

小寫意花鳥畫技法探秘

崔燕萍 著

天津人民美術出版社

(全國優秀出版社)

J212. 27/34

2007

小寫意花鳥畫技法探秘

崔燕萍 著

天津人民美術出版社
(全國優秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

小写意花鸟画技法探秘 / 崔燕萍著. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2007.9

ISBN 978-7-5305-3537-0

I. 小… II. 崔… 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(2007)第144412号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2007年9月第1版

2007年9月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3.5 印数: 1-4500

版权所有, 侵权必究

定价: 29.00元

前 言

我在进行中国画创作和教学时，常常会有爱好者提出，画家能否告诉一个快速掌握绘画要领的方法。正好，出版社的老师约我编著小写意花鸟画技法书，经过半年多的伏案编排，书稿总算告罄。书内讲出了我多年的心得体会，我想这可能就是学习花鸟画“快速掌握要领”的方法了。

本书主要是把我几十年来创作和教学的一些经验感受编写出来，并配以步骤图，由浅入深，慢慢道来，我想大家只要仔细阅读文字，按照图例步骤练习，一点即通，很快就能够掌握秘诀所在。

我在教学时，愿将绘画技法与心灵信息同时传递给同学，以便使我们把枯燥的课堂教学变为艺术的沟通和情感的宣泄。我一生爱花鸟，花鸟情注定了我用笔墨展现心灵的感受。毕生的耕耘、探索，只缘于对自然、对艺术、对生活的挚爱。创作是精神享受，把感悟讲出来，与大家共享，乐在其中。

初学者常常会盲目地寻找画路，从许多资料图书中临仿，其实爱好者要选择适合自己的学习方法，“从师”对初学者来说是很重要的，“我眼欲明，因师故暗”是讲初学者要慎重选择自己的学习方向，少走弯路，如果本书能对您学习花鸟画有所帮助，我就很满意了。

崔燕萍

2007年5月

目 录

一、怎样画牡丹花	1	4. 质感	18
牡丹花的特征	1	(二) 鸟的画法步骤	18
写意牡丹绘画方法	1	1. 嘴的画法	18
(一) 用色	1	2. 眼的画法	19
(二) 用笔	3	3. 翅膀的画法	19
(三) 花头结构分析	3	4. 腿爪的画法	20
(四) 正侧式花头步骤	4	5. 完整画鸟步骤过程	20
(五) 叶子画法步骤	8	四、怎样画鸡	21
(六) 枝干画法步骤	9	掌握基本形	21
(七) 花蕊画法步骤	10	鸡的画法步骤	21
(八) 完整作品创作步骤	12	(一) 头部画法	21
二、怎样画藤萝	13	(二) 颈部画法	21
(一) 花穗画法步骤	13	(三) 背部画法	21
(二) 叶子画法步骤	14	(四) 腹部画法	21
(三) 藤蔓画法步骤	15	(五) 鸡尾画法	21
(四) 完整作品创作步骤	16	(六) 鸡爪画法	21
三、怎样画鸟	17	1. 勾勒法	21
(一) 鸟的画法要领	18	2. 点画法	22
1. 鸟是主角	18	(七) 完整画鸡步骤过程	22
2. 整体感	18	五、小写意花鸟画作品赏析	23
3. 虚实处理	18		

一、怎样画牡丹花

牡丹花的特征

牡丹尊为花王，在百花中唯有牡丹以它雍容华贵，丰腴绚丽的仙姿，独领群芳。千百年来，多少文人墨客吟颂牡丹，多少旷世绝伦的诗篇、名作至今流传。

牡丹，落叶灌木，高四五尺，也有达丈余，每年农历谷雨时节开花，有白、粉、黄、紫、绿等多种颜色，上千个品种。

花蕾：每年长出新枝条，顶端开花，从未开花的花苞到初放的花蕾，花瓣叠聚，内紧外松。

花萼：联结花头与花梗，分两层，大萼称花托，共有三片，略圆，兜状，紧贴花瓣根部。小萼在大萼下面，形略长，有六片。

花冠：硕大如斗，为大型两性花。花分单瓣型、复瓣型和台阁型（起楼）三种。重瓣花中有的花蕊会发生瓣化现象，变成花瓣状。花蕊分雌雄两个部分，雌蕊丰满，形同小石榴，雄蕊很多，白丝黄药，围集在雌蕊四周。

