

张延东画

DVD
教学光盘

包含 19 分钟零基础起步教学
77 分钟写意花卉示范案例教学
近 20 幅超大高精度作品欣赏

国画名师指导

张延东

写意花卉技法

名师指导，零基础上手，掌握要点，提升技法
近 20 幅高精作品展示，帮助您成为写意国画高手

张延东 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画名师指导

张延东

写意花卉技法

张延东◎编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 张延东写意花卉技法 / 张延东编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34273-7

I. ①国… II. ①张… III. ①花卉画—写意画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014200号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家与教育学者张延东编写。全书共9章,包含了入门、牵牛花、紫藤花、荷花、芭蕉、石榴、菊花和教学欣赏等绘画教学内容。书中汇集了这几种花卉的花头、花叶及花开形态的优秀范本,并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于正在准备提高国画写意花卉绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 张延东
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 8
字数: 333千字 2014年5月第1版
印数: 1—4000册 2014年5月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 写意画的分类	06
2. 构图	07
3. 笔法	12
4. 色法	13
5. 墨法	14

第2章 牵牛花 15

1. 牵牛花的特征与立意	16
2. 用笔技法	17
3. 用色技法	18
4. 盛开花头的画法	19
5. 花苞的画法	20
6. 叶子的画法	21
7. 花藤的画法	22
8. 创作实例——初阳	23

第3章 紫藤花 27

1. 紫藤花的特征与立意	28
2. 用笔技法	29
3. 用色技法	30
4. 花头的画法	31
5. 叶子的画法	33
6. 花藤的画法	35
7. 创作实例——紫藤花	36

第4章 芙蓉花 40

1. 芙蓉花的特征与立意	41
2. 用笔技法	42

3. 用色技法	43
4. 花头的画法	44
5. 花苞的画法	45
6. 叶子的画法	47
7. 花梗的画法	48
8. 创作实例——芙蓉花	49

第5章 荷花 54

1. 荷花的特征与立意	55
2. 用笔技法	56
3. 用色技法	57
4. 全开花头（双勾法）	58
5. 全开花头（没骨法）	59
6. 初开花头（双勾法）	60
7. 初开花头（没骨法）	61
8. 花苞（双勾法）	62
9. 花苞（没骨法）	63
10. 正面叶子的画法	63
11. 背面叶子的画法	65
12. 残叶的画法	66
13. 嫩叶的画法	67
14. 创作实例——荷气图	68

第6章 芭蕉 73

1. 芭蕉的特征与立意	74
2. 用笔技法	75
3. 用色技法	76
4. 花茎	77

5. 正面叶子的画法	78
6. 侧面叶子的画法	80
7. 创作实例——清凉图	82

第7章 石榴 88

1. 石榴的特征与立意	89
2. 用笔技法	90
3. 用色技法	91
4. 正面石榴的画法	92
5. 侧面石榴的画法	93
6. 石榴叶子的画法	94
7. 树干的画法	95
8. 树枝的画法	96
9. 创作实例——笑口常开	97

第8章 菊花 101

1. 菊花的特征与立意	102
2. 用笔技法	103
3. 用色技法	104
4. 花头的画法	105
5. 花苞的画法	106
6. 叶子的画法	107
7. 创作实例——菊花	108

第9章 欣赏 112

附录：与花卉相关的诗词 128

国画名师指导

张延东

写意花卉技法

张延东◎编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国画名师指导. 张延东写意花卉技法 / 张延东编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34273-7

I. ①国… II. ①张… III. ①花卉画—写意画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014200号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家与教育学者张延东编写。全书共9章,包含了入门、牵牛花、紫藤花、荷花、芭蕉、石榴、菊花和教学欣赏等绘画教学内容。书中汇集了这几种花卉的花头、花叶及花开形态的优秀范本,并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于正在准备提高国画写意花卉绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 张延东
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 8
字数: 333 千字
印数: 1—4 000 册
-

