

中国画技法有问必答丛书

写意花鸟

技法

有问必答

梅若著

◎ 上海书画出版社

梅若著

● 上海书画出版社

中国画技法有问必答丛书

写意花鸟

技法

有问必答

图书在版编目(CIP)数据

写意花鸟技法有问必答 / 梅若著. -- 上海 : 上海书画出版社, 2018.7

(中国画技法有问必答丛书)

ISBN 978-7-5479-1780-0

I . ①写… II . ①梅… III . ①写意画－花鸟画－国画技法 IV . ① J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 128806 号

写意花鸟技法有问必答

中国画技法有问必答丛书

梅若 著

责任编辑 金国明

审 读 陈家红

责任校对 周倩芸

封面设计 王 峥

技术编辑 包赛明

摄 影 李 炫

出版发行 上海世纪出版集团

② 上海书画出版社

地址 上海市延安西路 593 号 200050

网址 www.ewen.co

www.shshuhua.com

E-mail shcpph@163.com

制版 上海文高文化发展有限公司

印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

经销 各地新华书店

开本 889×1194 1/16

印张 6.75

版次 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

印数 0,001—4,300

书号 ISBN 978-7-5479-1780-0

定价 48.00 元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

前言

中国绘画有着数千年的历史了。中国画按照范围分山水、人物、花鸟等三大类，人物、山水表现的对象比较直接，唯花鸟部分包括的内容就比较多，它有花卉、鱼虫、翎毛、走兽，还有静物等等。按技法和表现形式特点不同，表现方法也有工笔、水墨、重彩等的分别。

线描是中国画的主要的表现方法之一，中国画用线造型的历史悠久，通过历代画家的长期实践和不断演绎创造，积累了大量的极为丰富的线描技法经验，仅人物衣褶的描法就有“十八描”。在纸发明以后，尤其是绘画逐渐过渡到用在纸上表现后，加上水和墨的糅合，表现的方法就更加灵活和生动了，尤其是近现代海派绘画，由于它既继承了传统又表现了丰富的色彩和比较具象的风格，深受书画爱好者的欢迎，中国绘画史添上了浓重的一笔。近现代海派大师辈出，影响了一代又一代的书画爱好者。其中海派花鸟画更是辉煌灿烂，其特点是在继承传统的基础上破格创新，个性鲜明，作品都具象征性，讲究内涵充实，造型准确，色彩华美，兼具观赏实用性和现实性，对现代花鸟画具有深远的影响和意义。

由于条件的限制，众多书画爱好者不可能都有到美术学院深造的机会，他们大都还是通过自学的方法来接触国画，也迫切希望能够有比较好的通俗易懂的教材来为自己助一臂之力。

书画爱好者在学习绘画的过程中，会遇到许许多多的问题，因此我们在说问题的同时还给大家附上作画的过程，使大家能够较方便感性去理解，顺便也解决了一些技法，当然一些对艺术的理解方面就不是几句话可以说清楚的了。

