

美术技法入门

FLOWER
& BIRD
INK PAINTING

岭南美术出版社

花鸟

图书在版编目 (CIP) 数据

美术技法入门·中国画/花鸟/王
余. —广州: 岭南美术出版社, 19
99. 6

ISBN 7-5362-1950-4

I. 美…

II. 王…

III. 中国画-花鸟-技法 (美术)

IV. J211.27

美术技法丛书 (中国画/花鸟)

出版发行: 岭南美术出版社

(广州市环市东水荫路 11 号 邮编: 510075)

出 版 人: 曹利祥

经 销: 广东省新华书店

印 刷: 深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

版 次: 1999 年 6 月第 1 版

1999 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 2

I S B N 7-5362-1950-4

J·1708

定 价: 9 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

许丛 牡丹图

目 录

美术技法入门
中国画/意笔花鸟

花鸟画概述	1
花鸟画的工具与材料	4
花鸟画的基本技法	5
花鸟画基础练习的方法与步骤	7
花鸟画的配景法	26
花鸟画的章法	27
作品范例	31

花鸟画概述

花鸟画为中国画三大画科之一。顾名思义是以花和鸟为内容，实际上，花鸟画的题材内容是非常广泛的。远在新石器时代的彩陶，商周秦汉的青铜器，以及大量的工艺美术品上，已经出现花木、鸟兽、鱼虫的纹样。而花鸟画的形成则要到唐代中晚期，薛稷、滕昌祐、刁光胤等花鸟画名家辛勤创作，使花鸟画逐渐独立成为专门画科。

五代的黄筌和徐熙，都是花鸟画名家，他们不同的创作技法，使花鸟画从此分为两大流派，形成“徐熙野逸，黄家富贵”的艺术风貌，后来人称为徐黄二体。从文字记载和传世作品来看，黄筌派形成后来的工笔花鸟画体系，以勾线、填色、染色为主，造型严谨，工整艳丽；徐熙派则开写意花鸟画之先河，重水墨，重意境，重笔迹，超脱淡逸。

在以后的发展中，这两派名家辈出，交相辉映，形成中国花鸟画的两大体系，宋代的黄居寀、崔白、赵佶、李安忠、李迪、林椿，元代的王渊、陈琳，明代的边文进、吕纪，清代

北宋 黄居寀 山鹧棘雀图

明 陈洪绶 玉堂桂石图

清 恽寿平 国色天香图

的僮衡、沈铨、任薰继承黄筌一派。徐熙一派则有宋代梁楷、法常，元代的牧溪、钱选，明代的林良、陈淳、徐渭等。

清 八大山人 荷花小鸟

清 吴昌硕 荷花图

清 任伯年 紫藤小鸟

近代 齐白石 枇杷蜻蜓

中国花鸟画千余年来，经过不少有创造才能的画家不懈的探索，出现了多元化的风格和流派。特别是南宋开始兴起和发展的文人画，使民族绘画传统进一步完善，文人画强烈的精神性和哲学深度，使花鸟画更臻完善和成熟，并孕育着新的发展。

明清以来，花鸟画成为中国绘画发展史上的一个高峰。徐渭、陈淳、八大山人、陈老莲等大家各异的绘画风采，为花鸟画增色不少，激荡着中国画坛。近百年来赵之谦、任伯年、虚谷、吴昌硕等大师，领导了中国画坛的主流，对近代中国花鸟画的发展有深远的影响。现代花鸟画家齐白石、潘天寿、李苦禅、陈之佛等先生在新旧文化变革的特别时代，担当了承前启后的重任，他们勇于创新，不拘成法，继往开来，为花鸟画的发展做出了巨大的贡献。

