

美术基础教学系列丛书

李文华 编绘

小写意花鸟基础教程

天津杨柳青画社

0806687
美术基础教学系列丛书

小写意花鸟基础教程

李文华 编绘

J212.27
526

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

小写意花鸟基础教程 / 李文华编绘 . — 天津 : 天津杨柳青画社, 2015.3

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-5547-0390-8

I. ①小… II. ①李… III. ①写意画: 花鸟画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 039830 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 4

版 次: 2015 年 3 月第 1 版

印 次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1-4000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0390-8

定 价: 35 元

作者简介

李文华，又名梦之，别署随缘陋室主。1945 年生于河北省清河县，1955 年移居天津。1968 年毕业于天津工艺美校，现为中国工艺美术学会会员，天津美术家协会会员。自幼酷爱国画艺术，师从著名花鸟画家穆仲芹先生和刘止庸先生。中年时期曾受田世光先生、吴光宇先生以及花鸟大师王雪涛先生的亲自指教。专长写意花鸟画，尤擅长画鹭鸶。1991 年曾应邀为北京天安门城楼作巨幅花鸟画《高路入云端》。

目录

一、写意花鸟画的演变及主要画家···	1
二、写意花鸟画的特点·····	3
三、写意花鸟画必备的工具·····	4
四、写意花鸟画的用笔、用墨和设色	5
五、写意花鸟画的表现方法·····	7
六、墨法·····	8
七、写意花鸟画的写生与创作·····	10
八、写意花鸟画的构图·····	12
九、写意花鸟画的用纸·····	14
花卉部分·····	15
梅花画法·····	16
兰花画法·····	18
竹子画法·····	19
菊花画法·····	20
雁来红画法·····	21
茶花画法·····	22
水仙画法·····	23
月季花画法·····	24
石榴画法·····	25
荷花画法·····	26
葡萄画法·····	28
海棠花画法·····	29
梨花画法·····	30
鸢尾花画法·····	31
牡丹画法·····	32
紫藤画法·····	34

翎毛部分.....	35
鸟的骨骼.....	36
鸟的羽毛.....	36
喜鹊画法.....	37
麻雀画法.....	38
山雀画法.....	40
白头翁画法.....	41
翠鸟画法.....	42
八哥画法.....	44
绶带鸟画法.....	46
鸭子画法.....	48
鹤鹑画法.....	50
鸳鸯画法.....	52
燕子画法.....	54
作品欣赏.....	55

一、写意花鸟画的演变及主要画家

花鸟画，是我国民族绘画中占有特殊地位的一个画种，它有着悠久的历史及丰富的传统文化内涵。花鸟画早在唐代已独立成科，深受文人雅士及广大民众的喜爱。当时边鸾的花鸟画已有“穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍”的说法。五代两宋时期，花鸟画发展到高峰，出现了许多著名的花鸟画家，其中最为出名的有黄筌，传说他画的雉（野鸡），使呈贡来的白鹰为之展翅。黄筌作画妙在赋色，用笔精细，以轻色晕染，几乎不见笔迹，他以写生闻名，谓之“写生派”，即“写实派”，这种画法成了宋代画院的标准格式，他被作为当时绘画的“正统”影响后世。而徐熙作画则不取色彩晕淡，是以落墨为格，杂彩副之。“迹与色不相稳映”，号称“落墨派”，据《宣和画谱》记载，“熙独落墨以写其枝、叶、蕊、萼，然后敷色，故气风神，为古之绝笔”。苏东坡题《徐熙杏花》一诗：“却因梅雨丹青暗，洗出徐熙落墨花”。宋代沈括说徐熙“以墨笔为之，殊草草，略施丹粉而已”。但在当时崇尚“正统派”黄筌的情况下，徐熙的风格被视为野逸而不受重视。尽管如此，宋代的花鸟画，基本上以徐黄两派占主要地位，当时被称为“黄富贵，徐野逸”。之后，徐崇嗣（徐熙之孙）在继承祖法的基础上又立新意，不用线描，仅以丹粉点染而成，号称“没骨法”。总之，宋代的花鸟画工整细润，且以艳丽的画院派占统治地位。山水画家李唐的诗中写道：“云里烟村雨里滩，看之容易作之难。早知不入时人眼，多买胭脂画牡丹。”由此可见，艳丽的花鸟画，为当时人们所喜爱，而李唐的水墨山水却不为时人所赏识。同时，在这个时期出现了写意花鸟的画法。如画家陈常的“飞白法”：一笔飞抹，以色点花叶。这种画法也就成了后来颇为盛行的写意花鸟画的先声。在北宋时期，文人画开始兴起，他们以“诗余墨戏之遣兴”的态度即兴挥毫，并以此与刻意求工的院体画相抗衡。其特点是：强调笔墨，反对格法，注重写意，崇尚高简，抒发情怀，对我国民族传统绘画的发展影响较大；其弱点是：轻视“形似”和“格法”，使得后世一些画家忽视客观现实的真实形象，单纯玩弄笔墨情趣。宋末元初，花鸟画发展虽日趋简单，但并未脱写实之风，元代以后，趋于潇洒简易，水墨写意之风为之大开，因此宫廷画院和文人墨戏，即工笔重彩和水墨写意形成了一个交织竞争的局面。

