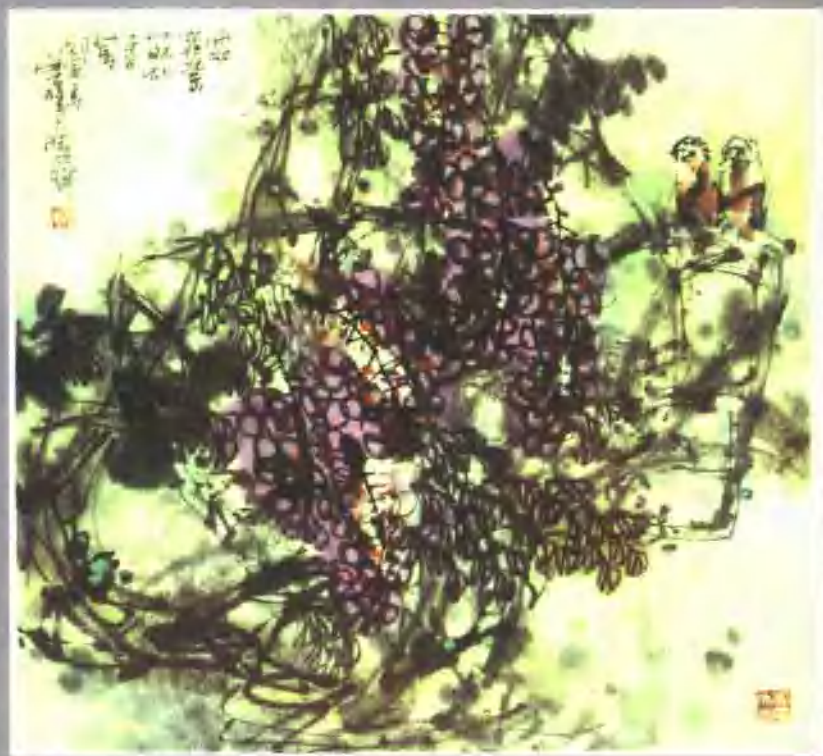

中国画自学技法丛书

当代写意花鸟画·画法

● 白磊 著

中国工人出版社

* T241779 *

● 中国画自学技法丛书

当代写意花鸟画画法

DANGDAI XIEYI HUANIAOHUA HUAFA

● 白 磊 著

● 中国工人出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代写意花鸟画画法/白磊编. —北京: 中国工人出版社,
1999. 7

(中国画自学技法丛书)

ISBN 7-5008-2220-0

I. 当… II. 白… III. 中国画: 花鸟画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 26025 号

中国工人出版社出版发行

(北京鼓楼外大街)

北京宏文印刷厂印刷, 新华书店北京发行所经销

1999 年 7 月第一版, 1999 年 7 月第 1 次印刷

开本 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 6

字数 15 千字 印数: 1-3000 册

定价: 29.80 元

戊子年五月

王云甫

畫

此消

長也

王明

王明

王明

王明

目 录

●概述	1
●讲究构成 营造时代氛围	5
1. 构成的重要性	
2. 构成的探索与形式	
3. 构成的三方面体会	
●锤炼笔墨 丰富表现语言	10
1. 笔墨技巧的锤炼	
2. 笔墨的核心是线条	
3. 色彩的探讨	
4. 充分调动“水”	
●书画并进 提高艺术品位	22
1. 书法与写意花鸟画的关系	
2. 以书法入画的方法	
3. 以书法入画的三点实践体会	
●结束语	27
●作画步骤	29
1. 牡丹画法步骤	
2. 紫藤画法步骤	
●小品欣赏	34
●作品欣赏	49