花鸟画的工具与材料

笔：

分硬毫和软毫两种类型。

硬毫：毛质锐利坚挺，有弹性。常用来勾勒、皴、擦、点等，一般用狼毫类的笔。

软毫：毛质柔软，含水量大，作渲染用。常用来表现墨色变化，一般用羊毫之类的笔。

墨：

“一得阁”墨汁、“中华墨汁”、“书画墨汁”等用起来较为方便。

纸：

写意画用生宣纸，初学者也可用毛边纸进行练习。

砚：

以质地细腻、发墨快、宜存墨为佳。

颜料：

多用软管装的“中国画颜料”，较为方便。

色碟：

备几个小白瓷碟，用以染色。

笔洗：

用来盛水、洗笔的容器。

工具材料图

花鸟画的基本技法

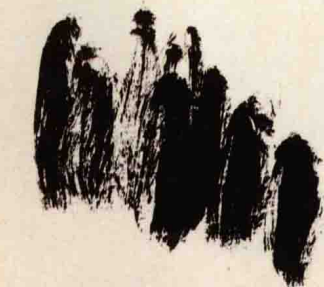
笔法图

笔法：

中国画十分讲究用笔，有中锋、侧锋、露锋、藏锋、逆锋、散锋等笔法。

墨色法：

中国画用墨要求“墨分五彩”，主要是使墨色产生不同层次的变化。大体分焦、浓、重、淡、清。在用色方面，追求单纯、概括、明净、清新的色感，主要以墨色为主，若要染色，则以固有色为主。

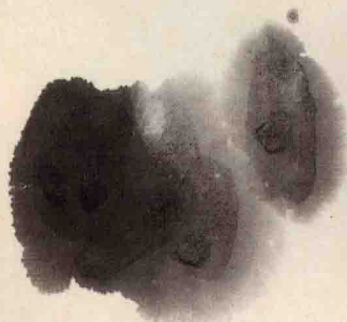
焦墨

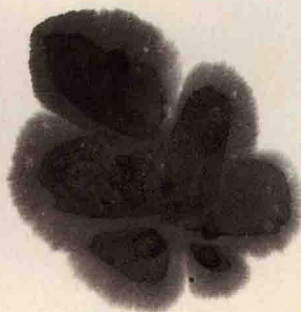
浓墨

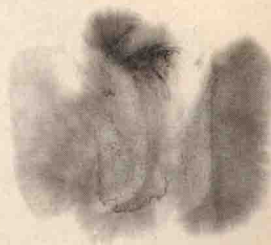
淡墨

粉墨

宿墨

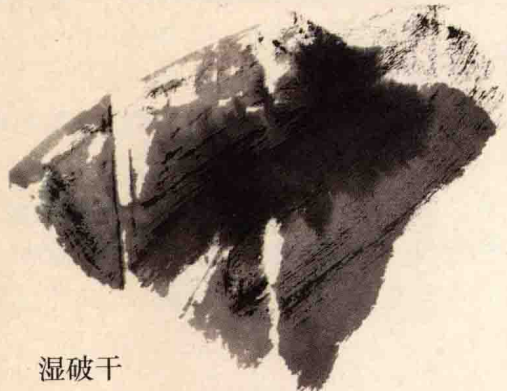

清墨

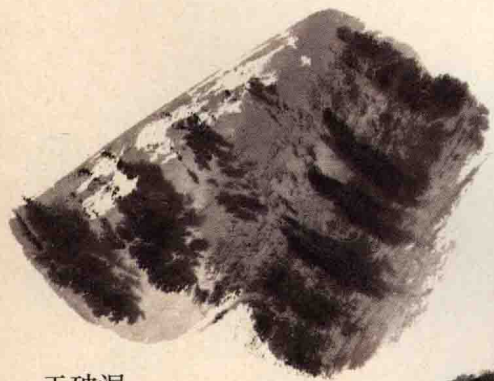
墨法图

用水：

中国画的用笔、用墨、用色都离不开用水，所有墨、色的变化也就是由水调节而产生的。因此，在实践中要时刻总结用水量的大小和在宣纸上表现出的不同效果之间的关系。用水的概念，可分为两方面：一是笔端蘸水的技巧，二是控制宣纸吸收水分的本领。能否把握住用水的分量，还直接关系到运笔的速度。

