

索铁生等 著

辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice
Painting Flower and Bird Teaching and Learning II

花鸟画教学 2

索铁生等 著

辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice
Painting Flower and Bird Teaching and Learning II

花鸟画教学 2

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画教学. 2 / 索铁生等著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国美术教育实践)

ISBN 978-7-5314-6703-8

I. ①花… II. ①索… III. ①花鸟画—国画技法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024247号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 21

字 数: 200千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 李 彤

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6703-8

定 价: 220.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

美术教育究竟诞生于何时,实难确认,但基于我们对文化发展与教育关系的认识,可以认为美术教育与人类艺术的起源基本同步,若无教育,则无今日之文明,若无美术教育,则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中,但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来,作为人类文化和造型的载体,美术在生产、生活实践中不断发展,蕴含其中的美术教育,则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天,中国的美术教育必须呈现新的亮点,必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实,深入挖掘人类传统美术的精华,公允地评价传统的意义,全方位地重塑美术教育的价值体系,这已经是当今美术教育工作者,尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下,很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面,积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己;另一方面,还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源,应该仔细地探其渊源,明其脉络,重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义,是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一,技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二,则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放,在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛,也是美术教育的精髓,美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展,近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书,本丛书最大的特点是注重系统性和直观性,力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受,对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

Contents

THE CHINESE ART EDUCATION PRACTICE

总目录

01

牡丹技法丛书·白描牡丹

索铁生 著

1.....48

02

中国画临习速成·菊花写生技法

刘兴建 著

1.....56

03

中国画临习技法丛书·草虫

姜巍等 著

1.....56

04

现代工笔名家特殊表现2

贾广健 著

1.....86

05

现代工笔名家特殊表现6

姚舜熙 著

1.....84

THE CHINESE DRAWING BOOK

01

牡丹技法丛书·白描牡丹

索铁生 著

牡丹由花头、叶、茎、根等部分组合（如图1）。

花头：也称花冠，主要由花瓣、花蕊、花萼、花托四部分组成。

花瓣：是构成花头的主题，鲜润丽质，多姿多彩，是描绘的主要对象。

想画好牡丹，详细了解其生长规律是十分必要的。根据花瓣的数量和层次多少，牡丹可分为单瓣型和复瓣型两类。单瓣是指花瓣数量少，复瓣是指花瓣层次多。

花萼：花萼是紧包花瓣根部的部分，是保护和滋养花瓣生长的萼片。

花托：花托是花萼下部的又一层，这是牡丹花特有的生长结构。

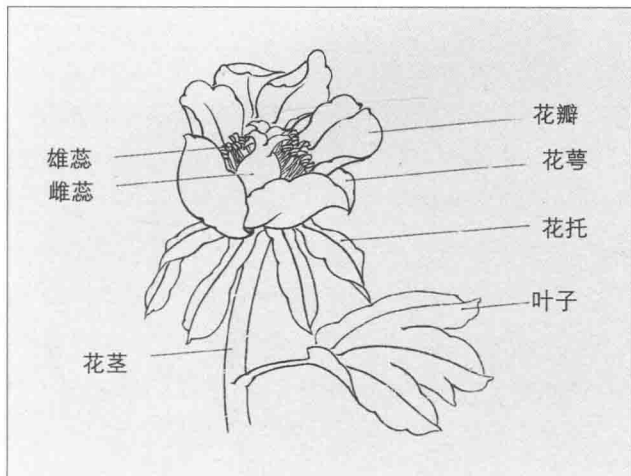

图1

一、牡丹花头的画法

白描牡丹的用笔主要以中锋为主。根据自己的习惯，选用勾线笔、兼毫笔等，提按、顿挫、轻重、转折等多种笔法兼用，画出大小各异、灵动多变的牡丹花。

1. 花苞、花蒂的结构与画法

大花苞的画法：大花苞能见到花瓣的一部分，但看不到花蕊。花瓣内紧外松，内小外大，形状多样，变化万千，亭亭玉立，含苞待放，生机勃勃。在牡丹画的创作中是不可缺少的组成部分。作画时，应先画出离视线最近的部位。先画萼片，再画花瓣。画萼片时，用粗而有力的线条画出

它的质感，用较细多变的线条画出花瓣的稚嫩。

小花苞形状似桃状，三片大萼紧抱未露的花瓣，又由六个小萼托起，形象天真，很有生气。作画时，要用有力的线条表现出它的优美姿态（如图2）。

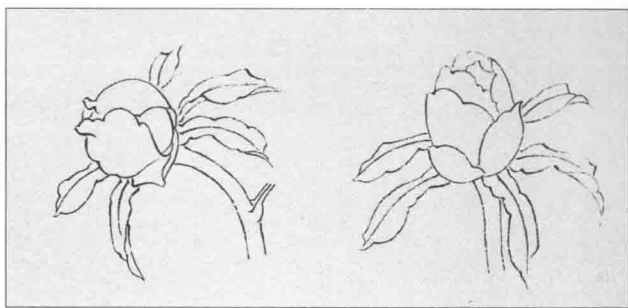

图2

2. 半开花头的画法

半开花朵是由大花蕾自然生长而成的。花瓣已经大部分外露，争相开放。耀眼的花蕊，使色艳欲滴的花头更加富有神采，婀娜多姿。先画出花萼、花托，再画出花瓣，用多变线条画出花头旺盛的生命力。半开的牡丹花头中间花瓣层次较繁多，紧而密，外围花瓣较大，先画出视线最近花头背部花瓣，用笔要轻松自然，用流畅的线条刻画多变的花瓣。注意透视变化，造型要准确，用笔生动有力。

