

写意花鸟画基础技法

人民美術出版社

2

摄影：郭 青

写意花鸟画基础技法 2

王炳龙等编绘

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑、装帧设计：吴传麟

北京胶印厂制版印刷
新华书店北京发行所发行

1991年3月第一版第一次印刷

ISBN 7—102—00763—9 / J · 708

定价：4.50元

前言

我国绘画有着悠久的历史渊源，早在史前时期的彩陶和岩画上，就有许多形象生动、笔法简练的图画。到汉代武帝以后（公元前140年）至六朝时期，绘画更有了可观的发展，出现了许多代表作家。当时花鸟画和山水画只是作为人物画的衬景而出现；由于顾恺之、宗炳、王微等名家的创作，山水画有了独立的形势。发展到唐代，山水画成为绘画中一个重要的画科，同时花鸟画也独立成科，并出现了许多著名的代表作家，如以画鹤驰名的薛稷，画折枝花卉蜂蝶雀蝉“无不精妙”的边鸾等。花鸟画到了五代、两宋更加繁荣发达，与山水画有着同样强的声势，西蜀的黄筌和南唐的徐熙成为当时赫赫有名的代表作家，黄筌的《写生珍禽图》，那惟妙惟肖的严谨而工整的写实笔法和栩栩如生的生动神采，非常令人神往。徐熙画草木虫鱼妙夺造化，画风野逸。宋代的花鸟画基本上由黄、徐发展而来。花鸟画到了元明清仍保持着与山水画发展相一致的趋势，这时花鸟画已由宋代工整严谨秀丽风貌渐趋潇洒简逸写意，虽如此，却尚留写实之风。明代相继出现了“妍丽派”边文进、吕纪、陆治，“写意派”林良，“钩花点叶派”周之冕，“文人水墨派”陈淳、徐渭等。清代花鸟画除工整秀丽的作品之外，洒脱奔放、气势宏大的写意画一开新风，如当时有名的代表作家朱耷（八大山人）、石涛（道济）、扬州八怪中的李鱓（李复堂）、任伯年和吴昌硕等。沿着这样的历史线索觅宗寻源，可以清楚地了解到我国花鸟画悠远而漫长的发展历史，同时也不难发现花鸟画的题材虽说纷纭繁杂，但就以表现技法而论不外乎工笔与写意。工笔花鸟中又可分白描（线描）与重彩（勾勒填色和直接以色点染的没骨法），写意花鸟中包容了大写意、小写意、兼工带写等等。

写意花鸟画随着时代的变易与发展，越来越受到普遍欢迎，它可以不拘一格、自由舒畅地表达感情和一定的思想寓意。于是，学习写意花鸟画成为当今很多习画者的一门画科。

学习写意花鸟画，首先需要解决的是笔墨问题。所谓笔是指用笔，用笔可分为中锋、侧锋、逆锋、拖笔等等。中锋用笔刚劲有力，侧锋用笔浑圆古朴，逆锋用笔变化多端，拖管用笔流畅而飘逸，捻管用笔枯而不燥，润泽生辉，用笔之中还要做到方中有圆，圆中有方，涩而不滞，洒脱而不轻浮。中国画表现手法的一个基本特点便是用线（变化多端的线出自各种不同的用笔之法），通过粗细不等、刚柔相济、急徐有致的线条充分表现了客观物象的质感、量感与动感，用笔的优劣直接关系到线条表现力的强弱，南齐谢赫“六法论”中的“骨法用笔”紧接在“气韵生动”之后，充分强调了在创制一幅佳作中用笔的重要性。用墨，是指墨分五色，浓、淡、干、湿、焦等用墨之法掌握得好，即使只用墨色表现物象，也能给人以色彩丰富充实之感。写意花鸟画中，墨的干湿浓淡运用得巧妙与否至关重要。用墨过干则枯燥，过湿则肿胀，过浓则呆滞，过淡失神采，如何

运用得好非一朝一夕之事，要在不断实践中逐渐找出经验，做到恰如其分，取得满意的画面效果。

在笔墨运用方面有了一定的理解并掌握了一定的技能之后，还要解决好花和鸟的造型问题，即“六法论”中提到的“应物象形”，也就是说画什么要像什么。当然这并非指自然主义的纯客观摹写，尤其写意花鸟画，要以笔写形，以形传神达意。神寓于形中，无形又何以言神，故形神必须统一起来。齐白石曾言：“妙在似与不似之间，太似则媚俗，不似乃欺世。”道出了形与神之间的妙谛。

写意花鸟画的赋彩设色也很重要。在设色方面虽说国画有别于西画，然而国画设色在主观意向中也包含了客观物象自然色彩的因素，这便是“六法论”中所提及的“随类赋彩”。写意花鸟画的设色除去忠于客观物象的自身色彩之外（如白菜是绿的，葡萄是紫的，花是红的等等），很多情况下却是根据作者的主观意向而设色。如为了体现疏淡高雅的意趣，色彩艳丽的牡丹花可以用浓淡不同的墨色或较为单一的淡彩来画，为了体现富丽堂皇的高贵气氛，又可以用浓彩重抹勾银描金来画牡丹。对写意花鸟画的设色我们可以从客观既定与主观意向两方面来理解。

能否创作出一幅好的写意花鸟画除笔墨、造型、色彩之外，还有一个重要方面便是整幅画的构图问题，也就是“六法论”中的“经营位置”。构图要明开合、聚散之理，虚实宾主的变化尤为重要。不论虚实如何变化，两者之间必有密切的联系，这种联系可以通过虚实相生来解决，虚实相生即谓虚可以实补，实可以虚救。另外，画面题诗、落款、印章的位置与写意花鸟画的构图也息息相关，不容忽视。