花叶：牡丹叶为羽状、互生，发自花茎。单叶为三出掌状裂叶，每组叶称为“三杈九顶”。叶形有丰肥的，亦有瘦长的，不尽相同。

枝干：牡丹宿根，木本。每年春天从老干上生出芽苞，长出嫩叶，抽出嫩枝条。当年新生的茎光滑，老干表皮呈灰褐色，皮常开裂而剥落。

古往今来，许多著名画家画牡丹留下了不少佳作，如陈淳的《墨牡丹》、恽寿平的《国香春霁图》、任伯年的《富贵寿考》、齐白石的《牡丹》、吴昌硕的《双富贵》、王雪涛的《欣欣向荣》……这些作品色彩华丽而不俗，以书入画，静中有趣，逸里观理，寓里得知，不是表面的、浮浅的，是高度的文学气质与修养在作品中的诠释。

学习画牡丹应该多临习这些大家的作品，还要走出去到自然中，到成片的牡丹花乡体会、写生，情景交融，天人合一，在那里寻找才能捕捉牡丹花四时变化生动的瞬间。

牡丹是吉祥富贵的象征，是人们宣泄感情，张扬个性、寄情、寓意最好的内容，好题材能启发人的心志，引导人们美好的向往与祝愿，爱牡丹与爱生活、爱人一样，你对它付出感情，作品就是你爱的结晶。

写意牡丹绘画方法

（一）用色

自然中的牡丹花在阳光的照耀下，绚丽多彩。它集宇宙众色于一身，艺术家可任意发挥自己的想象调色，根据自己的审美情趣、修养进行创作：

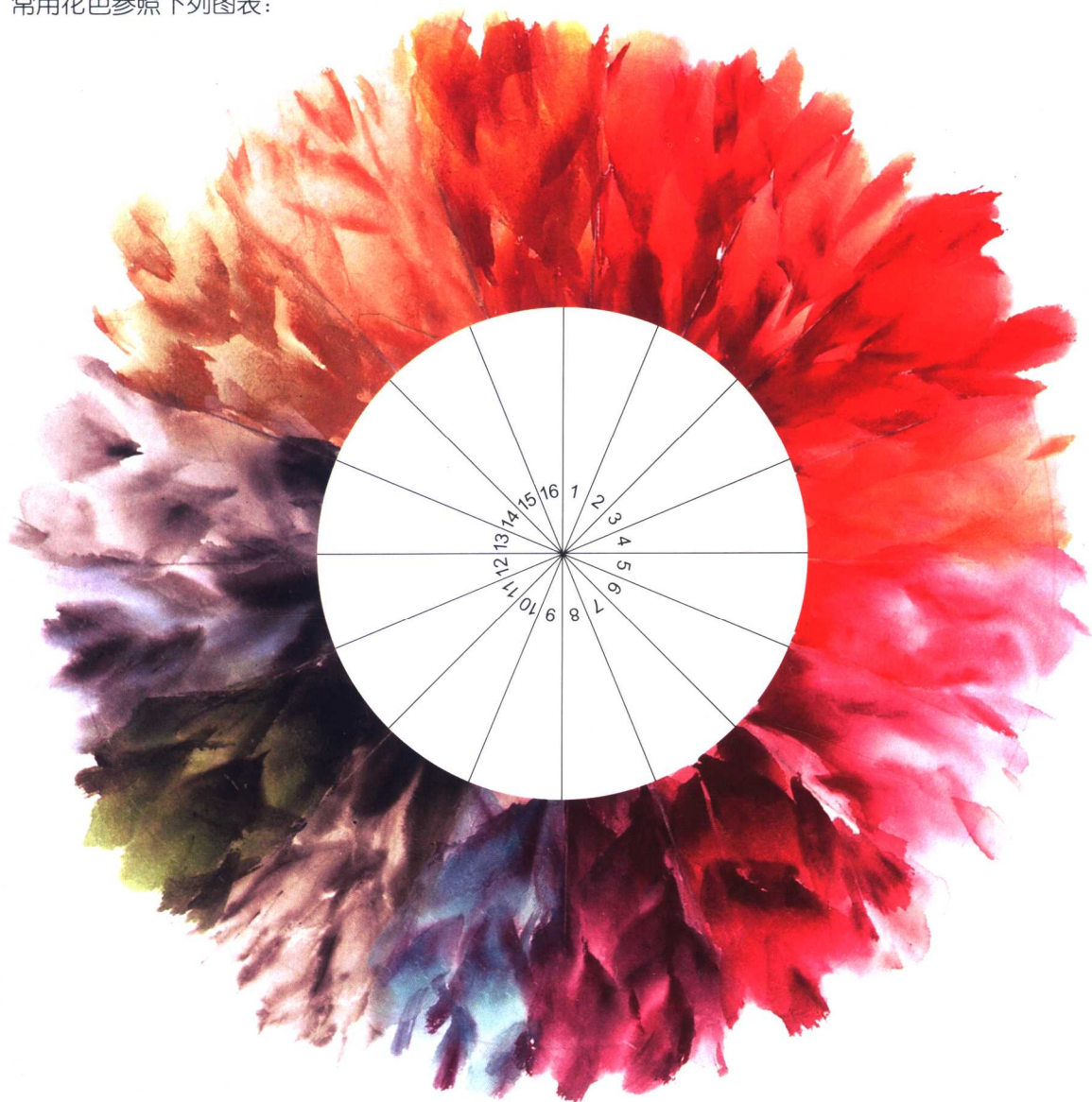
1. 艳而不俗 一朵花被太阳或晚霞的照射就有很大的变化，再有阴天、雨天、环境色的影响，所以一般不用国画现成的原色创作，如大红、藤黄等，这些只是颜色，而不是色彩，是生色，不入调，更谈不上韵致、老到，没有绝对的固有色，还是希望人们多走出去写生观察，将空间、空气置入艺术境界，一切感觉就有了。

