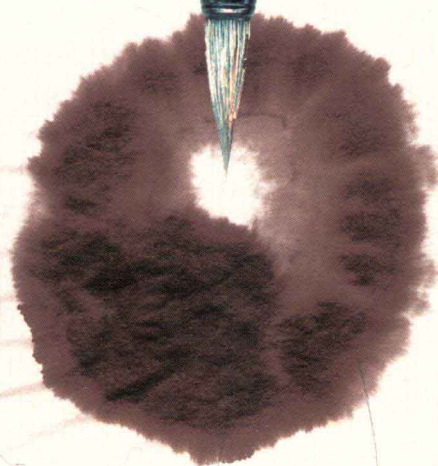

国画一点通

写意花鸟

李文秀
编著

5

问

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

国画一点通·写意花鸟 50 问 / 李文秀编著. —天津: 天津杨柳青画社, 2013.1

ISBN 978-7-80738-996-5

I. ①国… II. ①李… III. ①写意画—花鸟画—国画技法—问题解答 IV. ①J212-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 282624 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京锋尚制版有限公司

印刷: 北京天成印务有限责任公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 4

版次: 2013 年 1 月第 1 版

印次: 2013 年 1 月第 1 印

印数: 1—5 000 册

书号: ISBN 978-7-80738-996-5

定价: 35 元

作者简介

李文秀, 男, 1952 年生, 深圳市福田区美术家协会主席, 深圳市美术家协会常务理事, 美国洛杉矶中国画研究院教授, 深圳书画艺术学院教授, 深圳书画艺术协会副会长。李文秀师从著名画家苏葆桢先生, 擅画葡萄、梅兰竹菊、牡丹等, 特别是所画葡萄与众不同。

2001 年以“杰出人才”身份旅居美国后回归, 并于 2001 年、2004 年、2006 年三次在美国举办个人画展。

出版有《李文秀画集》、《李文秀四君子诗书画集》、《李文秀画葡萄》、《李文秀花鸟画集》、《彩墨葡萄设色技法》、《彩墨梅兰竹菊画法》、《彩墨藤类花卉设色技法》、《写意兰花画法》等十余本专著。

目录

写意花鸟画入门	2
问题 1: 学习写意花鸟画应从哪里入手? 包括哪些题材?	2
问题 2: 写意花鸟画如何选择纸和笔?	3
问题 3: 写意花鸟画有哪些常用笔法?	4
问题 4: 画画时如何拿笔? 是否一定要像写书法那样才行?	5
问题 5: “墨分五色”的实际应用是什么?	6
问题 6: 写意花鸟画用色是否应忠于实物?	7
问题 7: 画禽鸟是否必须从麻雀和八哥入手? 如何绘制?	8
问题 8: 可以将不同季节的花卉植物画在一幅画里面吗?	9
问题 9: 我们在创作一幅写意花鸟作品时要同时考虑哪些要求?	10
问题 10: 我画的葡萄叶子为什么老是画不黑? 在勾叶筋时与叶片融合至什么程度为好? ...	11
问题 11: 怎样题款? 题款的内容有什么含义?	12
问题 12: “案头清供”是花鸟画吗?	14
问题 13: 花鸟画有哪些常用尺寸?	15
写意花鸟画构图与布局	16
问题 14: 什么是构图的“攒三聚五”? 什么是构图的疏密关系? 有何限度?	16
问题 15: 什么是构图的“左有右没有, 上有下没有”? 在构图中有何作用?	18
问题 16: 什么是“同轴无同色; 同轴无同形”?	19
问题 17: 描绘对象的外形要怎样布局? 什么是“出缺口, 破直线”?	20
问题 18: 花鸟画的构图“开合关系”是什么意思?	22
问题 19: 鸟在构图中有何作用?	23
问题 20: 画面中线与线之间结构布局有哪些忌讳? 我画的这幅作品的结构有哪些问题? ...	24
问题 21: 我画的这幅作品构图方面有什么问题吗? 如何修改?	25
写意花鸟画绘制方法	26
问题 22: 怎样才能画好牡丹的花头? 创作一幅作品的顺序是什么?	26
问题 23: 怎样才能画好荷叶?	27
问题 24: 画好荷花花头有几个要素? “先勾后染法”的详细过程是什么?	28
问题 25: 荷花的“色彩点厝法、先点后勾法”怎么画?	29
问题 26: 画好莲蓬不仅是画面需要, 对锻炼勾线也很有利, 请问怎么才能画好莲蓬?	30
问题 27: 画一幅荷花作品一定要先从荷叶画起吗?	31

