

中央美术学院

中国画系

国画教材之二

花鸟画技法

郭怡琮 著
学苑出版社

121173

J212

73-64

中央美術學院 中國畫系 2

國畫教材之二
花鳥畫技法

郭 怡 琮 著

學苑出版社

1993·7

(京)新登字151號

中央美术学院中国画系国画教材之二

花 鸟 画 技 法

著 者 郭 怡 琮

出版者 学苑出版社
(北京西城区成方街33號)

主 编 姚 治 华

责任编辑 冀 风

装帧设计 曹 洁

印刷者 深圳现代彩印有限公司

发行者 新华书店首都发行所

1993年7月第一版第一次印刷
ISBN7-5077-0638-9/G·282 定價：14.50 元

1. 1/24

出版说明

本书为广大中国画爱好者的学习资料。可作为大专院校美术专业和中国画函授学校学生的学习教材。

本书包括国画人物、山水、花鸟三个部分，为中央美术学院十一位教授和副教授编著，较为系统地介绍了传统技法、写生技法和创作方法。贯穿临摹、写生、创作三位一体的学习原则。为便于学习和临摹，本书图版较大，采用了好纸精印，以不失原作品的效果。

为了便于读者学习，在每课教材后面有本课要点、参考书目、思考题和复习题四项内容，可以使学习者循序渐进，取得自学的理想效果。

目 录

概述 ····· 1—11

写意是中国画的艺术观

花鸟画的题材及内涵

继往开来

理论 生活 技巧同步共进

笔墨和色彩 ····· 12—19

笔力 笔气 笔韵

墨的效能

淡彩和重彩

色与墨的组合关系

构图 ····· 20—25

植柱构梁 线为骨架

布势

层次

创作 ····· 26—29

现代审美情趣是花鸟画创新

之本

各种技法的综合运用

常用技法 ····· 30—53

点染法

勾勒法

勾染法

勾填法

勒廓法

没骨法

泼墨法

枝干法

画石法

写生 ····· 54—65

花卉写生的本旨

深入生活 手写心记

写生方法

重结构 找规律

分类选典型 抓特征

大景写生一把握整体气势和

气氛

本教材要点 ····· 66

复习和练习题 ····· 67

思考题 ····· 68

参考书目 ····· 68

插图目录

一	春光荏苒	三一	文殊兰(局部)
二	半是浓妆半淡妆	三二	霰雪初下
三	版纳菲菲雾雨天	三三	白藤萝
四	绿 乡	三四	菖蒲花(局部)
五	今春又去版纳行	三五	山茶花(局部)
六	雪原之花	三六	紫 藤 (局部)
七	玉洁冰寒见精神	三七	山绣球花(局部)
八	银 妆	三八	牡丹花(局部)
九	清 秋	三九	牡丹花(局部)
十	幽兰思楚泽	四十	芭 蕉 (局部)
十一	荷塘晨曲	四一	荷 叶 (局部)
十二	玉梨花下月三更	四二	古木发花图
十三	清 涧	四三	石 (局部)
十四	梅 花	四四	太湖石(局部)
十五	曾上苍山烂漫游	四五	黄山杜鹃林
十六	天堂鸟	四六	山 藤
十七	岭上春光	四七	发花的老李子树
十八	婆娑起舞	四八	高山杜鹃
十九	舞 雪	四九	中草药山大黄
二十	有凤来仪图	五十	文殊兰
二一	热带雨林	五一	藤萝花
二二	菖蒲花	五二	海 筴
二三	晨 光	五三	狐尾兰
二四	烂漫山花	五四	原始厥林
二五	石斛花	五五	鸢尾花
二六	天目杜鹃(局部)	五六	绣球花
二七	百合花	五七	金针花
二八	大丽花	五八	山丹花
二九	白山茶(局部)	五九	热带雨林
三十	午 晴	六十	古 藤

概 述

写意是中国画的艺术观

在讲述中国写意花鸟画技法之前，首先对“写意”、“花鸟画”和“写意花鸟画”做一些简要分析，以利于对花鸟画技法的理解和运用。

‘写意，从字面上看，包括“写”和“意”两个基本范畴，可以简单理解为以书写的笔法来描绘胸中的意象。写意是中国画家的艺术观、创作观，是区别于西方绘画的独特的艺术观。

所谓写意，不是简单地描绘似是而非的形象和含混不清的图象来写其大意。意是指画家对于时代、民族、社会、自然等一切的深邃体察之总和。它是一种意识，一种精神，一种凝炼的感情，借助于客观物象和笔墨表达出来，立意为象。

