

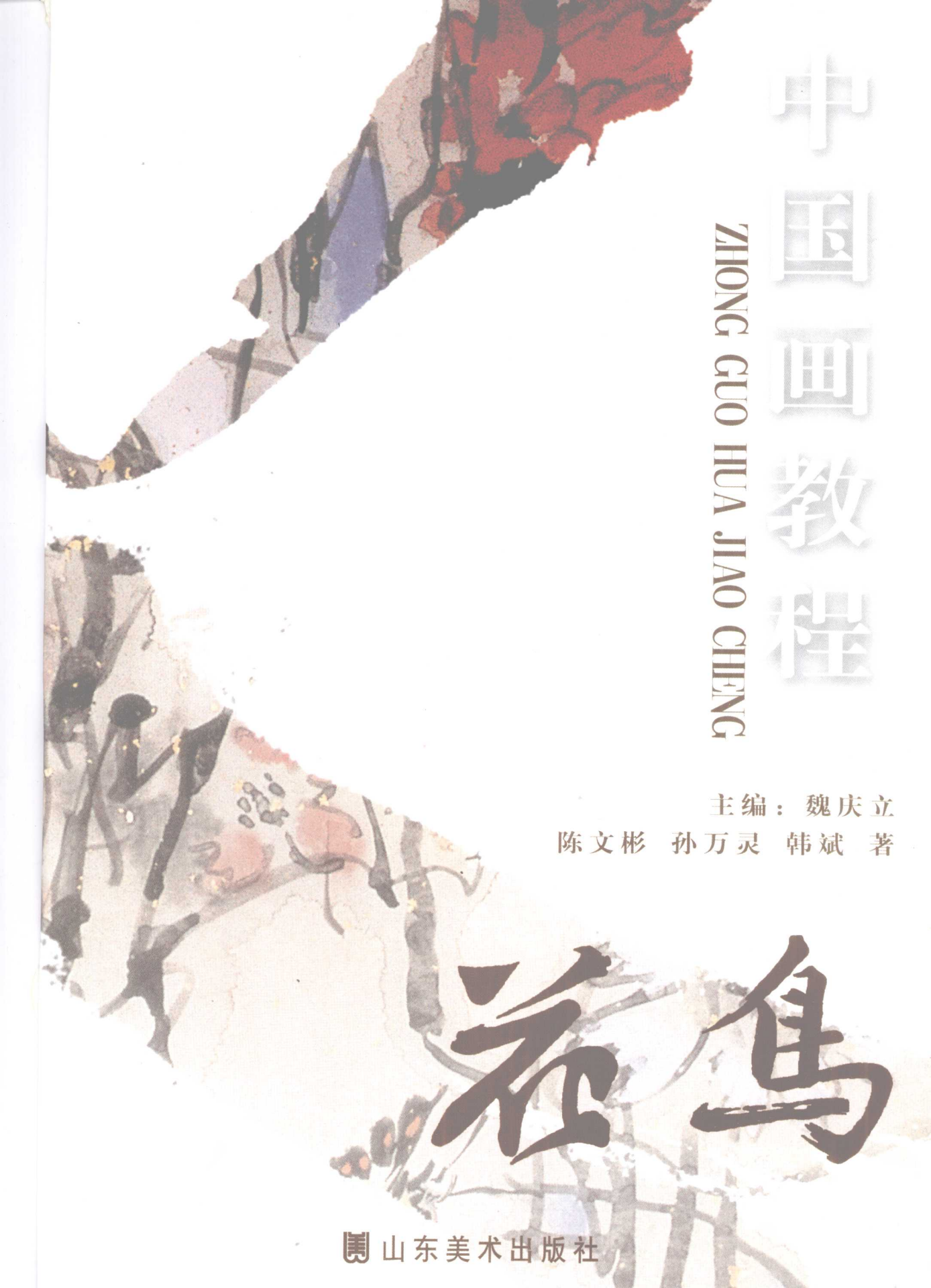
中国画教程

ZHONG GUO HUA JIAO CHENG

花鸟

主编：魏庆立
陈文彬 孙万灵 韩斌 著

 山东美术出版社

中国 画教程

ZHONG GUO HUA JIAO CHENG

主编：魏庆立
陈文彬 孙万灵 韩斌 著

花鸟

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画教程 / 魏庆立主编. — 济南: 山东美术出版社,
2008. 8
ISBN 978-7-5330-2542-7

