

写意花鸟基础教程

◎ 张卉 编著

写意花鸟基础教程

张 卉 编著

内蒙古科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意花鸟基础教程 / 张卉编著. — 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2009. 5

ISBN 978 - 7 - 5380 - 1788 - 5

I. 冠… II. 张… III. 写意画: 花鸟画—技法(美术)—教材 IV. J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 070485 号

出版发行: 内蒙古科学技术出版社

地 址: 赤峰市红山区哈达街南一段 4 号

邮 编: 024000

出 版 人: 额敦桑布

组织策划: 香 梅

责任编辑: 鲍东方

封面设计: 海 博

印 刷: 赤峰富德印刷有限责任公司

字 数: 45 千

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3. 25

版 次: 2009 年 5 月第 1 版

印 次: 2009 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

序

写意花鸟是国画的一个重要组成部分,在我国具有悠久的历史 and 独特的意韵,它用简练、潇洒、大气的笔墨对物象加以概括提炼,以不拘细节、但求神韵的表现形式,传达着人们独有的精神追求与艺术情趣。

本书着重从绘画技法与创作过程等角度讲述写意花鸟的基本创作原理,内容兼顾了写意花鸟的几个常见类别,针对具体创作题材结合自身教学经验,用图文并茂的形式,对一些绘画步骤的细节做了详细的解释,试图满足广大绘画爱好者作为入门向导的需要,又可作为写意花鸟教学的辅助资料。希望这本教学用书能够起到抛砖引玉的作用,对您的艺术之旅有所启发。

由于成书仓促,加之水平有限,书中不足之处在所难免,诚望读者给予指正。

张 卉
2009年3月

目 录

第一章 中国画工具与材料

一、笔	1
二、墨	1
三、纸	2
四、砚	2
五、颜料	2
六、其他	2

第二章 笔墨的运用技法

一、用笔	3
二、用墨	3

第三章 学习写意花鸟画的程序

一、关于临摹	4
二、关于写生	4
三、关于创作	5

第四章 梅兰竹菊的画法

一、梅	8
二、兰	12
三、竹	12
四、菊	20

第五章 禽鸟的画法

一、禽鸟的勾法	24
二、禽鸟的点法	24
三、禽鸟的绘画步骤	24
(一) 鹰	25
(二) 喜鹊	27
(三) 八哥	28
(四) 麻雀	29
(五) 翠鸟	30
(六) 红绶带	31

第六章 草虫的画法

(一) 蝴蝶	32
(二) 螳螂	33
(三) 蝥蛄	33
(四) 天牛	34
(五) 蜜蜂	34

作品赏析	35
------------	----

第一章 中国画工具与材料

各种类别的绘画,都有其特定的表现方法和专门的画材。中国画之所以具有潇洒的逸趣和传神的表现力,在很大程度上归功于它的绘画工具与材料,画材也在一定程度上决定了绘画的方式与方法。中国画的画材主要是笔、墨、纸、砚,即“文房四宝”,它们为古代的文人墨客提供了极大的便利,先贤们通过书、画的形式创造和传承了我们的文明,笔墨的表现形式也因此得以留传千年。如今,我们仍然利用这些工具续写着国画的魅力,并不断地对画材进行着各种形式的改造与创新,但归根结底,还是为了更好地表现国画的传统艺术形态。

一、笔

中国画所用的毛笔可分为三类,分别是软毫笔、硬毫笔和兼毫笔,其特点如下:

1. 软毫笔:吸水性强,弹性欠佳,适用于点花、点叶与染色,常用的羊毫笔属于此类。

2. 硬毫笔:特点是弹性大,吸水性相对较弱,狼毫与獾毫皆为此类。根据其特点,常用于勾线,其中,叶筋笔、衣纹笔等尤其适合用来勾点花蕊,兰竹笔擅于勾皴树干。

3. 兼毫笔:特点是含水量适中,弹性也适中,其实用范围较广,白云笔、七紫三羊等毛笔属于此类。

根据上述特点,画者可以结合绘画内容与个人习惯自行选用。

选择毛笔的标准是尖、齐、圆、健,所谓“尖”即笔锋的尖锐;“齐”是指笔毛散开以后笔锋的长短一致;“圆”指的是笔肚饱满;“健”是指笔锋富有弹性。新笔使用前应用冷水或温水浸泡至完全散开,再蘸墨蘸色,用毕需涮洗干净,理顺挂起,可以延长毛笔的使用寿命。

