

百科全书

花鸟画

吉林文史出版社

ZHONGGUO YISHU BAI KE QUAN SHU

中国艺术百科全书

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术百科·花鸟画/赵海英等主编. —长春:吉林文史出版社, 2005.5

ISBN 7-80702-213-2

I. 中… II. 赵… III. ①艺术—中国—百科全书②花鸟画—基本知识 IV. J12—61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 037097 号

中国艺术百科全书——花鸟画

主 编 王嫣嫣 赵富强 赵海英

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林文史出版社 0431-5634142

(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 406

字 数 4600 千字

版 次 2005 年 3 月第 1 版

印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-3000 册

书 号 ISBN 7-80702-213-2/J·5

总定价 950.00 元 (本册定价:20.50 元)

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

编委会

主 编	王嫣嫣	赵富强	赵海英
副主编	付 华	祝嘉一	信 颖
	王天宇	刘 飒	
编 委	辛国华	杨 梅	郭 娜
	周圣婷	刘小锋	刘 颖
	郭小奇	刘 梅	王 玲
审 校	刘凤江	陶 玲	解 冰
	韩山寺	许向东	
电脑图文	李洪霞	王 黎	唐小莉
编辑统筹	圣泽文化		
策 划	李相状		

目 录

第一章 中国花鸟画简史	(1)
第一节 花鸟初放	(1)
第二节 满园春光	(6)
第三节 泼墨时代	(16)
第四节 回归民间	(24)
第二章 花鸟画常识	(28)
第一节 工具与材料	(28)
第二节 花鸟画的分类	(30)
一、工笔画法	(31)
二、写意画法	(39)
第三节 材料运用	(40)
一、用色	(40)
二、用笔	(42)
三、执笔	(44)

四、运笔	(45)
五、用墨	(48)
第三章 花鸟画章法	(53)
第一节 构图在花鸟画中的地位	(53)
第二节 构图基本方法	(56)
第三节 构图组成的最小组合单位	(64)
第四节 构图形式	(73)
第四章 花鸟画技法——工笔画法	(97)
第一节 白描画法	(97)
第二节 双钩填彩画法	(102)
第三节 没骨画法	(107)
一、花的画法	(110)
二、叶的画法	(111)
第五章 花鸟画技法——写意画法	(113)
第一节 写意画法	(113)
第二节 “四君子”画法	(114)
一、梅的画法	(115)
二、兰的画法	(115)
三、竹的画法	(116)
四、菊的画法	(117)

第三节 牡丹写意画法	(117)
第四节 杜鹃写意画法	(118)
一、花的画法	(118)
二、叶子画法	(120)
三、枝干画法	(120)
第五节 荷花写意画法	(121)
一、画叶	(121)
二、画梗	(122)
三、画花	(122)
四、画苇叶	(123)
五、点浮萍	(124)
第六节 意笔画花列举	(124)
一、水仙画法	(124)
二、桂花画法	(125)
三、紫藤画法	(125)
第七节 意笔画鸟列举	(126)
一、麻雀画法	(126)
二、小鸡画法	(127)
三、八哥画法	(127)
四、老鹰画法	(127)

五、褐马鸡的画法	(128)
六、蓝马鸡的画法	(129)
第八节 用水技法	(130)
一、水调墨	(130)
二、水带墨色	(131)
三、水破墨	(132)
四、水破色	(133)
五、墨破色	(133)
六、色破墨	(134)
七、色破水	(135)
八、渍水	(136)
九、泼水	(136)
十、辅水	(137)
十一、冲水	(138)
十二、点水	(139)
十三、水拓法	(139)
十四、积水法	(140)
第六章 花鸟画训练法	(143)
第一节 造型设计	(143)
第二节 花卉写生	(145)

一、花卉的观察	(145)
二、花卉的写生	(148)
第三节 花卉画法	(151)
第四节 禽鸟写生	(157)
一、禽鸟分类	(157)
二、禽鸟基本结构	(159)
三、写生的方法	(163)
第五节 彩墨禽鸟的画法	(166)
一、画鸟的方法步骤	(166)
二、毛羽	(167)
三、嘴爪	(168)
四、点睛	(168)
第六节 几种禽鸟的彩墨画法	(169)
第七节 蔬果画法	(171)
第八节 点缀物画法	(177)
第九节 草虫画法	(178)
第七章 花鸟画创作	(180)
第一节 生活	(180)
第二节 技法	(182)
第三节 构思	(184)

◆ 花鸟画

第九章 名家传略	(228)
第一节 早期名家	(228)
第二节 五代北宋时期名家	(230)
第三节 元代时期名家	(232)
第四节 明清时期名家	(235)
一、恽氏有起衰之功	(236)
二、王武蒋廷锡邹一桂	(237)
三、扬州八怪	(237)
四、岭南画派之祖和四任之风	(239)
第五节 近现代时期名家	(240)
一、“海派”的重要人物	(240)
二、“京派”范畴	(241)
三、“岭南派”的地方特色	(242)
四、“浙派”画家	(243)
五、现代阵营	(243)

第一章 中国花鸟画简史

第一节 花鸟初放

五彩缤纷的大自然，赋予人类无限的瑰宝，给人们的精神世界带来了美的享受。在生活中，有人把鸟捕于笼中，有把花草移栽于盆内，放置于庭院篱边，这是对自然美的热恋和表现。而我们聪颖的画家，从远古时代起就企望把这美好的自然捕捉下来，画在日用器皿之上，涂于墙壁，绘于卷轴，变自然美为艺术美。以期朝夕不离，须臾相见地观赏。

