

新感观、新笔触
墨与彩的世界

水墨花鸟绘画技法

[日]伊藤昌 著
李潇潇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

水墨花鸟绘画技法

[日] 伊藤昌 著
李潇潇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

KACHOGA LESSON

© SHO ITO 2017

Originally published in Japan in 2017 by JAPAN PUBLICATIONS, INC.

Chinese(Simplified Character only)translation rights arranged with

JAPAN PUBLICATIONS, INC. through TOHAN CORPORATION, TOKYO

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨花鸟绘画技法 / (日) 伊藤昌著 ; 李潇潇译. —
北京 : 北京美术摄影出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-5592-0133-1

I. ①水… II. ①伊… ②李… III. ①水墨画—花鸟
画—绘画技法 IV. ① J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 093029 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2018-1902

责任编辑: 耿苏萌

助理编辑: 于浩洋

责任印制: 彭军芳

水墨花鸟绘画技法

SHUIMO HUANIAO HUIHUA JIFA

[日] 伊藤昌 著

李潇潇 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路 6 号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 鸿博昊天科技有限公司

版印次 2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 64 千字

书 号 ISBN 978-7-5592-0133-1

定 价 59.00 元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

目录

花鸟画的表现 6

樱·清澈春日(玉兰) 6

石榴 7

蔷薇1·蔷薇2 9

山藤·葫芦 10

花鸟画简述① 11

莲1·莲2 11

凌霄花·竹 12

葡萄 13

花鸟画简述② 13

芍药 14

第1章 花鸟画的基础 15

绘画工具 16

调墨的基本方法 17

运笔的基础:点·线·面 18

三墨法画“点”① 圆点(大)的实例:葡萄 18

葡萄 18

三墨法画“点”② 方点的实例:紫阳花 19

紫阳花 19

三墨法画“点”③ 同时运用多种点法的实例:藤花 19

藤 19

单色的点① 淡墨大圆点的实例:梅花 20

单色的点② 浓淡结合的小圆点的实例:南天竹果实 20

南天竹 20

三墨法和单色三角形点的实例:栗子等 21

栗子·香菇 21

线① 用三墨法和单色法画:竹 22

风竹 22

线② 叶用单色法、花用三墨法画:兰 22

兰 22

线③ 线与点结合画:芒草 23

芒草 23

线④ 线描法画花瓣:百合 23

百合 23

面① 花用线描、点用面画:菊 24

菊 24

面② 三墨法画花瓣:菖蒲 24

菖蒲 24

面③ 运用笔势生叶:荷花 25

荷花 25

用点、线、面表现的水墨画参考作品 26

山藤·兰 26

竹与雀·紫阳花 27

秋麦·白菊 28

菖蒲·百合 29

参考作品① 果实 30

草莓·石榴·番茄 30

枇杷·柿子·酸浆 31

参考作品② 虫 32

黄瓜和蟋蟀·蜜桃和独角仙·红蜻蜓·蚱蜢 32

龟春·蜘蛛·油菜花与蝴蝶·玫瑰与蜜蜂 33

参考作品③ 蔬菜 34

牛蒡·莲藕·茄子·黄瓜·竹笋 34

芋头·萝卜·柿子椒·芜菁 35

没骨法和勾勒法 36

玉米·白菜·葱 36

第2章 画法诀窍 37

构图法 38

用纸的讲究 40

完成图 芍药 41

画脉状线 42

完成图 松果 42

参考图例 菊 43

破墨法的表现 44

完成图 荷花 44

参考图例 蔷薇 45

胶结法的效果..... 46

 完成图 芭蕉..... 46

 水的作用·用胶的注意事项..... 47

 参考图例 荷花..... 49

用色技法..... 50

 荷花（彩色）·荷花（墨色）·胡枝子花（彩色）·

 胡枝子花（墨色）..... 50

 关于颜料..... 50

 梅（墨色）·梅（彩色）..... 51

参考作品④ 鸟类..... 52

 鸡1·松与乌鸦·奏鸣..... 52

 红叶与山雀·孟秋池边·鹤..... 53

 雀·秋之余韵..... 54

 鸡2·鸡3·木莲与雀..... 55

参考作品⑤ 鱼虾贝类..... 56

 金鱼·凸眼金鱼·贝壳..... 56

第3章 画法的实际操作..... 57

春 画樱 墨的浓淡变化..... 58

 完成图 樱..... 61

夏 画向日葵 用色的调整..... 62

 完成图 向日葵..... 64

 参考图例 向日葵..... 65

秋 画葡萄 练习构图和调色..... 66

 完成图 葡萄..... 68

 参考图例 葡萄..... 69

冬 画山茶 花的朝向变化..... 70

 完成图 山茶花..... 72

 参考图例 杜鹃花·野山茶..... 73

彩墨四季花卉鉴赏..... 74

春 猪牙花·松..... 74

 油菜花·仙客来..... 75

 菊花·春兰..... 76

 木兰·郁金香·山茶..... 77

夏 蔷薇1·蔷薇2·石榴花..... 78

 紫阳花1·鬼百合·紫阳花2..... 79

 牡丹1·牡丹2·蔷薇3..... 80

 百合花·凌霄花..... 81

秋 桔梗花1·桔梗花2·大波斯菊1..... 82

 大波斯菊2·曼珠沙华·鸡冠花..... 83

 牵牛花·芙蓉1·地榆..... 84

 葫芦·菊花·芙蓉2..... 85

冬 大吴风草·卡特莱兰·水仙花..... 86

伊藤昌（作者简历）..... 87

水墨花鸟绘画技法

[日] 伊藤昌 著
李潇潇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

莲 单宣纸（45.0 cm × 120.0 cm）将胶液调于墨中写意叶背，并用水勾出叶筋泛白的效果（见 46 页）

前言

我研习水墨画 25 年，在学习古今画家传统笔法的同时，也日益追求运笔用墨寻找新的可能性，从而不断尝试拓宽自身的创作道路。

水墨画的表现，首先重在画风。传统水墨与新水墨，在道具的使用和运笔法则上并无大的改变。但我认为，追求水墨的创作形式多样化很有必要。因此我在创作过程中，时常尝试采用一些日本画与西洋画的元素。

日本江户时代有大画家谷文晁，作品颇具特色，表现手法极为丰富。他纯熟地运用当时画坛的各种技法入画，似大匠运斤。由此可见，我们应先研习把握传统和当代的各种基础画法，再进行创新，实现自我突破。当然，“温故”与“知新”同样重要。尾形干山（日本江户时代的陶艺家、绘师）与谢芜村（日本江户时代的俳句诗人、画家，以“俳画”闻名）等人的画作，魅力在于不拘泥于传统水墨画技法，敢于创新。