问题 28: 怎样画红梅花的花朵? 画一枝红梅花的顺序是什么?	32
问题 29: 怎样画好梅花的枝干? 有什么要领?	34
问题 30: 一张红梅作品的绘画顺序是什么?	35
问题 31: 怎样画好兰花的花朵? 画好兰花的花朵有哪些要点?	36
问题 32: 怎样画好兰叶? 有哪些忌讳?	38
问题 33: 画兰花的步骤是什么?	39
问题 34: 画竹竿有几种办法? 都具备什么特点? 哪种最常用?	40
问题 35: 画好竹叶子的关键是什么? 画竹叶的组合为什么很重要? 忌讳什么?	42
问题 36: 画竹子的顺序是什么? 可以先画竹叶吗?	43
问题 37: “三瓣勾线画菊花”是什么办法? 怎样染色才干净?	44
问题 38: 怎样画好紫藤花的花头? 完整作品如何绘制?	45
问题 39: 画葡萄的果实怎样画才有立体感? 老藤如何画出斑驳的沧桑感?	46
问题 40: 白色藤萝花是怎么画出来的?	48
问题 41: 背景和远景怎么画, 我为什么老是淡不下来? 不能拉开距离?	49
问题 42: 有什么简便方法画石头?	50
问题 43: 石头在花鸟画中有什么作用?	51

写意花鸟画举一反三 .....

问题 44: 通过画梅兰竹菊, 可以举一反三画哪些题材?	52
问题 45: 画好葡萄果实对枇杷、樱桃、荔枝等有何意义?	53
问题 46: 画好葡萄藤枝对其他的藤类是否有借鉴?	54
问题 47: 画好葡萄叶子对于画好其它植物有什么意义?	56
问题 48: 画好麻雀可以举一反三再画哪些鸟?	57
问题 49: 画好八哥对于画喜鹊有何帮助, 可以“举一反三”画其它哪些鸟?	58
问题 50: 如何绘制雪景?	60

前言

本书中的写意花鸟画50问，是作者在多年的教学实践中，总结学员们提出的常见问题，它们具有一定的代表性。作者在书中的回答，给花鸟画爱好者在理论上、笔墨技巧上提供了有效的帮助。

作者通过多年的学习和创作实践，在传承传统的基础上，将复杂的传统花鸟画技法理论以通俗易懂的语言加以细化和完整。本书中更多的内容是作者通过多年的摸索，总结出来的一些绘画体会和技法，并毫无保留地奉献给大家。

本书从构图理论、笔墨技法、使用工具等方面详细地总结介绍了梅兰竹菊“四君子”及具有代表性的藤类花卉、藤类果实、荷花、牡丹、禽鸟、蔬果等常见题材的绘画步骤和技法。该书简便易懂，步骤明晰，图文并茂，便于掌握，并可以举一反三，达到融会贯通的效果。

本书对于花鸟画爱好者和亟待提高花鸟画技能者，是难得的自学教材。

问题 1：学习写意花鸟画应从哪里入手？包括哪些题材？

答：大多数写意花鸟画的学习者是从学习梅兰竹菊“四君子”入手的。这是因为《芥子园画谱》介绍的“四君子”画法较为系统全面，便于学习。

传统花鸟画一般包括树木、花卉、藤类植物、果蔬、禽鸟、草虫、动物等题材。

清代文学家李渔在南京私家别墅“芥子园”，资助其女婿沈心友等画家编绘了《芥子园画谱》，其中的第二集 1-4 卷为兰竹梅菊，被后人称为“四君子卷”。这样，以梅兰竹菊为基本题材的花鸟画体系就建立了。

问题2：写意花鸟画如何选择纸和笔？

答：关于纸张的选择，一定要用生宣纸，其中单层的叫“单宣”，双层的叫“夹宣”。做画一般要使用单宣。生宣纸是没有经过矾水加工的，特点是吸水性和渗水性强，水墨遇纸即化开，易产生丰富的墨韵变化，能收到水晕墨章、浑厚化滋的艺术效果。好的生宣制作精细，纸的质地绵韧，色泽白雅，纹理美观，光而不滑，软而不脆，购买时用舌尖轻舔一下，渗水即是。

