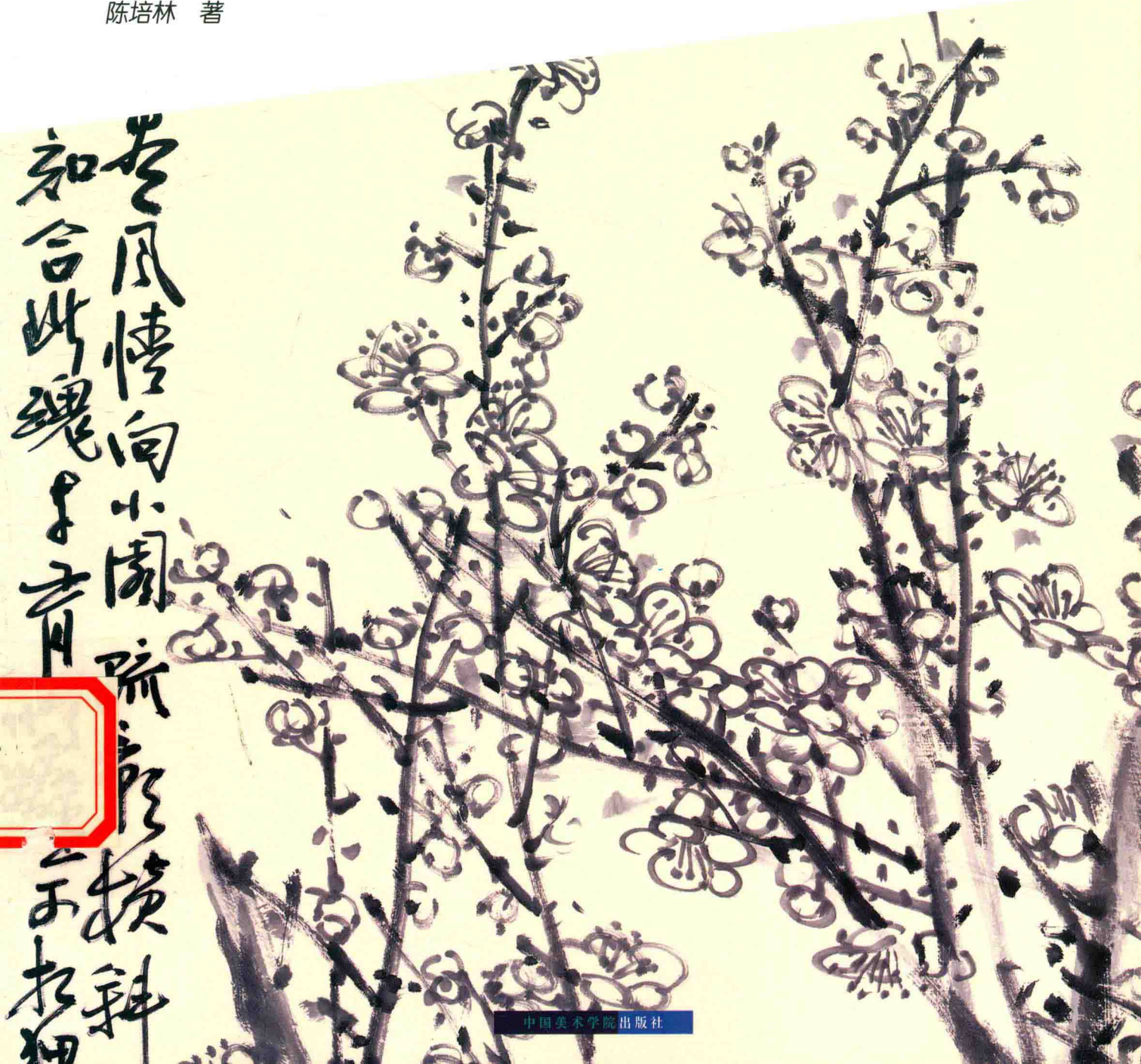

花鸟画技法入门

A Primer of Flower-and-Bird Painting

陈培林 著

中国美术教材系列

花鸟画技法入门

陈培林 著

中国美术学院出版社

责任编辑：洛 齐
执行编辑：辛 琛
封面设计：西九楼
版式设计：毛德宝
责任校对：朱 奇
责任印制：毛 翠

图书在版编目（C I P）数据

花鸟画技法入门 / 陈培林著. — 杭州：中国美术学院出版社，2001.08(2017.3重印)
中国美术教材系列
ISBN 978-7-81019-971-1

I. ①花… II. ①陈… III. ①花鸟画—技法（美术）—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第050775号

中国美术教材系列 花鸟画技法入门

陈培林 著

出品人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002

网址：<http://www.caapress.com>

经销：全国新华书店

制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷：浙江兴发印务有限公司

版次：2017年3月第2版

印次：2017年3月第4次印刷

印张：4

开本：889mm×1194mm 1 / 16

字数：20千

图数：66幅

印数：10001—13000

书号：ISBN 978-7-81019-971-1

定价：22.00元

中国美术教材系列

花鸟画技法入门

陈培林 著

中国美术学院出版社

写意花鸟画浅说

中国花鸟画有数千年的历史，早在新石器时期，河南临汝出土彩陶中的花鸟画已简洁概括地表现出独特意境，时代的衍变，花鸟画日见规范，五代、宋元之后已渐渐地形成了一个独立的画种，特别是文人对绘画的介入，“以意为之”配之于诗文、书印，使花鸟画更为完善，意境的表达、笔墨的挥写、写意的花鸟画成了一代新风，今天它越来越显示出强大的生命力和艺术的感染力。