写意花鸟画从表现形式和技法上看也似乎形成两大派，一是根据真实对象加以提炼、概括，仍有写生气息，如梁楷、明代林良、吕纪、唐寅等人，他们从院体画发展而来，作品较为严谨。

二是以高度提炼、取舍乃至大胆夸张的手法作画，不失物象大体特征，强调神似或“超以象外”，主张“似与不似之间”，主要画家有：徐渭（青藤）、陈白阳（白阳山人）、石涛（清湘老人），朱耷（八大山人）。他们的作品特点是：超然出尘、气势磅礴、个性鲜明，在当时乃至今日仍为花鸟画家所推崇。到了清代，正当所谓“正宗派”风靡画坛时，在江南出现了以写意见长的扬州八家（也称八怪），为高翔、郑燮（郑板桥）、金农、李方膺、黄慎、罗聘、李鱓、汪士慎八人。他们接受了明代徐渭、陈淳、朱耷等人豪放不羁、勇于创新的画风，加上他们有着高度的文学和艺术天赋，诗书画在他们手中形成统一的艺术整体。

之后，又相继出现了许多富有创造性和有卓越贡献的写意花鸟画家，如赵之谦、任熊、任伯年、吴昌硕等大师。写意花鸟画发展到近现代，更出现了许多大师级的画家，如：齐白石、潘天寿、王雪涛等。他们继承了我国写意花鸟的传统艺术精髓，把花鸟画的发展不断向前推进，为艺术事业做出了卓越贡献，标志着我国花鸟画艺术在新的历史时期又达到了一个新的高峰。

二、写意花鸟画的特点

写意花鸟画是相对工笔花鸟画而言的。写意有大写意和小写意之说，其实这两者之间没有严格的界线，只不过在处理手法上有所区别。大写意笔墨豪放，气势磅礴，不精雕细琢。相比之下，小写意比较严谨、更加写实一些。写意花鸟画是画家对大自然中的花、鸟、鱼、虫细心观察，通过写生和默记下来的素材，经过高度取舍提炼后，再以最简练的笔墨技巧写出来对物象的真情实感。写意重神似，即着重一个“神”字，也就是前人所说的“似与不似之间”。要做到“不似之似”，主要应在神、情、趣三个方面下功夫。也就是意境要高，构思要深，章法要新，并且要求画面精练，“要以一当十”，“以少胜多”，且莫啰唆。古人云：“写意之法，妙在得画之工巧，具生意之全，不计纤拙之形似也”。写意画不能只注重形似，要注重它的神韵。有人说工笔如楷书，写意如草圣，这比喻很恰当。如果把写意画画得面面俱到，就不是写意画了，即使画的内容很多也很像，但看上去必定很小气，也俗气。正如古人所说：“人能画寓意，胸中便生景象，笔端妙合，若不以天然活泼为法，徒窃纸上形似，终为俗品。”我们在画一幅花鸟画时，首要“立意”，即想画什么内容，怎样布局（章法），怎样处理笔墨变化，怎样处理画面虚实、疏密、色调冷暖以及画面效果等等，都要做到胸有成竹。在画画之前，思考的时间比画画时间要长得多。思考越周密，画起来就越顺利，否则边画边想，气韵就不连贯了，造成作品失败，不可收拾。