二、墨

墨作为书画的首要耗材,虽然色彩单一,但与水融合后,可以产生丰富的变化层次,与色交融,也可产生沉着的明暗效果,国画也因此具有了玄妙蕴于质朴,神

韵显于单纯的清雅格调。

墨可分“油烟墨”和“松烟墨”两类,油烟墨多以动物或植物油等取烟制成,特点是色黑亮且有光泽,松烟墨是以烧松树取烟制成,特点是色乌黑,光泽暗淡。国画用墨,可以选用加工制成的墨锭,也可以选择质量较好的成品墨汁。选择墨锭,要看其墨色,墨泛青紫光的为优,泛黑色的次之,泛出红黄光或白光的为劣,选择墨汁要看其色泽是否纯正,质地是否细腻柔滑。

三、纸

造纸术是我国古代四大发明之一,纸张的产生促进了文化的传播与繁荣。国画用纸称为宣纸,因其渗化水的程度不同,可分为生宣、熟宣和半生宣。

1. 生宣:特点是吸水性强,易渗化,墨色变化丰富,故而常被用于写意画。

2. 熟宣:由生宣经胶矾水加工后制成,特点是不吸水、不渗化,便于层层渲染,因此多被用于工笔画。

3. 半生宣:特点是吸水性、渗化性适中,适合突出画面的层次感,所以多被用于山水画。

四、砚

砚也称“砚台”,主要用于研磨发墨。制砚材料种类很多,有陶、泥、砖瓦、金属、漆、瓷、石等,最常见的还是石砚。在众多砚台产地中,又以广东肇庆产的端砚、江西婺源产的歙砚、甘肃临潭产的洮砚、山西绛州产的澄泥砚最为出名,被喻为我国的“四大名砚”。它们的共同特点是质地细腻,坚实滋润,易于发墨。

五、颜料

现代国画创作运用的颜料多为厂家生产的成品,厂家生产的中国画颜料现有三十余种,其中有石色(矿物质)和水色(植物质)之分。石色中有石青、石绿、赭石、朱砂等,其特点是不透明,覆盖性强,色泽鲜艳;水色中有花青、胭脂、藤黄、曙红等,特点是透明度高、色薄。

六、其他

除上述常用画材,在绘画过程中,还需配备画毡、调色盘、笔洗、镇纸等工具,也可自制工具和颜料,以便于国画创作中的特殊需要。

第二章 笔墨的运用技法

国画行笔用墨的原理与众不同,自成一体,古法讲求笔为主导,墨随笔出,笔墨相映相生,才能完美地表现物象、营造意境,进而达到以形写神、形神兼备、气韵生动之境界。

一、用笔

起收笔要用力,手腕要灵活,行笔过程气不断,收笔不可轻佻。笔法的运用可分为中锋、侧锋、逆锋、顺锋四种。其中,中锋的特点是运笔时笔杆垂直纸面,笔尖在线的中间运行,画出来的线条较饱满、圆润;侧锋的特点是运笔时笔杆倾斜,笔尖在线的一侧运行,画出的线条变化丰富、潇洒;逆锋的特点是运笔时将笔侧卧于纸面,向笔尖的方向行笔,画出的线条笔痕斑驳,苍厚有力;顺锋的特点是运笔时笔侧卧于纸面,笔杆在前,笔锋在后拖行,画出的线条流畅、自然。

二、用墨

用墨之妙在于浓淡相生,古有“墨分五色”之说,即浓、淡、干、湿、焦。墨色要有对比,如浓中淡,淡中浓,最淡与次浓,稍淡与更淡等运用方法。同时,还要注意笔墨调和一致,方能画出气韵生动的笔墨效果。

第三章 学习写意花鸟画的程序

学习写意花鸟画应从临摹入手,只有通过一定数量的临摹,才能体会前人创作过程中的立意、构图、笔墨运用等方面的经验与技巧。但临摹不是最终目的,是学习过程中的重要手段,是学习中国画的必经阶段。在临摹基础上,还需融入自然,进行写生(速写、默写)练习,通过写生,可以体察现实中的花鸟特点,还可以进一步领会临摹作品中前人对于花鸟绘画归纳的方法。

临摹和写生,基本概括了中国画学习的基本程序,前者可以师法古人,后者可以师法自然,只有将二者融会贯通,才能感悟花鸟绘画之精妙,才能将领悟之方法、积累之经验与绘画创作有机地结合起来。

