

中国画技法

萧然 编绘



扇面花鸟画法

天津杨柳青画社

中国画技法

扇面花鸟画法

萧然
编绘



天津杨柳青画社



萧然，字真一，号梦星，毕业于中国美术学院国画专业。2006年被授予“中国文人艺术家贡献奖”；2007年被授予“中国书画事业成就贡献奖”和“中国书画家百杰”荣誉称号。2008年中央电视台、中央教育电视台、凤凰卫视为其摄制了《书画名家——萧然》专题片。作品入编《2005年全国优秀师生作品书画集》《中国文人书画作品集》《当代中国书画名家创作精品大典》《中国历代书法家作品集》《中国书画家大典》《当代艺术作品收藏与鉴赏》《笔墨上的中国之三大导师》等多部辞书。出版有《当代名家名作精选·萧然》《国画初学技法丛书》等书。作品深受众多海内外人士喜爱，并被许多单位和个人收藏。

图书在版编目（CIP）数据

扇面花鸟画法/萧然编绘. —天津:天津杨柳青画社, 2016. 1
（中国画技法）
ISBN 978-7-5547-0467-7

I. ①扇… II. ①萧… III. ①扇—花鸟画—国画技法
IV. ①J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 255752 号

出 版 人：王勇
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：天津市锐彩数码分色技术有限公司
印 刷：北京地大天成印务有限公司
开 本：1/8 787mm×1092mm
印 张：5
版 次：2016 年 1 月第 1 版
印 次：2016 年 1 月第 1 次印刷
印 数：1-3000 册
书 号：ISBN 978-7-5547-0467-7
定 价：35 元



概 述

扇，起源于中国，古代称为“箒”。据西晋崔豹《古今注》中记载，在三千多年前的商代就已经有扇子了。我们能见到的最早的扇子图像出现在战国铜壶的纹饰中。最早的扇子实物有江陵天星观楚墓出土的木柄羽扇残件，以及湖南长沙马王堆出土的西汉篾丝编木制长柄扇。据记载，长柄大扇不是用来扇风解暑的，而是由侍者手执，为帝王贵族障风蔽日，是权势的标志，称之为“障扇”。

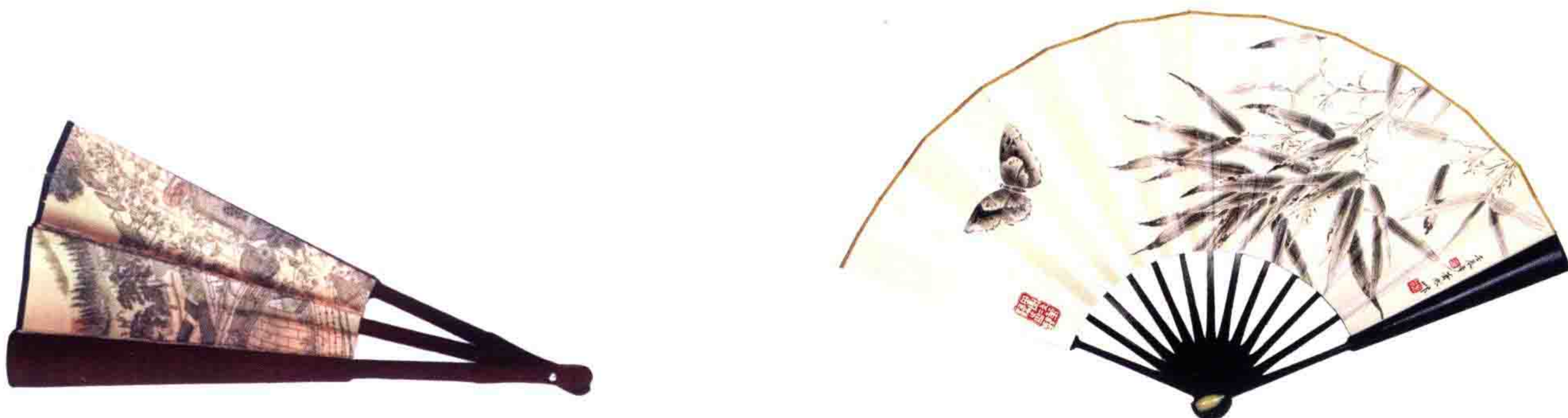
至西汉时期，扇子才渐渐开始用于纳凉。由于羽扇出风缓软，东汉时期改羽扇为丝、绢、绫罗之类织品制成。1964年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那东晋墓中的《墓主人生活图》，画面中央墓主人手持团扇坐于榻上，这是目前所见时代最早的用团扇来纳凉的图像记录。相传西晋书圣王羲之为老姬书扇，市人竞市，足见扇子在当时已是日常纳凉之物了。

隋唐时期，团扇主要以竹、木、骨为骨架支柄，用薄制丝绸、绢帛装糊，制成圆形，似一轮明月，故称“团扇”，又称“罗扇”“纨扇”“合欢扇”等。扇面上或绣或绘图形为装饰，柄首加以扇坠，清雅可人、闲适文静。当时扇子有长圆、葵花、梅花、六角、扁圆之形，风格多样，款式精巧。

宋元之际团扇占主导地位，形式也日趋多样。由于宋徽宗对绘画的热爱，在团扇上作画亦成为一种风气，扇画艺术便蓬勃地发展起来。扇画所绘题材丰富至极，如山水、人物、花卉、家禽、走兽以及当时的民俗节令等。当时的许多宫廷画家、朝野墨客都参与到团扇绘画的创作中来，如宋徽宗、苏东坡、苏汉臣、李忠安、刘松年、马远、夏圭、林椿、李迪等等，为后人留下了大量精美绝伦、工细缜密、清而不凡、雅而秀丽的团扇绘画作品。题材上大题小做、以少胜多、以小见大；表现手法上注重细节局部、讲究精致，追求“如相中之色、水中之月、镜中之像”的美境，成就了扇面绘画的第一个高峰。

与此同时，扇子出现了另外一种样式——折扇。由于折扇可以自如敞开收叠，到明清两代成为文人士大夫及普通人手中不可缺少的雅物。几乎所有文人、画家都喜欢在折扇上作画、题诗，他们极尽想象力和表现力，在方尺之间驰骋挥毫、小中见大、匠心独运，如沈周、文徵明、唐寅、仇英、陈淳、徐渭、董其昌、陈洪绶、蓝瑛、王时敏、王鉴、王原祁、王石谷、吴历、恽南田、朱耷、石涛及扬州八怪等等。他们的作品或清雅闲逸、出尘绝俗，或空灵清旷、平静安闲，或简约含蓄、孤独幽愤，为我们展现出一幅幅美轮美奂的扇面作品。折扇绘画的迅猛发展已臻于至善，反映时代变化的新风貌，成为扇面绘画的又一个高峰。扇面绘画由于其特定的形式，具有独特的魅力，又因其具有的实用价值和欣赏价值，使其在中国绘画中经久不衰、源远流长。直至今日，扇子仍是人们所钟爱的雅玩品和实用器。

画家在创作扇画时，变其局限为特点，造型精当、严于剪裁、意境安适、笔墨自由。以书法的用笔入画，追求笔墨变化中的表现力，把具体形象加以简化，以笔势的运动作“不似之似”的组合。本书的主要内容是讲解折扇花鸟画的技法，用不同的花卉禽鸟搭配组合成画，尽可能展现折扇画的风貌。当然本书只是体会和经验之谈，希望能带给朋友们些许启发。