I. 中… II. 魏… III. 中国画—技法 (美术)—老年大
学—教材 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第024931号

编审委员会

主 任: 徐同胜

副主任: 牛海征

委 员: (以姓氏笔画为序)

于建华	于剑波	王世俊	王立群	牛海征	孙万灵
李 钧	李 静	李晓钟	朱本河	伊和君	闫荣生
张 涛	张本友	张建军	张树新	陈文彬	陈铁泰
宋文君	宋永忠	吴 耀	季法仕	何继红	杨金勇
罗金美	赵石钢	徐 磊	徐同胜	栾艳华	康庭懋
韩 斌	魏庆立				

策 划: 李晋

责任编辑: 李晋 吴瑞霖 曲佑苇

装帧设计: 周圆

出版发行: 山东美术出版社

济南胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 传真: 86193029

制版印刷: 山东迅达印务有限公司

开 本: 787×1092 毫米 16 开 总印张 32

版 次: 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

总 定 价: 138.00 元 (全四册)

前 言

今日之中国画，已处于崭新而特殊的情境。近二十余年的艺术实践与艺术求索以及深刻的自省意识，是中国画整个发展史所罕见的。无论是与非、成功与教训，可以说都是一笔宝贵的文化财富，这笔财富对于传统中国画在当代的价值与意义、观念与方法都将产生积极的影响，对中国文化的现代化也将具有重要的启示。

如何继承传统精华，如何坚持传统特质，如何深化语言、形式探索及创新成为中国画教与学的中心问题。当代中国画学习多种方式纷呈，无疑将为中国画的繁荣发展发挥重要作用。在可充分选择的各类学习方式中，对大多数中国画爱好者而言，通过规范的中国画教材进行学习是恰当的选择，此套“中国画教程”是从这一角度出发而编写的。

考虑到中国画分科及技法的特殊性，该套书按山水、花鸟、人物、工笔(人物、花鸟)分为四册。作者均为山东中国画坛中青年的优秀代表，在学术及创作方面卓有成就，而且他们长期兼任老年大学的教学工作，经过长期的教学实践与探索，逐渐形成了既客观体现老年人及其他业余爱好者的学习特点又充分突出严谨学术的教学思想，教学成果显著，若干学员已取得具有专业水准的艺术成就，使济南老年大学中国画专业在山东乃至全国老年教育领域产生了相当的学术影响，可以说是总结了一套适合于中国画学习的科学的教学模式，而且行之有效、意义深远。

衷心期望这套“中国画教程”的出版发行，能为老年大学学员及广大中国画爱好者所喜爱，并对当代中国画的繁荣发展起到积极作用。

张老民

目 录

第一章	临摹篇	1
第一节	花果类	2
第二节	禽鸟类	27
第三节	草虫类	42
第四节	鳞介类	47
第二章	写生篇	53
第三章	创作篇	77

第一章 临摹篇

临摹即“师古人”，以学习传统为主，是学习前人总结出来的绘画语言和技法的不二法门。早在南齐谢赫的六法中，“传移模写”就包含了通过临摹提高技艺的意思。

初学者从临摹入手，可在短时间内“依着葫芦画成瓢”，不但学习笔墨的技法，加深对中国画这一形式的理解，还能体会到造型的方法，是学习花鸟画的一条捷径。只有经过一段时间的临摹学习，才能应用中国画特定的笔墨形式和技法，得心应手地去表现对象。临摹有对临、背临、意临，无论哪种方法，都应在下笔之前“读画”，即分析、揣摩他人的作品，以达到“胸有成竹”，方能“下笔有神”。在临摹的同时还要多读画史、画论，多看名家真迹，使自己眼光高、追求高。眼高手低是暂时现象，可以促使自己多去临摹学习，这样反复几次，一次比一次收获大。清代王学浩《山南论画》说：“学不师古，如夜行无火。”黄宾虹也提出“师今人，师古人。”主要途径即临摹。说要以“朝斯夕斯，终日伏案”、“十年面壁，朝夕研练”的态度对待临摹。在他们看来，临摹是学习前人理法，作品“由旧翻新”的必经之途。