三、写意花鸟画必备的工具

1. **笔**：种类很多，名称也是数不胜数，但大致上可分为硬毫和软毫。硬毫笔有狼毫、獾毫及鼠尾等，常用的像兰竹笔、点梅笔、叶筋笔、衣纹笔等等，比较挺，有弹性；软毫笔有羊毫、兔毫、鸡毫等，质地较软，吸水量大。用笔要根据画者所画对象及个人的使用习惯选择，没有固定的规矩。

2. **墨**：有松烟、油烟、漆烟等等。画花鸟画一般都选择油烟，因为油烟墨含胶重，墨色黑、发亮。在选墨时不要吝啬，因为墨的质量直接影响画的效果，要尽量选择优质墨。

3. **纸**：大致分为生宣和熟宣两种。由于产地、字号、名称繁多，生宣纸有单宣和夹宣皮纸，易吸水，画上去的墨色立即向外洇开。熟宣纸经胶矾的处理，水墨画上去不洇。选择纸很重要，因为每个生产厂家在造纸时选用的原料不一样，纸的质量也不同，购买时不要只看品牌，也不要一次买很多，先买几张，试着好用再多买。

4. **砚**：研磨工具，也是文人画家们喜爱的文玩艺术品。尤以端砚和歙砚闻名，其石质细，易发墨，不吸水。选砚时主要看石质，其次再看雕工，一件好的砚不但可以使用，还可以作为艺术品欣赏和收藏。

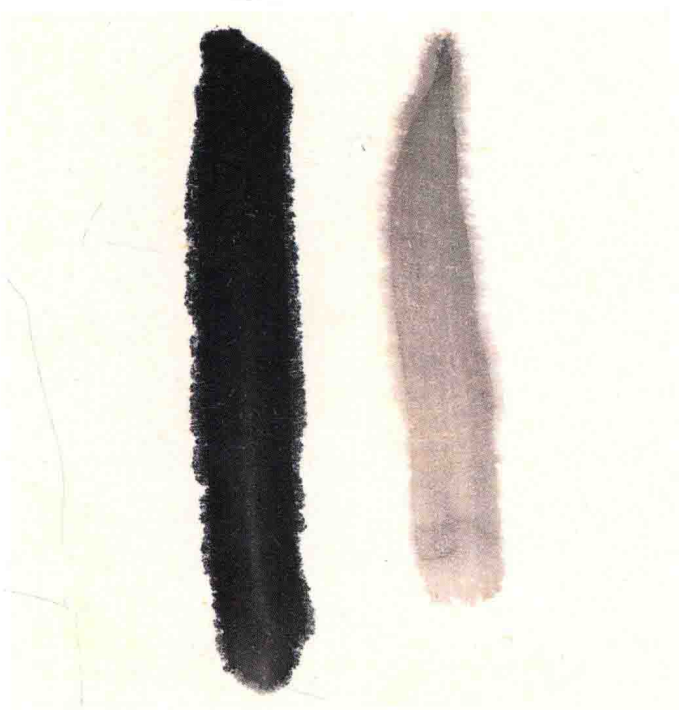
5. **颜料**：可以分为两大类，一是植物性颜料，也称之为水色；另一种是矿物质颜料，称之为石色。水色颜料包括花青、藤黄、曙红、胭脂等，特点是透明、遮盖力差，而石色颜料包括石青、石绿、朱砂、赭石、白粉等，遮盖力强，不透明。

