

中国花鸟画基础知识教学

王志鸿 著

华龄出版社

中国花鸟画基础知识教学

王志鸿 著

责任编辑：潘笑竹 李 杨

封面设计：王志鸿

责任印制：李未圻 韦学锋

图书在版编目（C I P）数据

中国花鸟画基础知识教学 / 王志鸿著. — 北京：
华龄出版社，2014. 4

ISBN 978-7-5169-0439-8

I. ①中… II. ①王… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第058401号

书 名：中国花鸟画基础知识教学

作 者：王志鸿 著

出版发行：华龄出版社

印 刷：北京市玖仁伟业印刷有限公司

版 次：2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开 本：880×1230 1/16 印 张：9

字 数：100千字

定 价：78.00元

地 址：北京西城区鼓楼西大街41号

邮编：100009

电 话：84044445（发行部）

传真：84039173

网 址：www.hualingpress.com

前言

自我在中央、国家机关老年大学、老年书画协会工作和教学以来，一直想根据老年人学书画的特点摸索一点经验。这些长期工作在政府部门的老同志，从紧张的工作岗位退下来后，有的不甘于寂寞，总想再发挥余热，做点力所能及之事，有的年轻时没有时间顾及自己的兴趣爱好，有的还想为后代尽点责任……由于种种原因，他们参加了书画学习班，继续学习新的知识。在学习中他们积极努力，勤奋认真，有些同志经过个人的努力，能够画出比较好的作品，有些老同志的画作参加一些重大节庆日的展览受到好评或得奖，为社会主义精神文明建设做出了积极贡献。我个人认为在继承和发扬中华民族传统文化中他们也是做了贡献的。

多年来我在教授老同志学习书画过程中，体会到完全按照常规的教学方法对老年人不太适合。他们有一种紧迫感，在短时间内能够学到更多的知识是他们的最大愿望。他们没有名利观念，只想在有生之年再为社会做点事情。鉴于此，我在家庭耳濡目染熏陶下根据自己既掌握工笔画画法的基础，又受过画写意画训练的特点，采取了如下教学方法：1.先了解所要描绘的对象生长结构以及细部特征。2.以双勾形式练习用笔墨方法画出所要描绘的对象以便对基本结构做到心中有数（因为这些老年人虽然有生活体验，但先学习写生已不现实，虽然我有时也要强调让他们多注意观察各种植物的不同形态）。3.以意笔写实的手法把所要绘制的植物形态粗线条地勾勒出来，再以水墨形式进一步表现。

这样做，使得他们能够知其然也知其所以然。因为他们有较强的理解力，最后再提供一些示范画供

他们临摹并对他们的作业点评修改，这样的教学效果比较显著。当然，在教学中，按照中国的传统绘画方法，依然没有离开南齐谢赫的六法论。

在边教学边学习的过程中，我个人对中国传统绘画的博大精深有了更深刻的体会。今天试将自己多年来在教学中的方法步骤总结出来，希望能得到更多有识之士的批评指教，也愿与更多老年朋友共享，更希望能对老年同志学习书画有些裨益。

在我的教学工作中，得到了北京画院王庆升老师、著名美籍华人工笔花鸟画家和芝圃老师（先父王静如的同门师友、也是我的恩师）的多方指点，望众多同门画友、老师给予批评指正，在此表示衷心感谢。

王志鸿

2013年8月

序 言

数月前，志鸿女弟和我说她欲出版《中国花鸟画基础知识教学》一书，志鸿请我作序。我文笔并不擅长，也只好勉为其难了。

书画原本不是志鸿所学的专业，她大学所学是英语专业。但是志鸿的书画是幼承家学，其父王静如先生是位传统功底深厚的北京老画家。说起志鸿的父亲王静如先生，他是解放前“四友画社”的学生，当时“四友画社”是由工笔花鸟名家杨敏先生(字惺坡，号敏湖)、人物画家陈林斋先生(山水画家陈大章的叔父)、走兽画家常斌卿先生和山水画家王仁山先生(王家本)四人合办的。解放前画社培育出不少书画家，如：王静如、陈大章、孙家琴、刘冬青、王慧等。20世纪50年代我师从杨敏湖先生，所以，王静如先生是我的老师兄。我初识静如师兄是在1958年“大跃进”时期，我正在大墙上写“鼓足干劲，力争上游，多快好省建设社会主义”时，王传宝师兄找到杨敏湖先生家去，在杨先生家中见到了静如师兄，静如师兄浓浓的眉毛，一脸豪爽气概给我印象极深。

