

写意禽鸟的 艺术造型

齐新民 王盛华 著

山东美术出版社

写意禽鸟的 艺术造型

齐新民 王盛华 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

写意禽鸟的艺术造型 / 齐新民, 王盛华著. — 济南:
山东美术出版社, 2002.11
ISBN 7-5330-1692-0

I. 写… II. ①齐…②王… III. 写意画: 花鸟画
— 技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第 085555 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市民生大街 43 号 3 楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山 东 新 华 印 刷 厂 印 制

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 5 印张

版 次: 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

定 价: 29.80 元

前 面 的 话

中国花鸟画是灿烂的中国传统绘画的分支，它以表现形式分工笔和意笔两类，意笔的便是写意花鸟画。写意花鸟须研究的课题很多，禽鸟的造型即是人们无法回避的重要课题。

写意花鸟画大约发端于唐宋兴盛于明清而至今。与其他写意性绘画一样，它的形成离不开民族的文化传统。我国古老的哲学思想、审美习俗、价值取向和天人合一的宇宙观等都对中国绘画的写意性产生了深刻影响。历代文人学士对绘画不断的介入，更以他们的饱学、敏悟和对个性化艺术的不懈追求，直接推动了写意性绘画的成熟和兴盛。时至今日，绘画艺术的普及、现代观念的影响和中外文化的交流碰撞，都使民族写意性绘画产生了新的变化。本书中笔者无意对写意性绘画的源流和理论做过多的探究和擅述，而仅就写意禽鸟的艺术造型和表现谈一些我们在读画、作画和艺术实践中得到的体会、感悟与心得。值得指出的是，美术创作中法无定法，任何画法都是活的和可变的，否则便没有生命力。我们应灵活地、合理地、举一反三地理解和运用所谓的“法”，并在实践中不断地推陈出新，勇于创造，才能画出更好的画作。

我们的叙述是例举式的，因此可能是零星的、跳跃的和不成体系的，但是我们将以诚挚的心与读者对话和探讨，如能在某些方面引起您的共鸣，我们将深感荣幸。不足之处，也希望得到广大读者的指正。

笔 者

2002年7月8日

目 录

前面的话

(一)写意禽鸟的造型理念

1. 造型的意象化
2. 提炼概括
3. 夸张变形
4. 传情写趣和移情

(二)写意禽鸟的造型手段

1. 点线面
2. 用墨的浓淡枯湿白宿
3. 墨法的积墨破墨与破色
4. 特殊技法
5. 技法运用的随机变化

(三)写意禽鸟的动态与动势

1. 动态
2. 动势

(四)写意禽鸟的组合

1. 聚散与呼应
2. 黑白灰关系的处理
3. 节奏与律动
4. 藏与露

(五)写意禽鸟的置景

(一)写意禽鸟的造型理念

写意禽鸟的造型要旨在“写意”二字。“写”是方法，强调书写性、抒情性和随机性。就理念而言，要旨在一个“意”字。“意”有着极深的内涵，它是画家在与自然万物的交流中，神遇而迹化，物我两忘，合而为一的产物，如庄周梦蝶，不知蝶为我也？我为蝶也？这个“意”，既然是画家对自然物象的感悟，因此便对画家提出了很高的要求。画家的思想情感、天资性情、人生阅历、人文修养、审美取向、人格品味都可体现于一个“意”字，所谓“画如其人”是也。在“意”的统领下，派生出一些为意服务的造型原则和理念，如提炼概括、夸张变形、传情写趣等，从思维的角度看，有些理念同时也是方法。

1. 造型的意象化

“花不必定是某花，鸟未必定是某鸟”，写意禽鸟的艺术造型是画家以自然物象为参照，借以抒发个人思想情感的媒介。意象化的造型往往遗貌取神，或似是而非，如齐白石所说“妙在似与不似之间”的不似之似。写意禽鸟的艺术造型，经常是按画家的喜好或需要提炼加工和改造过了的，既使指明画某种禽鸟，一般也不再是该鸟的原貌，而只是保留了它的某些特征而已。凡成功的写意花鸟画家，其禽鸟造型无不深深打上了个人印记，而使其具备了一定的意象化符号。

