

ZHONGGUOLAONIANDAXUEJIAOCAIMEISHUJUAN

中国老年大学教材·美术卷

亓官良 主编

写意 花鸟 画基础教程

辽宁美术出版社
LIAONING MEISHU CHUBANSHE

花四

主编单位：辽宁省老干部大学

参编单位：（排名不分先后）

沈阳市老干部大学

大连市老干部大学

鞍山市老干部大学

抚顺市老干部大学

本溪市老干部大学

锦州市老干部大学

辽阳市老干部大学

盘锦市老干部大学

盘锦油田老干部大学

阜新市老干部大学

丹东市老干部大学

铁岭市老干部大学

朝阳市老干部大学

辽宁省老年书画研究会

辽宁不老松画会

写意 花鸟画 基础教程

中国老年大学教材·美术卷

亓官良 主编

 辽宁美术出版社

主编单位: 辽宁省老干部大学

主 编: 亓官良

作 者: 亓官良 辛 鹏 石豁意 毕占春
雪 松 孟 浩 闫 抚 刘 宁
曹 伟 李成蹊 丁艾平 徐 民

图书在版编目(CIP)数据

写意花鸟画技法教程 / 亓官良主编. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2005.6

中国老年大学教材·美术卷

ISBN 7-5314-3273-0

I.写... II.亓... III.写意画: 花鸟画—技法(美术)
—老年大学—教材 IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 062006 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 沈阳市印刷研究所(有限责任公司)

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5

字 数: 10 千字

印 数: 3001-6000 册

出版时间: 2005 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 11 月第 2 次印刷

责任编辑: 张克必

封面设计: 吉 吉

版式设计: 金 川 萧 冰

责任校对: 张亚迪

定 价: 35.00 元

邮购电话: 024-23414948

E-mail: 1m1945@yahoo.com

http: //www.lnpgc.com.cn

(如有缺页或倒装, 本社负责退还)

序 言

林 声

随着老年教育的不断发展，加强老年大学教材建设，编写适合老年特点的各类教材用书，是提高办学质量的一个关键。由亓官良先生主编的《写意花鸟画基础教程》一书，是我省老干部大学改革国画教材的初步尝试。教程集中了全省老干部大学美术教师和老年书画家的经验，从老年教学实际出发，阐述了写意花鸟画的基本要领，选编了部分优秀教学作品，是一本老年美术教育的最新教材。

花鸟画是中国画的一种，历史悠久，绚丽多彩，承载着中华民族文化精髓，有明显的民族特色和独特的艺术风格，立于世界艺术之林。

写意花鸟画要求通过简练概括的笔墨，着重描绘物象的意态神韵。按宋代韩拙说法：“用笔简易而意全在为写意。”所谓“写”，其一是抒发、表达；其二是强调书写性，即在创作过程中，主要是通过具有书法意味的笔墨宣泄画家情感，抒写画家情怀。所谓“意”，指的是画家的主体：意志、意趣、意态。而绘画所使用的技法为次。

老年人学习写意花鸟画，一不是像有的人说的那样神乎玄妙，高不可攀，二要想真正学好也不是那么轻而易举，需要下大力气，下苦功夫。最重要的是要看是否有学画兴趣和攻关的毅力。兴趣是最好的老师，师傅领进门，修行在个人。

写意花鸟画创作需要各方面的条件，但最重要的是学识和感情，这两条是学画的关键所在。翻阅中国画史可见，近代史上那些开宗立派的大师，如黄宾虹、齐白石、张大千、朱屺瞻、潘天寿、傅抱石……没有一个不是学识渊博的大学者、大书法家。作为画家，他们都是兼诗、书、画、印于一身，具有高深的文化修养。他们中间不少人都是大器晚成的大师。黄宾虹是最典型的代表。他的绘画艺术上的成就主要是在70岁以后。70岁之前的黄宾虹在读书、写书。他编撰的《美术丛书》几十卷，平生撰写手稿多达近千万言。齐白石真正作画成家也是在六十岁以后。他们扎根于中国传统文化沃土中，经过几十年的反复熏陶锤炼，才得以形成，他们的成就是对历史的延续与发展。

