

勝似春

中国画花鸟技法教程

金正惠 著

上海人民美術出版社

艺术简介

金正惠，1937年生，浙江东阳人。1964年毕业于浙江美术学院（现为中国美术学院）中国画系。求学期间，得著名画家潘天寿、陆抑非、方增先亲授，擅长中国画花鸟。1983年调入华东师范大学艺术系主持国画教研工作，任教授、硕士研究生导师。

现为中国美术家协会会员、上海春江画院副院长。作品多次入选“全国美展”、“中国当代著名花鸟画家作品展”、“上海百家艺术精品展”及“当代工笔画大展”等，其中《翠林晓声》获“第九届全国美展”中国画创作奖。

曾先后应邀赴美国、日本举办画展和讲学。出版的著作有《当代艺术家画库——金正惠》、《工笔花鸟画技法》、《现代花鸟画写生与创作》、《当代国画名家——金正惠花鸟画精选》等九种。

中国画花鸟技法教程

目 录

一、花鸟画概述	1	10. 蝴蝶花画法	24
二、白 描	6	六、学花鸟画从梅兰竹菊入手	25
三、写 生	8	1. 梅花画法示范	28
四、工笔画画法	10	2. 兰草画法示范	29
五、写意画	13	3. 竹子画法示范	30
1. 牡丹画法	14	4. 菊花画法示范	32
2. 桃花画法	16	七、蔬果画法	34
3. 梨花画法	17	八、翎毛写生与画法	35
4. 杨柳画法	18	九、草虫画法示范	37
5. 凌霄花画法	20	十、花鸟画的构图	39
6. 紫藤画法	21	十一、临 摹	40
7. 野生小红果画法	22	十二、花鸟画的创作	40
8. 牵牛花画法	22	十三、创作余想	41
9. 竹节海棠画法	22		

一、花鸟画概述

大自然中的奇花异草和各种禽鸟，历来就是人类的重要审美对象。当我们面对百花吐艳、群芳竞放，鸟语禽言的美景，谁都会为之倾倒、为之欣悦。大自然中的一花、一木、一虫、一鸟皆与人类的生活生存结下了不解之缘。原始壁画中的牛和鹿，彩陶器皿上的鱼和鹤，以及汉画像石上的朱雀、大雁、龙、凤、花草等等，都生动地表达了人与花鸟虫鱼之间的密切关系，同时也真实而形象地反映了人们的思想、意念和感情，这就是中国花鸟画的起源或者说萌芽状态。

花鸟画发展演变至唐代，正式独立成科，这时出现了像边鸾、梁广等一批画家；进入五代，画史上称为“黄家富贵”，“徐熙野逸”的黄筌和徐熙的出现，花鸟画趋于成熟。到了宋代，花鸟画很是兴盛，在皇室的提倡下，设立了宫廷画院，尤其是宋徽宗赵佶，对花鸟画的提倡更为着意。两宋的绘画着重写生，在忠实地描绘物象之外，更致力追求花鸟的生动和传神，传世名家如赵昌、崔白、林椿、李嵩、李迪等人的作品，无不令人产生强烈的感受和赞叹，那精湛的笔墨技巧、高超的表现手法，至今还是人们欣赏和学习的范本。

随着文人画的兴起，水墨花卉渐成风气，元代花鸟画家有赵孟頫、王渊等；明代的花鸟画家有笔墨粗劲而不失法度的林良；有工笔重彩的吕纪，还有泼墨大写意的徐渭和工笔没色、夸张变形的陈洪绶等；清代著名花鸟画家首推朱耷和石涛，还有扬州八怪和后期的任伯年、吴昌硕、虚谷、赵之谦等，现代的花鸟画家有齐白石、潘天寿等。

中国花鸟画是从现实生活中创造出来的一种艺术，经过二千多年的实践发展，形成具有鲜明的民族特色和艺术风格。民族风格的独特性是花鸟画不能被代替的独立性，也只有这样的独立性，才有可能名符其实地进入世界艺坛而享有崇高的声誉。