本书介绍的主要是代表海派绘画中的小写意花鸟画法。虽然小写意画法和大写意画法还是有较大的不同，但是作为基础训练对大家还是非常有帮助的。

梅若

2018年7月

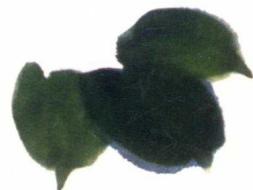
目 录

前言

问题 001 写意花鸟画的叶子怎么画? 各种叶子有何联系? ···	1
问题 002 画鸟的基础是什么, 要掌握哪些方法? ······	6
问题 003 各种树的肌理有什么不同? ······	7
问题 004 如何“举一反三”来画花朵的变化? ······	8
问题 005 如何用最简单的方法画出兰叶之间的组合? ···	9
问题 006 画兰叶时如何显得多而不乱, 怎么来表现笔墨? ···	10
问题 007 兰叶和其他叶子有何相似点? ······	13
问题 008 萱草怎么画? 它和兰花有什么联系? ······	14
问题 009 鸢尾和萱草有什么相同点和不同点? ······	17
问题 010 水墨梅花绘画过程中要注意哪些问题? ······	20
问题 011 用勾线法画梅花要注意哪些问题? ······	23
问题 012 怎样画小鸟和垂丝海棠? ······	25
问题 013 如何把竹竿画得挺? ······	29
问题 014 怎么表现水墨画的笔墨趣味? ······	32
问题 015 山水画不同的石头皴法是否可用到花鸟画中? ···	35
问题 016 怎么画翠鸟和红蓼? ······	38
问题 017 小写意的鸳鸯怎么画? ······	41
问题 018 怎么画紫藤和鹦鹉? ······	44
问题 019 构图时如果对象都是竖直的可行吗? ······	47
问题 020 怎样画戴胜鸟和石蒜? ······	49
问题 021 写生很重要吗? 如何把写生素材应用到画面中? ···	52
问题 022 为何许多画家喜欢画公鸡? 怎样才能画出公鸡的雄姿? ······	54
问题 023 画大叶何时怎样避免画成死墨? ······	56
问题 024 中国画中传统的清供图怎么应景? ······	58
问题 025 怎样画石榴、麻雀和青绿石头? ······	60
问题 026 画牡丹是不是一定要得画很大很完整? ······	62
问题 027 怎么表现线条? ······	64
问题 028 怎么画鳜鱼? ······	65
问题 029 蜡嘴鸟如何在画面与背景互动? ······	66
问题 030 为什么画绶带鸟时把桃子画在一起? 怎么画? ···	67
问题 031 怎样画八哥和柿子? 如何画出黑色八哥的层次? ···	68
问题 032 画鹩哥时为何经常用朱砂色的树来搭配? ······	69
问题 033 如何用胶水、勾线法来画牡丹? ······	70
问题 034 用胶水画对象可以不画线条吗? ······	72
问题 035 怎样用厾笔的方法画麻雀? ······	74
问题 036 画鸟时用厾笔法和丝毛法有什么不同? ······	76
问题 037 怎样画鳞片稍大的鱼? ······	78
问题 038 怎样画出带鱼的质感? ······	80
问题 039 怎样分出淡墨的层次? ······	82
问题 040 怎样画小写意的燕子? 柳树一定要画出很具象的柳叶吗? ······	83
问题 041 为什么喜鹊经常和梅花画在一起? ······	85
问题 042 怎样画啄木鸟? ······	86
问题 043 为什么画画眉鸟时丝毛比较干, 和别的鸟丝毛法有何不同? ······	88
问题 044 怎样画绣球花? ······	90
问题 045 如何用厾笔法来表现几何的形状并快速地画出一幅画? ······	93
问题 046 中国画如何来表现透视关系? 怎样画马的雄姿? ···	95
问题 047 怎样分配数量较多的对象? 如何安排比较合理? ···	96
问题 048 简笔金鱼怎么画? 先画水草还是先画金鱼? ······	97
问题 049 蘸一笔墨能不能画出一幅画来? ······	98
问题 050 海派的荷花叶和北派的荷花叶画法有何区别? ······	99
问题 051 如何表现水墨画的灰度及块面和线条的结合? ···	100
问题 052 中国诗词和中国画有什么联系? ······	101

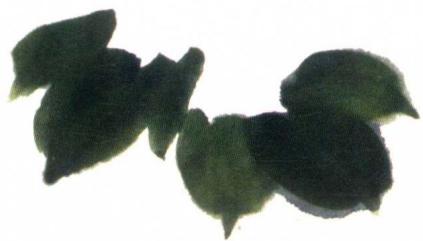
问题 001 写意花鸟画的叶子怎么画？各种叶子有何联系？

1. 基础画法：第一笔画出一个橄榄形，第二笔画出一个半月形，两笔拼在一起就是一片完整的叶子。

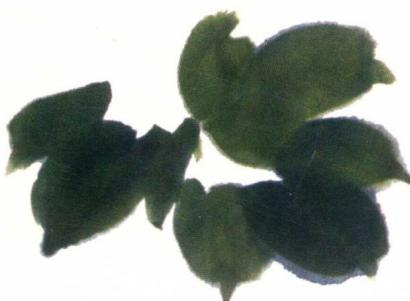
1. 第一笔画出一个橄榄形。

2. 第二笔画出一个半月形，画出三片叶子。

3. 用浓墨画出五片叶子。

4. 画出六片叶子。

5. 画出一组叶子。

6. 画出茎串联叶子。

7. 用墨线勾出叶茎、叶脉

8. 各叶子之间的组合排列

9. 添上树枝使构图完整

10. 用墨线勾叶脉，对角线构图更具张力，有动感。

2. 用同样的方法画出朝左下、右下、左上三个不同方向的叶子，把上述四种不同方向的叶子按相应的生长方式组合起来就可以画出不同的叶子，比如牡丹的叶子是掌状三列，葫芦、丝瓜、葡萄、芙蓉等的叶子是掌状五列等。

不同方向的叶子可以画出不同的叶子

叶子的基本画法是用两笔拼出一片叶，三片叶子拼在一起是牡丹叶，五片叶拼在一起是葡萄、丝瓜、葫芦、南瓜等叶。叶子画宽一点是绣球叶，叶子画长一点是垂丝海棠叶。桃花叶和柳叶都是细长型的，石榴叶画长一点就是夹竹桃叶子。以下是各种叶子的具体画法见后面讲解。

