

花鸟鱼虫技法

许鸿宾 著

草虫画家许鸿宾教学图稿

Techniques of Famous Artist Today

花鸟鱼虫技法

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE (THE EXCELLENT
PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

许鸿宾 著

写意谈

当代美术名家技法

责任编辑：魏志刚
技术编辑：郑福生
装帧设计：陈栋玲
校 对：于淑明
 王正余
 丁淑芳
 王家瑞

图书在版编目 (C I P) 数据

写意花鸟鱼虫技法 / 许鸿宾著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2002

(当代美术名家技法谈)

ISBN 7-5305-1794-5

I. 写… II. 许… III. ①花鸟画—技法 (美术)
②草虫画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 031709 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

深圳兴裕印刷制版公司制版 北京市大天乐印刷有限公司印刷

2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 8

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 64 元

目 录

前言（李苦禅题写）	2
代前言（陈春元题）	4
自序	5
概述	7
临摹	8
花卉写生	8
花卉画法	10
画花法	10
画叶法	20
画枝干	20
藤本蔓本画法	20
草虫画法	33
勾线	33
赋色	33
写形	33
变形、取神	34
蝴蝶画法	35
蝈蝈画法	38
蜻蜓画法	46
蝉画法	49
螳螂画法	52
蜜蜂画法	60
鳞介画法	62
禽鸟画法	72
作品欣赏	86
花鸟画诗摘	116
后记	122

廢法事積于點滴此冊雖小足見宏圖
之一斑謹泐數行以示廢才也。

辛酉夏月廿四日
艾若禪於系承

前言

許鴻賓長於花卉，尤擅草蟲。長年以來，
與師與友沈浮關注如一，于學于藝順逆刻苦
不二，其人格與格足可見矣。今知其作即將
問世，誠為之喜。所喜者有二：其一，鴻賓誠
老實人，雖然鄉里猶不乏淺者，舉荐以乃
人才之幸。其二，可證示後學，務以師造化為要，
雖屬彫蟲猶是為可為。

方今百廢待興，富強之願，曷目未見，興

题鸿宾草虫画册

鸿宾与余共事有年，余知其人，更知其画。其画工者如儿女之情致，粗者如风云变幻。鸿宾画草虫，承沿宋人遗法，继齐白石之后，又一新军崛起，堪称画坛后起之秀。鸿宾忠师造化，常观蟋蟀、螭、蜻蜓、螳螂等于田间旷野，废寝忘餐，必得其形神而后止。鸿宾下笔，凝神静思，默察于心，用中锋腕力勾出透明之翅，画出弹性之鬚，似有雏燕沙屋漏痕笔意。鸿宾用墨用色，简朴浑厚，华滋通灵，颇具干裂秋风，润含春雨之神理。鸿宾半生致力绘事，勤奋好学，精益求精。其作品清新妍丽，格调高雅，情趣横溢，妙入佳境。观者神游其间，莫不受其艺术感染。鸿宾正当年富，有勇攀高峰之志，他日必将其艺术精品贡献人民。此余拭目以待，亦为同好厚幸也。

庚申年仲冬 陈春元题

陈春元题鸿宾草虫画册

自序

虫、鱼、花、鸟，点缀自然，众卉群芳，令人娱心悦目，藉此戏笔丹青，人生一乐也。

习画学书是老幼学子涵养性格、陶冶情操最佳之途径。幼童课余，信笔涂鸦，能消除疲劳；老年退休，挥洒笔墨，可增加乐趣。养花、锄草、捉虫、观鱼丰富精神生活，强身健体。

人类乃自然界生灵，应与大自然融为一体，天人合一。公务余暇，徜徉于花鸟虫鱼之间，观其形，闻其声，辨其色，嗅其香，精神振奋，顿时生发热爱自然之心，增爱国之志，或吟诵或书画，身与物同谐，书与画共长。精良笔墨，教育今人，激励来者，此高尚精神，岂不胜于抓骨牌、戏舞厅百倍哉！

人生有志，与动物迥别，品德人格，均应操守，忙忙碌碌，转眼百年。精神迹象依书画共存，流传百世，利于子孙，此乃吾之志也。

余毕数十年之功，寄情书画，教学画稿，集腋成裘，天津人民美术出版社副编审魏志刚先生造访邀稿，拟出版《写意花鸟鱼虫技法》一书，此册问世，不知能否有助学者一臂之力乎？仓促成书，定有谬误，望专家学者指点迷津，有利改进，削繁去赘，增补所需，达到不断完善足矣。