现代的水墨画，有写实倾向。但这就削弱了笔势和留白所创造出的水墨的独特韵味。清淡简约的画风和留白为表现水墨画境界的重要元素。

在现代水墨画注重纷繁的色彩表现、日益依赖数字技术的大环境下，我认为创作过程中“亲近自然”至关重要。

水墨画本身既是对自然的写照，也是重新凝视自己内心的契机。我的创作动机也正是如此，希望通过写自然而照内心。

伊藤昌

2017 年春

目录

花鸟画的表现 6

樱·清澈春日(玉兰) 6

石榴 7

蔷薇1·蔷薇2 9

山藤·葫芦 10

花鸟画简述① 11

莲1·莲2 11

凌霄花·竹 12

葡萄 13

花鸟画简述② 13

芍药 14

第1章 花鸟画的基础 15

绘画工具 16

调墨的基本方法 17

运笔的基础:点·线·面 18

三墨法画“点”① 圆点(大)的实例:葡萄 18

葡萄 18

三墨法画“点”② 方点的实例:紫阳花 19

紫阳花 19

三墨法画“点”③ 同时运用多种点法的实例:藤花 19

藤 19

单色的点① 淡墨大圆点的实例:梅花 20

单色的点② 浓淡结合的小圆点的实例:南天竹果实 20

南天竹 20

三墨法和单色三角形点的实例:栗子等 21

栗子·香菇 21

线① 用三墨法和单色法画:竹 22

风竹 22

线② 叶用单色法、花用三墨法画:兰 22

兰 22

线③ 线与点结合画:芒草 23

芒草 23

线④ 线描法画花瓣:百合 23

百合 23

面① 花用线描、点用面画:菊 24

菊 24

面② 三墨法画花瓣:菖蒲 24

菖蒲 24

面③ 运用笔势生叶:荷花 25

荷花 25

用点、线、面表现的水墨画参考作品 26

山藤·兰 26

竹与雀·紫阳花 27

秋麦·白菊 28

菖蒲·百合 29

参考作品① 果实 30

草莓·石榴·番茄 30

枇杷·柿子·酸浆 31

参考作品② 虫 32

黄瓜和蟋蟀·蜜桃和独角仙·红蜻蜓·蚱蜢 32

龟春·蜘蛛·油菜花与蝴蝶·玫瑰与蜜蜂 33

参考作品③ 蔬菜 34

牛蒡·莲藕·茄子·黄瓜·竹笋 34

芋头·萝卜·柿子椒·芜菁 35

没骨法和勾勒法 36

玉米·白菜·葱 36

第2章 画法诀窍 37

构图法 38

用纸的讲究 40

完成图 芍药 41

画脉状线 42

完成图 松果 42

参考图例 菊 43

破墨法的表现 44

完成图 荷花 44

参考图例 蔷薇 45

胶结法的效果·····	46	秋 画葡萄 练习构图和调色·····	66
完成图 芭蕉·····	46	完成图 葡萄·····	68
水的作用·用胶的注意事项·····	47	参考图例 葡萄·····	69
参考图例 荷花·····	49	冬 画山茶 花的朝向变化·····	70
用色技法·····	50	完成图 山茶花·····	72
荷花(彩色)·荷花(墨色)·胡枝子花(彩色)·		参考图例 杜鹃花·野山茶·····	73
胡枝子花(墨色)·····	50	彩墨四季花卉鉴赏·····	74
关于颜料·····	50	春 猪牙花·松·····	74
梅(墨色)·梅(彩色)·····	51	油菜花·仙客来·····	75
参考作品④ 鸟类·····	52	蜀花·春兰·····	76
鸡1·松与乌鸦·奏鸣·····	52	木兰·郁金香·山茶·····	77
红叶与山雀·孟秋池边·鹤·····	53	夏 蔷薇1·蔷薇2·石榴花·····	78
