

韩莉 著

陕西人民美术出版社

中国画教材

ZHONG GUO HUA JIAO CAI

花鸟篇 「下册」

中国画教材·花鸟篇(下册)

ZHONG GUO HUA
JIAO C AI
HUA NIAO PIAN

目录

第一节 笔墨的形式语言在画面中的重要作用	1
第二节 立意	12
第三节 章法	19
取势	20
主宾	22
虚实	28
疏密	30
均衡	33
节奏	37
呼应	38
计白当黑	42
黑白灰的对比	44
气韵	46
意境	48
题款	50

上一册中，主要讲述了中国画的基本知识、学习方法、花鸟画常用的笔墨技法和几种常见题材的画法。这些只是学习花鸟画入门所必须了解和掌握的一般知识。

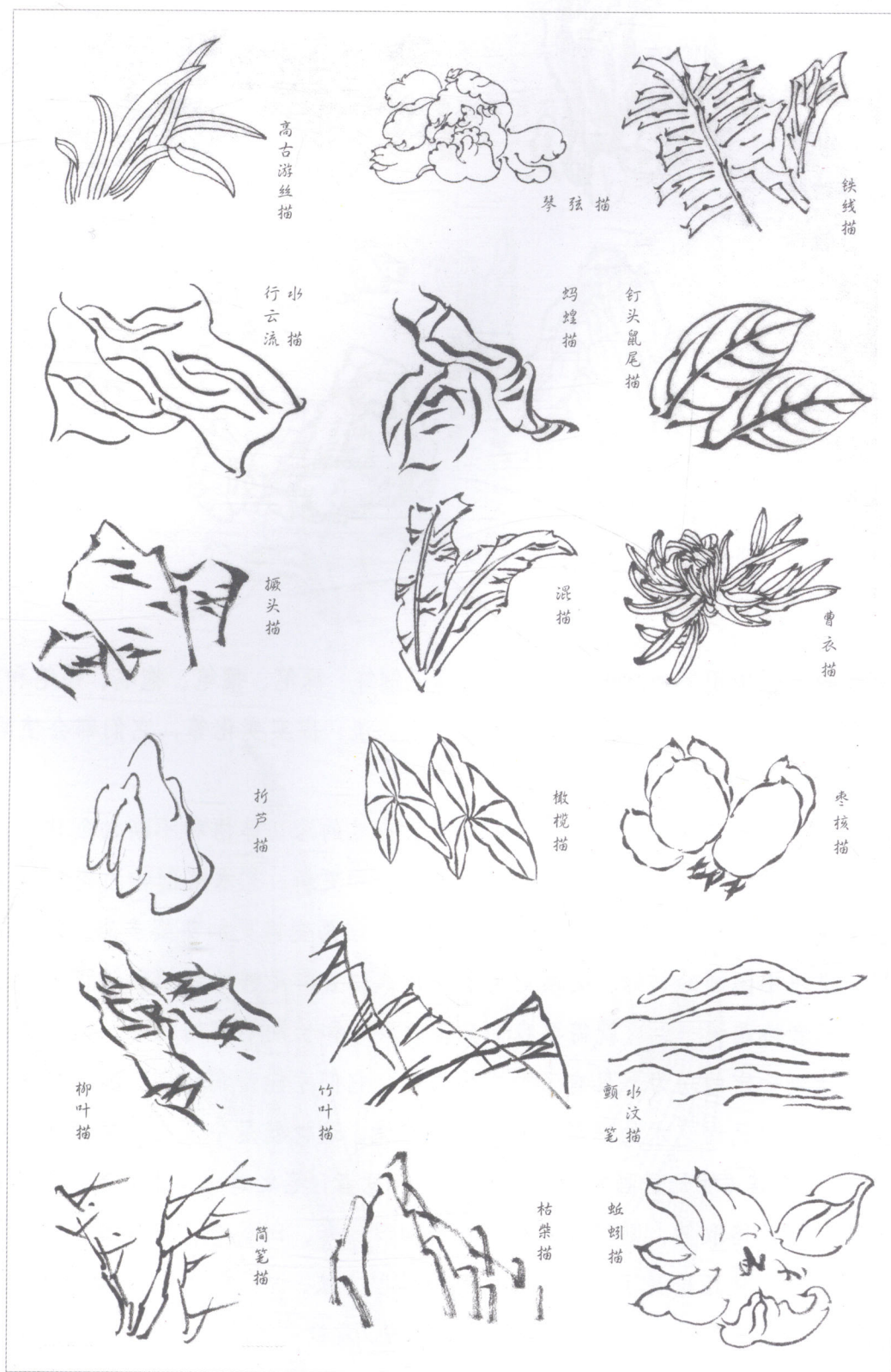
花鸟画本身有着很高的文化含量，基本技法只是走向花鸟画高度所必须具备的表述能力。为了更进一步深入学习和研究花鸟画，我们不仅要掌握基本的笔墨技巧，更重要的是了解笔墨所蕴含的丰富的表现样式，以便有的放矢地创作实践中的问题。随着我们视野的扩大，修养的提高，表述层次的升华，表述的能力也会随之不断精练、准确、完美。

