

王天一

花鳥畫技法淺說

朱屺瞻題



王天一 编著

花鳥畫技法淺說

朱屺瞻題

四川美術出版社
一九八七年·成都

责任编辑: 吕树明

封面设计: 李文金

技术设计: 叶 兵

花鸟画技法浅谈

王天一 编著

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

七二三四工厂印刷

1987年12月第1版 1991年第2次印刷

印数: 1—8,000册

ISBN 7-5410-0063-9 / J·63

定价: 3.80元

古為今用推

陳士新

題王天一著花鳥畫技法

淺說

壯年集



花為樹枝之淺說
 王天一學中三寶
 日積月累而成
 會此書深入淺出
 自學國語為讀者
 研究可以言中
 有益的啟示
 許崇清題印



目 录

序·····	1
一、引言·····	3
二、花鸟画的发展和成就·····	5
1. 双勾白描画法 2. 工笔勾勒着色法	
3. 工笔没骨着色法 4. 写意画法	
三、花鸟画的工具·····	12
1. 笔的性质和用途 2. 墨的质量和选择	
3. 纸的品种和用途 4. 砚的要求	
5. 颜料及色彩知识	
四、用笔方法是花鸟画基础·····	19
1. 笔势——直笔、侧笔、卧笔、擢笔、拖笔、逆笔。	
2. 笔法——线和皴、擦、点、染。	

五、墨法在花鸟画的应用·····	31
1. 墨分五色——焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨	
2. 墨法——积墨法、泼墨法、破墨法	
六、怎样学习花鸟画·····	36
1. 临摹——对临、背临	
2. 写生和白描画法——写生稿、画稿、勾线	
3. 工笔画法——画稿、染底色、罩染、勒和补缀	
4. 小写意	
5. 写意画——立意、造形、笔墨、作画	
七、写意花鸟画技法·····	43
1. 双勾画法——勾线、填色晕染、统一补缀、落款完成	
2. 勾花点叶画法——勾花、点叶、画枝勾叶脉、点花心补 鱼、落款	
3. 没骨画法——画花程序、画叶程序、画枝勾叶脉、画雀、补 画和提醒、落款盖图章	
八、花鸟画构图研究·····	48
1. 规律——有气势、有主有次、有疏有密、有虚有实、依生	

性、装饰性、多样统一、透视、四绝一体

2. 构图形式——构图研究和图式

九、鸟和虫鱼的画法·····61

1. 鸟的特征和画法

2. 草虫形象和画法

3. 鱼的形象和画法

十、十种常见花卉画法知识·····66

1. 牡丹 2. 荷花 3. 菊花 4. 梅花 5. 玉兰

6. 牵牛花 7. 水仙 8. 月季 9. 兰 10. 竹

十一、题字盖印章和装潢·····73

1. 意义和题款式

2. 装潢

名家画例·····76—89

技法图例·····90—121

序

整理中国画技法基本知识的想法已很久了。因个人水平有限，多年来工作又很不固定，所以未能动手。而且中国画包括人物、山水、花鸟等方面的内容，见解和手法是多种多样的，难以用简略的办法叙述清楚。近些年来，一方面学习花鸟画，一方面阅读绘画理论，求教于老前辈，觉得有些心得。1979年出于教学的目的，按个人肤浅经验，以谈花鸟画为主，兼述其他画种共有的文房四宝、笔墨技法、色彩构图等知识，写成了一个初稿。以后听取了意见，翻阅有关资料，于1980年在北京写了第二稿。1981年7月在北京参加中国画研究院召开的花鸟画座谈会，听了前辈老师和著名花鸟画家的论述和发言，很受教育，会后又作了补充和修改，算是第三稿了，但对花鸟画如何继承优秀的民族绘画艺术传统，如何表现时代精神，领会不深、在此稿中仍然是讲述得很不够的。许多问题仍是专业研究课题，需要进一步学习和探讨。文稿在学画同志要求和有关美术院校同志支持下，打印出来，分送给有关老师和学习花鸟画的朋友们，得到了宝贵的意见和鼓励，同时在绘画实践中得到蔡若虹、黄胄、许麟庐、田世光、孙其峰、俞致贞、丁井文、沈福文、汤文选诸位先生的帮助和指导，使我有决心再次修改、并编绘插图，争取付印成书。一方面作为个人学习小结；另方面供专业初学和业余自修花鸟画的同志

