨愤之情。他一反传统文人画之淡雅、宁静、文质彬彬的画风，开水墨淋漓、翻江倒海之大写意花鸟画的先河。用苏轼的“当其下手风雨快，笔所未到气已吞”来比喻他的绘画风格是比较合适的。

清代，把“八大与石涛”并称。八大山人的花鸟画风格独特，别具一格，用笔用墨精到，章法布局严谨，用笔圆浑以中锋为主，施以转笔圆中寓方，如其书法；用墨概括精到，以少胜多；布局奇险跌宕，简洁，花鸟形象离奇古怪，荒诞，意境悲凉，冷逸，表现出画家满腔的孤愤之情；石涛的花鸟画不像八大山人那样狂怪，而有一种清新奔放的情调，并著有《苦瓜和尚画语录》一书，理论与实践密切结合，对后世影响甚大。没骨花鸟画在恽南田那里得到了新的发展。

在清朝时期，江南扬州是有名的商业城市，经济发达，在这里生活着一批富有开拓精神的花鸟画家，被后人称为“扬州画派”。“扬州八怪分别是：金农，李复堂，郑板桥，黄慎，高翔，汪士慎，李方膺，罗聘等人。但“八怪”中以金农和李复堂成就最高。郑板桥提出“眼中之竹”“胸中之竹”和“手中之竹”三阶段论，用来区分生活的自然与艺术的自然关系。

此外，还有华新罗、闵贞、高凤翰、边寿民等同

属“扬州画派”。

写意花鸟画的全盛时期在清朝末年，以赵之谦、任薰、任颐、虚谷、蒲华、吴昌硕等为首的画家群客居上海，被称为“上海画派”。他们把书画融为一体。任颐他的没骨画，吸收了水彩画的某些方法，勾勒点染，意趣横生，挥洒自如，气象万千。吴昌硕是把书法与绘画相结合的典范，他的花鸟画以大篆笔法入画。海上画派的崛起，把中国写意花鸟画推向了一个新的高峰，为后人所师法。

当代花鸟画发展于“岭南三杰”——高剑父、高其峰、陈树人等。以革新国画为己任的一批开拓型画家代表有徐悲鸿、林风眠等。齐白石在写意花鸟画方面是一位里程碑式的人物，他大量吸取民间绘画的特点，以简、拙、生辣和童趣天真为其特色。

二、花鸟画的特点

中国花鸟画在长期的历史发展中，适应国人的社会审美需要，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为归依的传统。

所谓写生就是“移生动质”，就是“变态无穷”地传达花鸟的生命力与各不相同的特性。所谓寓兴，是指通过花鸟草木的描写，寄寓作者的独特感触，以类似于中国诗歌“赋、比、兴”的手段，缘物寄情，托物言志。所谓写意，就是强调以意为主的主导作用，是追求像中国书法艺术一样淋漓尽致地抒写作者情意，而不因对物象的描头画脚束缚思想感情的表达。

为此，中国花鸟画的立意往往关乎人事，它不是为了描花绘鸟而描花绘鸟，不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们的生活遭际、思想情感的某种联系而给以强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。

三、花鸟画的载体

花鸟画可写在纸、绢、帛、壁、扇、陶瓷、碗碟、镜屏等物之上，常见的有下列几种，壁画不入其列。

(1) 绢本 将字画绘制在绢、绫或者丝织物上，称为绢本。古画绢本虽多，但易被虫蛀，亦被折损，反而纸本更易保存。绢本看起来较名贵，但底色不及纸本洁白。由于绢本绘画前准备工夫较多，故不及纸通行。