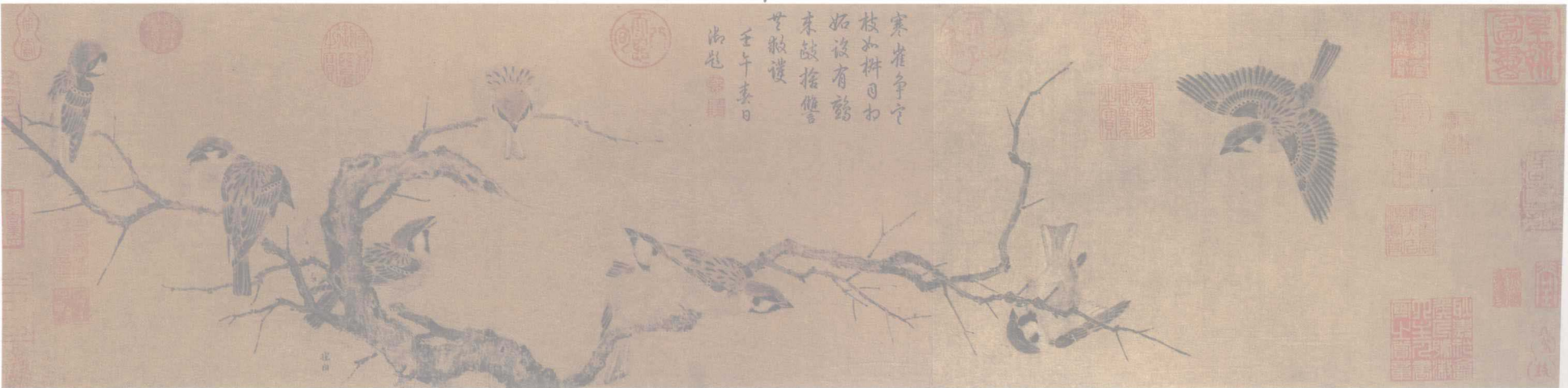
花鸟画有工笔画和写意画之分，工笔画中有工笔重彩、工笔淡彩和没骨花卉。写意画中有兼工带写、小写意和大写意，可谓门类齐全，形式多样，但不管哪一种画法，它都是由题材内容、笔墨运用、意境构思和构图题款等因素组成，形成诗、书、画、印互相融合的艺术品。

有人说创作来自激情，激情又来之生活，花鸟画虽不能直接描绘社会生活，但实际生活对我们的审美感受起到了丰富化的积极作用，一个画家对自然界的现象拥有深切的体验和感受，他画出来的自然物象也不会是一般化的。在中国人的实际生活中，早就出现了以动植物为对象的审美活动，在新石器时代彩陶上出现的鹿、狗、鱼、蛙、花草等就是很好的例证。这一活动当然以接受花鸟形色的刺激而开始的，继而人们渐渐地把握花形鸟态与人类的联系，特别是与人们思想感情品格情操的联系，诗歌中的“芙蓉如面柳如眉”，“感时花溅泪，恨别鸟惊心”说明这一点。

在花鸟画题材内容中，常常会看到荷花、牡丹、梅、兰、竹、菊等花卉和仙鹤、喜鹊、寿带鸟、孔雀等鸟类，这都是借物抒情、寄情寓意的结果。荷花是出淤泥而不染，牡丹是荣华富贵、欣欣向荣，梅花是岁寒怒放、凌雪傲骨，兰花是空谷幽香，不附艳俗，竹子则是心虚异众草，节劲逾凡木，菊花又是斗霜竞芳，冷迷幽香……这些题材可以象征人品的高洁，比拟志节的高尚而得到画家们的由衷喜爱与反复表现，而那些仙鹤、喜鹊之类的禽鸟都是人们想象中的祥鸟，寄托着美好吉祥的愿望。此外，还有如郑板桥在画竹题诗中的“疑是民间疾苦声”和齐白石的“打破原来泥半团”，以及徐悲鸿的“铲尽崎岖归民主”的奔马……这些反映人民情感的作品，就更具思想性了。诚然，花鸟画更多的是描写景物健康美好的画作，让观者触景生情，得到美的享受和情操的陶冶。