半开的花头看不到雄蕊，雌蕊金黄，光彩夺目，精神十足（如图3）。

图3

3. 盛开花头的画法

牡丹颜色繁多，有黄色、白色、红色、粉色、紫色、绿色、蓝色、黑色等数十种色系。虽然用白描不能再现牡丹的各色品种，但用造型亦能体现一些有代表性的品种。单瓣、复瓣、起楼等形状的牡丹，也可用白描把它刻画得淋漓尽致。

画盛开的花头，在半开牡丹的基础上，画出花瓣的形状特点，花头外形边缘要整体处理，大小块面、空隙多姿多变，不可画得太圆。总之，周围花瓣要交代清楚，花形才能好看。从而表现出牡丹的丰满滋润，富贵怡人，表现出牡丹量感和质感。

盛开的花头一般看不到花萼和花托（背面的牡丹可以完整地画花萼和花托），有的只能看到两三片花萼或花托（如图4）。

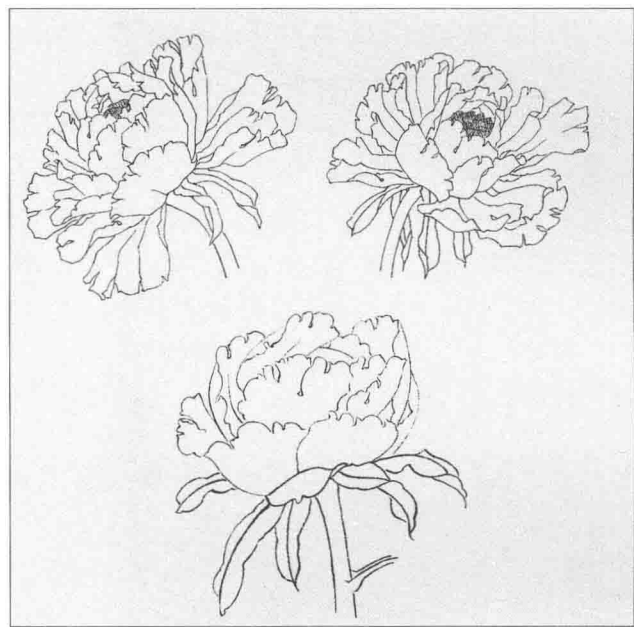

图4

4. 花蕊的结构和画法

花蕊在花朵中占重要地位，犹如人的眼睛。在颜色上起对比、在线条组合上起提神作用。白描牡丹的花蕊有点蕊或双勾法两种方法。根据画面的需要，任选一种即可，这样才能组成完整的花冠。

花蕊由雄蕊和雌蕊组成。雄蕊住于花芯中央，形状有桃形、石榴形、莲子形、卧龙形等，

愈长愈凸显，凋谢时子已形成黑色，可种植。雄蕊住于雌蕊四周，初开花蕊丰满，排列有序，呈黄色。盛开时花蕊向上生长，比初开时灵活多变，呈淡黄色。雄蕊由蕊药和蕊丝组成。蕊丝上连蕊药下接蕊芯。蕊药形似大米，画时要有大小、起伏变化，有聚有散，用笔要有力（如图5）。

图5

二、不同品种牡丹花头的画法

牡丹花勾线时要从上到下、从左到右按顺锋勾出对象，看清楚线条的前后关系，无论花头还是叶子，都要先勾上面，也就是离视线最近的物象，然后再勾第二层、第三层，依次顺延地把作品勾完（如图6）。

