

花鸟画

Huaniaohua
Xieyi Huafu Jiaocheng

写意画法教程

◎伍小东……著

广西美术出版社

◎竹、兰、梅画法

◎花卉画法

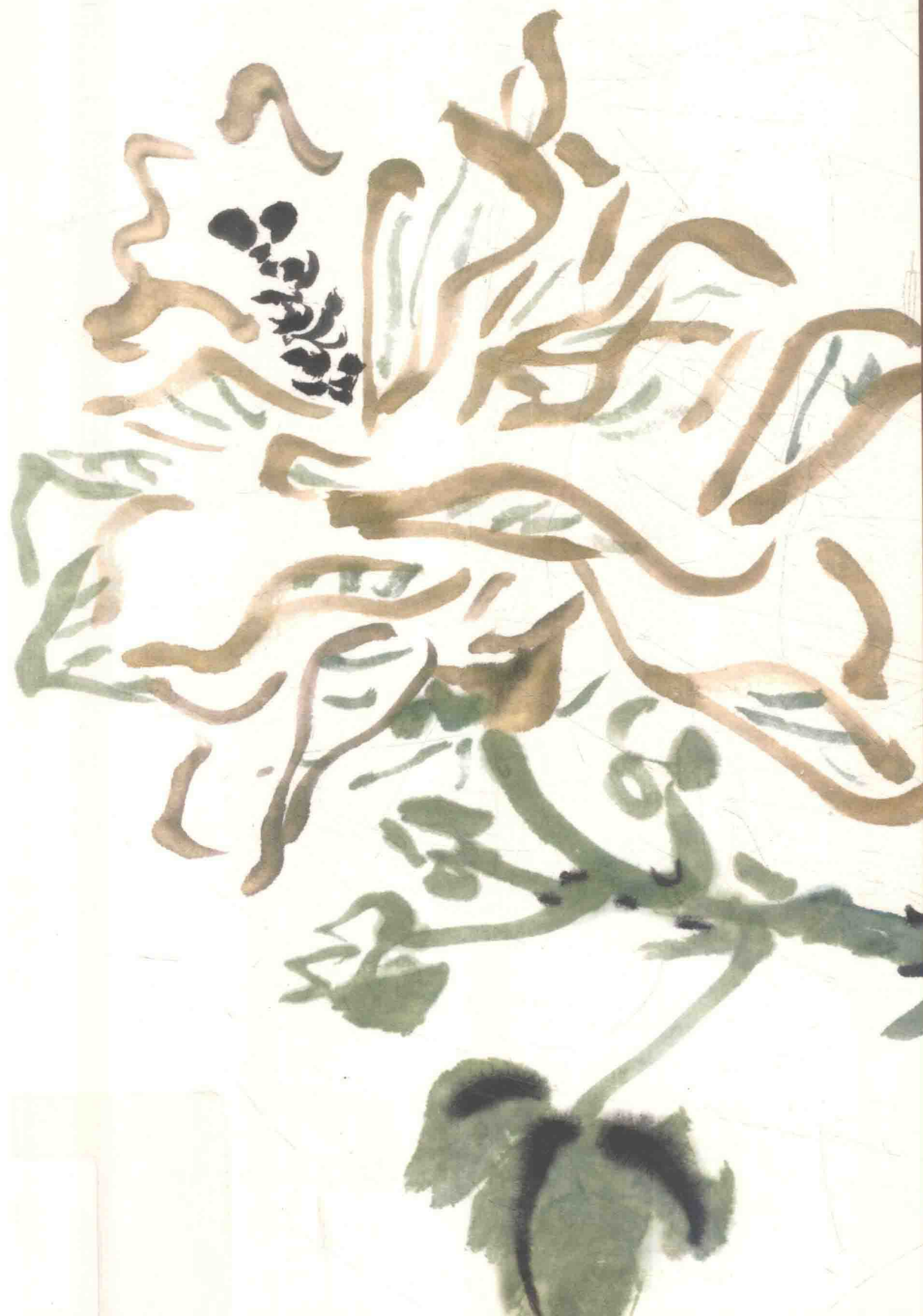
◎石头画法

◎禽鸟画法

◎蔬果画法

◎鱼、虾、蟹画法

◎昆虫画法

花鸟画

Huaniāohuà
Xiēyì Huàfǎ Jiàochéng

写意画法教程

◎ 伍小东 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画写意画法教程 / 伍小东著. — 南宁: 广西美术出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5494-1902-9