新中国成立后，1953年举办了全国第一次美展，国家在画展中评选出十四位杰出的著名画家，齐白石、陈半丁、于非闇、徐燕荪等，我的两位恩师(杨敏湖、王雪涛)均在其中。1955年在赫尔辛基举行的世界和平理事会，这十四位画家又一起合作创作了大型画作《和平颂》，此作由郭沫若题辞。这是有史以来空前的杰作，在国际上反响强烈。

王静如先生跟随杨敏湖先生多年，得到了先生的真传，功底深厚。杨敏湖是老北京湖社画会的成员，家境殷实，比我的另一位恩师(王雪涛)年长一岁。其父杨品华是旧北京三阳金店的大股东，杨敏湖先生一生从事美术教育，从不追求名利，口头禅是“学而不厌，诲人不倦”。可惜的是在十年浩劫中大部分作品都被付之一炬，所以现在市面上很少见到杨先生的作品，只有在北京饭店还能见到杨先生在20世纪50年代为北京饭店创作的画作。更可惜的是杨先生在浩劫中身心受到重创，六十几岁就离开了人世。我与静如师兄交情甚好，移居美国后，再次与静如师兄见面是在人民大会堂的笔会活动中。自此我虽身居美国，但每年都会接到静如师兄用他的作品印制的贺年卡。如今静如师兄已仙逝多年，其音容笑貌还是常常浮现在我的脑海中。

我三十多年前移居美国纽约，在一次回国参加国务院新闻办公厅举行的画展和笔会上与志鸿相遇，并且见到了她的参展作品《松鹰图》。志鸿女弟不仅继承家学，多年来还在中央、国家机关老年大学、老年书画会工作并从事美术教学工作。她根据多年的教学经验摸索出了一套针对书画初学者和老年人学习书画的教学方法，为老干部从领导岗位上退休后增强、提高书画兴趣和爱好，丰富业余生活，发挥余热做了大量工作。望志鸿今后一如既往，继承父志，为老年书画教育作出更多贡献，希望这次出版的《中国花鸟画基础知识教学》一书会受到广大书画爱好者的欢迎。

和芝園

2013年8月于北京古砚斋窗下

中国花鸟画基础知识教学(上篇)

第一章 基础知识简介(一)

一、教学要求

- 1.学习花鸟画基本技法,打好造型基础。能运用中国画材料学习临摹、写生和掌握基本绘画技法;
- 2.了解中国画简史即古今各派花鸟画家传统技法的特点,初步掌握南齐谢赫绘画六法之“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写”的骨法用笔和应物象形。

二、教学内容

- 1.了解中国画简史,重点是花鸟画史;
- 2.了解历代花鸟画家绘画特点;
- 3.以白菜和虾为载体学习和了解中国画的笔法、墨法和水法的运用;
- 4.以菊花、马蹄莲、玉簪花为载体学习勾花点叶的基础技法,了解和掌握植物的生长规律;
- 5.在学习基础技法过程中,深入学习中国画的笔法,墨法和水法;
- 6.基本掌握临摹和写生技巧。

第二章 基础知识简介(二)

一、教学要求:

- 1.在第一章的基础上继续学习笔墨技法,进一步掌握“线”在绘画中的运用。
- 2.以梅、兰、竹为主要载体,深化对“骨法用笔,应物象形,随类赋彩,经营位置,传移摹写”的功能。

二、教学内容:

- 1.了解簇生花头的透视关系及画法。
- 2.重点以兰,蕙为载体进一步学习笔墨用法,具体是双勾填色和点写方法二种。
- 3.勾勒法画蝴蝶兰的画法
- 4.学习竹子画法
- 5.学习梅花画法。 6.学习色彩常识

(梅兰竹菊) 四时清韵

第三章 基础知识简介(三)

一、教学内容

- 1.学习鸟的画法;
- 2.勾勒和点写画八哥鸟的画法;
- 3.喜鹊的画法;
- 4.了解色彩与色调常识即六论中的“随类赋彩”;
- 5.写意画的设色。

二、学习花鸟画基本构图形式

目 录

中国花鸟画基础知识教学（上篇）

第一章 基础知识简介（一）

第一单元 概述

一、中国画概述.....	1
二、中国画中花鸟画的起源和发展.....	1
三、中国画与西洋画的区别.....	2
四、什么是画？什么是中国画？.....	4
五、怎样才能画好画呢？.....	5

第二单元 学习笔墨技法

一、白菜、虾的画法.....	7
二、介绍文房四宝常识（绘画的工具和材料）.....	8
三、用笔及常用笔法墨法.....	10
四、中国画的重要造型手段“线”.....	11
五、以墨线为主的表现方法.....	12
六、黄家富贵，徐熙野逸.....	14