2. 色彩要退火 这是有经验的画家总结出来的宝贵经验，火色只能说艳而不能说鲜，只能说刺眼而不能说夺目，作为刺绣、印染、工艺制作这些色代表中国的传统色，并不代表国画色，国画是以墨为主，赋彩是辅助，各种颜色加一些墨会更沉雄、稳重、色光更柔美。先人画牡丹大多用柔美的中性色，我们应该对自然景物去浮华，求内涵，删俗趋雅，达到静而净的视觉享受。

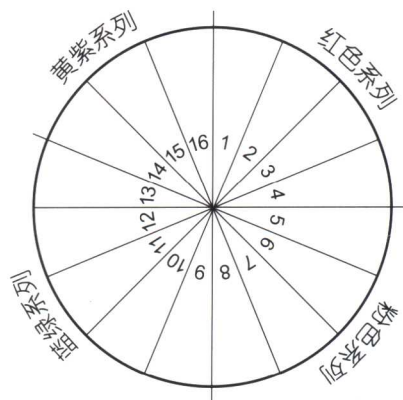
3. 颜色的调配 随着工艺的发展，国画色品种越来越多，不仅是三原色（藤黄、曙红、花青），还有其他

多种颜色，越来越方便。

常用花色参照下列图表：

1. 朱磬 + 曙红 + 胭脂	9. 石青 + 花青 + 胭脂
2. 朱砂 + 胭脂	10. 水 + 墨
3. 大红 + 胭脂	11. 黄 + 花青 + 墨
4. 白 + 朱磬	12. 花青 + 墨
	13. 白 + 墨
5. 白 + 曙红	
6. 白 + 胭脂	14. 石绿 + 赭石
7. 曙红 + 花青	15. 白 + 黄 + 赭石
8. 胭脂 + 花青	16. 黄 + 赭石 + 胭脂

在上述调配方法中,水分的多少,浓淡的变化,适当改变颜色的比例,会有不同的效果,可变化出更多丰富的色彩。

(二) 用笔

1. 写意画讲究书法握笔,指实掌虚,可竖握也可横握,笔锋变换,侧卧转折,推拉自如,不僵化,这些都需要随意灵活的握笔方式。(1) 写意画不要握笔太低;(2) 五指各尽其责,不要翘指;(3) 发挥指、腕、肘、臂的不同作用,尤其是泼墨与长线是全身的运动。