(2) 纸本 中国画用纸大致可以分为两种，一种容易受水的是生宣，生宣加了矾水则不易受水，即为熟宣。

(3) 壁画 古人在墓穴、洞穴、寺壁、宫廷等绘制大幅壁画，不少的壁画遗留至今，成为国宝。

(4) 折扇 古人扇画多较细小，以便携带。但现代人多用巨型扇画做室内装饰物，所以更为实用。

(5) 圆扇 圆扇多呈圆形或椭圆形，面积不大。但也有绢本、纸本之分。古代宫廷用的大扇或者掌扇，大至高于人齐，现在则很少见。

(6) 陶瓷 花瓶、杯、碟、镜屏等器皿，亦有字画制作，所用颜料及制法不同，但字画原理及欣赏不变。

(7) 其他 除瓷器外，如日历、灯罩、鼻烟壶甚至现代领带及衣物等，亦有以字画作装饰，而且十分流行，别具一格。西方盛行的圣诞卡等，用中国字画作图案者甚为普遍。

四、花鸟画的分类

古代花鸟画在长期的艺术实践中，形成了不同的艺术风格。

(1) 从传统上分为 花卉、蔬菜、翎毛、草虫、畜兽等；

(2) 从画法上分为 工笔花鸟画和写意花鸟画；

(3) 从色彩上分为 设色、水墨、泼墨、白描、没骨花鸟画。

五、花鸟画的造型特征和表现方法

写意画就是要求作者通过简练的笔墨，以己意及想象和理解的事物，描绘出物象的形神，表达作者意境，体现万物理法。

表现在造型上，中国花鸟画重视形似而不拘泥于形似，甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”，借以实现对象的神采与作者的情意。

在构图上，它突出主体，善于剪裁，适画折枝，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应，而且在写意花鸟画中，尤善于把发挥画意的诗歌题句，用与画风相协调的书法在适当的位置书写出来，辅以印章，成为一种以画为主的综合艺术形式。

在画法上，花鸟画因对象较山水画具体而微，又比人物画丰富，所以工笔设色更具写实色彩或带有一定的装饰意味，而写意花鸟画则笔墨更加简练，更具有程序性与不可更易性。

六、花鸟画的形式

花鸟画的形式多姿多彩，有横、直、方、圆和扁形，也有大小长短等分别，除壁画外，以下是常见的几种。

(1) 中堂 中国旧式房屋，天花板高大，所以客厅中间墙壁适宜挂上一幅巨大字画，称为“中堂”。

(2) 条幅 成一长条形的字画称为条幅，对联亦由两张条幅配成。条幅可横可直，横者与匾额相似。无论书法或国画，可以设计为一个条幅或四个甚至多个条幅。常见的有春夏秋冬条幅，各绘四季花鸟或山水，四幅为一组。至于较长诗文，如不用中堂写成，亦可分裱为条幅，颇为美观。