第三单元 学习菊花画法（一）

一、基本练习.....	16
二、花卉种类及生长规律.....	16
三、菊花画法.....	20

第四单元 学习菊花画法（二）

一、学习菊花先点后勾法.....	25
二、学习乱瓣花头和卷瓣菊花画法.....	26
三、蝴蝶画法.....	28
四、芭蕉叶画法.....	30

第五单元 菊科植物

一、菊科植物简介.....	32
二、向日葵画法.....	33
三、学画玉簪花与马蹄莲.....	34
四、总结.....	36

第二章 基础知识简介（二）

第一单元 学习画兰草

一、兰花常识.....	39
二、兰花结构.....	40

三、兰、蕙兰画法.....	42
四、学习画石.....	45
五、学画水仙和蝴蝶兰.....	47

第二单元 学习画竹

一、画竹的目的.....	50
二、竹子的种类及结构特征.....	51
三、画竹具体步骤.....	52
四、学画熊猫.....	56

第三单元 学习画梅花

一、基本要素.....	61
二、梅花种类及特点.....	62
三、学画梅花.....	63
四、画梅花要领及注意.....	64

第三章 基础知识简介（三）

第一单元 学习画鸟

一、学习画鸟的目的.....	67
二、鸟的种类及体型结构特征.....	67
三、鸟在画面中的构图位置.....	68
四、八哥、麻雀、喜鹊的画法.....	69

第二单元 色彩

一、中国画颜料的分类.....	76
二、色彩配比.....	77
三、色彩与色调.....	77
四、中国画色彩与构图的关系.....	78

第三单元 简谈中国画的情理及写意构成

一、中国画的情理.....	80
二、中国画的情趣.....	81
三、中国写意画构成.....	81
四、中国画的构图法则.....	86
五、中国画的幅式.....	88
六、题款、铃印与构图.....	88

中国花鸟画基础知识教学（下篇）

引 言.....	91
-------------	----

第一章 春花烂漫

第一单元 双喜迎春

一、连翘的画法.....	92
--------------	----

第二单元 玉树临风，紫玉春光

一、玉兰花、辛夷花画法.....	94
------------------	----

第二章 清凉盛夏

第一单元 翠柳鸣蝉

一、蝉的画法.....	98
二、《翠柳鸣蝉》画法步骤.....	98

第二单元 清风习习唱百合

一、萱草常识及画法.....	100
二、百合花常识及画法.....	100

第三单元 荷花、鹈鸬、鹭鸶

一、荷的花、叶形态.....	102
二、荷花画法.....	104
三、茨菰叶画法.....	104
四、鹈鸬与鹭鸶画法.....	106

第四单元 富贵平安

一、蜀葵画法.....	119
二、鹌鹑画法.....	110

第三章 金秋时光

第一单元 芙蓉积翠

一、芙蓉花画法.....	111
二、翠鸟画法.....	113

第二单元 金鸡唱晓

一、美人蕉画法.....	117
二、鸡的画法.....	118

第三单元 金秋时光

一、红叶画法.....	120
二、蓝鹊画法.....	120

第四章 冬日雪霁

一、画雪梅.....	124
二、画雪竹.....	124
三、画雪荷.....	123
四、结束语.....	125

第五章 创作与欣赏

王志鸿作品.....	126
名家作品欣赏.....	130

第一章 基础知识简介（一）

第一单元 概述

目的和要求：通过讲解和演示让学员了解如下内容

内 容：中国画概述 中国绘画中花鸟画的起源与发展 中国画的特点与西洋画的区别

一、中国画概述

在中国画坛曾流传一则逸闻：我国著名花鸟画家张书旂先生在美国举办个人画展，宽敞明亮的大厅，悬挂着丰富多彩的画幅，“带雨的海棠，临风的荷花，傲霜的秋雪，映雪的红梅……”一幅幅作品争奇斗艳，现场张先生又挥毫作画，一位美国青年彬彬有礼相问，要向张先生学习绘画需要花多长时间才能学会，先生回答：“五千年……”看似简单的一句话，实则道出了中国画深厚的底蕴，意义深刻。

中国是世界文明古国之一，具有数千年的历史，尤其是花鸟画，若将新石器时代彩陶器上所描绘的鱼纹、水涡纹、鹿纹看成花鸟画的发端，那么至晚清就达七千年之久。在这漫长的历史长河中，中国绘画的发展与中华民族长期形成的审美观点和整个中国文明史是分不开的，与中国的哲学、伦理学、文学、书法、音乐、舞蹈等有着密切的关系，渗透着中国儒、道、释各家的哲学思想和审美观念。在中国绘画发展进程中，尽管我们今天所见到的仅是沧海一粟，但有关中国画著述达850多种，是世界上绝无仅有的。