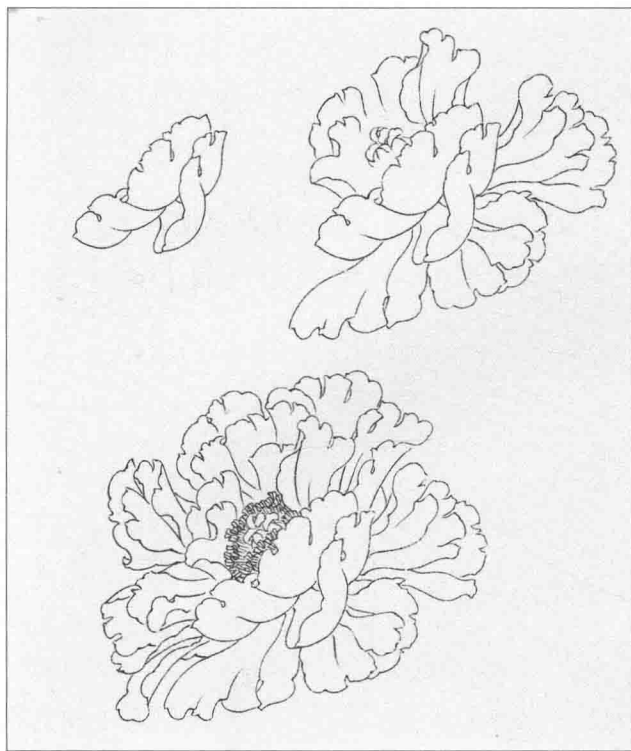

图6

好的线条必须与牡丹的形象、结构、质感、前后左右、空间有机地结合在一起。这样才能恰当地表现牡丹的美丽与生命力，达到形神兼备的艺术效果。

牡丹花的品种很多，有上千个品种，下面介绍几种很有特点的品种。

1. 起楼式牡丹

比如：姚黄、蓝田玉、大胡红、娇容三变等。画法和步骤同其他花头一样。所不同的是从花头的造型上有变化，起楼式牡丹的特点是：花头上半部复瓣小而密，重重叠叠，下半部花瓣大而肥，大小花瓣层次分明。画花头时，应先画上部的小花瓣，形成上紧下松的线条组合，造型别致，非常好看。其他花蕊散点

于腰身以上部位（如图7）。

2. 绣球形牡丹

如葛巾紫、胜丹炉、银粉金麟、紫重楼等。画法和姚黄一样，只是造型有所区别。葛巾紫的造型近似姚黄，葛巾紫的造型上下部宽窄变化不大，没有姚黄花头大，没有姚黄花头高。就像碗中放一个绣球，造型别致，疏密变化很适应线条的组合。先画下部的大花瓣，再画上部小花瓣。形成上紧下松的线条组合，用丁头鼠尾描法来完成。花蕊散点于上部的小花瓣之中，有疏有密（如图8）。

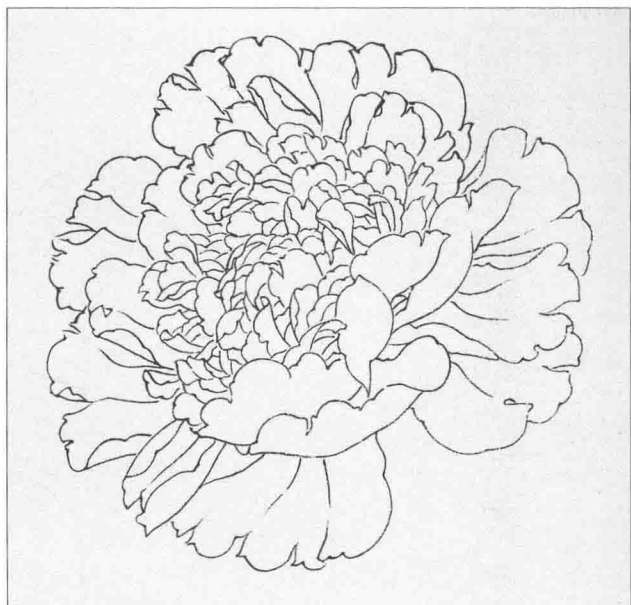

图7

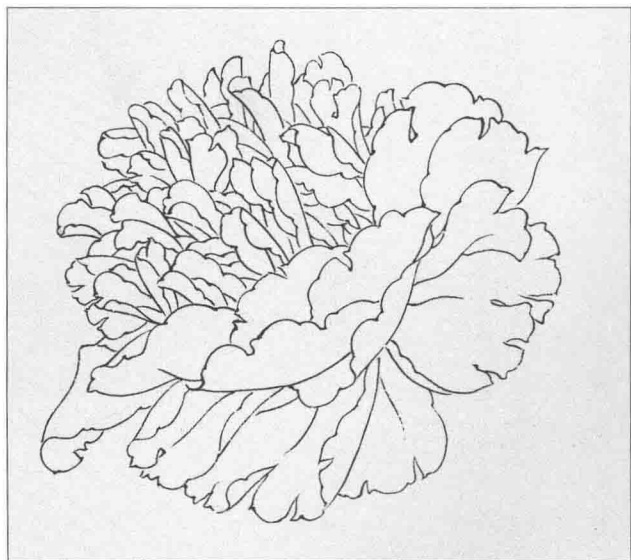

图8

3. 各种牡丹花头的作品欣赏 (如图9、图10)

