

花鳥畫技法

黃若舟 著

上海人民美術出版社

前 言

中国繪画具有悠久的历史，和民族的优良傳統。但由于近世的社会影响，以及在創作学习方法上，一般是偏重胎摹，所以它的现实主义的傳統沒有能得到应有的发展。今天我們應該靜心研究傳統的优秀技法，以造化为师来創造出富有民族风格而具有新的思想感情的繪画艺术。

为了发展国画艺术，这里叙述和介紹許多有关国画創作的学习方法。在理論方面，很多是引証前輩画家现实主义的美論，并参照现代新的論点；在图例方面，一部分引用历代优秀的作品，并参考一些比較适当的画法，用它來說明学习和創作的方法，通过这些画論画法的学习，目的在理解到国画創作中的一些基本知識。

关于写生方法与技法学习的部分，是研究民族繪画傳統，培养表現对象的能力，准备国画創作的重要环节；从簡單的造形到繁复的構图，从习作到創作，又是学习国画創作必經的步骤。

中国画向來分做花鳥、山水、人物三种，这本书是以花鳥画为主。内容包括花鳥、草虫、水族、蔬果、博古等，由于这些都是我們常見的事物，容易接触实际，从而进行研究傳习，可以学会了国画的基本理論与技术。

中国画在“百花齐放、百家爭鳴”的鼓舞下，一定会得到空前的发展和繁荣。这本书不过就我教学国画的經驗結合創作实践的体会来編写的。作为提供研究国画創作和美术教学的参考。当然很不完全，并且还有不少缺点，需要各方面的帮助修正改进。

目 錄

中国繪画簡史.....	1
中国鍾用品說明.....	8
写生方法与技法学习.....	12
勾勒 輪廓.....	19
透視.....	27
明暗 色彩.....	33
速写.....	43
用笔.....	46
用墨 設色.....	54
画法說明.....	63
創作方法.....	81
參考圖.....	94

中國繪畫簡史

文化是隨著社會生活而產生的，又因為生產的提高，藝術創造也由低而高地發展起來。中國繪畫的創始，由於遠古的歷史沒有記載，所以無法查究。不過就現有五千年前新石器時代使用的彩色陶器，上面都刻着旋轉紋和網格以及在殷墟出土的青銅器上，都有精妙的圖案。可以證明在那些時期都已經有了繪畫藝術的創造。就現有的時代的偉大作品來看，中國繪畫已經綿綿不絕的經過二千多年的悠久歷史。

在公元前一千一百多年的周朝，建立了強大王國，社會上發生了分工，因此藝術也有了高度的發展。從春秋到兩漢之間，中國古代文化因社會經濟的發展，已經有了輝煌的成就，長沙出土的戰國時代的美女圖，就可以推想。秦漢時期，統治階級都喜欢在宮殿牆壁上塗繪人物、神怪等圖象。在近年出土的，以1954年在河北望都漢墓中的壁畫，色彩鮮明、形象生動，最足以說明漢畫的卓越成就。還有山東的武梁祠石刻，也是歷史上著名的漢代藝術作品。漢代壁畫石刻的內容，大都是戰爭、狩獵的情形和歌功頌德的人物畫。通過壁畫石刻，我們可以了解當時人民的現實

生活。后来因为佛教輸入，画风受到剧烈的变动，影响后代的人物画的兴盛。

西晋为了避乱，向南迁移，汉族文化跟着南来。江南风景幽美，画家罗丘壑于胸中，生烟云于笔底，因之产生了山水画法。到了东晋，繪画逐渐兴盛，現存的顧恺之“女史箴图”，人物神彩奕奕，便可见一斑；同时他在繪画理論方面，亦有系統的著述。所以顧恺之在中国繪画史上，对繪画的技法和理論，都有很大的贡献。

