

水墨画写意要诀

花鸟鱼虫

李兴◎编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水墨画写意要诀

花鸟鱼虫

李兴◎编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水墨画写意要诀. 花鸟鱼虫 / 李兴编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-115-30144-4

I. ①水… II. ①李… III. ①水墨画—写意画—花鸟
画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第304101号

内 容 提 要

花鸟画是中华民族独有的一个画种,它的题材都是取自人们喜闻乐见的物象。经过历代的发展,其风格流派越来越丰富。作为中国传统书画中最普及最常见的一大门类,花鸟画具有完整的体系。本书分为7章,分别介绍了花鸟画的基础以及花卉、禽鸟、果蔬、鱼虫等的画法,收录的花鸟和鱼虫种类丰富、形态各异,内容由浅入深,有助于书画爱好者对形的把握和笔墨的运用。

本书适合国画初学者及花鸟画感兴趣者阅读。

水墨画写意要诀：花鸟鱼虫

- ◆ 编 著 李 兴
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 6
字数: 283 千字 2013年2月第1版
印数: 1-4 000 册 2013年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-30144-4

定价: 35.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

第一章 概述

- 一、花鸟画简介.....05
- 二、花鸟画的主要人物.....07

第二章 花鸟画基础

- 一、工具和材料 10
- 二、用笔、用墨和用色 11
- 三、花鸟画的表现形式 13
- 四、花鸟画的表现技法 14
- 五、花鸟画的构图 15
- 六、花鸟画的着色方法 16

第三章 花卉

- 一、花头的表现 18
  - 各种花头 18
- 二、花叶的表现 24
  - 各式花叶 24
- 三、花枝的表现 28
  - 各种花枝 28
- 四、花卉的画法 31
- 五、花卉小画 36

目 录

第四章 禽鸟

一、禽鸟的结构	42
鸟的外形结构	42
鸟的羽毛	42
禽鸟的脚爪	43
禽鸟的头部	44
禽鸟的姿态	47
二、禽鸟的画法	48
三、禽鸟小画	59

第五章 果蔬

一、果蔬的表现	63
二、果蔬小画	74

第六章 虫鱼

一、常见草虫的翅膀形态	80
二、常见草虫的足	80
三、虫鱼的画法	81
四、虫鱼小画	89

第七章 配景

一、染勾草	92
二、苔草	93
三、石头	94
四、水	95

第一章 概述

一、花鸟画简介

在中国画中，凡以花卉、禽鸟、鱼虫等为描绘对象的画，都被称为花鸟画。花鸟画是一个宽泛的概念，除本意花卉和禽鸟之外，还包括了畜兽、虫鱼等动物，以及树木、蔬果等植物。在原始彩陶和商用青铜器上，“花鸟”充满神秘色彩，保留着图腾的气息。最早的“花鸟”或许与早期人类的生殖崇拜有一定关系。据史书记载，到六朝时期，已出现不少独立形态的花鸟绘画作品，如顾恺之的《凫雀图》、史道硕的《鹅图》、顾景秀的《蜂雀图》、萧绎的《鹿图》等，虽然现在已看不到这些原作，但著录资料已表明当时花鸟画已具有相当高的水平了。

中国花鸟画的立意往往关乎人事，它不是为了描花绘鸟而描花绘鸟，不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而加以强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的思想与追求。

在造型上，中国花鸟画重视形似而不拘泥于形似，甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”，花鸟画借以表现对象的神采与作者的情意。

在构图上，它突出主体，善于剪裁，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应，而且在写意花鸟画中，尤善于以发挥画意的诗歌题句，用与画风相协调的书法在适当的位置书写出来，辅以印章，成为一种以画为主的综合艺术形式。