许鸿宾

辛巳夏月写于秋声馆

宋人易子生龍最工正
流賓第仿
之志精微也戊午初冬
在祥題

概 述

我国花鸟画有着悠久的历史,具有鲜明的民族特色和独特的艺术风格,在表现方法上,有现实主义和浪漫主义相结合的优良传统,是我国优秀的艺术遗产。

写意花鸟画能充分发挥中国画的笔墨效能,画家的创作意图,要求用书法的笔法写出来,所以称之为写意,写意要“立意为象”“意在笔先”“缘物寄情”“迁想妙得”“物我交融”“得之象外”“外师造化,中得心源”“似与不似之间”。既要有客观真实的反映,又要有很强的主观性,既需要有具象的内容,又应有抽象的概括,具有区别于西方的绘画艺术观和创作观。因之在世界艺苑中绽放出奇异、独特、绚丽的一花,从而受到世界各国人民的喜爱。

写意画特别强调笔墨、韵味、意境、格调,尤其是笔墨,要下一辈子苦工夫练习,才能达到较高的境界。画家首要任务要进行人品道德的修养,再进行哲学、文学、历史及其它姊妹艺术的修养。如果单纯地只练习绘画技巧,充其量只是个艺人(手艺人)。所以我们应理论、生活、技巧同步共进。

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的关系,通过富于情感的花鸟形象,来表露画家对自然界客观事物的反映,具有强烈的画家的主观性、精神性,所以画家不但要有表现客观世界的具象能力,还要有表现主观世界的抽象能力。

中国画区别于西方绘画的最大特点是“诗、书、画”三位一体的综合艺术,是世界其它任何国家的绘画做不到的,这三方面的修养不是一朝一夕能完成而需要几十年的苦功。因此中国画有了高度的内涵,写意画要求“依诗作画”,要“诗情画意”、“诗中有画”、“画中有诗”、“诗画结合”,有的画还须要用精妙的书法把诗词直接题写在画面上,所以画家多为诗人、书法家。写意画家又为世人称“文人画家”。纵观我国历代画家多文人,如沈周、米芾、赵孟兆页、文征明等。

写意画对笔墨的要求是很高的,强调“笔为墨之骨,墨为笔之肉”“笔为墨帅,墨为笔充”,墨和线肩负着塑造形象的重要作用,有的画直接用墨的深浅浓淡点染而成,不着色彩,所谓“水墨

画”即是。

写意花鸟画用笔用墨的高标准是:要刚劲、挺秀、畅达、典雅的格调,线条要简约含蓄而有韵味。用笔少而内涵丰富,要求浑厚、质朴、沉着、稳重,具有力度。用笔忌流走、轻浮、滑软,贵遒劲有韧力,运笔要避免板滞、纤弱、霸悍、甜俗、浮薄,要求“浓笔分明,淡笔骨力,繁笔检静,简笔沉着,湿笔爽朗,燥笔润泽”,《山静居画论》云:“画法欲辨得高下,高下之际,得失在焉,甜熟不是自然,佻巧不是生动,浮弱不是工致,鲁莽不是苍老,拙劣不是高古,丑怪不是神奇。”

用墨有积墨、破墨、套墨、渍墨种种方法,有渴、湿、浓、淡、焦的区别,写意花鸟画中的勾勒、渴墨、湿墨、焦墨兼施。点厾、点染法的翎毛,多用破墨和套墨。晕染、渲干多用积墨,大写则用泼墨、渍墨。

笔墨是为表现物象服务的,不能为笔墨而笔墨,要实践生活,熟练笔墨,要学习古人又要跳出古人,方能创造出有自己风格的新的笔墨来。

写意花鸟画的构图要求有自己的特点,要“以一当十”、“以少胜多”、“画外求画”、“计白当黑”,讲究宾主、虚实、疏密、藏露、开合、取势、空白等矛盾对比关系。用笔忌碎散、零乱,要整体感强,厚重、朴拙。

中国画用色也不同于西画,中国写意画是以墨为主,以色为辅,讲究单纯里求变化,每幅画的色彩要有主调,以一色为主,不主张朱黛纷陈,按自然色相着色,主张艺术色彩的发展规律是绚烂之极,复归平淡,不以色彩的强烈、繁复夺人。运用色彩画家有着高度的主观能动性,不受自然物象色彩的限制,常常把绿色叶子画成“黑”的,有时把竹叶画成“红”的。有人说:中国画的色彩落后于西方,不丰富,其实这种单纯的用色表现方法正是中国画着色独特的民族风格,有人企图运用西方繁复的着色方法来改造中国画,结果是费力不讨好,要知道,艺术的规律是:越是民族的东西,越是世界的,不要求清一色。

随着时代的进步,画家要有意识地培养自己的现代审美情趣,使自己的艺术观念不断更新,用现代感情和新的思维方法、新的艺术观念去分析、研究、体察和发现自然界中的生活情趣,才能创造出构思巧妙、意境新颖、造型美观、笔墨高超的花鸟画来。