四、写意花鸟画的用笔、用墨和设色

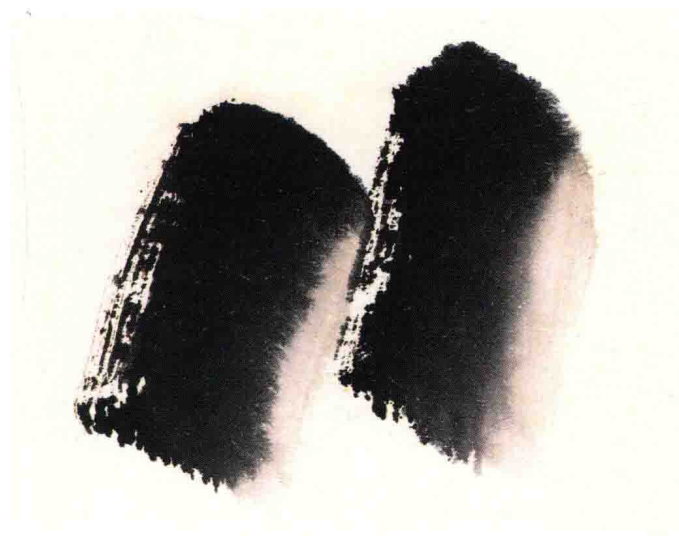
(一) 用笔

用笔就是运用笔锋的不同手法，表达不同的效果，通常有中锋、侧锋、顺锋、逆锋、散锋。

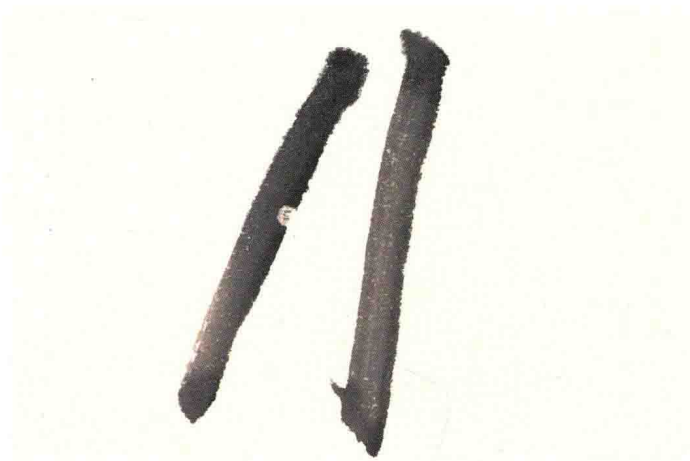
1. **中锋**：执笔端正，行笔时笔杆与纸面垂直，笔锋在墨线中间，此法常用于勾线。

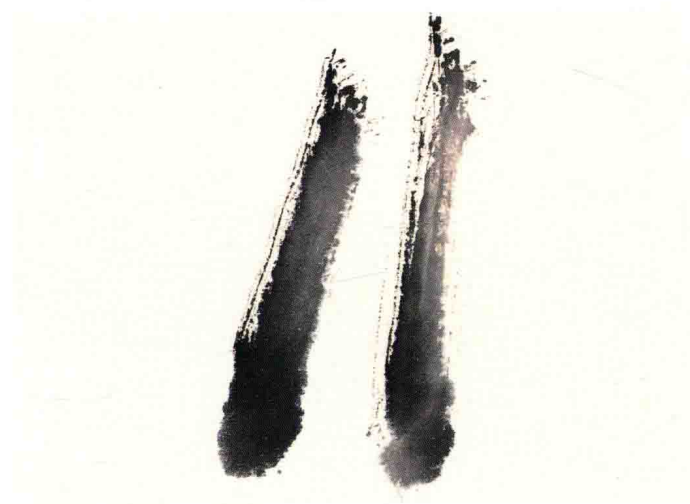
2. **侧锋**：将笔杆倾斜，用笔的侧面，这样画出的墨或色面积大，多用于画大面积的物象，如花卉的叶子等。