定价: 49.80 元 (附 1DVD)

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 写意画的分类	06
2. 构图	07
3. 笔法	12
4. 色法	13
5. 墨法	14

第2章 牵牛花 15

1. 牵牛花的特征与立意	16
2. 用笔技法	17
3. 用色技法	18
4. 盛开花头的画法	19
5. 花苞的画法	20
6. 叶子的画法	21
7. 花藤的画法	22
8. 创作实例——初阳	23

第3章 紫藤花 27

1. 紫藤花的特征与立意	28
2. 用笔技法	29
3. 用色技法	30
4. 花头的画法	31
5. 叶子的画法	33
6. 花藤的画法	35
7. 创作实例——紫藤花	36

第4章 芙蓉花 40

1. 芙蓉花的特征与立意	41
2. 用笔技法	42

3. 用色技法	43
4. 花头的画法	44
5. 花苞的画法	45
6. 叶子的画法	47
7. 花梗的画法	48
8. 创作实例——芙蓉花	49

第5章 荷花 54

1. 荷花的特征与立意	55
2. 用笔技法	56
3. 用色技法	57
4. 全开花头（双勾法）	58
5. 全开花头（没骨法）	59
6. 初开花头（双勾法）	60
7. 初开花头（没骨法）	61
8. 花苞（双勾法）	62
9. 花苞（没骨法）	63
10. 正面叶子的画法	63
11. 背面叶子的画法	65
12. 残叶的画法	66
13. 嫩叶的画法	67
14. 创作实例——荷气图	68

第6章 芭蕉 73

1. 芭蕉的特征与立意	74
2. 用笔技法	75
3. 用色技法	76
4. 花茎	77

5. 正面叶子的画法.....	78
6. 侧面叶子的画法.....	80
7. 创作实例——清凉图.....	82

第7章 石榴 88

1. 石榴的特征与立意.....	89
2. 用笔技法.....	90
3. 用色技法.....	91
4. 正面石榴的画法.....	92
5. 侧面石榴的画法.....	93
6. 石榴叶子的画法.....	94
7. 树干的画法.....	95
8. 树枝的画法.....	96
9. 创作实例——笑口常开.....	97

第8章 菊花 101

1. 菊花的特征与立意.....	102
2. 用笔技法.....	103
3. 用色技法.....	104
4. 花头的画法.....	105
5. 花苞的画法.....	106
6. 叶子的画法.....	107
7. 创作实例——菊花.....	108

第9章 欣赏 112

附录：与花卉相关的诗词 128

入门

第1章

在中国画中，凡以花卉、花鸟、鱼虫等为描绘对象的画，均称之为花鸟画。在绘画之前，首先须对理论知识进行学习，“理论知识”是指相对于那些技巧而言是规律性知识。理论知识与技法一样重要，是学习绘画之前所必须了解的知识，本章节为大家讲解关于写意花鸟画的理论知识。

① 写意画的分类

写意画是中国画传统的画法之一，俗称“粗笔”，相对“工笔画”而言，用粗放、简练、洒落的笔墨描绘物象的形态和神韵，抒发作者的感情。写意画在表现对象上是运用概括、夸张的手法和丰富的联想，用笔虽简，但意境繁邃，具有一定的表现力，多运用于花鸟、人物、山水、蔬果、走兽等题材上。写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式。写意画又分大写意、小写意和兼工带写。但在一般画法上并不是截然分开的，也就是说从工笔到大写意之间没有绝对的界限。

• 小写意

小写意是用写意的笔法，经营工整，点缀精到，勾勒不像工笔那么刻意，但结构条理比较清楚，在生宣纸、生绢本上作画，也有在熟纸、熟绢上作画的。小写意最难做到的就是工整而不呆板，所谓近看其质，远视其势，小笔头见大境界。