I. ①花… II. ①伍… III. ①写意画—花鸟画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第078242号

花鸟画写意画法教程

HUANIAOHUA XIEYI HUAFA JIAOCHENG

著 者: 伍小东

出 版 人: 陈 明

终 审: 冯 波

图书策划: 杨 勇

责任编辑: 廖 行

特约编辑: 钟云龙 霍晨洋 伍言韵

责任校对: 梁冬梅

审 读: 肖丽新

装帧设计: 陈 凌

内文制作: 蔡向明

责任印制: 莫明杰

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西朗博文化发展有限公司

印 刷: 雅昌文化(集团)有限公司

版 次: 2018年9月第1版

印 次: 2018年9月第1次印刷

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 34.75

书 号: ISBN 978-7-5494-1902-9

定 价: 200.00元

目录

Huaniaohua
Xieyi Huafa Jiaocheng

序..... 8

引言..... 10

法理..... 12

笔墨与造型..... 13

笔墨与法理..... 26

概念与术语..... 29

画法..... 36

第一课 竹、兰、梅画法..... 38

第一讲 画竹子法..... 39

第二讲 画兰花法..... 48

第三讲 画梅花法..... 56

第二课 花卉画法..... 66

第一讲 画牡丹法..... 67

第二讲 画芙蓉花法..... 80

第三讲 画茶花法..... 88

第四讲 画荷花法..... 96

第五讲 画紫藤法..... 108

第三课 石头画法..... 116

第四课 禽鸟画法..... 126

第一讲 画公鸡法..... 127

第二讲 画鸭子法..... 136

第三讲 画麻雀法..... 144

第四讲 画八哥法..... 150

第五讲 画斑鸠法..... 156

第六讲 画翠鸟法..... 164

第七讲 画其他禽鸟法..... 170

第五课 蔬果画法..... 176

第一讲 画石榴法..... 177

第二讲 画枇杷法..... 184

第三讲 画荔枝法..... 190

第四讲 画西瓜法..... 196

第五讲 其他蔬果画法..... 200

第六课 鱼、虾、蟹画法..... 208

第一讲 画鱼法..... 209

第二讲 画虾法..... 218

第三讲 画螃蟹法..... 224

第七课 昆虫画法..... 232

第一讲 画蜻蜓法..... 233

第二讲 画蝴蝶法..... 240

第三讲 画蟋蟀法..... 246

第四讲 画蜂法..... 254

第五讲 其他不同昆虫的形象..... 262

图式..... 264

后记..... 278

花鸟画

Huaniāohuà
Xiēyì Huàfǎ Jiàochéng

写意画教程

◎ 伍小东 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画写意画法教程 / 伍小东著. — 南宁: 广西美术出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5494-1902-9