早在一千多年以前，中国画的写意观已经基本形成，并在理论上不断地丰富和发展着。“外师造化，中得心源”、“迁想妙得”、“意在笔先”、“缘物寄情，物我交融”、“神遇而迹化”、“似与不似之间”、“妙得生意而不失真”、“对花写照将人意”等等，都是中国画写意理论的精华。

在写意理论的指导下，中国的写意画中既有客观真实的反映，又有很强的主观性；既有具象的内容，又有抽象的概括；既有再现的因素，又有表现的因素。这些对立的因素在中国写意画中没有互相排斥，又不是机械地拼凑，而是有机地合成为一种审美要求。值得注意的是只有这种有机合成，才构成了中国写意画的审美模式，任何只强调一方面的极端的绘画形式，都不能正确体现中国绘画的写意观。

写意观使中国的写意画具有极大的容量，画家不但去表现物象的形态和精神，还写作者自己的意。画家可以自由地把所见、所知、所感、所想，经过思维加工，综合成一种宏观意识，这一意识借助于笔墨表现出来，能较完整地反映客观物象并能充分揭示画家的心理世界。

《春光荏苒》图，是表达对春的赞美和依恋之情。淡紫色的藤花如累累珠玑，迎风探水在崖边涧底，几枝摇曳的竹枝在微风中与藤花顾盼。银灰色的墨与蓝紫色形成统调，创造出柔和的春天气息。

写意画中的技法因素首先受到意的选择，如时空调度、画面结构、色彩应用、笔墨处理、形象塑造等等。

它不象传统西方绘画那样受比例、透视、光线、阴影、时空的制约，但也不排斥这些因素的应用。写意观主张自由地、灵活巧妙地运用诸因素。这乃是深入地观察现实，删除其一切不必要的，抉其最主要的神情意蕴，并充分展开想象的翅膀，以至打破时间和空间的限制，去创造新的天地。如一幅敦煌飞天和一幅西画小天使，同是表现在空中飞翔的人，由于写意和写实两种创作思想的不同而产生了很大区别。小天使在天空中飞行就要画上双翼，象鸟儿那样才算真实；中国仙女只要驾一朵五彩祥云或是舞一条飘带就可以了，借取那条在气流中上下翻飞的飘带，去表现空中飞翔的各种动态。

一幅山水画，如果按照写实的观念，那就只好按焦点透视来画，却不知那仅仅是表现了一时一地视觉上的真实。中国的山水画则是千岩万壑、层峦叠嶂、飞瀑流泉、茂林丛树、亭台建筑、人物车马，以及云雪雾霭、四时四季等自然景物在画家心中和笔下的自由组合。画家们对这些景物进行过耐心不竭而又细致入微的观察，招之即来，挥之即去，微妙而又精确地去表达出画家自己的意图，而不是去做形象的说明。因为写意画所描绘的都应该是向往的，也可以说是永不可及的目标，所表达的是早已超脱于现实的理想，时空观念已经让位给画家对意境的最高追求。

花鸟画更是在描写想象。大写意花卉更多的是在表露思想，唤起联想，是借助无限丰富的自然世界来表现美感和生机，传达作者丰富的精神世界，而不是疲于描绘事物本身。

《半是浓妆半淡妆》一画，显然是受了南宋大诗人杨万里描写荷花的诗句“惊如汉殿三千女，半是浓妆半淡妆”的启发，以拟人的手法来表现花木。在构图、意境、手法的处理和运用上已不同古人，注入了现代人的情感。特别是淡彩和重彩巧妙结合，有利于开拓意境和表现主题。

《版纳菲菲雾雨天》，更是在追求一种意境，追求对西双版纳植物王国优美境界的整体感受。

— 春光荏苒

二 半是花半是牧

三 幽静非静

花鸟画的题材及内涵

花鸟画是中国画的三大画科之一，与人物、山水三足鼎立。花鸟画也是在世界画坛上中国所独有的一个画种，它不同于西方的静物画。

花鸟画所表现的题材可归纳为：花卉、翎毛、走兽、蔬果、鳞介、草虫、树石、器物(博古)等等。还包括与动植物生活和生长有关的一切环境，如坡石水口、林莽草地、巉岩巨石、池沼溪潭、篱落棚架、藓苔葛藤，以及四时四季，日、月、风、雨、霜、雪、雾、露、晨光、夕照……。可以说，除人类本身之外自然界的一切，都属于花鸟画的表现范畴。