• 大写意

大写意是写意画技法中最为豪放、洒脱的一种绘画，分为泼墨写意和大笔写意，技法难度最高。它要求概括、提炼、集中内容的精神面貌，以简胜繁，不求小节而又寓意深远，结合书法、诗文、印章融为一体，是一种极高的艺术形式。

• 兼工带写

兼工带写，是指工笔与写意之间相互揉和的作画方法，画面工整，或粗或细，或勾勒，或与泼墨结合，严谨中见洒脱、沉着而明快。

大写意与小写意是以运笔的粗狂程度来区分的。右图为大写意，笔触较大，着重于对整体大势的把握，通常不会出现勾画叶脉等小细节，而小写意细节就比较多，如叶脉、花瓣纹路、刺点等都会用相对的笔触或点或勾。

小写意

大写意

兼工带写

兼工带写是中国花鸟画发展历程中的一种绘画表现方式，在花鸟画的技法传承历史过程中，兼工带写这种表现方式起着传承的重要作用，对大写意花鸟画的发展关系重大，对兼工带写花鸟画优秀的造型规律、笔墨技法和传承作用应该重新定位及认识，以此来借古开今。

左图为典型的兼工带写花鸟画。叶子的画法侧重于写意的粗犷，鸟的画法侧重于工笔的细腻，二者相互对比，但又有所联系，粗犷与清秀相辅相成，将兼工带写的魅力表现得淋漓尽致。

② 构图

构图被称为“章法”或经营位置。构图受画面效果、内容以及作者的立意所支配，一般都是在苦心经营和反复推敲下产生的。作者的创作意图需要通过艺术形象的塑造来表现，而且还要将其画在画面上，予以位置上的妥善安排，以达到预期的目的。我们把这个创作过程叫作构图。

要想在写意花鸟画创作中达到有意境、有诗意的艺术效果，就需要巧妙地运用构图中的对立统一法则，诸如宾主、呼应、浓淡、纵横、虚实、藏露、黑白、疏密、繁简、动静、欹正、开合、收放等形式美法则。

宾主：一张画首先就要定出主要的表达对象，以主体为重点，客体为辅助，主体一定要明确，客体只能作为陪衬。如果宾主交待得不明确，画面就会混乱。

呼应：画面上的物象要有呼应，没有呼应画面就会显得孤立无味。

纵横：画面物象要有纵横关系，纵横得当，画面才生动。纵横是相对而言的，一般要避免直角相交。

疏密：画面疏可走马，密不透风，以疏显密，以密衬疏。

黑白：画面黑白对比要分明，以黑托白，以白显黑，知白守黑，计白当黑。

虚实：画面不但要注意实处，虚处更要处理得当，虚实相生，无画处皆成妙境。

藏露：露者藏之，显者隐之，犹抱琵琶半遮面，景越藏境越深。

• 大势与出枝

大势，就是物象在画面上大体位置安排的趋势，也就是大局，或者叫做“取势”。取势在花鸟画的构图中极为重要，如果取势不当，无论怎样描绘，损于画面的整体气势和主题思想的表达。因此，在布局中，大势是首先要考虑的问题。在以花枝为主体的画面上，出枝对确定大势关系极为密切。主要枝干确立，主体物摆好，大势也就随之而就。

出枝，概括起来可分为三种形式，即上插式、下垂式和横倚式。将这三种形式结合运用，可产生千变万化的构图形式。出枝取势在花鸟画构图中极为重要，恰当与否是成功的关键。出枝的部位较多，但不是每个部位上的出枝都能获得构图上的美感。比如从纸四边的中部出枝，太居中，难于取势而且不美；若在纸的四角向对角出枝，则太偏，失去均衡，不稳定。这些部位一般都避开出枝。前人在长期实践中总结出以三、七停的地方为出枝的最佳部位，既不居中而失去变化，又不过分偏侧而失去平衡，有一种既变化又稳定的感觉。初学布局，多从三、七停部位出枝入手，宜求平稳，熟练之后再求奇特走险，逐步做到理中求奇的艺术处理。