雀·秋之余韵·····	54	紫阳花1·鬼百合·紫阳花2·····	79
鸡2·鸡3·木莲与雀·····	55	牡丹1·牡丹2·蔷薇3·····	80
参考作品⑤ 鱼虾贝类·····	56	百合花·凌霄花·····	81
金鱼·凸眼金鱼·贝壳·····	56	秋 桔梗花1·桔梗花2·大波斯菊1·····	82
第3章 画法的实际操作·····	57	大波斯菊2·曼珠沙华·鸡冠花·····	83
春 画樱 墨的浓淡变化·····	58	牵牛花·芙蓉1·地榆·····	84
完成图 樱·····	61	葫芦·菊花·芙蓉2·····	85
夏 画向日葵 用色的调整·····	62	冬 大吴风草·卡特莱兰·水仙花·····	86
完成图 向日葵·····	64	伊藤昌(作者简历)·····	87
参考图例 向日葵·····	65		

花鸟画的表现

花鸟画是大自然的再现，风景画是捕捉自然界中的风、空气和光热的艺术表现。而将这些自然因素呈现在画纸上，有各种各样的表现技法。水墨画是将自然抽象化的极致表现，将植物与动物作为镜面，透出现代人独具的感性，捕捉自然的根源。这也是我的创作动机和目标。

家母是书法家。书法明明是笔墨具象的表现，而她写一个“云”字，却一连好几天，一直抬头望云。这或许是作为书法家的母亲追求与自然融为一体的坚持吧！我在创作水墨画时，也想通过自己一双活在当下的人类的眼，捕捉自然事物。

在此，我首先介绍一批运用各种创作手法的作品群，具体的画法会在之后的章节中分别进行解说。

樱 土砂印画仙纸（73.0 cm×91.0 cm）（见 58 页）

清澈春日（玉兰）单宣纸（53.0 cm×45.5 cm）用粗细线条表现花瓣的生动起伏

石榴 手漉和画仙纸（46.0 cm × 35.0 cm）侧锋画果实，直笔画叶

蔷薇 1 棉料棉连纸 (53.0 cm × 45.5 cm)

花用两种颜色表现：一是胭脂红混群青色；二是在此基础上再加胡粉色

蔷薇 2 单宣纸 (53.0 cm × 45.5 cm) 用破墨法 (在画未干之际, 以浓墨或淡墨补笔) 画花或深色叶, 用胶结法 (将胶液溶于墨) 画浅色叶 (见 46 页)

山藤 单宣纸 (120.0 cm × 60.0 cm)

想象藤蔓交错的画面，
自上而下，笔致流畅，富有动势

葫芦 棉料棉连纸 (80.0 cm × 25.0 cm)

先用胶结法画出葫芦果实和叶，
再用水笔自然晕化 (见 47 页)

花鸟画简述①

花鸟画也是中国画的一种。五代十国时期，以徐熙、黄筌为代表的两大流派，确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型。受此影响，日本的花鸟画也分两派——写实的现实主义“北画派”和写意的理想主义“南画派”。但就日本画坛的现状而言，集现实主义之技法、理想主义之精神的两派折中的花鸟画最为常见。旧有将茶道的侘寂美学融入绘画中的长谷川等伯的墨松图、宫本二天的墨竹图，而江户时代的琳派画家，突破传统风格，在作品中注入考究的样式美，树立装饰性花鸟画，至今不衰。我个人也非常推崇。

莲1·莲2 单宣纸（每幅 120.0 cm × 32.0 cm）

左右两幅作品构图景致相辉映。叶与花的布局引领观者视线自上而下移动

凌霄花 单宣纸（35.0 cm × 46.0 cm）破墨法抽象表现叶群，淋漓尽致

竹 单宣纸（60.0 cm × 120.0 cm）竹叶疏密有致，舒张伸展