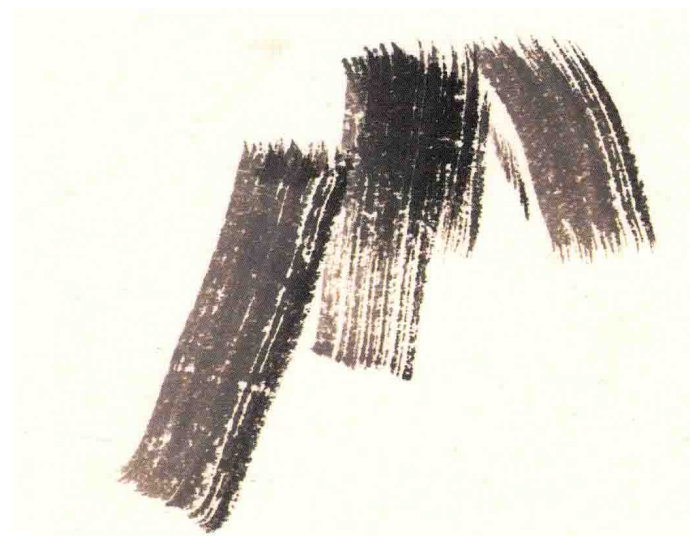
3. **顺锋**：落笔以中锋或稍侧锋，顺线条运行，画出的线挺中带柔。

4. **逆锋**：笔锋在纸上倒逆而行，如犁破土，线条毛糙多变、老辣苍劲。

5. **散锋**：笔锋劈开作画，所以也叫破锋，常用于鸟兽的丝毛。

（二）用墨

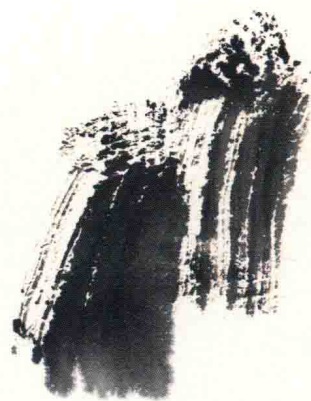
作画时，用水把研好的墨调成需要的深浅色，再加上各种运笔方法，笔墨将变化无穷，可分出浓、淡、干、湿、焦五色来。