一、关于临摹

临摹前,应先读画、品画,了解临摹作品的时代背景、绘画风格、构图形式、笔墨特点以及作者融入作品中的情感。了解了作品的相关信息,才能更深入地理解作品反映的精神,在此基础上才会临摹出作品的神韵,否则临摹出的效果只是单一的形似,模仿其皮毛。

临摹时,应遵循循序渐进的原则,学习内容应由简单到繁杂,由局部到整体,由师法“一家”到师法“多家”,切不可贪图求快、不求甚解。比如临摹花卉,就要从一枝、一叶、一花、一蕾进行揣摩,逐步增加难度,最后再进行整幅临摹。

二、关于写生

写生是学习中国画的必要手段,也是国画创作的重要途径,我们可以师法自然,从天地造化中寻求创作的灵感。在中国传统绘画中,写生的方法,包括手写和心记,在直接对物象描绘的同时,更注重心记(离开实物之后的默写)。写生的重要作用,一是通过写生提高对物象的理性认识,明白物理;二是检验和提高对传统技法学习的运用能力;三是拉近人与自然的距离。感万物之灵气以陶冶情操、净

化心灵,为创作提供灵感与激情。

写生时要选择角度,任何物象都有入画的最佳角度,现实中再鲜活灵动的物象也并非从任意角度都能入画,所以要在物象周围反复观察,选准角度再取景落笔。

我们以写生花卉为例概述一下写生的过程及作用。

1. 先从一簇花中选出一枝角度适度的花卉,从花到枝、叶、梗全面认真地刻画,研究其生长规律、形象特征。

2. 基本掌握花卉的造型后,可以有目的的收集各种花卉的花头、花蕾、叶子的不同角度姿态作为备用资料。

3. 一幅写生作品不是对自然生长的花卉进行原封不动地照搬,而是要从整体出发,概括大的动态,并有所取舍地突出重点,同时还要注意培养记忆和默写能力,以求熟能生巧。

默写对创作极有帮助,尤其是对写意花鸟画来说更为重要,笔一落纸,形象、结构、动态全靠记忆来完成,没有清晰的记忆和概括能力,一幅画便不能一气呵成,达不到形神兼备的效果。

三、关于创作

写意花鸟画创作是继承和发扬国画内涵的有效途径,也是发掘现代艺术精神与自然风貌、风情的艺术实践。历代花鸟画创作,常采用抒情、寓意手法表现主题,而现代花鸟画创作多表现于欣欣向荣的时代风貌,清新高雅的生活情趣,从宏观的角度出发,捕捉大自然中所蕴藏的美,并进行艺术加工,从而使自然美与艺术美形成完美的结合。

写意花鸟画的创作基本过程,可以分为如下几个方面。

1. 深入生活

生活是创作的源泉与基础。艺术源于生活,是在生活的基础上对物象的特点从美的角度进行提炼,再通过笔墨的艺术表现使其升华的过程。作品的立意、意

境、情趣都是作者对生活的感知与表达。缺乏生活体验的创作是生硬的,没有融入感情的作品是苍白的,若要使观众产生共鸣,就必须真实地感受生活、提炼生活、表达生活。

2. 艺术构思

构思的巧妙与意境的深邃是作品成败的关键,而巧妙的构思、意境的酝酿需作者付出辛勤的劳动,不仅要在绘画技巧方面下功夫,还要提升多方面的艺术修养,如进行文学、诗词、戏剧、书法、音乐等艺术形式的熏陶。再加之对生活的感悟进行立意构思,充分发挥想象力,从宏观(主题、构图、气势等方面)着眼,兼顾细节(具体形象的刻画、色调的处理等方面),以此来保证构思的整体与协调。

3. 构图设计

构图即“经营位置”,是创作的重要环节,构图的主要原理,是矛盾对立统一法则在绘画中的具体运用。整个构图过程也是处理矛盾的过程,如在画面分布上的“宾与主”、“疏与密”、“长与短”,在造型上的“轻与重”、“方与圆”、“大与小”,运动上的“纵与横”、“动与静”,在表现手法上的“虚与实”、“粗与细”,在整体结构上的“开与合”、“偏与正”等等都是构图时需要考虑的方面。只有把这些矛盾统一起来,画面才能在矛盾中求和谐,在变化中求统一。

①边的处理

在构图中,物象内容的布置不可与纸边相平行,如果所画物象不能曲折,可用其他物象“破”一下。

②角的处理

封角是调整画面构图的常用办法,所谓“封”,即占用、堵住的意思。画面若不封角,则显不完整,所以最少要封一角,也可适情况封两角或三角。封两角时,要对角封,以免封的平行,不可四角全封,全封会使画面过闷。封角时,可利用物象,也可以使用题款、印章。画面边角的处理虽很重要,但没有特定的要求,创作中要顺其自然,不可刻意为之。