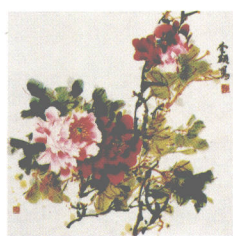
由此可见，一个画家的成名，不在学画时间的早晚，而在学画的功底如何。一幅好的作品应是画家学识与感情在宣纸上的宣泄和表述。而老年人，经过各类专业的积累和情感的沉积，则是绘画创作的基础，是老年人学画的优势。对于这一点，老同志则应该充分认识，以增强自己学画的信心。

老年人学画一不是为了谋生，二不是为了成名成家，而是为了实现自己平生的追求，自娱自乐。作为一种心灵休闲，一种艺术享受，没有包袱，不在乎世人评说。每当画出一幅自己满意的作品，则孤芳自赏，陶情无穷。所以说绘画对老年人来说，也是静心之方，养生之道。

花鸟画，花花草草都是生命。老年画家观察生活，就在与花与鸟对话。画面空间处处都活跃着生生不息的人与自然融汇了的灵魂与精神。画家创作过程就是天人合一，回归自然。学画与健身兼收，其乐无穷，老年朋友何乐而不为呢？

2005年6月15日深夜于晚霞阁

（作者系辽宁省文史馆名誉馆长、省老干部大学校长、原辽宁省副省长）

目 录

序言3

写意花鸟画漫谈·白鑫

一、写意花鸟画发展沿革5

二、关于写意花鸟画的工具8

作品画法步骤图

1. 芙蓉的画法·元官良12

2. 紫藤的画法·毕占春14

3. 梅花的画法·辛 鹏16

4. 兰花的画法·曹 伟18

5. 竹的画法·辛 鹏20

6. 菊的画法·曹 伟22

7. 水仙的画法·元官良24

8. 牡丹的画法·李成蹊26

9. 柿子的画法·李成蹊28

10. 月季的画法·李成蹊30

11. 荷花的画法·雪 松32

12. 枇杷的画法·丁艾平34

13. 鸢尾花的画法·李成蹊
.....36

14. 牵牛花的画法·曹 伟
.....37

15. 寿桃、寿带鸟的画法
·毕占春.....38

16. 葫芦的画法·刘 宁39

17. 河蟹的画法·闫 抚40

18. 金鱼的画法·闫 抚41

19. 鲤鱼的画法·孟 浩42

20. 苍鹭的画法·徐 民44

21. 鸟的画法·刘 宁 毕占春
.....46

22. 草虫的画法·毕占春49

23. 虾的画法·石谿意50

24. 鸿雁的画法·孟 浩51

25. 鹰的画法·闫 抚52

26. 小鸡的画法·石谿意56

27. 鹤的画法·雪 松58

范画与赏析

晴竹吐翠·孟 浩59

牡丹图·赵奎显60

冠艳群芳·辛 鹏61

鲜蔬图·曹 伟62

关东六月鲜·曹 伟62

万世太平·李成蹊63

杜鹃花·孟 浩64

残荷·雪 松65

春晓·曹 伟66

争艳·刘 宁67

鹭鸶·雪 松68

嬉·赵奎显69

秋声·雪 松70

枝头·李成蹊71

天地英豪·闫 抚72

秋实·曹 伟74

福寿图·石谿意75

鸟鸣枝头·刘 宁76

登枝图·刘 宁77

好春·辛 鹏78

菊香蟹肥·石谿意79

写意花鸟画漫谈

白 鑫

一、写意花鸟画发展沿革

花鸟画是以描绘花卉及禽鸟草虫为内容的一个画种，作为一个独立画种已逾千年。其始于初唐而盛于晚唐，至五代徐黄二体的出现，已基本奠定了中国花鸟画的格局，历经千年，影响至今。由客观到主观，由再现至表现，其发展的轨迹与中国的文艺发展一脉相承。

