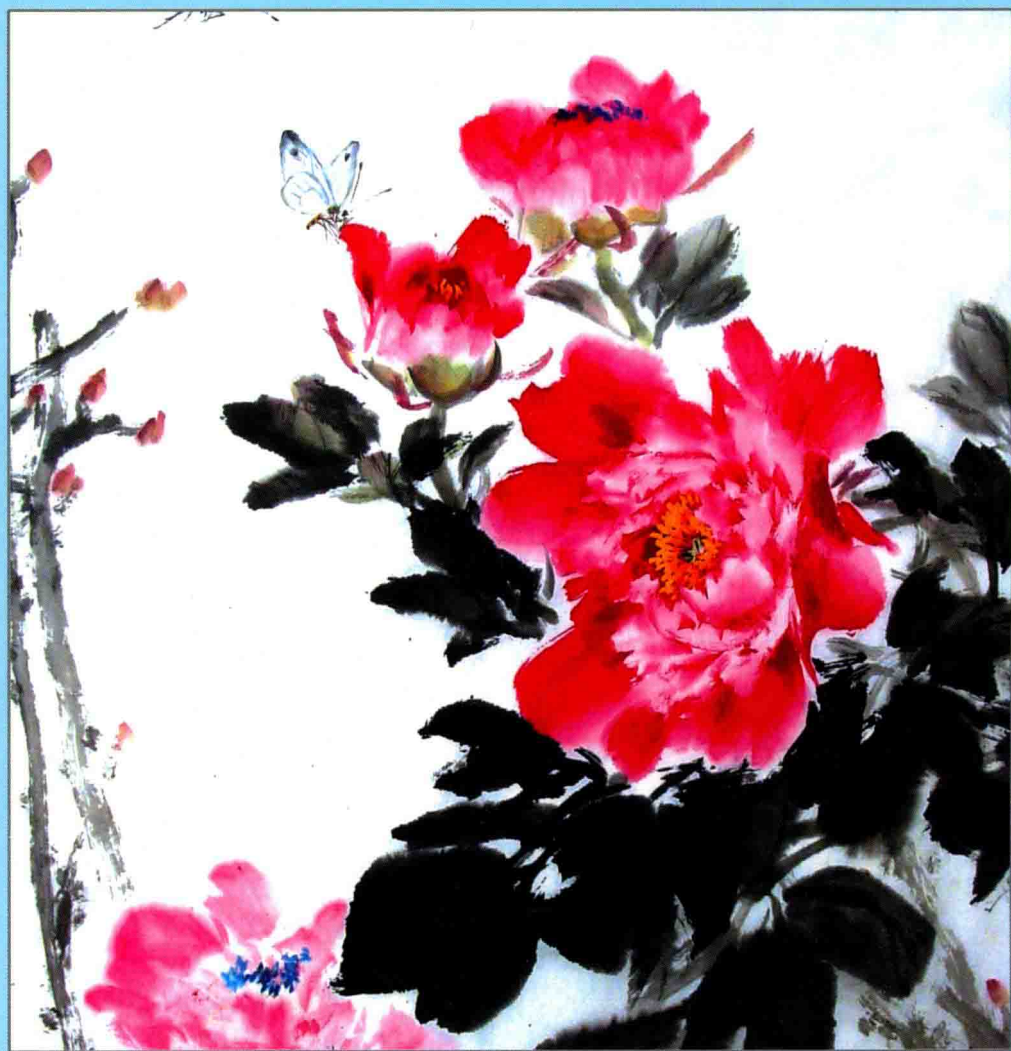

巧学国画

写意花鸟画法

李承毅 金万钧 等编绘

科学普及出版社
POPULAR SCIENCE PRESS

责任编辑/付万成 赵晖 夏凤金 封面设计/付小鹏 责任印制/安利平

《荷美图》 张惟信 画

www.cspbooks.com.cn

ISBN 978-7-110-07693-4

9 787110 076934

定价：20.00元

巧学国画

写意花鸟画法

李承毅 金万钧 等编绘

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

巧学国画·写意花鸟画法 / 李承毅, 金万钧编绘.