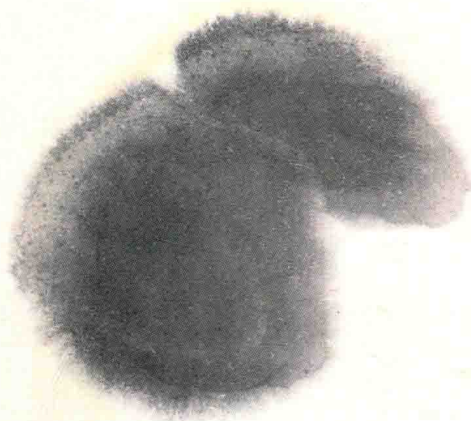
浓

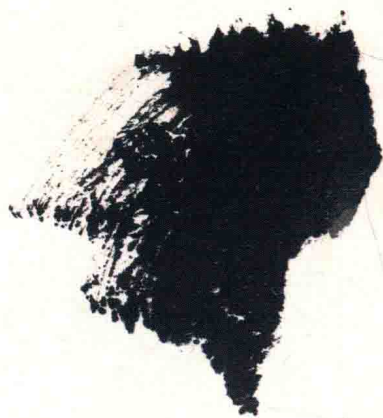
淡

干

湿

焦

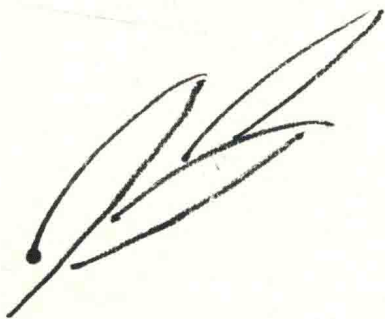
（三）设色

中国画用色有独特的风格，即“随类赋色”，不受环境、光线的限制，强调物体的固有色，利用强烈的对比色，大胆夸张，以墨为主，颜色为辅，是写意花鸟画的主要特点之一。

五、写意花鸟画的表现方法

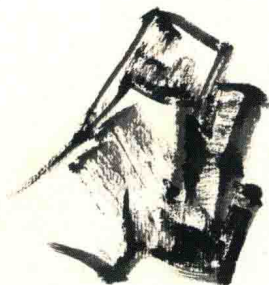
（一）勾法

勾是指画线的方法；中国画以线条造型也是其主要特点之一，尤其是工笔画，勾线时行笔一定要有虚实、提按、顿挫、转折，如同书法。

（二）皴法

皴是指在勾的形体中加一些短线，表现物体的表面纹理，增加其质感，用笔要干。此法多用于山水画中，但花鸟画中的配景，如石头、树干等也离不开皴法。

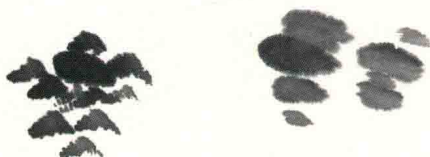
（三）染法

1. 涂染，就是平涂；
2. 分染，用色或墨多次染，由深至浅，平稳过渡，使物象分出明暗（阴阳）层次；
3. 罩染，一般是在分染的基础上罩上一遍或几遍使之效果统一。

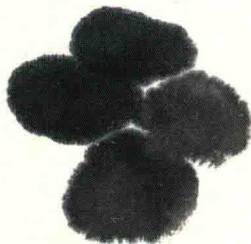
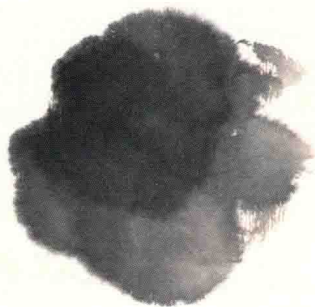
（四）点法

山水画里的点法很多，在此只介绍花鸟画的点法。花鸟画里的花瓣、叶子等以及鸟的羽毛大都是点染出来的，即用笔蘸足墨或色用侧锋根据物体的结构点出。

（五）玃

用笔蘸足墨后在纸上骤起骤落叫“点”。中锋、侧锋和逆锋并用，“玃”可以理解为扩大的点，是写意花鸟画中常用的技法。

六、墨法

1. 积墨法：是指用水墨层层积染的意思，花鸟画中的石头、树干、荷叶等等都可用积墨法。

2. 泼墨法：是写意花鸟画中痛快淋漓的表现手法，多用于大写意画中。此法大致有两种，一种是纯用墨大面积的泼，另一种是泼墨和勾勒相结合。如画墨荷，荷叶用泼墨，荷花用勾勒法。

3. 破墨法：趁所画的东西墨底未干时，就以浓墨或淡墨，或者清水、颜色加以冲化。有浓破淡、淡破浓两种方式。如明代石涛，常以淡墨铺底，趁湿再以浓墨画草，水墨自然渗化，生动有致。

4. 蘸墨法：是写意花鸟画最常用的，指饱含淡墨或中墨的笔在笔尖上再蘸点浓墨，等稍渗化即一笔画下去，产生浓淡不同的变化；或笔上含有浓墨，在笔尖上蘸点清水画，也可产生类似的效果。