第一节 笔墨的形式语言在画面中的重要作用

中国画是借助于笔墨(包括颜色)在宣纸上的画迹来完成的。所以，如何去写如何去画，并且使画面完美协调，具有较高的审美价值，是一个需要探讨的重要问题。就像写文章一样，不学习字、词、句，文章便无从谈起。如文学里的基本词汇一样，传统的中国画中也有着沿袭性很强的、一种约定俗成的符号性笔墨语言。一千多年来，经历代大师的探索创新，这些符号性笔墨语言已经达到了极为丰富多彩的境地，为我们今天学习中国画奠定了丰厚的基础。

比如：堪称中国画基础的线描，古人依据其特征总结为十八描法，即高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、蚂蝗描、钉头鼠尾描、撅头描、混描、曹衣描(注)、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、颤笔水纹描、减笔描、枯柴描、蚯蚓描。这十八种描法，大多根据线的形状特征给予命名，使人因名而略知其形，也比较容易记忆。如图所示

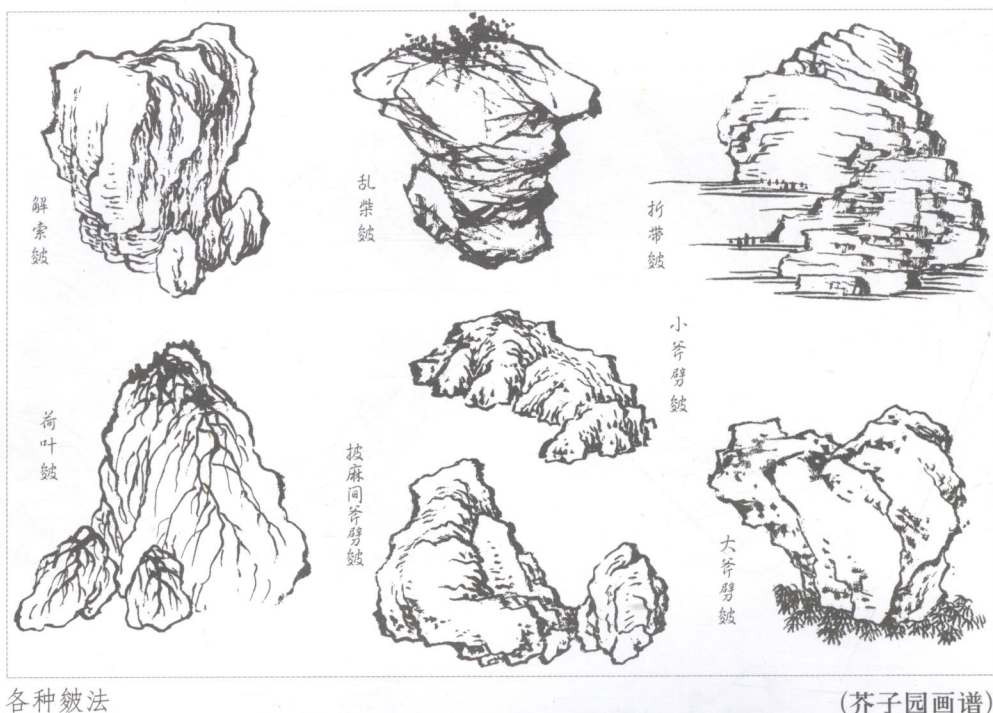
注：北齐画家曹仲达画人物，衣服紧贴身体，宛如刚从水中出来。后来，人们用“曹衣出水”形容这种画风。

十八描法

(韩莉绘制)

