

国画入门

—— 写意花鸟画法

杜正林◎著

CUOHUA RUMEN
——
XIEYI HUANIAO HUAF

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

国画入门

—— 写意花鸟画法

杜正林◎著

GUO HUA RU MEN

— XIE YI HUA NIAO HU A FA —

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画入门:写意花鸟画法/杜正林著. —合肥:安徽大学出版社,2014.8
ISBN 978-7-5664-0830-3

I. ①国… II. ①杜… 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(2014)第 195878 号

国画入门——写意花鸟画法

Guohua Rumen Xieyi Huaniao Huafa

杜正林 著

出版发行: 北京师范大学出版集团
安徽大学出版社
(安徽省合肥市肥西路3号 邮编 230039)
www.bnupg.com.cn
www.ahupress.com.cn

印刷: 合肥飞腾印刷有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 210mm×297mm
印张: 4.75
字数: 82千字
版次: 2014年8月第1版
印次: 2014年8月第1次印刷
定价: 25.00元
ISBN 978-7-5664-0830-3

策划编辑: 鲍家全
责任编辑: 马晓波
责任校对: 程中业

装帧设计: 李军 金伶俐
美术编辑: 李军
责任印制: 陈如

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:0551-65106311

外埠邮购电话:0551-65107716

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:0551-65106311

让广大老年人生活得更愉快、更幸福

由马鞍山市老年大学(以下简称“市老年大学”)杜正林老师编写的《国画入门——写意花鸟画法》一书付梓出版,这既是杜老师及市老年大学潜心老年教育事业的重要成果,也是献给广大老年朋友的精神食粮,很有意义,可喜可贺!

市老年大学自1986年创办以来,经过近30年的建设,已发展成为一所多学科、多学制、多层次的综合性老年学府,受到了广大老年学员的充分认可和广泛称赞。特别是一批老领导、老同志,他们倾心老教事业,致力老教事业,展现了服务他人、奉献社会的精神风范,令人感动,可尊可敬!

编写教材是做好老年教育工作的重要环节。近年来,市老年大学为提高教学质量,在编写适合老年人学习特点、体现老年人学习规律、激发老年人学习兴趣的教材方面,做了大量有益的尝试。《国画入门——写意花鸟画法》就是其中的代表作之一。本书作者杜正林老师从事老年国画教学20余年,在国画教学与研究方面有很深的造诣,他结合多年的教学经验和老年学员的特点,详细介绍了几种常见花卉和禽鸟的画法,内容丰富、通俗易懂,相信对老年人了解国画常识、掌握国画技能、提升国画水平会有很大帮助。

“老吾老,以及人之老”。我们都有老人,我们自己也会老,关心老年人就是关心自己的明天。当前,随着经济社会不断发展,人口老龄化问题也日益显现。如何积极应对人口老龄化挑战,不断提高广大老年人的生活质量,已经引起全社会的关注。发展老龄事业,就是促进广大老年人身心健康,推动经济社会统筹发展和构建社会主义和谐社会的重要举措。各级党委政府要高度重视和大力发展老龄事业,提高为老年人服务水平,维护老年人基本权益,丰富老年人精神文化生活,提升老年人的生活质量和健康水平。全社会要更加关爱老人健康,关心老人生活,关注老年教育,努力让广大老年

人老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为。

广大老同志把心血和智慧都奉献给了马鞍山的建设事业,为马鞍山的发展作出过重要贡献。他们见证了这座城市的成长,也是我们推进各项事业的宝贵财富。希望广大老同志继续发扬优良传统,保持优良作风,一如既往心系马鞍山,一如既往与城市同呼吸、共命运,积极帮助党委政府多做凝聚人心、集聚力量的工作,多做弘扬主旋律、传播正能量的事情,为全市转型升级、加快发展,为建设共同的美好家园发挥余热、贡献力量。

“最美不过夕阳红”。让我们共同努力,让广大老年人生活得更愉快、更幸福!

2014年8月

目录 Mulu

国画知识简介·····	1
紫藤画法·····	4
牵牛花画法·····	8
凌霄花画法·····	12
茶花画法·····	16
梅花画法·····	20
兰草画法·····	24
竹子画法·····	28
菊花画法·····	32
小鸡画法·····	36
燕子画法·····	40
麻雀画法·····	44
翠鸟画法·····	48
八哥画法·····	52
绶带鸟画法·····	56
白头翁画法·····	60
喜鹊画法·····	64

国画知识简介

国画在古代无确定名称,一般称之为“丹青”,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。汉族传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上,这种画种被称为“中国画”,简称“国画”。工具和材料有毛笔、墨、颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分工笔和写意。