写意花鸟画通常要描绘梅兰竹菊、荷花、牡丹、果类（葡萄、荔枝、枇杷等）；藤类花卉（凌霄花、牵牛花、藤萝花）和藤类果实（葡萄、丝瓜、葫芦等）。描绘这些叶子、花朵、果实、枝干时，需要根据描绘对象的面积大小、宽窄、长短不同准备相应的毛笔。一般来说，需要以下毛笔：

羊毫大斗笔（笔毫长度10厘米，直径3.5厘米左右）用来画大植物的叶子，如荷花、葡萄、丝瓜、葫芦等叶子，也可用来画大面积的背景、皴擦石头的表面体积部分等。这时就需要含水量大的羊毫大斗笔，可准备1-2支。

兼毫长锋勾线笔（笔毫长度5厘米，直径0.7厘米左右）用来勾叶筋、勾线等。

兼毫大长锋笔（笔毫长度7厘米，直径1.2厘米左右）用来画藤枝等较长、较粗的线条，可准备1-2支。

兼毫中号笔（笔毫长度5厘米，直径1厘米左右）用来画植物的比较细的藤条、荷花梗茎、小植物的叶子等，可准备1-2支。

兼毫白色长锋笔（笔毫长度6厘米，直径1.2厘米左右）用来画牡丹的花头、荷花等。

兼毫白色短锋笔（笔毫长度3-4厘米，直径1厘米左右）用来画葡萄果实、梅花、凌霄花等的小花卉，可准备1-2支。

狼毫小勾线笔（笔毫长度2厘米，直径0.5厘米左右）用来勾画细部，点牡丹花蕊等，可准备2-3支。

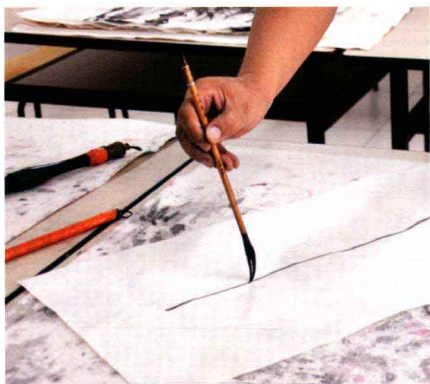

兼毫大兰竹笔（笔毫长度3.5厘米，最大直径1.2厘米左右）用来画兰叶、竹叶等，可准备2-3支。

问题3：写意花鸟画有哪些常用笔法？

答：写意花鸟画一般有中锋、侧锋、顺锋、逆锋、卧锋、散锋、藏锋、露锋等。

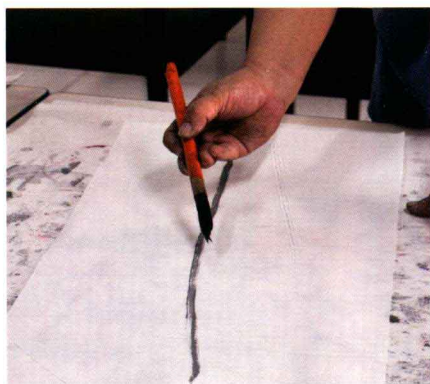
中锋：主要用来勾画造型轮廓，基本要求是笔毫垂直于纸，行笔时锋尖处于墨线中心，用中锋画出的线条比较挺劲。