2. 初学者画牡丹,只是求珠圆玉润,画得水灵晶莹,常常是有体积而无分量。笔墨的内涵高于形象,不要在意自然生长的翻转折叠,意在笔中,充分发挥出国画笔圆的作用,笔根、笔肚、笔尖兼用。点画牡丹花,面的东西较多。中锋、侧锋、回锋、顿挫、揉笔皆用,要圆中带方,方中呈圆,每笔大小长短不雷同。还要注意用笔时序和气的贯通,通过运笔时不同气、力的变化,产生轻重、快慢、虚实、强弱等不同情感的笔触,应该说作者的情感在绘画的过程中一直与笔触融合在一起。

3. 在写意画中,忌涂、描、作、反复刻画堆砌,那是偏俗的表现,不论是花头、叶子、枝干强调的是书写性,写意没有书写的内涵就不成其画。

(三) 花头结构分析

花头形体关系大致像一套碗盘,内层花瓣包围花心呈球形如碗,花心的位置决定碗的朝向,外层展开的花瓣如盘,起楼的复瓣花形呈多碗多盘,多层还要复杂些。由于俯视、平视和仰视的角度不同,花心的位置不同,花瓣的透视变化也不同,把握住这种关系才能画出花头结构的立体感。

牡丹花头花瓣层次很多,仍有章可循,瓣瓣归心。

因透视关系,人们先看到亮面,花心前的反瓣,这些花瓣一般是短而宽。下面是与人视线一致的花瓣,只能看见横切面的沿,看不见里面的瓣,这些花瓣在花头腹心出现,决定牡丹的球体厚度。

花心部位花瓣密集,略小,花瓣聚心,慢慢打开。

侧面花瓣略窄而长,阳面浅,阴面深,层层折叠,表示花头丰满纵深发展的结构。

花头外围大花瓣,面积比较大,决定花的外形。正圆的一个盘违背了宁缺勿圆的道理,故有方、有圆、有宽、有窄,留有残缺,外形的审美是一个很高的境界。

在花瓣排列顺畅的条件下,要有一两瓣违拗的姿态,使花头出现小矛盾、大统一的效果,找一点丑的或畸形的花瓣穿插其中,更有意境。

牡丹花朵的分层,可用碗盘来比喻,更容易理解。

正侧式一碗一盘

上昂式一碗多盘

侧反方向一碗一盘

多碗多盘

(四) 正侧式花头步骤

1. 用兼毫斗笔蘸浅朱砂色，笔尖略调曙红，从花心最前的反瓣画起。侧锋自上向下第一笔，顺势由根向上推出，第二笔，揉笔书写，第三笔、四、五……笔。高光部分不可能几笔完成，可根据月牙态顺势补充大小，宽窄不同的（碗前沿的）花瓣。（花朵①）