雪竹图 五代 徐熙

寒雀图 宋 崔白

竹鸥图 宋 崔白

芙蓉锦鸡图 宋 赵佶

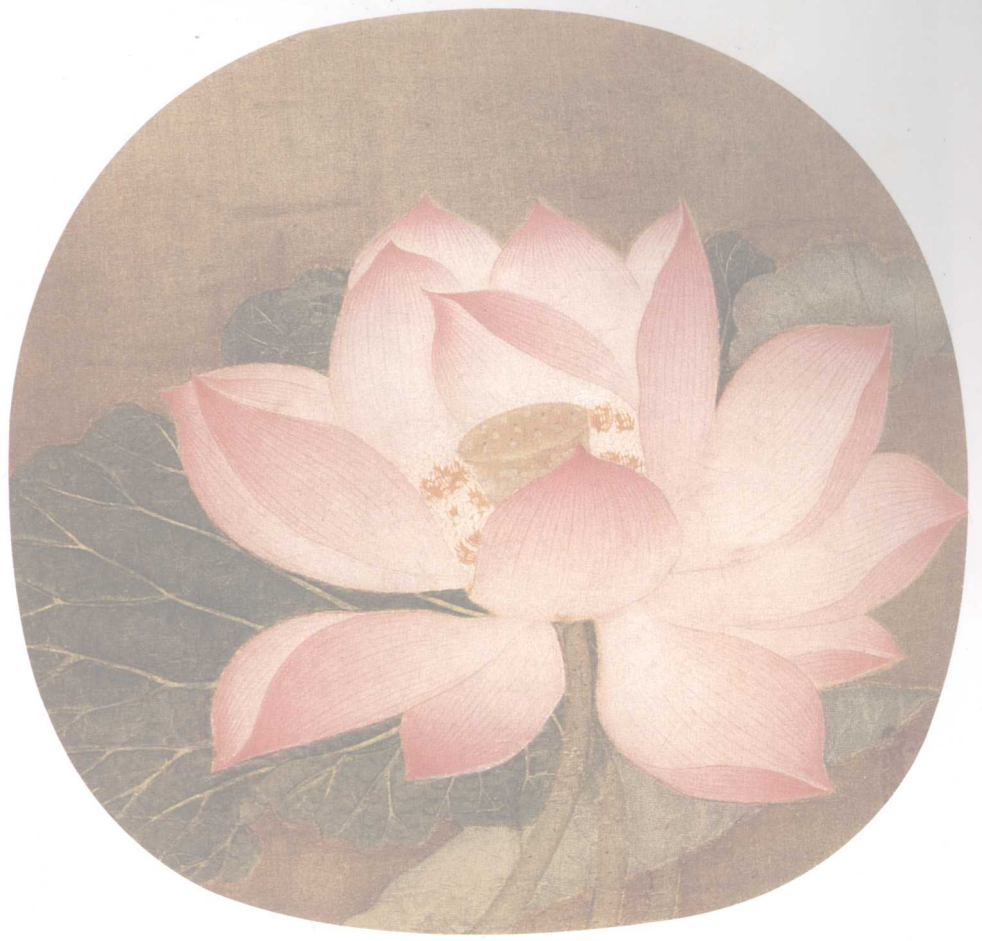
雪树寒禽图 宋 李迪

雪景寒禽图 宋 王定国

竹树训雀图 宋 佚名

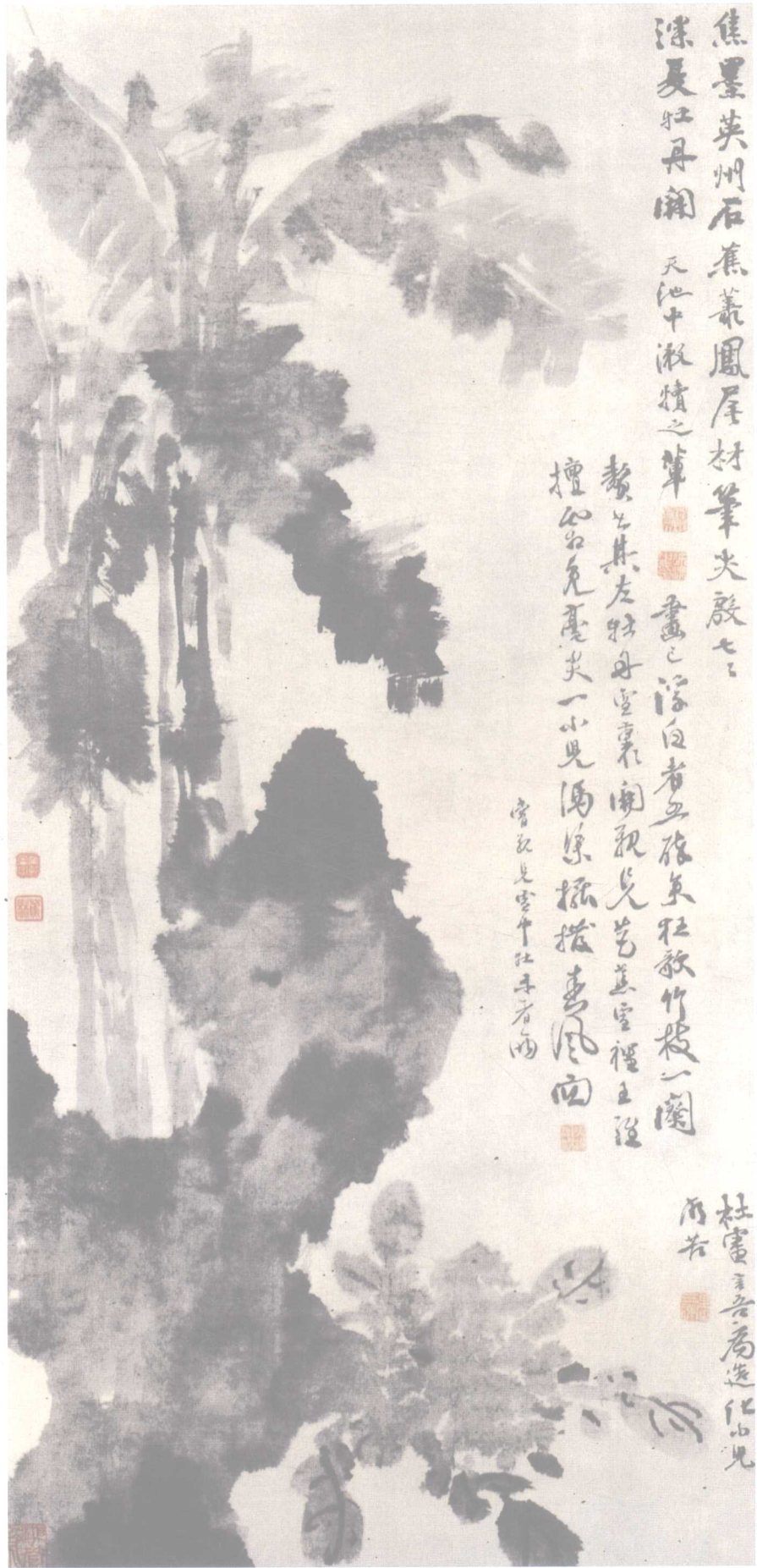
荷花图 宋 佚名

花篮图 宋 李嵩

山茶白羽图 明 林良

牡丹蕉石图 明 徐渭

笔墨是画家表达自己情感的语言，所以笔墨的运用对花鸟画来说是极其重要的。“笔”是指运笔，“墨”是指墨色。花鸟画的神形必须通过“笔墨”得到体现，笔与墨会，得笔法则运墨之法相继可得，每位画家的笔墨风尚各不相同，但都重视“骨法用笔”，讲究力的表现，讲究含蓄，由此而引申出画评的审美观念，如挺秀、苍劲、厚实等等形式美的要求，笔墨之说千变万化，但它是随情而生，又随情而运转，情变则法变。画家意念中的形象，都来自大自然，因此笔墨的内容实际上是自然物象在人们心中产生的审美感情。

