

21世纪
视觉系列丛书

卷

中国画技法

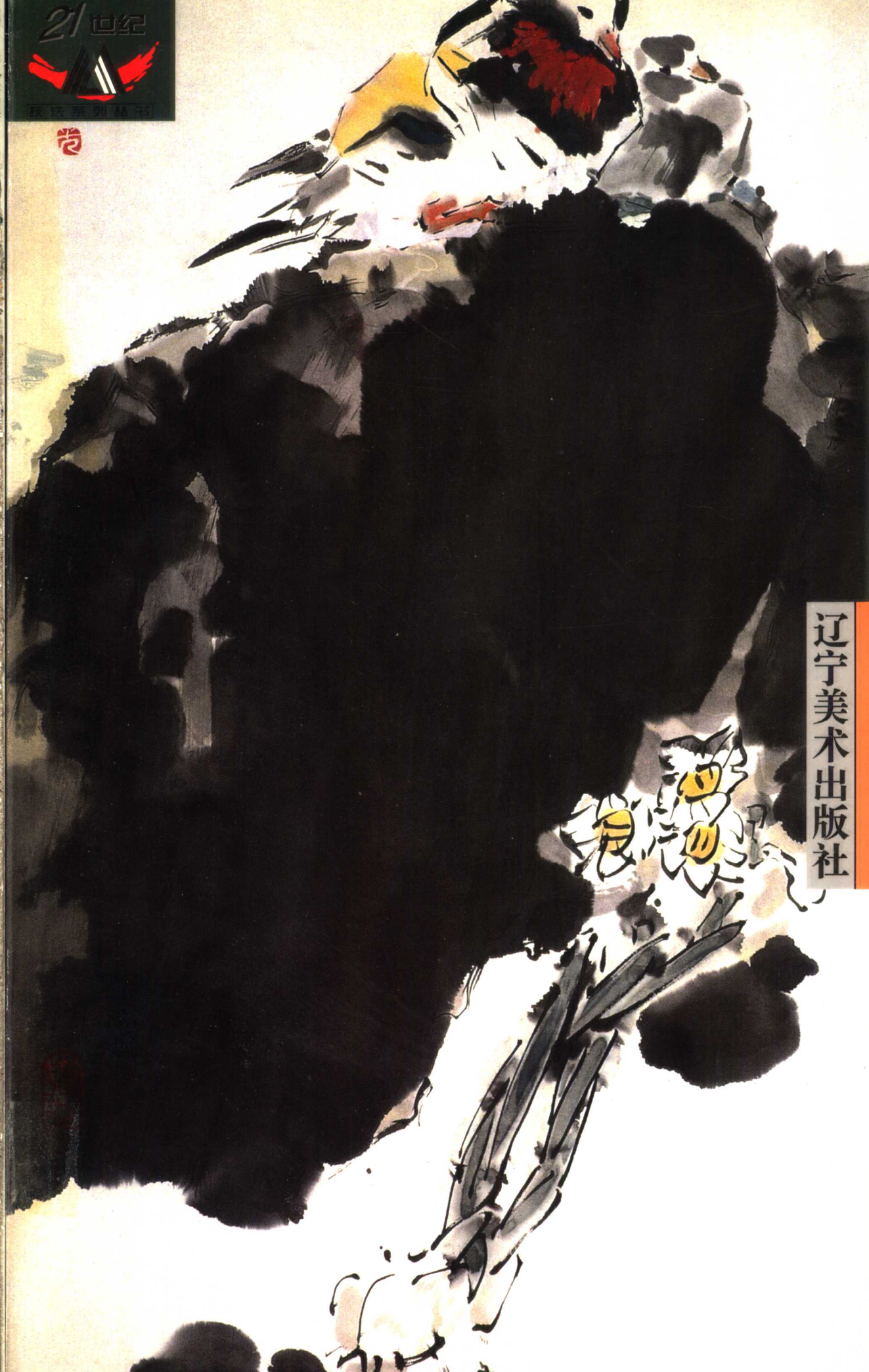
解析

辽宁美术出版社

系列

【写意花鸟篇】

李荣光 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画技法解析系列: 写意花鸟篇 / 李荣光编著. —
沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.12