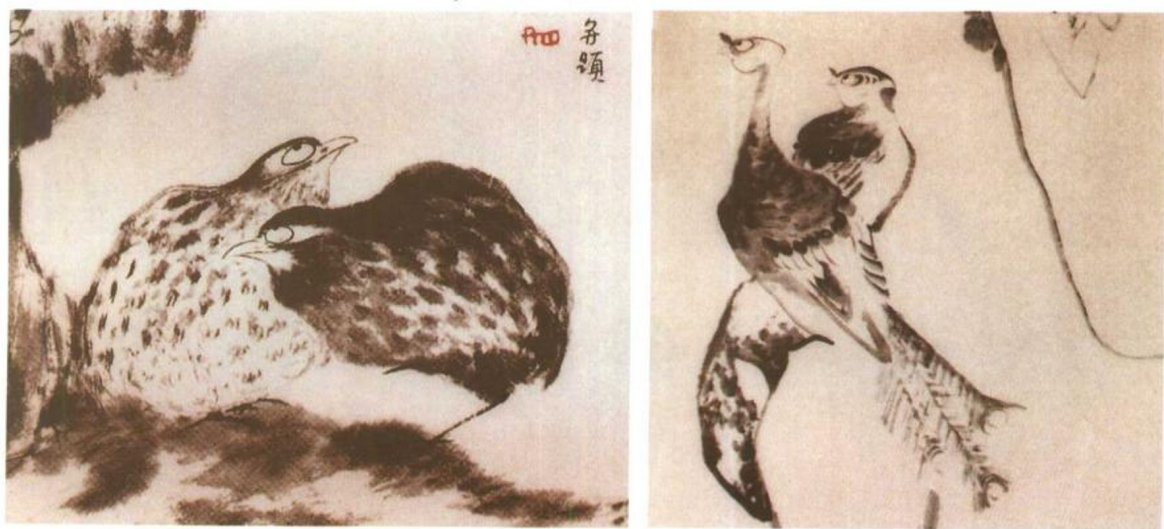

图1 八大所画禽鸟，多白眼向人(如左图)，反映了作者性格的孤傲和对先朝复亡的悲愤心情。有的充满讽刺性意味，表达了对满清官吏的嘲讽(如右图)。

图2 八大的某些禽鸟又温顺可人，反映出八大对弱小者命运的同情和关切。

图3 白石老人的禽鸟多朴厚生动，甚至有些幽默色彩，反映了作者的追求、阅历和个性特征。

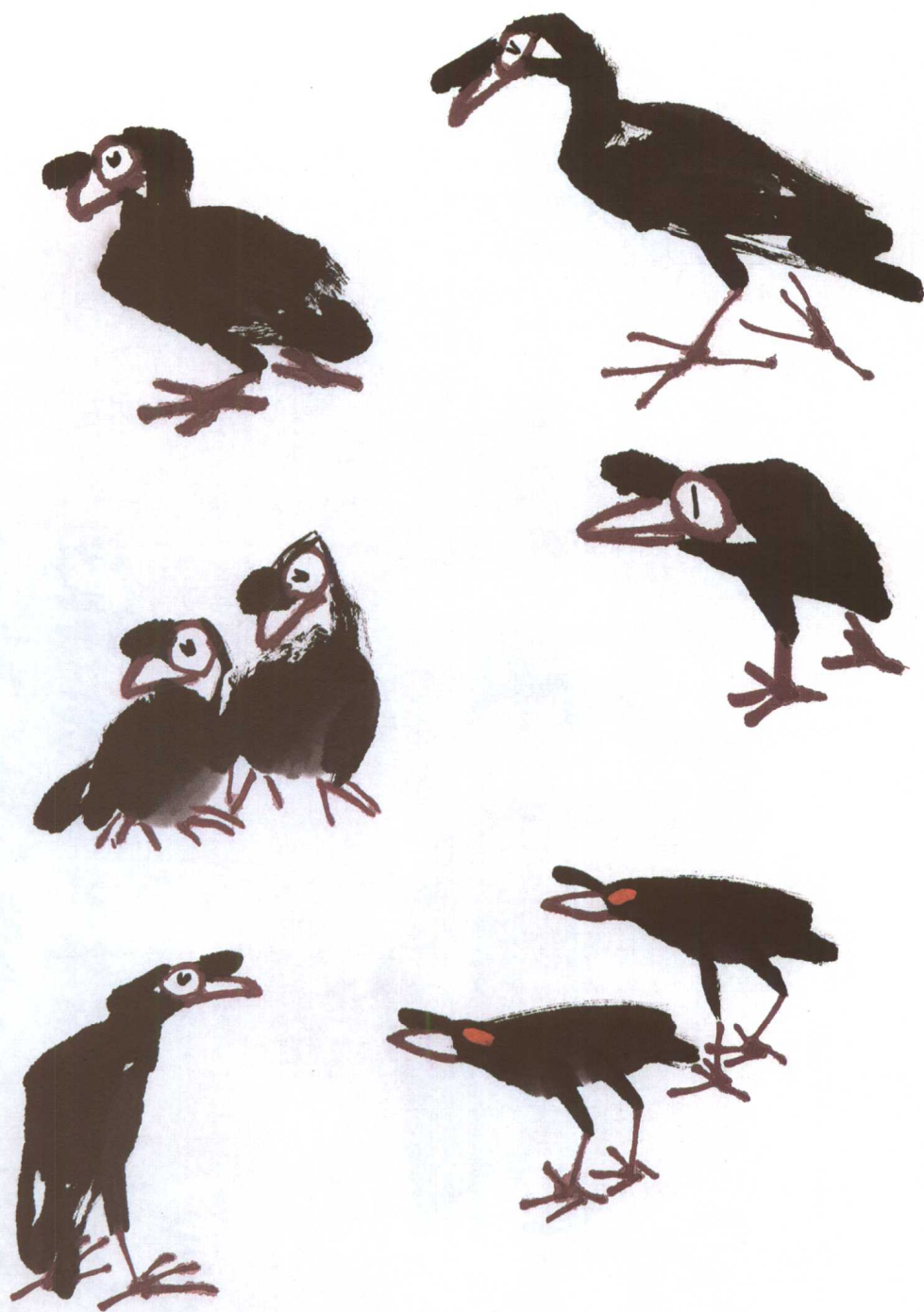

图4 同是表现八哥，有的形象较为写实，有的却几乎是符号化了。

2. 提炼概括

写意禽鸟的造型，大都崇尚一个“简”字，“简”的含义为简练和简洁而非简单。“简”是为适应笔墨挥写的需要，对形象提炼概括和整理的结果，要求以简练的笔墨表现出丰富的内涵。提炼和概括使画家的作画过程更具抒情性、书写性和率意性，同时也使造型更为生动和传神。应注意洗练放纵中要时时收得住，聚得拢，不可一味粗放。整体的放纵中还应有嘴眼等处的精细处理，才能于对比中求得变化的丰富。

