

畫好國畫28

畫花鳥

Painting Flower & Birds

保其峰·繪著

孫其峰 ● 繪著

畫

花鳥

藝術圖書公司 印行

SWT103/14

畫花鳥

繪著●孫其峰

馬國權先生主編

美術設計●李純慧設計工作室

製 版●朱蕙青《漢林製版》

發行人●何恭上

發行所●藝術圖書公司

地 址●台北市羅斯福路3段283巷18號

電 話●(02)362-0578 • (02)362 9769

傳 真●(02)362-3594

郵 撥●郵政劃撥0017620-0號帳F1

分 社●台南市西門路1段223巷10弄26號

電 話●(06)261-7268

登 記 證●行政院新聞局登業字第1035號

定 價● 450元

初 版●1991年9月30日

ISBN 957-9045-92-5

畫花鳥

●孫其峰

作為與人物畫、山水畫相並列的花鳥畫科，不僅有強烈的民族藝術特色，而且也有著悠久的歷史。花鳥畫獨立成科，雖然晚於人物畫與山水畫，但作為花鳥畫題材的花、鳥、魚、獸之類動植物，確在很早以前就進入了人們的欣賞領域。遠在新石器時代的彩陶上，我們就可以看到魚、羊之類的裝飾紋樣，這些雖不能就說是花鳥畫，但稱它為花鳥畫的前身，卻是無可爭辯的事實。花鳥畫獨立成科，如果從晚唐算起，那也已經有上千年的歷史了。

一個有千年歷史的藝術品種，能經久不衰，說明它有無比的生命力。而它的生命力正是植根於廣大欣賞者精神需要的厚土裏。花鳥畫自它誕生的一天起，就以自己特有的方式，滋潤著人們的心靈，陶冶著人們的性情，滿足著人們的精神需要。我國的花鳥畫，就這樣與廣大人民結下了不解之緣。

學習畫花鳥畫並不是太難的事情，只要有恆心和信心，再加一個科學的方法和周詳的計劃，努力不懈，就可以達到目的，取得成就。初學入門無非是老師面授和自己鑽研。有老師面授當然好，沒有老師面授通過自學，也可以達到成功的目的。在這條自學道路上成功的畫家，也不乏其人。尤其現在科學發達，印刷精良，找到一些好範本非常容易，再也不像「芥子園」時代那麼困難了。

所謂科學的方法，對初學的人，確有非常重要的意義，尤其對自學的人更是這樣。學畫不能專憑恆心、信心和勤奮就可萬事大吉。沒有科學的方法，往往會使你在彎路上迂迴不前，甚至使你的勤奮和努力付諸流水。科學的學習花鳥畫方法，雖然每個人情況不同，其採取科學學習方法也未盡相同，但其中主要一點應該是「舉一反三」和「以少當多」的原則。花和鳥的種類繁多，但從造型和表現方法上，它們之間又有共同之處，所以我們不必也不可能樣樣都學，只要選其在造型和表現方法上，有代表性的一些花和鳥，集中精力和時間，深入鑽研，其他類似的花和鳥，自可觸類旁通和迎刃而解了。事實證明這種學習方法，既省事又省時，可以收到事半功倍之效。舉例來說，例如梅、杏、桃、梨以及臘梅等以枝幹為主的畫，我們可選梅花作為重點鑽研對象，學深學透，那些與梅近似的花皆可類推。

而得。又如涉禽中丹頂鶴、灰鶴、老鸕、朱鷄、白鷺、蒼鷺等，在造型上都很相似，選其中一種學好，就可收「舉一反三」之效。科學學習方法的另一點，就是不僅要「知法」，而且要「明理」。「法」是具體的方法，「理」則是從衆法中昇華出的一般道理。法是「當然」，理才是「所以然」。只有「明理」才能達到「舉一反三」的境界。初學的人固然要自法入門，但如果忽視了「理」的探求和把握，則永遠作不到觸類旁通的地步。

下面談一下初學入門必須作為重點學習的一些課題。這些課題是造型、筆墨、構圖和設色。這幾個問題，有的是在一定時間裏得到解決，有的則是需要較長時間才能逐漸解決。前者如造型、設色，後者如筆墨和構圖。初學者對這些問題必須心中有數，要在學習計劃中妥善地安排好，不可忽略。隨著自己畫藝的增長，當然還要注意另外一些課題的進修，如畫面諸物的關係問題，畫的格調以及有關的藝術修養等等，也不可忽視，這裏就不作詳述了。

