

马自强 著

怎样画

小品写意花鸟

安徽美术出版社

J212.27
69

马自强 著

怎样画

小品写意

花鸟

安徽美术出版社

目 录

一、关于小品写意花鸟画	1
二、《红梅图》分解图之一	3
《红梅图》分解图之二	3
《红梅图》分解图之三	4
《红梅图》分解图之四	4
《红梅图》完成稿	5
三、《丛菊螳螂》分解图之一	6
《丛菊螳螂》分解图之二	6
《丛菊螳螂》分解图之三	7
《丛菊螳螂》分解图之四	7
《丛菊螳螂》完成稿	8
四、《枇杷双禽》分解图之一	9
《枇杷双禽》分解图之二	9
《枇杷双禽》分解图之三	10
《枇杷双禽》分解图之四	10
《枇杷双禽》完成稿	11
五、《红叶八哥》分解图之一	12
《红叶八哥》分解图之二	12
《红叶八哥》分解图之三	13
《红叶八哥》分解图之四	13
《红叶八哥》完成稿	14
六、《葫芦图》分解图之一	15
《葫芦图》分解图之二	15
《葫芦图》分解图之三	16
《葫芦图》分解图之四	16
《葫芦图》完成稿	17
七、《喷雪图》分解图之一	18
《喷雪图》分解图之二	18
《喷雪图》分解图之三	19
《喷雪图》分解图之四	19
《喷雪图》完成稿	20
八、图版	21

关于小品写意花鸟画

马自强

编绘一本小品写意花鸟画册,自以为力不从心,特别是侧重以小品为主,以实用性为出发点与读者见面,实在惶恐不安。这里,我仅就几十年的艺术实践,谈几点体会,刊于画册的前面。

中国传统花鸟画,历史悠久,源远流长,而其中小小画面、寥寥数笔的小品写意花鸟画,却一直延续到现在,仍具有其旺盛的生命力,难怪国外得一册页,奉为至宝,国内也备受青睐,这其中就不无道理。

小品写意花鸟画,本身有几个特点:首先是画面容纳的东西不能过多,它虽然表现的是一段折枝,一片石,一簇花卉,一、二只禽鸟,一只草虫,却给人以鲜明的主题,抒情的格调。其次是因为画面小,不能过于臃塞,密不透风,否则吃力不讨好。过去,我曾尝试过,最后都归于失败。另外,在这个小画面上,构图既有疏(空白面),又有密,层次分明,既能看出色彩变化,又能看出笔墨变化,说明画面虽小,却有其完整的艺术构思。至于小品画的草虫、翎毛的处理,比大幅画更易突出,所占位置不大,但要放于合适显著的地方,既增加动感,又能增加情趣。当然,不画禽鸟、草虫亦可。但有能力的作者,能胜任的话,尽力为之,效果则更好。关于小品画的着色问题,一幅小画面,变化不能多样,只要有几种色的调和对比与墨色的渗透,以及笔墨的干湿对比即可,不要过于复杂化,尤需注意,力避色彩重叠,出现这一弊病,还谈什么色彩对比效果呢?小品画的构图及其内容安排,比大幅画简易,画大幅画经验不足,光贪大,里面空洞无物。作为花鸟画初学者,最好先尝试小画面的构图,因为画面小,内容不多,层次简明,便于把握。待积累一定的经验后,再去绘制大幅画,就会得心应手。

这本画册,对于初学绘画的人来说,只是一本粗浅的不成系统的参考资料,既然如此,那就抽出小品画的几种形式,比如:斗方、扇面、团扇,以此三种作一简易示范,加上分解步骤,使初学者有个眉目,不致于无从下手,以后待有了创作经验,即可自行掌握,那倒不必拘束于原来的模式。另外,书中的图例,都是我近年来积累的一部分画稿,但我喜欢这些小幅的东西,它帮助我解决创作方面的诸多问题。总之,在艺术追求上,态度应老老实实,这对初学者尤为重要。循序渐进,是句老生常谈的成语,不过也只有这样,持之以恒,方能逐步升华到创作阶段。当然,提到创作,非一朝一夕之功,要付出艰辛的代价。

有关小品写意花鸟画的诸多问题,比如:格调(境界)、款识(题字)、用印,以及书法的修养、文学艺术的修养,有些书已有专论,这里就不赘述了。

当前正值改革开放之际,随着经济形势的好转,人们在物质生活满足后,进而追求精神上的需要,正因为如此,书画热常年不衰。我衷心希望这本画册能给热爱小品写意花鸟画的读者提供一个契机,倘如此,则莫大幸焉。