唐代(公元618—907年)是我国封建社会的一个高峰，文化艺术也取得了相当辉煌的成就。王维(字摩诘，著名的诗人、画家)，自谓“宿世谬客，前身应画师”，传他的画“一变勾斫之法”，创造了“水墨渲染，笔意清润”的山水花鸟画。他首先提出“画道之中，水墨最为上”的艺术主张，被后世尊为文人画之祖。

五代十国(公元907—960年)，虽是乱世，但文化继续发展。花鸟画出现了繁荣的局面。“黄荃富贵，徐熙野逸。”黄荃的画注重写生，用笔细腻、设色富丽，确定了宋画院的“正统”规范，影响后世。其长于描绘上林花树、珍禽类。南唐的徐熙注重写生之余，不取色彩晕淡之法而是以“落墨为格，杂彩副之”。《宣和画谱》记载“熙独墨以写其枝、叶蕊、萼，然后敷色，故骨气风神，为古之绝笔。”他善画汀花药苗，水鸟渊鱼。后人把没骨花鸟称“徐派”，勾勒填彩称为“黄派”(图1)。

宋代(公元960—1279年)是花鸟画的高峰时期，由于结束了纷争，中国又复统一，加之统治者大修文治，设立了画院，罗致了南唐后蜀一些名家，画风盛极一时。画院画家基本秉承黄荃一脉，像黄居寀、吴元瑜、林椿、李迪、崔白等都是其代表。野逸派多为文人、逸士等，徐熙画派的延续。代表人

物有滕昌祐、杨无咎、梁楷、文同、苏轼等等，他们画风崇尚淡雅，与院体风格迥异。宋的花鸟画注重师造化，重于理性。

元代(公元1206—1368年)的画注重意境。花鸟画虽不如宋代之昌盛，但已有明显的革新面貌。由于纸本的大量应用，促进了技法的大发展，文人画逐步建立，笔墨的运用又向前迈进了一大步，金、石、诗、书、画四位一体逐步确