历史上各家流派和风格的差异，构成了笔墨的传统审美观念，这个观念是历史形成的，也必然会随历史的发展而有所变化，为此在观赏作品时也要注意作品的时代风尚。时代精神是通过艺术家的思想感情去体现的，所以画家的思想情操要有时代感，做到笔墨当随时代。

意境是花鸟画中的另一个重要问题，中国画的发展由于文人进入画坛，便逐渐酿就了中国画诗化的特质。使中国绘画与诗歌结合起来，故有人把画称作是“无声的诗”。

画的意境，是画家在对自然物象特征观察认识及描绘过程中产生的，是画家的精神理想、主观情感与自然物象融合的结果，是画家的情思、美感、景物、生活画面的有机结合，是一种情景交融的艺术境界。景中有情，情中有景，只有感情与形象高度融合的时候，才会产生诗一般的意境。这样的作品非常感人，会引起观赏者的共鸣。对于中国画来说，写“意”便是抒情，便是诗意，著名画家齐白石先生有一幅题为“蛙声十里出山泉”的作品，画的是雨后的山泉，泉水自上而下潺潺而流，几个蝌蚪顺流漂游而下，上方是山石，雨雾迷茫……齐白石先

生从选材到构思之意，从布景到笔墨运作，都是精妙绝伦的。那雨后的山泉，用淡笔拙朴的线勾画，留出许多空白，凸显水流的湍急，几只乌黑的蝌蚪，形象生动可爱，山石用重墨画出，却又苍润浑厚，一派乡间雨后的情景，似乎听到了远处的水声和蛙鸣，意境感人，极富诗意。由于画家对乡间生活的特殊情思和体验，作为一种可贵的艺术素质，即时从画笔下涌现出来，是那么的纯真、质朴、自然、可爱，处处发于心。

对花鸟画构图而言，就是黑从白现，只有知白，才能处理好“黑”，这“白”便是白纸，就是空白。这“黑”当然是画材形象了。所以说画材为实处，空白为虚处，“虚实相生，无墨处皆成妙境”。通俗一点说，就是中国画的构图，它是否美观，是否恰到好处，除了布置要画的东西之外，你还须注意留白的地方，这叫“计白当黑”。

花鸟画的构图还讲究“势、气、神、韵”，灵动精妙的笔墨可以促成“气韵生动”，所以画家都会尽全力去把握好画面构图的气势和神韵，因为这会影响到作品的成败大局，只有做到气势顺畅、疏密有序、宾主呼应、层次清晰、才可能产生盎然情趣的感人效果。

当今，由于绘画观念的变化，花鸟画正朝着多元格局发展，画家们自然会面临思考和选择，作为一个民族画种的花鸟画我们除了研究中国绘画自身的传统之外，对于古今中外的各类艺术，都可以广泛地借鉴和吸取，为发展民族艺术增加养料，开拓创新，只有这样，才能使我们的绘画艺术，在发展中找到自己扎根的土壤，开出更加绚丽的花朵。