作品欣赏目录

1. 咏秋	50
2. 凝香图	51
3. 无瑕	52
4. 闽南春色	53
5. 淇园情景	54
6. 春早	55
7. 国色和春启国风	56
8. 牡丹图	57
9. 鱼戏莲叶间	58
10. 听雨	59
11. 金鳞游波	60
12. 春到庭院	61
13. 人长寿	62
14. 潇湘烟雨	63
15. 含烟浥露沐春风	64
16. 归	65
17. 华雨来时游鱼乐	66
18. 秋水无风鱼自如	67
19. 浓荫繁艳	68
20. 争上游	69
21. 黄土坡上	70
22. 繁春	71
23. 紫云双栖图	72
24. 雨露	73
25. 骊珠滴露	74
26. 铮铮铁骨沐春风	75
27. 亮节图	76
28. 山雨留春图	77
29. 爱莲说画意	78
30. 紫色的梦	79
31. 繁梅	80
32. 秋韵图	81
33. 欲雨	81
34. 春宵月正明	82
35. 一似西湖六月中	83
36. 荔枝熟时	84
37. 任他小鸟总含容	85
38. 暗香浮动月黄昏	86
39. 鱼乐图	87
40. 窈窕紫葩灼暮荫	88

概述

中国花鸟画历史悠久，源远流长，发端在魏晋六朝，成熟于唐代，鼎盛于五代两宋。至此，花鸟画已形成工整和粗放的两种面貌。其后又经发展变异，花鸟画不再取悦于工丽，而以清淡的水墨写意为主，成为元代花鸟画发展的一个特点。明清以降，直至近百年，是写意花鸟画真正确立和大发展的时期。画家不再拘泥于“形似”，开始崇尚笔墨和形式的意趣，强调寓意抒情，更注重写“胸中逸气”。写意花鸟画这一借助笔墨表现客观物象神韵并能抒发画家情感的艺术形式，逐渐为中国人民所喜闻乐见，呈现更加繁荣的景象，形成了中国绘画史上花鸟画的新高峰。这一时期，有徐青藤的大写意花卉，泼墨淋漓，潇洒放纵，也有白阳山人的淡墨欹毫，清隽疏爽，逸兴纷飞；有八大山人以泪和墨、奇肆怪诞的画风，还有扬州画派的崛起，以奔放思想和时代的情感倾泻在写意花鸟画创作中，引起中国画坛的震荡。晚清的赵之谦，开辟笔墨与重彩相结合之路，朴茂遒艳，清新醇厚；任伯年构思新颖，造型生动，设色丰富，笔墨出神入化；蒲华用笔丰腴俊秀，圆润华滋；虚谷在参禅物化中脱变出来的线条，则逆中求方正，别出生机，令人耳目一新；吴昌硕则以重彩作大写意，以篆籀入画，苍劲浑厚，老辣雄健。现代巨匠齐白石、潘天寿、朱屺瞻、崔于范、李苦禅诸人的艺术成就，代表着现代写意画法达到的最高水平。他们在新旧社会交替、新旧文化的大变革时期，担当了承前启后的重任。他们是传统写意花鸟画的继承者，又是开拓者。

当我们痴心于这些前辈们的宏篇伟构时，在冷静的思考中，不难发现两个问题：一是他们的艺术成就与所处的时代、个人的秉赋、艺术探索的道路息息相关；二是他们的艺

术成就在中国花鸟画历史的长卷中，各以自己独特的艺术语言和风采树立起一座座难以逾越的丰碑。这就给有志于写意花鸟画创作和变革的当代画家提出一个严肃的课题，即如何去继承、借鉴、消化和吸收，并如何立足当代，努力去创作具有现代审美情趣、为当代人所喜爱的中国花鸟画。很显然，照搬硬套，小心翼翼地沿着前人的脚步走，到头来必然是跟不上时代的步伐，陈陈相因而一事无成。当代画家只能也必须“以最大的勇气打进去，以最大的勇气打出来”，认真研究和学习宝贵的艺术遗产，并根据自己的需求有目的、有选择地加以消化和吸收，为我所用，用现代人的审美眼光去观察世界，观察自然，将丰富的传统艺术语言加以拓展、延伸，才能创作出具有时代精神和当代审美情趣的写意花鸟画来。虽然各人的颖悟不同，探索的道路各异，成就有所悬殊，但日积月累，终究有自己的面貌和收获，逐渐会形成自己的风格。艺术风格是画家平生心血的结晶，它是人格的化身，是个性的展示，是艺术的创造。创造是可贵的，即使在中国写意花鸟画的长河中成不了涓涓细流，哪怕是一颗晶莹的水珠，也会显得光彩夺目。因为，艺术的生命在于创造，创造是艺术的灵魂。