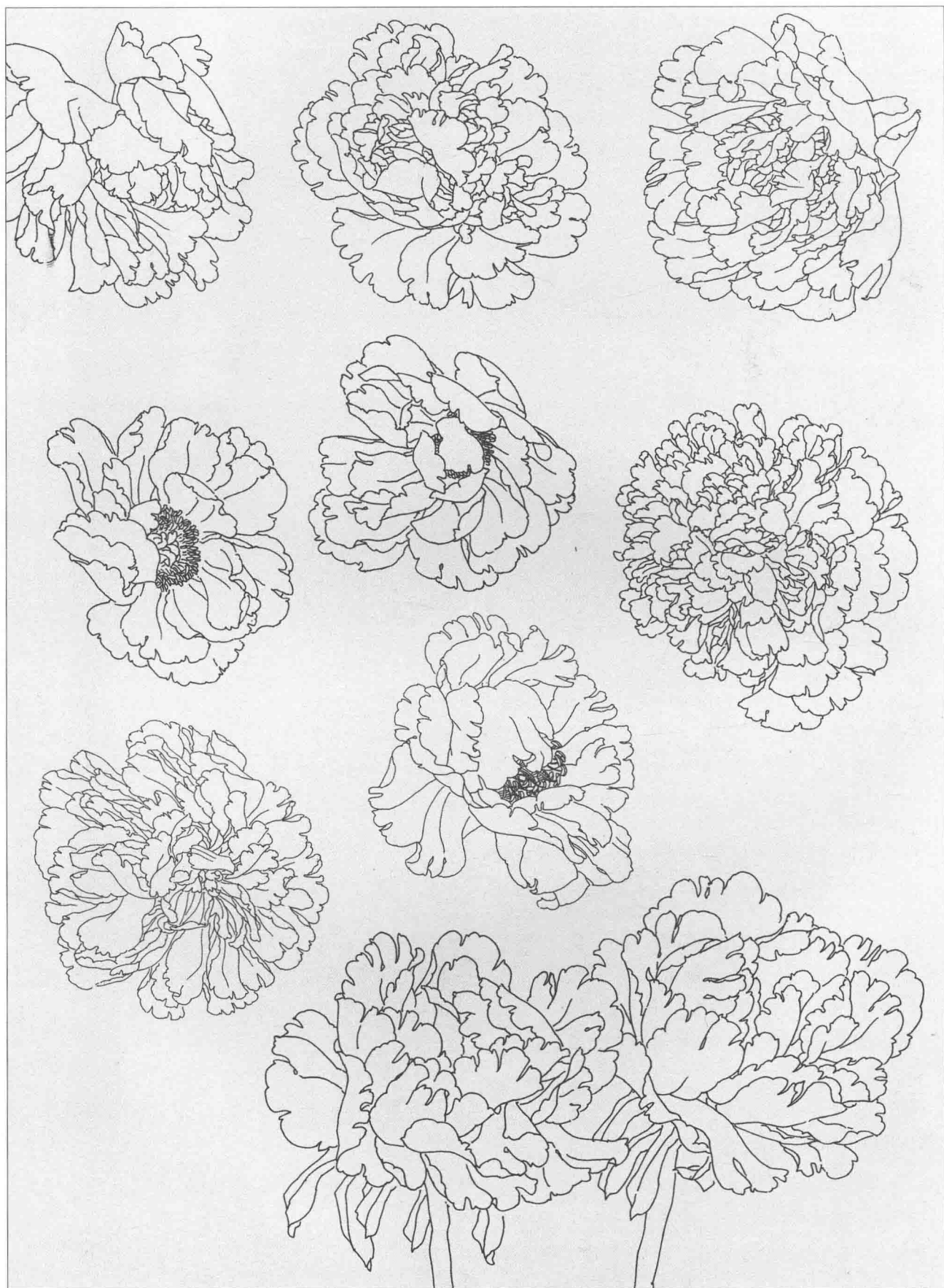

图9

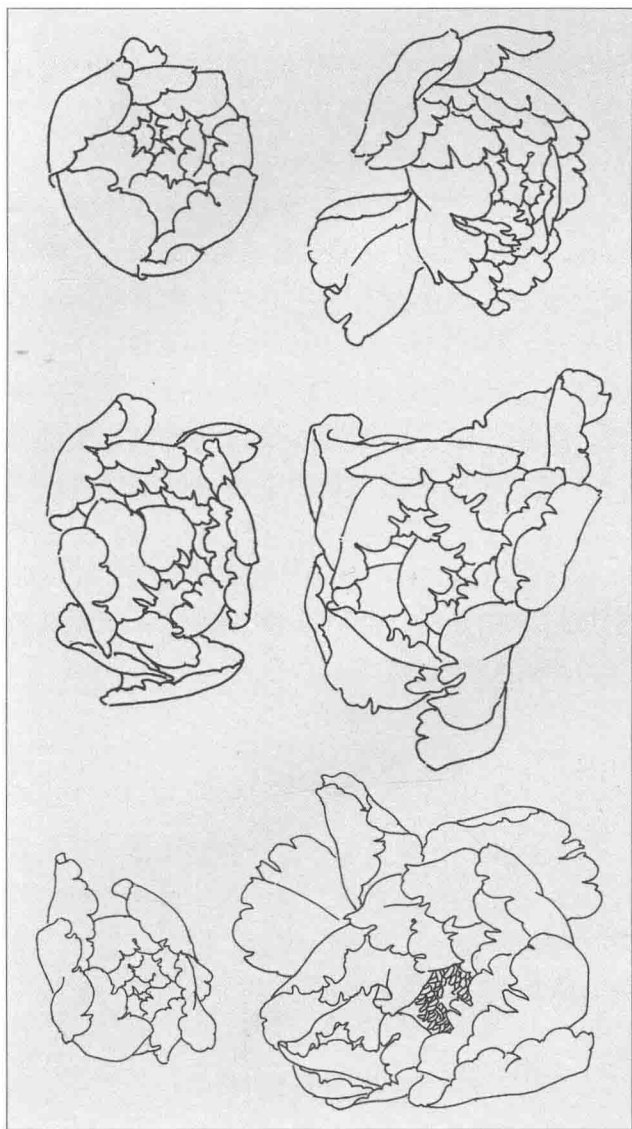

图10

三、牡丹叶子的画法

牡丹花的叶子长于花茎周围，为互生叶序。就是在叶柄上分生三叉，每个叉上又生出三片叶。一个生长完整的组合称之为三叉九顶。叶柄长一尺左右，呈十字形。靠近花头的叶子有单叶或一柄三叶。

画叶子时，用钉头鼠尾描法画叶子筋，用蚯蚓描法画叶子边缘。这样形成主筋粗壮有力，伸向叶兴。边缘均匀姿美，行笔宜轻松快捷。画叶子应注意透视、前后遮挡、纵横姿态和互为关系（如图11）。