一、工具介绍

学习国画必须备有专门的工具和材料。了解和掌握绘画工具和材料的性能,对我们表现对象有很大的作用。

1. 笔。画国画所用的毛笔有软毫、硬毫、兼毫三种。

软毫:纯羊毫制作,笔性柔,吸水量大,宜于晕水染色、点花、撇叶等,如羊毫提斗笔。

硬毫:狼毫笔,笔性硬,富有弹性,利于勾勒,适宜表现树木枝干、坡石等,如衣纹笔、叶筋笔、大小兰竹笔等。另外还有特制的硬毫,如猪鬃笔、石獾笔等。

兼毫:兼毫笔由羊毫和狼毫合成,笔性软硬相兼,如大小白云笔,既能勾线也可点厖。

开始使用新笔时,宜用冷水或温水浸开,每次作画以后,必须洗净挤干,理顺笔毛,垂直挂起或卷入笔帘,尽可能延长毛笔的使用寿命。

2. 墨。作画的墨,都是制成墨锭磨用。墨锭分油烟、松烟两大类,作画一般用油烟。现在由于材料的改进,文具店有“一得阁”、“中华”等品牌的书画墨汁,这些都是上好的书画用墨,使用起来很方便。一般低档墨汁或黑墨水都不能用来作画。

3. 纸。画国画用的纸种类很多,安徽泾县生产的宣纸在国内外享有盛名。宣纸分生宣、熟宣。生宣纸绵柔,墨上纸后容易向四周渗化,宜于画写意画,所以是写意花鸟画常用的一种纸。熟宣纸在生宣纸的基础上上了胶矾,也叫“矾宣”,不会渗化,宜用工笔画。我们在选用纸时不能搞错。

4. 砚池。绘画用的砚池或称“墨海”,是用来研墨的,其材料种类很多,以端砚和歙砚最为著名。端砚和歙砚其石质坚硬细匀,最宜研墨作画。初学者也可备有瓷碟倒入墨汁使用。

5. 颜料。国画颜料分为石色和水色两大类。

石色：遮盖力强，色彩浓艳，富有装饰性，如石青、石绿、朱磠、朱砂、赭石、粉白等，多为矿物质的粉末制成。

水色：多为植物色，色彩稀薄、透明、淡雅，如藤黄、花青、曙红、胭脂等。

6. 调色盘。调配颜色的小碟和大盘，均以白瓷制品为佳。因白色底子反映颜色正确，不宜使用带花、带色制品。

7. 笔洗。玻璃的、瓷的、搪瓷的都可以，用于盛水洗笔，但要求口部光润、不磨笔。

二、笔、墨、色的用法

写意花鸟画非常讲究运用笔墨的技巧，通过运用毛笔的笔触变化来塑造形象，所以笔墨的正确运用是对一个国画家的最基本的要求。

1. 用笔法。用笔法历来为国画家所重视，南齐谢赫将“骨法用笔”放在六法^①中的第二位。如何用笔必须根据内容来定，作画时笔法运用适当既能充分发挥毛笔的作用，达到绘画艺术的要求，又能表现出绘画对象的精神面貌。

毛笔的笔头由笔尖、笔腹、笔根三个部分组成，它们的性能和作用各不相同。根据对象的不同，有时用到笔尖，有时用到笔腹，有时用到笔根，有时要用中锋，有时要用侧锋。运笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点染等各种不同的笔法的运用中表现出各种不同的效果。例如在写意花鸟画中，中锋多用来勾线，如勾画白色花朵和枝干等；侧锋变化多，多用来勾皴石块和点画宽大的叶子，而表现苍老坚硬的对象则要用枯笔。还有运笔时的提按、顿挫、顺锋和逆锋，这些用笔方法都要根据画面造型需要来灵活运用。作画时，一般除了画一些精细的东西，都应悬肘站着作画，充分发挥腕、肘和肩的作用，这样才能得心应手、挥洒自如。切记笔为人使，不可人为笔用。

2. 用墨法。墨在国画里占重要地位。所谓墨分五色，即焦、浓、重、淡、清，是指用墨由极浓到极淡的区分变化。在写意花鸟画中，行笔的快慢、水分的多少、纸的松紧、笔墨在纸上停留的时间长短、季节气候的不同，都使墨在画面上呈现出的浓淡干湿的变化各不相同。这些浓淡干湿的变化与用笔的提按转折、勾勒点染等表现手法紧密结合，即成一幅气势恢宏、意境高远的国画。