▲图1 徐熙·雪竹图

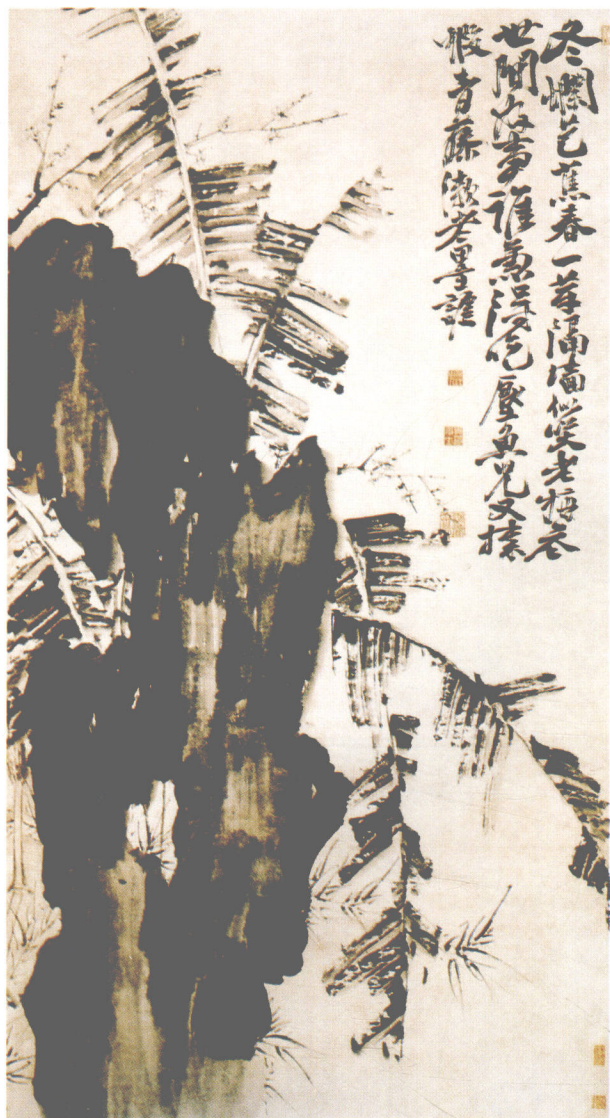

图 2 徐渭·蕉石图

立。主要画家有钱选、边鲁、王渊、王冕、柯九思等。

明代(公元1368—1644年)的花鸟画艺术形成了大写意和小写意。大写意有林良、徐渭等。小写意以沈周、陈淳、周之冕、孙隆等为代表。由文人发展起来的水墨画，是中国绘画艺术的突破。以墨代彩，或墨彩兼施很有含蓄致的内在美和形式美。值得一提的是代表人物徐渭字文长，晚号青藤道人，其才华横溢，诗文书画皆冠绝于世。他生活在明代最黑暗的时期，文人自觉精神遭受巨大的痛苦压抑，使得他的字里画间潜藏一种撕肝裂胆的哀愤。笔墨的狂放，构图的大开大合，开一代写意大风。其后的朱耷、石涛、扬州八怪、吴昌硕、齐白石深受其影响(图2)。

清代(公元1616—1911年)的画坛虽复古风盛

行，但以八大山人、石涛为首的有革新精神的画家导军突起，有力地推动了写意花鸟画划时代的艺术进程。朱耷，号八大山人，画集各大家所成，不拘成法，长于水墨，画风厚拙，笔墨含蓄沉郁，构图险峻。石涛有题朱耷水仙诗“金枝玉叶老遗民，笔研精良迥出尘，兴到写意如戏影，眼空兜率是前身”。基本概括出其出身经历及艺术面貌(图3)。

“扬州八怪”是活跃于清中期扬州地区的一群有创造力的画家，他们用各自标新立异的充满

图 3 朱耷·水木清华图

▲图4 吴昌硕·案头清供

个性神采的画作对晚清花鸟画的发展起到了积极的推动作用。

吴昌硕与齐白石是近现代写意画的两座山峰。吴昌硕的大写意花鸟画，以金石书法入画，但不拘泥于成法，追求真意，看似横涂竖抹的用笔，粗头乱服的墨色，真正做到了奔放处不离法度，精微处显气魄（图4）。

齐白石名璜，字萍生，号白石、借山翁、寄萍老人等。诗、书、画、印皆精，写意花鸟画在传统技法和题材的开拓上无出其右者。作品生活气息浓郁，亲切感人。他把工细一路的画法推向精细入微，把写意发挥到淋漓尽致，雄放与精致又能很好地结合到一起。创造性地把民间的“俗”很好地运用到文人画的“雅”中，开创了典型的“齐家样”（图5）。

近代的潘天寿、徐悲鸿、林风眠等对中国画的推陈出新做出了很大的贡献。

通过以上的简单所述，写意花鸟画从发展至成熟，从内容和形式单一至多样化的曲折发展，始终都留下了自己本民族的特色。只有不断地探索，不断地革新，“古法之佳者采之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方之绘画可采者融之”（徐悲鸿语）。才是中国写意花鸟画与艺术的出路。

▲图5 齐白石·酒熟蟹肥

二、关于写意花鸟画的工具

工具的综合运用是绘画艺术的一个重要因素。合理地运用各种工具的性能往往有事半功倍的效果。

笔

笔有软毫、硬毫及兼毫之分。软毫笔含水量大，易于大面积渲染之用，例如羊毫笔。硬毫笔含水量小，但较软毫笔硬挺，易于勾勒，例如衣纹笔、獾毫、鼠须等等。兼毫笔就是软硬毫兼而有之制成，只是各比例多少区分而已。性能自然有所差异，常用的有白云笔、狼羊毫、紫羊毫等多种。

尖、圆、齐、健为评价笔的好坏标准。

尖是笔的首要条件。圆是指笔毫部分圆润，状如竹笋，画起画来聚而不散。齐是指锋毛展开整齐，长短一致。健就是指笔毫在使用时有一定的弹力，当然软硬毫硬挺是有所区别的，应相对而言。另外笔的“锋”很

重要，检验时只要把笔毫捻开对着亮光看，越是透明者“锋”才是最好。笔的好坏是和制笔工艺、选材及制作经验都有直接关系。写意画的笔也不一定非得苛刻地选择，笔为人用，只有不断提高自己的艺术审美能力，合理地运用现成的各种工具，照样能画出好画来（图6）。