本書爲了初學檢索和學習方便，依據上述原則作了粗略分類。至於個人制訂自學計劃時，要根據自己的情況和要求，重新作適當的選擇與組合，以便使計畫更有適合性和科學性。

最後，想談談如何看待法子的問題。法子是人所創造的，不僅因人而異，多種多樣，而且在不斷發展和豐富中，所以我們不應把法子看成一成不變和不可更改。正確對待法子的態度應該是，開始從一種或一家之法入門，接著再博採衆法，集衆長而自運。最後再探索和創發新的法子，成爲自己獨特的一家之法。切忌囿於古法（或今法）而不能自拔，也忌蔽於一法而排斥衆法。打個譬如：「法」對初學者好比「上馬石」，當已經上了馬，而且能夠飛奔前進時，你就不要留戀甚至背上你那「上馬石」，因爲這時的「上馬石」它會轉化成阻礙你前進的「絆馬索」。

一九九〇年一月重修一通

- ① 畫竹步驟
- ② 老竹和新竹
- ③ 風竹
- ④ 晴竹
- ⑤ 雨竹
- ⑥ 雪竹
- ⑦ 側鋒竹
- ⑧ 畫石用筆方法圖解
- ⑨ 鈎勒畫石法
- ⑩ 點染畫石法
- ⑪ 太湖石
- ⑫ 鈎皴擦點混合畫石法
- ⑬ 松幹畫法
- ⑭ 松枝畫法
- ⑮ 積墨畫松法
- ⑯ 簡筆畫松法
- ⑰ 梅花枝幹畫法
- ⑱ 簡枝梅
- ⑲ 破墨畫梅枝法
- ⑳ 古梅
- ㉑ 桃花
- ㉒ 臘梅《密枝》
- ㉓ 白描竹
- ㉔ 白描細筆水仙
- ㉕ 白描粗鈎秋葵

- ②6 芭蕉
- ②7 荷花
- ②8 百合花的透視畫法
- ②9 百合型的花
- ③0 百合花
- ③1 卷丹
- ③2 玉簪
- ③3 萱草
- ③4 唐菖蒲
- ③5 水仙花
- ③6 玉蘭花
- ③7 辛夷
- ③8 秋柚
- ③9 石榴
- ④0 消暑圖
- ④1 白菜香菇
- ④2 廚下景物
- ④3 白菜鱈魚
- ④4 香蕉
- ④5 小鳥默寫
- ④6 幾種小鳥畫法示意圖
- ④7 梅枝麻雀
- ④8 好鳥鳴春
- ④9 雪枝雙雀
- ⑤0 翠鳥春柳

目次

- ⑤1 灘石翠鳥
- ⑤2 鵲鵲
- ⑤3 黑鵲鵲
- ⑤4 啄木鳥
- ⑤5 翠鳥春柳
- ⑤6 紅練臘梅
- ⑤7 雙綬帶
- ⑤8 伯勞秋枝
- ⑤9 伯勞紅葉
- ⑥0 白鵲松實
- ⑥1 白鵲紅栗
- ⑥2 梅竹幽禽
- ⑥3 桃花雙禽
- ⑥4 白頭偕老
- ⑥5 紅葉黑鵲
- ⑥6 粉眼桃花
- ⑥7 雙鵲秋枝
- ⑥8 海枝立鵲
- ⑥9 喜上梅梢
- ⑦0 春上枝頭
- ⑦1 雪鵲
- ⑦2 柳梢黃鶯
- ⑦3 鳩巢
- ⑦4 臘嘴梅花
- ⑦5 戴勝蒲公英

- ⑦⑥ 春意十分
- ⑦⑦ 桃花太平鳥
- ⑦⑧ 鴈鴒
- ⑦⑨ 蒼鷹
- ⑧① 雀鳥
- ⑧② 山雞臥雪
- ⑧③ 母雞
- ⑧④ 孤鷗圖
- ⑧⑤ 雙鴨圖
- ⑧⑥ 湖上風光
- ⑧⑦ 群鴨小憩
- ⑧⑧ 鷺鴒
- ⑧⑨ 雙羊
- ⑧⑩ 松鼠（一）
- ⑨① 松鼠（二）
- ⑨② 猴
- ⑨③ 猿
- ⑨④ 牡丹
- ⑨⑤ 芍藥
- ⑨⑥ 月季花
- ⑨⑦ 白藤蘿
- ⑨⑧ 菊花
- ⑨⑨ 雞冠花
- ⑩① 石竹畫
- ⑩② 串紅