学习写意花鸟画，一方面要学习前人的技法和创作经验，主要通过临摹来掌握；另一方面要向生活、向大自然学习，主要通过通过对花对鸟的细心观察与写生来解决。这也就是“六法论”中所说的“传移摹写”。

为了向大家提供学习写意花鸟画的范本，编印了这本《写意花鸟画基础技法》第二册。书中除收入了一些常画的花鸟题材技法外，还编选了一些写意画中不常被人表现的题材，如：丁香花、虞美人花、龙须海棠花、山芝麻花、蓝马鸡等。另外，关于鸿雁的画法，虽说第一册中已经包容进去，然而由于排版所限略感简单了些，为了能使读者更好地掌握为群众喜闻乐见的题材——鸿雁的画法，本册书中留出一定的版面刊印鸿雁较为详尽的画法，谨此说明。

愿《写意花鸟画基础技法》的出版，将为促进和繁荣我国花鸟画艺术起到积极的作用。

纪 芳 1989.12.12于北京观波楼

目 录

前 言

芍药花的画法.....	1
玉兰花的画法.....	3
樱花的画法.....	5
丁香花的画法.....	6
百合花的画法.....	8
虞美人的画法.....	10
龙须海棠的画法.....	12
山茶花的画法.....	14
月季花的画法.....	16
山芝麻花的画法.....	17
红点颏鸟的画法.....	18
鹌鹑鸟的画法.....	20
粉眼鸟的画法.....	22
珍珠鸟的画法.....	24
戴胜鸟的画法.....	26
绶带鸟的画法.....	28
斑鸠的画法.....	30
蓝色大鸮的画法.....	32
白葵花鸟的画法.....	34
雉鸡的画法.....	36
白鹇的画法.....	38
蓝马鸡的画法.....	40
鸳鸯的画法.....	42
鸿雁的画法.....	44
山丹花的画法.....	46

红色花头可用深浅不等的曙红色点染，外部花瓣大而色淡，内部花瓣小而色深，点染时用笔要大胆灵动，掌握好水分。画时注意区分盛开、半开与含苞的花头。色干后以白粉画花丝，浓黄点花粉。

白色花可以中墨勾出花的轮廓，染淡绿色，绿色干后染白粉。

黄色花可以赭石勾，染淡赭石，干后染藤黄。用深胭脂点花蕊。芍药花叶为三叉九顶，用绿色或水墨来画，用重墨勾叶筋，用笔用墨要有飞动之感。

以中墨勾盛开、半开、含苞的花，花头约九瓣至十二瓣，分层次。中墨点花托，花托上的毛刺用重墨点出。以淡绿染花瓣的暗部，干后染白粉，用浓黄点染雌蕊，顶部点重红色。雄蕊以浓胭脂点画，花托罩染赭石或鹅黄色。老干用笔要泼辣、苍劲，嫩枝用笔要浓重、刚劲、飞动。

香雪春韵
丁卯年
王炳龙
于夏
十
佛
北
麓

樱花的画法

以淡曙红蘸白粉点出盛开的花瓣，以较重的曙红色点出花苞，以胭脂点勾花托与花的长柄。花蕊有两种画法：①用胭脂勾花丝点花粉。②用白粉勾花丝，浓黄色点花粉。盛开的樱花叶子稀少，呈鹅黄色，以藤黄略加花青赭石调成鹅黄色点叶，用胭脂勾叶筋。画嫩叶用笔要弹跳爽利，画老干用笔要泼辣苍劲有力。

示范作品

红霞 王炳龙作

丁香花为四瓣，呈小喇叭状，分组。以三青略加曙红调成淡紫色，再蘸白粉点出花形，要深浅相宜，错落有致。以深紫色点出未开的花苞，干后提石青。以绿色点花托与枝柄。叶子可用绿色或水墨点染，用赭墨勾叶筋，并勾出叶子边缘。枝干可色可墨，用笔要刚劲。

春
蔭

王炳龙

王炳龙

百合花的画法

中墨勾花型：
先勾出三个大瓣，
再补上三个小瓣，
注意花的透视与造
型。以淡绿色染出
花瓣的明暗，色干
后染白粉。雄蕊六
枚，以重墨画出，
干后染胭脂。雌蕊
一枚，以淡绿画，
顶端黄色点。枝干、
叶用浓绿或墨色画，
重墨勾叶筋。

五月薰风拥素质

王炳龙作

炳龙

虞 美 人 的 画 法

草花，分四瓣。花有粉、白、大红、蓝色等。红色花可以淡曙红点染四瓣，靠花房处每个花瓣上都有深红斑点一个，花瓣上的纹理可用白粉勾出。未开花苞的花托较大，上有刺，可用绿色点出，干后罩染石绿，花青勾刺。花房呈小石榴状，先用绿色点出，后染三绿，有裂口，周围有花蕊拥之，可用胭脂点勾而出。叶子为锯齿长形不规则，用绿色画出，重墨勾叶筋。

此花又名凤来仪。用重墨勾花苞，中墨勾花瓣，重墨画花柄及花落后结成的荚。上端三枝多以叶子覆盖，可用绿色点染。花苞及荚填三青，花瓣以淡曙红勾染，再填染白粉，花柄重以胭脂。以中墨勾出枝上碎叶，其大叶向外伸出，呈掌状，以绿色画，中墨勾叶筋。花苞及荚的墨线勾以赭石。