

中央民族大学出版社
刘存惠 著

中央电视台《夕阳红》老年书画课堂

花鸟画教材

刘存惠 著

中央民族大学出版社

JJ12.27
7

北京服装学院图书馆

00170299

刘存惠 著

花鸟画教材

中央电视台《夕阳红》老年书画课堂

中央民族大学出版社

编委会主任：冯存礼
编委会副主任：李福成 金岩
主 编：李福成 何云海
副 主 编：徐欣艺
编 委：王志强 徐璋 董俐 渠晓曦 禹旻

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画教材 / 刘存惠著. — 北京：中央民族大学出版社，2001.4
ISBN 7-81056-524-9

I. 花… II. 刘… III. 花鸟画—技法（美术）—
电视教育—教材 IV. J210.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14892 号

花鸟画教材

出版者：中央民族大学出版社
北京市海淀区白石桥路 27 号 邮编：100081
电话：68472815 68932751 传真：68932447
印刷者：北京市蓝马彩色印刷中心
发行者：新华书店
开 本：889 × 1194（毫米） 1/16 印张：5
版 次：2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷
书 号：ISBN7-81056-524-9/J·26
印 数：5000 册
定 价：35.00 元

版权所有 翻印必究

序

大凡艺术家，都有一个共同的特点：充满激情、富于想像力、感情丰富、很有活力。刘存惠就是这样一个人。在选择中央电视台《夕阳红》老年书画课堂花鸟画主讲教师的过程中，有人向我推荐了北京中年画家刘存惠先生。见面后他给我的第一印象就是“热情洋溢，聪明随和”。他是一个完全外向型的人，人缘绝对不错。

他祖籍在素有中国画摇篮之称的天津杨柳青，祖上出过不少画家。也许是遗传基因使然，他从小就钟爱绘画艺术，见了好画就流连忘返，细细品味。他的悟性极强，对画的理解常有独到的见解，读小学时的习作就颇显灵气。他好奇心大，对什么画都感兴趣，中国画、水彩画、油画、水粉画、见啥学啥。后来考入北京教育学院美术系，这才使他的绘画技巧得以升华并留校任教。齐白石大师的入室弟子、著名国画家娄师白先生对他很看重，认为他很有发展前途，于1978年收他为弟子。从此，在名师的指导下，他一路顺风，画艺得到长足的进步。

随着社会的发展、经济的繁荣，作为中国传统文化瑰宝之一的中国书画艺术这些年的发展更是迅速。一大批新的书画家如雨后春笋般地涌现出来。我们经常能在许多的展览中、画册中领略他们作品的风貌。大概是与中美协、中国书协在全国许多地方共同举办过多次笔会的原故吧，我接触过的名家，欣赏过的好作品较多，所以对书画作品的水平特别挑剔。画如其人。如果千人一面，看多了绝对乏味。看刘存惠的画，一眼就能看出他与众不同的地方。他善于画风雨中的景致，动感很强。尤其是画春雨中的牡丹，一见画面，似乎就能让人听见略带寒意的春风和雨中花朵上水珠滚动的声音，强烈地感受到春的脚步，联想起杜甫“随风潜入夜，润物细无声”的美妙诗句，不由地滋生出一股青春的活力和冲动。还有风雨中的小山村、春雨中的江南

水乡、秋风秋雨中的荷塘、风雪中的匆匆行人，都能给人一种身临其境、触景生情的感觉。他把自然界给画活了。

自然界是美丽的、多彩的，然而，只有艺术家才能提炼它的精华、韵律和灵魂，将它展示在画面上，来吸引观众，让人们从艺术家的眼光中重新认识自然，理解自然，欣赏自然。

时下的人们，在欣赏艺术作品时，往往先看作者的身份、头衔。而我则认为，真正懂艺术的人，在欣赏艺术作品时，最好把作者的身份和头衔去掉，甚至别去管作者是谁，只要用眼去观察，用心去感受就行了。刘存惠的许多画，即使不署名，我也能从众多的画作中认出来。