上插式

下垂式

横倚式

• 主体与客体

一幅画无论大小都有一个突出的重点，这个重点部位的物体就是主体物。在以花卉为题材的画面中，若有数个花头的画面，其中重点突出的几个花头为主体，其他花头、花叶便是客体；以禽鸟为重点的画面，禽鸟是主体，其他景物是客体。

主体物是画面最精彩的部位，应摆在引人注目的地方。在一般情况下，主体物应摆在画幅中心略偏下、偏上或略偏左、偏右的位置上较为恰当，具体安排应根据题材内容的需要而定。花鸟画不同于人物画，主体物一般不置于画面正中，太正中显得呆板，而且缺少变化。但也不宜过分偏于一边或一角，太偏则会失去平衡。

《花鸟》清·八大山人

• 布白

布白就是安排画面的空白。传统画面的布局总是要留出一定的空白。空的是画面的虚处，也是画面的组成部分，而不是空着的白纸。空白在某些方面起着与物象同等重要的作用，为此，在布局中要认真对待。

空白并非虚设，它是通过其他物象的提示而产生联想，虽不着一笔墨色，但其中蕴涵着许多内容：或天、地、水，或为烟、云、雾。因此，空白为画中有画，也是画外有画。有的作品画鱼不画水，但它通过鱼在水中游动的动态联想到水，不会使人感觉鱼在空中。

• 虚与实

中国画很讲究虚实关系，虚实浓淡对表现物体的空间层次、宾主关系起着十分重要的作用。近处景物墨色浓重则实，远处景物墨色清淡则虚。画面虚虚实实、实实虚虚，如同音乐节奏一般韵味十足。

写意画不似工笔的反复润染、调整，通常是一挥而就、一气呵成。所以在写意花鸟画中，主体与客体的虚实关系应把握好，该实则实，该虚则虚，虚中有实，虚实相生，从而营造出层次丰富的画面。

《莲花鱼乐图》局部 清·八大山人

《雪竹图》元·郭界

• 开合与呼应

构图中的“开合”又叫“分合”。画幅无论大小，一般都包括“开”与“合”两部分。画面上开与合的位置灵活多变，有的上开下合或下开上合。在花鸟画构图中，采用何种开合形式，要根据题材内容的需要和出枝的方位来安排出枝的位置。

开合关系是通过作品的可见形象而产生的，呼应则是通过开合而产生的一种心理效果。如作品中的花与花、鸟与鸟之间顾盼呼应而产生的情感联系。因此处理好作品中的开合、呼应关系，能使作品情景交融、生动感人。

• 圆缺参差

一幅作品，无论是画面的整体布局，还是物体的具体形象都应有圆有缺，有参差错落的变化。在花头中，花瓣的组合太整齐、太规则会缺乏疏密变化。在绘制时，必须进行加工处理，使花瓣外形产生圆缺参差变化，但这种缺口不是落瓣残缺，而是在组合时花瓣因转折变化的疏密结合而形成大小、深浅不同的缺口，以破其机械的造型。缺口大小、多少要适中，否则会有残败凋零的感觉。

徐熙的这幅《玉堂富贵图》，在构图上花头前后位置、大小皆参差错落，在整体完整的前提下，花瓣边缘呈现高低起伏的圆缺变化；叶子同样在保持整体动势与特点之外，以随意、洒脱的笔触表现整幅画的生机之感。花朵与孔雀相互呼应，使画面有主有次，均衡稳定。

《玉堂富贵图》局部 明·陈嘉选

• 曲与直，粗与细

自然界的花木、枝干有粗有细，有曲有直，有刚有柔；花卉的花头有大有小，花叶有宽有窄，有长有短。这些不同的自然形态构成了自然之美。但这种美不是艺术美，它是无规律的自然组合，不能直接搬上画面。画面布局需要作者根据主题的需要，按照自己的意趣来安排被画对象的粗与细、曲与直的关系，使之形体多变而又和谐，使画面产生粗细、曲直的节奏之美。若有两枝入画，则应一粗一细，一曲一直，一长一短较为恰当；若多枝入画应有粗有细，有曲有直、粗细交错、曲直互生，或前细后粗，或

