

畫
於
杭
城
吳
山
北
麓

花鳥

范画

百例

主编：张赤 张楠

上海人民美術出版社

前言

天峰观月，普惠万籁；中华星耀，静照九霄；中国画自唐宋之际分科，自有百代先圣标格立意，创制出新。花鸟画范例百图，集多元技法风格为一炉，其体例统一，主题意境竞现华彩，或有携虹挥霞，毫端英发；或有莺歌燕舞，舒展心画；或有笔墨翰动，满目芳菲；或有细腻婉约，廊亭息风；星河疏灿，流光峥嵘，展示出了无限的盎然生命之力。浙江省女花鸟画家协会，为此册组稿、交流、成书，竭尽心力，使学者有了难能可贵的观摩、学习、借鉴之机。

新歌金韵，时风浩明。天地朝夕日复成，乾坤接续笔君跟，堪为岁月墨华印，艺海乘风丹青魂。

目录

第一章	概述/1
第二章	花鸟画画法/4
第三章	写意花鸟画范图/6
第一节	写意花鸟画步骤图/6
第二节	写意花鸟画范图/7
第四章	工笔花鸟画范图/42
第一节	工笔花鸟画步骤图/42
第二节	工笔花鸟画范图/44
第五章	台湾作者花鸟画范图/77
第六章	花鸟画名家范图/89

第一章 概述

一 中国花鸟画法概述

(一) 中国花鸟画法的特点

花鸟画,指用中国的笔墨和宣纸等传统工具,以花、鸟、虫、鱼、禽兽等动植物形象为描绘对象的一种绘画。中国花鸟画是中国传统的三大画科之一,花鸟画描绘的对象,实际上不仅仅是花与鸟,而是泛指各种动植物,包括花卉、蔬果、翎毛、草虫、禽兽等类。

花鸟画中的画法中有“工笔”、“写意”、“兼工带写”等种类。工笔花鸟画即用浓、淡墨勾勒物象,再深浅分层次着色;写意花鸟画即用简练概括的手法绘写对象;介于工笔和写意之间的就称为兼工带写。

中国花鸟画在长期的历史发展中,适应中国人的社会审美需要,形成了以写生为基础,以寓兴、写意为归依的传统。所谓写生就是“移生动质”,就是“变态不穷”地传达花鸟的生命力与各不相同的特性。所谓寓兴,通过花鸟草木的描写,寄寓作者的独特感处,以类似于中国诗歌“赋、比、兴”的手段,缘物寄情,托物言志。所谓写意,就是强调以意为之的主导作用,就是追求像中国书法艺术一样淋漓尽致地抒写作者情意,就是不因对物象的描头画脚束缚思想感情的表达。

表现在造型上,中国花鸟画重视形似而不拘泥于形似,甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”,借以实现对象的神采与作者的情意。在构图上,它突出主体,善于剪裁,时画折枝,讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应。而且在写意花鸟画中,尤善于把发挥画意的诗歌题句,用与画风相协调的书法在适当的位置书写出来,辅以印章,成为一种以画为主的综合艺术形式。在画法上,花鸟画因对象较山水画具体而微,又比人物画丰富,所以工笔设色更具写实色彩或带有一定的装饰意味,而写意花鸟画则笔墨更加简练,更具有抒情性与不可更易性。

(二) 中国花鸟画的各个发展阶段

起源时期

在中国绘画中,花鸟画是一个宽泛的概念,除了本意花卉和禽鸟之外,还包括了畜兽、虫鱼等动物,在原始彩陶和商用青铜器上,“花鸟”充满神秘色彩,遗留着图腾的气息。最早的“花鸟”或许与早期人类的生殖崇拜有一定关系。

六朝时期

据史书记载,到六朝时期,已出现不少独立形态的花鸟绘画作品,如顾恺之的《凫雀图》、史道硕的《鹅图》、顾景秀的《蜂雀图》、萧绎的《鹿图》等,虽然现在已看不到这些原作,但著录资料已表明当时花鸟画已具有相当高的水平了。

唐代

到了唐代,花鸟画业已独立成科,著录中计有花鸟画家八十多人。如薛稷画鹤,曹霸韩干画马,韦偃画牛,李泓画虎,卢弁画猫,张旻画鸡,齐旻画犬,李逖画昆虫,张立画竹等等,已能注意到动物的体态结构,形式技法上也比较完善。