写意花鸟基本画法

一、牡丹的画法

(一) 花苞



步骤一 以羊毫笔调曙红，由内而外点厾。注意花蕾的整体形状、用笔大小以及方圆的结合。



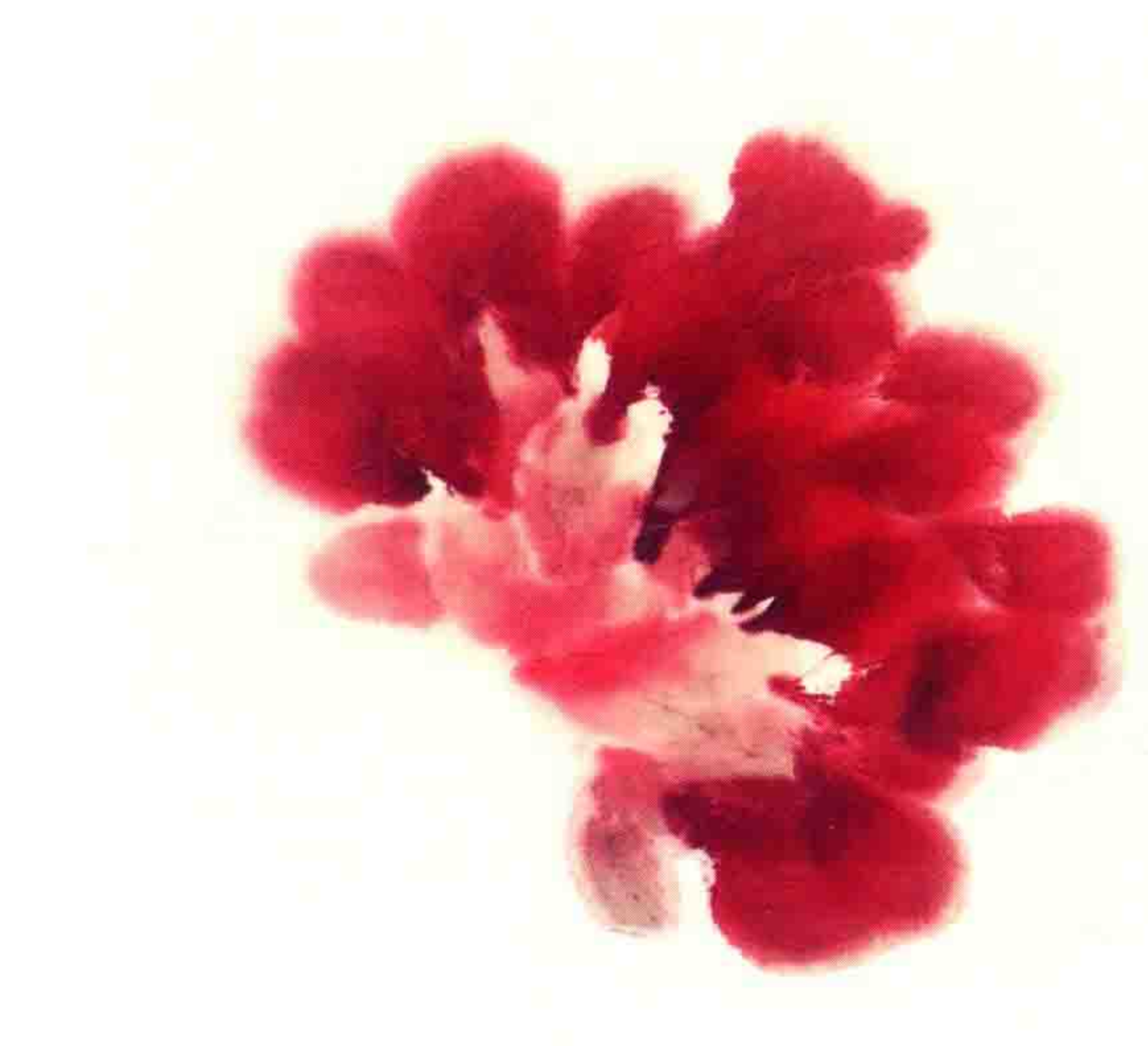
步骤二 以羊毫笔调藤黄加花青成绿色，再在笔尖调曙红和墨，以中、侧锋互用点厾花托及花茎。亦可以先画花托再写花瓣，根据需要灵活运用。



(二) 花头



步骤一 以羊毫笔调曙红，笔尖向内、侧锋点厾反瓣，注意内紧外松。



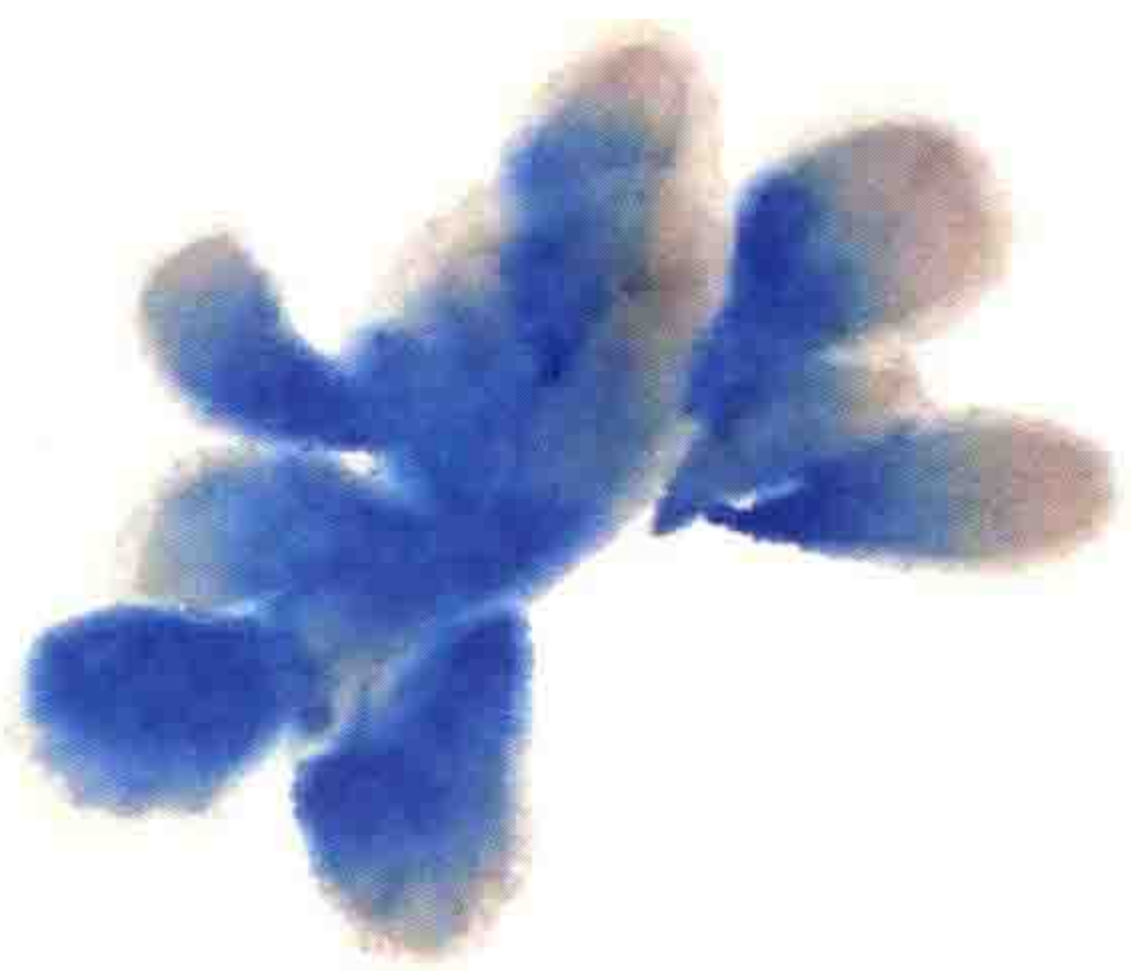
步骤二 用浓曙红，笔尖加胭脂，由内而外侧锋点厾花的中部，写出内侧正瓣，注意花瓣的结构、外形。这些花瓣与先画的反瓣有浓淡对比，层次明确。