叶的基本用笔

叶组合

叶组合

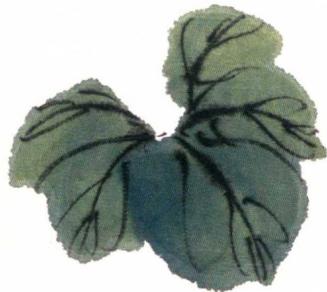
叶子的基本画法

一般叶

牡丹

葡萄

绣球

垂丝海棠

桃叶

柳

石榴

夹竹桃

枇杷

秋海棠

不同叶子的基本画法

问题 002 画鸟的基础是什么？要掌握哪些方法？

画鸟的基础是要了解鸟的种类及外形特征，并熟练运用国画的相关技法来描绘鸟的各种姿态变化。具体来说要掌握一些基本的技法，如画鸟嘴时线条一定要有粗细变化，画毛时把毛笔在调色盘里压扁呈放射丝状。点翅膀时要点出螳螂肚，画脚爪时也不能像火柴棍，由于各画家的习惯不同，我们也可以用乱笔法来画。

1. 勾头部形状

2. 画出鸟羽背

3. 画出腹、尾羽等

4. 画出鸟嘴、脚爪等直至完稿

鸟的各种形态画法

问题 003 各种树的肌理有什么不同？

树的肌理有横纹、竖纹、圈状、解绳状等，不同的树皮有不同的皴法，不能混淆。以下是一般树、樱桃科的树、松树、柏树的表现方法。

一般树

桃树等

松

柏

各种树的肌理

不同树的肌理表现方法

问题 004 如何“举一反三”来画花朵的变化?

梅花的花瓣是最基础最典型的，用画梅花的方法画五个花瓣，加上小圆叶就是杏花，加上长长的垂丝和宽宽的叶就是垂丝海棠。把圆瓣画成尖瓣是桃花，把花瓣画大一点再加上一个花筒就变成了凌霄花，掌握了这些变化就可以画出许多不同的花卉来。

梅花

杏花

垂丝海棠

桃花

凌霄花

问题 005 如何用最简单的方法画出兰叶之间的组合？

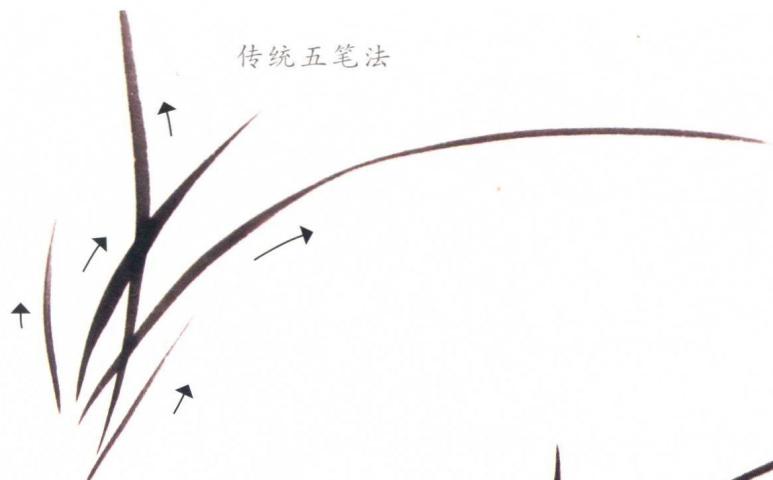
传统画兰叶的方法是五笔，第一笔起首笔，第二笔“交凤眼”，第三笔“破凤眼”，第四、第五“成燕尾”。从中我们可以看出其中的规律是三笔交凤眼、破凤眼。把三笔变成一组，按不同方法组合起来就能画出生动的兰花叶子。传统画兰叶方法是从根部画起，我们可以前面两笔从上往下，第三笔从下往上，这样节奏比较和谐，画起来更顺手。用三笔加三笔再加三笔就很容易画出一丛兰叶了。

1. 起首笔

2. 交凤眼

3. 破凤眼

4. 成燕尾

5. 成燕尾

画兰叶组合用传统五笔法

问题 006 画兰叶时如何显得多而不乱？怎么来表现笔墨？

画兰叶的笔不能太硬，太硬不能贮水，画出的叶子很难出现深浅和水痕变化，没有笔墨变化，用海派绘画来说就是没有“鲜头”。

通常画兰叶时是先让毛笔蘸满清水，再用笔尖蘸墨按照三笔成叶的方法画，这样画出的叶子有浓淡的变化，显得鲜活。

另外画兰叶不要有太多的转折，通常是一压一提，一压一提两次变化，太多转折就会画得像海带了。

1

2

3

4

6

7

8

9

11

10

兰叶的表现方法