写意花鸟画的分类较多，主要有兼工带写、小写意、大写意、水墨写意、没骨写意等，一般在生宣纸上着色落墨，也有在生绢、熟绢、熟纸上作画。

（一）兼工带写：是指工笔与写意之间相互和谐的作画方法，画面工整、或粗或细、或勾勒与泼墨结合，严谨中见洒脱、沉着而明快，现代画家齐白石常用此方法。

（二）小写意：是用写意的笔法，经营工整、点缀精到、勾勒不像工笔刻意，结构条理较清楚，在生宣纸、生

任伯年 花鸟册之四

吴昌硕 山茶

齐白石 雁来红

八大山人 荷鸟图

绢本上作画。熟纸、熟绢亦有。小写意最难做到的是工整而不呆板，所谓近看其质，远视其势，小笔头见大境界，近代画家任伯年是佼佼者。

（三）大写意：是写意画技法中最为豪放，最为洒脱的一种绘画，分为泼墨写意和大笔写意，技法难度最高，它要求概括、提炼、集中内容的精神面貌，以简胜繁，不求小节而寓意深远，结合书法、诗文、印章融为一体，是一种极高的艺术形式。“八大山人”、“扬州八家”、吴昌硕

等是杰出的代表。

写意花鸟画从宋代的文人画、元代的水墨写意、明清的写意画派到近、现代的文人写意画，无论形式还是内容，都在继承和发展的过程中存在的，与时代息息相应，审美的观念与情趣技法都有时代的烙印，小观个人的风格，大到时代的特色都有它内在的联系，我们学习写意花鸟画的过程中，应该领略各时期、各类画派画家的表现形式和技法。了解写意花鸟画的精神实质，继承发扬光大。

笔、墨、纸、 砚和颜料

(一) 毛笔，是写意花鸟画的主要工具之一，它有三种类型，硬、兼、软。硬笔中有狼毫、紫毫、山马毫、猪毫等，其性能在使用时能达到挺、健、力，硬度强，弹性

用笔方法

用墨方法

好,出水快而含水少的特点,一般在勾勒,画挺健的物体时硬笔最为理想,如兰、竹、松针等画法用得较多。软笔有羊毫、羊须、兔毫、鸡毫等,其性能在使用时能达到厚、韧、柔,含水多韵味足的特点,特别在点缀柔和的花朵或厚重的叶子是最好的工具,也是写意花鸟画中必不可少的工具。再一种是兼毫,有狼毫结合羊毫的白云笔,鸡羊毫、紫羊毫等,其性能柔中带刚,适用勾勒点缀等。软、硬毛笔的使用因人而异,我们在学习过程中摸索适合自己需要的才是最好的。