侧锋：侧锋运笔方法是，执笔的手往纸面向右稍作倾斜，笔毫侧于纸面，由于是使用笔毫的侧部，接触纸的面积较中锋多，故所画线条也较粗，也可用来皴擦描绘对象的表面。

顺锋：运笔时笔杆倒向线条前进方向，采用拖笔运行，一般用来画下行线条，线条特点是轻快、恣意、活泼。

逆锋：运笔与顺锋相反，用来画较硬、干枯有力的线条，运笔时笔管反向倾斜，锋尖逆势推进，一般用来画上行线条，画藤枝时与中锋、顺锋并用，效果较好。

卧锋：一般用比较大的笔，比如大斗笔，将笔毫横卧在纸面上，用来画植物，比如荷叶、葡萄叶等；或者用来皴擦较大体积的表面，如石头等。

散锋：笔蘸墨后将笔毫弄散，笔触中产生飞白，具有苍劲的笔趣，一般用来皴擦物体的表面，或者干破湿等效果。

藏锋：用来画比较拙的线条，比如画石头，老藤形体轮廓的勾勒，笔锋要藏而不露，画出的线条沉着含蓄。

露锋：使笔毫锋芒外露，显得挺秀劲健，比如画竹叶。

问题 4：画画时如何拿笔？是否一定要像写书法那样才行？

答：画画和书法一般的拿笔方法是相同的，即：五指并拢，拇指和食指捏住笔杆，中指勾住笔杆可以往里拉，无名指顶住笔杆可以向外推，小指轻抵无名指。握笔的五指要松紧有度。

写书法的执笔姿势也不是固定不变的，坐着书写范围比较小，书写小楷等小幅作品变化不多，执笔自然可以固定一个姿势不变；站立书写草书、行书等大作品就不同了，不可能一成不变。

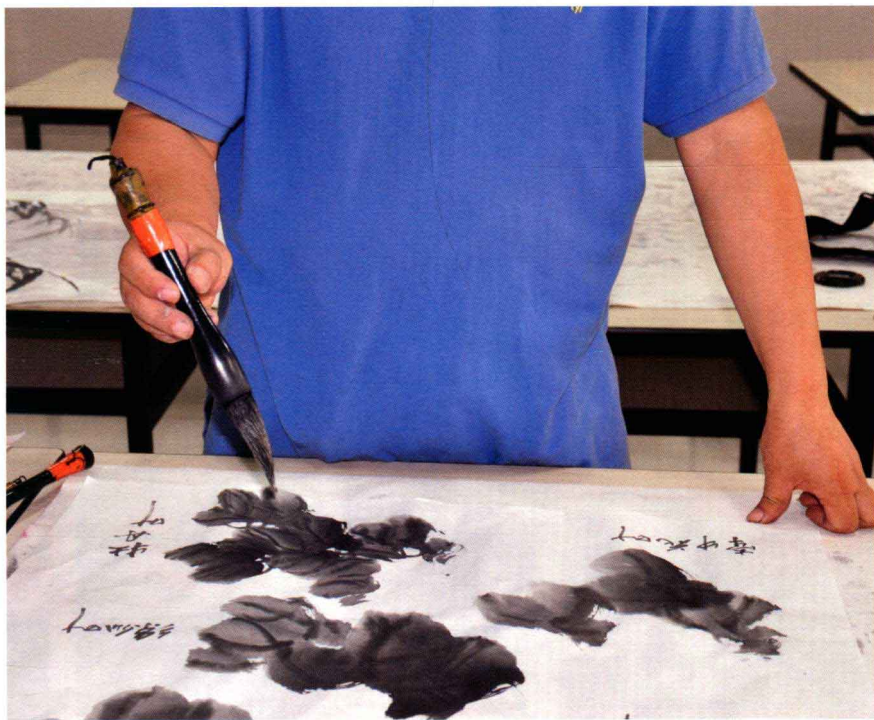
由于写意花鸟画常常是站立悬腕作画，而且根据纸张大小不同，笔与纸的倾斜角度不同，自然不能拘泥。

执笔方法

写意花鸟画执笔同于书法，各人喜好和习惯不同，执法也无定式，也不可能使用千篇一律的中锋笔法。笔触的提按转折，笔锋的中、侧、顺、逆、卧、藏、露等是千变万化的。对于成熟的写意花鸟画家来说，在创作时候，是通过作画的方式将其对自然、人生、艺术、社会的认识和理解跃然于画面，借物抒情。拿笔姿势则处于次要位置，都是随画家本人情绪的变化而变化的。

但初学必须要掌握基本要领。拿毛笔时运转收放要自然。笔拿得要高一些，笔锋转动才能灵活，腕、肘、肩、身互相配合，动转方能得力。

站立作画的执笔

问题 5: “墨分五色”的实际应用是什么?