在委托他编写《夕阳红》书画课堂花鸟画教材的过程中，我几乎每隔几天都要与他通一次电话，我发现他要么就是带学生外出写生，要么就是上课、创作、开会，从来没见过他闲着。可见他是一个工作认真、勤奋、非常热爱生活的人。他编过不少教材，出过不少光盘，带过不少学生。看了他编写的教材，接触了他的学生，我得出结论：他是一个称职的，有能力、有亲和力的老师。我庆幸为全国广大老年书画爱好者找到了一位好老师。

作为北京师白艺术研究会会长、中国书画家研究会理事，刘存惠的作品自然会引起社会的关注。他的作品曾多次获奖，经常被北京市政府作为礼物赠送给来访的外宾。他的国画精品不仅是收藏家们的抢手货，也是国内外许多博物馆、纪念馆争相收藏的珍品。作为一个中年画家，能取得这样的成就真让人羡慕不已。

经过两个月的突击，这本花鸟画教材终于问世了。在已开课的山水画和书法教材的基础上，我们对花鸟画教材的内容作了些调整，加重了二十四讲基本技法的份量，请刘老师写得更详尽、更具体，以弥补电视教学片时间太短的不足，从而让学员学起来更明白。我相信，随着中央电视台《夕阳红》书画课堂花鸟画讲座的开播开课，刘存惠老师一定会得到广大书画爱好者的欢迎与认可。同时，我们也满怀期待地将这本教材奉献给广大的学员朋友！

中央电视台《夕阳红》书画课堂

教务处主任 何云海

2001年1月18日

画家刘存惠简介

刘存惠，男，汉族，1955 年生于北京，大学毕业。现为北京师白艺术研究会会长；中日美术交流协会会员；韩国现代美术人协会推荐作家、评审委员；新加坡新神州艺术院高级名誉院士、高级书画师；中国书画家研究会理事；北京美术家协会会员；北京教育学院朝阳分院高级美术教师。

他师从著名画家娄师白先生，擅长写意花鸟及山水画，尤以画风雨为佳。他的作品参加国内外展览 70 余次；发表 100 余幅；并先后获奖 18 次。其中：

1987 年作品《山村疏雨》获全国教师美展二等奖；

1988 年作品《江南春雨》获中国、日本美术交流展金奖；

1993 年作品《春雨绿江南》获韩国第十一届国际美术大奖展金奖；

1999 年作品《金秋》获第三届世界华人艺术展特别金奖。

他的作品 1989 年参加在日本举办的《中国优秀画家五人展》；1998 年参加在韩国举办的《中韩优秀画家选拔展》；1999 年在北京举办《中国画展览》；1999 年在南非举办个人《中国画展览》；1999 年应美国北东美术大学邀请，赴美讲学并举办画展。

他的艺术成就被编入数十种名人录、辞典及年鉴。1992 年出版《刘存惠画集》。

在艺术教育领域，他不断探索，开拓新路，编辑了多种速成教材，以新的教学方法、教学效果受到各界的好评。1994 年他先后主讲了《水墨画技法入门》、《少儿水墨画入门》两套教学片。1996 年起在北京电视台《金色时光》栏目主讲中国写意花鸟画，并担任艺术指导。2000 年又主讲并出版了《中国写意花鸟画技法》系列光盘。2001 年应中央电视台《夕阳红》栏目邀请，担任此次写意花鸟画技法的主讲教师。