(二)墨,主要分为松烟和油烟两类,松烟胶少质粗无光泽,偶尔作画,另有一番风味,油烟质细有光亮之感,是作画的上乘之品。

现在我们用墨汁作画很多,“中华”、“一得阁”、“曹素功”等墨汁,色泽墨韵都很好,如在砚上加水再磨,混合用,有韵而不浮,清中见厚的效果,则更为理想。

隔夜之墨为宿墨,初学者亦可尝试。

(三)纸,写意花鸟画用纸最多的是宣纸,而宣纸最受好评的是安徽宣城泾县所产的宣纸。

根据个人的爱好、方便和使用习惯,四川的夹江宣、浙江的龙游宣、临安宣、富阳宣、温州皮纸、云南的土皮纸、山西麻纸及朝鲜的高丽纸,均可作写意花鸟画。

小幅写意花鸟画用棉料单宣较好,水份和墨韵都很

有效果,但较难掌握。夹宣、玉版、净皮等也是好的纸料,只要色泽玉白、墨色亮、化、留程度好均可,云母、豆浆宣、虎皮宣等是熟纸类,写意花鸟画用得少,但我们可以尝试不同的纸张和品种,了解纸张的性能,同时掌握笔墨技法。

(四)砚,砚石品类很多,有石砚、玉砚、砖砚等,一般常用的是石砚,我国有四大名砚(广东端砚、安徽歙砚、甘肃洮砚、山西澄泥砚)均为石砚。作画用砚,以石质细润、坚韧、发墨好而不吸水的为上,初学者可选石质细不松脆不光滑发墨好的砚就可以了,我们现在用的江西玉山的罗纹砚,价廉物美,特别是圆形状的,可盛墨可磨墨的砚台最为实在。

(五)颜料,中国画的颜料别具一格,古雅沉着,妍丽而细润,一般是从自然界所提取的,中国画颜色分为三类,植物类、矿物类和化学类,植物色(花青、胭脂、藤黄、牡丹红等),透明度好,滋润感强。矿物色(石青、石绿、头绿、二绿、三绿,头青、二青、三青,赫石、朱砂、石黄等)厚重而富丽,遮盖力强,化学色(锌白、金粉、银粉等)在点缀或处理特殊效果中起了醒目的作用。现在市场上有锌管中国画颜色,既方便又实用,是初学者绘画的理想材料。

用笔、用墨、 用色、用水技法

写意中国画非常讲究笔墨,所谓笔墨,就是用笔用墨的方法和技法。首先我们从用笔开始讲起:用笔有顺、逆、捻、粗、细等技法,一般来说顺手势的用笔为顺笔,逆手的为逆笔,用手指拨捻的笔为捻笔,顺笔所画的线、面或点为平实,流畅、轻松,而逆向用笔、造险取势、生动。用笔不仅仅是一种单纯的技法,主要的手段是表现描绘物象的一种手段。前人有很多用笔的经验。如“锥画沙”、印印泥、屋漏痕虫蚀木“万年枯藤”等用笔的说法,是一个与自然形象思维联想,用笔的疏密、松与紧、缓与急、刚与柔、收与放、奇与正、方与圆、虚与实等在表现物象时如何应用,如何恰如其分的表达,我们只有在实践中来体会。