戊辰年春月 金正惠 寫意

竹鹤图 金正惠

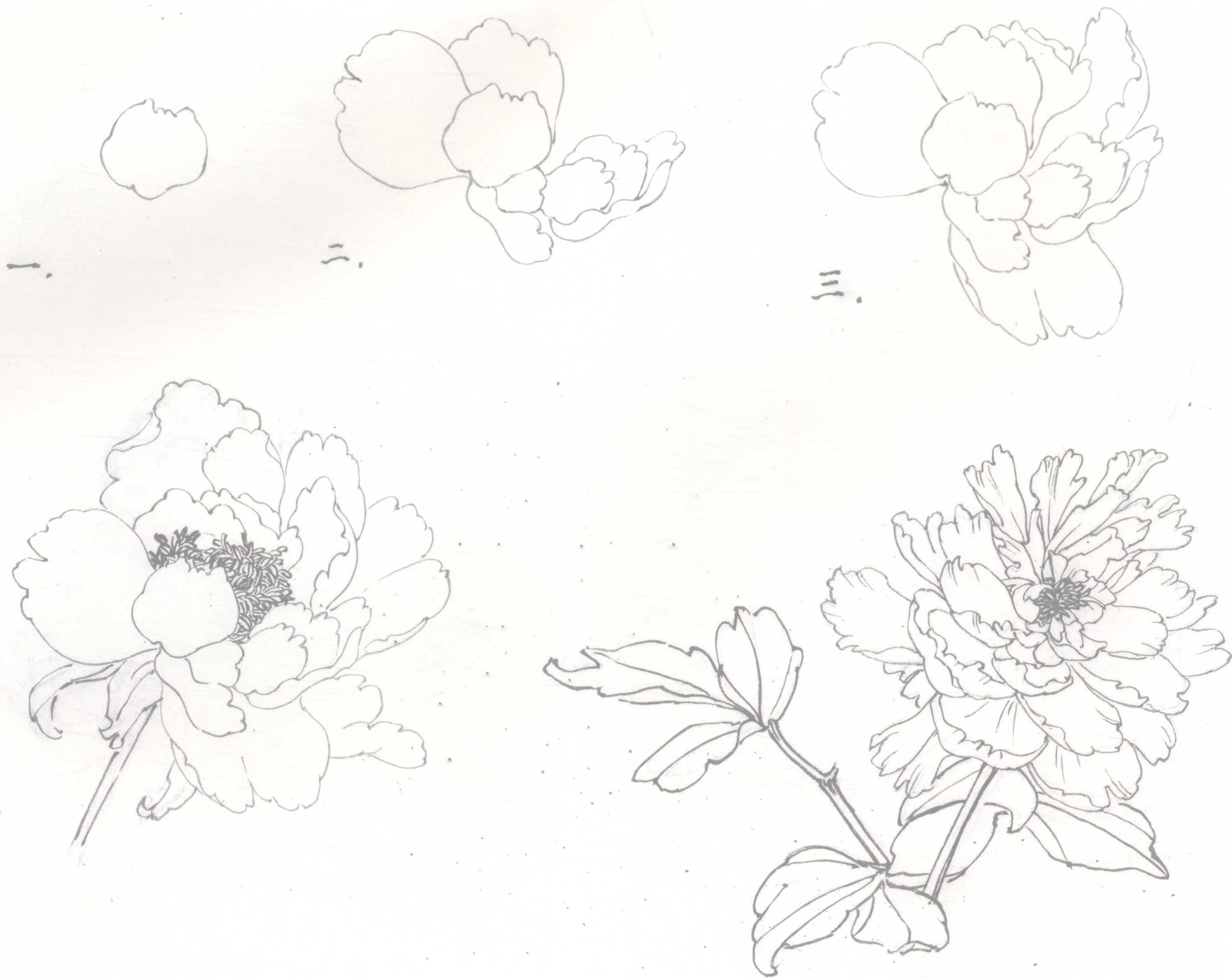
柳岸晓风 金正惠

晨露 金正惠

溪泉野趣 金正惠

牡丹白描示范 金正惠

菖蒲白描示范 金正惠

二、白描

自古以来，中国画都是以线造型的，线是表达物象最直接、最简练、最概括的形式。具有浓厚的绘画情趣和丰厚的表现力，是我们民族传统绘画的一大艺术特色。所以说线是中国画造型的基本因素，也是中国画所必须具备的基本功。工笔画中的“白描”是以勾线为主要手段来塑造物体形象的方法。用墨线本身的变化来完整有效地表现不同物象形神和质感的绘画形式，它既可独立成为一幅画，也是工笔花鸟画的墨稿。