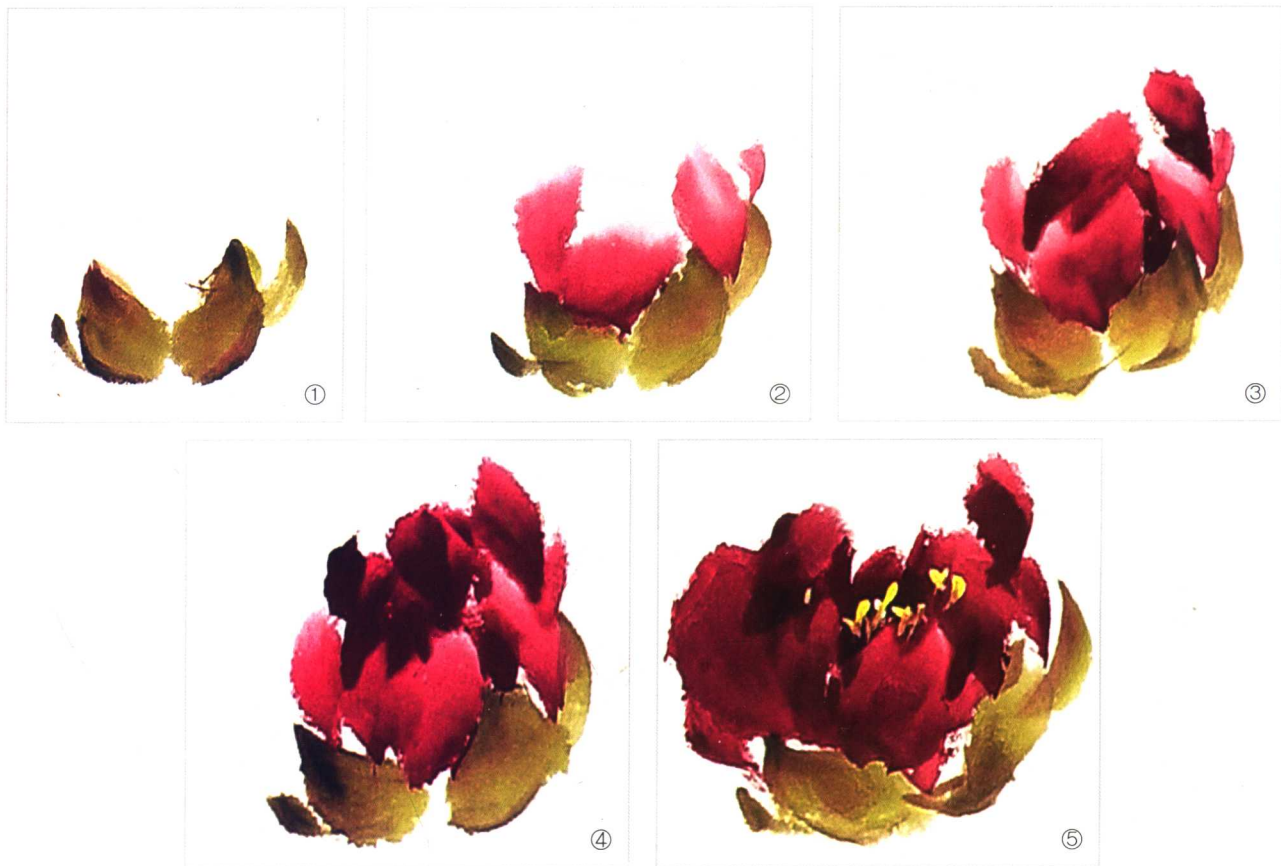
2. 不能太齐，勿像牙齿一样，营造出左低右高或右高左低，左右疏密不同的感觉。由高光位向下画横切面的花瓣，可随意些，笔中的色越画越淡，用笔越来越虚。这个中间部位宜透气，开窗户，实在外虚在内，是整个花头喘息的气口。（花朵②）

3. 笔蘸浓朱砂，笔尖调曙红、胭脂，画花心部位，花瓣向内包裹，慢慢打开，气势向中心行走，不要一按一起，笔在运动可谓行，勿因结构而刻画，关键部位用深色醒之，要有联合起来的瓣，不要太具细，笔、色混沌一体，虚实实实，数也数不清。颜色千万不要厚，色到纸上还在游动。（花朵③）

4. 两侧花瓣折叠的阳面略浅，阴面深色部分勿用笔尖描刻结构，大致有个转折变化，表现似与不似之间，表现整体的拙气、韵律与柔美。（花朵④）

5. 外围大花瓣用笔整一些，揉笔，一笔下去有色阶变化，边缘线有虚有实，好像外围融入空气一样，实是有限的，虚是无限的，让人遐想到没有用笔画到的地方还有……也许是花瓣也许是……（花朵⑤）