答: “墨分五色”是唐代张彦远在《历代名画记》说的: “运墨而五色具。”五色, 即焦、浓、重、淡、清, 也有人把它说成干、湿、浓、淡、焦。古时候颜色种类很少, 画家都是以墨代色, 产生了墨分五色的说法, 而每一种墨色又有干、湿、浓、淡的变化, 这就是中国画用墨的要素。没有变化的墨色必然呆滞板浊, 画面就会毫无生气。“墨分五色”的实际应用, 并不是对每个笔划、每个部分而言, 而是对于整个画面的要求。若处处都要墨分五色则没有重点, 千篇一律。对于写意花鸟画的用墨来说, 主要是要掌握好两个变化: 一是浓淡的变化, 二是干湿的变化。

葡萄叶子和藤枝用墨的三种变化

葡萄叶浓淡干湿变化

浓淡的变化, 笔中含墨量的多少, 就会产生浓淡变化。画面上要有浓淡对比, 浓的表现近, 淡的表现远, 这样就将对象拉开了距离, 画面上就有了空间感。浓叶子的旁边有淡叶子, 淡叶子的旁边有浓叶子, 就有了变化, 就有了节奏, 就有了黑白灰的效果。

干湿的变化, 笔中含水量的多少, 便产生干、湿的变化。画面上有干湿对比, 干叶子旁边有湿叶子, 湿叶子旁边有干叶子, 它们的对比就强烈。

画面上将上面两种变化有机地结合, 再加上笔法的“点、线、面”的变化, 就能更加突出写意的精神, 就有了冲击力, 就能打动人。

问题6：写意花鸟画用色是否应忠于实物？

答：古代谢赫倡导的“六法论”第四法提出要“随类赋彩”，是说用色要与所画的物象相似。但是，“六法”的体系中，把“气韵生动”作为“六法”的第一，是“六法”的最高原则；第二法的“骨法用笔”是中国画最基本、最主要的造型手段；第三法是“应物象形”；第四法才是“随类赋彩”；第五法是“经营位置”，讲的是画面的构图、布局；第六法“传移模写”，讲的是临摹，通过临摹学习传统。

这种排列次序，是体现了“六法”体系中整体与局部、主要与次要的关系，但作为整体又是不可分的。“随类赋彩”是追求“气韵生动”的重要手段之一。所以，“随类赋彩”作为中国画色彩的基础，要求我们在描绘对象的本质时，应在有深刻感受的基础上，强调情感的抒发，对该对象本身的色彩进行提炼和浓缩，从而强调色彩的意向性、装饰性，而不是完全忠实于物象色彩。

另外，由于中国画有“墨分五彩”的概念，所以，写意花鸟画的色彩不一定要完全忠实于实物。但是，作为写意花鸟画的初学者，要遵循“随类赋彩”的基本原则。在写生或者学习时，尽可能将描绘的对象进行真实形象的描绘，比如将叶子染成绿色，牡丹花染成红色。待绘画理论和技巧得到提高，投入创作之后，就自然地明白为什么也可以将植物的叶子画成黑色，把牡丹花等画成其他颜色的道理了。

问题 7：画禽鸟是否必须从麻雀和八哥入手？如何绘制？

答：任何禽鸟的躯干比例都大同小异，只是体积大小不同，羽毛颜色和长短不同。学习画禽鸟可以从麻雀、八哥和小鸡等入手，因为它们体积小，色彩比较简单，比较容易掌握。在掌握了它们的画法之后，再通过举一反三，解决较为复杂的鸟类画法，就比较容易了。