不同品种有不同的叶子形状。有肥大的，有瘦尖的，根据画面的需要，去选择适合的叶子。

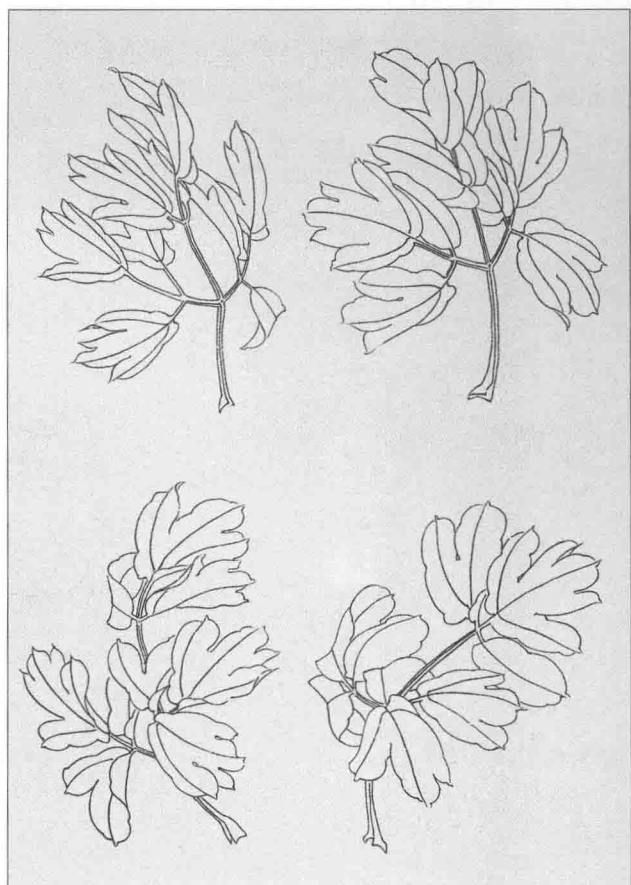

图11

在整幅作品中，牡丹叶子的排布对画面效果起关键作用。一幅作品的成败，主要靠叶子的布局完成构图，也就是经营位置。根据画面的疏密要求，用叶子去填补。密不通风，疏可跑马，也靠叶子的线条组合来完成花与叶、花与干之间的穿插关系，从而达到支撑画面的艺术效果。