① 畫竹步驟

墨竹是花鳥畫中的一個大項目。古今畫家專畫和兼畫墨竹的人很多。竹，在傳統習慣上常常被當「虛心」和「節氣」的象徵；而且它又是練習筆墨的好課題，所以它成為習畫科的熱門課題之一。墨竹不僅可以獨立成幅，而且它在花鳥畫中也常常被當作重要的「配角」。

畫法

練習畫竹開始的主要課題是竹竿、竹枝和竹葉。竹竿一般是用中鋒畫，行筆自下而上，也有人自上而下，只要能夠畫得好都可以。竹枝在竹竿的左右互生，枝的結構如鵲爪，畫起來如同寫行草，行筆要連貫。竹葉開始練習也要用中鋒畫，藏鋒下筆，出鋒收筆。竹葉分仰葉和俯葉。仰葉為倒「人」字，俯葉多為「介」字（或五筆六筆組成）狀。大片的竹葉，也是由這些小單位組成的。畫竹特別是練習畫葉，最好選用狼毫，等到熟練之後也可以改用其它筆。

② 老竹和新竹

爲了避免畫竹構圖中單調和乏味，畫畫老竹和嫩竹也很有必要。老竹枝密而葉疏，嫩竹枝少而葉稀；當然，這是一般的說法，實際上無論老竹或嫩竹，隨著年齡和季節變化，都有許多不同的形態出現。這種種形態，都不是畫本中可以找到的，最好能作一些實地觀察。

畫法

畫老竹用筆要蒼要渴，用墨可稍乾；畫嫩竹用筆要圓潤，用墨水頭要足。老竹往往已經開始凋殘，畫時可充分利用它的這一特點，來尋求一些變化。新竹初生不久，枝葉整齊，富有生命力，畫時要注意它的這一特點。在新竹和老竹之間還有成竹，成竹與新竹，老竹相比，則顯得茂密健壯。在同一構圖中往往可以同時畫出老、壯、新三種竹子，它們之間形成對比，也很有趣。或者只畫其中的兩種，也可形成對比效果。

③ 風竹

同是竹子，它在不同的氣候會呈現出多種異態，因此畫竹中有風、晴、雨、雪的許多變化。這裡畫的是「風竹」。畫風竹不僅要表現出風勢，更重要的是刻畫出竹子那種敢於逆風挺立的性格和雄姿。

畫法

畫風竹的竹竿最好採取一點逆勢（逆著風的方向）。這樣會顯得竹子更有精神。畫風竹切忌過多用順勢。風竹葉子基本上同於俯葉竹的畫法，只是把它橫過來就可以了。畫風竹葉子用筆要爽利有力，這樣才能顯出風勢。大片葉子固然是由一個個單位組成，但畫時要靈活運用；尤其當畫完一大片葉子之後，總要補充幾筆，才能取得更圓滿的效果。這張風竹只用了單一的重墨，爲了增加一點墨色變化和製造一點空間感，在竹後加了兩枝竹筍。畫竹筍要選好部位，因爲竹筍多係後畫的，所以它起著調整關係的作用。

④ 晴竹

晴竹，實際上是竹子的最經常狀態。這裡畫的是一枝已長成的新篁，所以用的是仰葉畫法。晴竹枝葉上無負擔（如雨、雪可壓得竹枝下垂），所以呈自由自在狀態。仰葉竹畫法大半是用「疊人法」，這裡用的是「雙疊人」，所謂雙疊人，是把兩個倒置著的「人」字重疊起來。再通過一個個雙疊人的葉組單位，組成大片竹葉。

畫法

初學使用雙疊人畫法，要注意幾件事，一是不必機械按雙疊人畫，也可以畫成三疊人或變相的疊人（如一個或一個半倒人），二是要注意不同部位上竹葉所特有的姿態，力求得勢自然。三是不要畫得太零散，這主要依靠初步完成後的調整。一般常用的調整方法是，把過分零散的小組葉子之間，再加補些葉組，使小片聯成大片。所謂雙疊人畫法，正是竹葉生長的經常狀態，這可從實地觀察中體會印證。