(3) 横批 也称横幅，长条形，横着作画装裱而成，可独立悬挂于房间。

(4) 小品 所谓小品，就是指体积较细的字画。可横可直，装裱之后，适宜悬挂较细墙壁或房间，十

分精致。

(5) 镜框 将字画用木框或金属装框，上压玻璃或胶片，就成为压镜。现代胶片有不反光及体轻的优点；至于不反光的玻璃，不会影响人对画面的欣赏，所以很受欢迎。

(6) 卷轴 卷轴是中国画的特色，将字画装裱成条幅，下加圆木作轴，把字画卷在轴外，以便收藏。

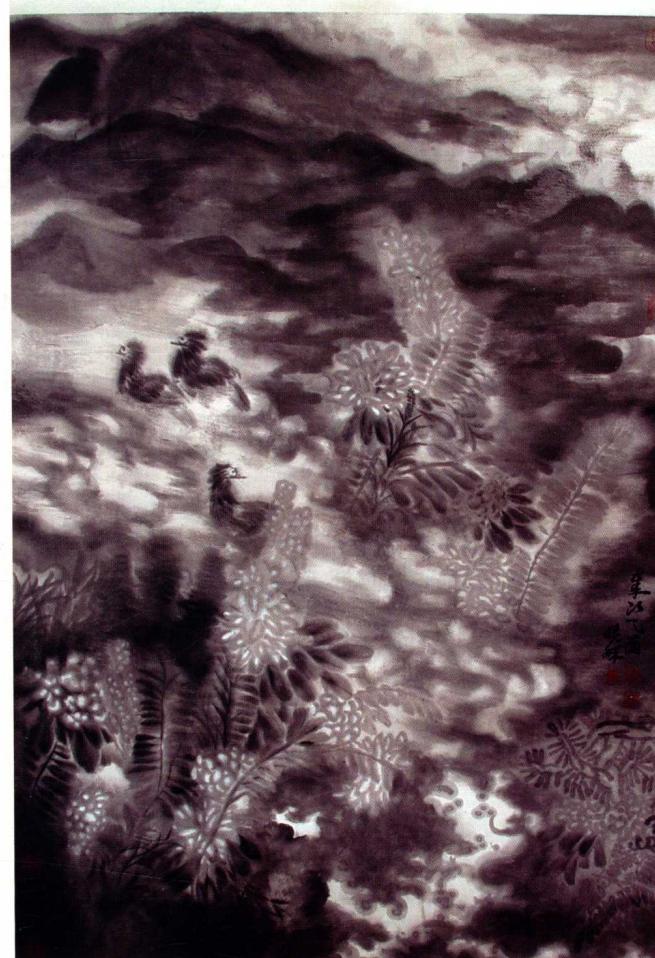
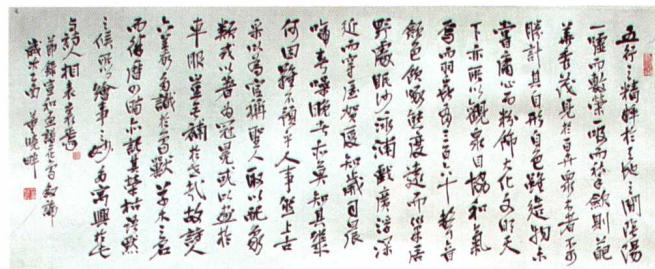
(7) 扇面 将折扇或圆扇的扇面上题字写画、取来装裱，可成压镜。由于圆形或扇形的形式美丽，所以有人将画面剪成扇形才作画，然后装裱，别具风格。

(8) 册页 将字画装订成册，称为册页。近代有文具店特别将装裱册页成本，以供人即席挥毫。册页可以折叠画面各成方形，而与下列长卷有不同之处。

(9) 长卷 将画裱成长轴一卷，成为长卷，多是横看。而画面连续不断，较册页逐张出现不同。

(10) 斗方 将小品装裱成四平方尺左右的字画，称为斗方。可压镜，可平裱。

(11) 屏风 单一幅可摆于桌上者为镜屏，用框镶座，立于八仙桌上，是传统装饰之一。至于屏风，有单幅或摺幅，可配字画，作立地屏风之用。

中堂

手卷

花
月
夜
春
晓
外
期
待
今
夜
家
未
曾
在
簾
角
一
緋
如
黛

斗方

扇面

横幅

一、文房四宝

“文房四宝”，指笔、墨、纸、砚，已是今人皆知的常识。“文房”是“书房”，“文房四宝”是描写这四种文具的品类。

(1) 毛笔 毛笔的分类主要有依照尺寸，还有以笔毛的种类、来源、形状等来分类的。我国制笔历史上以侯笔、宣笔、湖笔为上。按笔头原料可以分为：胎毛笔、狼毫笔、羊毫笔、兔肩紫毫笔、鹿毛笔、鸡毛笔、鸭毛笔、猪鬃笔、鼠须笔、虎毛笔、黄牛耳毫笔等，其中以兔毫、羊毫、狼毫为佳。按笔毛弹性强弱可以分为：软毫、硬毫、兼毫等。按笔锋长短可以分为：长锋、中锋、短锋。按常用尺寸可以分为：小楷、中楷、大楷。更大的有屏笔、联笔、斗笔、植笔等。按形状可以分为：圆毫、尖毫等。好的毛笔，都具有尖、齐、圆、健四个特点，使用起来运转自如。