目 录

序

简介

第一章 写意花鸟画的特点

第一节 笔与墨	8
第二节 神似与意境	8
第三节 水的作用	9
第四节 虚与实	9
第五节 墨色变化	10
第六节 构图	10

第二章 怎样选用工具

第一节 选择工具	12
第二节 使用工具	13
第三节 新工具与新技法	13

第三章 怎样学习写意花鸟画

第一节 认识传统	15
第二节 理解临摹	15
第三节 多读比较	15
第四节 实践感悟	16
第五节 总结创新	16

第四章 写意花鸟画技法（画法步骤）

第一讲 笔墨技法	18
第二讲 牡丹的画法	20

第三讲 风雨牡丹的画法	23
第四讲 藤萝的画法	24
第五讲 蜜蜂的画法	27
第六讲 迎春花的画法	28
第七讲 麻雀的画法	30
第八讲 牵牛花的画法	32
第九讲 小鸡的画法	34
第十讲 荔枝的画法	35
第十一讲 荷花的画法	37
第十二讲 翠鸟的画法	41
第十三讲 蜻蜓的画法	43
第十四讲 丝瓜的画法	44
第十五讲 葫芦的画法	46
第十六讲 小鸭的画法	47
第十七讲 芭蕉的画法	49
第十八讲 红樱桃的画法（静物）	51
第十九讲 金鱼的画法	52
第二十讲 虾的画法	53
第二十一讲 青蛙的画法	56
第二十二讲 松树的画法	58
第二十三讲 竹子的画法	60
第二十四讲 梅花的画法	62

第五章 作品赏析

第一章 写意花鸟画的特点

第一节 笔与墨

在中国写意花鸟画中，强调笔墨的变化，注重发挥笔墨的表现功能，是创作过程中的重要环节。

中国画的“笔”指的是笔法，包括：中锋、侧锋、藏锋、回锋及顺笔、逆笔、拖笔。“墨”指的是墨法，包括：干、湿、浓、淡、焦墨的变化。笔起主导作用，墨起辅助作用。“墨以笔为筋骨，笔以墨为精华”，笔墨相辅共同完成塑造形象的任务。善于运用笔墨，既可以状物，传神，又可以达意和抒情。同时，也是考验作者基本功的标准。

学习写意花鸟画，应该细心体察各种笔墨变化。因为笔墨自有性情，譬如沉着浑厚的笔法，能给人以诚恳纯朴的印象；婉转流

动的用笔，则表现出温柔的情致；而泼辣奔放的笔墨会使人觉得意兴勃发、精神昂扬；至于用墨，古人则有“淡处如薄雾依微，焦处如双眸炯秀，干处在隐显不常之奇，湿处有浓翠欲滴之润”的形容；再加上行笔的皴、擦、点、染及墨的五墨六彩之说等等，笔墨的变化确实可以说是异常丰富。

第二节 神似与意境

所谓神，就是神气和性格的意思，神是内在本质的涵意。

关于神似，在中国画画论中是谈得很多的。例如，古人常说，作画要“不求形似”，“不似之似”，这两句话的意思，就是说在作画中要追求神似。在写意画中，作者常常大胆地对物象加以取舍和夸张，甚至变形变色，使物象表现得更加明显和突出。

中国画所谓意境，是指一幅作品中所体现的思想感情的境界。意境的构成，可以说是从触景生情到寓情于景，写景、写物是为了写情，最后达到情景交流，物我两融，体现出某种意韵的境界。在画面中怎样处理时空的灵活性也是意境的体现。具体地说，就

是能够灵活地处理空间或时间的关系，更好地表现主题思想。另外，画面中留有的大量空白及因需要而渲染的背景，也是为了突出主体内容，表现画面意境的。因此，通过一幅作品的意境，不仅可以把事物和观念告诉观众，而且还能用画家自己的思想感情来感染观众。

第三节 水的作用

水在中国画中是调和墨色干湿变化的重要媒介，通过用水多少的变化，可以使画面产生淋漓渗化的墨色和难以名状的意趣，给人以新奇的美感。没有水的作用，画面就无生机。水在干湿、浓淡、虚实、疏密的墨色之间，形成了一种特殊的、能创造节奏和韵律感的效果。