步骤图之一（花蕾）

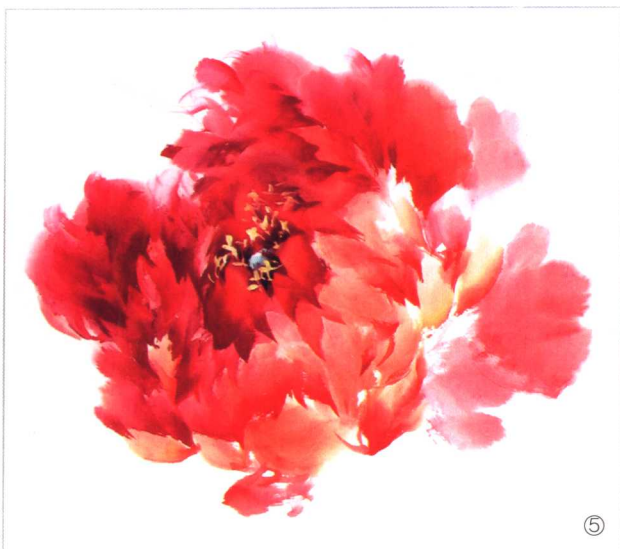
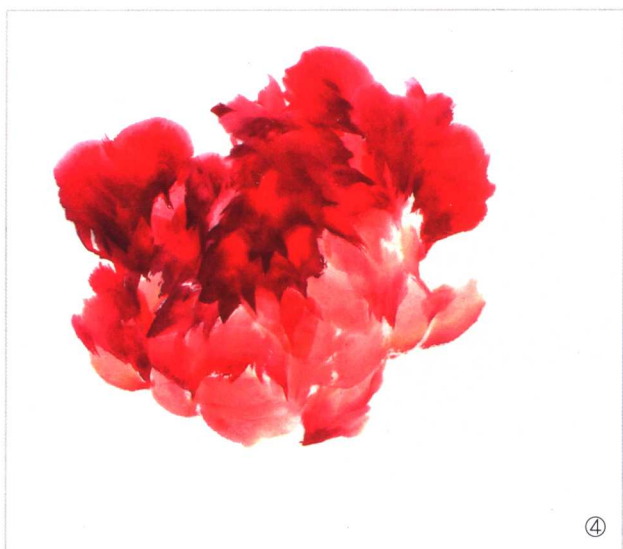
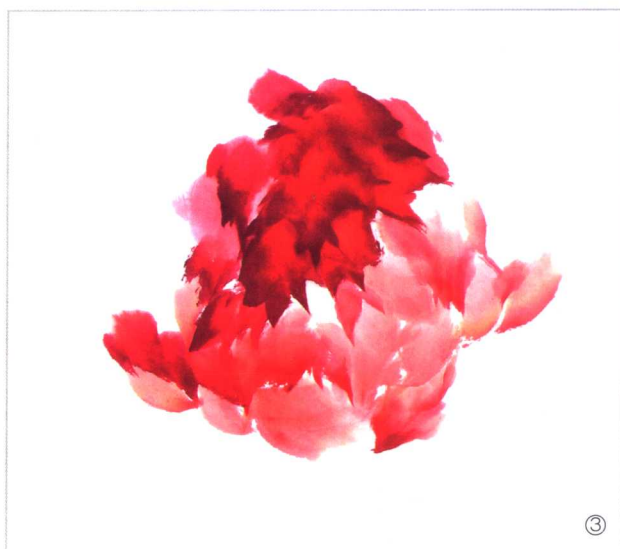
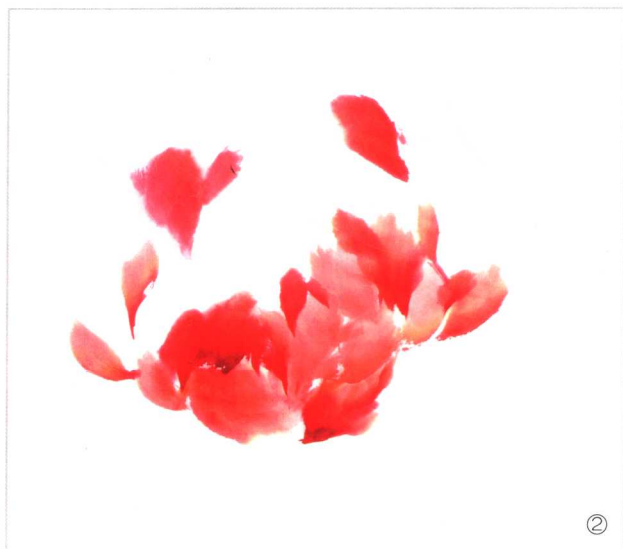
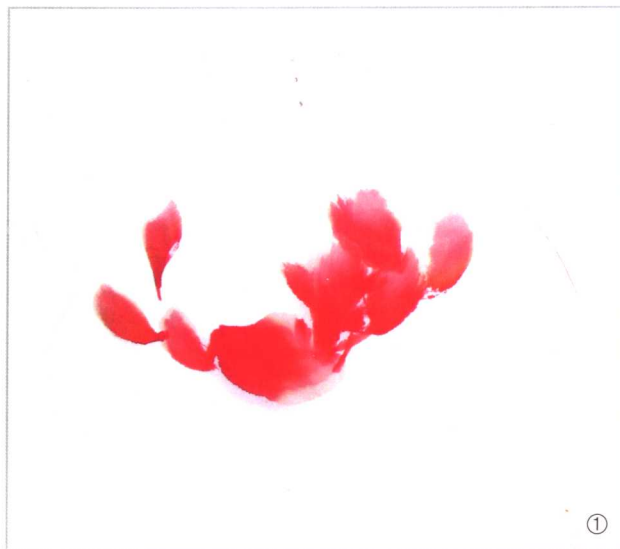