I. ①花… II. ①伍… III. ①写意画—花鸟画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第078242号

花鸟画写意画法教程

HUANIAOHUA XIEYI HUAFA JIAOCHENG

著 者: 伍小东

出 版 人: 陈 明

终 审: 冯 波

图书策划: 杨 勇

责任编辑: 廖 行

特约编辑: 钟云龙 霍晨洋 伍言韵

责任校对: 梁冬梅

审 读: 肖丽新

装帧设计: 陈 凌

内文制作: 蔡向明

责任印制: 莫明杰

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西朗博文化发展有限公司

印 刷: 雅昌文化(集团)有限公司

版 次: 2018年9月第1版

印 次: 2018年9月第1次印刷

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 34.75

书 号: ISBN 978-7-5494-1902-9

定 价: 200.00元

目录

Huaniaohua
Xieyi Huafa Jiaocheng

序..... 8

引言..... 10

法理..... 12

笔墨与造型..... 13

笔墨与法理..... 26

概念与术语..... 29

画法..... 36

第一课 竹、兰、梅画法..... 38

第一讲 画竹子法..... 39

第二讲 画兰花法..... 48

第三讲 画梅花法..... 56

第二课 花卉画法..... 66

第一讲 画牡丹法..... 67

第二讲 画芙蓉花法..... 80

第三讲 画茶花法..... 88

第四讲 画荷花法..... 96

第五讲 画紫藤法..... 108

第三课 石头画法..... 116

第四课 禽鸟画法..... 126

第一讲 画公鸡法..... 127

第二讲 画鸭子法..... 136

第三讲 画麻雀法..... 144

第四讲 画八哥法..... 150

第五讲 画斑鸠法..... 156

第六讲 画翠鸟法..... 164

第七讲 画其他禽鸟法..... 170

第五课 蔬果画法..... 176

第一讲 画石榴法..... 177

第二讲 画枇杷法..... 184

第三讲 画荔枝法..... 190

第四讲 画西瓜法..... 196

第五讲 其他蔬果画法..... 200

第六课 鱼、虾、蟹画法..... 208

第一讲 画鱼法..... 209

第二讲 画虾法..... 218

第三讲 画螃蟹法..... 224

第七课 昆虫画法..... 232

第一讲 画蜻蜓法..... 233

第二讲 画蝴蝶法..... 240

第三讲 画蟋蟀法..... 246

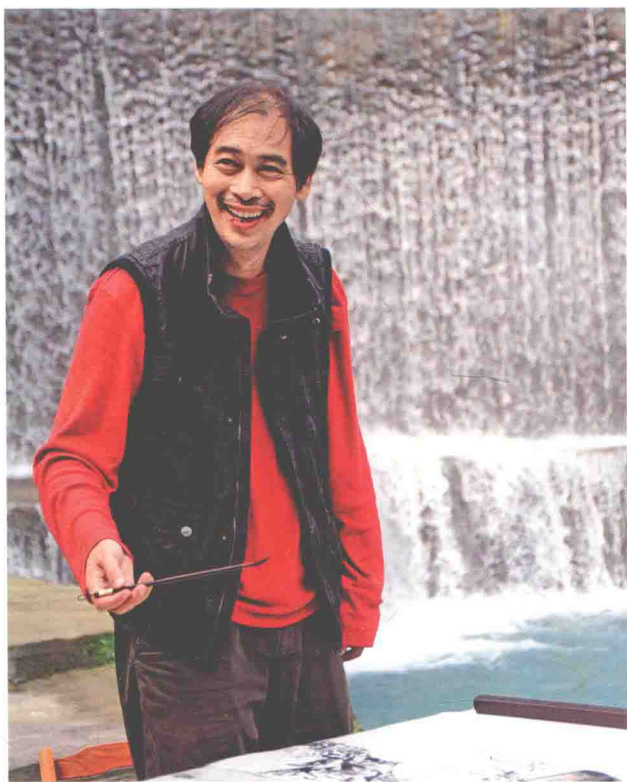
第四讲 画蜂法..... 254

第五讲 其他不同昆虫的形象..... 262

图式..... 264

后记..... 278

伍小东简介

1960年生，广西桂林市人。1986年毕业于广西艺术学院美术系中国画专业，获学士学位。曾任广西艺术学院中国画学院副院长，现任广西艺术学院美术教育学院副院长、教授、中国画（花鸟）研究方向硕士研究生导师。中国美术家协会会员，广西美术家协会理事，广西美术家协会中国画艺术委员会副主任兼秘书长，漓江画派促进会常务理事。2000年结业于陈绶祥先生主持的中国艺术研究院第二期中国画名家班。出版有《中国吉祥图案》《青松白描画谱》《当代中国画学术论坛推荐艺术家艺术创作状态——伍小东》《应目会心——伍小东画集》《风花牵影》《语华画语》《累砚集》《水墨品质·名家卷·伍小东卷》《新中国美术家系列——伍小东》《广西书画院画家精品系列——伍小东》等画集与专著。2006年设立了“语华庭园”中国画教学工作室。

主要从事花鸟画、山水画教学与创作。

年少时学画苦于没有老师，只能依靠当时的一些绘画教材，学得云里雾里的不得要领，百思不得其解。那时的大多数绘画教材只是作画步骤的示范而已，读者不知其所以然。现如今，自己也成了教学者，也要编教材、写教案什么的，才深知教学中的学问。编写教材是非常消耗脑力和体力的事情，这些体会使我在编写教材时格外注重教材编写的科学性、系统性和原理性，注重知识传达的可撰性和有效性。从看教材学习绘画到编教材给别人学习绘画，这种转变使我格外敏感地感觉到，我们以前学习过的很多教材是非常缺乏科学性、原理性和普遍性的，很多都是个人经验的介绍或心得。所谓“个人经验”，很容易强调了作者自己的偏好，而不顾规律性和原理性。当然，更糟糕的教材是只写一些简单的作画步骤，读者知其然而不知其所以然。