南北朝因地域气候的不同，影响风俗文物的互異，表现在繪画方面也有了差别。同时因为經過長期的兵禍，造成人民多以宗教为乐土，一般画家多描繪佛象，繪画方面为宗教所籠罩。并且随着佛教流入的印度西域的艺术形式，对于中国繪画雕刻风格的影响是很大的。現在云岡、龍門兩個石窟，都是出于北魏优秀的劳动人民之手，已經成为中国美术上的宝貴遗产。在另一方面看来，中外文化的交流是有一定的积极作用的。当时宗炳、王微二人在描繪人物之外，足迹所至，随时写景，开写景山水之先河。在这一时期，論画方面，也有很多创造，如南齐謝赫的“六法論”，总结了繪画的基本法則。还有当时的书法艺术达到鼎盛时期，中国繪画和書法是同一种工具，所以書画是有密切关系，都具有线条美和韻律感的特征。隋朝合併南北朝之后，南北文化逐渐融合起来，在繪画体裁上，仍旧以釋道人物为主，現在故宫收藏的“游春图”（展子虔作），可以看出当时的繪画逐渐形成山水画的趋向。

唐代繪画，在社会經濟进一步发展的基础上，不仅繼承了前代，而且发揚了中国优秀的文化傳統。同时由于唐代統治的年代

里，中国已成为强大的帝国，它的向外扩张，与其他各民族的文化，尤其是和印度，繼汉魏之后，有了更进一步的接触，促进了文化交流。这使中国文化吸收了新的成分，发挥出更大的光辉，达到新的高潮；并且給以后的中国文化也有了很大的影响。现在保存在敦煌石室中的唐代壁画，就是当时艺术的伟大成就。唐代的繪画，反映了社会生活的丰富和多种多样性，因此在繪画上不論形象描摹、位置經營或用笔設色等技术上，都有新的創造，是当时世界各民族の繪画所不及的。人物画能承繼前代之長而加以变化；山水画由酝酿而发荣滋長；花鳥画能渐次发育而加以培植。由于繪画的发展，人物、山水、花鳥等都有專工。当时出现了許多天才画家，独創了許多画法。如吳道子、周立本等的人物画；李思訓、王維的山水画；还有韓幹的画馬，戴嵩的画牛，边鸞的写花鳥等都有許多杰出的作品。在論画方面，也有独創之处，如張彦远著的“历代名画記”闡述了中国繪画艺术的教育任务；王維的“外師造化，中得心源”的論著，确定了中国繪画創作方法颠扑不破的繪画法則。

五代十国，局势混乱。許多画家避居深山中，朝夕与山水为伍，使山水画更加有了发展。如荆、关写北方山水，宗尙雄渾。董北苑写江南山水，蓄意淡远，各自表现出当地风景的特点。这种现实主义創作方法，給后世有了很大的影响。并且因为当时混乱的局面，引起了中国经济文化的重心向南迁移，因此南中国的繪画艺术仍向上发展。花鳥画就在这时形成了最繁荣的历史时期，南唐的徐熙画花、果、禽、魚、草虫，妙得造化。他常游园圃写生，創造墨写枝叶，然后敷色的画法；西蜀的黃筌創造鈎勒彩墨画

法，画禽鳥等，穷形极态，活潑如生。徐、黄兩大画派，成为后世花鳥画之祖。

在宋朝統治之下，中国又統一了，这一时期的繪画艺术，也和唐朝一样是中国繪画史上的一个燦爛的时代。画的内容还比唐朝扩大了許多，除山水之外，花鳥、草虫等，也成了画家所熟悉的題材。加以历代帝王又多爱好作画，并且設立画院，罗致优秀的画家。因此画家辈出，爭强斗胜，画风盛极一时。画种也分得极細，有道釋、人物、宮室、番族、龙魚、山水、畜兽、花鳥、器竹、蔬果等許多种类。不过院画必須严格遵守繪画法則，因此創作活动受了一定的限制。还有考选画家，多取古詩为題目，所以画中多含詩意，这亦是中國繪画从礼教化轉向文学化的一个最大原因。同时受了当代学术思想变迁的影响，繪画不仅注重于形似和色彩，并且趨重于气韻理趣，画法亦跟着改变，无论山水、人物、花卉，都由着色改为水墨。山水画从前代开始已开水墨之端，到了宋朝，水墨和淡着色画法达到特別巨大的发展。花卉画由敷彩艳丽变成幽雅澹远。人物画多白描画法，只注意笔情墨趣。