在画法上，花鸟画因对象较山水画具体而微，又比人物画丰富，所以工笔设色更具写实色彩或带有一定的装饰意味，而写意花鸟画则笔墨更加简练，更具有程序性与不可更易性。

晚清 吴昌硕 兰蕙图

近现代 齐白石 海棠草虫

二、花鸟画主要人物

赵佶

赵佶，宋徽宗。徽宗酷爱艺术，在位时将画家的地位提到在中国历史上最高的位置，成立翰林书画院，即当时的宫廷画院。徽宗把画作为科举选拔的一种考试方法，每年以诗词做题目曾刺激出许多创意，成为佳话。他擅长花鸟画，据说他画鸟雀，常用生漆点睛，小豆般的鸟雀眼睛在纸绢之上凸出，十分生动。徽宗曾陆续描写过各种奇花异鸟，并把这些画命名为《宣和睿览册》。他要求所画花卉，能够反映出不同季节、不同时间下的特定情态。他在人物、山水画等方面，也有一定的造诣。

宋 赵佶 竹禽图

徐渭

徐渭，明代杰出书画家、文学家。他继承了梁楷减笔和林良、沈周等写意花卉的画法，故擅长画水墨花卉。他用笔放纵，画残菊败荷，水墨淋漓，古拙淡雅，别有风致。

明 徐渭 黄甲图

明 徐渭 菊竹图

陈洪绶

陈洪绶的工笔没色画体是陈洪绶在花鸟画史上作出的超越前人的创造性贡献。其花鸟画的特点是通过夸张变形的形象，使画面具有图案化的装饰趣味，从而使笔墨线描和色彩晕染从以往的造型功能中解放出来，取得了一种相对独立的审美价值，高古宁谧的意境，为雅俗所共赏。

朱耷

朱耷擅画花鸟、山水，其花鸟画承袭陈淳、徐渭写意花鸟画的传统。他把这一传统发展为阔笔大写意画法，其画的特点是通过象征寓意的手法，对所画的花鸟、鱼虫进行夸张，以其奇特的形象和简练的造型，使画中形象突出，主题鲜明，甚至将鸟、鱼的眼睛画成“白眼向人”，以此来表现自己孤傲不群、愤世嫉俗的性格，从而创造了一种前所未有的花鸟造型。其画笔墨简朴豪放、苍劲率意、淋漓酣畅，构图疏简、奇险，风格雄奇朴茂。

虚谷

虚谷的画富有趣味。他善于运用巧妙的夸张手法，变形是他的一大创造。同时我们还可以从真、舍、直三方面来赏析他的艺术。“真”就是在对本质东西的把握基础上又能加以大胆的主观夸张，以达到更传神的高超的艺术境界。“舍”就是对造型的大胆取舍，虚谷的舍，来得狠，舍得妙，手法高明。“直”又是虚谷用笔用线的一个明显特点，其简练的线条凝重，见直方组合，做到神似、而不是形似。他作画行笔用线是宁方勿圆，顿中见力，见棱见角，下笔肯定，有着强烈的个性。

明 陈洪绶 瓶花图

明末清初 朱耷 荷凫图

清 虚谷 枇杷图

第二章

花鸟画基础

花鸟画是中国传统三大画科之一，是用中国传统的笔、墨、纸、砚等工具，以花、鸟、鱼、虫等作为描绘对象的画。花鸟画在长期的发展中形成了多种绘画技法和绘画风格，有工笔和写意两大类。本章主要介绍画花鸟画的一些简单工具、笔法和构图，为以后的绘画作准备。

一、工具和材料

笔

笔，中国画所用的毛笔，有柔毫、硬毫、兼毫三类。通常用的羊毫，属于柔毫，笔性软，吸水量大，宜于点花乱叶，晕水染色，如大小提笔、大苔点笔、染色笔等。狼毫属于硬毫，笔性硬，富有弹性，利于勾勒，画坡石或树干，如叶筋笔、衣纹笔、大小书画笔等。兼毫中有狼毫和羊毫，笔性柔硬相兼，如画笔中的白云笔，可用于画花点叶。另外又有特制的硬毫，如猪鬃笔、山马毫、石獾毫、鼠须笔等；还有刷子、排笔。至于选择哪种画笔，可根据作画需要，并适应纸和绢的性能而定。使用新笔时，宜用冷水或温水把笔泡开；用后必须洗净挤干，理顺笔毛，挂起或插进笔筒里，这样使用既方便，又可延长笔的寿命。