注意：

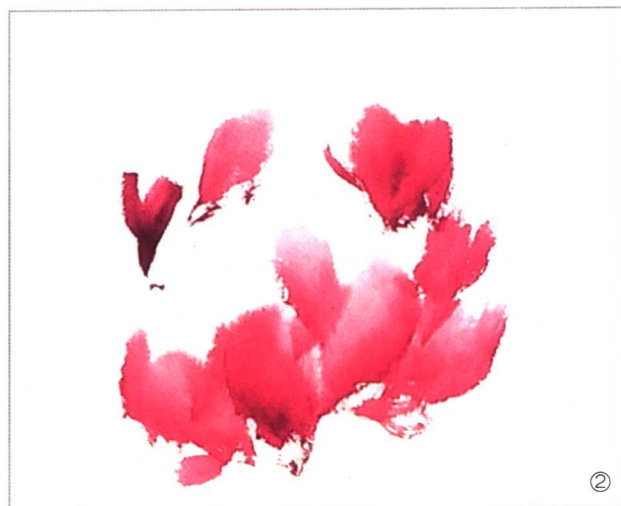
(1) 用笔不可排列，四处都可出笔，如果放射性向外用笔，色会呆滞，闪现不了动感、灵气。

(2) 用笔肯定，有力度、速度（轻、重、缓、急），笔顺从实际出发，据情而定，出笔的动作不要公式化教条主义，书写用笔变化自然。

步骤图之二（花朵）

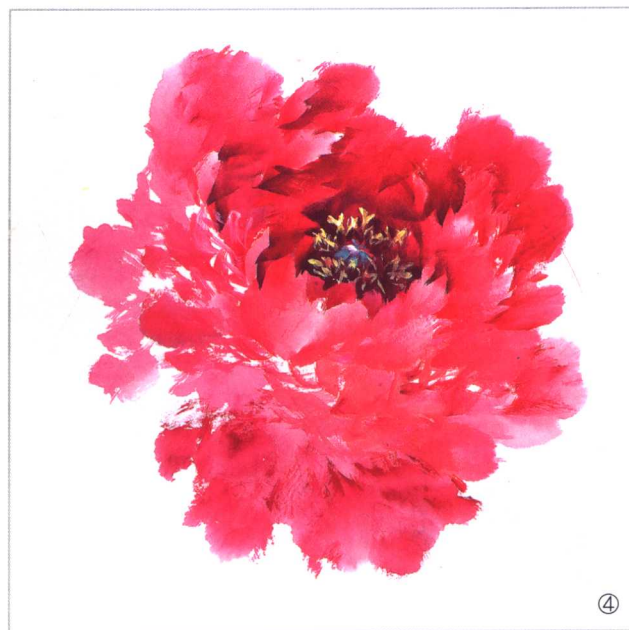
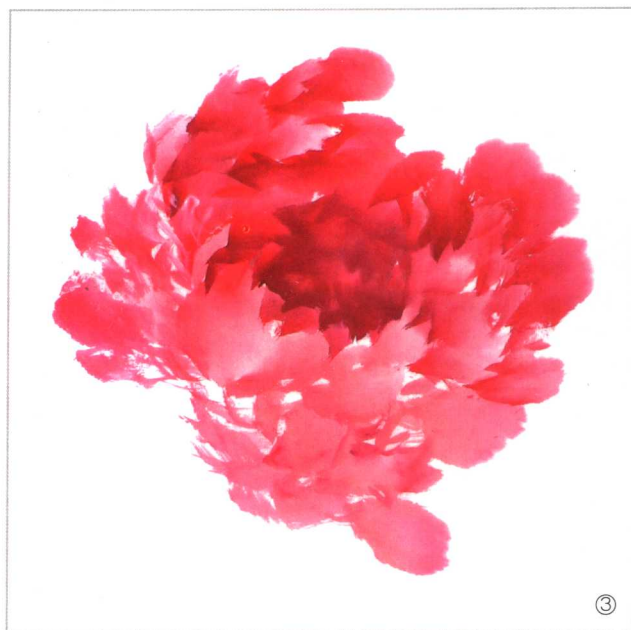
步骤图之三（半开）