(2) 墨汁按照种类分为 油烟墨、松烟墨、漆烟墨。

①油烟墨 用桐树籽提炼出来的桐油烧制，黑色中含有褐色。

②松烟墨 用松枝烧制，乌黑无光。在中国制墨史上，汉代和宋代是两个承前启后的重要历史阶段。汉之前主要使用天然墨（石墨），人工墨极少。到了汉代，由于制墨技术的发展，出现了真正意义上的松烟墨。松烟墨的出现是中国制墨史上的一次巨大飞跃。从此，人们告别了使用天然墨的时代，为日后制墨业的发展奠定了基础。

③漆烟墨 从漆树脂中提炼出来，色黑细腻有光泽，可以作黑色颜料使用。

毛笔

宣纸

(3) 宣纸 画国画用的纸主要是宣纸，宣纸有三

大类：

①生宣 是未上过胶和矾的纸，渗透性大，吃水多，易渗化洇晕，适宜画写意画。生宣中的净皮单宣较好用。在净皮单宣上再加工，则成为特种净皮单

宣，其质密软，面光平，特别好用，用来画画也顺手，既见线，又见墨色。

②熟宣 在生宣纸上刷上一层白矾水便制成了熟宣。矾有固定性，墨色在纸上不洇，适合画工笔画。

③半生半熟的宣纸 是在生宣纸上加少量的矾制成。如煮锤宣，适合画半工笔半写意的画。

除宣纸外，还有高丽纸、皮纸、麻纸。皮纸产于浙江等地，物美价廉，便于出好线条，也便于晕染。若用以画云，则层层晕染易制造气氛，不留痕迹，细腻美观。选用皮纸时，可以捏住画纸一角，轻轻抖动纸面，不带声响者为佳。

质优的宣纸应具备如下特色：松而不弛，紧而不实，光而不滑，润而不燥；易见浓淡干湿层次，经揉搓而无损坏。

写意画与工笔画最明显的工具区别便是用纸，用生宣纸作画是写意画发挥艺术特色很关键的因素，因此纸本身质量的优劣直接影响作画效果。

二、颜料

初学者可购置一盒装的“中国画颜料”。此颜料价格便宜，使用方便。但其中有的是化学合成颜料，易变色，有志工笔花鸟画研究的人，应渐渐学习选用真正的中国画颜料。

中国画颜料分为水色和石色两大类。

(1) 水色 水色中的花青和藤黄是画花卉常用的颜料之一。

“花青膏”颜料既沉着又漂亮，膏中含胶，放在小碗中，加热水泡开即可使用。藤黄又称为“月黄”，为块状，是天然树胶，切不可用热水泡，用时以清水笔掭，或用手指蘸水研磨一下即可。铅袋的藤黄含有粉质，不透明，用它染花和点蕊还可以，染叶子效果不好，可多挤出一些颜色于小碗中稀释，待粉质沉淀后，将上面的透明色倒出来再用。水色中还有“曙红”，比较沉着。其他水色还有胭脂膏、赭石膏等。同花青膏一样，用热水浸泡使用。

颜料

(2) 石色 石色为天然矿石研磨而成，粉末状，不透明。

常用的有：石青、石绿、朱砂、石黄、雄精等。

石青由深到淡，又分为头青、二青、三青、四青等。石色使用时需要加胶，放在乳钵中渐渐加胶研磨，胶要适度，以干后不脱落为好，胶大则色彩灰暗。石色虽价格贵一些，但很稳定，不会变色。古代的白粉多用蛤贝研成，称为蛤粉，又称为胡粉。历时多年不变黑，越久越白。后人常用铅粉，优点是白，覆盖力强，但它最大的缺点是遇潮“反铅”（即变黑）。现在常用的是广告色的锌白和钛白，锌白覆盖力差，而且发青，不如钛白好用。