(一)中锋用笔,中锋也称为正锋,是指毛笔的锋在宣纸上垂直的用笔,所产生的是厚实、内涵、苍劲的行笔效果。

(二)侧锋用笔,侧锋也称为偏锋,有中侧锋和偏侧锋用笔,笔锋在宣纸上倾斜的用笔,所产生的是活泼、多

变、生动的行笔效果,特别是在画面块面常常需要侧锋用笔。

(三)藏锋,行笔时笔锋藏于点、线、面之中,分为起笔藏锋和收笔藏锋,藏锋使笔迹不露锋芒,内在厚实。

(四)露锋,行笔时笔锋露于点、线、面之外,有起笔露锋和收笔露锋,露锋使笔迹精神外露、生动有势。

(五)全锋、实锋、虚锋等很多用笔技法,我们可以在学习过程中慢慢掌握。

用墨:中国画的墨色,世界上特殊无二,有强烈的民族绘画形式,在写意花鸟画中,“以墨为主”墨色运用至关重要。

前人在用墨中有许多经验,所谓“墨分五彩”、“墨为七墨”等,是用墨的宝贵经验。

五彩:①焦墨:墨色中不含水,有浓重、枯涩、干渴之感。

②浓墨:墨色中略含水,有醒目、厚重、精神之感。

③重墨:墨色中含水略多,有圆实、苍劲、精神之感。

④淡墨：墨色中含水多，有清晰、明快、变化之感。

⑤清墨：墨色中大量用水，有透明、华丽、幽静之感。

焦墨、浓墨不宜用得实、呆板、黑气。重墨、淡墨不宜用得浑浊、花碎、零乱。清墨不宜用得飘浮、腻脏，在反映物象时，采用何类墨色为最佳，就可认定运用。

下面再讲讲其它用墨的方法：

①渴墨：以重墨为主，内涵而苦涩、润带飞白的墨迹。

②干墨：以浓墨为主，生辣、苍老、飞白走笔的墨迹。

③湿墨：以浓墨或淡墨为主，华滋、厚重、水墨淋漓的墨迹。

④泼墨：五色墨均可，大笔挥洒，横涂直抹，气势磅礴，大胆泼辣。

⑤破墨：在运墨湿润时，再用墨破之，产生生动变化，有意想不到的笔墨效果。破墨在写意花鸟画中运用很多，方法也很多，有浓破淡、淡破浓、干破湿、湿破干、以中锋勾勒破、侧锋皴擦破等，趁水墨湿润之时破之，使笔墨互相更溶合。

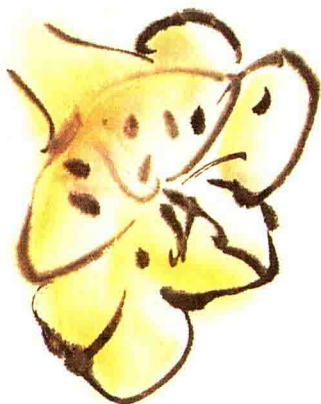
⑥宿墨：隔夜之墨，胶质起了变化成为宿墨。行笔时见笔痕，有华滋、韵足、“棉里针”之感。

⑦积墨：积墨就是加积墨，墨干后再次变加使画面丰富苍劲，特别是在浓淡墨有浮轻的现象时积墨能产生一种提神、沉着、苍老的感觉，用笔可擦、可染、可皱。

用色的几种方法

点染

填色染色

罩色

泼彩

破色

新墨

⑧渍墨：充分地利用水墨在宣纸上的痕迹，点画之中的笔触感，透明滋润，画面产生一种独特效果。

⑨烘墨：或称染墨，用清墨、淡墨或色墨染物象的轮廓，衬出物象的主体。生宣作画有两种方法，直接清染和清水打底再用墨染，不留笔迹。有一种平实、整体的空间效果。

用色：写意花鸟画的用色比其它中国画类色彩更丰富，从美学和艺术的角度看比自然界的物象更为提炼、夸张。写意花鸟画用色一般不受光线、环境对色彩的影响，而是抽象的从固有色的观念来反映物象的。所以，色彩的主观意识很强，色彩的感受往往是主观能动性和自我审美意识的反映。