步骤三 以藤黄调白粉点写雄蕊，注意点雄蕊须笔笔向心。调花青加藤黄，再在笔尖调曙红和墨，点厾花托及花茎。

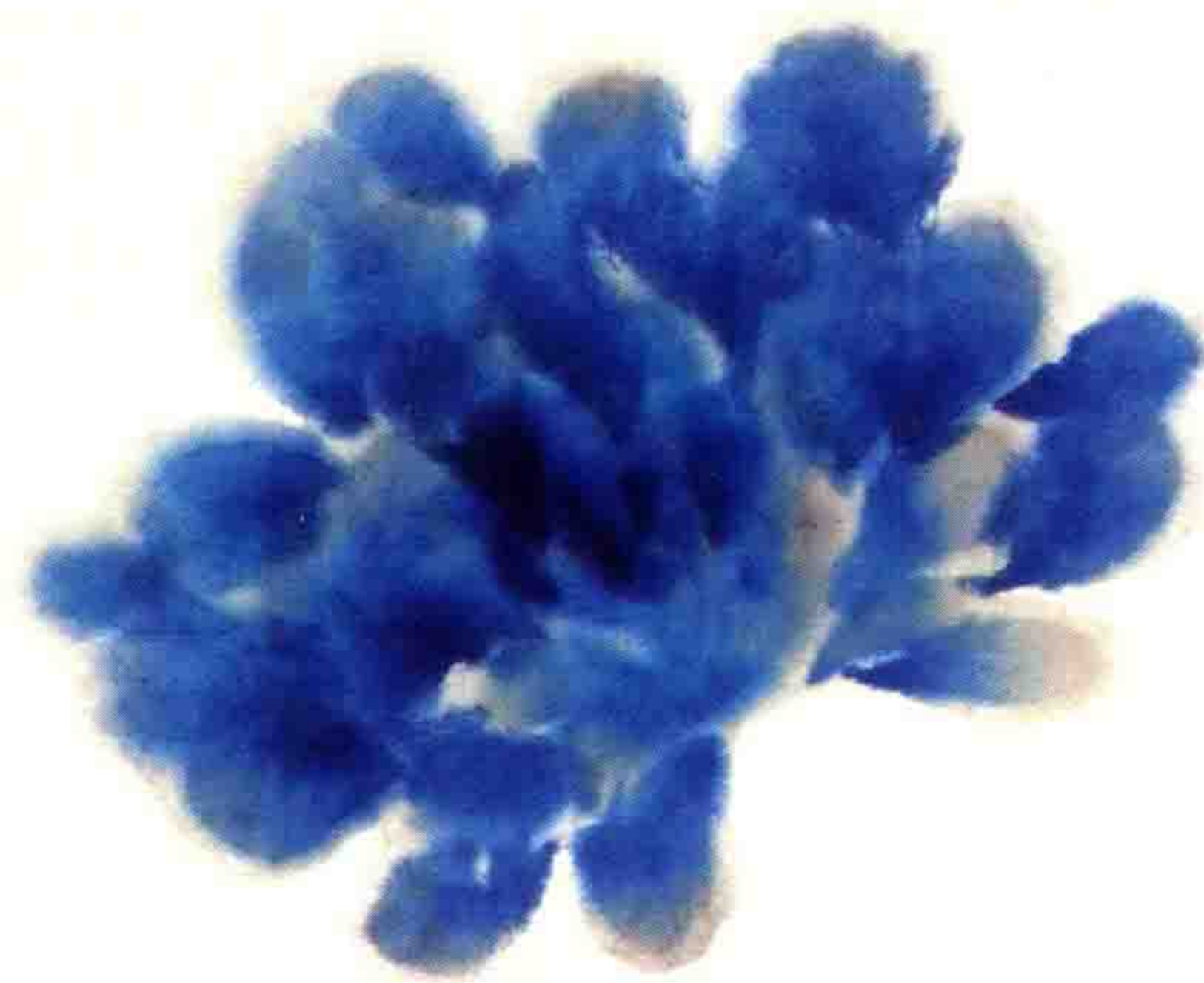


步骤四 以石青点花房之雌蕊。

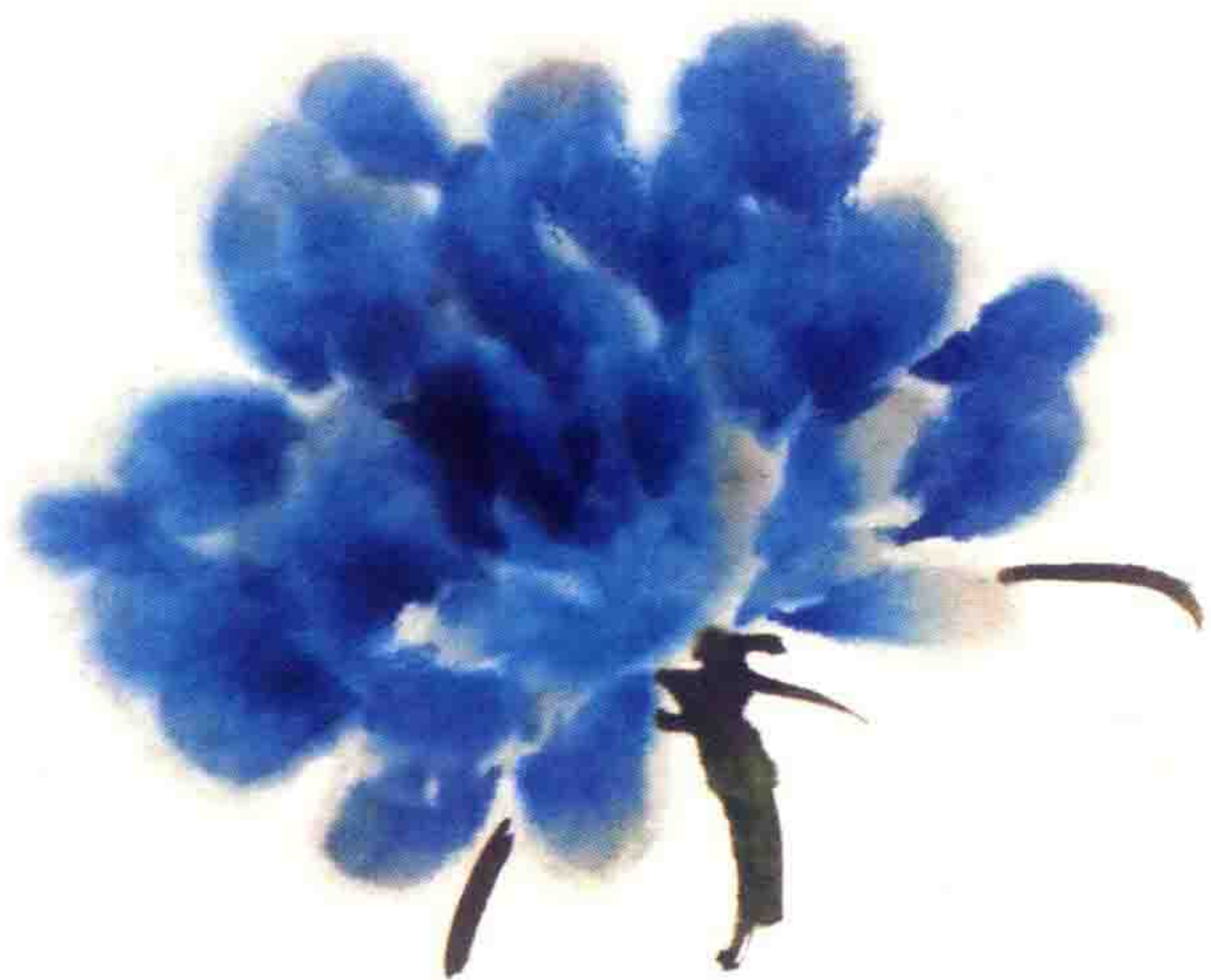


牡丹花头千姿百态，色彩斑斓。有粉的、白的、黄的、紫的、蓝的，亦可用墨来写花，则别是一种韵味。

步骤一 画这朵蓝色的牡丹花时，笔中先调石青，笔尖稍蘸酞青蓝，侧锋用笔点厾反瓣。



步骤二 用浓石青加酞青蓝，笔尖稍调墨，由内而外，侧锋点厾内侧花瓣，注意花的整体外形及结构。

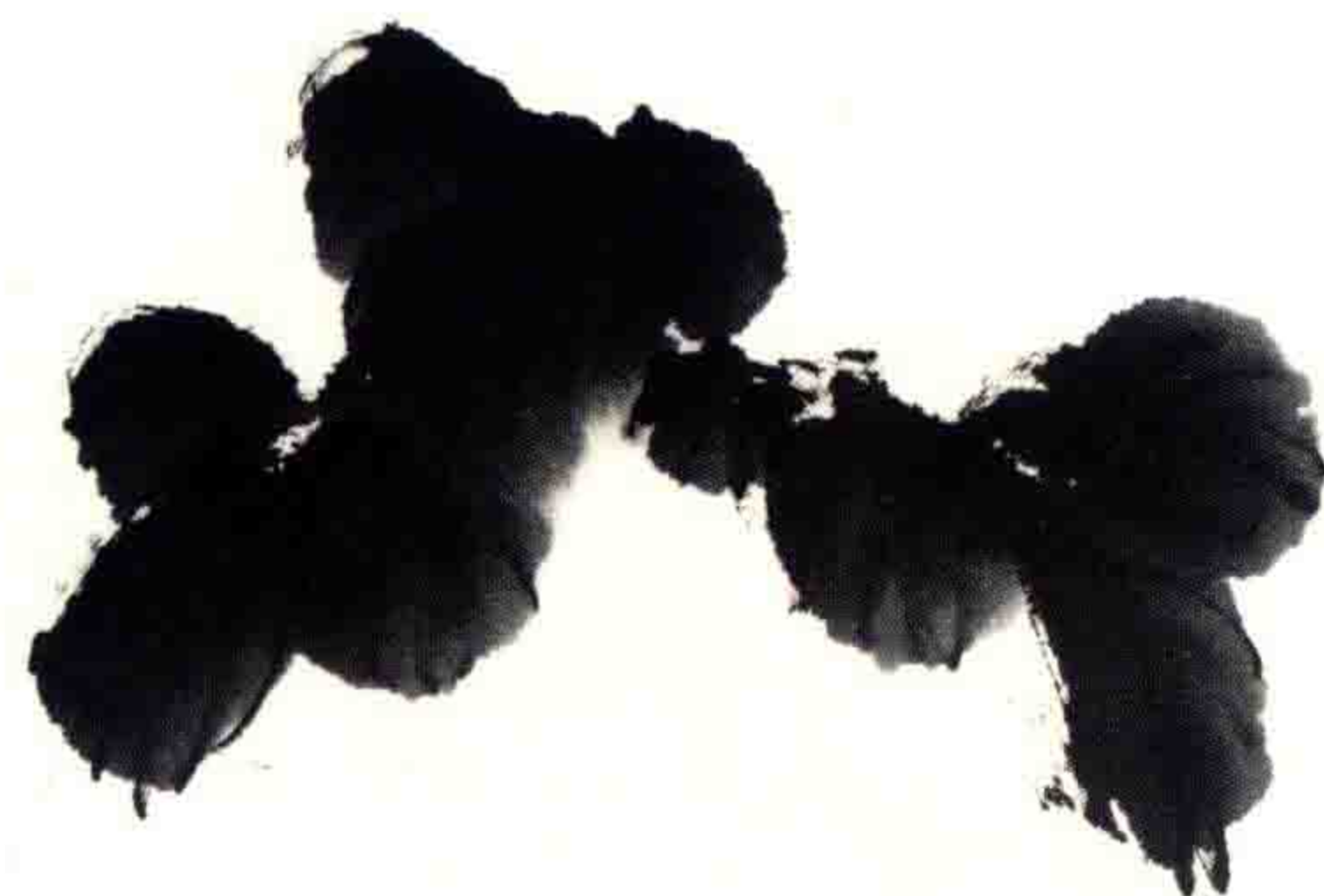
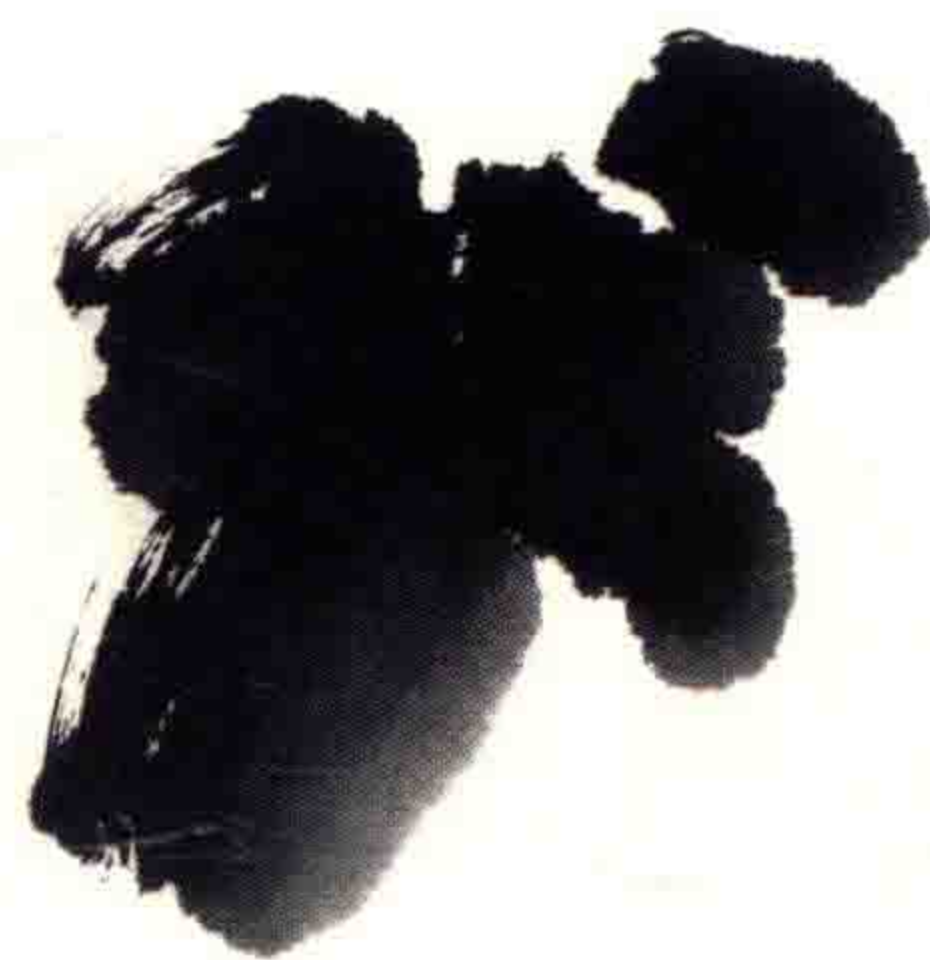


步骤三 调藤黄加花青成绿色，笔尖再调曙红和墨，以中、侧锋互用点厾花托及花茎。



步骤四 藤黄加白粉点雄蕊，石青加白点雌蕊并勾蕊丝。

(三) 叶子