在整幅作品完成后，为使画面更丰富，可画一些嫩叶表现远近空间层次。嫩叶虽小，但要交代清楚，不要过多，用于弥补整体画面关系。用笔要轻松，纤细，不要太紧。

四、牡丹花茎、枝干的画法

1. 花茎在画面上有露有藏

花茎大部分被叶子或花头遮掩，它起着气势贯穿的桥梁作用，又见花头婀娜玉立，因此不可忽视。花茎位于花蒂之下，老干之上。嫩蒂高低

各不同，阳光充裕的地方长得很高大，反之较低矮。花茎上部生长单叶或三片叶。中部、下部生长组叶，每组九片叶，有长有短，壮弱之别（如图12）。

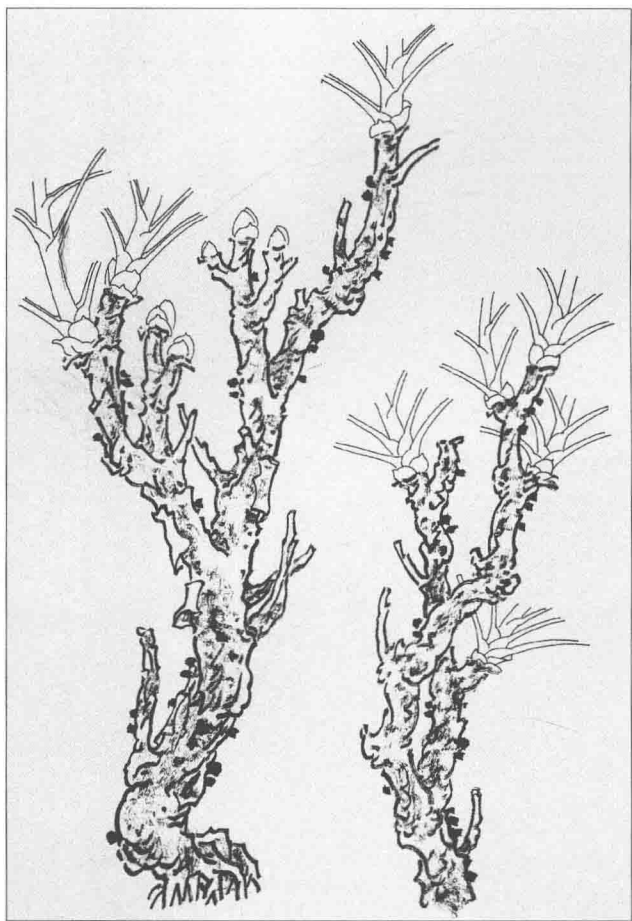

图12

2. 画花茎要中锋用笔，粗细均匀

可用蚯蚓描法为之。以流畅的线条画出圆润的质感和挺拔秀丽的姿态。

3. 花茎、叶柄的组合穿插

花茎顶端是花头和花苞，一般呈上升态势。牡丹花的叶柄较长，向前后左右四面分布。因此和花茎纵横交错。画时要注意穿插疏密。虽然大部分叶柄被花头和叶子所遮挡，但仍需要在主要位置和细微的部位画出它优美的线条。画好花茎和叶柄，做到既符合生长规律，又达到疏密有致的艺术效果。

4. 枝干的画法

牡丹为落叶灌木。株高依品种而不同，多在

0.5~3.0米之间。枝粗而脆，表皮灰褐色，常开裂而剥落。当年生枝较光滑，黄褐色，秋后常发生枯梢现象，生长较慢，百年老干不过腕粗，高不过人。所以应是珍贵花卉。

画干宜干笔、枯笔，较硬的狼毫或石獾，用干锋、侧锋、皴擦相结合的笔法，要实中有虚，虚中有实。线条要苦涩一点，运笔速度稍慢，有转折、顿挫。枝干在构图中非常重要，不可太光滑，也可连勾带皴一气呵成。枝干的曲直、高低、纵横，也可逆锋勾勒，要画得挺拔而苍劲。枝干的穿插与姿态，是画家精心设计的最后一关。老干是支撑整幅牡丹画的关键，显出贯通整体的气势，为柔美的花和叶增强了力度。因此，老干必须和花头、茎叶保持协调统一且要有变化，才能增强画面的艺术效果。

五、配景的画法

一幅作品上全是牡丹花，就显得单一，为了丰富作品和构图的需要，可增加一些春天生长的其他植物。例如：梅花、水仙、紫藤、玉兰、迎春花、桃花、梨花、碧桃、兰花、竹子、芭蕉、松树、柏树或器皿、石头、建筑以及动物、鸟类。在同一幅作品中出现这些题材，是符合艺术规律的（如图13）。

1. 水仙的画法

玉面婵娟小，潭心馥郁多。盈盈仙骨在，端欲去凌波。在牡丹画中画一些水仙，能增加长线条和小花朵与牡丹线条的对比。水仙可画在牡丹的下方前部或藏于枝头的后面，要按整体画面点、线、面的艺术规律和构图需要安排水仙的位置。要统一和谐，也可画一些装饰的水仙，注意疏密、遮挡，整体外形的变化统一。要分层次，一组一组地画，花头之间顾盼，透视要合理。目的是能与牡丹产生共鸣而和谐的艺术效果。