4. 表现形式

形式是为内容服务的,要服从内容的需要。写意花鸟画的创作形式丰富多样,

仅从画面的篇幅而言,有横、有竖,有斗方,有卷轴,有扇面,有鸿篇巨作,有淡雅小品等等,根据具体创作内容可以酌情选择。立意构图确定后,选择适当的表现技法就变得尤为重要了,因为作品艺术水平的高低,最终是通过形式表现方能得到验证。所以要求作品在正稿落墨前要反复尝试实践,不断探索各种表现规律,寻找一种与内容相适应的艺术表现形式。

此外,为了更丰富地表现画面的主题、意境和情趣,还可以在传统笔墨技法为主的前提下,运用一些辅助特技,如喷色、弹色、揉纸、撒盐、上胶矾等,都可以极大地丰富画面的整体效果。

5. 色彩配置

中国画对色彩的运用,具有独特的表现方法与规律,在很大程度上包括作者主观感情色彩,既重固有色,又有“以墨代色”、“墨分五彩”之说,如墨竹、墨兰、墨荷等。清代画家任伯年、虚谷的写意花鸟画赋色均喜于运用情感色,画面常出现色调的安排。这种既重观察现实又体现自己美学主张的做法,正是中国画色彩运用上的重要特征。但花鸟画设色的学习并不是一成不变的,随着时代的发展及外来绘画艺术的介入,花鸟画亦可灵活运用现代色彩构成学,吸收和借鉴其他画种的用色方法、经验,使花鸟画色彩的表现更加丰富绚丽。

6. 题款安排

题款可谓花鸟画创作的点睛之处,国画中的题款用印始于宋代,并迅速风行,得以普遍沿用,并作为画面的内容、形式的重要组成部分流传至今。作者可根据不同作品的构图需要,署上题目、姓名、字、号、时间、地点、诗文、评论、赞咏、记事等内容,题款处可加盖印章,印章的大小、方圆、白、朱文、压角等都要根据画幅的大小、画面的均衡等进行选择使用。

最后还需对画面的整体效果进行调整,以求和谐、自然。

第四章 梅兰竹菊的画法

梅兰竹菊是写意花鸟画的常见题材,这和我国文化语境中对其褒扬的寓意紧密相连。传统文化中,梅兰竹菊并称“四君子”,其品质傲、幽、坚、淡,负载的人文情怀已经超出了其本身的观赏价值,这些品性为文人墨客所推崇,故而从古至今,写意画中对梅兰竹菊的创作经久不衰。我们在练习和创作此题材作品时,不仅要求形似还要突出其风骨,这样画面才会生动传神。

一、梅

梅花原产于我国,属蔷薇科,落叶乔木,有二百多个品种,花朵为五瓣,有单瓣和复瓣之分,花分红、黄、白、绿等颜色。梅花在不同的生长条件下,形态千变万化,历来很多画家、文学家、诗人借梅花以抒情,赞美梅花不畏严寒傲霜雪的品格,所以表现它的作品,一般都是枝秀干苍,花色靓丽的感觉。

画梅,一般先画枝干后画花朵,画干时要把握住大的生长态势。植物都有向阳性、抱体性,其态势都是统一的。得势而活,气韵通畅;失势而衰,杂乱无章。

(一)老干的画法

1. 勾皴法

①老干多皴、多折、多疤结,盘曲多姿,因此要着重表现它的坚强刚劲的气质,用笔要有顿挫。具体方法是:用毛笔调淡墨,笔尖再蘸稍重的墨,笔头含水量以较干为宜,用侧锋或中侧锋顺势迅速落笔勾画老干的姿态。

②用比轮廓线略淡的墨色皴、擦老干的暗部,皴擦时行笔要快,墨色要有变化,以干笔淡墨为主,使老干有明显的质感与立体感。

③用浓墨点苔点,点苔时,点的大小、深浅、疏密要有变化,不可大小距离相等。(如图1)