五代

五代是中国花鸟画发展史上的重要时期,以徐熙、黄筌为代表的

雪芦双雁图 宋 无款

《雪芦双雁图》是宋人画作中写实主义画风的精品之作。全图用笔精妙苍健,双雁、水禽形态逼真,动若神契。在一个统一的赭石色调里,双雁施毛上粉,精细入微,片片翅羽厚而不腻,层层羽毛丝丝入扣,意境古逸,幽旷深远。

起居平安图(局部) 元 边鲁

此图为元人墨花墨禽的经典佳作之一,山石用笔触虽小,但笔势连绵,勾皴清晰,浓淡映衬,前后得宜,笔踪墨迹通贯一气,野竹枯枝,笔到之处,仍送余力,畅叙情性,尤其是蓝雀,头冠、颈脖、腹部、背上、尾梢,羽毛用笔以结构转折叠加覆之,松动而不失真意。全图纯以墨绘,神采昂然,真乃妙合天机。

两大流派，确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型，“黄筌富贵，徐熙野逸”，黄筌的富贵不仅表现对象的珍奇，在画法上工细，设色浓丽，显出富贵之气；徐熙则开创“没骨”画法，落墨为格，杂彩敷之，略施丹粉而神气迥出。黄筌之子黄居寀、居宝，徐熙之孙徐崇嗣、崇矩都是当时花鸟画的重要画家。

宋代

宋代《宣和画谱》所载北宋宫廷收藏中，有三十多位花鸟画家近二千件作品，所画花卉品种达二万余种。北宋的花鸟主要还是承接五代的传统，早期以黄筌之风格为主导，基本上用的是“勾勒填彩”法，旨趣浓艳，墨线不显。至崔白、吴元瑜出，画院画风为之一变。到了南宋，画院一半以上的画家画花鸟，这一时期的花鸟画是中国花鸟画发展史上的一个高峰。在题材上，宋代出现了水墨梅、竹、松、兰，淡墨挥扫，整整斜斜，不专以形似，独得于象外。以拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强寄予“四君子”上，这种文人画思想的加入，为花鸟画注入新的内容。以文同、苏轼为代表的这一派，已有别于流行时尚的清新风格，获取朝野称赏，并加速了他们的画风成为新的时尚。

元代

元代花鸟画受宋代文同、苏轼的影响，出现了一批专门画水墨梅竹的画家，他们以柯九思、倪瓒、吴镇、王冕为代表，表现了文人的“士气”。

明代

明四家除了山水外，亦擅长花鸟并卓有成就。而徐渭的淋漓畅快、陈道复的隽雅洒脱，代表了文人画的典型风格。

清代

清代石涛、恽寿平、朱耷（八大山人）和扬州八怪等都在花鸟画发展史上占有重要地位，特别是八大山人以其独特的绘画语言，表现内心的忧伤与家国之痛，其笔墨与造型均独树一帜。而恽寿平的没骨花卉则在黄徐体例中得以综合与发展，为花鸟画开辟蹊径。此后，“四任”尤其是任颐，又加以弘扬发展，使得花鸟画在清末出现了一次小的高潮。

现代

在现代画坛，花鸟画整体上已不太引人注目，但吴昌硕、齐白石等大师的出现，亦独成高峰。吴昌硕以金石入画，创造了前无古人的风格类型；齐白石则画了许多前人从未画过的题材，如虾、老鼠、蚊子、苍蝇等等，其造诣令后人却步。而徐悲鸿的马、潘天寿的雁荡山花、李苦禅的鹰、李可染的牛、陈之佛的工笔重彩花卉，均以造型与笔墨的独特占据了各自应有的地位。

二 花鸟范画的特色概述

（一）多维视角，彰显主题

这些花鸟范画共有五大特色，彰显中华和谐之美。

1. 闲和宁静之气。风雨稍憩，华亭空翠，清箫渐起，草木凝神，有莲风吹过，掩不住馨香弥漫……苏东坡说：“静能了群动，空故纳万境”。“和谐大美”由闲和宁静中生。如图《仙踪》、《落尽红衣见绿房》、《西湖六月中》、《荷风香十里》、《醉秋》、《佛案静照》、《微雨湿晓梦》、《琉璃光影》、《藕花深处》、《吟芙蓉》、《苗女》、《芦花美》等。