^①谢赫六法分别为：气韵生动；骨法用笔；应物象形；随类赋彩；经营位置；传移模写。

常用的墨法有：

(1) 泼墨法：即倾墨于纸上或饱蘸墨色以大笔迅速扫之。

(2) 积墨法：由淡到浓，层层皴染，待前一次墨干后再加第二次墨，否则会混为一体、模糊不清。同时，积墨时要注意交错用笔，保留一定空隙，切勿画腻。

(3) 破墨法：破干、死墨造成墨韵，或浓破淡、或淡破浓、或干破湿、或湿破干，还有色破墨、墨破色。

在写意花鸟画法中，“勾”、“皴”、“染”、“点”的过程，既是用笔也是用墨的过程。

“勾”，以用线勾勒形象的轮廓为主。恰如其分地运用线条的干、湿、浓、淡变化，塑造形象，表现物体的立体感、质感，这是国画最基本的技法之一。

“皴”，是在勾的基础上用长、短、宽、窄的淡墨或淡墨线条或块面，描绘出物体的纹理以及明暗、空间的关系，其在画山水和花卉中是主要技法。

“染”，是用淡墨或色彩渲染、烘染的意思，它不能单独成画，必须在“勾”或“皴”的基础上进行。因为它本身没有明显痕迹，作用是加强空间明暗的厚重感，可以多次使用。

“点”，它是用墨的最后手法，是起着总结作用的。点的用笔有中锋、侧锋、逆锋几种，其表现效果各不相同。

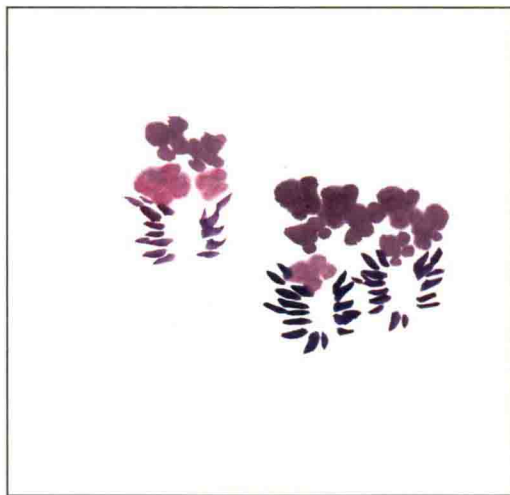
古人云：“有笔有墨。”笔是骨，墨是肉，笔是画物体的形象，墨起丰富形象的作用，故笔墨相合，才能画出好的水墨画。

3. 用色法。以墨为主、以色为辅是写意花鸟画色彩运用的一大特点。在设色过程中，要遵循“多样统一”的原则，既要使色相、明度丰富多彩，又要分清主次，使色彩统一在和谐的主调之中。一味强调色彩变化而忽略统一就会使色彩杂乱无章。反之，一味强调统一而忽略变化，又会使色彩单调、死板、索然无味。

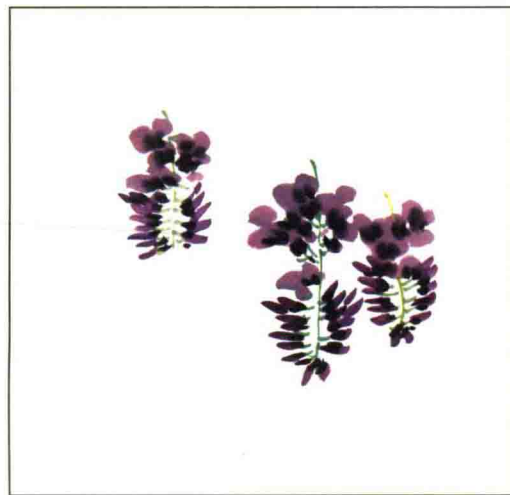
写意花鸟画的设色，追求意象中的色彩效果，在设色形式上，因作者兴趣和修养的不同而有所差异。有些画家用色强调色彩的对比，很少用墨；有些画家以墨为主，以色为辅，喜欢素雅而清秀；也有根据立意的要求大胆加工、取舍、夸张、变色，可以把绿色的竹子画成墨竹、朱竹，粉红的花也可以画成其他颜色。

“笔墨当随时代”，随着时代的发展，许多美术工作者从民间绘画和西洋绘画中汲取营养，不断丰富和发展写意花鸟画的表现技巧。在文化大繁荣的今天，花鸟画必将以一种全新的面貌出现在世界艺术之林。

紫藤画法

(1) 胭脂+酞青蓝调紫色, 大白云笔点花; 花四瓣, 上两瓣大、下两瓣小, 成蝶状、成串; 布花时留有空隙, 下端浓紫色点花蕾。

(2) 胭脂+墨调成黑紫色画花蒂, 三绿+赭石画花轴, 花柄将花、花蕾连成整体。

(3) 浓墨点叶, 叶为羽状复叶; 未干时勾筋, 淡叶调草绿, 笔尖带暖色衬托。

(4) 紫藤枝条有粗细浓淡变化, 侧锋运笔, 穿插交错而不乱。

(5) 朱磬点蕊、配景、调整,完成《春酣》。

创作作品参考——《澹香》

创作作品参考——《朝露濯锦》

牵牛花画法

(1) 胭脂+少许三青侧锋画花冠,由外向花芯弧形排列,淡紫色画花筒,深紫色画花蕾。

(2) 深紫色略勾花冠外形,浓墨画花托,点花芯。

(3) 叶:掌状三裂、中间大两侧较小,用大羊毫笔泼墨完成。

(4) 狼毫笔浓墨画藤,中、侧锋结合,用笔灵动,穿插有序。

(5) 调整画面, 补景完成《群芳华滋》。

创作作品参考 ——《映日》

创作作品参考 ——《晨光》