那么，什么是中国画？中国画的特点是什么？它与西洋画的区别又是什么？（见附文）

远在原始社会里，我们的祖先就开始在生活中孕育了绘画的胚胎，在河南省渑池县仰韶村出土的陶器上画有鱼纹、花叶纹、人头纹等装饰图案，这便是绘画艺术的萌芽状态。（见图一）

图一

花鸟画科的设立虽然晚于山水画、人物画，但在五代两宋时期发展形成了一个高潮，因此纵观中国画发展的进程，我们就可以了解到中国画发展的脉络。

二、中国画中花鸟画的起源和发展

花鸟画的题材，从狭义方面讲就是指花卉、禽鸟；从广义上来讲，鱼、虫、蔬果乃至走兽也都包括在内。习惯上我们把绘画题材概括为三大类：山水、花鸟、人物。不言而喻，凡是山水、人物之外的题材就都属于花鸟画的范畴。花鸟画在长期发展过程中形成了各种各样的风格与流派，从表现方法上看，分工笔、写意两大流派。写意又有大写、小写之分，工笔到写意之间又有半工半写。花鸟画又分成勾染或点染两大体系，至于地域流派与个人风格，更是数不胜数。

在工艺品上，花鸟画的装饰作用更不可轻估，无论染织、装潢、工艺雕刻等纹样，都离不开花鸟画。（见下图 1-9）

三、中国画与西洋画的区别

前面讲到,中国绘画的发展与中国的哲学、伦理学、文学、书法、音乐、舞蹈等有着密切的关系，渗透着中国儒、道、释各家哲学思想和审美观念。

(一) 中国画讲阴阳关系

太极图 () 就是圆形中用一根相辅相成的S线，把画面分成阴阳交互的两个部分，这两极围绕一个中心旋转不息，正是宇宙的缩影，是哲学上对立统一规律在绘画中的运用，在画面上简称“S”线（中国画的“之”字构图）。阴与阳就是黑与白，黑中有白，白中有黑，绘画用语就是计白当黑，以黑布白（知白守黑）。中国画从用笔、构图、写形都可以看出其具有太极图的美学原理，中国画正是太极图的巧妙运用。

(二) 以意写形，缘物寄情（言物状志）

例1 松树是植物，既没有感情也没有思想，而中国画家却往往赋予画中松树以某种含义，再题上几句诗，更会把人带入一种意境之中，这就是中国画的美学原则。把松树比喻为英雄壮士，以竹子表现人的气节的例子不胜枚举。诗句如：咏菊（东晋 袁山松）：灵菊植幽崖，擢颖陵寒飇，春露不染色，秋霜不改条。

咏菊（宋代爱国诗人郑思肖）：宁可枝头抱香死，何曾吹落此山中。

例2 象形文字，中国古文字均是象形会意字。（见图四）

例3 汉代石刻（拓片），倾向于写意。

例4 明代末期，八大山人（1626—1705年）原名朱耷，明宁献王朱权后裔，面对国破家亡的局势，削发为僧，一生致力于花鸟画、山水画的研习，是明末清初书画双绝的艺术大师，瞪眼鸟和鱼是其绘画特点。一块巨石，重如泰山；一条小鱼，不堪重负，表现出压抑之感。（见图五）

上述也是写意画的一种解释，再如中国人创造了龙、凤图腾，龙是蛇身、鱼鳞、鱼须、鹰爪、虎嘴、牛鼻、鹿

原则	象				例				释意
形	a	人	女	子	口	鼻	目	(手)止(足)	人或一部 人體全部
	b	馬	虎	犬	象	鹿	羊	雞	動物正像 或旁像
	c	日	月	雨	(電)申	山	水	禾	符號 自然物體
	d	登	萬	弓	矢	絲	册	卜	符號 人工器物

图四

图五

图六

图七

角的合像。（见图二、图三）

凤凰是现实生活中孔雀、鸡、绶带鸟等的合像；中国人画莲、鱼，意欲“连年有余”……这些都是人的意象的创造，所以中国画根本的艺术特点具有鲜明的民族特色，强调人与大自然的和谐之美，追求意境的表现，“似与不似之间”的美学观点。似即神似，无论夸张、变形都突出了描写对象内在的东西（写形即写神），不似即夸张、变形。