牡丹叶有“三叉九顶”之说，指的是叶子的生长规律。作画时以点厾法而成，九笔一丛，五笔一叶（或三笔一叶，或一笔一叶，视情况而定），宜笔笔见浓淡，笔笔见大小。可用墨或者花青加藤黄调不同的绿色来画。勾叶筋时用重墨或重色，中锋行笔，可以行草篆隶之笔法，用笔宜毛、宜涩、宜沉、宜厚，不可一笔滑过表面而显轻浮，行笔须见起收顿挫，起处可略重略粗，收笔宜提宜细，方合其理。



嫩叶与花叶画法相近，无非是大小与色彩的不同。一般是以淡墨或者调藤黄加花青成草绿色，再在笔尖调少许胭脂，根据叶形、生长规律点写。茎可一同写出。

(四) 茎枝



牡丹为木本植物，老干形同梅枝。出枝用笔以中锋为主，或中、侧锋互用，行笔顿挫，不宜光、滑、流、浮。画出的老干多见飞白，顿挫、枯湿分明，见其老辣苍劲之气。枝头嫩芽以羊毫笔调藤黄加花青成嫩绿色，再在笔尖调胭脂点出。

二、荷花的画法

(一) 双钩法



以狼毫笔调淡墨或者曙红加胭脂，中锋运笔为主勾勒花瓣的形。笔法如同书写行草，顿挫分明。花瓣上的筋脉根据需要再勾。荷花的花瓣少而大，讲究姿态。需注意无论正反、辗转，都是由花心而出。中锋用笔勾茎，趁湿点茎上的刺。