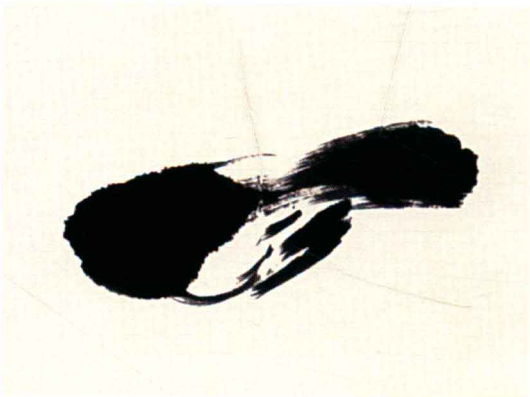
用赭石画出麻雀的头部、身子、翅膀。

浓墨画出喙、腹部、黑色斑点、飞羽和尾巴。

浓墨勾出爪。

八哥背部及尾部画法：用中号笔以中墨画出两三笔，肩部、翅膀部分留白，画尾巴，接着画头部、胸腹部、大腿。

头部画法：勾线画眼睛，点眼，可以用两三笔完成；接着画眼前和眼后的两个点、喙的中线、上片喙、下片喙，下片喙比上片喙短而小，并画出鼻孔。接着画出头顶线，连接背部。

最后画小腿和爪趾。

问题 8：可以将不同季节的花卉植物画在一幅画里面吗？

答：可以。因为中国画不是立足于某个固定的空间或时间，而是以灵活的方式，打破时空的限制，把处于不同时空中的物象，依照画家的主观感受和艺术创作的法则，重新布置，构造出一种画家心目中的时空境界。于是，春夏秋冬时期的植物、梅兰竹菊都可以出现在同一幅画中。

问题 9：我们在创作一幅写意花鸟作品时要同时考虑哪些要求？

答：一幅花鸟画作品，不但要有好的题材，好的意境，还要有好的构图、好的笔墨表现才行。应该视描绘的场面和画幅的大小尽力具备点线面、黑白灰、留出缺口、干湿浓淡、疏密关系、开合顾盼、方圆曲折、张弛巧拙、横斜交错、长短粗细、前景、中景、后景，前后远近、大小多少等的无穷变化，才能使画面韵味无穷。

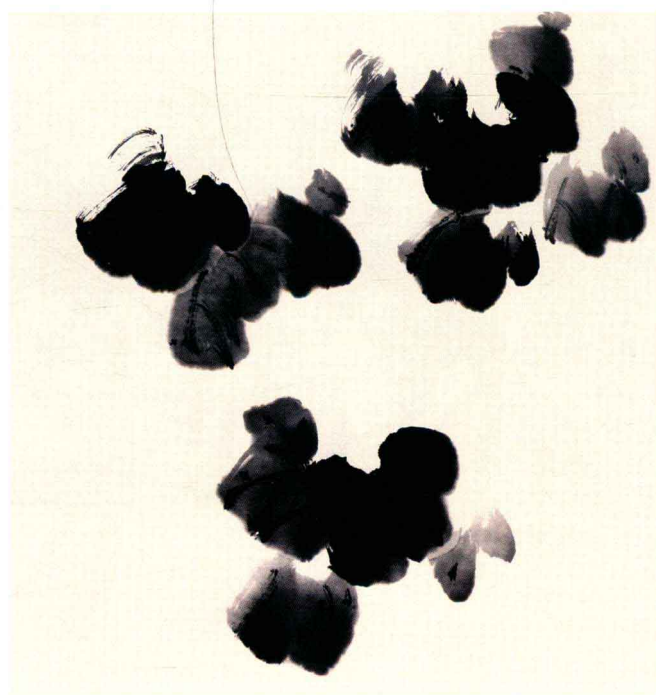
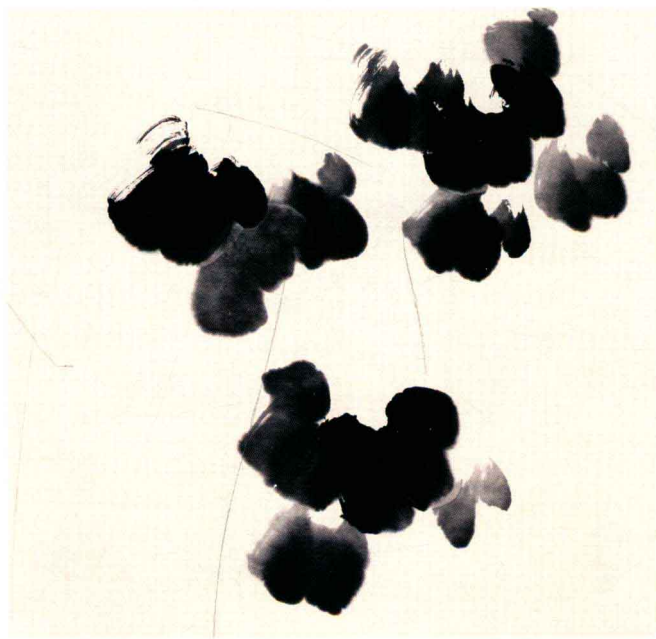
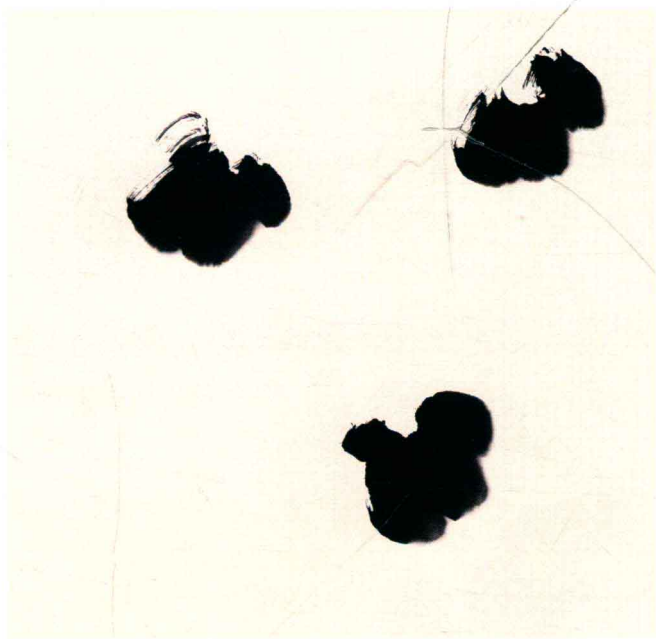