临 摹

临摹是学习国画入门的必要手段，是学习古代绘画遗产的重要方法，也是具体继承前人表现方法的一个主要过程。

许多优良的传统技法，是历代画家创作的总结，宝贵经验的积累。我们应从临摹中理解、学习优良技法，使古为今用。

昔人云：“初学欲知笔墨，须临摹古人。”齐白石早年把《芥子园画传》用透明纸曾摹写三遍，自称下过三四年功夫。

古人积累的创作方法和笔墨技巧，是我们今天创作出新的重要条件，只有继承优秀的民族传统，研究前人的经验，掌握前人的创作方法和艺术技巧的创造性的成果，才能发扬创造，这是规律，将来也必然有人继承我们的成果，又有新的创造，一直发展下去，永无完结。

我们在继承传统的同时，要批判地继承，取其精华，去其糟粕，不要为临摹而临摹，临摹不是目的，是学习手段，是把前人好的东西学过来，为己所用。

吴昌硕说“小技拾人易”，齐白石说“一听临摹夸世人”。不求皮毛肖似，临得像而满足，不当墨奴。临摹是为自己的创作需要服务。

临摹方法，一是对临，一是背临，对临适宜临工笔画，背临适于写意，临摹程序如下：

首先要选好临本，自己喜爱的作品，或根据自己的创作需要，丰富表现技法选择临本。

临摹之前要分析研究作品，也就是读画，分析研究笔墨技巧，好在何处？应学习哪里？先画什么？后画什么？构图设色有什么特点？临摹当中用笔用墨可能要出现的问题，达到胸有成竹后再临。写意画不能只临一遍，要先对临后背临，临完要与临本对照，找出差距再临，直到临得较满意为止。最后再进行背临，背临更容易暴露矛盾、发现矛盾，找出差距，进行改正，这样临摹反复再三，才能领略画意，有所体会，从而达到默记的能力，待创作时学习的技法才能招之即来，不致有了想法，而难于表现。很多美术学院的学生，写生稿子很好，构图也不错，一到笔墨落在宣纸上，就失败了，也就是缺少临摹背临默记的功夫。临摹穿插于创作而又影响着创作，一个成功的画家，临摹、观察、写生、创作相结合，贯彻始终。

花卉写生

写生对象确定以后，首先要进行全面观察，耐心地发现特征，捕捉典型，分析个性，进行对比，从精微到全貌，从一花一叶到整树整枝，从单株到周围环境，都要进行细致的观察体验，当有了全面认识之后，再进行写生。

写生时，要放长时间去细心研究观察其细微处，首先要抓形态结构，对花苞、花萼、花蕊、小枝、大枝、叶子形态，都要尽心研究。选典型，抓特征，从个性中发现特征，记录特征。要知道一枝画得精微，则全树都已知道。

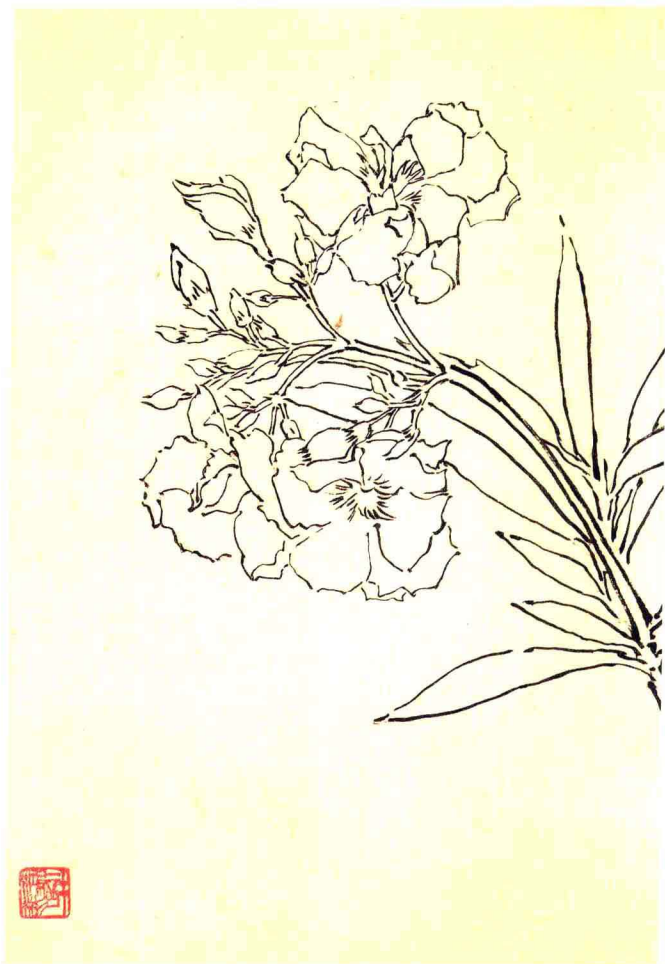
写生选择角度也很重要，一棵树，千花万蕊，树叶纷披，树枝纵横，初学写生者，见后往往眼花缭乱，无从下手。我们取其比较美的一枝画下来，再记录一些树干，有大的枝干穿插就可以了，不足之处，加以文字记录。