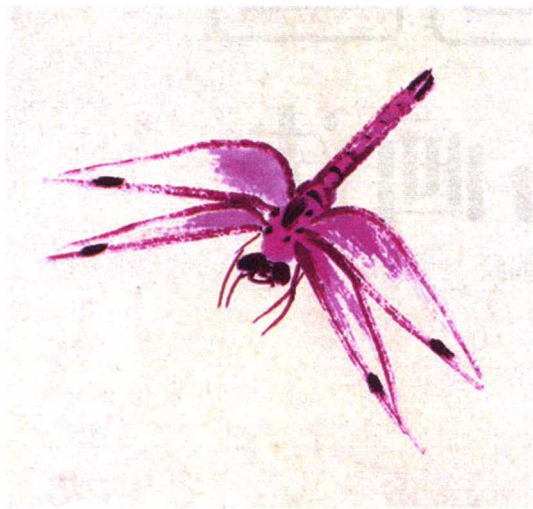
—北京: 科学普及出版社, 2012.3

ISBN 978-7-110-07693-4

I. ①巧… II. ①李… ②金… III. ①写意画:

花鸟画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第047296号

出版人 苏青
选题策划 付万成
责任编辑 付万成 赵晖 夏凤金
责任校对 孟华英
责任印制 张建农

出版 科学普及出版社
发行 科学普及出版社发行部
地址 北京市海淀区中关村南大街16号
邮编 100081
发行电话 010-62173825
投稿电话 010-62176522
网址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开本 787*1092 1/16
字数 100千字
印张 5
版次 2012年3月第1版
印次 2012年3月第1次印刷
印刷 北京长宁印刷有限公司

书号 ISBN 978-7-110-07693-4/J.361
定价 20.00元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)
本社图书贴有防伪标志, 未贴为盗版。

目录

- 1 初学者怎样临摹花鸟写意画
- 2 绘画工具的准备
 - 文房四宝——笔
 - 文房四宝——纸
 - 文房四宝——墨
 - 文房四宝——砚
 - 国画颜料
 - 其他用具
- 5 花鸟写意画的基本技法
 - 九宫格的用法
 - 握笔的方法
 - 笔的运用方法
 - 墨的运用方法
 - 中国画的落款
- 10 写意画《大富贵》步骤
- 18 写意画《欣欣向荣》步骤
- 26 写意画《山茶·水仙》步骤
- 32 写意画《翠鸣蝶梦醒》步骤
- 38 写意画《忘忧》步骤
- 44 写意画《戴胜牵牛》步骤
- 48 写意画《荷花蜻蜓》步骤
- 54 写意画《兰花》步骤
- 58 写意画《竹》步骤
- 62 写意画《梅》步骤
- 66 写意画《菊》步骤
- 70 写意画《芙蓉青蛙》步骤
- 76 写意画《牵牛花》步骤

初学者怎样临摹

花鸟写意画

写意花鸟画作为中国画的一个分支，临摹是学习中国花鸟画的重要方法之一，是通过潜移默化来掌握花鸟画的基本法则和审美标准。初学者应多进行对临练习。开始临摹要先易后难，从小到大，由简到繁。临摹时，不要拿笔就画，必须对临本仔细研读，从画中的整体气势、意境、构图、造型、笔墨、着色的方法步骤等几个方面去揣摩、理解，只有实践多了才会真有所“悟”。写意花鸟画的用笔用墨实际上就是如何充分运用工具材料的特性，尽其所能地表现出笔形墨彩的各种肌理变化。由于毛笔和宣纸的独特性质，使得笔在纸上的各种力度、方向、角度的任何细微变化都能呈现出形态各异的线形墨彩变化，同时，水分墨色的不同、干湿浓淡也会随着笔的不同运行速度而表现出千变万化的肌理效果，故而用笔要“一波三折”，用墨更要讲究墨彩的层次变化，要“墨分五彩”。初学者开始可对一些小品进行临摹练习。临摹花鸟画从一花一石或一只小鸟开始，长期地、大量地进行小品画训练，才能真正掌握花鸟画的各种表现规律，才能不断提高表现能力，使自己在突出个性与创造性的追求中，逐步形成自己的艺术风格。这对于今后进行花鸟画创作和大幅作品创作是极其有裨益的。花鸟画是以独特的语言表达画家的思想与情感。随着社会的不断前进，画家们会不断塑造出更多的新形象，不断表达新的观念、新的思想，不断推出新的艺术表现形式和技巧等。不过要想推陈出新，还需要画家不断提高思想艺术修养、文学修养和丰富的生活积累，才能创造出意境深远的，富有时代精神的花鸟画。