白描荷花 金正惠

三、写 生

生活，永远是一切文艺创作的源泉，有位画家认为：艺术的真正老师是生活。写生和记忆（默写）画，永远是画家认识生活的主要方式。许多优秀的花鸟画作品都是从生活中吸取养料，获得感受和构思，渐渐地酝酿而成的。中国花鸟画史中，不乏师造化的高手，如五代黄筌的《写生珍禽图》，宋代的赵昌被称为“写生赵昌”，动物画家易之吉则是“穴窗写生”的高手，而宋代画院中的画家，在宋徽宗赵佶的引导下，都非常重视观察和写生，如此相传，历代画家不断地创造和发展了“师法造化”这一优良传统。直至近代众多有名望有建树的画家都非常重视生活，提倡写生。如齐白石养虾画虾，于非闇养花养鸟，常常观察摹写，徐悲鸿也是写生高手，他画的马和鹰，神形俱佳，而潘天寿的《雁荡山花》是去雁荡体验生活后创作的作品，他的荷花作品，也是住在西湖边，与荷花朝夕相伴，长期体察以后的心得。

什么是写生，写生就是直接以实物为对象进行描绘作画。中国画的写生通常有两种方法：一种是线描写生，就是用线条勾勒对象的形象，这种写生必须有白描训练的基础以后，再开始写生练习，这样才会有成效。第二种方法就是点垛写意画法，也就是用画笔直接用墨色点画成形，这种方法更须有一定的笔墨技巧基础。花卉写生，可以采取细描慢写，也可以取其动势速写，可以是全景描绘，也可以局部特写等等。如果是用点垛写意方法，可以选择水墨挥洒，攫取神韵，亦可先有轮廓，后再加色彩，还可以采用墨、色相配进行描绘。

写生的要点，第一要点当然先要选择对象，在繁复杂乱的自然界，经过剪裁取舍，选取其足以表现物象精神的部分，舍弃其重复琐碎和次要的，将真、善、美的形象入画。散点透视方法，为我们在筛选写生对象时，给予了更大的主动权，有更大的范围供我们去搜集，这有利于作者去创造更完美、更理想的形象，使花鸟画更具源于生活又高于生活的艺术特色。第二要点，石涛曾说过“天以生气成立，画以笔墨取之”，写生须写出生机和生气来，将大自然中的勃勃生机，经过作者的感悟和笔墨运作，能充分地体现在作品之中，既要求得形体的优美准确，更要重视对神韵的把握和追求。