我们在绘画中要根据笔的大小，掌握水的多少。水分多就要行笔快。要根据所表现物体的层次，采取适应的用水方法，分出干湿变化。

掌握用水的规律要注意以下几点：

一、不要用笔锋吸水，要用笔腹吸水。因为大家调墨、调色常用笔锋，所以为保证笔

中的色阶变化有规律，请大家做到用笔腹不同位置吸水。这样才会出现笔墨的浓淡、节奏的变化。

二、不要反复吸水过密，要一次将水吸足，用笔一气呵成，将笔中水分用尽，再二次吸水。这样会使画出的墨色干、湿、浓、淡、虚、实变化丰富。

三、用水要讲究，不能乱用。有的作品用水很多，有的则很少，这要根据题材内容及采用的手法而定。

第四节 虚与实

虚与实是客观物体在不同环境中自然存在的。由于生活中我们接触到的有清、有浑、有隐、有现、有强、有弱、有主、有次等规律，所以产生了画面中不同虚实技法的对比，出现了浓重与清淡；细致与粗略；繁密与简洁；充实与空旷的艺术形式。

今天我们理解虚实，必须要站在一定的高度。对于常规的虚实观念应该边分析、边吸收、不要盲目照搬。例如：清楚者为实，模糊者为虚；色重者为实，色淡者为虚；近者实，远者虚；主体实，配角虚等等。这些虚实法则沿用了很长时间，各家各派，只是大同小异而已。我们应该有比较、有分析、有选择地接受。今天的作者所采用的虚实法则

在思维与方法上既沿用古人的规律，又反其道而行之。

现代人是辩证唯物主义思想的人，他们以崭新的观念理解虚实，并创造了灵活多变的方法。在写意花鸟画方面更有新的突破。

第五节 墨色变化

中国画创作中的色彩有其独立性，就是色墨混用。它的着眼点是表现色墨之间的关系并注重色块与色块的搭配。由于中国画的色墨混用可以调节各种色彩的纯度和亮度，因此为创作提供了便利的条件。

一幅画中的设色，对表现主题、内容所起的作用是非常大的。因而对色彩的使用要慎重。大家在绘画中一定要掌握一些色彩的知识：

一、注意色彩的冷暖变化。一幅画的色彩必须突出冷与暖两方面的色彩变化，有时冷调占主要方面，暖色占次要地位，有时则相反，要有倾向性。

二、要利用调节色根据素描关系整理画面色调。在色彩中黑白灰色是调节色，可以起统一画面的作用。比如：已经画好了一朵

花，需要叶的衬托，叶的颜色是画绿色、还是画墨色、还是加入灰色，要以黑白灰的素描关系去分析，去确定。从色彩的亮度、纯度上考虑，加入调节色增强对比，这样就可以把握花与叶的主次关系，做到色中有墨，墨中有色。

三、色彩组合的规律是影响画面构图的。若是不讲究色彩组合，画面就可能很乱、很花，抓不住重点，也无法突出主题。

以上三点是写意花鸟画用色最基本的要求，是大家必须做到的。

一幅好的艺术作品的色彩从局部到整体都体现着艺术家的真情实感。因此，准确地掌握并灵活运用色彩的丰富变化，已成为每一位作者艺术创作中的主要技巧。

第六节 构图

一、构图的重要性

构图也称做“章法”、“布局”、“开合”、“置陈布势”或“经营位置”，是指根据作者的创作意图和审美要求，将物像安排在不同的空间结构中，构成完美、和谐、统一的画面。构图在一幅作品中是非常重要的，对表现主题来说，更起着决定性的作用，是成败的关键。

二、构图的规律

中国画构图的规律是灵活的，在中国写意花鸟画中体现得更为突出。

在构图中，结构组合有大开合，也有小开合，甚至一枝一叶都必分宾主，都要有紧

松、虚实、疏密、纵横、藏露、穿插、承接等相互响应的关系。并根据创作思维，巧妙地组织画面形象，分配空间，利用黑、白、灰、点、线、面等关系的对比、统一的法则，建立画面的秩序和美感。