蘸墨法

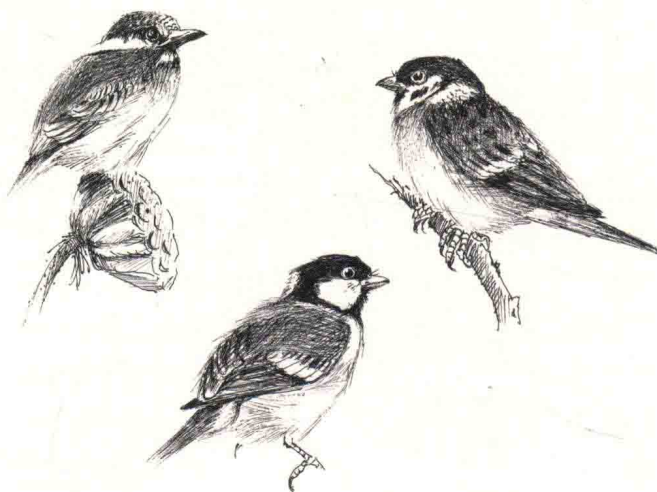
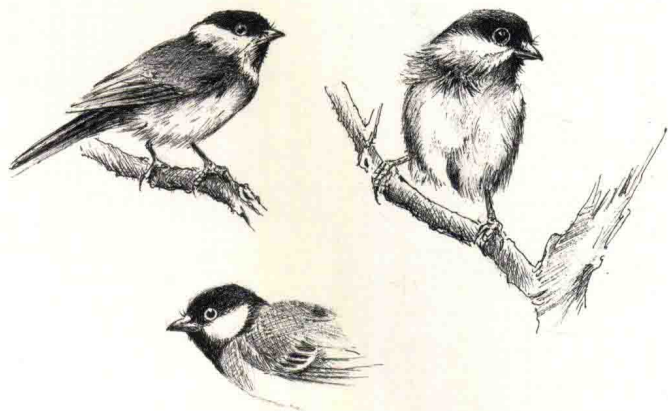
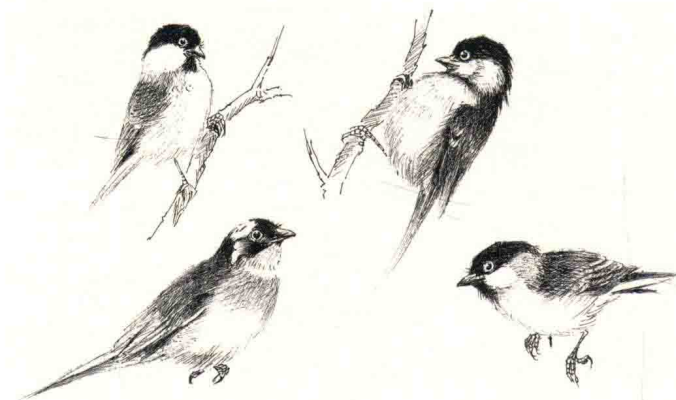
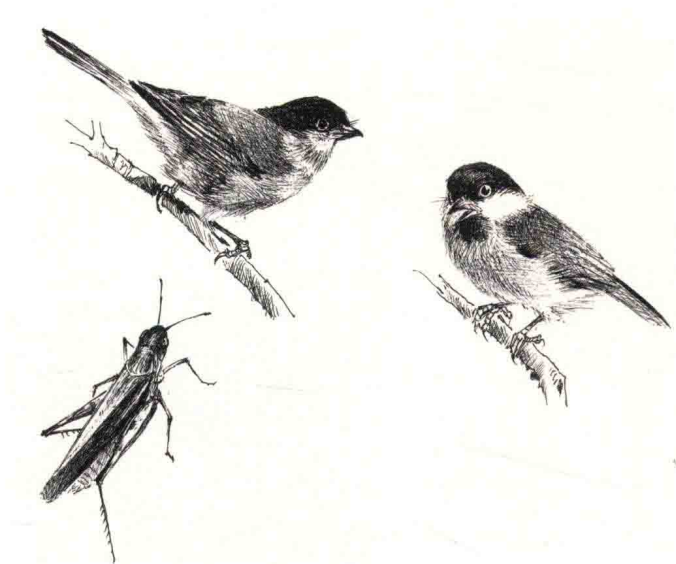

七、写意花鸟画的写生与创作

通过一段时间的临摹学习，掌握了花鸟画的基本技法，即如何表现物象的能力。但知道了中国画的笔墨技巧，掌握了表现方法还不够，要想画好一幅作品，还必须有素材。素材不能只靠书本里的，必须学会写生。书本画册里的东西是别人通过观察、写生、提炼后总结出来的，离实际生活中的物象有很大距离。几个人以同一个题目画一幅画，作品出来各异，就是因为每个人的审美观、艺术修养以及文学修养等方面有不同。历代画家都重视写生，这样能直接了解自然界中物象的结构特征和生长规律，更能进一步提高我们的造型能力和创作灵感，从而不断积累素材，为创作打基础。