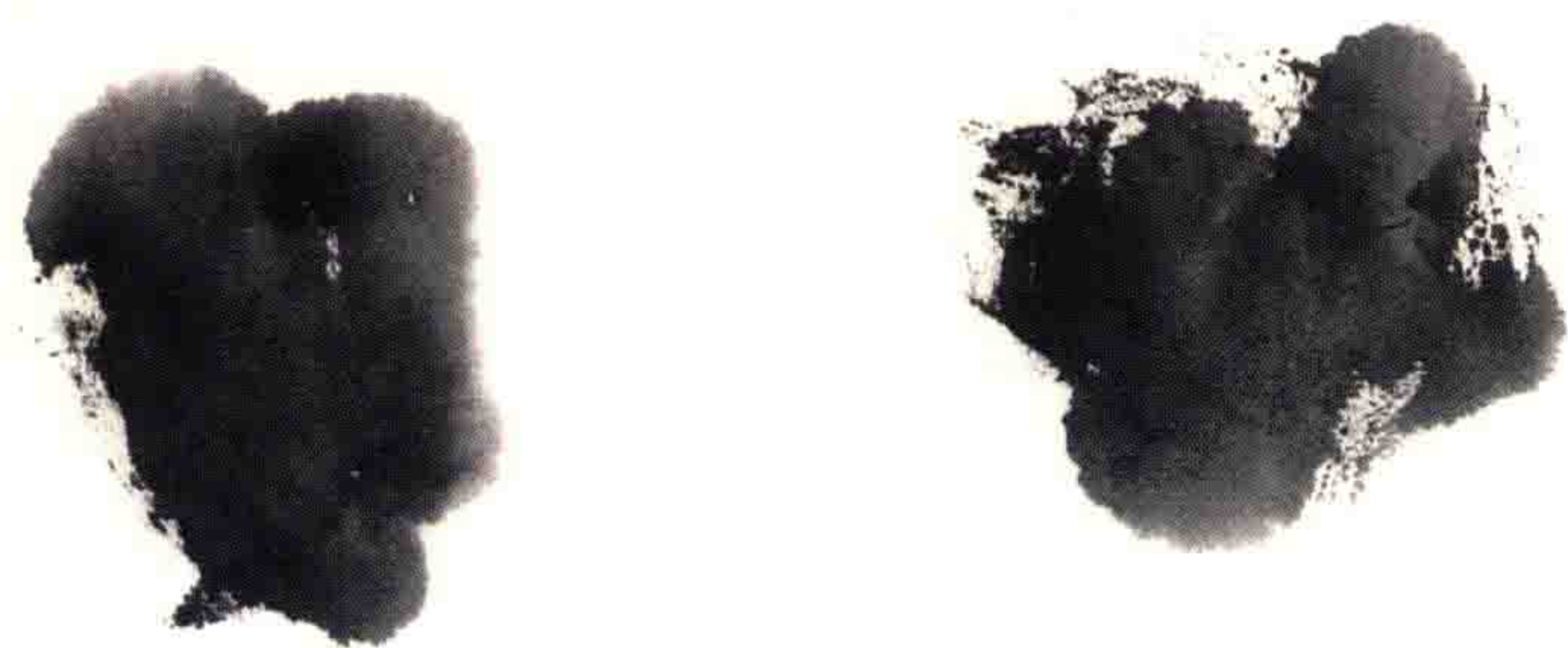
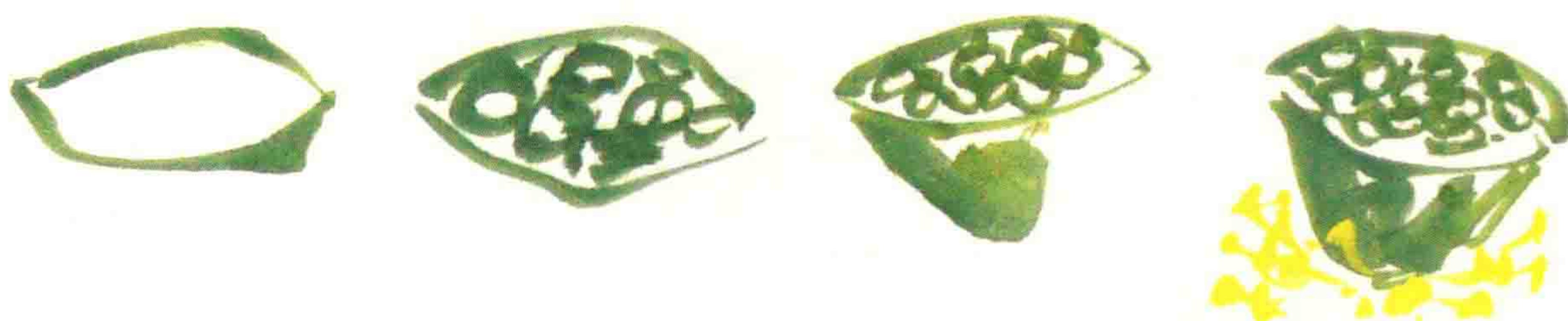
（二）没骨法



笔中蘸曙红，笔尖再蘸浓曙红或胭脂，侧锋写花瓣。两笔完成一个瓣，由前往后、由主及次画出所有花瓣。注意每片花瓣的姿态和整朵花的外形。藤黄加花青加墨，中锋写茎，趁湿墨笔点刺。

（三）莲蓬

双钩法画莲蓬可用墨或者调藤黄加花青成绿色。先勾上面的椭圆形，以及其中圆形的莲蓬籽。注意不要勾得很圆，要见方笔，做到方圆相间。后侧锋写侧面，干笔见飞白，以此刻画体积感。



没骨法写莲蓬，先画侧面，笔中蘸的墨色有浓淡变化，水分适中。接着勾出莲蓬形和莲蓬籽，这时的笔较干。顺势勾茎和蕊丝，点花蕊。

(四) 叶子



小荷叶



上图为小荷叶。刚刚长出的小荷叶是卷着的，常用叶筋的形态表现其卷曲的样子。

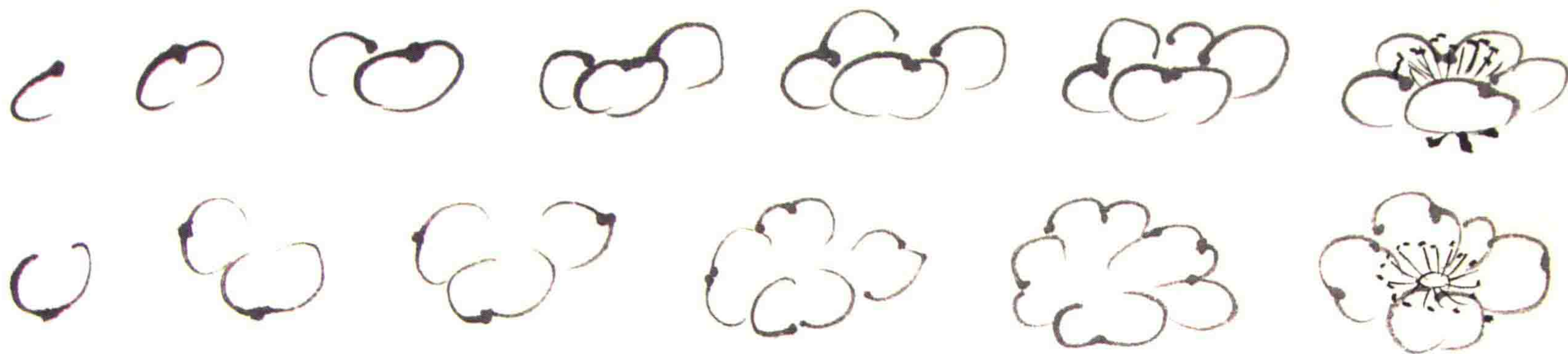
右图为舒展开的大荷叶。可用斗笔，先蘸清水，而后调中墨，笔尖再蘸重墨，以叶子中心点为准，侧锋运笔，笔笔向心。一片叶子一气呵成，墨色由深变浅，自然有层次。完成后，再调墨进行添补。趁墨色半干时，调重墨、干笔勾叶筋，以及点茎上的刺。

画绿色荷叶的方法是一样的，只是把墨换成了颜色，通常用藤黄加花青调绿色。根据要画的色调，可以调得偏蓝色、偏黄色，也可用酞青蓝代替花青。如果颜色过艳，可适当调入少许赭石或墨。下图是用调成的绿色画的荷叶，笔中颜色不用调得非常均匀，这样画出来，颜色变化更多。