笔墨当随时代，这是历代中国画家经验的总结，任何艺术都无形地打上时代的烙印，即使是间接表现时代特征的花鸟画，也无不受到不同时代的审美情趣所左右。当今社会，人们希望看到具有现代人思想感情的写意花鸟画作品，以陶情冶性，并从中寄托心灵深处的企盼和向往。因此，是否具有现代审美情趣，是当代写意

清·赵之谦 牡丹图轴

清·任伯年 紫藤鸳鸯图轴

清·朱千 荷花双凤图轴

花鸟画家创作的关键。善于以现代人的审美情趣去发现和捕捉自然界中蕴藏的美，去领悟和挖掘这些自然美的内涵，使自己笔下生动的形象引起观者的共鸣，这是一个现代写意花鸟画家所应具备的重要素质。

近些年来，许多写意花鸟画家围绕创造现代审美情趣这一课题，进行了多种多样有益的尝试。写意花鸟画创作进入了空前的繁荣时期，其作品数量之多、品种之繁、风格之异，真是前所未有的。尤其是通过创作思想的拨乱反正，纠正了写意花鸟画功能认识上的狭隘与偏见，突破了创作模式的单一，强化了艺术个性。画家们进一步开阔视野，活跃思想，表现领域日趋丰富。他们自觉地反思古代和近现代传统，全面系统地深入了解西方绘画，积极开拓写意花鸟画的“意象”空间，大胆地尝试新的艺术表现形式：有的在现代艺术的思潮中寻求启迪，有的在传统基础上作更深层次的挖掘，有的从民间和少数民族艺术中汲取营养。富有创造性的画家都力求从艺术和本身拓展与更新，形成了多方位、多层次的具有现代审美情趣的当代写意花鸟画创作的新格局，以适应社会主义市场经济条件下人们精神生活的需求。

目前写意花鸟画所探索的总趋势是在文化层面上坚持以中国传统特色为主体，借鉴西方艺术中有益的东西，重视绘画语言的锤炼和丰富，为历史悠久的写意花鸟画注入生机，创造丰姿多彩的有别于前人的新风格。其表现方式为：（一）不同程度地发扬古代花鸟画家的写

近代·齐白石 花果鸟虫杂画册之四

生、寓兴、写意的传统及近代花鸟画家的富于创造性的精神，更加注重写意花鸟画的语言适合于现代人的观念和审美需要，更着意于讲求绘画性，强化视觉张力，发展“物我合一”的视觉语言；（二）造型上不再限于摹仿性的写实技巧和具象性的变形技巧，已不同程度地引入西方表现主义、抽象主义因素，对传统的发扬也不再拘泥于旧的格律程式，而是力求突破原有的造型观、构图形式、笔墨规律和设色方法，营造更广阔自由的艺术时空，构筑更单纯强烈的艺术形象，调动一切艺术手段，包括利用材质作用产生的肌理效果，以表达真诚、生动多样的审美感悟。

当代写意花鸟画的这些探索，虽然仍处于发展中的尝试阶段，尽管还不完善，还有待于在艺术的升华和生活的深层挖掘方面做出进一步的努力，但其所形成的艺术探索的大氛围，以及思路和方法，无疑给我们以启迪和激励，以便我们在艺术实践中作出比较和选择。同时，也使画家们信心百倍，看到具有现代审美情趣的写意花鸟画广阔的前景和曙光。