使用方法：初学时用笔不必全部备齐，最初有大、中、小几支就可以了。待画熟练了，再进行创作时，可以多准备一些笔，选用好笔。每次作完画，一定要用清水把毛笔清洗干净，防止宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能。洗笔不要用开水，因为开水会使笔毛变硬、变脆。

墨

墨，作画的墨都是制成墨锭磨用。墨锭分油烟墨、松烟墨两大类。作画一般用的油烟墨，以质细、色乌、带蓝紫色光泽、胶轻者为上品。脱胶陈墨，不合使用。松烟墨黝黑无光，只在画工笔翎毛或蝴蝶时，偶尔用之。保存墨锭，应不使之受潮或遭风吹日晒，以免走胶爆裂。

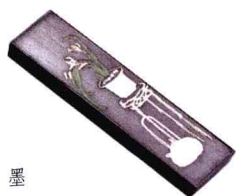
使用方法：

研墨要用清水，用力均匀，按顺时针方向慢磨，直到墨汁稠浓为止。作画用墨要现磨，存放过久的墨被称为宿墨，宿墨中有浓缩后的渣滓，用不好会影响画面效果。现在北京、天津等地生产的书画墨汁（如一得阁），使用方便，已为许多书画家所用，但墨汁中胶重，最好略加清水，再用墨锭研匀使用，墨色更佳。

砚台

砚台，绘画用的砚台，其材料种类很多，以端石、歙石最为有名，这两种都是水成岩，石质坚硬、细腻、均匀，比较容易把墨研稠。作画砚台，要求大一些，墨池深一些，并要有盖，可以保持清洁。

纸和绢

宣纸：大约在元代以后逐渐选用宣纸作画。我国宣纸大约自唐代开始生产，因为安徽省宣城制作的这种纸最有名，所以称为宣纸。宣纸的吸水性很强，容易渗化，用水稍多容易洇，这是它的特性。用宣纸画出来的画墨色浓淡参差，富有变化，能够充分发挥中国画特有的表现力和笔墨技法。常用的宣纸有：净皮、料半、棉连等。

绢：中国古代多数用绢作画，但绢的成本较高，不便于普及，现在用绢作画的人比较少。熟宣纸的性质和绢差不多，所以现在多用熟宣纸代替绢。

宣纸

颜料

中国画颜料，主要有石青、石绿、石黄、朱砂、朱膘、赭石、白粉（有铅白、锌白、钦白等。铅白容易还铅，泛黑，所以大多数画家一般用锌白、钦白）、藤黄、花青、胭脂、洋红等。其中石青、石绿，分头、二、三、四四种色泽，头青、头绿颜色最深，四青、四绿颜色最浅。

颜料分为两大类：矿物性颜料、植物性颜料。矿物性颜料是从矿石中磨炼出来的，色彩厚重，覆盖性强，有石绿、石青、朱砂、朱膘、赭石、白粉等。植物性颜料透明、色薄，覆盖性能差，有花青、藤黄、胭脂等。