我始终认为，一本好的绘画教材至少要具备以下几个要素：第一，要根据教学计划、课程标准来确定教学目标及内容范围的框架；第二，要根据学科特点设计教材的结构和教学顺序；第三，要有原理性、规律性和系统性，其教学方法要有可操作性；第四，要有与教材内容相配套的参考书籍；第五，有教学特色。

小东教授的这本《花鸟画写意画法教程》不仅完全符合了我对一本好教材的校准期待，还在很多方面有着更系统化的论述。比如，在书的一开头就开宗明义提出了画理，论述了写意画的核心问题：笔墨与造型的关系、笔墨与画理的关系，这是非常重要的前提。只有明确中国写意画的笔墨、笔法、笔势、笔路在造型中的相互作用关系，才能明白写意画构成的绘画语言的精妙之处。他用了很大的篇幅来论述了写意画的定义及相关理论，其目的显而易见是为了“先明理而后入技”，这也是此教材的特色。很多教材都忽略这一点，教材书中专业术语词汇表的设置，在国内很多教材中见不到，而在国外教材中倒是常见，实际上，这是编写教材非常必要的教学内容。绘画领域，尤其是中国画领域里的一些概念或常用语是专有的名词，它的意思是特定的，如果没有一个专门的词表来解释很容易望文生义。

该教材的另一大特色是每个教学单元之间的顺序和关联性，这并非一般意义上的由浅入深、由简入繁的循序渐进，而是更强调了这顺序之间在教学知识点上的递进、互通及内在的关系。比如，教材中一开始的教学单元顺序是：

竹、兰、梅。这些内容的顺序安排是有明确的教学意图的，竹子的形状特征决定了教学内容，为学习绘画形式的组织规律和美感构成、方向、动态、多样统一，整体与变化等。在技法方面的要素中有中锋、侧锋，及顺、逆、提、按、顿等写意画中最基本的笔法。而接下来的“兰花”单元练习则在“竹子”练习课程的原理基础上强调线性的表现，尤其是长线条的构成关系。对于写意画而言，这更难一些，然而有了“竹子”课程练习的基础，学习的效果自然也会提高了。那么“梅”的课程则在前面两个课程内容基础上强调了点状、空间、呼应方面的教学内容要点。看得出，这些课程安排的顺序是递进而又相互包含的，使学生在这种设置安排中练习，明确自己的学习目标，渐入佳境。

这本《花鸟画写意画法教程》近三百页，编排合理，图文并茂，几乎囊括了花鸟画概念的范畴，可谓花鸟、鱼虫、蔬果以及学习花鸟写意画画法借鉴的图式。要安排那么多的教学内容，既要说清楚道理，又要画得具有示范性与艺术性，还要使人举一反三，具有启发作用，完全不易。

由法理入画技，要点明确，上下贯通，递进自然，互为包含。作为美术教材，还有一点是非常重要的要求，那就是不仅要写得好，还要画得好！示范练习或作品的品格及水平直接对习画者有着深远和深刻影响。对于初学者来说，这是他的绘画生涯中的“幼教”，是他的绘画观形成的“第一口奶”；对于已经入门上道的研习者来说，又将是一次温故知新的过程和画艺的调理。

小东教授的写意花鸟画品格高雅，笔墨老到，意象清新，既深得传统之滋润，又得现代思想的沐浴。每个教学示范都并非一般绘画过程的展示，而是精、气、神、笔墨皆涌于笔尖的心灵表达，给人看到的不仅有作画的方法，还有绘画高雅的乐趣和意境，观之不禁令人跃跃欲试。《花鸟画写意画法教程》教材，是小东教授多年潜心教学与创作的结晶，可谓是十年磨一书，称得上教材中的典范。

书写至此，我突然有了个很“穿越”的奇想，如果我年少时碰到一本这样的教材，那该多好啊！

引言

花鸟画
写意画法教程
Huaniuhua
Xieyi Huafu Jiaocheng

有关花鸟画写意画法的教学，应是一套完整和系统的教学，并应能成为可推行的教学模式。古人的《芥子园画谱》即是个好例子，《芥子园画谱》通过对描写对象细致入微的观察，以及对画法、笔墨进行一招一式的分解说明，是一套讲解画法并认识绘画造型的一定规律的好范本。本人在几十年的花鸟画教学过程中，认识到一个必须清醒认识的问题，那就是讲解画法、笔墨规律的实质内容和方式，应是通过多种教学对象的画法、笔墨训练才能得到技法表现能力的提高，才可体现教学成效。具体物象的个案画法，并不是绘画训练的要求和要点。