湿破干

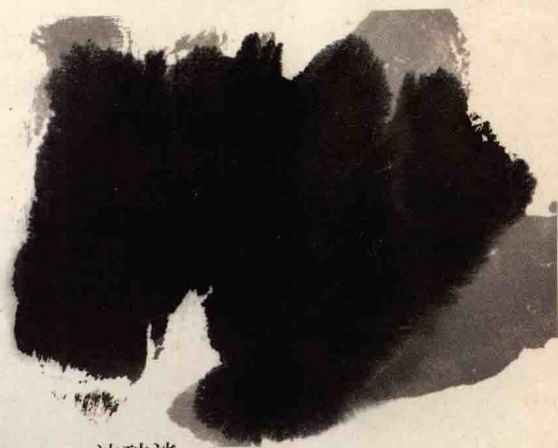
干破湿

线破墨

淡破浓

浓破淡

墨破线

花鸟画基础练习的方法与步骤

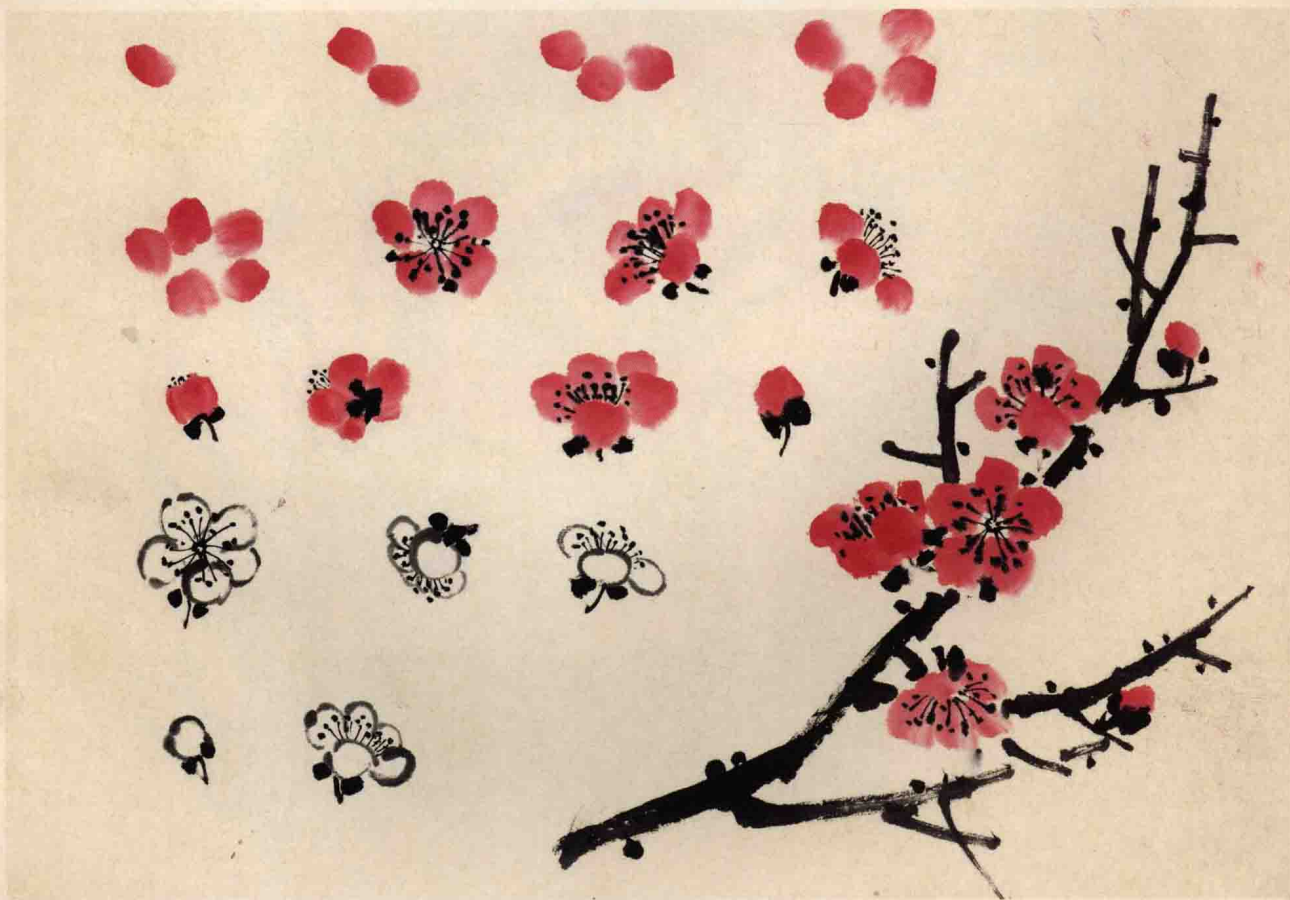

梅花：

画梅花先画老干，再画枝，后画花。

枝干：枝干的交叉有“之”字、“女”字形，枝要有长短、粗细等变化。画干时用笔须遒劲，出枝要挺拔、有力度。

花：花分五瓣，先画瓣，然后用浓墨画花蕊，再点蒂，花瓣用曙红或朱砂色。

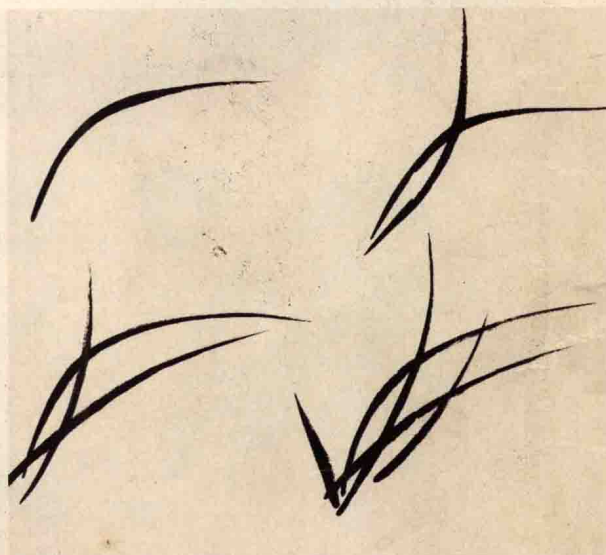

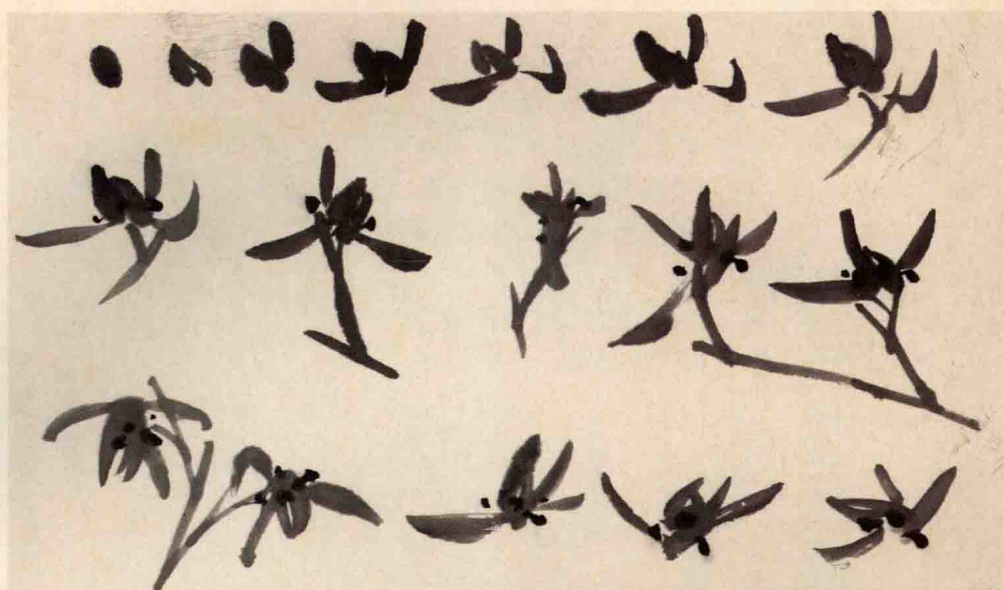