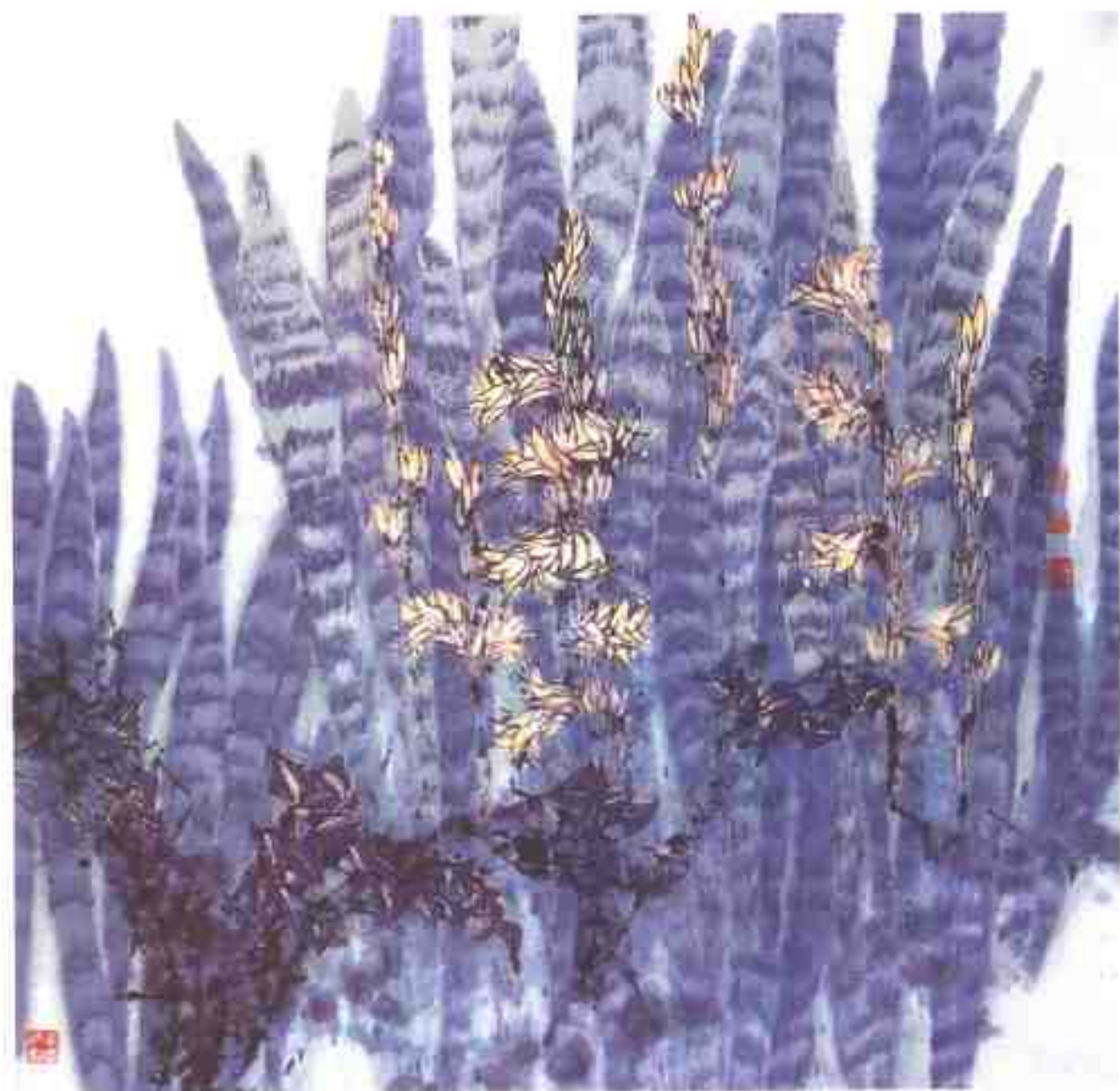
如果只从题材内容来认识中国花鸟画，尚不足以理解它的全部内涵。为什么花鸟画在中国能发展成为一个独立的画种并千年不衰？中国人只是在欣赏花鸟之美吗？此外还有何种意义呢？隐藏在作品之中和作者心中的内蕴都是些什么呢？

在中国画家笔下，花和鸟的形态不只在于表现它客观的美，更重要的是画家们把花和鸟做为抒发和表达人的意愿的媒体。花和鸟等自然景物，似乎变成了表现人的情感的丰富多彩的语汇，观者则是沿着生机勃勃的画面所提示的方向，去体会作品的全部内蕴。