画水仙的叶子需要有弹性的长线条，表现其质感。画水仙的花头时，要用心刻画其特点，花形很美，洁白如玉的花瓣中心，鹅黄的花蕊增添

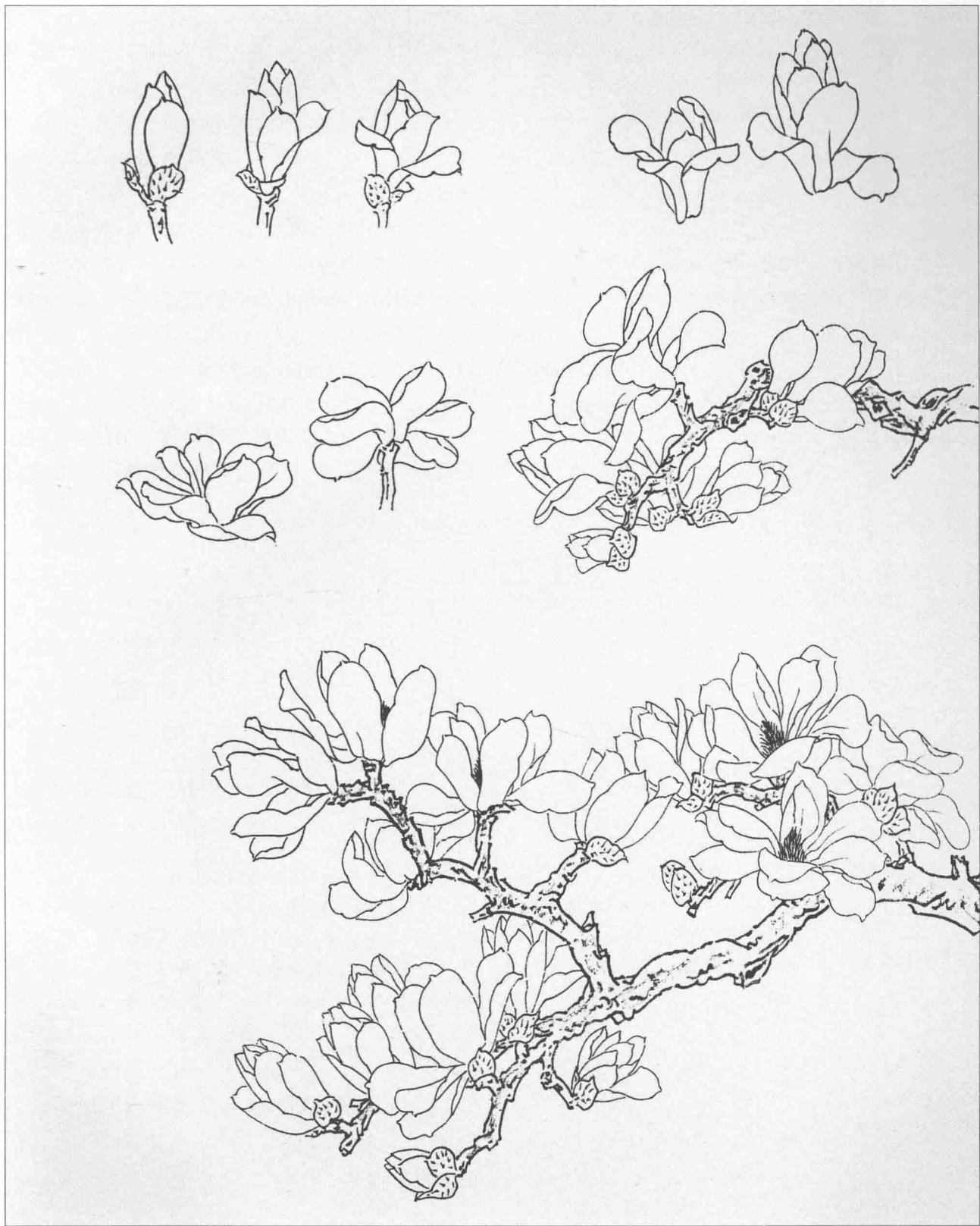

图13

玉兰，又名木莲，玉堂春，又称迎春。盛开时称玉树。春天开花，花九瓣而长，色白而微碧，形如白莲，冰姿绰约，莹洁清涟，琼香似兰，故名“玉兰”。沈周曰：翠条多力引风长，点破银花玉雪香。韵友自知人意好，隔帘轻解白霓裳。

玉树临风，意趣安逸。玉兰花是画家经常表现的题材，配于牡丹作品中，把春天的景色装扮得欣欣向荣，盛开逢春，一派生机盎然的景象。

了高洁亮丽的气质。同时，它能给牡丹增加更高贵、天香丽质的精神（如图14）。

2. 梅花的画法

不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。梅花有红梅、绿梅、白梅、腊梅等。造型奇特，大疏大密，纵横交错。

在牡丹画中，配梅花能丰富画面的张力。特别是大幅作品，在适当的位置设计枝干的穿插，活跃画面的情趣。梅花的花朵由五个小花瓣组成，加上花蕊、花丝、花药，很多规律的小线条和牡丹形成大小花头、长短线条的对比，使整幅画面丰富多彩，变化多端。

3. 石头的画法

根据构图的需要，在牡丹画中画一些石头，丰富画面或支撑画面，石头可调整画面的平衡或增强黑白对比，是很有必要的。石头的画法一般用硬毫，通过皴、擦、点、染，也可补一些淡墨效果，目的都是加强石头的质感，画石头可拖泥带水一气呵成。亦可认真刻画出不同形状、不同材质的石头。太湖石的特点是瘦、透、丑、陋，造型奇异，非常入画。古今画家都用之。画太湖石时，首先从上至下画出外轮廓和中间透空的、大小不一的形象。然后加以皴、擦、点、染，画出其质感和主体感（如图15）。

图14 水仙 45cm × 68cm

此图在生宣纸勾线，有一点钝涩的感觉，不那么光滑。

水仙以其清幽弥远的香气和雍容端庄的形象深受文人雅士的青睐。这幅水仙繁而不乱，错落有致地向上生长，结构自然得体，体现了以线造型的深厚功力。在亦动亦静中构成一幅清新幽静、香气扑鼻的宜人景色。画水仙用笔流畅，苍劲有力。构图空灵松动，飘逸清新，有神仙一样的风姿，美丽而动人。