花鳥画自从五代徐熙、黄筌之后，它的势力已經可以和山水、人物鼎立为三。到了宋朝，人物画漸趋衰落，而花鳥画同样的和山水画欣欣向荣。黄派以鈎勒填彩画法，成为院体的标准。徐派以设色渲染画法，成为在野的領袖。他們这样細致有力的花鳥写生画法，在当时有了很大发展。徐、黄兩种画派之外，又有赵昌的写生画法，重視了对于自然界物象的直接观察，由于他專重写生，所以自号“写生赵昌”。还有一般文人学士注重写意，專講

笔情墨趣，不甘于调粉涂脂，所以设色花鸟之外，水墨画花卉也逐渐隆盛起来。尤其是画兰、竹、菊最为流行，南宋之后，称梅、兰、竹、菊为四君子。中国画发展到水墨花卉画法，已经完全脱离了宗教实用范围，成为赏玩品了。

六朝、隋、唐、五代、两宋几代的画风，都是以造化为创作源泉，所以各有各的辉煌成就，都认为“传摹移写”不是绘画创作的目的。可是从元代蒙古侵入中国，许多画家过隐居遁世的生活，阻碍了中国绘画艺术的发展。又因为赵孟頫等提倡复古论之后，于是屈伏于古人成法之下，大部分画家专门临摹而不加创作，影响明、清两代画家十九不出临摹范围，因此画道愈趋愈下。这种画风，实在是中国绘画衰落的关键。复古派之外，还有一种文人画，这类画大都是当时的文人雅士们，抒写胸中逸气，借此自娱，倪云林的“余之竹聊以写胸中逸气耳”，就可以代表这种画派。所以花鸟画在元初还有承袭宋代的工丽画法，后来随着趋势逐渐变为潇洒简逸，水墨没骨花鸟的写生，后来又变为水墨花鸟的墨戏了。不过元季山水画四大家（黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙）画法，都从写生得来，饱游饫观，徜徉于名山之闲，因此画法不离古人法度，而多能自具面貌，他们的水墨渲染与浅绛着色画法，足以代表当代。元代以前，多用絹素作画，所以画法多用湿笔，所谓“水晕墨章”。而四大家完全是用纸画，不得不改用乾笔，创造渴笔皴擦、淡墨渲染这些画法。唐、宋的画，多不写款，更没有题记，后来苏轼等书画并妙，画上才开始有题识。到了元代，几乎每画都有题跋。书画之外，并加印章，都和画有机的联系，并足以增加画面的美观。

明代繪畫，因為受統治階級的管制，畫家思想几无自由發展余地。雖然也按照宋代的制度，設有翰林圖畫院，但很少有獨創畫法。歷代大家，无不外師造化，注意實景的觀察，內得心源，鑄鑄為獨特的創作。明代畫派虽多，然而大都出于摹倣，很少獨創。元代盛行的文人畫，傳到明代中叶，又興盛起來。其中以吳派為文人畫派的中樞，直到現在還受着它的影响，只重臨摹而少創造。明代的花鳥畫，設色的多是工筆，水墨的多是寫意。水墨花卉畫，从宋元以來，漸趨發達，到了明代更盛。不過由于畫風受大勢影响，專從事摹仿，所以尽管有某些高深的技巧，作品却喪失了真實的生命力。而其中能師造化并不依傍古人而有成就的，有周之冕的从注意自然物的觀察，創有勾花點叶畫法；边文進的用勾勒画法而能有筆有墨，并且合乎物情；陳洪綬的獨特創作方法，不但繪出了形，而且畫了神，格外顯得真實动人。其余如陳道復、徐渭等，創造了潑辣變縱的調子，不僅形似，并且还捉住了對象物的生命。他們都想突破拘束，獨辟一個新的途徑。

清初的繪畫，仅靠旧的傳統維持其存在，但有很多遺民，抱着亡國的痛恨，發之于畫，在作品中很多奇肆豪放之氣，如石濤、八大等各有其獨特的精神。八大的畫，寓有不甘之意，表示撓強的意志。石濤的畫，墨汁淋漓，粗獷里顯出深厚的功力。他們的創作，都具有民族氣节的壯偉氣象。花鳥畫在清代比較其他画种未得發達，杰出的有恽南田創純沒骨画法，色調清新絕倫。其后又有華嶺、李鱓、金农等，都擅長花卉畫，別具面貌。清末的任伯年、吳昌碩繼承古代寫實的傳統，而又能創造自然的概括形象。