绘画工具的准备

古人云：“工欲善其事，必先利其器。”我们在作画之前了解并准备好作画工具和材料是必不可少的。下面介绍一些常用的工具和材料。

文房四宝——笔

1. 毛笔的种类。画国画所用的毛笔大致有三类：柔毫、硬毫、兼毫。

(1) 柔毫笔，也就是羊毫笔。像提笔、斗笔、条幅笔、大苔点以及大白云、中白云、小白云等。笔性软，吸水量大，适宜点花乱叶（乱：点染的意思），晕水染色。

(2) 狼毫笔，属于硬毫类。这类笔有衣纹笔、叶筋笔、兰竹笔、大小书画笔，以及大狼毫、中狼毫、小狼毫笔等。毛性硬，有弹性，用于勾勒、画坡石和树干等。另外，还有一些特制的硬毫笔，如，猪鬃笔，石獾笔等。

(3) 兼毫笔，是由羊毫和狼毫混合制成。这类笔有加健大白云、加健中白云、加健小白云笔等。适用于画花点叶等。

(4) 其他特制笔。如，鼠须笔、山马毫、板刷、排笔或用其他材料代笔。一般在作画时根据个人的特点、习惯或特殊需要以及为适应特定的纸或绢而选用。

2. 毛笔的保养。使用新买的毛笔一定要用温清水发开，不可用热水泡。每次用完后一定要洗刷干净，不能让残墨或残色将笔毫胶粘在一起；洗干净后还要挤干水、理顺毛，尔后挂在笔架上或插进笔筒里，这样既方便下次使用，又可延长笔的使用寿命。

文房四宝——纸

宣纸是中国画的专用纸张。

1. 宣纸按其配料比可分为：棉料、净皮、特净皮三类；
2. 按纸的规格尺寸可分为：四尺、五尺、六尺、八尺、丈二、丈六等大小不等的宣纸；
3. 按纸的薄厚程度可分为：扎花、绵连、单宣、夹宣等；
4. 按纸的纹络可分为：单丝路、双丝路、罗纹、龟广、白鹿等；
5. 按加工的方法分为：生宣、熟宣及半生半熟宣等。

文房四宝——墨

墨在中国画的绘制中是不可缺少的成分。有以下几种：

1. 松烟。松烟墨的特点是浓墨无光，质细易磨。画作有一种特殊的毛茸茸的感觉。在采用工笔方法画翎毛或蝴蝶时常用松烟墨。
2. 油烟。一般书画宜用油烟墨，取其黝黑而有光彩。油烟墨适合表现国画的多种形式，是中国画的常用墨。
3. 墨汁。墨汁一般经由机械的加工而成，使用方便。

文房四宝——砚

我国有四大名砚：“端砚”“歙砚”“洮砚”“澄泥砚”。

四大名砚中“端砚”“歙砚”更为有名。一般好的砚台，研墨时容易起墨，细腻而不伤砚台。需要注意的是，如果长期不使用砚台，应把残留在砚台里的墨汁洗净，因为残留的墨汁会对砚台造成伤害。