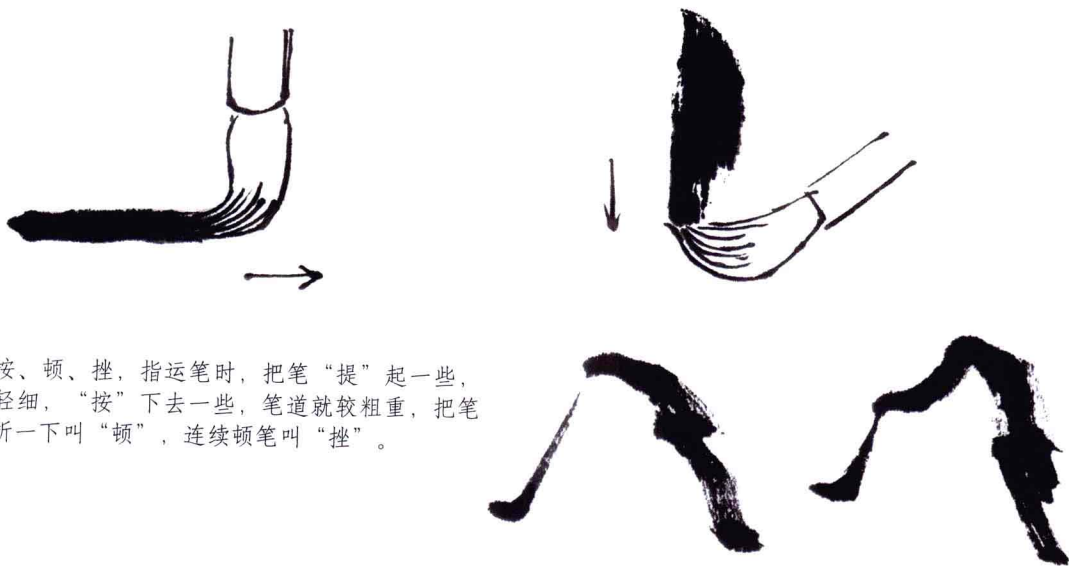
颜料

二、用笔、用墨和用色

用笔

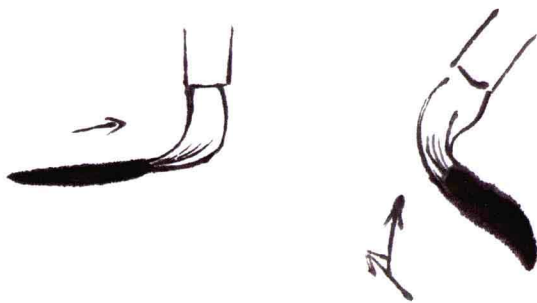
中锋（正锋），指运笔时笔杆垂直纸面，笔尖在中间运行，由于笔尖容易渗水，所以画出来的线具有持重、饱满而圆厚的感觉。

侧锋（偏锋），指运笔时笔杆倾斜，笔尖顶着线（点或面）的一边。侧锋变化多，画出来的线挺秀劲利。

提、按、顿、挫，指运笔时，把笔“提”起一些，笔道就较轻细，“按”下去一些，笔道就较粗重，把笔重按或旋折一下叫“顿”，连续顿笔叫“挫”。

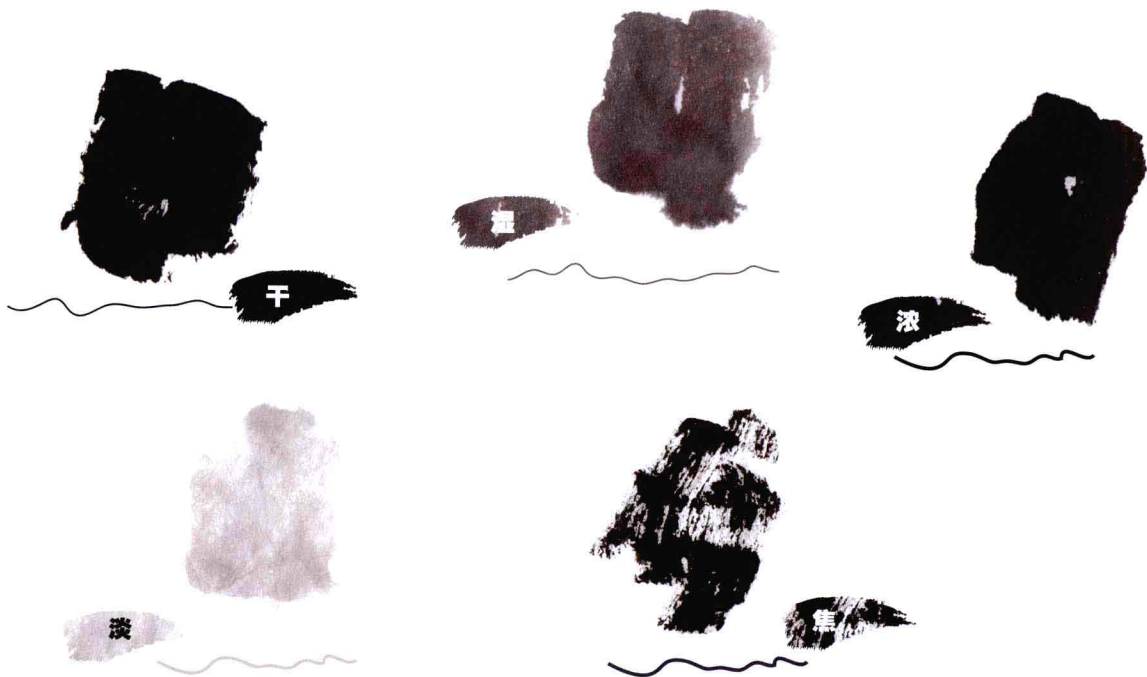
顺笔指在运笔时画上去再画下来，逆笔指画过去再画过来。习惯上顺笔是指笔自上而下，或者自左而右的行笔，顺笔容易画，因为它顺手。逆笔是指用笔自下而上，或自右而左的行笔。顺笔与逆笔要根据画面造形的需要来灵活运用。