《红梅图》分解图

之一

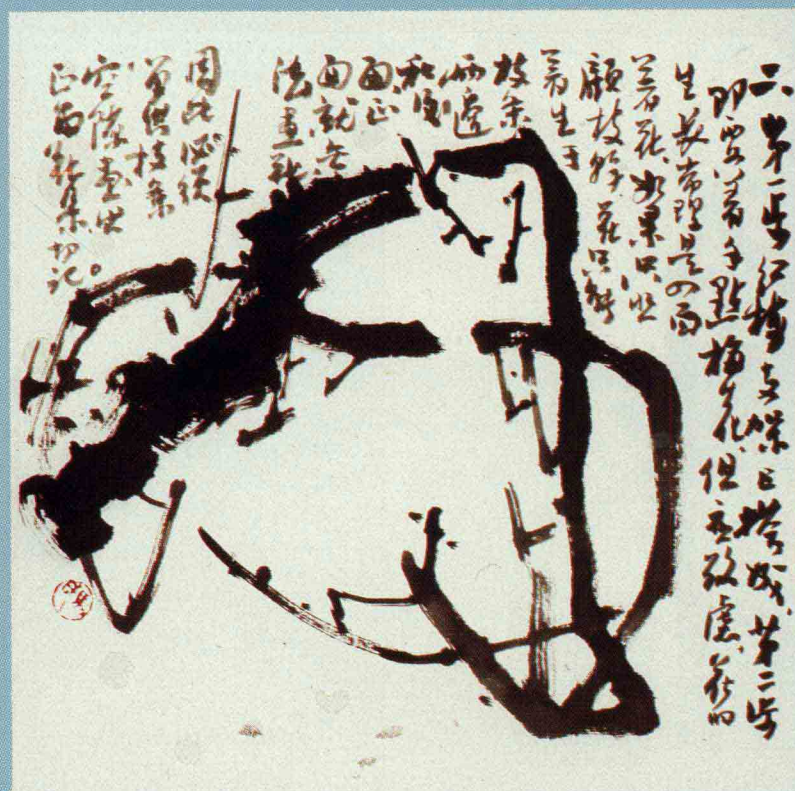
此为《红梅图》的全幅支架，枝干曲折由上至下，再回旋由下至上，所以取势别致，但走笔要见力度。