作参考。并望出版后引起更多的同志学习花鸟画，研究花鸟画，共同探讨，为花鸟画的推陈出新，为花鸟画的提高和繁荣，起到一点微薄的促进作用，这便是我的出发点。错误一定是难免的，希望得到读者和专家的批评与指正。

在此特感谢关心的老师和朋友们，并向为此书题签的朱屹瞻先生、题词的谢稚柳先生、许麟庐先生致衷心的感谢。

王天一 1983、10、兰州

一 引 言

花鸟画是以描绘花卉及禽鸟草虫为内容的一个画种，它在中国画里与人物画、山水画相互独立存在。在历史上，据宋《宣和画谱》记载，中国画曾分为十三科，花鸟画是其中一科。所以花鸟画独立存在和发展至少也有一千多年的历史了。不仅有工笔重彩形式，也有半工半写和水墨写意等形式，遗产丰富，风格多样，很有特色，成就是辉煌的。是中华民族优秀的绘画艺术传统重要组成部分，它标志着民族文化的素养和发展，代表着民族文明的成果，不仅在中国人民中、而且在世界人民中均有着深远的影响。花鸟画历来为人民所喜爱，它丰富人民的文化生活、激励人们美的情操，看一幅好的花鸟画可以使人心旷神怡，精神振奋。花鸟画表现时代精神，可以抒发人们的情怀和向往。从审美角度看，花鸟画是表现自然美和人们心灵美的一种艺术形式。“花如欲语，鸟如欲飞”，一向贯注着人们的理想和愿望，是寄情于作者和欣赏者的思想感情而存在的。

数千年来，中国优秀的工艺品和花鸟画息息相关，借助于花鸟画形式表现了丰富多彩的形式和成绩，尤其是近代的刺绣、织锦、地毯、雕刻、印染、灯扇等，到处都渗透着花鸟画的图样和形式。美化了人们的生活。所以，花鸟画已成为人民生活 and 物质财富不可缺少的内容。

花鸟画为人民所喜爱，也为美术工作者和美术爱好者所必学。同时，画人物画、山水画也离不开花鸟画，可以互相借鉴，

取花鸟画的特长补人物画、山水画之不足。当前有的年轻画家，人物画的构思和人物形象处理得都很好，但是不会配景，还缺少花鸟画的笔墨技法，也缺少山水画的修养，不能达到艺术上的完美性。因此也需要学习花鸟画。当然画花鸟画也应当学习人物画造形之严格，学习山水画的意境和气势，提高花鸟画水平。因为传统的技法，民族特色、创作方法是一致的。任何艺术形式和内容都是互为因果、相辅相成的。往往一个有素养的画家，不仅精于人物画、山水画，也见长于花鸟画。

美是客观存在，美的东西为人们所喜爱。一幅好的花鸟画，不仅技巧上是高超的，而且作为形象的再创造也是美的。画一幅好的花鸟画，需要作者对花和鸟不仅在形象结构上熟悉它，而且对花和鸟经过观察有所感受。同时，也要寄画家之感情，表达人们的理想和愿望。如画松意在 high 洁不屈。画梅冰肌玉骨，香艳寒冬。画菊有傲霜精神。画荷花出污泥而不染。画牵牛花也有朝气蓬勃之感。都是以美的理想去表现和歌颂人们精神面貌的。所以，画花鸟画也就是画人，就是这个意思。学习和提倡花鸟画是人民的需要，也是社会的需要。通过它可以反映欣欣向荣的、朝气蓬勃的社会现实，通过它美化人们的生活，焕发人们的精神文明，鼓舞人们向前进。

二 花鸟画的发展和成就

早在五千年前的新石器时代，人们已经以简单的色彩，将鱼、鸟、蛙、花、草、人等形象用简练、生动的线条描绘在陶器上面，有的形象是实物的模仿，有的形象已经变形和夸张，趋向规律化，成为图案，非常优美。虽然不是独立的绘画，然而这就是我们中华民族绘画的起源。

商周时期，有了青铜器文化，已经出土的大量精美的工艺品，花纹细致精美，结构严谨规律，值得美术工作者去研究。长沙出土的公元前三百年时的周帛画，已经是独立的绘画艺术了。到目前为止是我国发现最早期的人物画，下面画一细腰女子，上部画着飞舞的凤鸟和夔龙，期望着胜利和吉祥。这是一幅有思想内容的画，构图完整、线条有力，形象也比较准确，还有装饰趣味。民族绘画风格就已经形成了。