花卉画盛于北宋，从徐熙、黄筌之后，每个时代都有新的創造，从历代遗留下来的古画来看，就可以了解它演变的狀況。中国画的发展过程不是平衡的，有时涌现很多杰出的画家，有时只出现了几个。不論是工細的，或是大写的創作，都能表现出它永久的生命。他們都以毕生的精力創作出精妙的作品来丰富我們的繪画史。从十九世紀以后，欧美帝国主义对中国的侵略和近几十年国内反动統治的加重，給予中国繪画以有害的影响，曾呈現了衰落現象。随着中国人民的伟大胜利和中华人民共和国的建立，才揭开了中国美术史上新的一頁，今天国画家們都欢欣鼓舞地在繼承和发揚民族傳統的基础上推陈出新，以創造真实地反映中国人民生活和斗争的新作品。所謂繼承民族繪画遺產，是應該接受优秀的现实主义傳統，同时还必須吸取外国的进步文化来发展自己的民族文化。在中国繪画史上可以看到祖国丰富珍貴的繪画創作，都是从现实生活中来，同时也可以看到中华民族是善于吸收外来的优良成分来促使自己的繪画向前推进一步。今天我們應該貫徹“百花齐放、百家爭鳴”的方針，促使国画艺术进一步发展、繁荣，令固有的万紫千紅在國際艺坛上更加放出光輝的異彩。

中國画用品說明

中国繪画有它独特的形式和风格，其形成的原因很多，其中运用特殊的工具材料也是有关系的。所以認識和使用中国画用品，就成为学习上的一个重要課題。中国画家作画的用品，是非常講究的，就是所謂“文房四宝”的笔、墨、紙、硯，还有各种顏料和画碟、笔洗等，这里就普通应用到的用品，分別說明于下：

笔：毛笔是中国画最重要的工具，所以中国画亦曾称作毛笔画。笔的笔毫有軟硬两种，羊毫軟，狼毫硬，一般画家作画，多用这两种毛笔。也有习惯使用毫尖的，或是專門使用秃笔的。如果应用旧笔，以八成新为相宜。画笔应该預备大小几种。在画之后，必須用清水洗干净，勿使一点色彩墨水留在笔毫上。

墨：中国画以墨色为主，所以制墨和用墨的方法，非常講究。墨的种类很多，以原料来分，有松烟、油烟、漆烟三种。以质地来分，有頂烟、上烟、貢烟、选烟四种。墨是烟炷制成的，近年又有外国輸入一种气烟来代替烟炷，黑度虽

胜于烟炭，而画淡色就比较差。作画用的墨，多用松烟、油烟、漆烟。松烟黝黑无光，漆烟黝黑发光，油烟又黑又亮。有的单用一种墨，有的兼用两种墨。选墨要以真黑，质细，胶轻的为上品，胶质过重的墨，不适宜用，年月已久的旧墨，没有光铄火气，只适宜画旧纸，做古画。平时作画，反不如新墨有光彩，容易表现得精神出来。宿墨多汁，切不可使用。鲜墨亦必须在作画前临时研磨。磨墨用的水，应该注意它的温度，井水太凉，冬天宜用温水。

紙：古人作画食用紙、絹两种，近代多用宣紙作画，因为宣紙容易吸水，落笔深固，如刀入木，所谓“力透紙背”。宣紙产在安徽湖县，有厚薄几种，玉版，夹页较厚，澄砗，净皮，单宣较薄，还有一种似砗的熟紙，名書画淺綿大牆，宜于初学和画工细画，因为生紙易化，用墨着色要渗透。熟紙做法，只要用膠矾水刷在生紙上就成。在写生练习时，不一定要用宣紙。

硯：硯的質地細膩，磨出的墨才能細勻。筆墨店鋪里出售的歙石硯池，是一种水成岩，容易下墨，是很适用。硯台在使用后，必須洗干淨。否則留下的宿墨，是要影响下次作画的墨色。