临摹还是转益多师的最好途径，特别是对囿于一家之法者来说，选择多家名作临读就更有其实际意义。对于师古人，黄宾虹主张兼收并揽，严格选择。他说：“大人达士，不局于一家，必兼收并揽，广议博考，以使我自成一家，然后为得。此可为善临摹者进一解矣。”在临摹前，要选择好的范本。取法乎上，起点高才能收获大。在学习中，往往由于自己造型能力、笔墨功夫等原因，对一些难度大的临本很怵头，总想绕过去，这对今后写生创作是个大隐患，应针对自己的薄弱环节，选择突破口攻克它。临摹有时不必全临整幅，一个局部，几根线条，只要动手，就有收获，总之，临摹的过程就是提高充实自己的过程，不应拈轻怕重，要下苦功。

有了临摹的基础以后，要懂得变，师其意，不师其迹，以前人之规矩，抒写自己性灵的方法称为变体，实际上还是临摹的一种。变体临摹可以对别人的技法融汇贯通，演变化育，是由临摹过渡到写生创作的基础条件之一。在作变体临摹中，可利用前人的物象形态、笔墨关系，变换章法构成，也可截取其中部分作为小品练习。因小品篇幅小、笔墨简括，容易画得精到，对提高笔墨的造型能力很有帮助。小品练习要量多面广，才能达到量变到质变的目的。

经过临摹学习，掌握绘画的知识技能，再通过写生，去感悟自然，从而创造出自己的艺术作品。

第一节 花果类

竹子，禾本科，多年生的常绿植物。画竹用淡墨写竿，可自上而下，亦可自下而上，中锋落笔，注意两头的提按要自然有度，不可过分顿挫，更不可没有；再用浓墨勾节，节一般用“乙”字形或“八”字形，勾点时注意要有顿挫；之后再在节上生细枝，然后以墨写竹叶，大幅画因叶组多，要有浓淡层次的变化，小幅则不必变化太大，以免画面花而不整体。竹叶一般一柄有三叶至七八叶不等，由于组合与透视的关系，形成了“个”字、“介”字、“分”字和“鱼尾”、“落雁”等形状。《介子园画谱》里分得颇细，初学可依此起手，掌握方法后，要能自然变化，不可过于概念，以免“画谱”气。石涛画竹讲求风神，颇得自然物态生动变化之韵，墨气淋漓，当可除此弊。

竹

菊花

菊花是中国传统名花。它隽美多姿，然不以娇艳姿色取媚，却以素雅坚贞取胜，盛开在百花凋零之后。人们爱它的清秀神韵，更爱它凌霜盛开、西风不落的一身傲骨。中华文化赋予它高尚坚贞的情操，以民族精神的象征视为国粹受人爱重。菊作为傲霜之花，一直为诗人所偏爱，古人尤爱以菊明志，以此比拟自己的高洁情操，坚贞不屈。古神话传说中菊花又被赋予了吉祥、长寿的含义。如菊花与喜鹊组合表示“举家欢乐”；菊花与松树组合为“益寿延年”等，在民间应用极广。此幅深秋之菊乃为潘天寿先生所作，用笔极为劲健峭拔，造型严整，对于初学者锻炼笔力颇为有益。画花瓣注意起笔收笔的提顿，笔笔肯定，绝无拖泥带水之弊。叶用重墨点出，大小错落聚散有致，环绕于枝干的四周。趁半干时以重墨勾筋。勾叶筋注意叶片的前后关系，欹侧之态。枝干用笔中锋寓侧，转折处以侧锋出，急缓相间，很有节奏感。后补墨竹杂草，又以赭墨画篱笆，淡赭墨点染背景。秋风萧瑟中，黄菊凌寒之态傲然跃于纸上。另菊花有许多品类，初作菊花切勿乱画花瓣复杂弯曲的形态，否则往往容易使自己丢掉笔墨的本质而坠入野狐禅。

兰花

兰花素有“天香”、“王者香”之美名，是我国古老的名花之一，窈窕多姿，叶态优雅，花素而不艳，香幽而气清，古往今来受到诗人、画家的特别钟爱。兰花的叶片有一定数目，依种类不同而异。如建兰的叶片只有2-4枚，春兰为4-6枚，而蕙兰与虎头兰则可多至9-10片。花分为花萼和花瓣两轮，外轮为花萼、内轮为花瓣。均为3片。一茎一花者称为春兰；其初花期在2月下旬，盛花期在3月上旬。而4月开花，一茎数花者称为蕙兰；其初花期在4月上旬，盛花期在4月下旬。画兰一般先画叶，后画花点心。画叶宜用较浓的墨色，画出绰约的风姿，疏密相间，风神生动。第一笔为起手笔，第二笔交凤眼，第三笔破凤眼，后添短叶及间折叶等。注意要有长短、疏密、粗细、浓淡、干湿之分，运笔要有一波三折之态。画花宜用清墨，与叶产生对比。石涛画兰独步天下，寥寥数笔洒然出尘。画兰第一要义当为一个“品”字，要有飘洒之态，所谓笔底无限潇潇意，方可匹配兰花“天下第一花中君子”之美誉。有一句话叫做“半生竹一生兰”，可道画兰之不易。兰花虽仅寥寥数笔，然其中滋味还待慧心者细细体悟。