2. 温馨清新之韵。云影晕淡，月色迷扉，万籁相依，清流作对，

牡丹花 清 边寿民

边寿民为清代著名花鸟画画家。擅画花鸟、蔬果和山水，尤以画芦雁驰名江淮，有“边芦雁”之称。其泼墨芦雁，苍浑生动，朴古奇逸，极尽飞鸣、食宿、游泳之态。泼墨中微带淡赭，大笔挥洒，浑厚中饶有风骨。又擅以淡墨干皴擦小品，更为佳妙。

菊花图 清 虚谷

虚谷系海上四大家之一，被誉为“晚清画苑第一家”。作画有苍秀之趣，敷色清新，造型生动，落笔冷峭，别具风格。

牡丹 清 恽寿平

恽寿平创常州派，为清朝“一代之冠”。以潇洒秀逸的用笔直接点蘸颜色敷染成画，讲究形似，但又不以形似为满足，有文人画的情调、韵味。

有和鸣小鸟，细语拟人，家的温情油然而生。女性艺术文化的发展，是一个社会文明进步的重要标志之一，古人造字“安”，寓意家有女子为安，身为母亲、女儿、妻子之职的女性中国画家，创作作品所传达的温馨清新之韵，正是中华大地和谐大家庭的体现。如图《仕女图》《幽情花意》《直觉清心园》、《春江水暖鸭先知》、《阳春三月》、《怡目馨香》、《月下美人》、《芙蓉双鸭》、《庭院即事》、《春日静愈长》、《丰收》等等作品，无不透露出家的温情与和美。

3. 昂扬雄浑之势。阅目四野，指极长天，积蕴在古，至臻荣昌。有苍松古木、朗朗乾坤之下，昂然向日，宋代米友仁曾在《铁网珊瑚》中说“画之为说，亦心画也”，这是两岸女画家内在生命之力的挥洒，是昌盛华夏、和谐中华的印证。如图《紫气东来》、《丹霞火树醉云天》、《梦魂》、《秋实图》、《丹砂点溪》、《悠游》、《梅韵千年》、《春风拂珠帐》、《墨荷》、《墨梅》、《白梅》、《东风吹来满眼春》、《南国佳果》、《丰硕在世》等。

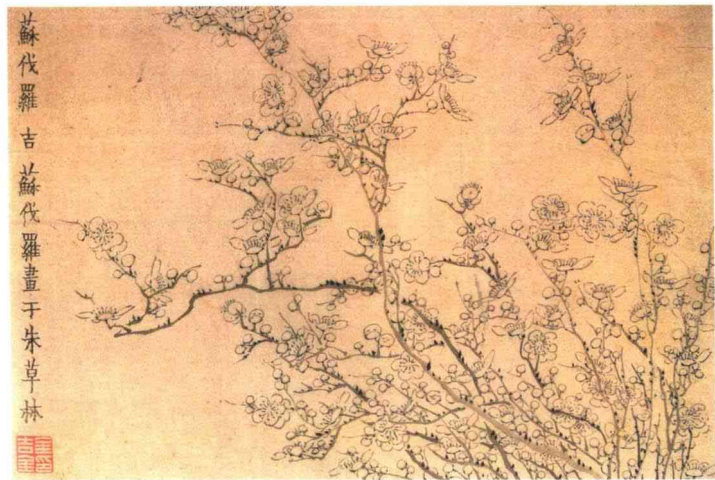
4. 旋舞飞跃之姿。枝蔓流转，花叶献舞，九天峰行，云脚风步。有飞花绕云，风旋路回，万物的舞姿在悄然的笔墨里，留住了观者的心神。恽格《南田画跋》中说“笔墨本无情，不可使运笔墨者无情。作画在摄情，不可使鉴画者不生情。”激情是女画家笔下自然的流露，对生命的热爱是女画家们心中本真的传达。如图《和风》、《紫云滴露》、《凌云自在意萧夏》、《傲雪迎春》、《山花烂漫》、《老树着花舞丑枝》、《夏日繁花》、《兰亭絮》、《双清》、《芙蓉双雀》、《荷塘翠鸟》、《悠然山林间》等。