（三）书画同源

祖先创造的文字与画是相当相似的，文字也是以绘画为基础的“象形会意”，使得中国字为象形文字。从这一方

面我们又可以看到其写形的方法都是以最简洁的线条勾勒物象，具有自由自在、夸张的特点，抒发着一种粗拙的情感而又有一定的寓意，这就是以后中国画写形方法的基因，绘画便汲取了书法线条的力量美和节奏美。因此说线是中国绘画的主要表现形式和造型手段。（见图三、四）

（四）迁想妙得（意象）

通俗地讲，把人的情绪注入绘画之中也就是“心”画。如：郑板桥总结道：“胸中之竹并不是眼中之竹，手中之竹又不是胸中之竹也”。再如画朱砂竹、墨叶、齐白石画虾不画水。（见图六）

中国的戏台布景，表现人物性格特征的各色脸谱，在空无所有的舞台上通过人物动作表现了各种生活场景和景象。

（五）中国画讲究散点透视，而西洋画重在焦点透视

（六）中国绘画与西洋画最大的区别在于表现形式的不同，中国绘画的重要手段是线

中国画在点面上很重视线：

画人物，要先勾线后填色，在衣服上所勾的线叫“衣褶”；画花鸟也要先勾线，后填色，如工笔花鸟画；画山水同样也要先勾线，后填色，这些线都有写字的笔法。客观世界并没有线，只有体积，线是人的视觉创造，是从客观对象中抽象出来的，是给人的线形启示。

如：人的轮廓、衣褶、须眉、头发，还有树木、枝干、飘带、山石、断裂、纹路、肌理、水流、波纹均离不开线，所以用线造型是人的灵性。例：（典故）汉明帝时，魏晋六朝绘画初期，孙权命曹不兴画屏风，不小心画面滴了一污点，即改为蝇，孙权不知，以手拂之不去，始知假矣，可见造型不准确怎么行呢？

四、什么是画？什么是中国画？

简单的回答便是生活中眼睛所看到的一切美好的有声有色的都可以看成是一幅画。

教师讲，学员听。把这场景描画出来就是一幅人物画。

春暖花开、亭榭楼阁、小桥流水、红白花卉、阳光明媚又是一幅绝好的山水画。

古人没有照相机，只能用笔将美丽的场景描绘下来。今人有了先进的影像设备，如照相机、录像机，可以把美丽的场景完整无缺地记录下来，但这仅仅是视觉画面。而画呢？并不像照相机那样面面俱到，而是将眼里所看到的和心中感受到的用画笔表达出来，同时又通过技法将最美最动人的部分表现出来，这就形成了画，也就是艺术。全世界画种有无数，但各国由于地域文化背景的不同，又产生了多种表现形式。如：欧洲以油画表现为主，他们强调色块、光感，就如同用三棱镜把光线分为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，而不单单是我们见到的阳光只是一种色彩。他们把光线照到物体上产生的各种颜色都绘制出来，如人化妆。而古代中国人化妆只表现了红腮、红唇、黛眉，为了使脸表现凹凸立体感，将额、鼻、下额用白色染，称为三白，仅此而以。戏妆则又夸大眼睛，为的是眼大有神，使戏妆协调。而油画则是将光线在人体上都表现出来。

所以我们说中国画是什么？它与油画的区别又是什么？“线”这就是中国画最大的特点，因此在中国画中处处有线的痕迹。如今有人认为绘画材料用了宣纸或用了墨，就是中国画，那不完全对。中国画所需元素是：笔、墨、纸，三者缺一不可，笔是多种笔法，墨是多种墨法，纸是为了表现笔墨技法的宿主，没有宣纸为依托则又难于表现出笔墨的韵味。中国历史悠久，文化渊远流长，几千年的传承，形成了在世界上堪称瑰宝的绘画方式，是亚洲人独特的表现形式，据说朝鲜、日本的绘画均源于中国。

现在社会上对离退休老同志画的画称为：“老干部画”，对此我有两点感受：

（1）通过老年大学的方式，老干部学习绘画对继承中国的传统文化、弘扬民族文化艺术起了很大的推动作用。这是可喜的，对下一代的素质教育也有一定的影响。

(2) 社会上对老干部画的想法又说明了什么呢?

①老干部大多都是从岗位上退下来才开始动笔,多以描摹速成,甚至以描摹为主。

②由于不是科班出身,不能用笔墨将深层内涵表现出来,因此看起画来,一看很好,再看没有东西,使观者产生的共鸣很肤浅。因此老同志在学习绘画中不仅要在描摹的基础上追求造型准确,还要具备艺术性,把多年的历练和阅历融入绘画中。

中国画妙就妙在笔墨能表现一个人的思想感情,笔墨用得好的作品使人看了能知道你画时的心情是喜是怒、是哀是乐,甚至有时灵感一动能使画面产生意想不到的效果,复制都复制不出来。所以说画画,画的是“精气神”,因此也就有人冠以“纸上太极,纸上气功”之说。

五、怎样才能画好画呢?