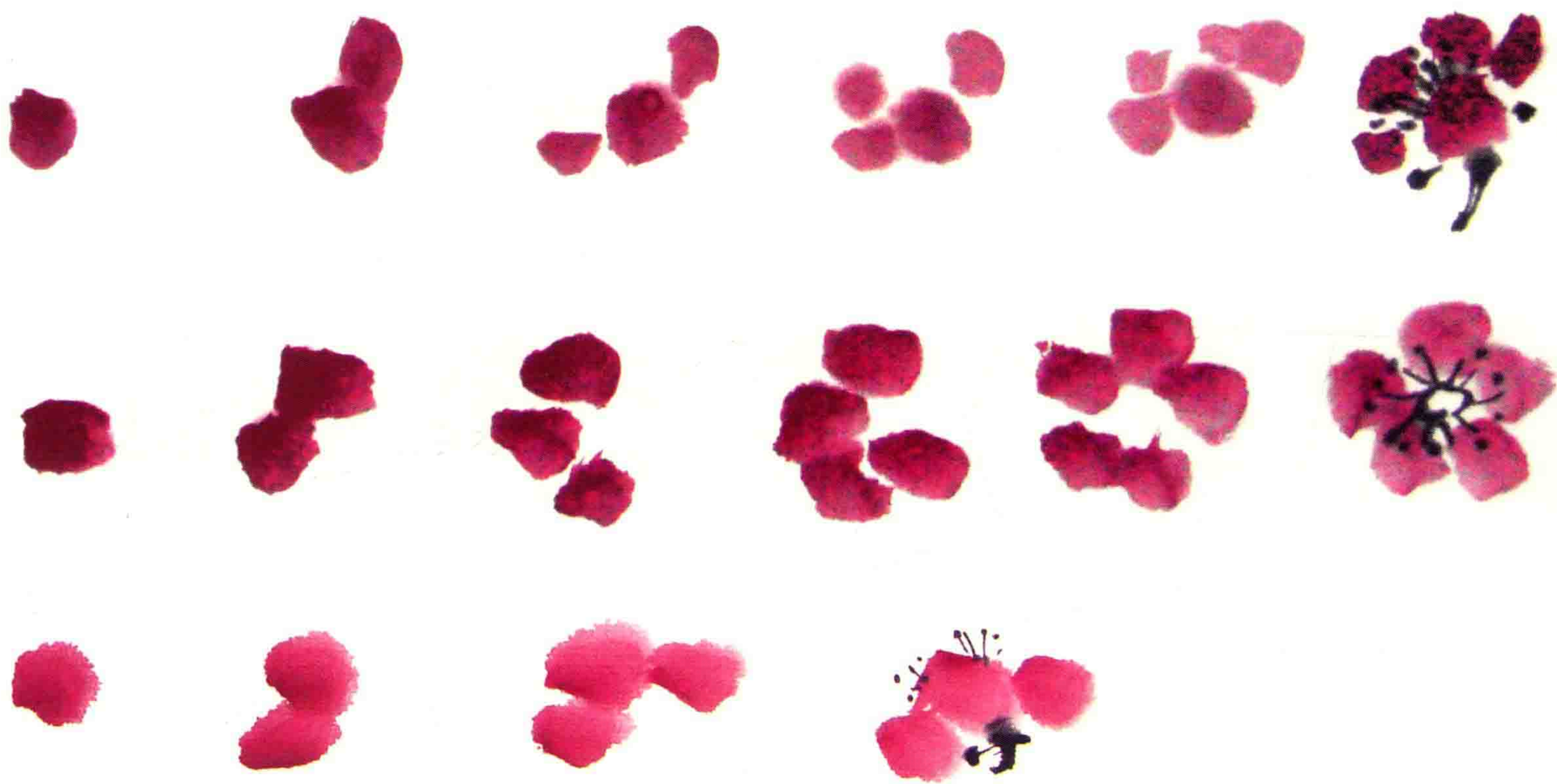
三、梅花的画法

（一）双钩法



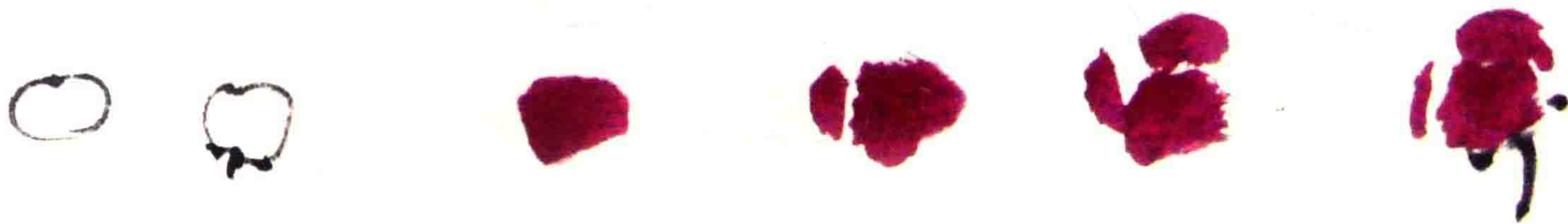
梅花为五瓣，单独的花瓣比较圆，要掌握正面、侧面、背面等姿态的画法。勾勒花瓣时注意运笔要有顿挫，不能只是单纯的勾画。