清·吴昌硕 桃实图轴

讲究构成 营造时代氛围

1. 构成的重要性

康定斯基说：“画家创造一幅作品，就是创造一个世界。”不言而喻，艺术作品的画面构成是一个画家才华和想像力的具体体现。同样，在当代写意花鸟画的创作中，画面的艺术构成是作品成败的关键，是画家主要用心的所在。新时代需要新的境界，需要新的气势，而作品的整体面貌和气势是最敏感、最直接被观者所摄取并迅速作出反映的。新与旧、强与弱、优与劣的感觉立即会在人们的大脑中成为第一印象。从科学的角度来看，人的视觉感知有一定的秩序。大致说来，明显的、刺激性强的、居于上方的、简单而又完整的，一般优先被摄人眼帘，“少则得，多则惑”、“连林人不觉，独树众乃奇”就是这个道理。谁显观突出，谁就优先被视觉感知。所以，人们通常评画，总先看画面的整体，所谓的“大手笔”、“大家子气”和“小手笔”、“小家子气”往往就是这些作品在人们视觉感知上刺激程度大小的反馈。

2. 构成的探索与形式

如何以通度的刺激引发人们的兴趣，这是一门大学问。画面的构成就是做这门学问的主要课题。基于这个原理，历代花鸟画家对构图都特别讲究。东晋顾恺之所说的“置陈布势”指的就是构图要先定气势，次分间架。他提出的“笔墨相生之道，全在子势”，即以画面的气势、布势、取势作为花鸟画构图的基本规律，以构图的形式美来打动观者的心。随着人们对美的要求和观念的变化，构图——这一刺激人们感观的第一要素，必然随着人的审美情趣的变化而相应地变

革。如何变革，当代画家们做出了许多新的尝试：有的在取象、构境、写情等方面将传统的营养和西方现代构成的有益因素互相融会贯通，取洋西化，一改利用大片虚白以突出花鸟主体的旧程式，取象更为简约明朗，并致力于空间的表现，“以大观小”，使花鸟与栖息的生态环境处于联系与互动之中；有的不再依赖题诗、题句去点题和引发联想，而是直接精心尽意地表现作者在各种自然环境中的内心感受和领悟；为了抒情的丰富和细腻，画家们不再使用古老程式化的平均着力的作法，而是巧妙地清晰与模糊的对比转换中表达情感的流动，使观众的思考和想象空间更为开阔。正如现代都市人乐于养鱼、喂鸟和种花，力图在有限的狭小起居空间营造大自然的氛围，更贴近自然一样，画家们也不囿于一花一草之趣，而是在有限的画面里，努力拓展博大西广阔的视觉空间。这种似乎旨在摆脱城市的喧闹和环境污染的高旷情怀和全新旨趣，可以说是前所未有的。此外，还有的画家引入表现主义因素，删略氛围而强化主体，试图表现冲破具体时空的无限生机；也有的画家吸收抽象主义手法，融人民间美术的造型符号，再创生命繁衍流动的时空……这一切，都体现了画家们用现代审美意识去观照传统并选择地提炼传统精华所作的努力。

3. 构成的三方面体会

当代写意花鸟画的构成，在实践中我觉得有以下三方面必须把握：（一）中国写意花鸟画以表现生命、再现自然、表现物象为己任，因此所描绘的物象应该是生命力的象征和赞颂，是作者心灵的感应。所构成的画西应该充满生机和活

图1 要善于造“活眼”，活眼多，画面就透气空灵

力，总体上必须有大的气势，构图时应抓住大的形态。画花，要笔下活色生香；画鸟，要栩栩如生；画景，要明朗清新，强调画面的动感和态势。墨色、线条应围绕强化画面的氛围而展开，统一而不琐碎，主次分明而不散乱。画面的整体构想在动笔之前应有一个通盘的思考，因势利导，逐步展开。(二)画面的分割、层次、组合是形成节奏、营造气势的重要环节，必须着力经营。画家丰富的情感只有通过笔墨情调来体现，笔墨情调说到底就是气韵。而气韵就是通过画面的大小分割、优化组合和生动的层次诸因素所造就的整体气氛。在这个过程中，强与弱、大与小、整与碎、前与后、主与次、虚与实、疏与密、深与浅、动与静、繁与简、干与湿、清与浑……一系列对比关系必然要摆到纸面上来，才气横溢的画家正是在选择和调动这些对比因素中赢得主动，创造出动人的画面的。