（一）写生

写生前不要着急画，一定要多观察，选定物象最好的角度、最美的姿态，同时要懂得取舍和提炼概括，注意抓住物象的主要特征。写生的方法有速写、慢写和默写。使用工具不固定，铅笔、钢笔、毛笔、一般白纸都可以用来写生。默写是凭记忆所画的速写，是绘者在没有条件写生的情况下使用的默记方法。我们要随时随地地认真观察身边的美好物象，用默写的方法记下来，这就是最好的素材。当代著名花鸟画大师王雪涛先生就提倡“观察默写”。

（二）创作

我们掌握了表现技法，收集了各种素材、资料，这些是创作的基础。那么怎样创作呢？第一步就是先“立意”。古人云“必先立意，而后章法”，就是说画画前先有一个主题，要画什么内容、达到什么效果必须心中有数，决定之后就要考虑章法（布局）。一幅画的章法好坏，在作品中起着决定性作用。构思章法一定要反复思考、反复推敲。既然是花鸟画，大都以鸟为主体，鸟在画面中占重要地位，也是画面要点，背景必须围绕着主体、为主体服务；切勿喧宾夺主，无论是笔墨轻重、色调浓淡都要宾主统一。有天然的情趣，画面中要有疏密，所谓“密不透风，疏可走马”就是这个意思。要做到密而不乱，疏而不空，画面要空灵且有整体感。以上条件具备后，可以先画些小构图，有把握的情况下，可根据小构图的布局直接画上去，如果没有把握的话可用炭条略起一个大稿再画，画好根据画面的布局在适当的位置上题款盖章。题款盖章是整个章法（布局）的重要组成部分，切勿随便找个空白地方就题，要根据画面分量的均衡来题。题款盖章也是为画面找均衡的一个重要手段。要题到最佳位置上，就要靠经验，多看多欣赏名作。

八、写意花鸟画的构图

在花鸟画中，除笔墨技巧和造型之外，构图是一幅画成功与否的关键。历代绘画理论都把章法、构图看作是最重要的，如谢赫六法中提到“经营位置”，又如张彦远认为“经营位置”是画之总要。

古人提到“意在笔先胸有成竹”，就是说画家在动笔之前，对要画的题材、构图、造型以及表现方法和笔墨色彩等早已在心中构成一幅草图，做到了心中有数，所以“下笔如在纸底，闭目如在眼前”。

构图在绘画中最为重要，同时也是初学者最难掌握的，但也有其规律可循。一般来讲，一幅花鸟画的构图，就是根据画面尺寸、宽窄、横画、竖画、方画、圆画以及扇面等等，从左右上下生发而成，即用右下、右上、左下、左上、求心、远心等方法来变换应用，可采用不等边三角形的规律、灵活应用，通过主线、辅线、破线得体摆列，变化相互交织方法布置构图。先辈画家在作画过程中，有丰富的经验技巧，因此在学习时要多看名家作品，从中汲取营养。有些人开始并没有专门学习构图方面的理论知识，却能一眼看出作品构图方面的不足之处，画画时也能把布局安排得很好。原因就在于看的画多了，用名家的作品当成一把尺子，去衡量眼前的作品，这样很容易就能找出作品的差距，不断改进，不断提高。

要想画出一幅布局构图好的作品，除了多看，还要多练，平时要多画些构图练习、小稿，多向画坛前辈们学习。

为了帮助读者尽快地掌握花鸟画的构图规律，推荐著名花鸟画大家萧朗先生的花鸟画构图“四句诀”。这是先生在长期教学实践中总结出来的，指出花鸟画常用的构图总是由“相反相成的两个矛盾”构成的，而这两方面是依照“一大一小”“一多一少”“一长一短”“一纵一横”的形式法则统一到画面中的。花鸟画构图中的宾主、虚实、开阖、纵横、争让等都可用此四句来加以解析。