画格的高低从墨色中能反映出来，从色彩上更能反映出来，怎样做到画面艳而不俗，沉着高雅，是一个艺术修养和个性审美的问题。

写意花鸟画着色，主要有点染法、填色法、染色法、罩色法、泼彩法和破色法等，技法的运用与墨色有相似之处。

①点染法：先用清水蘸笔、再蘸一种或几种颜色来点缀物象的形体，用笔清晰、自然、忌僵、忌灰、忌脏。

②填色法：首先用墨线或色线勾好物象的轮廓，然后填色，填色点染平涂均可，忌乱、忌碎。

③染色法：有淡彩染色、重彩晕染和烘染。染色与用墨相近，力求物象的质感、空间变化。虚实空间的处理尤为重要，忌腻、忌厚。

④罩色法：在墨色的画面上出现斑斓不整体现象时，罩色是一种最好的方法，一则丰富画面的效果，二则可使画面和谐统一。

⑤泼彩法：用色彩调色后随意挥洒、泼倒等手法，确定画面的主色调，或先用墨块后复加倾倒石膏、石绿遮盖

强的色彩，自然的渗入使画面有大象无形之感，色泽醒目强烈，西画中的水粉、水彩颜料，如不产生火气、俗气，亦可出一种新奇的效果。

⑥破色法：有色破墨、墨破色、色破色、水破色、色破水等技法，在表现不同的物象时可采用不同的破色手法。

⑦彩墨法：色中有墨，墨中带色，彩墨相交，大写意花鸟画中用得很多，手法灵活，达到的效果也很丰富。

其它有烘染法、晕染法、衬擦法等，在学习中可以不断摸索出一套表现形式。

用水：中国画亦称水墨画，由此而论用水在绘画上的重要性。

用水少可使画面产生“干裂秋风”的效果，用水多则使画面产生“润如春泽”的效果。秋风有气势，春润有韵味，所谓“气韵生动”。

①水破法：用水有“水破墨、墨破水、水破色、色破水”等技法，水破墨也称冲墨，有“屋漏痕”的韵味，墨破水有空间感，先用水挥洒再用墨块，画面另有一番风味，水破色、色破水与破墨相似，水破色没骨花鸟中用得很多。

②泼水法：泼水法有先泼水后用墨和先用墨后泼水两种，在特殊的情况下可以尝试。

③胶水法：水渗入胶等其它物质，往往会产生新颖的肌理艺术效果，也可以尝试。

用水是写意花鸟画中的一个重要技法，许多大画家很擅长用水，有的用水用得好，形成了自己一种独特的风格。

总之，用笔、用墨、用色、用水，不能单一地来看待，画面在的对比、和谐、大小、枯湿种种对立和统一中，灵活生动地运用，使物象表现得更完美，更有力度。

写意花卉画法

写意花卉题材非常丰富，在学习过程中，可以从临摹着手，选一种或几种花卉为主要学习目标，如梅、兰、竹、菊、牡丹、荷花、紫藤等。因为掌握梅花的疏密、用笔、穿插，牡丹的用墨、用色、点染，荷花的勾勒等技法，其它题材的花卉，可以知一解百了。

自然界的花卉有它自己的生长规律和特性，我们在学习过程中慢慢地深入了解研究，而在画中的各类花卉画法，亦有它的共性和特点。如梅花，在绘画上与桃、李等树木本有一定相似之处，画兰与萱草、芦笔等草本类有相似之处，牡丹与芍药、菊花、月季、芙蓉等复瓣大花类有相似之处，虽然各类花卉有自己的外形和特点，但用笔、用墨、构图、画面处理上可以同时提高的。