国画颜料

中国画颜料，一般分矿物颜料与植物颜料两大类。初学者常备颜料如下：

1.花青。呈深蓝色，属植物性颜料，色泽透明。

2.藤黄。呈柠檬黄色，属植物性颜料，色泽透明。

3.胭脂。呈深红色，属植物性颜料，色泽透明。他的色相偏冷，色彩较为沉着。

4.曙红。呈冷红色，又称西洋红，是因为清朝末年从德国传入中国而得名。这是一种化学合成颜料。

5.钛青蓝。呈较鲜的深蓝色，色相比较稳定，也是一种化学合成颜料。

6.珠砂。呈粉橘红色，属于矿物质颜料，不透明。

7.朱磬。呈橘红色，为矿物质颜料，半透明，质地细腻，色彩稳定，不易褪色。

8.石青。呈鲜明的蓝色，为矿物质颜料，不透明。根据颜色的深浅不同，分别有：头青、二青、三青、四青等。头青最深，依次越来越浅。

9.石绿。呈冷粉绿色，为矿物质颜料，不透明。根据颜色的深浅不同，分别有：头绿、二绿、三绿、四绿等。头绿最深，依次越来越浅。

10.赭石。呈深褐色，为矿物质颜料，不透明。注意，与花青等颜料混合使用会有沉淀物出现。

11.白色。中国画颜料中白色系的制成品有：锌太白、银粉。

十八色国画颜料

其他用具

1.调色盘。用来调墨、调色用的，盘或碟最好大小不等多备一些。

2.笔洗。可备两个，一个用于盛水、调墨色，另一个用于洗笔。

3.笔架。亦称笔格，为搁笔的文房用具。

4.笔筒。是搁放毛笔的专用器物，大多是用瓷或者是竹木制作的。

5.笔垫。作画时有时纸面过湿，或笔过湿，可用折叠起几折的废宣纸吸一下水；还有在落笔之前，试一下墨的深浅，以确定合适的墨色。

6.画毡。用生宣作画时垫在画纸下，起到阻隔作用，使墨色不至于在濡湿状态下渗透到桌面上而拖坏画好的笔迹和墨色。

7.镇纸。作画时用以压纸的东西，现今常见的多为长方条形，因故也称作镇尺、压尺。

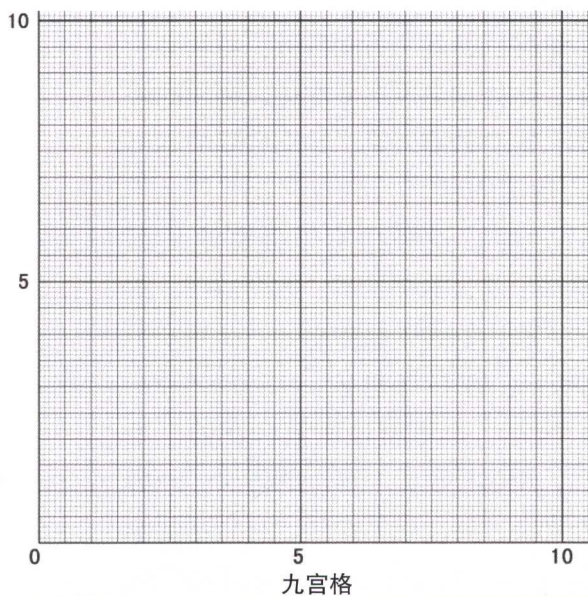
花鸟写意画的基本技法

中国写意花鸟画早在唐代就已形成单独的画科，随着时代的变迁与发展，流派纷呈，其丰富的创作经验和文化积淀汇成的优良传统，越来越得到人们的喜爱。中国写意花鸟画运用高度概括、夸张的手法和精到洗练的笔墨表现，赋予了物象以寓意丰富的联想，画家通过对客观的描写，来寄托、表达个人的主观情悟、意志、联想或对社会与人生的感悟等等，并以此来感染或启发读者，从中得到思想、道德、人格及其真、善、美的精神陶冶与完善。

九宫格的用法

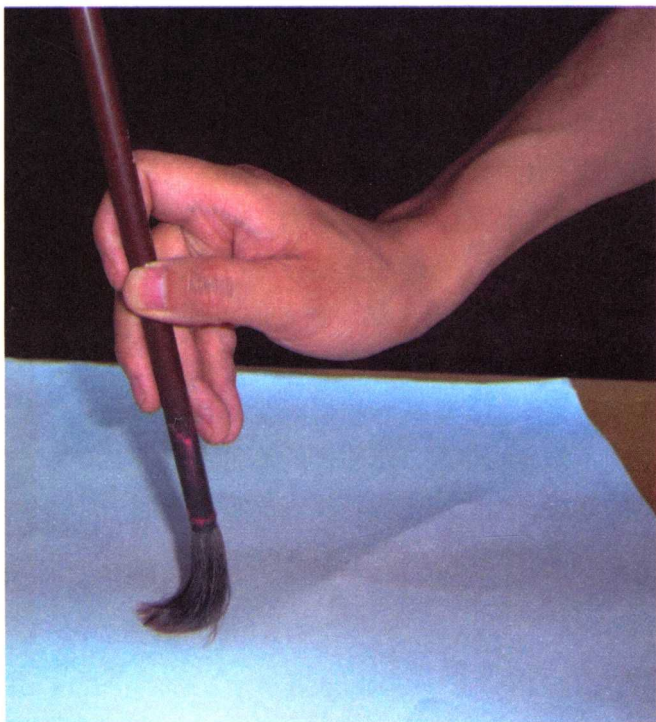
把画面当作一个有边框的面积，在四个边都分成若干等分，然后用直线把这些对应的点连起来，画面中就构成一个个井字。画面面积分成相等的九个方格，这就是我国古人所称“九宫格”，画家一般采用这一方法进行平衡式、对称式、交叉式、对角式等形式构图，九宫格是最基本、渊源最长的构图法。