中国花鸟画家巧妙地运用比、喻、兴、借等手法，去表现自然和人的情感之间关系的推移。通过富于情感的花鸟形象，来表露画家对自然界的客观实际，以及对社会的客观法则的体验和认识，来反映社会情调和社会气氛。凡是好的花鸟画，都具有强烈的精神性，这可以说是中国花鸟画突出的特点之一吧！

写意花鸟画更是借动植物来发人之情。郑板桥画竹题上“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”。在这里萧萧竹声变成了板桥心声。齐白石画《白菜图》，题上“牡丹为花之王，荔枝为果之王，独不论白菜为菜之王，何也？”白石老人审度事物的情感一看便知，这就不是仅仅在画几棵白菜了。

在当今社会，人们更希望看到具有现代人思想情感的花鸟画作品，从中去窥探现代社会人们心灵深处的幽情壮采。笔者十数年来不断深入生活，开拓新的意境，这幅《绿乡》，也反映了我对自然的态度的，“花不论贵贱，草不论枯荣，一样有自己的星座，一样星光灿烂”。

四 綠 ⑤

继往开来

远在魏晋南北朝和初唐时期，已出现了不少以描写花鸟为题材的作品。到了唐代中晚期，花鸟画逐渐成熟，与人物、山水画三分天下，形成鼎足之势，这标志着中国画又向前发展了一步，是中国画主题和内涵的深化。

五代时，西蜀的黄筌和南唐的徐熙，以不同的创作技法和个人风貌，使花鸟画从此分为两大流派。黄筌派形成了以勾线染色为主、造型严谨工整、色彩艳丽的工笔画体系。徐熙则是重水墨、重意境、重笔迹，超脱淡逸，开写意花鸟画之先河。

元明两代，文人水墨画成为花鸟画的主流，作者多是学者、诗人，又是画家。文人画重表达观念和情感、畅神、抒情、寄兴。文人画重墨轻色；重笔墨情趣，轻刻意求似；重潇洒洗炼，轻繁缛纤细；重天真幽远，轻富丽工艳。在题材上也有所偏爱。梅、兰、竹、菊、松、石等被人格化地表现情感和精神。

文人画的强烈的精神性和哲理深度使写意花鸟画更臻完善，并孕育着新的发展。明清以来，直至近百年，写意花鸟画形成了中国绘画史上的一个新高峰。徐渭的大写意花卉，泼墨淋漓，水晕华滋。陈白阳淡墨渴笔，朴厚净炼。八大山人造型奇肆，笔墨恣纵，极具强烈的自我意识。恽南田粉晕水渍，清丽润秀。清末扬州画派，那奔放思想和时代的情感倾泻在花鸟画创作之中，发聋振聩地激荡着中国画坛。近代赵之谦色彩浓丽，构图饱满，以篆籀笔法入画，雄浑古朴有金石气。任伯年技巧全面，笔墨出神入化。虚谷在参禅物化中脱变出来的线条，带有清新的现代气息。吴昌硕以古篆和草书入画，浑朴天真，气势逼人。

当代花鸟画家齐白石、潘天寿、李苦禅、王雪涛、朱屺瞻、郭味蕖等诸位先生，他们的艺术成就，代表着当代写意花鸟画达到的最高水平。他们是在新旧社会交替、新旧文化大变革的时期，勇敢地担当了承前启后的重任，是传统花鸟画的继承者，又是新花鸟画的开拓者。

我们应该继承优秀的民族传统，研究前人的经验，要掌握前人在创作方法和艺术技巧方面的创造性成果，要全面地研究历史发展中的继承关系和风格演变，继往开来，创造具有时代气息的新花鸟画。

《今春又去版纳行》一画，是运用了传统工笔勾勒、写意点染以及没骨晕染等技法，以求创造新的表现方法的尝试。

五 今春又去板纳行

理论 生活 技巧 同步共进

学习写意花鸟画很多功夫在画外。一是学识、修养、人品、见地，如果这方面不足，画就低俗。二是具备写意思维。三是要有生活，如果只是摹仿古人形式，那就只好充当古人的墨奴了。技巧是不可缺的，技巧也在不断地继承和发展着。