我个人的体会:

1.掌握笔墨技巧方法是:(1)临摹有一定造诣教师的优秀作品。(2)师今人、古人,师造化。

2.多读画,多动脑钻研,遵循优秀的中国传统文化的笔意去画,以美为美。

3.趣味性,拟人化。

4.画使自己感动之情景。如在外看到一种令人心动的花卉(现象)按照记忆显现在纸上,循迹动笔,一气呵成,一定会画出一幅好画来。此外,在画画时尽量不受打扰,否则气便断了。我们看画也是这样,会通过看画的线看出来这幅画究竟是一气呵成还是断断续续的,是心情舒畅还是把握不准。因此,古人总结出画有三品。哪三品呢?神品、逸品、妙品。在北京《益州名画录》中又分为逸、神、妙、能。宋徽宗时又将神、逸、妙、能分为二十四品,清代又分为三、六、九等二十四品。(用笔方式方法和用墨,见图八、图九)关于笔墨技法,我们是要通过学习基本花卉来练习的,现在我们对笔法、墨法初步有了认识了解,知道了用笔要中锋、侧锋、逆锋,笔法要起伏转折、抑扬顿挫,笔要松。用墨有墨法:一笔下来,要有浓淡,干湿变化。嫩润用浓墨,苍老、枯色用淡墨。墨色变化可以相互为用,如求浓与淡,画黑显白,有干才知有湿,有湿才知有干。我们再演示画菊花的笔墨方法:这里勾花,用的是中锋短线,点叶,点线面具备,叶子墨色浓淡干湿,笔法墨法均表现了。(见图七、九)

在黄宾虹画论中有三不朽:(1)用墨不朽;(2)诗书画合一不朽;(3)远取其势,近取其能(远观效果,近看笔墨)。

无论如何,笔墨技法还是第一大要素,晋人谢赫六法在后人的书画品评及法则上起了相当大的作用。(谢赫六法是:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写)

词语解释,绘画数字妙趣:三论——诗、书、画高手,三品。四君子——梅、兰、竹、菊,象征中国士大夫,清高正直。五君子——松、柏、兰、竹、菊,不畏强暴。五清(友)——四友加上水仙,清供,清品。三白——人物脸上鼻、额、下颌用白粉。四势——筋、肉、骨、气(笔断意连为筋,起伏成实为肉,迹画不败为气,笔线刚正为骨)。

根据自己课外观察,按所学笔法,墨法画一枝花或一片树叶。

图八

图九

附文

中国画与西洋画的区别

中国画

- 散点透视
- 以墨线表现一切物象的形体
- 大胆取舍，利用空白突出主题
- 色彩根据人的主观意向随类赋彩，
- 重神韵，讲究精气神
- 远近透视合乎眼和脑的要求
- 画面处理有较大的主动性和灵活性
- 充分发挥作者的感受和丰富的想象力
- 是诗、书、画、印综合艺术，重神
- 偏重艺术及文学意趣

西洋画

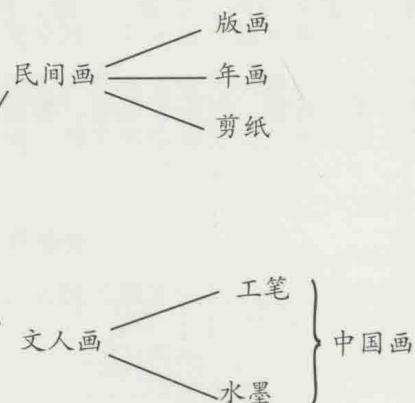
- 焦点透视
- 依靠光、色表现物象
- 如实再现大自然
- 对自然忠实描绘
- 重视客观存在、重形、重科学