《红梅图》分解图

之二

第二步即着手点梅花。但应考虑，花的生长常理是四面着花，如果只照顾枝干，花只能着生于枝条两边和后面，正面就无法画花。因此，必须留出枝条空隙，画出正面花朵，切记。

《红梅图》分解图

之三

梅花点出后,要分出前后两侧,花蕾相应地多点点,因为系小品画,如果花开过密,就显得不够精神。点梅时,稍湿润些,花蕊含混些,不要过于显露。

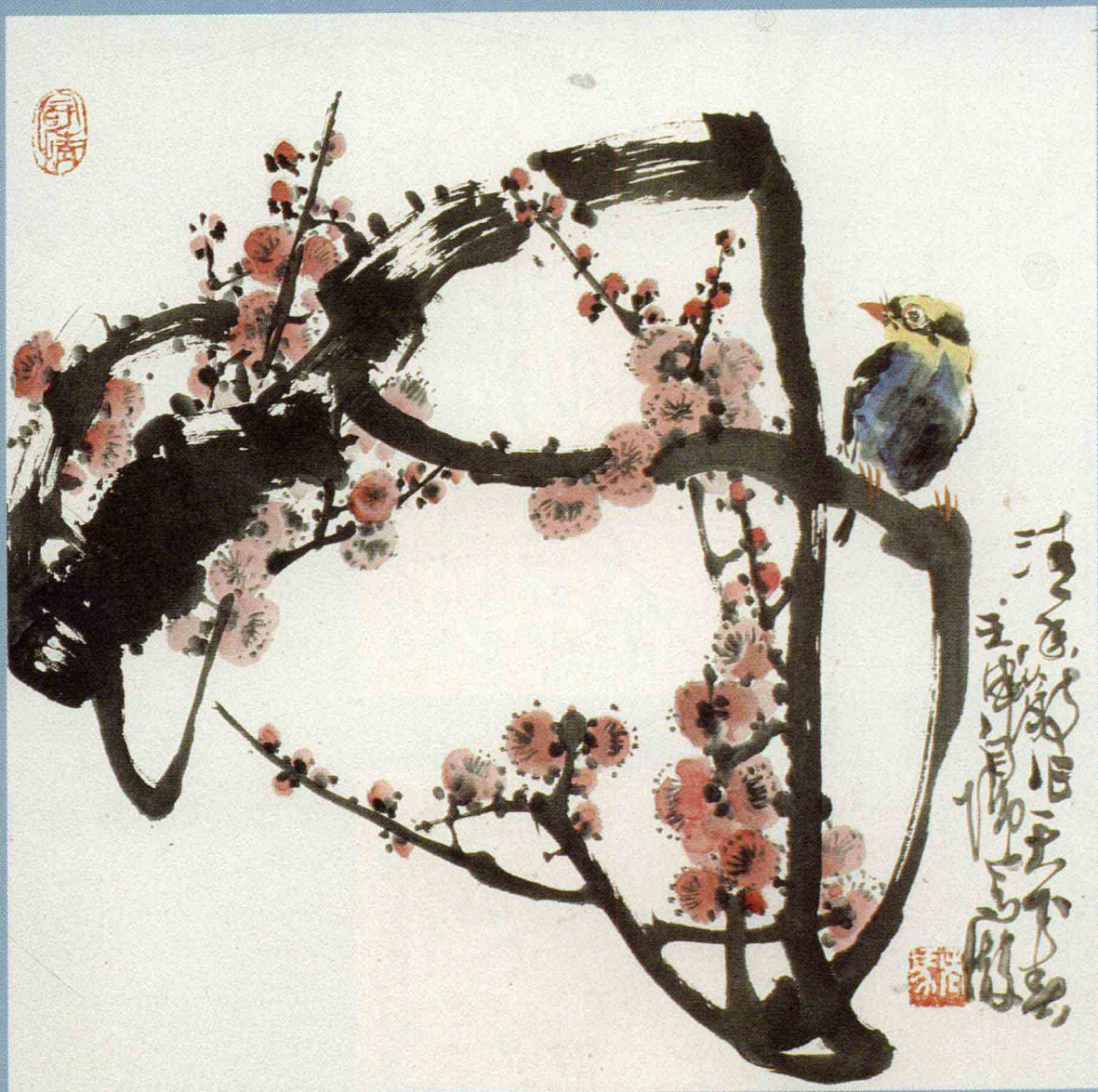

《红梅图》分解图

之四

作为第四步处理之小雀,不是画面的点缀,而是一个动点,有了这一动点,给整个画面带来了生机。

《红梅图》完成稿

《红梅图》，梅的铺面大，且又着力夸张描写，在整个折枝梅的枝条上，虽然不太稠密，但可以看出纵横交错，上下呼应，颇有强劲回旋之势。当然，这幅画没有小雀作动点，同样可成为完整的画面，但添画了一小雀，在感情抒发上，似乎更能增添梅花的生命力和诗情画意的境界。

《丛菊螳螂》分解图之一

第一步是布局搭架,但在画枝条时走笔要轻盈,墨干些,可用侧圆锋,要柔中见刚。这是丛菊枝条的表现法。

《丛菊螳螂》分解图之二

框架搭好后,第二步即着手丛菊的定位安排,哪处几朵,哪处密,然后再点粉。这是表现白花。但采取铅粉,一次不易显露,因纸性关系,与纸融和后,不太分出花瓣,必须再着几遍即可(指有色宣纸)。为了加强立体效果,可用淡青色衬染之,花蕊用黄赭色。