2. 没骨法

①用较大的笔调淡墨,笔尖再蘸浓墨,然后沿老干的背光面用侧锋果断地画

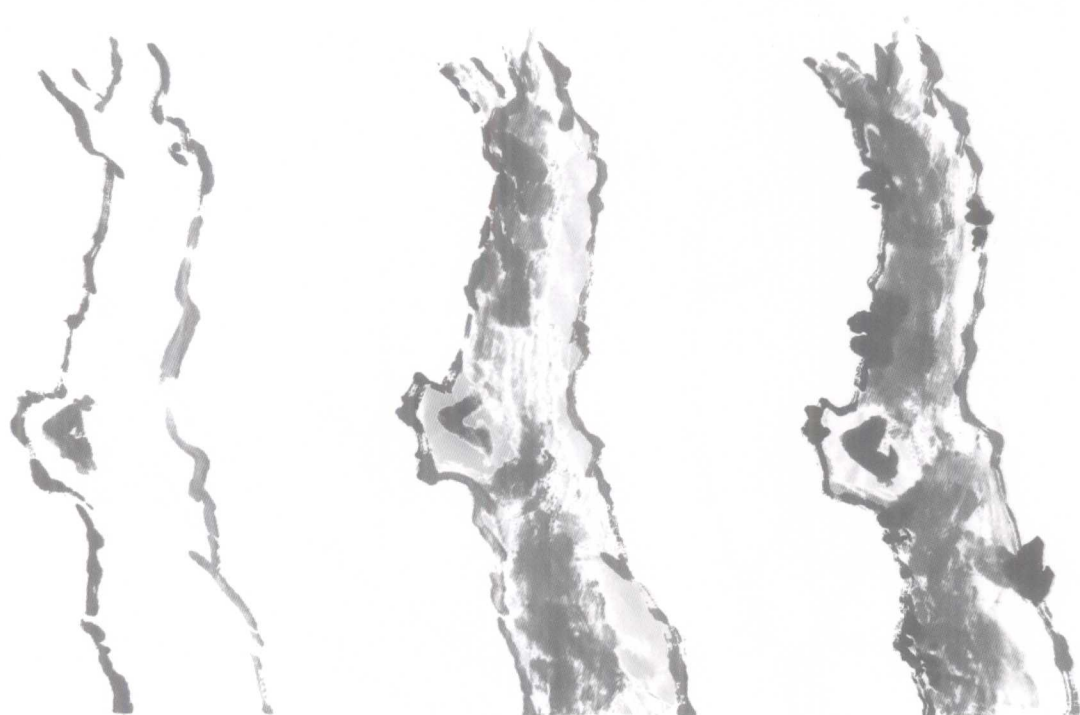

图 1

出梅干,运笔时,速度要有快有慢、有顿挫,用墨时可略带飞白,以表现苍老的质感。

②蘸稍淡的墨,勾出树干的另一侧,并对局部稍加调整,趁画面未干,用浓墨进行点苔,注意不可随处乱点,以防墨色混乱,要有实有虚,墨色要干湿结合。(如图 2)

图 2

(二)枝干的画法

梅的枝干除老干外,还有梗、枝两部分。梅树的梗一般指较粗的枝条,树梗从老干发出,坚硬刚直,出笔时要挺拔有力,墨色比老干略浓一些。梅树的枝一般指

较嫩的枝条,是花、叶、果实的茎,枝从梗中发出,枝条细长、挺拔,精神饱满。(如图3)

图3

①枝干的穿插是画面布局的关键,穿插要有规律,不能乱生枝杈。古人画枝干总结了许多程式化的笔法,如画梅枝干有“女”字形、“之”字形、“又”字形等概括方法。我们既要向古人学习,又要到生活中仔细观察体验,创造出新的构成形式。

②枝干用笔,中锋、浓墨,藏锋出笔,行笔稳健,收笔回锋(即书法用笔)。但也不可笔呆板,每笔都要有快慢、粗细、浓淡等变化。枝条也不宜太直,根据生长姿态,画出适度的“弓形”为好,使其富有弹性,柔中带刚。

③多数枝干组合时,墨色要有深浅变化,以表现出远近、虚实层次。一般用浓墨细写主要的或前面的枝干,用淡墨虚写次要的或远处的枝干。并且在画枝干时,要留出画花朵的空隙。(如图4)

无论画什么样的枝干组成形式,一定要注意先后顺序,应主干先行,后生次枝,枝条组织需有疏密、虚实。要做到乱中有序,乱而不散,保持画面整体上的大势。

图 4

(三)梅花的画法

梅花有单瓣、复瓣之分,写意梅花多画单瓣,单瓣梅花一般为五瓣。花在一幅画中有正、反、侧、斜,含苞半放、盛开等不同的姿态,有疏密聚散之势,生长在枝上的规律是枝的交叉处花密度大,老干处花瘦而少,新枝花肥而繁,嫩枝花苞多。花的排列位置不宜左右对称,也不宜平均摆放,花色的浓淡也应有主有次,有前有后,层次分明。