此后，也不知有多少花鸟的形象出现在人们的服饰、用具上和独立的花鸟画中。这清楚地表明，人们不满足于自然界的花鸟，而艺术地再现花鸟的

形象是人们生活的需要，从一开始，它就与人们的日常生活产生了密切的联系，并一直为广大的人民群众所喜爱。花鸟画具有独特的民族风格与鲜明的艺术特色。历经数千年，通过世代画家的不懈探索、实践，终于实现这一愿望，在我们的民族绘画领域里形成了一门独立的画科——花鸟画。

我们民族的花鸟画，是我国传统文化中的瑰宝，发展源远流长，一直深受人民喜爱。她不同于西洋绘画中的花鸟静物写生，而是以自然中之形象为粉本，表现自然生态中活生生的现象，通过一套有别于西方绘画的美学观点、理论和审美情趣的表现手段，而自成一体的艺术门类，以其奇异夺目的光辉独立于世界画坛。

中国花鸟画在长期的历史发展中，适应中国人的社会审美需要，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为归依的传统。

所谓写生就是“移生动质”，就是“变态不穷”地传达花鸟的生命力与各不相同的特性。所谓寓兴，就是通过花鸟草木的描写，寄寓作者的独特感处，以类似于中国诗歌“赋、比、兴”的手段，缘物寄

情，托物言志。所谓写意，就是强调以意为之的主导作用，就是追求像中国书法艺术一样淋漓尽致地抒写作者情意，就是不因对物像的描头画脚束缚思想感情的表达。

为此，中国花鸟画的立意往往关于人事，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给以强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽草木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念表达，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，表达作者的内在思想与追求。

表现在造型上，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”，借以实现对象的神采与作者的情意。

在构图上，它突出主体，关乎于剪裁，时画折技，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应，而且在写意花鸟画中，尤善于把发挥画意的诗歌题句，用于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。

花鸟画自产生以来，即沿着自身的轨迹，从工笔到写意。从单一的描绘到诗书画印的结合，技法逐渐丰富，形式逐步拓展，内涵更加深化，具有无限的生命力。从内容来看，它包括花卉、禽鸟、蔬果、草虫、鳞介等。从技法来看，可分为工笔、没骨、小写意、大写意几类。

学习花鸟画开始时一般从临摹入手，可以从白描、着色到写意，通过临摹，学习前人的优秀传统，诸如构图立意、审美情趣、笔墨、章法，直到题款盖印，以提高自己的表现能力和鉴赏能力。在临摹的同时，则需深入生活，这是最为重要的，因为生活是创作的唯一源泉，只有在生活中仔细观察，才能发现大自然中的美，并通过写生，把生活中美的形象记录下来，不断积累生活素材。

临摹与写生的目的是为了创作，一幅好的花鸟

画让人们在得到美感享受的同时，更加激发对生活的热爱，它对净化人们的思想，鼓励人们积极向上，乃至提高整个民族的文化素养，有着不可低估的作用。因此，努力学习传统绘画中的精华，在形式与题材等方面有所突破与发展，创作出更多更好的花鸟画来，正有待于一切有志于从事花鸟画创作的人们的共同努力。

花鸟画在我国产生和发展经历了一个漫长的岁月，早在工艺、雕刻与绘画尚无明确分工的原始社会，中国花鸟画已萌芽，最早描绘花鸟的作品，是新石器时期画在彩陶上的鸟、鱼、蛙及类似花草的装饰图案，只是一种装饰美术并非独立的花鸟画。发展到两汉六朝则初具规模。美国纳尔逊、艾京斯艺术博物馆所藏东汉陶仓楼上的壁画《双鸦栖树图》，是已知最早的独幅花鸟画，南齐谢赫《画品》记载的东晋画家刘胤祖，是已知第一位花鸟画家。花鸟画正式确立是在唐代，经唐、五代、北宋完全发展成熟。

魏晋南北朝时期，继承和发扬了汉代绘画艺术，呈现出丰富多彩的面貌。专业画家出现，创作队伍

一经形成，人才辈出。画家已把花鸟作为专题描写对象。据载，顾恺之曾画过《凫雁鸟图》，史道硕的《鹅图》，陆探微的《斗鸭图》，顾景秀的《树相杂竹图》、《鹦鹉图》等，可惜都未能流传下来。

第二节 满园春光

◆
花
鸟
画
◆

花鸟画从人物画的附属和陪衬地位中脱胎而出，从实用美术发展到观赏绘画，正式成为一门独立的画科，是自唐代开始的。初唐时已有专攻花鸟的画家，如薛稷画鹤而名满于世。中唐画家边鸾则善画孔雀，及殷仲容、冯绍正等也有一定成就。到晚唐的滕昌佑、刁光胤对花鸟画发展的贡献则更大。刁光胤对西蜀的黄筌等有着直接的影响。

据史料记载，盛唐时期的薛稷在当时是最受称颂的花鸟画家，他在秘书省画的鹤被称为四绝之一。杜甫曾有不少诗句称赞其画鹤：“薛公十一鹤，皆写青田真。画色久欲尽，苍然犹出尘。”道出了画家笔下鹤的高昂神韵。同时期的边鸾，最长于花鸟。“唐人花鸟，边鸾最为驰誉”。边鸾的花鸟画设色鲜明，