墨

墨分三种即松烟墨、漆烟墨和油烟墨。松烟墨是由松油燃烧，熏集烟粉研制成。油烟墨是由桐油燃烧的熏烟粉制成，比松烟黑而润。漆烟墨是生漆次品熏烟制成的墨，黑而厚重有光泽。三种墨都有不同品等，但只要墨质坚细，胶性轻、味香醇，研磨下墨快，墨面微泛紫光的为好，发灰色、红色或是磨面构制不规则为次品。

三种墨以油烟、漆烟墨为好，较松烟水墨层次多，黑而润。墨用后要用蜡封好，防止磨口开裂不利下次研用。

我们现在生产的墨汁用起来很方便，如

▲图6 绘画用笔

▲图7 宣纸的效果

果使用时再在砚里用墨磨一下,层次更好。

纸

宣纸也是中国特有的材料,有生宣和熟宣之分,写意画大多用生宣纸。生宣纸吸水性强,水墨易渗化,而且纸质越好笔触的肌理性越明显。生宣有单宣、夹宣之分,夹宣就是较单宣纸层多,厚实,当然吸水吸墨吸色效果也不一样,这需要在实践中不断总结经验,根据作画效果灵活掌握。

纸的品牌、产地很多,如安徽泾县的宣纸、四川的夹江纸、浙江的皮纸、东北的高丽纸等等多种多样,纸质品相各有不同,最好选用手工制作的纸,机制纸效果不好(图7、图8)。

砚

砚的要求只要石质细,不吸水,磨起来易下墨,墨池深而大者为佳。至于名目繁多的名砚华而不实,初学者不宜追求使用。砚的产地以安徽的歙砚,广东的端砚历史悠久,质量耐用。

颜色

颜料主要分矿物质(石色)和

植物质(水色)两种,石色覆盖力强不透明,水色薄,覆盖力差一些,但较润泽,在使用时一定要合理调用。

石色有:石绿(头绿、二绿、三绿、四绿),石青(头青、二青、三青等),朱砂(头朱、朱砂、朱磬等),赭石。水色有:花青、藤黄、胭脂、曙红、酞青蓝等(图9)。

白颜色管装的水粉、水彩的钛白、钛白或是锌钛白即可。锌白发冷,略有污浊感,而钛白较洁净。