那么，训练要点是什么？掌握笔墨造型规律及画理是第一要点。《芥子园画谱》中的画法揭示我们具体对象画法的造型原理，把这些规律提炼出来，跳出具体的“型”来谈论绘画的造型规律。因此，以此思想进入我们写意花鸟画的训练课程中，一定会取得事半功倍的学习成效。作画，须先明理而后作画。要明画理、笔墨、笔法、笔势、笔路在具体艺术形象塑造中的运用，要知晓布局阵势、顺势造型。以笔造型写形之法理。这是本教程编写的思路，并以此思路指导进行写作及教学细节分化，也是训练课程的关键思路。

从训练的规律来说，应该把握这么几个方面的内容，即什么是中国画所谈的笔墨，中国画所说的笔墨究竟如何在绘画上体现出来？本人依然认为：笔，强调的是用笔方式和用笔方式所产生的艺术效果，因此有了更多的用笔讲究；墨，强调的是用墨方式和用墨方式所产生的艺术形象。而笔与墨合二为一所呈现出来的墨痕、墨迹形象，是我们探讨笔墨造型的重点。

就中国画的笔墨问题，本质上是技术、审美与观念的问题。而余下的是具体的训练内容，包括了笔法、墨法、笔路、笔势、造型、布势、空间、图式、画法这些需要训练的相关内容。在笔墨造型上的笔路、布势都是意笔画法的核心训练内容，造型说的是绘画中所描绘对象的形体，而“形”的造就却是专指所创作的艺术形象。

本册《花鸟画写意画法教程》，本质上是一本探求写意画法理在笔墨表现中运用的教程，有别于通常写意画的个案教学。本教程着重在写意画法理上的分析，努力使学习者掌握写意画法理与意笔造型的规律性，使学习者通过学习成为一位能进行创作的艺者。

因此，本书所涉及的内容、法理，旨在以法至理、融会贯通，超越一般以绘画对象具体个案的定向化画法教学，重在言法说理，从本质上理解法理，以求绘画的自觉性和创造性。

本教程的教学内容方面，是在研究了当前学院式花鸟画教学模式、教学内容的基础上，对花鸟画写意画法和写意花鸟画做了系统的研究，并遵循书本教学规律来设置课程内容和教学方式；更是在专业的艺术学院及花鸟画专业方向实践后，针对自学研究写意

花鸟画这一具体情况来制订教学方案。相信对课程内容会把握得更精准，更适用于多层次的写意花鸟画学习者和中国画研究者。

因是书本教学，所以其教学规律与教师在课堂的面对面直接教学方式是有差别的，教程中虽然强调课时，但重在自学，给出的课时是一个最基本的参照数值。有关花鸟画写意画法的教学内容都一一按教学规律先后顺序排列，遵循由表及里、由浅入深、由说法理引导具体画法落实到具体对象的绘画上。次序课程均相互照应、关联，使学习者容易入门，掌握写意花鸟画法而自由作画。

花鸟画要在一花一草的形象中，体现出情趣、审美、认识，既要求有形象上的象形，还要求笔墨语言上精纯。“以形体道”，既有常理又有常形，犹如戴着镣铐跳舞，影迹画痕的一点一画都成了人文精神的外化迹象。

本教程，以竹、兰、梅、牡丹、荷花、紫藤、石头为最基本对象切入教学。对此七者的研习，可以从形、笔法、画法、程式、笔墨、图式上得以极快地解决问题，可融会贯通中国画的基本画理和审美。本教程也将此七个教学的对象分化安排在不同的学习位置，以保持学习的一贯性和变化使用性。

在教学要求上，以竹、兰、梅、牡丹、荷花、紫藤、石头的次序来展开学习。

故在写意花鸟画教学训练上，竹、兰、梅、牡丹、荷花、紫藤、石头这些对象是学习写意花鸟画必须学习的基本元素，掌握了这些元素，可帮助学习者领悟中国画的笔法和笔墨造型规律。意在“法”不在“物”。这是画花鸟画主体形象“花卉”的训练内容。为了有成效地把握教学目标，并掌握笔墨造型的规律，在学习内容上，安排了一些花鸟画中形象与竹、兰、梅、牡丹、荷花、紫藤、石头核心内容相关的训练内容。如画牡丹的内容，安排与此形象和画法相近的芙蓉花，一方面是画法相近，可利于理解其画法，并融会笔墨之理；另一方面在增加花鸟画的教学内容同时，增加了花鸟画中常见的形象和绘画主题，从题材内容上丰富了教材。该教程中的蔬果、禽鸟、鱼虾蟹、昆虫等教学内容的纳入，都是依此思路。举一反三，把握笔墨在塑造艺术形象中的规律，并体会笔墨的精神内涵。