时时注意把握画面的整体，处理好构成因素间的互相联

系，使画作的血脉流畅，气息相通。气通则灵动，气息有回旋的余地，画面也就活跃起来了。黄宾虹先生说：“作画如下棋，需善于做活眼，活眼多棋即胜，所谓活眼，即画中之虚也。”他又说：“中国画讲究大空小空，即古人所谓‘密不通风、疏可走马’。”现代写意花鸟画，为了显示时空的变幻，构图大都改变以往省略环境、利用大片空白以突出花鸟使画面通气的旧程式，增加了画面的可容性和气氛的渲染。在创作中，时常碰到这样的情况：尤其是较为繁杂和场面较大的画面，稍不留意，往往画过了头，该留的没留住，该虚的地方太拥塞，“活眼”不多或留得不当，画面显得沉闷，气不通畅，前功尽弃。显然，一个写意花鸟画家，如果缺乏通盘驾驭的能力，就很难灵活调度画面。因此，在画面的整体调节中要做到能造、能引、能回、能伸、能堵、能泻、能留，才能掌握主动权。(图1)(三)构图取势全在于激情。什么样的情感才能产生什么样的艺术境界。写意花鸟画的创作过程即是作者情感流露和表达的全过程，面经营架构则是情感驱动下的第一步。“未成曲调先有情”，只有产生强烈的创作欲望，着意要把心中酝酿多时的至深情感“起面捉之”，才能构成画面动人的境界，撑起画面宏大的气势，并由此面逐步挥洒面成。这也就是人们常说的创作是否有“灵感”的问题。灵感为情感所迸发，面情感不是无中生有，不是无病呻吟，面是生活的积累、知识的丰富、眼界的开阔和阅历的广泛。

自古以来，中国写意画都讲究题款、钤印。所题的款式和所钤的印章应有效地参与画面的构成，使之成为画面构图不可缺少的一个组成部分，起着贯通、调节、平衡的作用，

同时对画面的意境起到点睛或增色的妙用，增加作品的思想性并补充视觉效果。为达此目的，要把题款和钤章作为画面的有机组成部分来考虑：所题的位置、形式、内容应根据画面的需要而定，题款的书体及其形式应与画作的格调相统一。(图2)

图2 题款的书法应与画面格调相统一

锤炼笔墨 丰富表达语言

1. 笔墨技巧的锤炼

创作具有当代审美情趣的写意花鸟画，必须更加注重笔墨技巧的锤炼。笔墨是中国画形式特征的灵魂，是中国画创作的重要表现手段。中国的写意花鸟画，由于笔墨的运用，富有多种情感和个性，其本身具有独立的审美价值。很难设想，舍去笔墨，还有什么语言能更好地阐述和表达这种艺术效果，而又不失中国写意花鸟画的特色呢？历代大师们留下的精品，所显示的笔墨技巧都是经过千锤百炼而成的。当代写意花鸟画，所表现的空间更为广大，所展示的视野更加开阔，所包涵的内容更加充实，所描写的物象更为本富，所有这些，为前人所不及，这就决定了作为写意花鸟画表达语言的笔墨，只能加强，不能削弱。当代写意花鸟画应该最大限度地发挥笔墨的特殊作用，使笔墨不仅是造型的手段，而应成为真正的艺术表现要素，按照新的观念组成新的笔墨结构。

不同的笔墨结构，会反映出人的不同精神气质，决定绘画的不同风格。比如对原有花鸟画语言中状物写心诸要素进行调整，取其一端，加以强化，发挥极致。就像潘天寿先生所说的：“在风格上，与其不痛不痒，模棱两可，不如定极端。”尝试以干为主的笔墨，则大胆地使其更干、更焦、更渴，较之倪云林之渴笔有过之而无不及，再巧妙地利用笔的疏密、轻重和墨色的微妙差别来调节画面节奏，本富层次，盘活画而，使作品别具一种面目；尝试以湿为主的笔墨，则对墨色与水渗化形成的斑驳水痕墨迹或产生的肌理效果加以扩大、夸张，把妙在控制与非控制之间的水墨表现力描向极致，使作品另有一番情趣。有的引入其他画法和视觉样式，