秦始皇陵兵马俑的发现，说明秦代造型艺术是非常发达的和非常成功的。不难想像绘画艺术的发展和成就也是很大的。

汉代绘画遗产比较丰富，石刻比较多，从耕耘、鱼猎、饮宴到战争题材的画面都有。绘画发现也比较多。如辽阳汉墓壁画，望都汉墓壁画，和林格尔汉墓壁画，马王堆帛画，以及汉酒泉西凉墓壁画，都是以人物画为内容的绘画遗产。数年前嘉峪关魏晋墓画砖的发现，更能代表这一时期绘画的成就，这些画反映了当时人民的现实生活。手法简练，线条有力，色彩明快，形象非常生动。汉代没有独立的花鸟画，但在人物画里已

画有兽、鸟及花草了。这时期的画造形方法基本是单线平涂，更加强调了神似的描写，取得了中国绘画艺术的很大进步。东晋顾恺之总结了这时期绘画艺术的成就，提出“以神写形”的绘画理论，奠定了中国画艺术的理论基础。

十六国以后，印度佛教传入中国，宗教艺术在中国兴起，大量的石窟壁画保留至今。它继承了汉代艺术传统，又吸收和融化了外来画风的因素，在单线平涂基础上增加了有立体感觉的色彩晕染方法，把中国画艺术传统向前发展了一步。这时期的中国画，注重了线描的造形变化和“骨法用笔”的作用，也发展了色彩和有立体感觉的“阴阳”晕染法，形成了完整的工笔勾勒画法，开创了“洋为中用”的先例。我们的祖先能够吸收外来营养，发展自己民族的绘画艺术，使中国画艺术传统日臻完善，是值得我们效法的。

唐代绘画有了很大的发展。除了人物画，也发展了山水画和花鸟画。出现了创折枝花卉的边鸾、刘孝师鸟雀奇变，甚为肖似。康萨陀画珍禽异兽、千形万状。冯绍善画鹰和鸡。滕昌祐、萧悦画花鸟昆虫亦极生动。晚唐刁光胤画竹石猫雀，还以花鸟题材作巨幅壁画，把花鸟画发展到一个新水平。此外韦偃画松、吴道子画墨竹、李约画梅，王维画朱竹等，给花鸟画的独立成为一个画种奠定了基础。

花鸟画盛于五代，徐熙、黄筌并起，发展和完善了花鸟画。徐熙善写生，凡汀花野卉、草虫蔬果，无不入画。先以墨线勾形、略施色彩，成水墨淡彩派，生动而有雅趣。黄筌用笔极其工细，以五彩布成，不见墨迹，成写生的代表画家。两派对宋代花鸟画影响很大。

宋代的花鸟画不仅是与人物画、山水画相鼎立的画种而存在，且造形准确生动，技法工细完善，理论上也已成熟，绘画

成就已达到惊人的程度。有大量的遗产流传到后代，是花鸟画学习的典范。宋代《宣和画谱》花鸟画叙论记录了作画的要求和面貌。（公元1123年）是这样写的：“造化之精粹千变万化，为人们粉饰了文明，鸟兽草木之形见之于车服、见之于绘画，为人们所喜爱，诗人歌颂之、画家描绘之，都是可以观众目协和气，夺造化移精神，以兴起人之意。”它还写道“故花之于牡丹芍药，禽之于鸾凤孔雀，必使之富贵。而松、竹、梅、菊，鸥、鹭、雁、鹭，必见之幽闲。至于鹤之轩昂，鹰隼之击搏，杨梅梧桐之扶疏风流，乔松古柏之岁寒磊落，展张于图画，有以兴起人之意者，率能夺造化而移精神遐想、若登临览物之有得也。”同时还在蔬果叙论中说道：“不论折枝或圃植，画者都是以毫夺造化，思入微妙，亦如诗人知草木鱼虫之性。”说明画花鸟自古都是寄人们的情趣的。以毫夺造化就是用笔去描绘自然，为花和鸟传神，还要求画出人们的思想感情来。所以宋代的花鸟画不仅在当时极为兴盛，而且影响到后代。宋徽宗就是花鸟画家，当时设立画院，进行考试，并以水平的高低给以奉禄及地位。黄筌成为北宋的宫廷画家。他的儿子居宝、居实也进了翰林图画院。他的学生夏延祐、李吉等均继承他的画风，写生极其工细，注重色彩渲染，多画名花异卉，奇鸟珍禽，宫廷的所见和所好。有诸黄富贵之称。代表着在朝的画派，影响极大。宋时继承徐熙的画家有其后辈徐崇嗣、徐崇矩、希雅、易元吉等，代表着在野派的画风，着重用墨，色彩为副，疏放清雅，较多变化，朴素自然，特别为后人称颂。画史上相提并论，黄筌富贵，徐熙野逸。因此，宋代的花鸟画家，不入于黄，则入于徐。面貌各异，盛极一时。但他们有共同特点，都是建立在写实基础上的。同时要求形神兼备，有着鲜明的民族绘画特色。宋代的人物画、山水画都是有发展的。但花