初学者在临摹画家作品时，起画稿可采用用九宫格放大，既学到了画家的构图方法，又能准确临摹画家的作品。临画时一般用木炭条或软铅笔轻轻画出大势即可。

握笔的方法

是用四指着笔，小指不着笔而附于无名指的后面。为什么用四指而不用三指着笔呢？四指着笔时，笔管下垂，国画多用于中锋，而向下垂直的笔锋，恰好容易出现中锋。另外，作画时还要充分使用手腕、肘、肩动作，还要练习悬笔，用四指能达到自如的地步。

执笔方法

笔的运用方法

1. 中锋。中锋用笔就是笔杆与纸面基本垂直，笔尖藏于笔画之中的行笔叫中锋用笔。这样画出的线条整齐圆润，是写意画最基本的一种用笔方法。根据不同需要，中锋用笔的起止有藏锋、露锋两种方式。初学者应从藏锋练起。

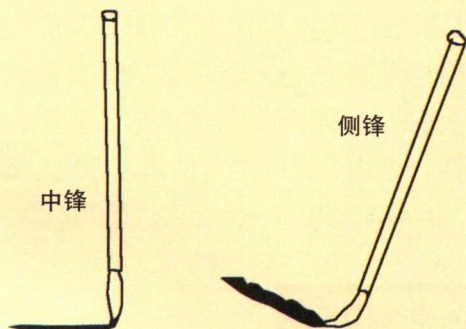
2. 侧峰。侧峰用笔就是笔杆倾斜于纸面，笔杆同时向一方向行进，有些像扫帚扫地。侧峰用笔灵活多变化，画出的较宽线条，富有皴擦效果，是写意画中不可缺少的用笔方法。

3. 逆峰。逆峰指笔干推着笔头运行，笔锋于前，笔杆于后，忽而逆行，忽而横转，画出的线条粗糙遒劲。此法多用于画树干、岩石等对象。

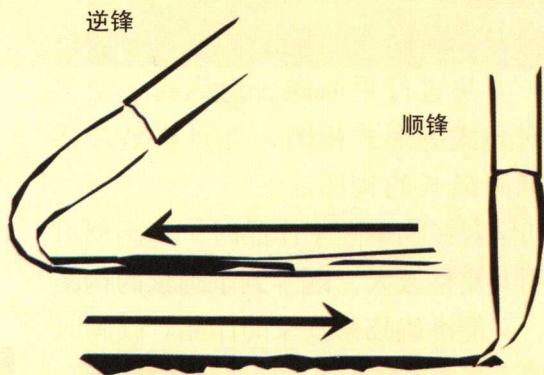
4. 拖笔。拖笔就是使笔杆在前，笔锋在后，用笔杆拉着笔锋走的方法。一般握笔处要高，要以悬笔作画，有时还要伴有捻笔作画。画出来的线条显得圆润灵活，活泼自然。

5. 颤笔。颤笔亦称战笔，就是颤动着行笔，以取得线条遒劲的效果，使点画表现出一种涩势。战笔还要注意运笔的“徐”“疾”问题。战笔是笔力、笔速、笔势、顿挫等的结合运用。结合得自然，协调一致，才能画出生动、遒劲的点画来。

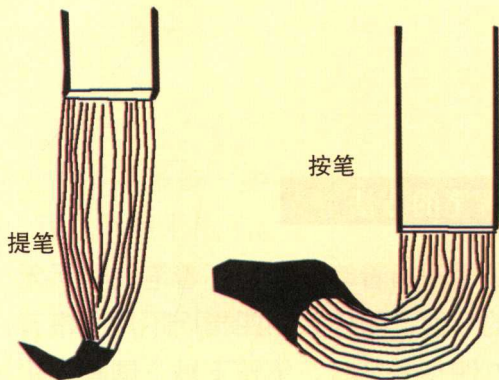
6. 枯笔。当笔蘸焦墨后，笔锋经过连续运笔作画，笔头含墨量渐少，且笔锋呈现不整齐的状况，不整齐的笔可画出干枯的笔意，当画树皮或石头表层等，能形成独特的效果。