兰：

画兰花先画叶，后画花、点花蕊。画兰的关键在于画叶。

叶：第一笔为起首笔，第二笔交叉称交凤眼，第三笔破凤眼，第四、五笔添短叶。撇叶时形态要有长短粗细变化，一般中间粗，两头尖。

花：初开的花为二、三、四瓣不等，盛开的花为五瓣，含苞的花瓣只须一两点。点花蕊须用浓墨，一般为三点。茎用淡墨。

竹：

画竹先画竹竿，再画细枝，最后画叶。

竿：画粗竿时，运笔以稍侧锋为主，画细竿和枝以中锋为主。以淡墨笔尖蘸少许浓墨，一节节画出，由下往上逐渐变细。再用浓墨画竹节，最后画细枝。

叶：以“个”字、“介”字为主。画叶时要有疏密、浓淡、大小、正侧等变化。

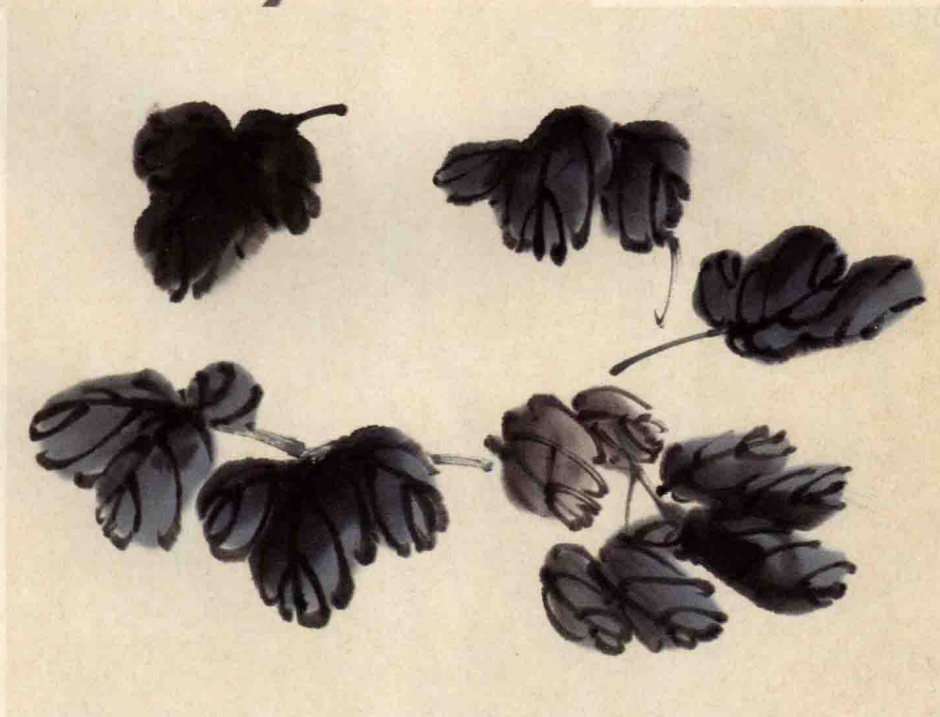
菊花：

画菊花先画花，再画叶，后画枝。

花：要有正、侧、仰等变化。正面为圆形，侧面为半圆。画花瓣以中锋从内向外层层勾出。

平面花头则用浓墨或藤黄加朱磦点出花蕊。

叶：以墨为主，也可在墨中加少许花青，行笔要活，不要平涂，最后趁半干用浓墨勾叶筋。

荷花：

画荷花先画叶，再画花，后画茎。

叶：用侧锋果断运笔，注意墨色要有浓淡变化，趁半干时勾出叶筋。

花：笔尖蘸曙红画花瓣，要有大小、浓淡、前后的变化，再用藤黄加花青画出莲蓬，用墨或藤黄再蘸少许赭石点出莲子，最后用墨或藤黄勾花蕊。

茎：用墨或绿色，中锋运笔，要有力，用小笔点出茎上的小刺。

枯荷：主要指秋荷，以淡墨加赭石、藤黄画叶和藕，用笔稍枯，有些茎打折。