中国画的发展脉络

原始绘画——图腾、彩陶、纹样、青铜纹样、画像石、画像砖、壁画

象形文字——陶文、金文、甲骨文、石鼓文等

书法——大篆、小篆、隶书、魏碑、楷书、行草等

第二单元 学习笔墨技法

目的和要求：通过讲解和演示复习上单元所讲的中国画特点

内容：以白菜、虾的画法了解绘画中常用的笔法、墨法和水法
简单介绍文房四宝常识
深入了解“线”这一中国画的重要造型手段
以菊花等图例进一步了解花鸟画特点

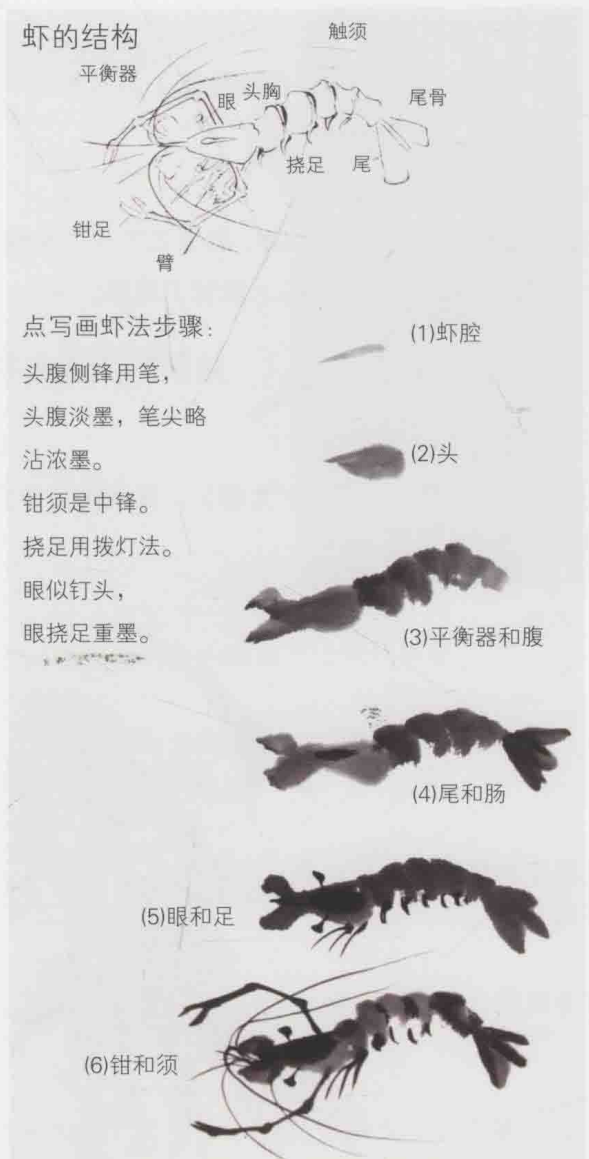
一、白菜、虾的画法（了解绘画中常用的笔法、墨法和水法）

（一）学习怎样画白菜

画白菜要注意：①白菜帮的线条用笔要中锋，方中见圆，圆中带方。②白菜叶要按叶子的长势方向以侧卧笔锋变换不同的笔法，叶筋中锋用笔。画墨白菜菜根用重墨醒。（见图一）

图一

图二

（二）学习怎样画虾

① 调中淡墨中侧锋画虾的头部和胸。② 笔尖略蘸墨画平衡器和节身，注意动态，虾身体现出墨色浓淡，干湿的变化。③ 三笔画虾尾注意透视关系。④ 浓墨点写虾腔，顺势以钉头鼠尾描的方式点出虾眼。⑤ 虾须用勾线笔要一气呵成、刚中有柔以表现水中飘渺的感觉，虾腿拨灯法果断用笔。（见图二）

图三

图四

图五

(三) 通过(图三-图七)继续了解中国画“以意写形，缘物寄情，书画用笔”的特点和笔墨的作用

①梅花小枝(写梅未必合时宜，莫怪花前落墨迟。触目横斜千万朵，赏心只有两三枝)(见图三)

②菊花小稿(见图四)

③菊花石(见图五)

④以意写形，缘物寄情(言物壮志)如松寿延年(见图六)、高风亮节(见图七)

⑤书画同源(以用笔来说)

⑥~⑦迁想妙得(心画)

清代郑板桥画朱竹，灯影谈：胸中之竹并不是眼中之竹，手中之竹又不是胸中之竹也。

怎样才能表现“线”呢?古人发明了笔墨。

二、介绍文房四宝常识(绘画的工具和材料)

(一) 文房四宝的由来

北宋苏易简撰写《文房四宝谱》，是我国最早介绍文房四宝的专著，内容泛指笔墨纸砚。

图六

图七

宋梅晓臣《九月六日登舟再和潘歙州纸砚》中载“文房四宝出二郡，迩来赏爱君与予”，可见当时文房四宝已经很流行了。

（二）笔的历史和名称

楚称“聿”、吴称“不律”、燕称“弗”、秦称“笔”，另（秦始皇使恬赐之汤沐，而封诸管城，号曰“管城子”）笔又称管城子。唐朝韩愈《毛颖传》称笔为“毛颖”，又人格化称“中书君”。