中锋与侧峰用笔方法

逆峰与顺峰用笔方法

提笔与按笔用笔方法

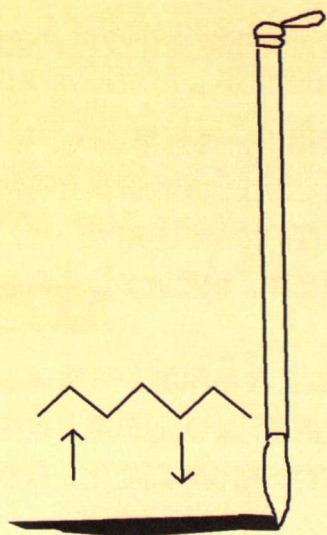
7.滚笔。在花鸟画大写意，有时需要用滚笔，有一种鳞式水纹的效果，如画荷叶或各种大的花叶，用滚笔方法画，会有意外效果。

8.擢笔：执笔上下运动，笔肚着纸，或原处连续按几下，或上下左右连续按几下。擢法是写意画的常用笔法。

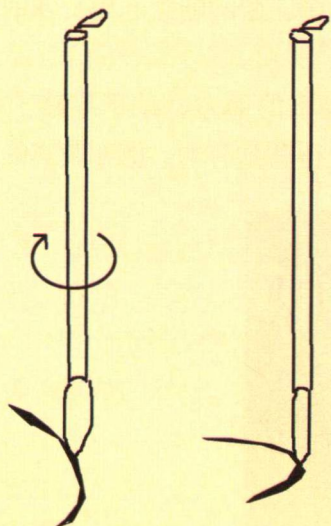
9.转笔。笔行而圆转为转笔，转时要注意劲挺气贯、勿停、勿迟疑，如“折钗股”。

10.折笔，折笔时笔锋从阳面翻向阴面，折笔的速度要比转笔快些，这样才形成方劲刚健，痛快遒劲之势。

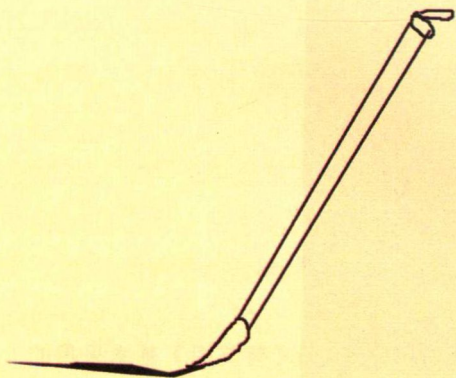
11.提、按、顿、挫。中国画在作画中，把笔“提”起一些，但不离开纸面，笔道就较为轻细，是画细线的手段；“按”下去一些，笔道较为粗重，是画粗线的手段；把笔重按或转折一下叫“顿”，是形成方的转折；连续的顿笔叫“挫”，画笔落墨时带有皴的感觉。线条的千变万化，无外乎方圆粗细基本形制，由此变化无穷。

战笔的笔法

转与折用笔方法

拖笔的笔法

墨的运用方法

用墨是中国画的基本技法。中国画的用墨，主要是讲究墨色变化技巧，运用笔中含水量和含墨量的差异，产生干、湿、浓、淡的变化。

1. 积墨法。这种墨法一般由淡开始，待第一次墨迹稍干，再画第二次、第三次，可以反复皴擦点染许多次，甚至上了颜色后还可再皴、再勾、画足为止，使物像具有苍辣厚重的立体感与质感。要注意第一次墨色与第二次墨色之间的差别，色度的浓淡相差略大一些，才能看得出笔痕，不至于干后糊涂一片。用得好的积墨法始终保持墨的光泽，积墨愈多，光彩愈足；如果干后出现灰色的死墨，积墨法就失败了。

2. 泼墨法。所谓泼墨法，是指落笔大胆、点画淋漓、水墨浑融、气势磅礴的写意画法。行此法，毛笔要大一些。用饱含水的笔头，蘸上浓淡得宜的墨汁，大胆落笔，点拓出花卉山石的形体。运笔要胸有成竹，轻重得宜，可以重笔，也可有飞白，随物形而变化，自然可获得墨色丰富、滋润生动的效果。