画碟、笔洗：画碟和笔洗，都是一种陶磁器，画碟中分许多格，供调色或盛色之用。笔洗中有分两格的或三格的，都是必备的画具，亦可以用純白的菜碟代調色鉢，用酒盅來盛色，用飯盞茶杯代笔洗。

顏色：中国画的顏色，很多是矿物质，这类顏料的品質都比較

結实，色彩經久不褪，象现在还存在的唐宋古画和石窟壁画，已經有一二千年的历史，画上的色彩都保持着它固有的艳丽。有的顏色是草木的脂膠，經過人工提炼出来的。中国画顏色种类很多，明代楊慎說：“色彩有七十二种之多。”名称、制法和用法，在古書上都有記載。不过一般用到的顏色，亦不过十余种，現在苏州的姜思序堂，是專制中国画顏色的店鋪，它選擇和研漂的顏色，比較精細，加入膠水，制成了膏。使用时只要加水溶解，就可以应用，非常方便。这里把几种用場最大的中国画顏色，分別說明如下：

胭脂：是茜草、紅藍花制成的，在古代的紅色，都是以胭脂为主，不过年代久了是要褪色的。現在多改用西洋紅了。

西洋紅：并非国产，然而早已被采用为中国画重要的顏色。

西洋紅是粉末，用时須加膠水。既不染毫毛，亦不浸透紙背，色泽鮮艳，最怕潮濕。

朱砂：
朱磬：朱砂是塊狀，生在石灰岩中，西南各省，多有出产。最好的是鏡面朱砂，把它研細，再用水漂，底層是頭朱，中間顏色鮮紅，是正紅的二朱，上層色帶黃，便是朱磬。

赭石：俗名土朱，产在赤矿中，赤色中帶黃色，用水研細如泥，漂后中层是赭石的本色。

藤黃：是热带海藤树的脂膏，把它流在竹筒里，干后中空，就成为笔管藤黃。藤黃味酸，含有毒質。有老嫩兩

种，嫩的清輕，宜于作画。着水即化，用时可以不加膠水，应用最方便。但不能近火，否則就要凝成渣滓。

花青：是用靛青制成，由靛花研蘄，上面浮的色彩鮮艳，便是花青，以不帶帶荷色的为最好。

石青：
石綠：都产在銅矿里，含有毒素，研成乳細，漂后下层色濃，中层次之，上层色淡，分成头二三三种，用时須加膠水。

白粉：有白堊、蛤粉、鉛粉三种，白堊又称白土粉，是古代壁画上的主要材料。蛤粉是蛤壳用火煨变成石灰質，研到极細，即成白粉，能发出粉光。以上两种白粉，經久不变。鉛粉是由鉛矿出經過加工制成的，研成粉末，买来再用清水漂过，把上浮的鉛質去掉，或夾在豆腐里蒸过，經過这样的漂制，就成为淨粉。

膠水：膠有几种，作画都是用黄明膠。是牛馬筋骨制成的，黃色透明，用时加溫水融化，取上层的清輕部分。調色时用膠不可过重过輕，过重滯笔，并且会影响色彩。少則稀淡，顏色容易脫落。古画的色彩所以历久不变，把它固着在画面上，这亦是依靠膠的作用。

明矾：是半透明的矿物质，經過煎煉而成的。在紙制成熟紙，一定要用膠矾水刷过。还有画工細的彩色画，一种顏色要上几层顏色，就要利用矾水来固定顏色，防止顏色的动摇和脫落。

寫生方法与技法學習

寫生方法：中国古代的花鳥画家都是从写实入手，在一千多年前已经有“写生”这个名称，并且以“写生”二字专指花鳥画法，山水画名为“留影”，人物画名为“傳神”。在南齐謝赫的“六法”中的“应物象形”，就是面对实物写生的一种画法。在創作方面，古人亦多从生活中汲取形象。如五代徐熙的墨写敷色画法，黄筌的勾勒彩晕画法，都是从經常地观察揣摩，从而集中地创造典型，表现出写实技法的独创；黄居采的“画花竹翎毛，默契天真，冥周物理”；赵昌的“每晨朝露下时，遍槛栏諦玩，手中调色写之”。正是这些巨匠创造了花鳥画中的现实主义创作方法，使中国的花鳥画在历史上放出了异彩。虽然近世一般画风脱离了真实，片面地多在六法中的“傳模移写”上下功夫，不能很好繼承“師古人 不如師造化”的優良傳統，可是在这許多年代里，仍然有許多杰出的画家，因取法自然而有了很多創造。如恽南田的对花临写，摘取画稿，除了勾取对象形态色彩之外，并观察物象，领会它的神情，創雜沒骨画法等事例就可說明。所以中国繪画是从现实出发，早已有了輝煌成就；也說明只有从生活