ISBN 7-5314-2308-1

I. 中… II. 李… III. ①中国画—技法 (美术) ②写意
画: 花鸟画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 68892 号

作者简介

李荣光, 祖籍山东莱州。1939 年出生于辽宁丹东。自幼从其父李月秋学习诗、琴、书、画。1964 年毕业于鲁迅美术学院中国画系。

1997 年应邀赴日本讲学。出版有《写意鹰技法》、《写意牡丹技法》、《李荣光花鸟画选》等专著。

李荣光现任中国美术家协会会员, 中国民族管弦乐协会会员, 中国同泽书画研究院副秘书长, 辽宁中国画研究会副会长兼秘书长, 鲁迅美术学院中国画系教授、硕士研究生导师, 辽宁音协民族音乐委员会委员, 辽宁古琴研究会名誉会长等职。

责任编辑: 李嫫 李智

封面设计: 李智

责任校对: 王岩

版式设计: 李智

出 版: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号

制版印刷: 辽宁美术印刷厂

发 行: 辽宁省新华书店

印 数: 4000 — 7000 册

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 2

版 次: 1999 年 12 月第 1 版

印 次: 2000 年 7 月第 2 次印刷

定 价: 全套 96.00 元

(共 8 本 单册: 12.00 元)

中国画技法解析

【写意花鸟篇】 李荣光 著
辽宁美术出版社

序 言

在世界艺林中独具华夏民族特色的写意花鸟画,历史悠久流派繁多,是海内外人民喜闻乐见,国人参与最广的画种。时下写意花鸟的创作和欣赏活动已成为广大人民群众健康向上的精神需求,因而在普及基础上的提高,已是专业和业余画家责无旁贷的历史使命。这本小册子通过十二例写意花鸟小品画法步骤的摹写,旨在使初学者了解范画立意构思和章法布局的思路。掌握笔法中勾皴擦点染和墨法中浓淡干湿技法的运用,达到在欣赏和临摹实践中,提高层次的目的。

临摹时要注意每幅范画的四个小步骤图,只作先后程序的示意,造型和笔墨效果均应以范画为标准。造型能力较弱者,宜先用木炭条起稿后落墨,经过一个阶段的临摹训练后,再直接对临或对临背临交替进行。娴熟后可以离稿背临。

中国画传统博大精深,历代名家灿若星河,艺术技巧千差万别,不可因先入为主的一孔之见而萌生排异观念。诚望初学者在掌握写意花鸟基本画法后,避免胶柱鼓瑟,要广取众家之长,坚持写生,注重从生活中寻觅捕获鲜活生动的形象。从表现内容的本身去探索新的表现形式,(技法)逐步和古人、今人的画风拉开间距而独树新风,成为艺空中的璀璨新星。

一、《饞春》

是以雌雄双鸡为主，约略点厾几笔春草成章的小品画作。这幅小品运用勾点结合、面线互补的方法。深鸡勾白背、点黑腹与墨尾。浅鸡墨点厾母鸡时，笔与笔之间要根据其结构，决定笔触方向、大小、疏密和形状。要笔笔写成，不补不添，指挥若定，一气呵成。勾双鸡的喙、眼、冠、足，用笔宜扎实利落。勾颈羽、肩背和尾上覆羽则须轻松洒脱。双鸡的取向造型当然要有写生依据，然而中国画的审美取向，决定了不写生不行，单纯写生不得“心源之济”的“形似观”也不行，作品欲求形神兼备，必须坚持外师造化中得心源。

画法步骤:

- 1.用深浅墨线勾雄鸡轮廓，勾线要简括流畅，用浓墨点写小腿和腹尾。
- 2.补画母鸡，先勾喙、眼、冠，后勾足。
- 3.朱砂着冠和肉髯。
- 4.点厾春草，要有聚有散，浓淡兼施错落有致。恰到好处的把握似与不似之间的审美标准很重要，中国写意画造型难的是它并非某种固化的模式，而是千变万化的变量形态。

（步骤二）

(步骤二)

(步骤一)

(步骤四)

(完成图)

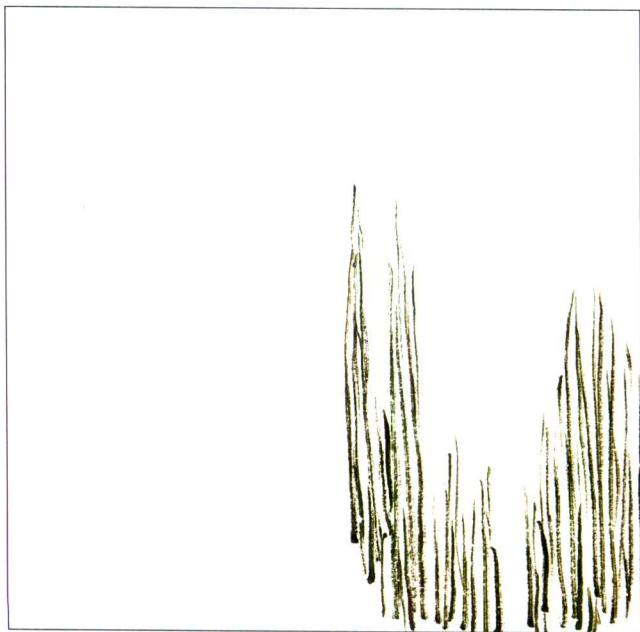
二、《在水一方》

是以丹顶鹤为主，补水草沙渚成章的涉禽小品。切行切止重叠的双鹤两喙一开一合，脖颈一曲一伸，四足三聚一散，这些对比因素，在画任何鸟类都应认真考虑灵活运用。有些画家由于对丹顶鹤的生态结构，没有仔细观察研究，常常出现由误会而产生错误。如：把鹤裳（鹤的三级飞羽）当成鹤尾，把鹤膝以上的小腿当成大腿。把鹤膝以下的跗蹠当成小腿，把不落地的后趾画成落地趾。这些常识性的问题，不管是专业，还是业余画家均应予以重视。避免在作品中出现常识性的错误。

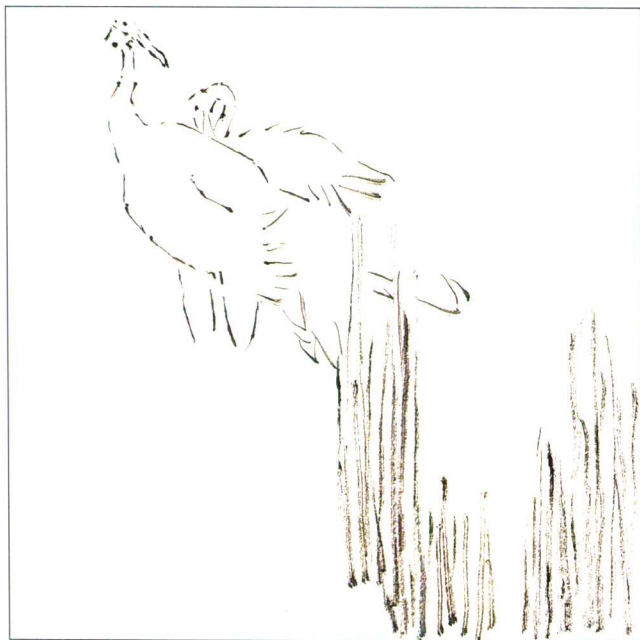
画法步骤：

- 1.先画近处墨干笔苍参差有致的水草。
- 2.用淡墨线勾出双鹤轮廓时要强调书写感。
- 3.浓墨写鹤裳，点鹤颈、添鹤足。
- 4.湿笔淡墨染水草沙渚，待淡墨干透用青绿（石绿加花青）着远近水草时要注意降低远处水草的纯度。墨青着喙、朱砂点丹顶。