荷花

荷花，又名莲花、水华、芙蓉、玉环等。属睡莲科多年生水生草本花卉。地下茎长而肥厚，有长节，叶盾圆形，花期6至9月，单生于花梗，雄蕊多数，雌蕊离生，埋藏于倒圆锥状海绵质花托内。荷花花大叶丽，清香远溢，出污泥而不染，深为人们所喜爱，宋代诗人杨万里咏诗赞叹：“毕竟西湖六月中，风光不与四时同，接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”自北宋周敦颐写了“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的名句后，它便成为“君子之花”。八大山人是五百年来中国画坛第一人，所作怪伟豪雄、淋漓奇古、苍劲圆浑，这一幅荷花将花叶集中于画面的中上部，叶片正侧相间，荷杆拉长，叶下留出大面积的空白，画面显得极为奇崛阔大。荷叶需要注意苍润的质感，行笔节奏有疾有缓，用笔稍一呆板便毫无生气了。荷叶用重墨，与淡墨的荷花形成对比，注意荷叶墨色的自然细微的变化，最忌一滩死墨，犹如墨猪一般。

水仙

水仙为我国十大名花之一，我国民间的清供佳品，每过新年人们都喜欢清供水仙，以做新年之点缀。因水仙只用清水供养而不需土壤来培植，其根如银丝，纤尘不染，其叶碧绿葱翠，其花有如金盏银台，玉洁冰清，“借水开花自一奇，水沉为骨玉为肌”。寒冬时节，百花凋零，而水仙花却叶花俱在，胜过松、竹、梅，仪态超俗，故历代无数文人墨客都为水仙花题诗作画，呈献了不少优美的篇章。水仙花主要有两个品种：一是单瓣，花冠色青白，花萼黄色，中间有金色的冠，形如盏状，花味清香，所以叫“玉台金盏”，花期约半个月；另一种是重瓣，花瓣十余片卷成一簇，花冠下端轻黄而上端淡白，没有明显的副冠，名为“百叶水仙”或称“玉玲珑”，花期约二十天左右。水仙常被称作仙子，自然有它洒然出尘之态。白阳山人此幅水仙图更是潇洒无比，用笔着意清健二字，挥洒自如，提笔疾走，如风行水上。花瓣用淡墨勾勒，注意起收的提顿。花蕊花蒂用重墨，更将花瓣映衬得晶莹如玉，仙子风姿跃然欲出。

海棠

秋海棠类为多年生草本或木本。茎绿色，节部膨大多汁。有的有根茎，有的有块茎。叶互生，有圆形或两侧不等的斜心脏形，有的叶片形似象耳，色红或绿，或有白色斑纹，背面红色。花顶生或腋生，聚伞花序，花一般未开时红色，开后渐变为粉红色，多为半重瓣，少有单瓣花。海棠花姿潇洒，花开似锦，自古以来是雅俗共赏的名花，素有“花中神仙”、“花贵妃”、“花尊贵”之称，常在皇家园林中与玉兰、牡丹、桂花相配植，形成“玉棠富贵”的意境。历代文人多有脍炙人口的诗句赞赏海棠。陆游诗云：“虽艳无俗姿，太皇真富贵。”形容海棠艳美高雅。陆游另一首诗中：“猩红鹦绿极天巧，叠萼重跗眩朝日。”形容海棠花鲜艳的红花绿叶及花朵繁茂与朝日争辉的形象。半丁老人用笔温厚，平淡而有天趣。枝干花瓣结构关系交待清晰，色彩变化十分微妙。笔头蘸水蘸色很是讲究，注意火候的把握。