用墨

墨彩是中国画特有的。墨在中国画中占有极其重要的地位，传统绘画中，不论人物、山水、花鸟哪一门，都离不开墨。自古以来，中国的画家都把墨看作主要的色彩，即所谓“墨分五彩”。并强调“色不妨墨”“色不夺形”，形象是主要的，笔墨是塑造形象的，色彩起丰富形象的作用。中国的水墨画是具有独特风格的，它的特点是利用水墨的深浅、浓淡来表达各种事物所具有的光与色，特别是能够与生宣构成特殊的效果，因此即使历时很久的作品，至今看来，还是水墨淋漓，清而有神。

墨即是色，“墨分五色”，有“干、湿、浓、淡、焦”五种，如果加上“白”，就是“六彩”。其中“干”与“湿”是水分多少的比较；“浓”与“淡”是色度深浅的比较；“焦”，在色度上深于“浓”；“白”，指纸上的空白，二者形成对比。

用色

以物体的固有色为主，在固有色的基础上求变化。我们学习中国画必须明确认识传统绘画中运用色彩的方法和表现的特点。中国画运用色彩是有悠久的历史的。在古代很早就提出所谓“随类赋彩”的问题，古代画论中所谓“应物象形”“随类赋彩”，这是从形和色方面去表现各种物象的基本原则：“象形”要“应物”而象，“赋彩”要“随类”而赋，这说明我国绘画中形和色的描写，要从客观的对象出发，描写的技巧应服从于表现对象的要求，从客观物象的固有色出发去描绘形象，就是要抓住摹本的最本质的东西。传统绘画的现实主义观点不过分强调物体在光的照射下色彩所产生的复杂变化。

中国画色彩中有矿物性颜色，如朱砂、石青、石绿、石黄、赭石、白粉等，有透明的植物性颜色，如花青、藤黄、胭脂等，有反光性强的金和银，各种色彩的运用要根据创作的意图和表现内容的需要，在画面上进行恰当而巧妙的配合。无论是工笔重彩，还是写意花鸟画，都能表现出金碧辉煌、光彩夺目、鲜艳明快的效果，不但能充分满足欣赏者的审美要求，而且能使欣赏者在主题思想方面得到启示。