三、其他工具

除了上述的笔、墨、纸、砚、颜料之外，尚需准备相关的用具。

(1) 调色（储色）工具 以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应分开储放。

(2) 笔洗 盛水作洗笔或供应清水之用，亦以白色瓷器制较佳。

(3) 画毡 衬在画桌上，可以防止墨渗透将画沾污，铺纸后画面也不易用笔将纸擦坏。

(4) 胶和矾 上石青、石绿、朱砂等重色时，为防止颜色脱落，可用胶矾水罩上，矾有粉末状和块状，胶则有瓶装的液状鹿胶与条状或块状的牛胶、鱼胶、鹿胶等，最好备置一套杯、酒精灯，以便熔胶调兑清水。

(5) 乳钵 粉状颜料粒子太粗时，需用乳钵研磨，再置于烧杯中水漂。

此外，挂笔的笔架、压纸的纸镇、裁纸的裁刀、起稿的炭条、吸水的棉质废布（或废纸）以及钤印用的印泥、印章等皆可酌情备置。

四、握笔与用笔方法

(1) 执笔方法 自从书画线条开始讲究中锋用笔后，书画用笔的执笔方法就一直采用五指握笔法。五指握笔和三指握笔的不同之处就在于笔与纸的倾斜角度不同，三指握笔的方法使笔与纸呈45°斜角，这样就使笔锋的侧面与纸张接触，自然所画线条也就是侧锋了。而五指握笔的方法可以使笔与纸垂直，这样就避免了笔锋的侧面与纸张接触，也就不会出现侧锋

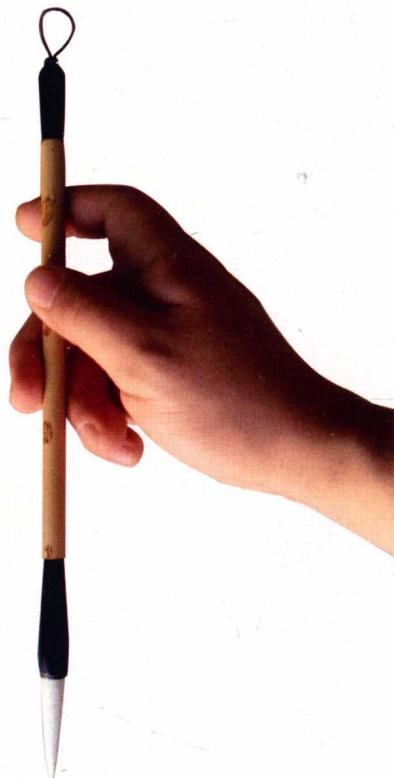
了。五指握笔法对握笔的姿势、指法和腕部、肘部的运动及力量都有一定的要求。

(2) 写意画的用笔方法

有中锋、侧锋、逆锋、插笔等。中锋用笔刚劲有力；侧锋用笔浑圆古朴；逆锋用笔变化多端；捻管用笔枯而不燥。因为国画表现手法的基本特点是用线，变化多端的线出自各种不同的用笔之法，通过粗细不等、刚柔相济、急缓有致的线条来充分表现物象的质感与动感。

执笔 1

执笔 2

第③章 花鸟画的基本技法

一、线的表现力

线条作为最基本、最简单、最朴素的造型语言，被各种绘画之士所广泛使用。但是，线在中国画里却有着特殊的地位。早在唐代，张彦远就在《历代名画记》中宣称：“无线者非画也”，中国画是线条的艺术。

(1) 线条本身的变化 即不同线型及用笔产生的线的粗细、轻重、浓淡、刚柔、虚实、顿挫、转折等变化。

(2) 画面中线的安排和组织、穿插 这是由画面构图需要所决定的，但也要考虑画面形式感、装饰感。线的组织原则是多层次的统一，是线的疏密、聚散关系。

二、线条的运用

写意花鸟画中的线条，前辈画家一般不说“画”出来的，而说是“写”出来的，是由线在画面上的安排和组织疏密、聚散、长短、取舍、前后穿插等，表现结构空间、层次、节奏韵律及装饰风格，这两个方面的结合组成了线的整体表现力。

三、墨分五色

墨是中国绘画特有的颜色。历来有“墨分五色”之说，即焦、浓、重、淡、清，亦有黑、白、干、湿、焦、浓、重、淡、清之说。