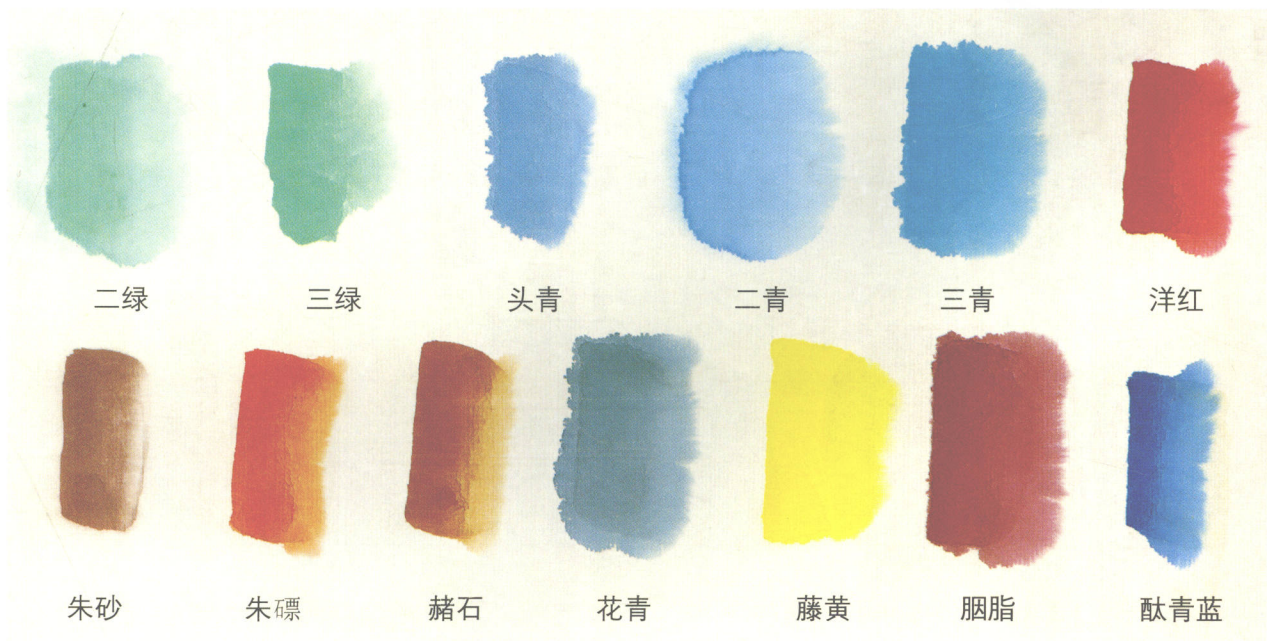
金和银色有时也可用之,现在管装、盒装都有,可根据自己的实际情况用。

性能上,石色较稳定,水色差一些,石色与水色之间尽量不要调和一起用,易脏,

▲图8 皮纸的效果

►图9 各种颜色

但也不是绝对的。有时石色中调一点水色效果也很好，这要在实践中探索尝试。

用笔

一幅写意画，寥寥数笔，看似简单，实则不然，其中承载了太多的“中国学问”。

“拨镫式”的执笔方法是必须要掌握的。

指实掌虚，充分运用指、腕及肘和臂，局部用指用腕，画幅大些就要悬肘，运用臂力，互为灵活运用。中锋用笔：笔锋始终是在线条的中心点上，笔锋的起落，速度的快与慢、粗与细的变化所表现出来的线条都是圆整的（图10）。

侧锋：笔干斜置运行，枝干、石头等老拙处常用此法（图11）。

卧笔：即把笔锋几乎躺倒在纸面上，也是侧锋式，点花叶或石头等大面积常用之。侧锋是线条，卧笔则是块面变化（图12）。

擢笔：笔干直立，笔头上下起落，如小鸡啄食，要有力度与速度美（图13）。

拖笔：手指轻拈笔管高处，笔稍斜，依

形走笔，前后左右推拉自如。藤条、兰叶等常用此法（图14）。

逆锋：与拖笔相反，逆向行笔，“逆水行舟”。线条有涩、朴拙之感（图15）。

在作画时，对于笔锋的运用都不是一成不变的，要针对具体对象，具体运用，往往是各种笔势互为结合，都是为了状物、传神、抒情。“意存笔先，笔周意内，画尽意在，才能像应神全”（唐张彦远语）。另黄宾虹总结画法的五条基本规律：一曰平，如锥画沙，二曰圆，如折钗股，三曰留，如屋漏痕，四曰重，如枯藤坠石，五曰变，不拘成法。