三、花鸟画的表现形式

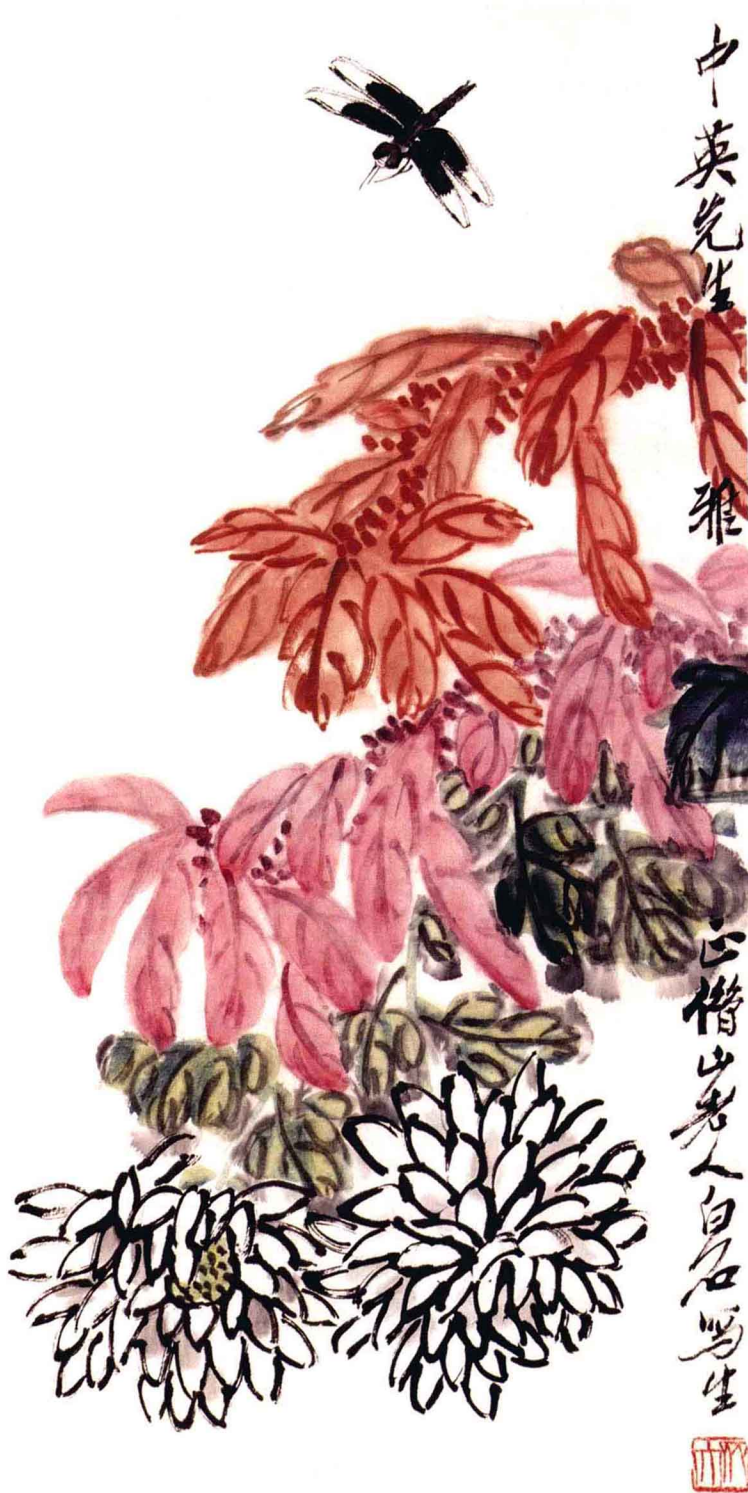
我国的花鸟画，长期以来形成了两种不同的风格和表现形式，即“工笔”与“写意”。工笔画要求工整、细致、严谨、周密地描绘形象；写意画指用单纯而概括的笔墨来表现对象的精神状态，是不求形似求神似的画法，要求简练，概括活泼、粗放。两种风格各有各的特点。无论是“工笔”还是“写意”，都要求形神兼备，气韵生动。

明 孙隆 芙蓉游鸭图

五代 黄荃 溪芦野鸭图 (工笔)

近现代 齐白石 菊花 (写意)

四、花鸟画的表现技法

写意花鸟又分为“大写意”“小写意”和“工兼写”。所谓的大写意，倾向于以水墨画法表现画家的主观感情；而所谓的小写意，更倾向于用水墨画法写物象本身；“工兼写”则是介于工笔和写意之间的画法。