出发，才能有创造。

现在国画已经开展写生活活动，打破了近代专事模仿的风气，在生活的基礎上，进行创作，真实地反映新的生活。在这次第二届全国国画展览会的出品中，很多从不同角度反映出我们祖国社会面貌的变化。在花鳥画方面，虽是一花一鳥，却也充滿生动新鮮的情趣，能激发人們愉快健康的感情，所以人民热爱民族絵画，欢迎发扬固有民族风格，从现实生活中取材而创造出具有新内容的作品。

写生是指写我們眼前的事物，直观对于繪画的创作，是有很大的帮助的，同时在实际的体会中，也可以充實画材，所以写生画就成为创作准备工作中一个重要步骤。必須学会許多写生的基本技法和知識，如用粗細深淺不同的綫条勾勒物体的輪廓画，依据远近透視的道理，細察物体的明暗光綫，水墨和彩色的运用等，来不断进行速写与記憶画。通过有系統的写实方法的学习，掌握了表現技法的基础，具备了作画的基本知識，同时鍛煉我們的观察力、分析力、思考力，在这些基础上来发展创造力。

在写生練習阶段时，要忠实于客观对象，但描写实物，也不是說沒有選擇和創造的，它还是需要艺术上的加工，不重要的可以刪掉，主要的要突出。因而在一些細節上会有些变更，所以写实并不是照实物的簡單的描寫下来，不是照相式的实录。古人学画，也同样采取从观察、速写、記憶到想象的創作方法和进程。最初面对实物来写形，繼而注視形体的特点，在稍縱即逝的一刹那，背写它的形体，这就是“背移法”。古人的写生，有的只要詳細描写一花一叶的叠形，举例以概共同类，其余只用簡略的綫条来描写。

在写生时要表现实物实在的形状和它内部的构造关系，这首先要培养和发展观察能力。先对实物作全面的观察，認識事物实际的形状和特点，再进一步了解各个事物的相同的特点和相互的区别。正确的認識物体，因此学画必須随时随地观察一切物体的形象。

观察可以先从我們周圍接触到的，从自己喜爱的而認為有趣的花草、树木、蔬果、禽鳥、昆虫、水族等开始，認識它們鮮明艳丽的色彩和生动活潑的精神，通过这观察活动，引起优美的思想感情和丰富的想象，以加强我們创作的慾望。

中国画是很重視观察的，并且是从亲自来認識物体的形象，如郭思恕說：“学画花者以一株花置一深坑中临其上而瞰之，則花分四面得矣。”五代画家黃筌，他对花鳥画有了很多創作。他的成功，并不是兴之所至，單凭想象出发的。他为了要描写鳥类，自己就养了许多种鳥，經常去观察，研究鳥的生活形态，所以这许多种鳥的形态特征和运动规律，都被他抓住了，所以能画得非常生动。齐白石也是凭了他長期观察花間的蜂、蝶，水里的蝦、蟹，庭前的小雞，以及各种艳丽的花草。深深体会到它們的生活和各种动态，然后胸有成竹而巧妙地运用了水墨的特点，以簡練的笔墨，把描写对象表现出活生生的神情动态，使人感到无比的眞实。作花鳥画还要观察各种动物所处的环境，使它适当的配合起来。如崔白的双喜图和錢舜举的草虫長卷兩張名画里，在这些虫鳥的周圍，都配合着最恰当的背景，使主题充分表达出来，創造了富有詩意的景象。他們的成就主要是依靠平常的長期观察体会而得来的。宋徽宗在看画时曾向他內廷的画家們提出意見，說