在学习中，要正确理解构图的概念，掌握传统的构图形式，如：“十六字”构图法、“井”字构图法、“之”字构图法及三角式构图法等。除此之外，还应该充分了解墨与色彩的对比、飞白与虚实的变化、笔触的形式及不同肌理的效果对画面构图的影响，并熟练地掌握技法，自如地组合各种构图形式。

第二章 怎样选用工具

第一节 选择工具

中国写意画的绘画工具，传统的说法是笔、墨、纸、砚，即“文房四宝”，这种说法其实并不全面。我认为“纸、笔、墨、色”才是比较全面的说法。因为砚的好坏并不决定作品创作的质量，现在许多画家均不使用砚磨墨，而使用墨汁。所以“纸、笔、墨、色”应该成为写意画主要的四种工具。具体地说：

一、作画用的纸是一种软而松的具有很强的吸水性的宣纸。其特点是：纤维细长、坚韧柔软、洁白平滑、细腻匀整、吸水性强。

二、作画用的毛笔，由笔头和笔杆两部分组成，笔头柔软而有弹性，是用牲畜毛或兽毛做成的。毛笔主要分三大类：

1、软毫：质地柔软，含水分多，圆转如意，经久耐用，其运用墨色丰富，水墨淋漓，容易出现浓淡干湿变化，并有表现力强的特点（以羊毫为主加工制成）。

2、硬毫：含水分较少，弹性较强，挺拔劲健，是用于画线条及苍劲有力的笔触（多以兔毫、狼毫、鼠须、鹿毫等原料加工制成）。

3、兼毫：用两种以上的毫制笔叫做兼毫。主要以羊毫、紫毫（兔毫）兼者为主。其笔软硬适中具备软毫、硬毫两方面的优点，如：大中小号白云笔及七紫三羊等。

三、作画用的墨有两种，一种是具有传统特色的石砚磨墨（墨有三种：松烟、油烟、漆烟）。另一种是精选优质高色素炭黑、动物

胶和上等香料，采用传统工艺精加工制造成的墨汁。现在的书画家为了使用方便，更多的是以墨汁作工具。

四、作画常用的颜色有：藤黄、石黄、土黄、胭脂、洋红、朱砂、硃磬、赭石、花青、石青、石绿及白色。这些都是中国画传统的颜色。但是，现在创作中国画作品都不固定采用这些颜色，而是根据需要加入许多西方绘画的水制颜料，比如：广告色、水彩色、水粉色、炳稀色及染料颜色等、使画面色彩丰富起来。

第二节 使用工具

一、调笔的方法

当大家选用一支毛笔时，第一步要将笔锋散开然后吸水，使笔中各部分均有水。在将水挤出，把笔调成鸭嘴状。第二步用笔锋调色彩或淡墨，如果需要可用笔腹再次吸水，使笔中墨色出现色阶，调笔时要转动笔杆。第三步在落笔作画之前，用笔锋再一次调深色或浓墨。然后开始作画。

二、行笔的变化

在作画时行笔的方法是关键环节，写意画最讲究行笔纵放、洒脱、简略、不拘于形似，高度概括，有意到笔不到的妙处。一幅

好作品，画面中的笔墨应该是丰富的，多变化的。具体地说，行笔要多角度、多方向；提按轻重结合；中锋侧锋结合；行笔的快慢速度结合，要做到气足神闲，一笔转处具有数笔之意，随浓随淡一气呵成。

第三节 新工具与新技法

美的形式发展了美的内容，在一幅作品的创作过程中选择使用工具和技巧是很重要的。特别是今天在创作中各种新技法云集，其选用的工具和采纳的手法千变万化。如：

这些新手法、新材料与新工具的应用，使中国写意画又呈现出一个新的局面。一些用传统笔墨无法表现的艺术效果展现在我们眼前。

- 1、用板刷、皱纸、水拓及指画法作画等。
- 2、在墨色中加入牛奶、胶矾、食盐、洗涤剂。
- 3、采用水冲法、喷点法、拼贴法以及水墨调油法等技法。
- 4、选用的纸张除去宣纸外，又利用了高丽纸、草板纸及凹凸不平的纸等多种纸材。