《秋风傲立图》清·郑板桥

• 疏与密

疏与密、聚与散布局要有疏有密、有聚有散、有紧有松。前人用“疏可走马、密不透风”来形容疏密、聚散的关系。疏与密两者是相对而言的，所以两者不可太悬殊。密处如果太密会显得拥挤闷塞；疏处也不可松散，疏中也要适当有密。处理好疏与密、聚与散的对立关系，能使画面平衡稳定、协调一致而富有节奏。

以细破粗，或以曲破直等，变化多样。画面的花头也应有大有小，若两个花头入画者，应一大一小，小者多为花蕾或将开却未开的花朵。布局的粗细、曲直都应从大局出发。粗与细、曲与直都是相对而言的。任何相对立的一方都不应该夸张过头，应使大小曲直在画面上变化多样而又协调统一。

一幅画中有对比才会产生节奏感和韵律感。左图中竹枝线条的直爽与石块皱出的轮廓在粗细上形成对比，而整个石块的刚直同竹枝的柔美也形成一定的对比，石块的色调较淡，调和了竹石之间的对比强度，画面显得协调但不呆板。

《紫藤锦雉》局部 清·任伯年

• 题款

自从文人画兴起以来，诗、书、画、印结合一体，成为中国绘画艺术的特色之一。而题款成为国画作品中的重要组成部分，在创作构图中就应考虑题款的位置。题款包括题、跋、款、印几个部分。

“题”是指画的题目或与主题内容有关的诗词、短语，以补画的笔墨不足，或补画的未尽之意。“跋”是指在画上题记的跋语。跋语内容比较广泛、自由，比如吟情咏景，借物抒怀，谈其见解等。“款”是指题写作者的姓名及作画年月。“印”指印章，即姓名章或闲章。题款，有一定的体式和位置，题得好，位置得当，如点石成金，使画面大增其色；若题得不当，弄巧成拙，破坏了画面，难以收拾，为此，题款需要认真对待。题款一般在画面的空白处起着补充和均衡画面的作用。

《百花图》局部 明·周之冕

③ 笔法

用笔有顺、逆、捻、粗、细等技法，一般来说顺手势的用笔为顺笔，逆手势的用笔为逆笔，用手指拨捻笔，顺笔所画的点、线、面平实，流畅、轻松，而逆向用笔、造险取势则比较生动。用笔不仅仅是一种单纯的技法，主要是表现描绘物象的一种手段。前人有很多用笔的经验，如“锥画沙”、印印泥、屋漏痕、虫蚀木等用笔的说法，是一个与自然形象的思维联想。用笔的疏与密、松与紧、缓与急，刚与柔、收与放、奇与正、方与圆、虚与实等在表现物象时如何应用，如何恰如其分地表达，我们只有在实践中来体会。

• 中锋运笔

中锋也称为正锋，是指毛笔的锋在宣纸上垂直用笔，所产生的厚实、内涵、苍劲的行笔效果。

• 侧锋运笔

侧锋也称偏锋，有中侧锋和偏侧锋之分，行笔时将笔下按，然后拖行笔锋，侧锋运笔，所产生的活泼、多变、生动的笔触效果，特别是在花卉绘制中经常需要用侧锋表现块面。

• 逆锋运笔

逆锋是由手腕处向外行笔，与顺锋的行笔正好相反。逆锋运笔阻力较大，笔锋的聚散和松紧变化不同于顺锋韵味。目的是为了追求笔触的变化。逆锋运笔的优点是笔力刚硬，力透纸背。不足之处是缺少柔劲。