除了进行一枝、一花、一叶的写生以外，还要进行场面写生，画周围典型环境，当场构图，截取自然生动的一段，当组织创作性的构图时，可灵活移动位置，进行集中强化花与叶，添花加叶。如实描写，平淡无奇，有时画大片枝叶不着一花，有时花朵成团成片，这是写生时有意处理的，清末画家任伯年很多花卉在构图上就是这么处理的。

写生要注意循序渐进、由小到大、由简到繁，由静到动。写生包括速写和默写，速写是动植物大的动势，在短的时间内完成，如虫和鸟的动态必须用快速的笔触，捕捉于一瞬间，几笔完成，这就要有默写的能力，默写是在平时写生观察时记忆的，就是改动了位置、角度，还能凭记忆速写下来，这就要平时靠慢写的功夫，从慢写到快写。

记忆和默写，是中国画创作方法的优秀传统，中国画家多是凭着记忆默写来作画的，画家记忆中的形象是经过头脑加工的形象，比自然生活中的形象更典型，更生动。不但具有自然物象的形神，还有了画家的情理，所以记忆和默写的方法在中国画创作中也是不容忽视的。

写生、速写、默写三者目的不同，写生是精微记录，速写是动态的记录，默写是临摹和写生的辅助手段，又是中国画创作的重要方法，三者我们在创作中缺一不可。

花卉画法

一、画花法

勾点：先用浓淡墨或色彩勾出花形，用草书法断续勾写，用笔活而不轻浮，笔断意连。点染时注意色彩浓淡干湿和冷暖的变化，此法用笔较难，但活泼生动。（图5）

勾填：用笔顿、挫、断、连勾出花的外形，再用赭石复勾，花头填以石色。大红色花，用朱磬着底色，再填朱砂，最后罩洋红。紫色用石青加洋红填色（注意二色不可调得太久），填色时，墨线的边沿留有白的空隙，以防影响线的美，也避免填色死板。（图6）

渴勾：用较干含水分少的笔勾出花形，注意用笔的轻重徐疾和顿挫的效果，然后敷以淡彩或填重彩。渴勾的线枯而不燥为好。（图7）

率勾：用笔草草，似不经意而有意，注意用笔断连接续，有草书之意，一气呵成，勾完多用粗染，小写意多用此法。（图8）

复勾：点色之后，再用墨或色勾出花瓣，趁半干时勾出花形，生动而有变化。勾线可深可浅，近处重点之花可复勾，远景之花也可只点不勾，以增加层次感。（图9）

勾晕：先勾出轮廓再染色，染色有烘染、接染、罩染等法。勾晕法比工笔画法生动，画法介于小写意与工笔之间。染色时先用白粉薄薄着一层底色，

再烘染淡彩。（图10）

勾勒：勾完墨线以后，各色花，用比花色重的颜色沿墨线再勾勒一遍，此法叫勾勒法，用这种方法勾勒花朵，不但能弥补第一遍勾线的不足，还可增加色彩的丰富。可不根据轮廓来勒，用色线只勒墨线断连之处，也可只勒局部。白色花用淡绿或淡赭套勾，黄色花用淡赭或朱磬套勾，红色花用胭脂套勾。（图11）

点染：即单用色彩一次点出深浅浓淡，或用浓淡墨点染而成。点染之法是在写意花卉中最常用而难度最高、技巧最强的一种方法，要求一笔成形，既要形象又要质感。首先应把花朵的结构、形象特征记于心，然后大胆落笔，一笔成形，通过用笔的点、按、揉、挑等技法及用中锋、侧锋、笔尖、笔腹、笔根等不同的技巧来充分表现各类花的形态、质感、意境。点染时要注意花的整体效果，不要追求一花一瓣的局部深浅变化，过于追求局部的变化易碎，也较小气。几个或几组花朵点染之后，如感到平淡，可用浓重的色彩把重点花朵再加几笔，以提精神。（图12、13）

套点：第一遍干了以后，再套点一遍，如用深红点后，再用淡红套点，可使花朵丰富，增加层次。套点不是重复，而是以补不足，用墨点花之后，再用色套点，显得丰富多彩。（图14）

图5 勾点法

图6 勾填法

蘭香の時
身已許
幽客馬於此
京

图7 渴勾法

图8 率勾法