山水画中，总结出的各种皴法，以不同的笔墨特点表现出了山岳形式、质地和结构的不同，如：披麻皴、大斧劈皴、小斧劈皴、卷云皴、荷叶皴、矾头皴、解索皴、乱柴皴、折带皴等。如图所示：

还有作画过程中用笔的各种形态，如中锋、侧锋、蹀笔、擢笔、拖笔、顿笔和挫笔，以及行笔的疾、徐、舒、缓，墨色的干、湿、浓、淡、虚实变化等，它们都会使画面出现奇妙的变化和丰富的迹象。

在运用这些笔墨语言的同时，画家们对于大自然的深切体悟和不断的创作实践，又使它们出现了许多新的样式，并且随着材料的增多和更新。艺术家创作思想和观念的改变，将会有越来越多的新形式和新语言，从而使中国画变得更加多姿多彩。

所以，学习中国画的初始，必须对笔墨的形式语言有足够的理解和认识，同时还要眼、心、手三者协调统一。这就需要我们刻苦的磨炼和长期不懈的积累。只有掌握了笔墨的技巧、达到一定的功力、具有了一定的修养，它们才能为我所用，随心所欲，才能在画面上传达出自己对艺术的理解和对人生的感受。这也就是中国画中常讲的“意在笔先”。清代郑绩在其《梦幻居画学简明》中说：“夫意者，笔之意也，然笔意亦无他焉，在品格取韵而已。品格取韵，则曰简古、曰奇幻、曰韵秀、曰苍老、曰淋漓、曰雄厚、曰清逸、曰味外味。”他还论及了诸种笔意的笔墨处理方法，说“意欲简古，笔须少而秃拙，墨多浓而色雅；意欲奇幻，则笔率形颠，最忌平匀；意欲韵秀，笔长尖细，用力筋韧，用墨光洁；意欲苍老，笔重而劲，墨主焦；意欲淋漓，笔须爽朗流利，一气连接，墨当浓淡湿化；意欲雄厚，笔圆气足，层叠皴起，墨宜浓焦，复用水墨衬染；意欲清逸，笔简

而轻，墨以淡为主；所谓味外味，即似而不似，无法而有法，只有意会，难以言传”。由此我们可以看到，作画时采用不同的笔法墨法、不同的语言符号，所出现的画面效果和给人的感受都不同。我们要充分认识到笔墨语言在中国画中的重要性。

流畅的线条给人轻松而愉快的感觉

(韩莉绘制)

艰涩的线条给人苦涩的感觉

(韩莉绘制)

简古的笔意

(清·石涛作品)

奇幻的笔意

(清·八大山人作品)

韵秀的笔意

(清·任伯年作品)

三年學畫極頗具真墨量與來氣益粗吐白若
 紙上浪貽觀者嘆酒与花同釀法疑此聖傳氣奪天
 池放能事不能名無乃滋尤謗吾謂物有天物皆殊
 相吾謂筆有靈筆皆殊狀疲敝舞矚下清氣
 五臟會當聚精神一寫梅花帳卧作名山游煙雲
 直供養

大龍耳

苍老的笔意

(清·吴昌硕作品)

淋漓的笔意

(明·徐渭作品)

雄厚的笔意

(清·吴昌硕作品)

清逸的笔意

(清·八大山人作品)

第二节 立意

中国画素有“意在笔先”之说，这个“意”，概指作者画前的立意，即想要表现什么、用什么去打动人心，什么样的内容、用什么样的手法和形式最为妥帖。每个人都会因各自性格、爱好、经历、文化修养、审美习惯的不同而有自己独立的见解。比如，同是画鸟，立意不同，表现自然不同。

八大笔下的鸟“白眼向天”，傲世不羁。

(清·八大山人作品)

任伯年笔下的鸟
却春风得意，嬉戏欢
快。

(清·任伯年作品)

用鸟语花香表现大自然的温馨明媚。

(清·任伯年作品)

借用文学中比喻的手法。如图，以咧开口的石榴比喻人们的笑口常开，代表了一种喜悦的心情。

(韩莉作品)

拟人的手法。如图，诗中题曰：“孔雀名花雨竹屏，竹梢强半墨生成，如何了得论三耳，恰是蓬春坐二更。”把三根翎羽的丑陋孔雀比作头戴三眼花翎的官僚，二更时分就守候在主子堂前听候吩咐。

(清·八大山人作品)