写意梅花的画法,基本上有以下三种表现方法。

1. 勾花

勾花画法主要用来表现白梅,方法为用白云笔蘸淡墨,中锋勾出花瓣,每瓣用一笔圈出的叫单勾,用两笔圈出的叫复勾。用笔时,起笔藏锋,收笔回锋,勾的过程要注意花头及花瓣的透视关系,运笔要灵活,墨色的深浅要根据花的主次调整变化。

用细笔蘸浓墨勾出花丝,花丝由花朵中心挑出,笔划细而有力;点蕊要精练,依花蕊点成圆形,不要排列过于规整;点花蒂时应如用毛笔书写“丁”字或“小”字,

下笔时左右笔划要相互顾盼,依枝而生。(如图5)

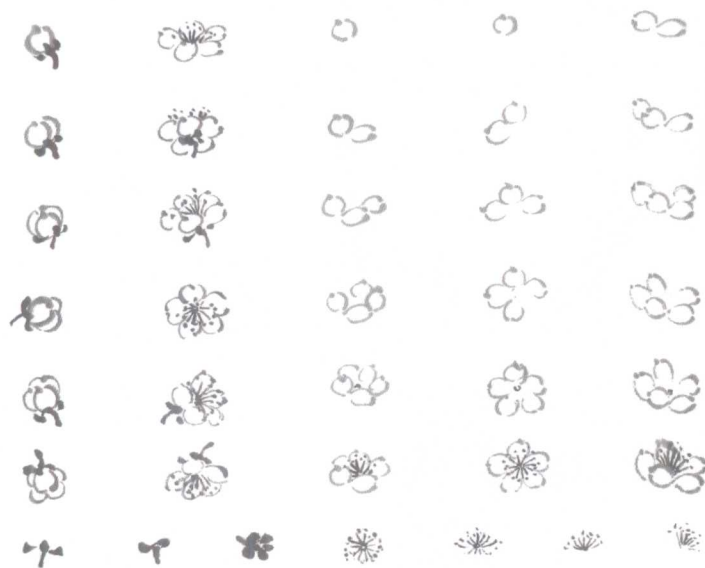

图5

长姿态顺势点出近处的花朵,而后及远,接下来的勾丝点蕊步骤与勾花相同。(如图6)

二、兰

兰花幽香素洁,有“香祖”、“天香”、“王者香”的美称,它碧叶修长,姿态舒展,品格高尚,气质幽雅,历来被世人所喜爱。

兰花产于我国,属草本花卉,有上千个园艺品种。传统写意画兰一般以草兰、蕙兰为主,兰花中,一梗一花称之为兰,一梗多花称之为蕙。花开六瓣,分两层,外三大瓣,内三小瓣(其中一瓣形状与另两瓣不同),传统画法常画五瓣来概括其花卉。

兰叶是练习笔法的重点,画兰叶时多用中锋,要柔中带刚,圆中见力量、见弹性,表现出的兰叶少而不单,繁而不乱,运笔要有轻重、提按、捻转和节奏。执笔用

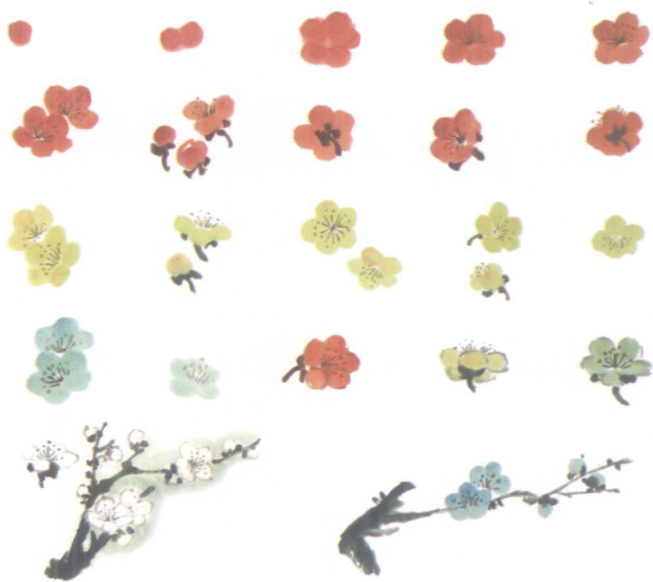

图6