虾 齐白石

雄鸡竹石图 徐悲鸿

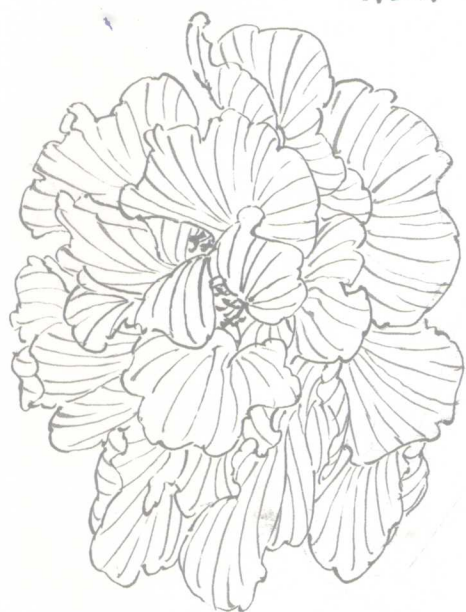

写生珍禽图 五代 黄筌

雁荡山花 潘天寿

花朵特写

芙蓉花取势速写

蝴蝶花
线描写生稿

芙蓉花蝴蝶花线描写生 金正惠

版生稿之一 丁亥年補題

版纳花卉写生 金正惠

金正惠画

月季（淡彩） 金正惠

四、工笔画画法

工笔画就是用工整细致的笔法描绘物象的绘画形式，它可分为淡彩、重彩和没骨法。

① 淡彩，在白描稿上，采用较为浅淡颜色渲染而成的作品，作画时所用的颜料多为植物质的，如花青、藤黄、曙红等。《月季》画稿即属淡彩的一种。

金正惠画

山茶花（重彩） 金正惠

② 重彩，在墨稿上，采用比较浓重的色调染色的作品，作画一般多用石色，即矿物质颜料，如石青、石绿、朱砂等。《山茶花》画稿即属重彩的一种。

月季(没骨法) 金正惠

④ 没骨法,一般的画法是直接用墨、色点染而成,也可以采用先勾淡墨或淡色轮廓线,着色时用色盖覆淡线的画法。它工整严谨、笔墨灵动秀美,故仍属工笔范畴。见没骨法《月季》画稿。

④ 工笔画的步骤,创作工笔画,先要立意、构思,然后是构图打草稿,经过修改充实后定稿,接下来将定稿拷贝到熟宣上,用笔、墨勾描成墨稿(即白描稿),在墨稿上层层染色敷彩,直至完成。见没骨法《芙蓉》画法步骤。

芙蓉画法(步骤) 金正惠

月下

金正惠

乙巳秋月金正惠画于上海

双栖 金正惠

五、写意画

我国传统花鸟画，历代有许多流派，风格多样，但都特别重视笔墨表现技巧，各自都有不同的表现手法。南齐谢赫的六法中，把“骨法用笔”立为第二法。清代沈宗骞说“笔乃作画之骨也，骨具则筋络可联，骨立则血肉可附……”这都阐明了用笔的重要性，把“用笔”比作“立骨”，“墨”比作“血肉”，骨肉相辅，密不可分。

写意花鸟画用笔的方法，有中锋（浑厚含蓄），侧锋（也称偏锋，灵动飘逸），逆锋（劲挺苍郁）等，运笔时有拖笔，破笔等运用，在形态的表现手法上有徐疾、轻重、转折、顿挫、提按等变化，出现的图像自然是墨彩缤纷、意蕴丰富了。在作画中，常用的就有笔腹画大画、笔尖画细枝，破笔画老干，笔根皴石块等方法。关于用墨，唐末画家荆浩曾说过：“吴道子有笔无墨，项容有墨无笔。”所谓有笔与无笔，有墨与无墨，是指运用笔墨在描绘时所得到的效果如何，自然有笔无墨是一种缺憾，是不完美的，可见“墨”在中国画中是极其重要的。所谓“墨分五彩”自古以来中国画家是把墨当作色彩来对待的。像白描、水墨画等全是在水墨完成的。在作画过程中，调墨必须用水，水分多少，墨色就会分出层次。总之，墨随笔出，笔以墨显，相辅相存。

写意花鸟画的基本技法有以下几个方法：一是笔墨，二是形象，三是用色，四是位置，实际上这四个方面在画面上是一个不可分隔的整体，作画时必须全盘考虑，配合运作，才可能达到预期的效果。下面我们结合一些实例，介绍一些花卉的画法，供学习参考。

大吉图
丙寅冬金正惠

大吉图 金正惠

金正惠

菖兰 金正惠

松鹰图 金正惠

牡丹枝干、茎叶画法一 金正惠

1. 牡丹画法

牡丹——落叶小灌木，春末夏初开花，花有红、粉红、黄、白、绿、紫等颜色，端庄瑰丽，雍容华贵，姿态万千，被誉为“花中之王”，别称有“富贵花”，“木芍药”，“谷雨花”等，深受人们的喜爱。牡丹，花朵硕大，是画中的主体；作画时，应先画花冠，开始从花的中心部位下笔，一瓣瓣向外扩展，此时必须注意花形的塑造（花瓣的长短宽狭，取向和深浅都要从整体出发），完成花冠后，进行布干添枝（取势须生动有趣），最后画叶。

牡丹画法二 金正惠

牡丹画法三 金正惠

金正惠

牡丹 金正惠

金正惠

牡丹蛱蝶图 金正惠

晓露
金正惠

晓露 金正惠