5. 绚丽缤纷之色。琼浆玉露，琉璃光影，霞路印彩，月华席照。有翻墨荷叶托起冰雪片片；有流光霞彩辉映野花奇径；有月夜飞花醉饮玉露点点。这满目色彩有写实、有夸张、有意象，北宋韩拙在《山水纯全集·序》里引用了古人之语，认为“画以穷天地之不至”，有云“挥纤毫之笔，则万类由心”，真所谓“笔补造化”，以墨天墨地为根本的中国画世界里，对于两岸的画家来说，这次雅集作品对色彩上的多种尝试，是一次突破性的展示，如图《弄风香满园》、《蝶窥醉艳》、《事事如意》、《昙花》、《花花叶叶总关情》、《瑞雪照丰年》、《夏荷》、《圣洁》、《和谐春常在》、《清雨风荷》、《金秋》等等。

画家们以此五方面的优势特色，使作品的得到了尽情的表现，主题意境的升华，提升了观者的精神力量。

（二）遵循传统，荟萃技法

本花鸟范图集中工笔花鸟画淡彩如图《仙踪》、《落尽红衣见

梅花 清 金农

此作梅花以书入画，老干以裹锋行笔，书法工隶、楷，隶以朴厚见长，楷多隶意，自创一格，号称“漆书”。因而画之笔意雄厚中见方，方折中见横波之势，其画风格高调雅，为扬州画派领军人物。

雁荡山花图 现代 潘天寿

此画笔墨浓重豪放，有金石味，色彩单纯，意蕴醇厚，花、叶与疏草的线与面的交错，穿插匠心独具，构图直势方置，但却除呆板，气息沉静，勾线、点乱随生态发挥书法笔意，书画一体。

绿房》、《西湖六月中》、《幽情花意》、《月光百合》、《圣洁》等，工笔花鸟画重彩有图《和鸣清韵》、《夏荷》、《事事如意》、《蝶窥醉艳》等，大写意有《紫气东来》、《朝霞火树醉云天》、《梦魂》、《丹砂点溪》、《悠游》等，小写意有图《紫云滴露》、《紫气东来》、《梨花斑鸠》、《荷塘清趣》、《夏之荷》等，兼工带写一路有图《仙鹤悠然》、《丰收》等，水墨泼彩有图《瑞雪照丰年》、《清雨风荷》。时代开明，世界交融，在继承传统的前提下，两岸的女画家吸收多种技法为主题意境服务。又有工笔、写意融装饰画风的如图《柿柿有喜》、《别有灵犀》等，有工笔、写意技法融泼彩画法的如图《夏荷》、《秋葵》，有工笔画法吸收油画色彩图《一缕红霞秋艳冷》，有工笔吸收油画光影画法如图《昙花》，有工笔吸收油画构图者《苗女》。技法运用丰富多样，为我们展示了缤纷多姿的技法发挥前景。

（三）特立构图，广博精纳

构图，是本次作品图例中又一大精彩亮点，中国画之构图，南朝谢赫在《古画品录》之《六法论》中，谓之“经营位置”；顾恺之画论中称“置阵布势”。古人对于构图的思辨，用心良苦，在绢素之间营谋万千气象，所以论及构图，感叹良多，谓之“惨淡经营”。

张彦远在《历代名画记》中说：“至于经营位置，则画之总要。”起关收合，谋篇有序，全在总领标示鲜明，此次创作图例，有截景疏朗，风情有致者，作品素材之抑扬相背，错落跳荡，无厌揣思，如图《落尽红衣见绿房》、《花蝶图》、《漫赋秋声》、《淡秋》、《春信如约》、《棋树年年》等。有横空飞马，回护起势者，各中画材若九天流霞，银河宵雨，一泄华彩，如图《夏日凌霄》、《昙花》、《我乘香舟暖》、《秋日相呼》、《台湾之光》等。有画内应声，理收画外者，素材咫尺应目，举手可触，而声远尘嚣，如图《春颂》、《悠然山林间》、《流光行前》、《迎春》等。有势远连天，满目流光者，表现对象，势送万里，不粘巧饰，境物浑成，如图《一任楚天行》、《梅韵千年》、《紫霞碧翠春意浓》、《金秋》、《蝶窥醉艳》、《醉蝶舞春风》、《鱼乐图》等。有片语留章，丰满天地者，因材巧置，笔简形概，会心怡目，如图《知秋图》、《庭院即事》、《吟芙蓉》等。罗列布置，幽抱远意，此直幅四尺对开构图集成，可供读者一享。