用墨

用笔与用墨二者密不可分，一笔下去既是笔也是墨。笔法的表现必须通过墨和色去体现。

墨分五色：

焦墨——水分少，在生宣纸上不渗化（图16）。

浓墨——较焦墨水分多一些，但有层次，

图10 中锋用笔 图11 侧锋用笔 图12 卧笔 图13 擢笔 图14 拖笔 图15 逆笔

图16 焦墨 图17 浓墨 图18 重墨 图19 淡墨 图20 清墨

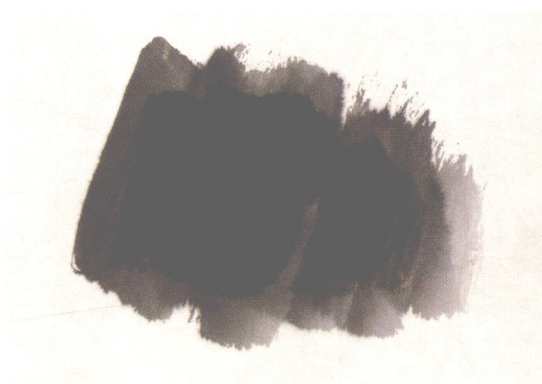

图 21 干积墨法

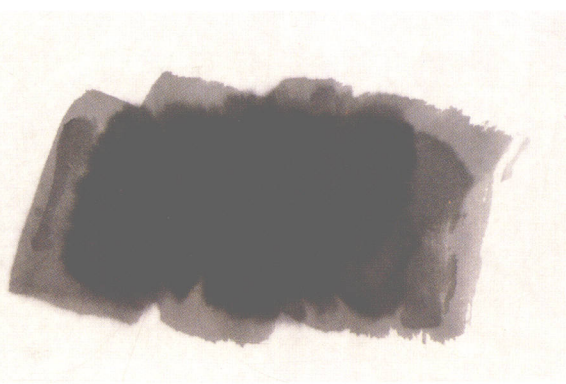

图 22 湿积墨法

图 23 浓破淡

图 24 淡破浓

图 25 泼墨法

中间笔触不透明而周边也有渗出的浅黑墨(图 17)。

重墨——有透明度深黑的水墨(图 18)。

淡墨——较重墨浅(图 19)。

清墨——有浅浅一层灰墨(图 20)。

墨的深浅层次不止是五色,而是千变万化的,不要僵硬地死抠简单的几个层次,都是相对而言。浓淡是深浅的变化,干湿是水分多少的变化。重墨有干有湿,淡墨也是有干有湿的。

积墨法:

墨色层次一层一层添加,直到达到画面协调为止。有干积与湿积两种,干积是第一遍画完,干了再加一次,甚至三遍、四遍不等。湿积是第一遍画完未干时又加一遍,墨色更为灵活多变,更有韵味。干积与湿积也不是孤立运用,有时可以互相结合,效果会更好,视具体情况而定(图 21、图 22)。

破墨法:

破墨法有浓破淡和淡破浓两种方法。浓破淡是在淡墨未干之时画上浓墨,淡破浓正

好相反。二者运用都是追求墨法的灵动性(图 23、图 24)。

泼墨法:

是以饱蘸浓墨,大笔挥洒,任其自然,一气画成,如泼墨于纸。泼墨的效果使人感觉痛快淋漓,充分展现了中国写意画的特色(图 25)。

对于初学写意花鸟画的老年朋友,在了解了花鸟画的一些基础知识的前提下,应该多临摹,多观察写生,在实际的绘画操作中不断积累经验。当然,老年人阅历丰富,修养全面,这些都是学习绘画非常重要的财富,在坚持为本,老有所学,老有所乐的前提下,增长知识,挖掘潜力,丰富生活,陶冶情操,促进身心健康,学以致用。在学习中,切勿操之过急,应循序渐进,在老师的指导下,了解写意花鸟画的发展与变革,领会传统写意画的精髓,掌握正确的写意画技法,深入生活,去发现身边美好的东西,拓宽自己的视野,“莫道桑榆晚,为霞尚满天”,在快乐学习中,“大器晚成”的老年人,不胜枚举。

1. 芙蓉的画法·亓官良

一、芙蓉花的枝以中锋用笔，用深浅墨画出。注意构图疏密干湿变化。

二、芙蓉花叶子，画时根据叶子的大小，可用中锋或侧锋来完成，墨色也要有深浅变化。

三、芙蓉花瓣，先以白色调洋红，曙红也可。点花瓣从花蕊画起，花瓣要大小有变化。花瓣完成后要用比瓣深的色画上红筋，整朵花完成后再用藤黄加白色点上花蕊。

艳秋图·元官良

2. 紫藤的画法·毕占春

一、藤条用浓墨以中侧锋画出，行笔稳健，注意深浅节奏变化，力求苍老虬劲。

二、藤花用紫色（酞青蓝加曙红）笔蘸浅紫色，笔尖点清水画出藤花的两大瓣，深紫色点出两小瓣。藤叶用汁绿（藤黄加花青），先用中锋画出叶柄，再点两侧小叶，趁湿用浓墨勾叶筋。

三、紫藤小品：先画藤条定势，次画花再补叶，叶不宜太多，花的安排要注意疏密、浓淡，穿插要自然。