我认为走一条理论、生活、技巧同步共进的道路上是正确的，也是必要的，特别有利于全面素质的培养。即理论和实践，心源和造化，生活和技巧，人品和画品……较全面地从不同角度、不同侧面来领悟艺术，完善自己。从纵的历史演变和横向的对比联系中，把握艺术变革的规律，上升到研究的层次，又从新的生活中得到启迪，自觉更新艺术观念，这才是一条正确的学习道路。

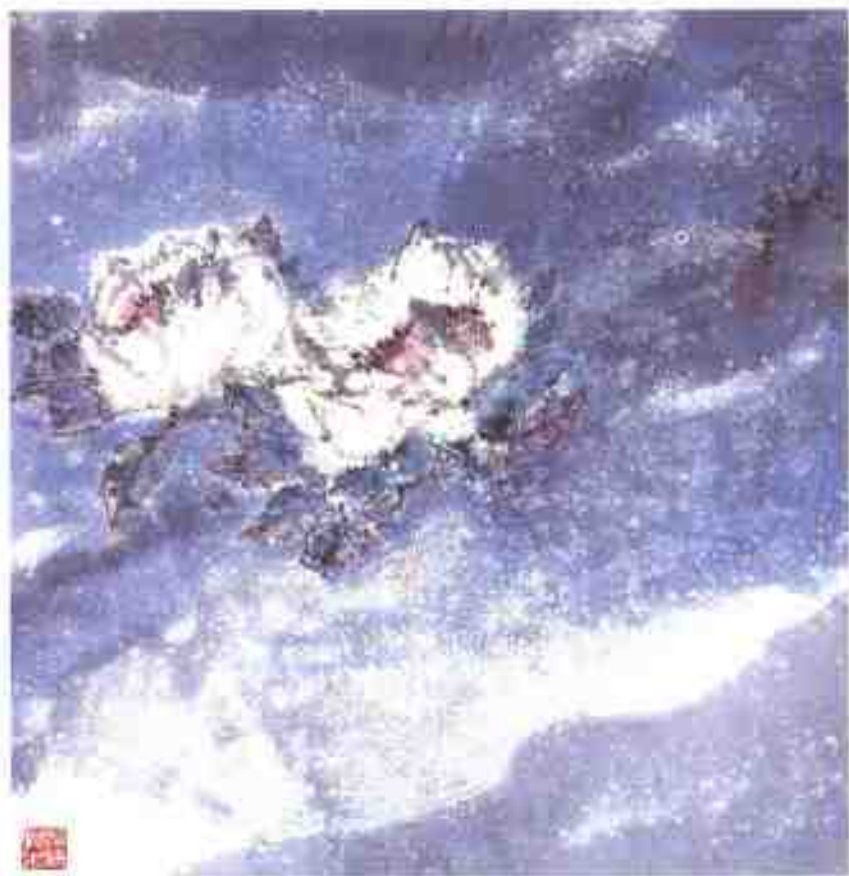
我们翻开历史，那些为中国画发展做出重大贡献的画家们，多是在这条道路上艰苦攀登才取得成就的。就近代而论，傅抱石先生青年时代就编写了中国美术史，潘天寿先生写中国绘画史也是在青年时代。秦仲文先生早年也编写过中国美术史，郭味蕓先生用近二十年的时间编写了《宋元明清书画家年表》一书。黄宾虹、李可染和朱屺瞻三位先生，以画语录的形式记录了他们理论上的见解。石鲁先生的画艺更是得力于他对中国画理论的深入研究。他们以精辟的艺术理论指导着自己的艺术实践，创作了大量辉煌的艺术作品。

在艺术实践过程中是永远离不开生活的。齐白石鄙视那些半生目不睹真花而以传统自居的人，他说：“匠家作画，专心前人伪本，开口便言宋元，所画非目所见，形似未真，何况传神，为我辈以为大惭”。潘天寿先生提倡学生们“到生活中去抓生动的姿态和天真的气势”。李可染先生一生“为河山写照”，从来没离开生活。郭味蕓先生的很多作品都是“从大自然中来、得江山之助”的。如果你看过李苦禅先生极精细的鸟类写生稿，你就会知道他笔下充满神韵的鹭、鹰、竹鸡等形象，都是从写生中幻化出来的。

技巧不是孤立的，技巧应该是在理论的指导下应用的，也是在生活中创造和得到检验的。技法虽然重要，但如果缺少正确的理论指导，缺少在生活中创造，技法也是僵化的。

笔者在多年的学习、教学和创作实践中，认为理论、生活、技巧同步共进是一条正确的、但是要付出艰苦代价的道路。

六 雪原之花

七 玉洁冰明见精神