问题 10：我画的葡萄叶子为什么老是画不黑？在勾叶筋时与叶片融合至什么程度为好？

答：叶子画不黑的原因主要是你的判断出了问题。一般来说，你在画画进行时，墨色比实际干后的效果要重一些，干后就是正好；反之，干后就一定“不黑”。在不能肯定你的判断的时候，你可以将画提起来，对着灯光或者窗户看看，那时候你看见的颜色就是接近干后的颜色。

勾叶筋时，要在叶子稍干后再进行，过湿会看不见叶筋，过干就好像是鱼骨一样浮在叶子上面。

画叶子要追求浓淡、疏密、干湿变化，没有这些变化，就没有节奏和韵味。

1) 蘸墨：选用大笔（笔毫长约8-10厘米、直径4-5厘米左右）。蘸墨顺序：笔蘸水至笔根后，刮去大部分水分，然后笔尖再蘸浓墨。

2) 分散布叶：在适当位置侧卧锋画浓叶，更换位置画第二片浓叶，此时笔毫墨色变淡，再更换位置画淡叶，这样就会有三组叶子的位置。

3) 加密过程：笔尖蘸清水，此时笔毫墨色更淡，回到第一片位置附近画淡叶，如此分散反复，才能出现浓淡叶子的变化和节奏感。

4) 勾筋：用狼毫小笔浓墨按叶子先后顺序勾筋，勾筋如同写“小”字，要将墨色用尽，淡叶可用淡墨勾。

问题 11：怎样题款？题款的内容有什么含义？

答：题款非常重要，因“画好款不当则全不当”。除了题款是作者的署名外，题款无定法，目的是为了画面平衡。题款内容包括寓意、谐音、纪录和抒情；不可脱离主题，脱离主题观者看不懂，但也不可太直白，使其没有思考的余地。

几种题款位置，供参考：

- 1) 沿着整体布局的 S 线延长线位置来题款；
- 2) 题款后可以使画面出缺口，则在此处题；
- 3) 开大合小在合处题；
- 4) 合大开小在开处题；
- 5) 画面主体无垂线可题竖长款；
- 6) 画无斜线可题斜款；
- 7) 画面主体居中可在边上题；
- 8) 画面少墨可多题；
- 9) 书法不佳要少题；
- 10) 画面已均衡可穷题；

题款的位置有“三不题”：

“鸟面前窄不题”，也就是不在鸟的面前题；

“天少不横题”，也就是说，画面上面部分留的空隙如果太小，就不要横着题款，题了会更加压抑；

“画小要少题”，本来就很小的一张画，题多了就显得拥挤。

画面主体居中可在边上题

题款后可以使画面出缺口时，可在此处题。

画面主体无垂线可以竖长题。