我国最早之毛笔画始见于新石器时代之彩色陶器，在红棕色或棕黄色的陶胎上绘有红、黑、彩色几何纹的图案，曲折蜿蜒的线条，整齐圆润，活泼流利，并且在点及线的起止上均有明显的毛笔痕迹。

在周口店猿人头盖骨发掘时就已经发现了“尖骨器”，发掘的骨骼上刻有半圆形长沟，三角形凹入等最原始的纹路，因此也是中国美术史最早的起源。

在新石器时代，我们的祖先就发现了漆树汁液为有粘性的黑色液体，因此在《辞源》里说：“上古无纸笔，以漆书于方简。”据史记载，我国的毛笔早在秦蒙恬之前，湖南战国墓出土的墓葬品中发现了毛笔、竹简、铜削，证明了我国毛笔的始源，不过那时的毛笔毛在竹管外，铜削是刮竹片用的，竹片则就是当时的纸了（见图八）。

笔的历史发展就大多数而言是书画家研究出来的。新石器时代的彩陶纹样如果没有毛笔是不可能画出匀称的线条和优美的图案的，

（见第一单元图二）由此推断笔的历史距今已有五千年历史了。

笔因产地不同而称谓也不同：

安徽宣州（今宣城）称为宣笔。

晋王羲之——《求笔贴》唐柳公权，白居易不仅喜欢这些笔还作诗称颂。

（三）笔的种类

今分湖笔、浙笔、泾笔等

北京一得阁、李福寿、善琰湖、王一品等

笔又分为：

软毫——羊毫为主、鸡毫、兔毫、胎毛等

硬毫——狼毫、鼠须、山马（日本）、猪鬃、石獾等

兼毫——常用狼羊毫，刚柔相济（常用的大、中、小白云写字、绘画均可）；

植物纤维笔，三分笔；

楷笔、抓笔、竹笔、骨笔（有大、中、小楷，有中、长、短锋）；

羊毫易水分饱满，吃墨；兼毫多喜用，我们常用毛笔，大兰竹（兰蕊）；

勾线笔（衣纹、红毛、叶筋）；

依据个人习惯用笔墨。

（四）墨

松烟——色墨无光，烧松取烟和胶制造而成，无油腻，适用于写字和工笔画粉蝶以及山水的皴染。

油烟——桐油、猪油、沥青等积存，及胶而成，色墨亮有光泽。

宿墨——暴露在空气中或放时间久了的墨，除山水画有用外，工笔、写意画用的很少或者不用。

另：一得阁墨汁，因内有麝香、冰片，味香墨浓，墨润泛蓝光。

中华墨汁稍稀，又有金星牌墨液等。

过去的墨汁还可以治病（治三腮炎），相传唐时河北易州有一穷秀才，发奋读书，鼻出血，想起五行中水克火，引“红见墨上”的俗语，用棉絮沾上砚中墨汁塞入鼻中，血止。其实当时的墨是灶土，中药称百草霜，有止血功能。

（五）宣纸

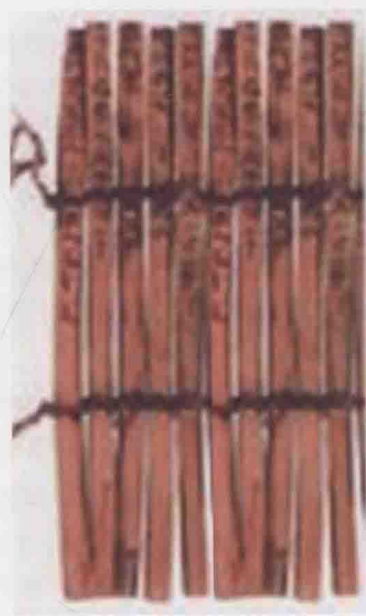
生宣：三元皮纸：三元皮纸产自贵州三元洞，以植物为原料，软如锦、韧如丝、薄如纱、拉力强，可用于包装、制伞、大千书画纸、四川纸、（其实各地都有纸生产）匹纸、玉版、瓦当。

夹宣：较厚，可揭（各种生宣纸都适于水墨写意画）。

熟宣：云母、蝉衣、冰雪笺、竹纸、洒金、煮捶（用生宣+糯米浆，适用册页），熟宣纸放久了易变脆和漏矾。

（六）砚：

石砚、陶砚、安徽歙砚、甘肃洮砚、山东鲁砚、广东端砚等（见图九）

图八