第二章 花鸟画画法

1. 花鸟画画法概述

花鸟画的画法总的来说有下面几种：

写意法：花鸟画的写意画法，要特别注意素材的选择，素材的入画程度直接关系到作品成败，一般以意笔表现的素材为主，也可以工笔表现的素材作点缀。

工笔淡彩：技法要求，花之勾线以淡墨为主，整体处理虚实有度，用笔水分饱和，用色以水色（植物色）清透细腻、和谐自然为上。着色技法有渲染、接染、烘染、平染等，其技法风貌适合表现清丽淡雅的植物花卉。

工笔重彩：技法要求，花之勾线以较浓的墨为主，晕染要薄施厚积，务必使素材的底色纯厚沉稳，用色以石色（矿物色）厚而不腻、浓而不俗为上。着色技法有渲染、接染、烘染、平染、背面衬染、套染等。其技法风貌适合表现艳丽典雅的植物花卉。

没骨法：没骨技法从徐熙、徐崇嗣创法以来，已被宋代前贤所推崇，其点意又不失细腻的技法特色，较好地被宋以后的各时代工笔花鸟画家所吸收。

兼工带写法：是一种工笔与写意之间纽带式的技法形式，技法疏阔不糙，工致不拘，这两种形式较易结合，首创前贤当推崔白、吴元瑜。

山水补景法：山水画中坡石、树木、流水与工细的技法相结合，在宋代的作品中有不少，现代画家运用却不多，但在工笔花鸟画的意境处理时，山水画技法是极佳的借鉴手段。

2. 临摹

①临摹是工笔花鸟画学习的一个重要内容。工笔画花鸟画的巅峰之作，主要集中于宋代，因而我们主要通过临摹此阶段的经典作品来获得技法手段。

的风格、表现手段都不同，通过临摹，我们既要掌握其共通性，又要了解其个体特殊性，切忌以一概全，流入刻板程式套路。

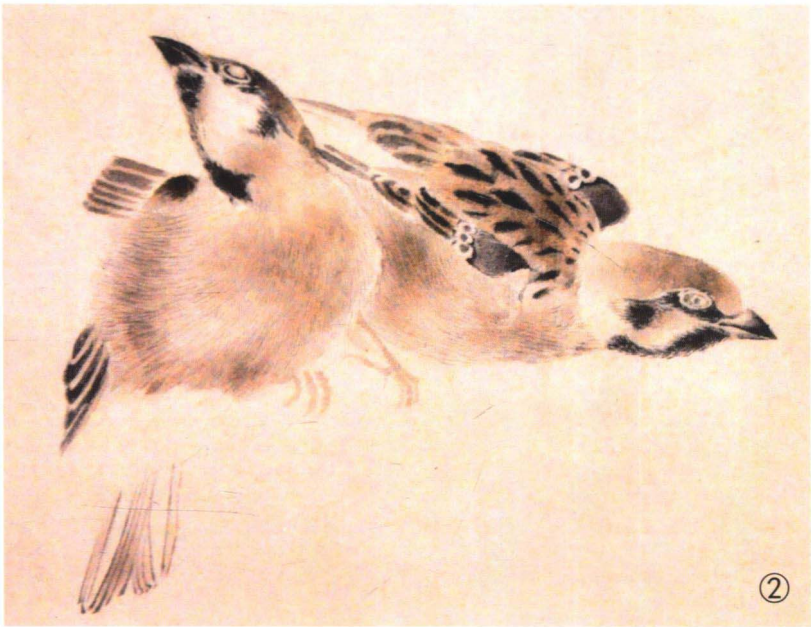
②临摹是一个培养特殊观察力的过程，宋代的佳作，每一张作品

③临摹是一个技法熟悉的过程。宋代佳作繁多，内含技法丰富，可通过临摹局部或技法剖析等方法，获得适合自身创作所需的技法手段。

崔白《寒雀图》局部临摹步骤图：

寒雀图 崔白（宋）

第三章 写意花鸟画范图

第一节 写意花鸟画步骤图

以意笔牡丹花为例：意笔牡丹花以中心花心处，起笔渐次向外生发，在有牡丹花瓣的基本形制的基础上，用笔时应以书法之用笔契入，笔意连带，变化有节，务必使在花形简练概括的同时，亦呈丰富的层次关系，切忌笔笔摆放，形制刻板，失却笔墨生气。