牵牛花别名喇叭花、牵牛、朝颜花，为一年生蔓性缠绕草本花卉。蔓生茎细长，约3米至4米。叶互生，全缘或具叶裂。聚伞花序腋生，1朵至数朵。花冠喇叭样。花色鲜艳美丽。花期6月至10月，大都朝开午谢。牵牛花跨进传统名花行列，也有千余年的历史了，不但名见花谱、花志、名著，而且历代有许多的诗文吟咏。白石老人更常喜作朝颜图。先生篆刻以冲刀直取，生猛纵横，做画则独以刀法人画，不事造作。造型一改前人形貌，率真质朴，不求形似，而是高度概括。藤蔓用笔迟留，若屋漏痕，最忌流滑。

牵牛

葫芦又称蒲芦，谐音“福禄”，草本植物。其枝茎称为蔓带，谐音“万代”，故蒲芦蔓带谐音为“福禄万代”，是吉祥的象征，葫芦与它的茎叶一起被称为“子孙万代”。葫芦果实里面有很多种子，所以中国人把葫芦作为繁育生育、多子多孙的吉祥物。在中华民族的历史中，葫芦被很多民族认为是人类的始祖而崇拜。自古以来葫芦就是福禄吉祥的象征，也是保宅护家的良品。葫芦已成为中华吉祥文化的象征。吴昌硕先生亦常喜为之。画藤真若草书之幻，满纸走笔龙蛇。葫芦以大笔挥就，切忌色彩平匀，先蘸藤黄再调朱膘色，稍加调和涂在纸上。笔根清水下注，又有一个冲色的过程，色破色，水破色相互润蕴，自然有丰富的变化。画叶注意疏密和前后的关系。

葫芦

紫藤

紫藤，别名朱藤、藤萝。豆科，落叶木质藤本。干皮灰白色，成纵裂。奇数羽状复叶，小叶 7-13 枚，卵形，有锯齿，幼叶密生短柔毛，春季开花，总状花序生新枝顶端或侧生，下垂，萼钟状，蝶形花冠，青紫色。盘曲缠绕的苍藤更是别具一番风味，老树虬枝，古雅而幽美。伯年画藤与缶翁绝不相同，造型准确，手法写实，用笔轻巧。以花青色点花，笔势顺花朵生长的方向，使结构更加精到。叶子根据新叶的生长特点，刻画极为生动，果真春风微拂之态也。

葡萄，落叶木质藤本植物。叶互生，卵圆形，有3-5深裂。葡萄的花很小，呈淡黄绿色，圆锥花序。果实成串生长，为球形浆果，初为黄绿色，成熟时变为紫黑色或青色、淡黄色、红褐色等，因品种而异。在写意花鸟中一般以紫黑色、绿色或以水墨表现。画葡萄要注意水分多一点，要有鲜嫩感，可以一笔圈出一个果实，或两笔相包画出，勾线填色也是一种不错的表现方法，中间可有意无意留有间隙，像高光，有透明感，显得水灵，但也不可过分追求，以免落入俗态。点脐用重墨，要注意方向变化。画叶用大羊毫饱蘸墨色或汁绿写之，注意浓、淡、干、湿的变化，用重墨勾叶筋，即可只勾主叶脉也可全部勾出。画其藤是相当痛快之处，要以草书笔意来写画。

葡萄

梅花花梗短，花朵生于一至二年生的枝梢，萼筒钟状，有白、红、暗红及绿色等，有芳香，多在早春开花，后发叶。梅花是中国传统名花，它不仅以清雅俊逸的风度使古今诗人画家为它赞美，更以它的“冰肌玉骨、凌寒留香”被喻为民族精神而为世人所敬重。中国历代文人志士爱梅、颂梅者极多。梅以它的高洁、坚强、谦虚的品格，给人以立志奋发的激励。在严寒中，梅开百花之先，独天下而春，因此梅又常被民间作为传春报喜的吉祥象征。有关梅的传说故事、梅的美好寓意在我国流传深远，应用极广。每当冬末春初，疏花点点，清香远溢，在中国与松、竹并称为“岁寒三友”。缶翁此株老梅笔墨苍浑，当中一棵老干之墨气尤为淋漓。笔根饱含清水，笔头轻蘸浓墨，中侧锋结合，阔笔直取，笔笔相交处正是树干肌理。画梅最难在枝干穿插，出枝需自然，穿插合度，表现出前后开合的空间感。小枝用线纯以中锋，以书法之意为之，花朵则以淡墨勾写，正侧向背须有变化。

梅花