教学课程设置的内容，按花鸟画写意画法训练规律来设置课程并排列出先后顺序进行学习，教学内容均属花鸟画题材范畴，通过多种题材画法的训练，以达到融会画理而自如运用的效果。

应笔顺势，以用笔来谈造型，就是要考虑该如何用笔来塑造艺术形象之“形”。

教程中设置这些训练题材，其实也是训练的单个元素，本人以为是写意花鸟画教学中很有训练价值的绘画元素。

本教程是一本纯粹的花鸟画写意画法教程，只关乎于形、色、笔、墨在花鸟画上的教学。

花鸟画
写意画法教程

Huanianhua
Xieyi Huafajiaocheng

法理

要说明什么是花鸟画写意画法，须先要知道什么是写意画，什么是写意花鸟画，这样才可以知道“画”与“法”、“写”与“意”与“画”的关系。

花鸟画写意画法的完善，至少要有一套有别于工整细致的画法出现之后，才称为花鸟画写意画法，它是伴随着被称为“笔墨”的用笔和用墨的要求而逐渐产生并完善的一套个性极强的画法。从秦汉时期对写字书法用笔要求开始至宋代水墨花鸟画的出现，画法才趋于完善，而普遍运用于花鸟画并呈水墨画法状态大约是在明代中期，陈淳和徐渭是其代表。完善的写意花鸟画画法，可以称为写意之写法的“法”，应该具备笔和墨的画法。常说的勾、皴、擦、点、涂、抹等和顺、逆、顿、挫、提、按，中锋、侧锋这些可称为笔墨画法中的“语法”，体现出用笔的方式，以及墨分五色的墨法追求。

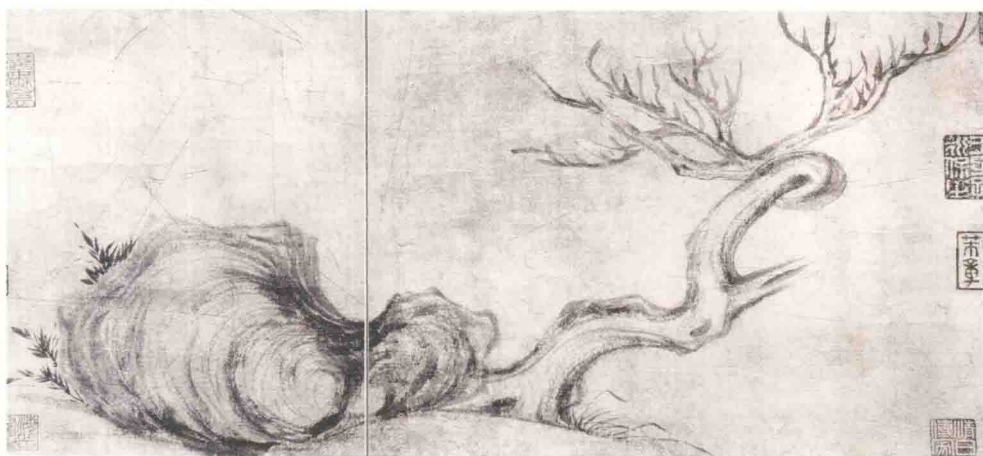
由于笔墨对用笔用墨的要求，以及对用笔法墨法的要求，因而从对书画史料的解读中更易于掌握笔墨的内涵，更易于对花鸟画写意画法的理解。

从汉代关于书法的部分著作篇名可以反映出对笔的要求，如蔡邕的《笔论》《九势》，钟繇的《用笔法》，卫铄的《笔阵图》，王僧虔的《笔意赞》等，对用笔的描写就更直接反映出笔的作用和因用笔所产生的笔势。

藏头护尾，力在字中，下笔用力，肌肤之丽。

“落笔”“转笔”“藏锋”“藏头”“护尾”“疾势”“掠笔”“涩势”“横鳞竖勒”

——蔡邕《九势》

宋 苏轼 枯木怪石图 26.5 cm × 50.5 cm

宋 崔白 寒雀图卷 25.5 cm × 101.4 cm 纸本水墨