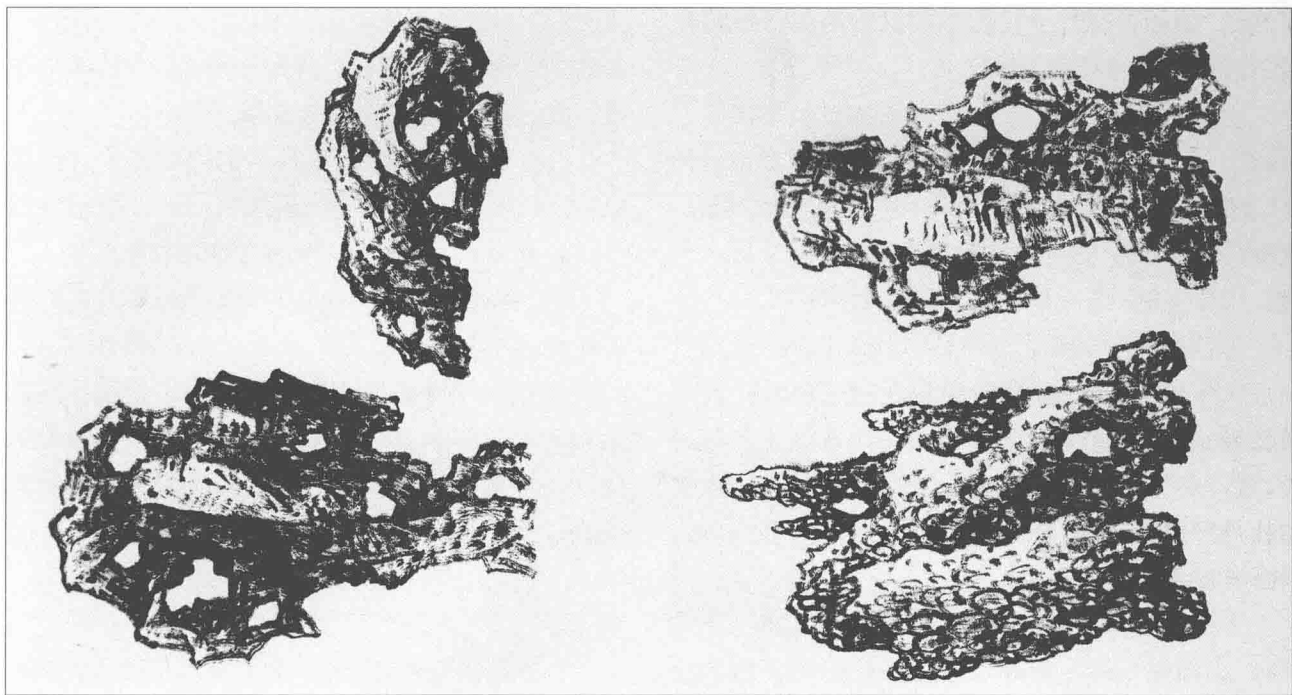

图15

六、牡丹的写生与创作

牡丹，是我国久负盛名的花卉，既是观赏花卉，又是药用植物。长期以来，以其国色天香备受青睐。也是中华民族兴旺发达、美好幸福的象征，深得人们的喜爱。牡丹的自然美，不仅激发、培养了人们高雅的审美兴趣，更加经常勾起艺术家宣泄情感的创作欲望，是古往今来无数画家乐于泼墨的题材。

画好牡丹首先临摹和借鉴他人画法，临摹是为了掌握各种运笔的规律以及表现方法，这是学习传统的重要过程。但是，要想进一步地把牡丹画好，还需要到大自然中去。通过对现实生活的感受，对牡丹进行体察写生，认真了解牡丹的生长规律，对牡丹的形体特点进行细致的观察分析。写生是面对实物去写其真实面目的，认真观察，多写实物，创作出来的作品才会生动，有生命力。

要有所选择。牡丹和其他花卉一样，都是昼开夜合，早晨是写生的最佳时间。旭日东升，花瓣初开，一切有生命力的植物从这时开始一天的展现。早晨的花卉和叶形态生动，自然向上，最富生命力。上午十一点以后，艳阳高照，植被无

力，不宜入画。下午五点以后，植物逐渐恢复生气，这时可继续写生。

写生的方法因人而异。有慢写和快写两种。写生的工具有：铅笔、钢笔、毛笔、宣纸、图画纸等。初学者用铅笔轻轻地把轮廓画于纸上，然后再修改定稿，以慢为宜，认真观察。水平较高的画家可直接用钢笔或毛笔进行准确写生。

写生有三个过程：一是观察，二是描写，三是整理。

1. 观察

写生前必须对牡丹的生长规律有所了解，从多方位进行观察，从前到后、从左到右去了解整体面貌。对即将写生部分的结构，要认真细致地观察，然后找出自己所需对象。这是感性认识到理性认识是第一步，也是对景写生的一个重要环节。

2. 描写

要了解全貌，整体观察。在选择好的角度时，方可进入实际写生阶段，才能下笔落纸。

(1) 局部写生：要很具体地刻画牡丹的某一个