3. 破墨法。是指墨与墨重叠的方式，它是两种色度不同的墨、不同的水量的墨在尚未干时的重叠，渗化处既分明又模糊，具有一种丰富、浑厚、滋润的美，墨韵随之而生。常取的方式有浓淡互破、枯润互破、水墨互破等。

4. 焦墨法。浓墨之极为焦。在一幅画完成时，在极需突出的地方，用干笔蘸上焦墨勾勒点擢，能起开醒提神的作用。也有一幅画全用焦墨画出的，显得苍劲有力。例如黄宾虹的有些山

《荷美图》基本采用的是泼墨、破墨、焦墨相结合的方法，显得层次分明、色彩丰富。

水画全是用浓墨、焦墨画成，黑、密、重、厚，表现了山的真面目。

5. 蘸墨法。是用干净的湿笔尖蘸墨，使墨由笔尖向笔根自然渗开，形成由浓到淡的丰富色阶。这种墨法丰富而自然、富于韵律。

6. 宿墨法。宿墨即隔夜之墨，墨汁存放较久，水分蒸发而浓缩，墨色最黑。宿墨常用于最后一道墨，用得好能起“画龙点睛”作用；但因宿墨中有渣滓析出，用不好极易枯硬污浊，故用宿墨要求具有较高的笔墨功夫。

中国画的落款

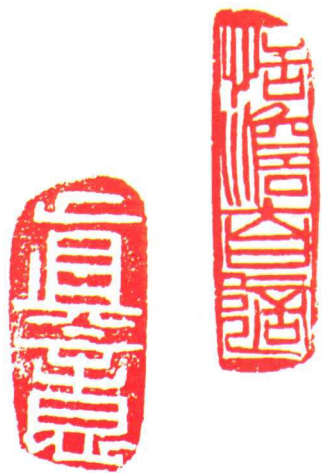
1. 题款。又称“题识”“款式”。题款在构图上起着十分重要的作用，字体、位置、长短、大小及印之朱白等都很考究。题跋的几种形式：满构图，只能题一姓名或钤一方图章，这叫“穷款”。构图很空，须题长篇大论以补充画面的空虚，叫“长款”。构图上有多处错杂的空虚，须题两处或两处以上的，叫“多处款”。一幅画，除诗跋等处，仅题作者姓名的，叫“单款”。画面除作者姓名外，题有这幅画所有者字、号，以表示为某人所持有，叫“下款”。上下两款合起来叫“双款”。

2. 题月。正月又称瑞月、元月、青阳、三阳、孟阳、春王、芳春、三春、孟春、阳春。二月又称杏月、如月、中和、花朝、仲春。三月又称桃月、上巳、寒食、季春、暮春、末春。四月又称槐月、清和、麦秋、孟夏。五月又称蒲月、榴月、满月、端阳、仲夏。六月又称荷月、伏月。七月又称桐月、巧月、中元、兰月。八月又称桂月、仲秋。九月又称菊月、重阳、菊秋。十月又称梅月、阳春、小阳春。十一月又称冬月、仲冬月、长关、葭月。十二月又称腊月、嘉平、清祀。

3. 用印。用印在中国画的构图中的绝对不可忽视。一幅画用印的位置、多少、大小、形状、朱白文及油色都是需要再三推敲的。用印在构图中起平衡作用，能使画面均衡、完整，能够改变构图视觉中心位置，既改变画面的表现内容同时也直接参与构图，增加画面的审美多元性。

朱印名章

左为朱印闲章，右为白印闲章

朱印闲章

写意画《大富贵》步骤

李承毅 画

作品简介

牡丹又称富贵花，属落叶亚灌木，中国原产物种，人工栽培已有一千多年。牡丹花朵大，色多且尽显雍容华贵；叶子多为三裂，三叉九顶为一大组，十分舒展多变；老干粗狂苍劲。牡丹现有几百个品种，大致可分为单瓣型、复瓣型和楼台型三大类。牡丹被誉为“百花之王”，一直为广大中国老百姓喜爱，被民间称为“国花”。