牡丹

牡丹称为“国色”、“花王”，是吉祥富贵的象征，也是广大群众所喜爱的花卉之一。

作画步骤：

第一步是布局和立意，前人说的“经营位置”和“意在笔先”就是布局和立意，怎样安排花的位置、方向然后着色画牡丹。画牡丹，先花后叶。将条幅、玉笏笔或其它羊毫笔在清水中浸透，略干蘸色，蘸色过程是，先研一种或几种色彩，从笔尖顺笔肚在调色板上研均（注意太均易平板，不均易花碎），然后点缀牡丹用一种色彩画有曙红（洋红）胭脂，朱砂，用几种色彩，有先用曙红再研胭脂，另有锌白加曙红、朱砂加胭脂、胭脂加墨、藤黄加朱砂等搭配色。花朵有正、侧、俯、仰、平、背、盛开、半开花蕾等不同形状。动态形状太多容易零乱，太少容易呆板匠气，在学习过程中注意主次、虚实、疏密、粗细、大小、浓淡等变化。花朵点染后逐步再增叶添花。画牡丹的枝叶，首先了解它的结构，前人有“一品九命”，就是联系牡丹枝上有九瓣叶子，其实花朵枝下可能只有一瓣或几瓣叶，注意多观察生长规律。画叶主要用墨为主，同时也可以墨和色结合，色与色的画法。藤黄、花青调成的汁绿，加朱砂为嫩枝嫩叶，但藤黄略多用色需薄。藤黄、花青加墨为老枝老叶，花青、墨略多，色略厚。叶正面色深反面浅，要做到统一中有变化。“红花需要绿叶扶”，所以画叶子的笔墨很重要，再一步就是画枝梗，牡丹是草本，梗为木本，可直接用墨或赭石加墨来画，枝梗在画面上有支架作用，使整幅画中有血、有骨、有肉的精神面目。

畫客

梅花

“触目横斜千万朵，赏心只有二三枝”、“只许铁骨一片书”，前人的画梅诗句明瞭地点出了梅花画面的主次审美关系，也是构思布局、用笔用线的一种题意。梅花属落叶乔木，新春盛开，先花后叶，写意花鸟画中最常见的画题之一。

画梅顺序，先画枝干再著花，用羊毫、狼毫、兼毫笔均可画干，以主干、粗干先着手，再作次枝、细梢。

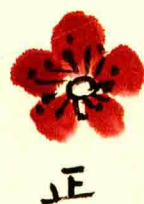
古梅老干用飞白、枯渴的用笔用墨方法，再以皴擦加之，使老干显得苍劲和饱受风霜的风格，也有一种沉着、骨力的苍芒感。树上的斑斑驳驳，可以用浓墨点画，使树干厚重感更明显。其次画梅枝，画梅枝用笔很重要，先以中锋写出，挺而不刻，直而不僵，曲而不流，疏密有致，特别在穿插中疏密，行笔走势，留空等为点缀花朵做好准备。再则画梅梢，梅梢是画面的收笔部分。“无往不收”就是这个道理，收笔部分也是画面生动的部分，用笔做到柔

中带刚，流畅而不浮。梅枝梢上的梅刺在点缀时大小根据粗细而定。

接下来画花朵，梅花的花朵有圈梅和点梅两种，圈梅以细线浓淡墨勾勒，花心花托浓墨，为之，花瓣的五瓣为主，也可画四瓣、三瓣、二瓣，前人有“梅花写神谱”讲得很仔细，初学者略知一二就可以了，圈梅宜圆中带方，用线韧线、深厚，细中见厚。

点梅，用羊毫或兼毫笔为佳，单色可用曙红、胭脂，复色可用曙红加胭脂、朱砂加胭脂、锌白加曙红及锌白、藤黄加花青等，用曙红加墨、胭脂加墨或赭石加墨点画花心、花托。也可用锌白加藤黄画花心。点梅花瓣用笔宜藏不宜露，圆而厚，鲜且活为止，前人画梅有一套完整的理论和方法，我们可以学习和借鉴，如枝干交叉“女”字形“丫”字形。在学习的同时，穿插和点缀、走势也可以发扬光大。

笑梅組（全開梅花為笑梅）

側

二點

俯

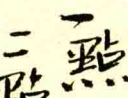
虛

丫字形

三瓣

一點

三瓣

三朵組

太多易亂
取其一種易
板

梅花花形以圓點為主即中鋒
用筆一般五瓣畫法花的方向
以勢而定側背正仰或俯變化

以曙紅胭脂畫花胭脂加墨寫蕊