（二）点厖法



在了解了梅花的结构之后，点梅花时就要从结构出发，注意每片花瓣的向心性，不要画散了。待花瓣颜色七八成干，用重墨、干笔勾蕊丝，点蕊和花萼。

（三）花苞



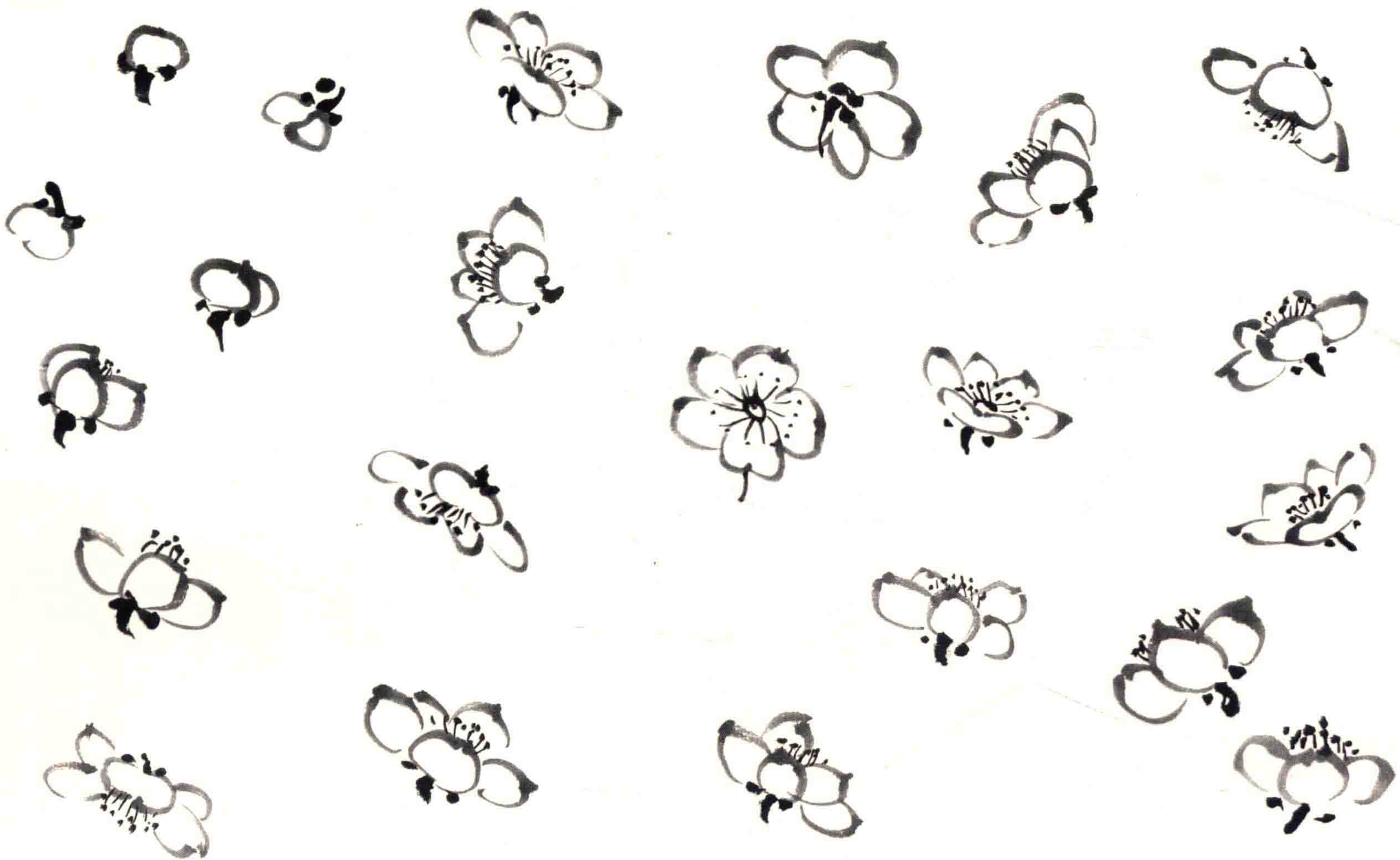
点花苞可以是一个圆点，也可加上两笔表现要开的状态。注意用笔要见方，不可太圆。

（四）花蕊、萼片

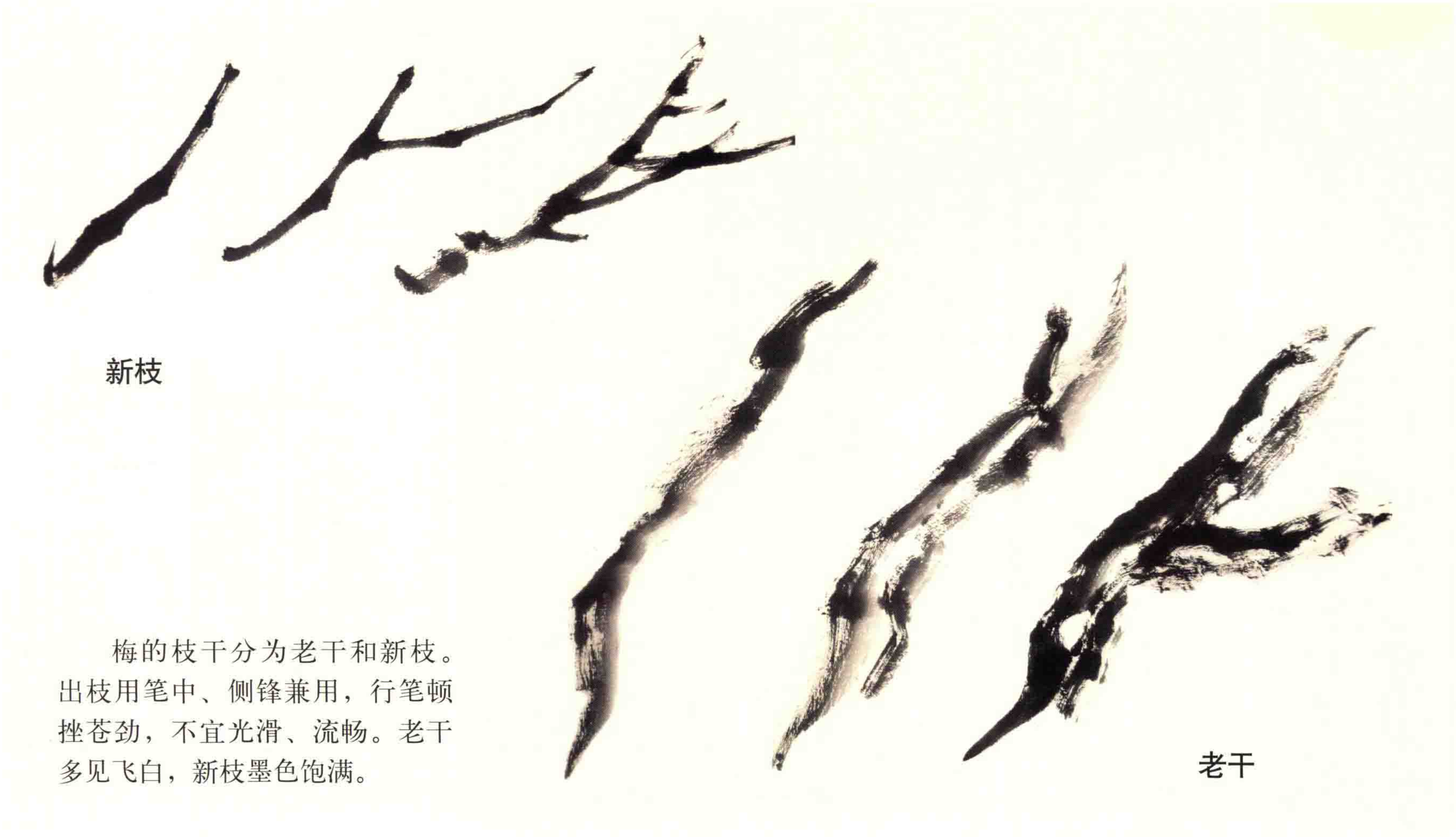


勾蕊丝、点蕊、点花萼，要以书法的笔意进行。点蕊时，根据花头的姿态灵活运用。

(五) 双钩和点厾梅花的姿态

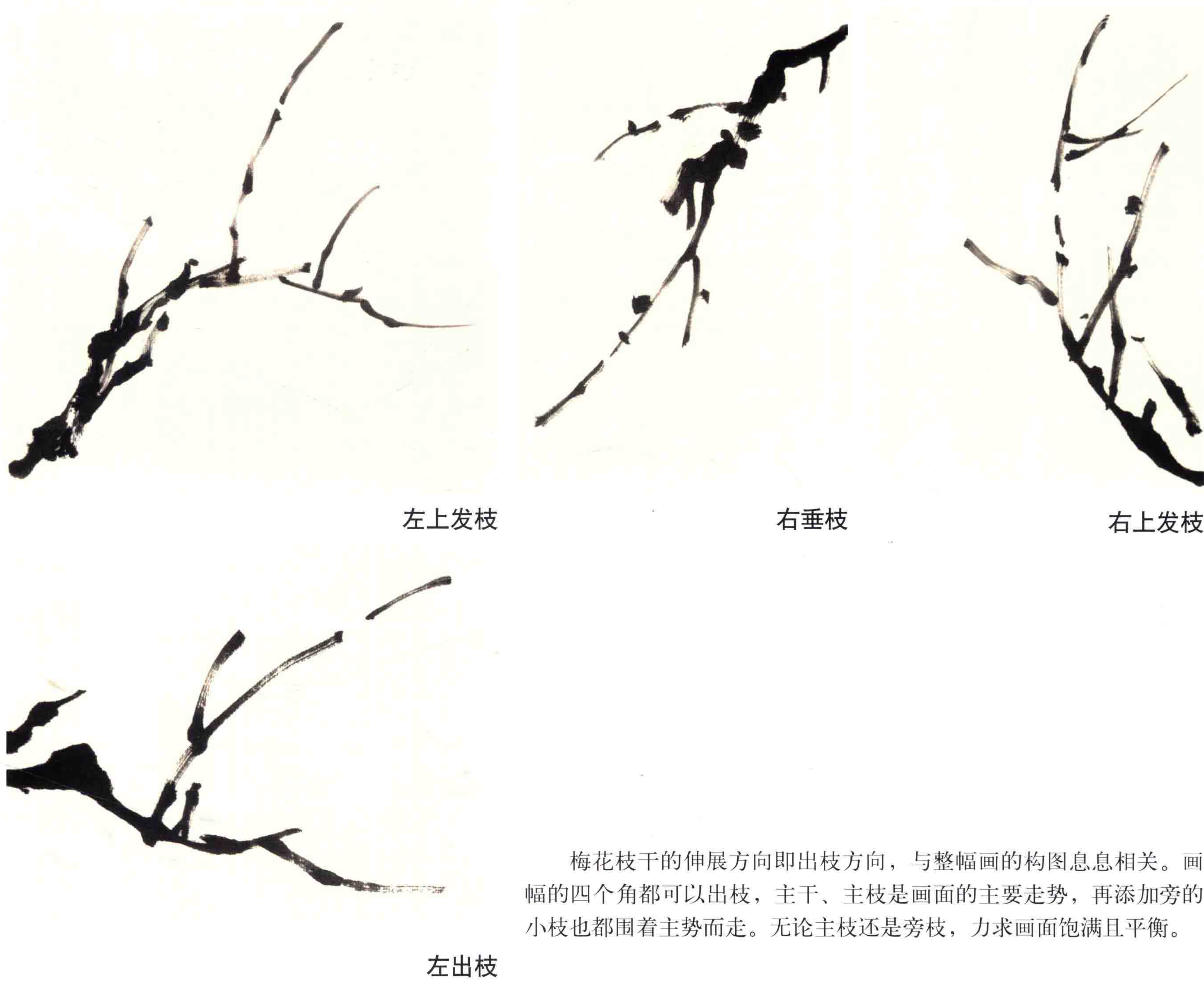


(六) 枝干



梅的枝干分为老干和新枝。出枝用笔中、侧锋兼用，行笔顿挫苍劲，不宜光滑、流畅。老干多见飞白，新枝墨色饱满。

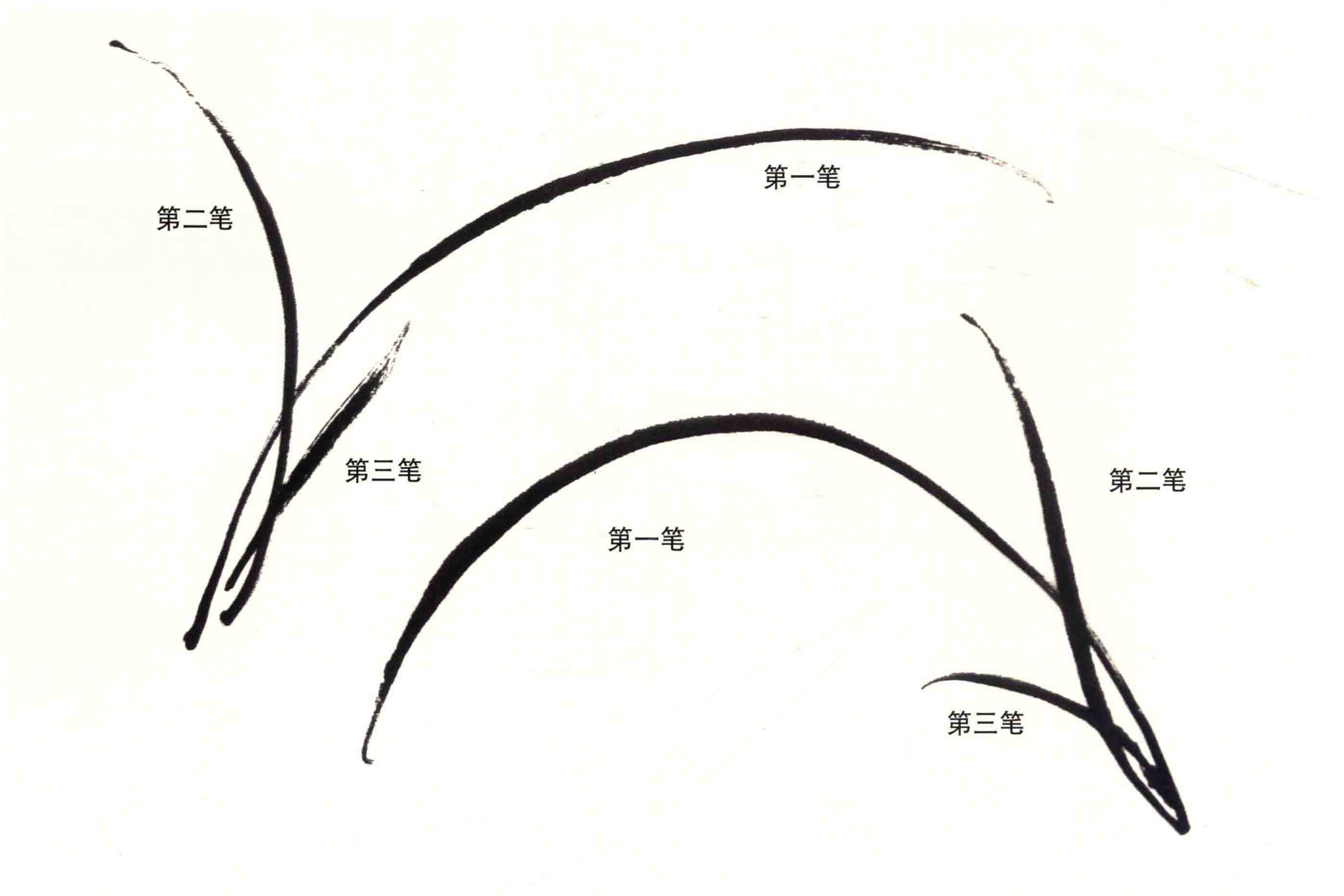
(七) 枝干的出枝方向



梅花枝干的伸展方向即出枝方向，与整幅画的构图息息相关。画幅的四个角都可以出枝，主干、主枝是画面的主要走势，再添加旁的小枝也都围着主势而走。无论主枝还是旁枝，力求画面饱满且平衡。

四、兰花的画法

(一) 叶子