《丛菊螳螂》分解图之三

“丛菊”的花，一般情况花向上，叶均在花下托出，顶上决不能再画叶。此第三步画叶法。

《丛菊螳螂》分解图之四

第四步，草虫与花卉的关系，色彩要配合和谐，不仅螳螂是动点，其本身造形亦要生动。

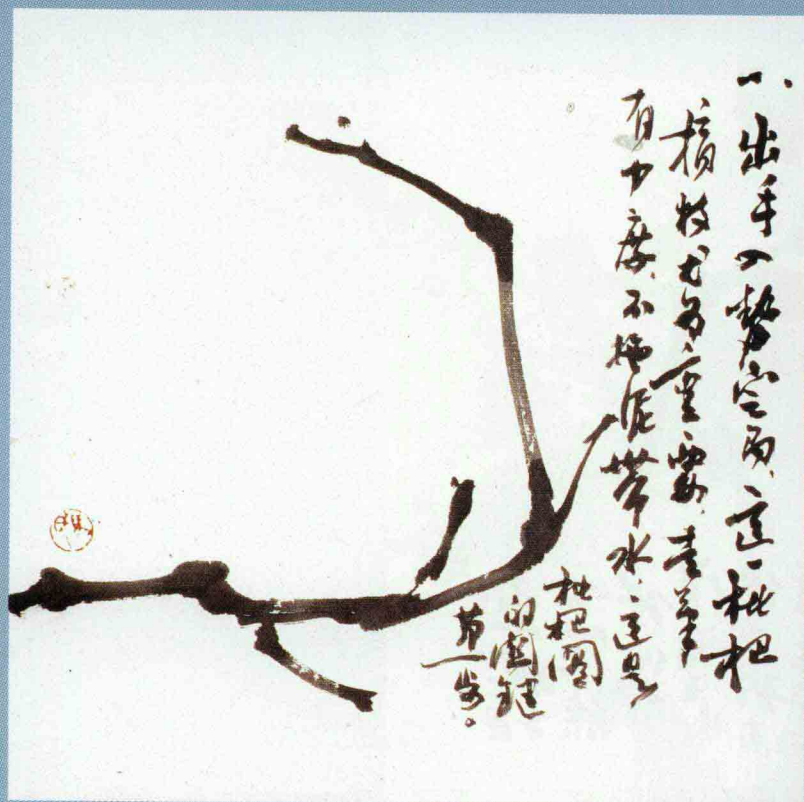

《丛菊螳螂》完成稿

该图的艺术效果,首先是在有色宣纸上,突出数丛菊,看来很散乱,实际很调和,再加上黑色叶的衬托就愈显得在纸与色墨之间的对比是十分鲜明的。画面最后点缀一只螳螂,就把境界、格调表现出来。因为通过这一角的秋容,说明秋天同春天一样给人以绚丽多彩的美的享受。

《枇杷双禽》分解图之一

出手入势定局，这一枇杷折枝尤为重要，走笔有力度，不拖泥带水，这是《枇杷图》的关键第一步。

《枇杷双禽》分解图之二

枇杷叶，因画面小，不宜多，便应注意疏密变化，叶脉若隐若现，要含蓄，要给人以联想。

《枇杷双禽》分解图之三

画枇杷要带点水分,有湿润之感,但色彩有轻重变化,略掺墨点之,即能出现厚重之感,留出光眼,则更有立体感。

《枇杷双禽》分解图之四

小雀作为第四步完成,是全幅不可少的动点。小雀用线勾出,便于与枇杷叶形成线面对比,尤为生动。

《枇杷双禽》完成稿

《枇杷图》是以枇杷、小雀为内容完成的，看似简单，但在组织画面和色彩对比上，事先是作过精心的考虑后，再动手安排(经营)位置的，如果一处不当，则全局失败。

《红叶八哥》分 解图之一

这是树的一折枝，也是添画红叶的第一步，对创作一幅画的布局，占据很重要的位置，并起到画面的支撑作用。用笔不可过干或过湿，走笔时，尽量自由些，侧圆锋结合，但笔力要送到。

《红叶八哥》分 解图之二

点画红叶要含些水分，不可过干，应有湿润之感。勾叶脉待稍干时进行，否则形成两脱离。红叶用朱磬，叶脉用朱砂，为求厚重，稍掺墨即可。

《红叶八哥》分解图之三

画八哥鸟，姿态要生动，鸟的全身为黑色，翅膀中段为白色。但黑色要有浓淡之分，背要黑些，胸部要淡些。初学者应充分注意。

《红叶八哥》分解图之四

此一片石，占红叶画面几乎一半，与红叶、八哥形成三者相呼应关系。如果没有片石作基石，很难突出八哥站立时的效果。

《红叶八哥》完成稿

《红叶八哥》是以红叶、八哥、片石，三者合一，构成一幅完整的画面。为了充分发挥小品画艺术效果，要特别强调用对比色调加强气氛，务使境界高迈恬淡，将人们带到绚丽的秋的氛围。作者把画题为《秋兴》，也是对这一题材产生浓厚的情趣，把自己的感情寄托于笔墨。