图5 笔墨的提炼概括是造型过程中书写性和抒情性的需要，结果使形象更为整体。

图 6-8 以下三种步骤图均是以提炼概括的手法来处理造型的。细细品味，可体会作者概括处理造型的匠心。

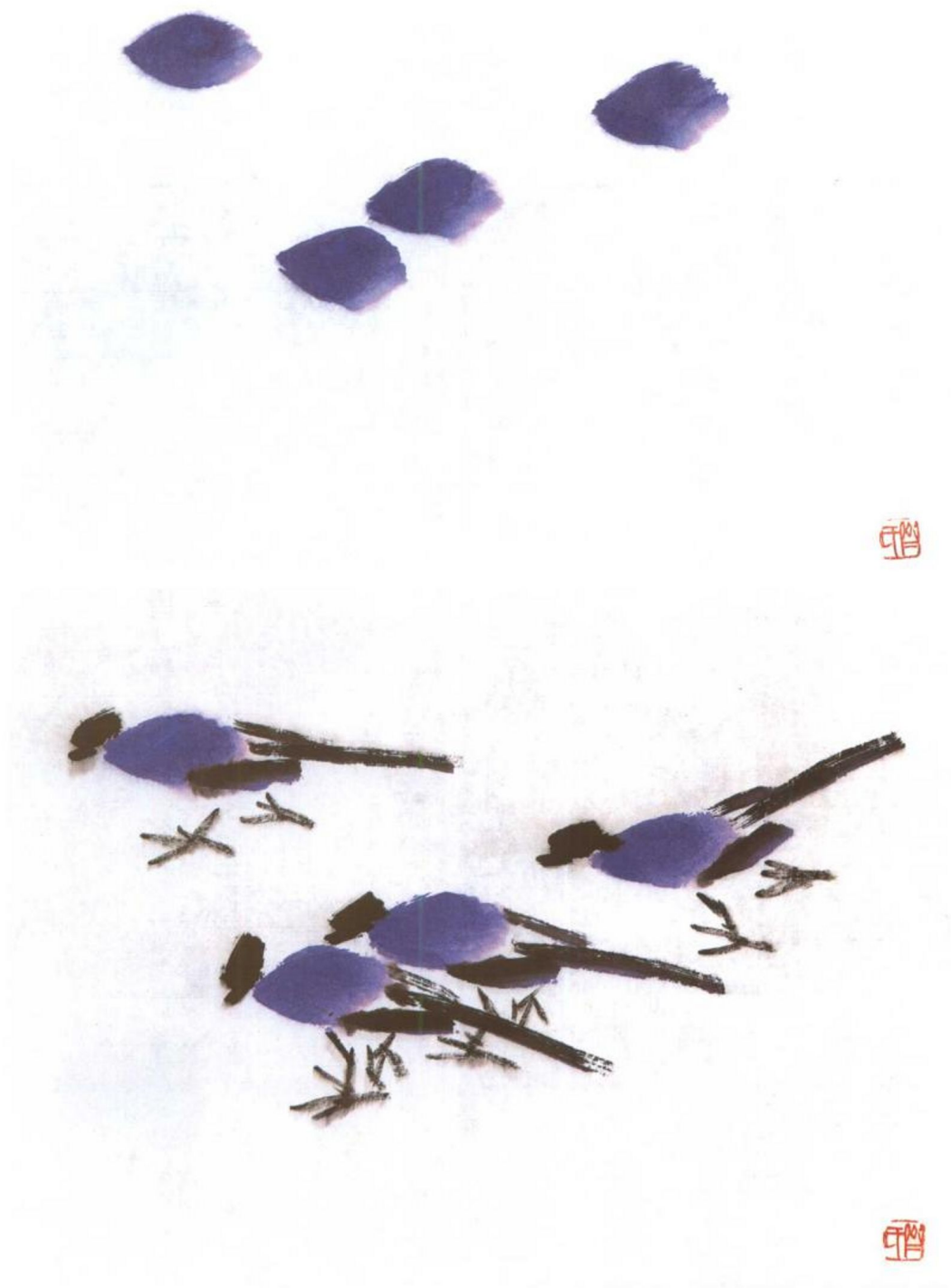

图 6(上 下)

图7(上下)