（步骤一）

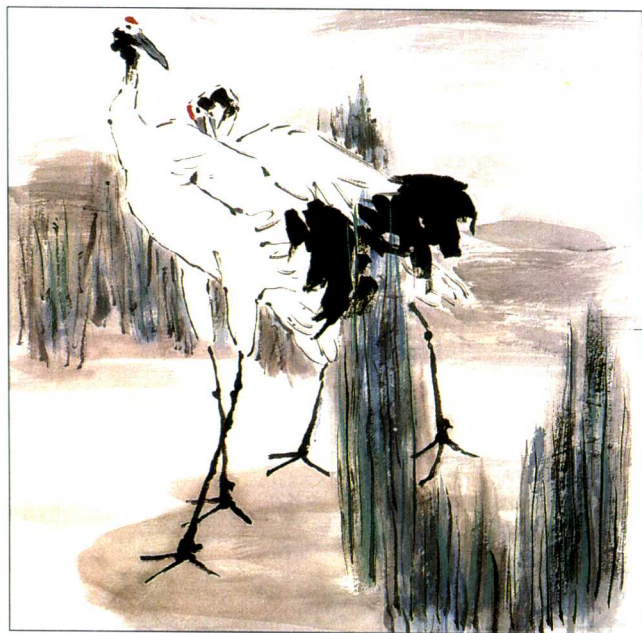
（步骤二）

（步骤三）

（步骤四）

(完成图)

三、《幸福神仙》

鸳鸯美丽安详，在我国被喻为夫妻恩爱的幸福之鸟，因而为人民群众所喜闻乐见。以鸳鸯为题材的装饰、绘画，从古至今，经久不衰。

鸳鸯羽色绚丽，最内侧两枚三级飞羽，扩大成竖立的羽扇。嘴、足红色，趾间有蹼。栖息于内陆湖泊和溪流中，飞行能力强。在我国内蒙和东北北部繁殖，筑巢树洞，越冬于长江以南。鸳鸯雌雄偶居不离，因此古代称其为“匹鸟”。卢照邻《长安古意》诗中有“愿作鸳鸯不羡仙”的名句。

我画鸳鸯来自写生。写生的重要意义：一、能熟悉鸳鸯的形态结构羽毛生长规律。二、能选取入画的典型动态形象，当然写意画法必然含概取舍概括和拟人夸张诸因素。这就要把外师造化和中得心源熔于一炉。在此基础上才能出笔有依、超然生动，才能从根本上克服不知其所以然的胡涂乱抹。鸳鸯体貌华美、羽色丰富，点写局部羽毛时，一定要观照其整体，克服仅毛而失貌的错误。敷色要薄厚有别，如嘴、足施朱砂时，用笔要稳行持重，而敷淡赭黄羽扇时，只需轻盈一抹。鸳鸯颈部的披蓑毛，是在干透的浓墨底上，用覆盖能力很强的厚朱砂，笔笔写成，不可重复涂抹。

关于以鸳鸯为主题的画作陪衬景物，山花、野卉、树木、水草、溪流、岩块等均可按立意和章法的需要任意选用。

传统花鸟画，有用吉祥成语谐音的类型，《幸福神仙》便是一例。即以民间称之为幸福鸟的鸳鸯、双株水仙和岩块搭配成章，意欲通过刻画一对鸳鸯的形貌神采，创造清雅安逸，温馨，恬静的境界。在表现上追求洒脱、明快并充分运用笔姿和墨彩的干湿浓淡变化，从简单的内容中求取较为丰富的视觉效果。