牡丹，落叶灌木，初春发芽抽枝，花梗挺健，枝叶茂盛，花形饱满艳丽，整珠牡丹由花冠、枝叶、茎干等部分组成。

花的画法

(一)

(二)

鸟的画法

意笔禽鸟画法：先画鸟喙，以定眼睛位置，笔意契合鸟之形体，头部、背部、腹部，务必使之笔简形具，结构紧密，鸟喙、鸟爪、以勾勒之笔，鸟身则以点意完成，对比强烈，使之神气倍出。

(一)

(二)

(三)

(四)

点意与勾勒结合

细密型花瓣

花苞

半开

(四)

(五)

《西湖六月中》 刘津朱
描绘西湖六月中荷花盛开的情景。大面积的荷盖托出那风姿迷人而又蕴藉含蓄的荷花，圣洁神秘，浑然天成，用笔简括凝练，风格独具。

《和风》 高晔
枝干粗壮，叶子似随风舞动，灵动多变，姿态喜人，以淡墨画出，构图疏中有密，颇具章法。

《紫气东来》 邢鸽平
密不透风之紫藤上下缠绕，笔力雄健，墨色精到。

《紫气东来》 局部

《和风》 局部

《丹霞火树醉云天》 张赤

作品豪放铺墨与精工点意为一体，以劲力醇厚之笔，画出了古老石榴树的苍劲雄浑之气，虬曲向上，花枝昂扬，朝霞映照，云天辉映，一派生机扑面。

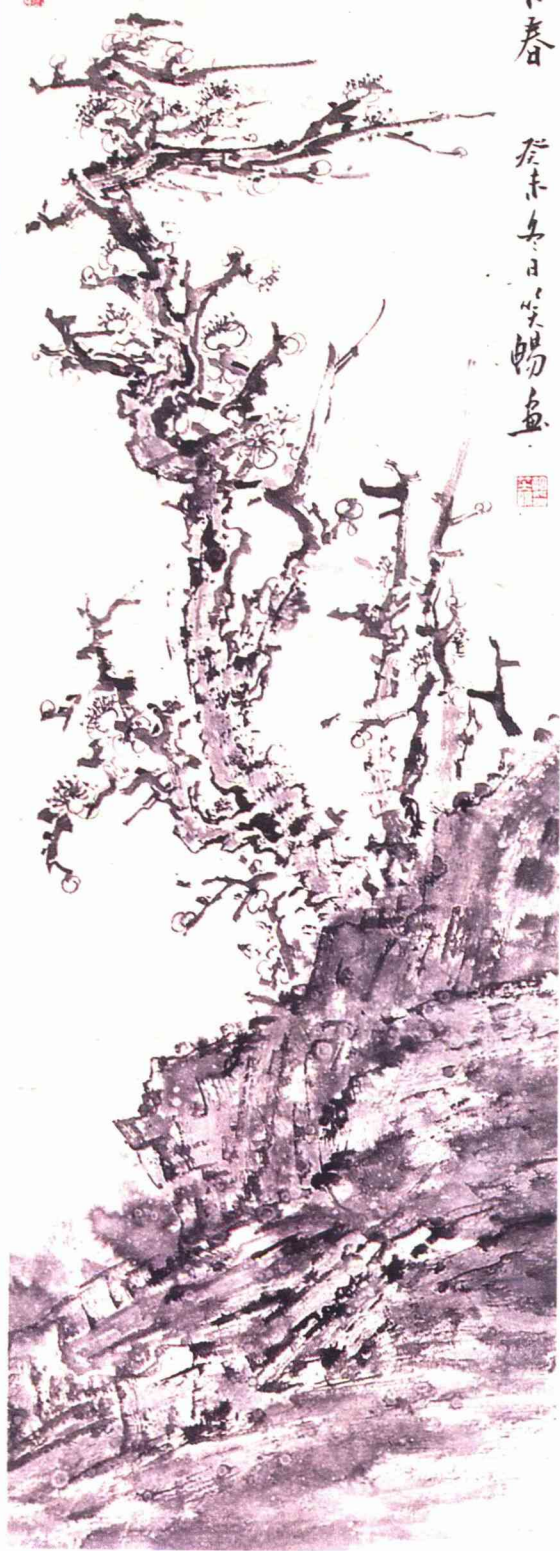
《荷风香十里》 吴洪晖

荷花飘香十里，朦胧有致，讲究画面效果，将现代画材料与技法运用到传统画中，别有趣味。

《弄峰香满园》 徐丽延

花朵盛放，香气满园，带有现代意味的笔法，有别样的意趣。

萬花亦向雪中出
獨先天下春

癸未冬日笑暢書

《傲雪迎春》 胡笑暢

一株梅花树在雪中挺立，梅花已然绽放，枝干遒劲有力，显示出强大的生命力。水墨笔法，不设色调，枯湿层次分明。

《直觉清心园》 王少求

轻烟淡淡，朦胧中有鸟在水上浮动，观之诗意荡漾，清新有趣。

《竹报平安》 胡洁

数竿清竹，枝叶繁密，用笔浓淡有致，清利劲爽。寓意竹报平安之意。

《秋实图》 陈静
浓墨写意，寥寥数笔，线条老辣，层次分明。

《李白诗意》 蔡晓月