图8

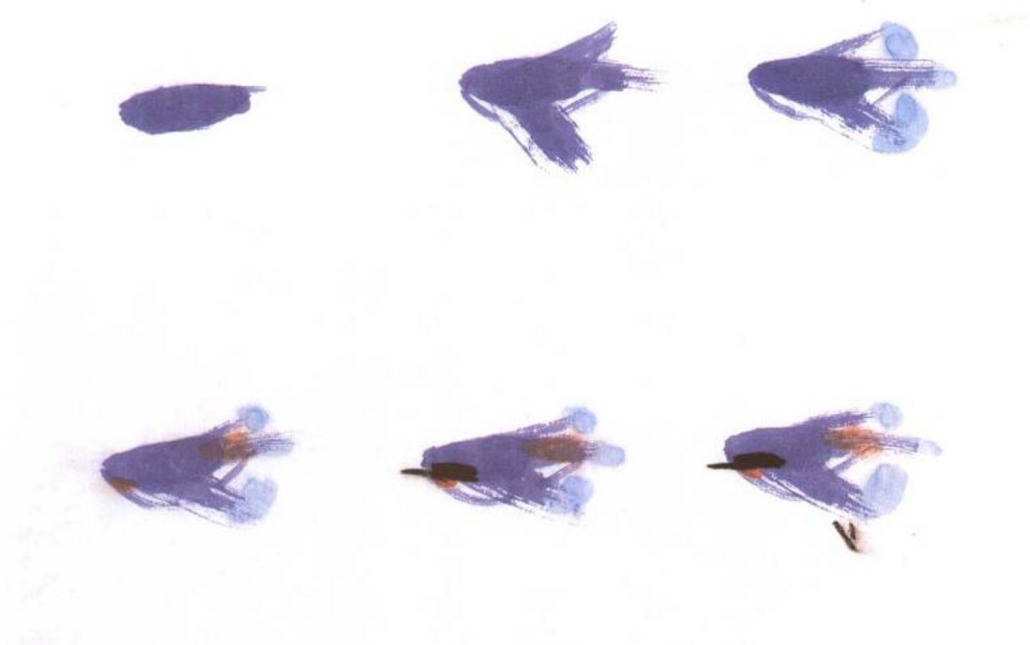

图9 此图虽省略了禽鸟的脖颈，但并不使人觉得别扭，反而给人笔断意连的感觉。省略，也是提炼概括的手法之一。

图10 此图禽鸟，一笔淡墨画身，一笔淡墨写尾，再以重墨点写头、羽，重色点眼、嘴和爪，便觉神完气足，形态生动了。

3. 夸张变形

夸张变形在于强调禽鸟的特征，使之突出，或根据画家的审美需求，人为地夸大和变异其形体的局部或整体，使之个性更加鲜明，从而给人以更为深刻的印象。

图11 夸张其形体，使之更长。

畫鳥其形
信之更圓

王羲之

图12 变异其形体，使之更圆。

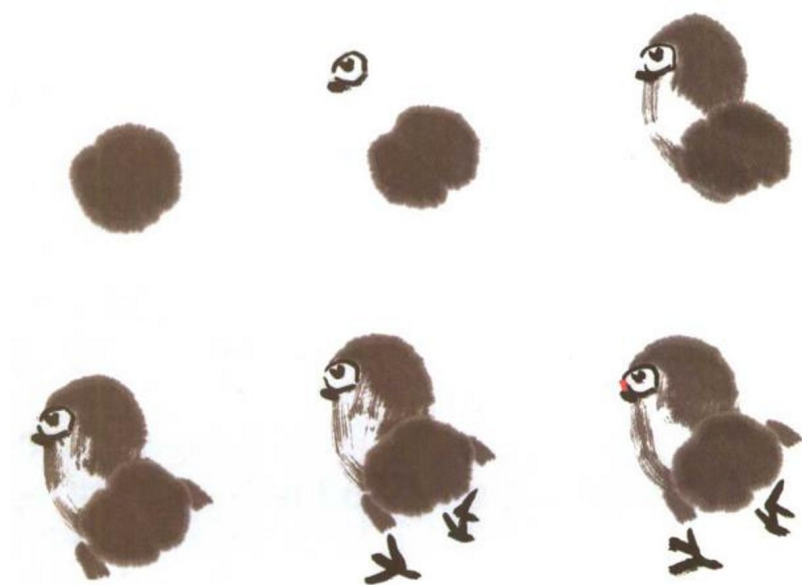

图13 夸大
小鸡的头部
和眼部，使
之有幼童般
的稚趣。

图14 局部夸张其脖颈。

4. 传情写趣和移情

不同的禽鸟有不同的神情，如猛禽与小雀。不同的情景中禽鸟也会有不同的情绪，或欢快，或宁静，或惊恐，准确地扑捉这些瞬间的神情，强化地加以表现才能为禽鸟传情。

禽鸟的世界也有类似人类社会的相互关系，如相恋、打斗、猎食、争食、呼唤等等。恰当地把握和强调这些，自会妙趣横生。

画家的生活体验，人生感悟和对自然的观照会有诸多感受，把这些感受移情于禽鸟的造型，会使形象获得更为丰富的内涵。有的人处理禽鸟造型参照人物或植物，也不失为移情的好方法。

图15 猛禽的神态威猛逼人。

图16 雏鸡的神态天真可爱。

图17 齐白石的《他日相呼》用了移情的手法，争食的小鸡就像调皮争斗的孩子，过几日还会呼为好友的。

图18 图中情景仿佛幼儿园的阿姨带领小朋友们假日出游，小鸡们交头接耳，欢蹦乱跳象一群孩子，确是一幅传情写趣和移情的佳作。