画法步骤：

- 1.用苍涩洒脱的线条，依次勾画水仙叶、花和根茎。
- 2.用浓墨写鸳鸯冠羽、腮颈和前胸、勾嘴，淡墨勾羽扇和鸟体轮廓，浓墨勾足写尾羽，飞羽。点写羽毛要注意用笔方向的正确和笔调的健爽。以笔涂形，斤斤计较后果将会是形神俱损。焦墨点眼要见笔，取安详顾盼之情态。
- 3.要趁水仙叶墨线半干时，着墨青（花青加墨）以求取墨青冲出墨线的自然天成效果。烘托鸳鸯的岩块，先用深墨勾后，再趁湿用浓淡墨泼写要一挥而就。
- 4.鸳鸯嘴、足着朱砂时，笔贵慢行，取厚重之效。羽扇

（步骤一）

敷淡赭黄宜轻盈一抹、得明洁之功。用浓朱砂写颈部披蓑毛，要笔笔写成，不可重复涂抹。

（步骤二）

四、《孟夏》

是以季节为画题，以鸳鸯鸂尾岩石构成画面的小品。构图前层是小丛鸂尾，后层是卧伏在岩块上的鸳鸯。加上鸳鸯之后，横撇的两笔鸂尾叶，构成了三层景物。使画面产生视觉深度。

构图中景物面积分配上，是岩块最大，鸂尾次之，鸳鸯最小，而面积最小的鸳鸯却卧伏在面积最大的石块上，这便是章法中运筹景物面积变化美的实例。画面第三层次的两笔鸂尾叶和前层小丛鸂尾又可作远近呼应的实例。

画法步骤：

1. 用花青写鸂尾叶，莲紫（花青加胭脂）点花，苍绿（藤黄加花青赭石）点写花苞、花茎。浓墨勾石块轮廓。

2. 趁鸂尾叶半干用渴笔浓墨勾叶脉，淡墨丝花筋，用干湿深浅墨泼写石块时要注意留出空白活眼，谨防死墨一摊。

3. 岩块上添雄雌鸳鸯时，先雄后雌。雄鸟冠羽颈背、前胸和侧胸两条斑纹和尾羽、飞羽用浓墨点写，嘴足用较浓的墨线勾，雄鸟羽扇和雌鸟的轮廓用较淡墨线勾，勾后皴点斑纹。

4. 雌雄鸳鸯干透后，用浓朱砂在墨底上，写披蓑毛、青绿（石绿加花青）点腮羽和羽扇下缘，淡朱砂敷雄鸟喙足、华青敷雌鸟足蹼、焦墨点眼。

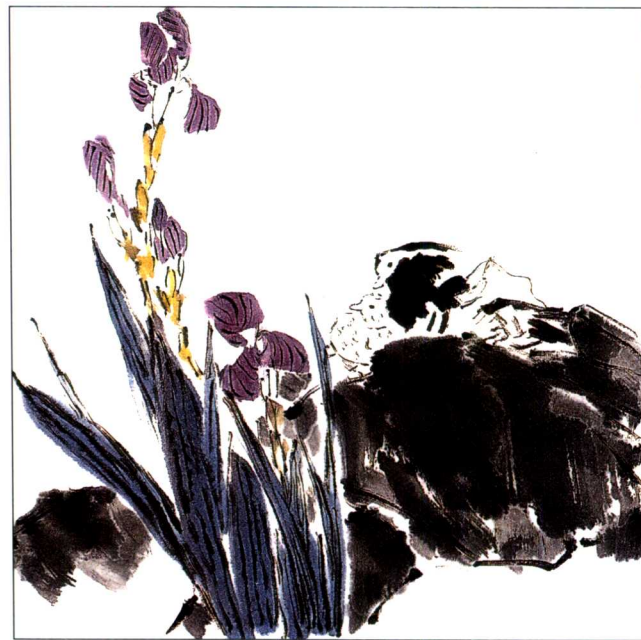
（步骤一）

（步骤二）

（步骤三）

（步骤四）

孟夏
歲次己卯
孟夏
初陽
光

五、《清暑》

是以荷花翠鸟、浮萍水草构成花鸟小品。荷叶、水草、浮萍构成点线面对比。三片荷叶形成浓淡干湿对比。翠羽红腹又集中了画面色彩的寒暖对比。全图以墨色为主，略施淡彩，取淡荡清幽之格。若有所思的翠鸟，曲颈伫立于蓊蕾之上，为画面增添了特定的意趣和生机。