春风醉人，硕大的粉红色牡丹向阳怒放，雍容华贵，生机勃勃。为画面增添了灵动之感，情趣盎然。左下方横向的题款，恰到好处地补充了章法上的空白。

《山花冷艳》 蔡韵平
此画草叶以运笔为主，间杂山花，色彩冷艳，笔墨不多，线面结合，画面生动，风格明朗有趣。

《忽翻云墨花雨前》 陈天英

一株芭蕉枝叶浓密繁茂，下有鸟儿，画面静中有动，妙趣横生。浓墨写意，层次分明。

铁干偏枯吐奇枝
冬间来艳敢相欺
恍儿奇取墨风力
貌向生寒系客思
时在辛卯冬月
陈葵阳写

《红梅》 陈葵阳

一株梅花盛放，花朵繁茂，梅花枝干取横卧之势。梅香隐约浮动，疏影横斜数枝，精心勾画，梅花神态跃然于画幅之上。

紫绶金章
陈楚英画于西湖上

《花萝宜阳春》 陈楚英

藤条飘拂，花儿鲜艳动人，仿佛春光明媚，下有金鱼漫游觅食。全画用笔设色以轻淡为格调，风格欢快喜人。

《流光行前》 戴晨

牡丹花下，一鸡作态似欲奔走向前，用笔松灵有神，鸡神态栩栩如生。构图疏密得当，笔情墨意，表现颇佳。

《梅雀图》 戴如珺

梅花花枝伸欹斜长短不同，主干粗大，疏密结合，虚实相应，颇有暗香袭来的意境。鸟雀作势离枝飞翔而去。笔法简练老到，余韵悠长。

《冷艳奇芳和月香》 陈士贞

月影之下，梅花怒放，花朵稀疏，中间留白甚多，全幅给人以冰清玉洁之感，笔法简练老到，余韵悠长。

《春日静愈长》 程丽玲

宽大的芭蕉叶，静眠的鹅，全幅浓淡相应，笔法飘逸，墨彩生辉，使人仿佛身处鸟语花香情境之中。

《夏日繁花》 陈柳蓉

画面设色清浅，疏朗有致，微风之下，姿势昂扬，笔意飘逸，洒脱之中亦带工致，悠情高志，气韵回旋。

《弓背真神通 入海似蛟龙》 董梅芹

数虾纵横画幅，但足、须线条错落有致，淡墨勾勒，用笔洒脱劲健，枯湿结合，留白甚多而意境清新，有齐白石虾画的意味。

《觅秋》 陈玉璧
山石之上站立公鸡，石旁菊花怒放，设色典雅，秋意盎然。

《玉笔雪尊》 房企助
玉兰花开，清淡有致，浓淡墨写意，左实右虚。落款在呼应的同时又起平衡作用。

《和谐春常在》 丰强华
牡丹花盛放，画孔雀，形神俱得，呼之欲出。