画写意牡丹不必拘泥品种和颜色的限制。我喜欢吸收赵粉（花名）单瓣的外形舒展潇洒，加以复瓣花的多层次，其典型性、丰满性彰显了牡丹的雍容华贵。所以，在掌握了牡丹的物理、物情、物态后，才能得心应手地画好牡丹。为此，有条件的朋友一定要去观察、写生牡丹，从中体察牡丹的神韵。初学画牡丹的朋友，可以选择自己喜欢的画进行临摹，从而掌握如何从实物牡丹变成跃然纸上的绘画艺术的牡丹。

采用九宫格方法起画稿

1.画花朵

第一步：先画大朵的花。将牡丹红置于调色盘中，略加清水使色变浅，用含水的斗笔尖部蘸少许浅牡丹红色，从花心开始层层向外画浅色的反瓣及受光的正瓣。传统的画牡丹方法是一笔紧挨一笔，整个花头是由一笔笔由浓到淡的色瓣组成。落笔时认真观察原作用笔方法，先画较深的，后画浅色的，尽量将笔上所蘸的颜色用完，用笔要随花瓣的翻转、俯仰、正侧及透视的关系，有淡有浓，中锋侧锋混合并用，八面出锋，要尽显灵活多变。

第二步：接着用含水的斗笔蘸浓重的牡丹红，先在调色盘中顿一顿，使其笔尖的深色逐渐过渡到笔根，见笔尖颜色不深时再蘸点深色，画花心的深色，花心瓣比较小可一笔一个瓣的画，逐层向外画，外层的花瓣最大，一笔画不成可再添几笔。

注意：千万不要画完一笔蘸一笔颜色，而要将笔上的颜色从深画到越来越淡，以致画完主花，出现淡色时去画次花。画次花时，如果笔上的颜色还显深，可将笔尖在水中涮一下再画即可。

第三步：在第一遍半干时，用大白云笔，笔含水略少，笔尖蘸一点牡丹红，按花瓣的结构用点、勾、扫等方法画出两朵主花的主要瓣的边缘缺口，要有清楚的又有不清楚的，也可在瓣根戳点胭脂色，把握好结构及清晰程度是关键。这一步是对花朵有重点的刻画或收拾。待颜色七八成干时，用小白云笔蘸石青在花蕊处点上颜色，再用藤黄调白粉点花蕊。点花蕊时要按三笔一组的组织结构进行点画，千万不能无组织地随意点画。

第一步，先从花心画起

第二步，画深色花瓣

第三步，对花朵重点刻画

第四步，画叶：一柄三组，一组三叶

2. 画花叶

第四步：初学者只要掌握了叶子的基本规律就不难画了。牡丹枝柄由三组叶子组成，每组又有三片叶子，所以称为三叉九顶。那么我们画叶子的时候可先用毛笔蘸上适量的清水，再蘸墨，这样画出的墨有变化。叶子用侧锋画出，用两笔画中间的部分，然后用中锋写出叶子两边的顶。在画成组的叶子时，要有大小、浓淡变化，但浓淡不可变化太大。一般画牡丹叶子，嫩叶要画得淡些，下边的老叶可画得重一些。注意，拿斗笔蘸浓墨在调色盘上顿到合适后，从花朵边缘最重的颜色画起。下笔要胆大，注意叶子的透视关系，正、侧、俯、仰和随风翻转的姿态，直到笔上的墨色变淡变干再去蘸墨，接着画下去。

第五步，勾叶筋：先勾主筋，后勾复脉

第五步：叶子画好之后勾叶筋，勾叶筋是为了增强叶子的质感，调整叶子的走向。一般勾叶脉都用中锋，先勾主脉，后勾复脉。顺着叶子的方向勾叶筋，勾得好能起到点睛作用，勾不好会出现“花”、“乱”的效果。勾叶筋时要趁湿（太湿时可用纸垫吸一下），或半干不干的时候用浓墨去勾，这是用重墨破淡墨，使两种墨色自然相融在一起。注意万万不可待叶子的墨色干后再勾，这样成了积墨法，叶筋好像浮在叶子上。如果勾叶筋时墨色已干，可以用小喷壶喷湿，然后再勾，效果依然。在整幅的牡丹画中，勾叶筋一定要有变化，有松有紧，有浓有淡，有多有少，这样画面就显得生动。不可一味死勾，见叶子就勾，这样整个画面就会显得呆板，反而破坏了整个画面。