此类小品适供书斋、居室，用来消夏观赏之用。

画法步骤：

- 1.用较湿的深浅墨泼写荷叶后，用较淡而干的墨勾荷花瓣，添荷梗和蓓蕾。浓墨点莲蓬和蕊。
- 2.加淡墨荷叶要注意笔触的干湿和方向变化。苍绿（墨绿加赭石）点浮萍。
- 3.花青点翠鸟头背，浓墨勾喙、眼，点覆羽、飞羽时要见笔，强调写字，不可重复描抹。
- 4.朱砂点翠鸟腹与足，胭脂勾花筋，墨绿补水草。

（步骤一）

（步骤二）

（步骤三）

（步骤四）

六、《和靖之子》

传统画鹤多配苍松翠柏，比喻长寿，实际丹顶鹤主要栖息于湖泊沼泽芦荡河塘。丹顶鹤风姿潇洒，在鸟类中有超凡脱俗的品位。古代形容清廉文官的家当为“一琴一鹤”。宋代隐居西子湖边的高士林和靖，远离脂粉尘嚣，观梅养鹤，有梅妻鹤子之美誉。《和靖之子》是通过表现独立西湖荷塘回首冥思的孤鹤，折射高士林和靖孤寂清高，超凡脱俗的精神世界。

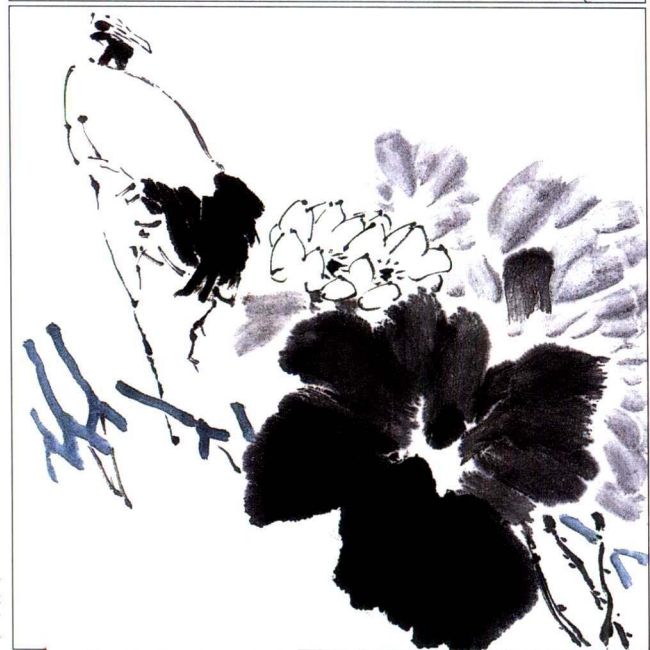
画法步骤：

1. 用浓而湿的墨泼写荷叶，用笔要酣畅持重，淡墨线勾花瓣，淡而干的墨写梗，浓而干的墨点蕊。
2. 添淡墨荷叶衬花。墨青（花青加墨）写慈菇叶，淡墨线勾丹顶鹤轮廓，稍浓的墨点写腮颈。
3. 浓墨添鹤裳，鹤足，淡墨勾慈菇叶脉补梗。
4. 淡墨勾水纹，墨青着鹤喙，土黄敷荷蕊，朱砂点丹顶。

（步骤一）

（步骤二）

（步骤三）

（步骤四）

(完成图)