鸟画在当时是占优势的。（图十五—二十）

宋代文与可、苏东坡画墨竹。惠崇、仲仁、赵孟坚画墨梅，开元、明时代水墨写意画的先锋。

线描在宋以后的绘画里有了很大的发展，不只是顾恺之的“春蚕吐丝”，也不只是唐代的“铁线”和“吴带当风”的“兰叶描”。发展于人物画，然根据质感的不同，大大地发展了笔墨的表现力。进一步促进了中国画的造形特色，也影响着山水画和花鸟画。

元代，写意画是有发展的。花鸟画不如宋代的兴盛。但已有革新。不求富丽工细，设色淡雅滋润。钱选擅长画花草蔬果，吴镇画竹，王冕画梅都有代表性。梅兰竹菊的题材也多起来了。

明代的林良、吕纪上承宋体，能兼工代写，沈周、文徵明、唐寅也画花鸟画。继他们之后的徐谓、陈道复对写意花鸟画作出了贡献，发展了勾花点叶及没骨写意水墨画。画法更加简练奔放，注重笔墨技法，浓淡兼施，干湿齐下，强调了神态，不重形似。画风是很新颖的。

由文人发展起来的水墨画，是中国绘画艺术的突破。可以说是笔墨技法的提高、大发展。线的功力注重了书法的笔意。水墨的应用是块面体积感的接合。以墨代彩，或墨彩兼施，很有含蓄蕴藉的内在美和形式美。这一艺术形式的发展是中华民族的光荣。

所谓写意画就是区别于工笔画，以意象为主，以意境气韵为主，着重了墨彩，强调了“骨法用笔”的作用，以概括简练的笔法表达画家对自然的感受。以其生动活泼的形式能够引人入胜，给人以美的享受。是画家“外师造化，中得心源”之作。形象是经过选择的，造型方法是经过加工提炼的。表现了艺术面貌“以形写神”的“似与不似之间”，既不失民族绘画的特

色，又为人民所欢迎所理解。题材的多方面，风格的多样性，标志着中华民族文化的进展。使中国绘画艺术又向前进了一大步。与工笔画并存成为中国画形式主流的两个支流而存在和发展着。扎根于人民之中，为人民所喜爱，成就是辉煌的。

明末清初的陈洪绶，恽寿平也是上承宋体，在花鸟画方面有成就的大画家，工写并重，人物、山水兼施。陈洪绶注重勾勒，设色古朴。恽寿平注重没骨点染，色调明快秀丽。画风有所不同。（图二十一——二十三）

清代最有影响的水墨画家是八大山人（即朱耷），他是上承林良、徐渭，自成一家的代表人物。画家笔下的花鸟造形在外貌上保持了花鸟的基本特征，但敢于夸张和变化，形象奇特，神情突出，意味极其深长。对于他笔下的精神世界的评价是有争议的，但在艺术上评价极高，对后来的写意花鸟画影响是很大的。

清代著名的画家，扬州画派以花鸟画为重点，在技法上受前代艺术的影响，但在内容上和手法上，既不受泥古派规范的束缚，也不受某些“文人”只强调笔情墨趣，以雅为借口的自命清高的见解，不受古法和成法约束，在花鸟画上进行了创新和改革，曾被称为“八怪”。重视现实，面向生活，发展了写意花鸟画的题材，也发展了破墨法和泼墨法的表现技法，给近代写意花鸟画作出了贡献。以后任熊、任颐继承了陈洪绶的画风，吴昌硕继承了徐渭、李鲜的画风，虚谷受到华昺的影响，郑板桥又受到徐渭等人的影响，使写意画风格多样，盛极一时。特别值得一提的是任颐（任伯年）他吸收了明清写意画之长，趋向于写实风格，发挥了写意画的色彩作用，成就很大，值得我们去学习。（图二十四——二十八）

近代的齐白石继承了清代写意画的成就，把花鸟画又向前