画兰把叶子作为重要部分，先练习叶子的笔法。画兰叶，注意用笔的提、按、拖、压，以此来表现叶子的挺拔飘逸。三笔组合是兰叶的基本组合，从技法上讲就是“一撇二交三破”。一撇为起手，一般是长叶，决定画的布局；二笔交凤眼，根据第一笔的走势画第二笔，两笔相交成凤眼状；第三笔在前两笔相交处从中破之，不宜很长。

(二) 花头

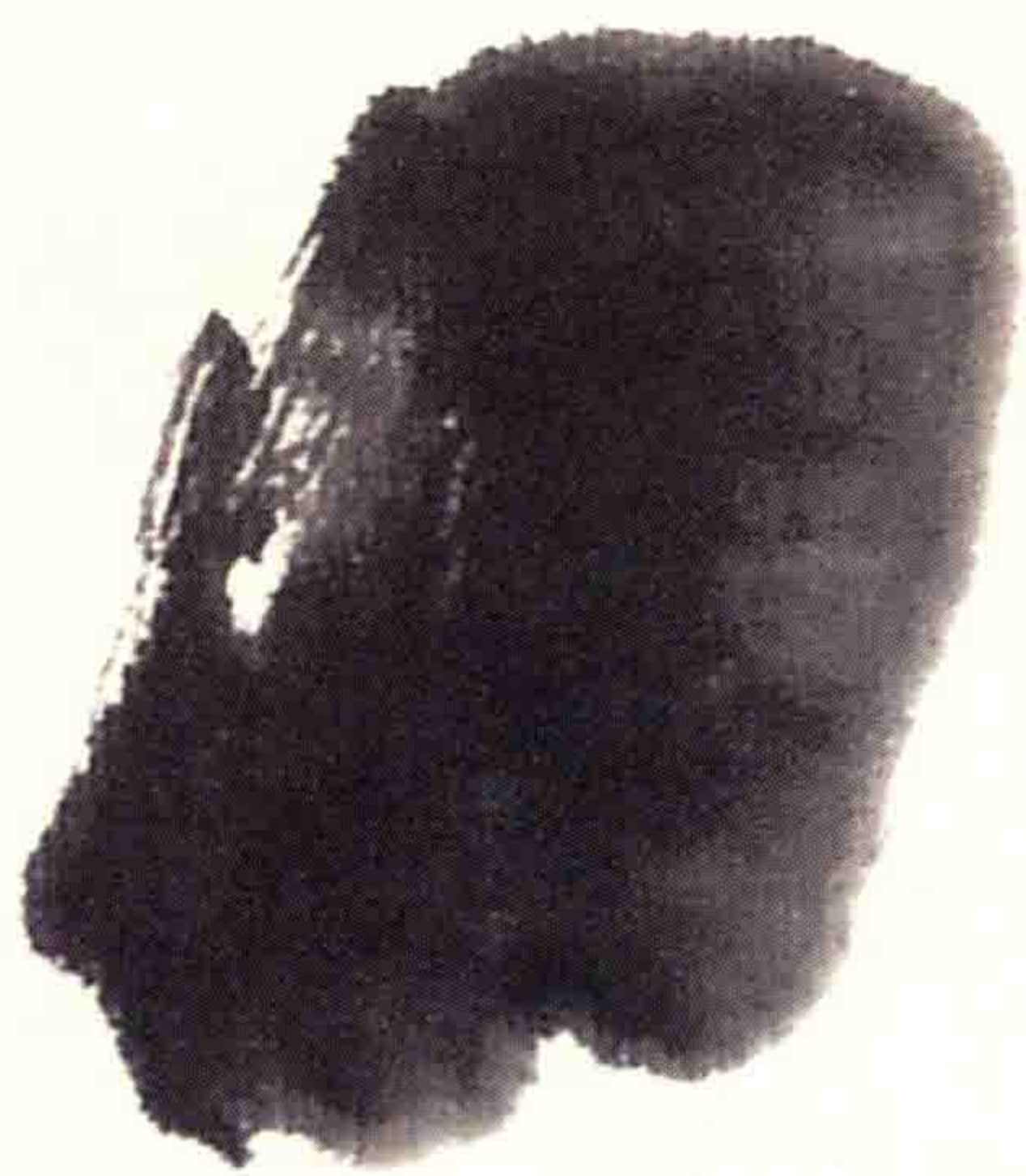


一朵兰花有五瓣组成，内层两瓣，稍短，外层三瓣，稍长。调淡墨，笔尖稍蘸重墨用点卧法画花瓣。笔尖落纸轻按、略提、轻拖，一笔一瓣，可从内向外，也可反之。半干时，浓墨点蕊，如写行草“心”字的点。花蕊随着花的姿态变化而变化，要点得活泼。接着用淡墨勾茎，中锋运笔。画花苞与花头一样，只是做减法，两笔可完成花苞的形，再点蕊，并勾茎。

(三) 兰和蕙兰花头的各种姿态



五、白头的画法



画鸟通常从眼睛或喙画起，再画头部、颈部、躯体、翅膀、尾及腿爪。也可以先从躯体部分画，再画其他部分，根据各自习惯，没有定法。但鸟的结构和动态一定要画得准确、严谨。

步骤一 笔中调重墨，水分较大画鸟的胸腹部。笔尖朝翅膀一边行笔，笔肚中水分较多，洇出的效果可表现腹部绒羽的质感。



步骤二 然后画鸟的喙，用笔要挺劲有力。



步骤三 重墨画眼睛，再以淡墨按照丝毛的方法画出头部、颈部。



步骤四 重墨、干笔写翅膀及脚爪，用笔应有力。以浓墨写尾羽。这样一只鸟就完成了，注意在表现不同部分时，用笔的干湿和用墨的浓淡的变化。