在表现技法上，写意花鸟有下面几种技法：勾勒填色法、没骨法、水墨画法、勾勒填色和没骨结合法。

勾勒填色法

用浓淡深浅不同的墨线勾勒出对象的形象和质感，然后填上颜色。

没骨法

运用色彩对物象的形体特征做晕染，不勾勒外轮廓线和骨干线。

勾勒填色和没骨结合法

在一幅作品中，可以同时用没骨法和勾勒填色两种方法，主要用于表现不同的物象，例如禽鸟用勾勒填色法，花卉用没骨法。

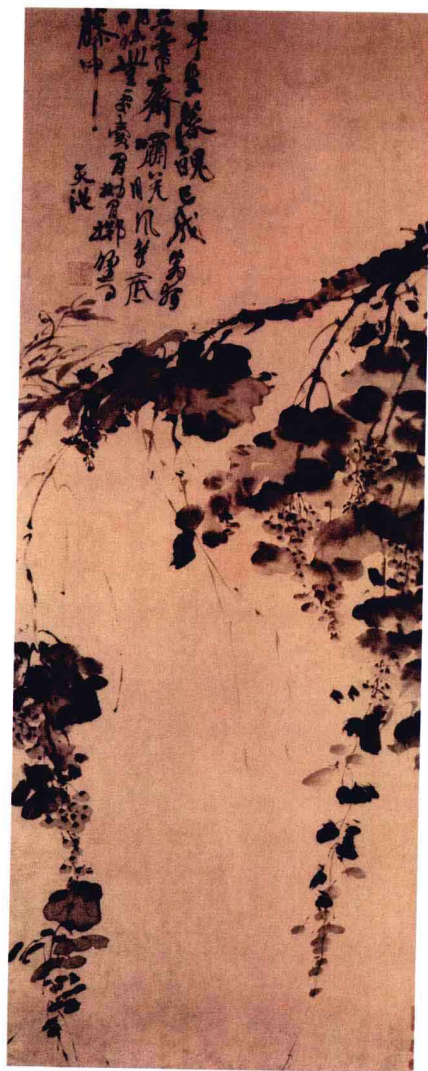
近现代 齐白石 荷花

水墨画法

不用颜色，只以墨色点染，此法要灵活运用墨和水。

清 虚谷 菊花图

明 徐渭 墨葡萄图

五、花鸟画的构图

构图,从本质上来说,就是把生活中的形象在画面上组织起来,加以安排,加以艺术的条理化,也就是解决画面上各种因素的相互关系,把它们有条理地组织在画面上,使之形成一个既有对比变化,又具有整体性的相互关系。

宾主分明

画面要有主有宾。“主”是画面的主角,“宾”是衬托主体充当配角。在画画中就要分布好主宾的位置,不要喧宾夺主。可以采用这些方法来处理画面:选好主体、强化主体形象的墨色、主宾的形体对比、妙用画面的空间、物体的动静相衬。

画面分割

将所要表现的物体,根据需要,有秩序、有条理、有节奏地安排到画面上,就能将画面合理地分割开来。

在构架画面时,不要着眼于细节,要抓住物体的整体形象。分出宾主关系,将不同的物体布置在画面上,使画面得到和谐。

虚实相生

虚实处理是花鸟画构图的重要手段。有景为实、无景为虚,清晰是实、模糊是虚。从用笔的轻重、墨色的深浅、轮廓的勾勒、空间的布置等方面都能表现出虚实关系。

画面有虚有实,画面就会有丰富的层次感。

疏密对比

疏密对比是相辅相成的,要做到疏中有密,密中有疏,这种对比才能表现出画面收放的节奏感。疏密之间衬托恰当,就能较好地表现出层次关系,产生新的视觉感受。

六、花鸟画的着色方法

写意花鸟着色，主要有勾填、点写、破墨和反衬几种方法。

勾填法

首先用墨线或色线勾好物象的轮廓，然后填色，填色用点染、平涂均可，可一次或多次加填，忌乱、忌碎。

清 边寿民 歪瓶依菊图

点写法

也称“点簇”“点丑”，是没骨写意花鸟画的主要技法，大都是用来画不勾墨线轮廓的叶子、花瓣和禽鸟等。在一笔之中，有浓有淡，或包含轻重复杂的几种色彩，几笔就可以充分地表现出物象的形体特征、质感、量感和体积感。

清 任伯年 花卉图

破墨法

破墨法有浓破墨、淡破墨、墨破色、色破墨等，在花鸟画中也经常运用。浓泼墨的墨有自然生动，会有浑厚的效果；淡破墨有混沌、变化莫测的效果。画叶子时比较常用。

反衬法

运用反衬法的目的是把所画的形象表现得更加鲜明突出。反衬多用于绢或薄的熟纸，生宣也可。待全幅作品画完之后，把颜色衬在纸的背面。