晴竹

己巳年冬月
畫於上海

⑤

雨竹

雨竹，在墨竹中別有意趣和另具一格。畫雨竹是通竹子帶雨後的特殊姿態表現的。雨竹的主要特點是枝俯葉垂，和水墨淋漓。

這裡畫的是一枝成竹，因為成竹枝葉，著雨後竹梢低垂，容易表現「雨意」。

畫法

畫雨竹多用破墨和潑墨法。這裡的潑墨，主要是用大筆和飽墨來完成的。因為畫時隨濃隨淡、忽濃忽淡、或濃破淡、或淡破濃、濃淡兼施一氣呵成，所以它又是破墨畫法。這裡的雨竹是垂葉的。畫垂葉竹要把頂梢、旁梢和下梢畫得自然而富有變化，這些在古人的竹譜中都作了重點講述，也可參考。

畫雨竹為了加強雨意，可以通過某些環境（如雨水橫流，細草低伏……）來完成。如果經常對雨中竹林進行觀察，自然會有新的發現。

⑥ 雪竹

雪竹也是古今畫家喜歡畫的一個熱門題材。雪竹，不僅象徵著凌寒不凋的性格，而且表現形式上也具有對比強烈、效果突出的特色。

畫法

畫雪竹一般都不施白粉，都是「借地為雪」。借地為雪是中國畫獨具特色的表現手法中的一種。在這裡雪是烘染地子襯托出來的。古人論畫中有「以有畫無」的說法，借地畫雪就是以有畫無的運用。「有」就是指經筆墨點染塑造出的事物，「無」就是指不著筆墨，但為周圍筆墨所襯托出來的雪。其他如畫月亮的「烘雲托月」，也是屬於這種方法。

畫雪竹要用重墨，枝與竿、及葉與葉交接處，要適當留出一些空缺，用來表現著雪處。染地要用較大筆，如在淡墨水中加一點膠水（桃膠或動物膠）則行筆無痕。不加膠則見筆痕，也很有趣，因為筆觸本身也具有形式美。染地，特別見筆的染地，要有計劃地染出一些濃淡，顯得有空間感；有的地方甚至可以不染，也自成趣。

⑦ 側鋒竹

古今畫竹大都都用中鋒，也有少數畫家擅用或兼用側鋒，如清之鄭板橋畫，就是中鋒和側鋒混用的；以善用側鋒，並形成畫竹中特殊風格的虛谷和尚就是傑出的一個。可見畫竹也不一定非中鋒不可，關鍵的問題是要畫好。

從寫實的角度上看，用中鋒可以取得更逼真的效果，而側鋒畫筆雖然有些變形，然而它卻給人們另外一種形式美。

畫法

畫側鋒竹，執筆要向右側臥一些，根據竹葉方向的要求，要不斷變換著筆桿的方向。實際上畫側鋒竹也不可避免的夾雜著一些中鋒竿和葉，純側鋒是沒有的，也是不必要的，因為畫的是竹，而不是側鋒的單純表演。

初學畫竹最好先從中鋒筆入手。等到畫得熟練之後，可以採用側鋒用筆。

⑧ 畫石用筆方法圖解

這是畫石筆法的示意圖。石不僅是花鳥畫中的重要題材，而且是練習筆墨的絕好課題。通過畫石可以掌握和提高多樣的用筆技巧和運墨方法。所以畫石從來都被畫家看作是重要的基本功。

畫法

畫石常用的筆法不外鈎、皴、擦、點（或點染）等幾種。在實際運用中，各種筆法都是相互結合相互補充的。但這些筆法的運用又往往是有所側重的。在幾種筆法中，除鈎可以單獨使用外，其他皴、擦、點大半都是不能單獨使用的。其中皴、擦，尤其是擦，往往都作為鈎皴的一種補充效果。在畫石中皴與擦有時很難分清，一般說法是皴要見筆，擦則不見筆。這裡所謂「點」是指點染（面表現），當然也包括點苔。在畫石中點染往往是需要鈎（或皴）作一些補充的。

花鳥中畫石法與山水畫中畫石法原是相同的，只不過筆觸更大些，結構更簡些而已。畫石也需要染，畫石染法與其他染法相同，所以這裡就略而不談了。

畫石的具體筆法統見示意圖上所標注的。在下面還將分別說明。