第三章 怎样学习写意花鸟画

第一节 认识传统

中国写意花鸟画具有悠久的历史及优良的传统。它是中华民族传统绘画艺术中很重要的一个组成部分。它在立意、造型、笔墨、色彩、构图及时空观念、观察方法和表现方法诸方面，都已形成了一个完整的体系。它的造型原则是“以形写神”，“形神兼备”，追

求“妙在似与不似之间”的艺术境界。面对传统，中老年朋友应该在继承传统的基础上有所创新。当然，摆在大家面前的学习方法第一步是临摹。

第二节 理解临摹

临摹是一种学习中国画的传统方法。它包括“临”和“摹”两部分，“临”指对照原作作画，“摹”指用透明纸勾摹（这种方法只可用于最初，不可常用），统称为临摹。这是古人流传下来的一种学习方法，南齐谢赫“六法”中称作“传移模写”。临摹的目的在于了解前人的创作规律，笔墨技巧，积累造型的笔墨功力。但是，用辩证的观点来分析，这种学习方法是利有弊的。因为只靠临摹学到的东西是表面皮毛的，很难悟到真谛。所以，在学习中要理解分析的去临摹，要明

确临摹只是学习的第一步，不是终点。“临摹”，首先要明确目的，找出要解决的问题，并在每次临摹中抓住一个重点。通过临摹了解原作的构图规律，用笔、用墨及设色的方法等绘画知识。通过临摹掌握笔墨关系，虚实、疏密的处理手法及黑、白、灰，点、线、面之间的组合规律。

第三节 多读比较

“读画”，是我多年总结出的一种学习方法。它可以起到临摹所达不到的效果，快速提高审美知识。所谓读就是分析，就是比较，就是总结。例如画牡丹，学习时可将手边有的牡丹资料全部找出，分门别类，然后分析作品技法。经过比较找出规律，并按规律总结写出笔记，称之为读画。总结的内容包括：

笔墨、色彩、章法、黑白灰及特殊技法等。通过读画，比较，定会得到益处。如果将读画与临摹相结合就能达到事半功倍的效果。

第四节 实践感悟

动手，是培养绘画技能很重要的方式，只有勤动手，多练习才能使您不断提高。学习绘画是由量变到质变的过程，这个过程对于不同人来说是不一样的。因为，从感悟的角度说，有的人学习方法正确，每画一笔每创作一幅作品，都在比较诸方面结构关系中进行。并且通过多练习其概括能力增强，会抓重点，这样感悟的深度和广度就会达到高层次。而有的人在盲目地学画，不动脑筋、缺乏比较，既浪费时间也花费精力，收不到好的效果。我们常看到一些人在作画时，开始

用笔用墨都很好，但是由于把握不住结构关系使画面最终画满画乱。因为，在他们的思维中总认为画面内容不够，忽略了写意画概括与简笔法的特点。

第五节 总结创新

画好一幅作品，一定要不断总结，多找问题，做到每画一幅作品解决一个难点。若总画一种题材应多变换手法；若总用一种方法就要多变换题材。以此锻炼自己的绘画技能。

当今时代，优秀画家及优秀作品很多，风格各异。对学画的中老年朋友来说是一个很丰富的课堂。所以在学习中应该把握以下几点：

1、学画不要涉及题材过多，要选择在校法上有代表性的题材多练习。

2、学习不要只学一家一派，要选择技法有关的不同流派的作品。通过临摹、分析、归纳、找出规律。

3、学画不要闭门造车，要多观察生活，多写生，找出自己在生活中对物象的感受。

4、学画不要拘谨，要放开胆量，多尝试一些新的技法，多采纳一些新的材料，画出新的感觉。

艺术是无止境的，要学的东西很多，但只要掌握正确的方法，不断探索，成绩就会属于您。