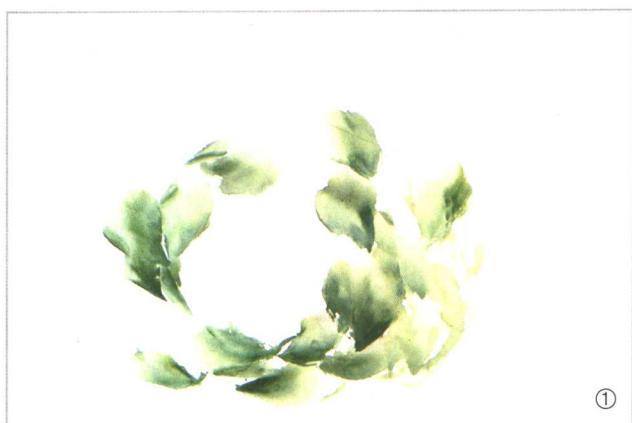
其它颜色牡丹绘画步骤图：

粉牡丹：

绿牡丹:

（五）叶子画法步骤

1. 用长锋兼毫笔蘸绿色（藤黄+墨）笔尖调重墨，中间叶侧锋一大笔，再补一笔加强形质，两边各一笔，行笔中要有顿挫、回锋，这样三杈九顶中间一组叶画好了。（叶子①）

2. 左右两组叶略小，依花枝的情势安排叶子的俯仰、正欹变化，既要画出层次厚度，又要画出韵律，注意外缘亮相的枝叶，形态、用笔要精到。（叶子②）

3. 花与叶之间适当留有空隙，不可靠得太死，贴得太实，画到一定程度会感觉到，花头好画，叶亦难，有的同学形特别准，结构也好，就是感觉呆滞，没有韵律，不要急，认识多深的问题，画出多明白的作品，都需要多练，多学习，这些是可以悟到的。

(六) 枝干画法步骤

老干是整个画面的骨骼，虽然被不少枝叶遮盖，气势必须贯通。

一根老干——曲直顿挫要有变化，几经相互挫曲，很快挺拔而出。(枝干①)

两根老干——一粗一细，一曲一直，不要同行并排，要开合有度。(枝干②)

三根老干——最佳组合，分主线、辅线、破线。主干要贯气，辅干要协力，破干穿插协调，是一组和谐的乐曲。(枝干③)

多干组合——有前后远近关系，有粗有细，有疏有密，构图强调大势，开合关系十分重要。(枝干④)

1. 笔调赭墨色(赭石+胭脂+墨)由纸边虚出笔，中锋、侧锋并用，运笔使转时除笔随物象运程外，同时笔还在手中自转，捻动笔管可使笔锋裹紧，反之还可转成散锋，用推、拉、连接、导向的力量，画出老辣的线条。

2. 有人常用中锋上推的顺势，不妨试用顺势逆向的方法，更有味道，发挥肘臂的力量，把笔送到。老干用笔干一些，有时连皴、带点、再勾、整碎、拙巧形成大势。

3. 枝条用笔湿润，挺拔一些，行笔稍快，肯定，它起到上接下连，承上启下的作用，有的作品散，就是穿枝连接不好，尤其是花蕾、花头衔接部位，不要直上直下，要有一些曲折姿态，会更生动。

花蕊步骤图

(七) 花蕊画法步骤

点花蕊是画龙点睛，是作品最精彩部分。

1. 用胭脂 + 赭石 + 墨 画雌蕊花房，点出小石榴形。

用草绿 + 石绿点画出花房顶上的芽瓣，一般三至五笔。

2. 用藤黄 + 白(胭脂 + 墨)画雄蕊，三笔一组，画成倒写的小字，勿画成小太阳，注意虚实、高低、疏密的感觉。

花蕾、花朵的各种角度造型

花苞、花蕾、花朵生长过程

(八) 完整作品创作步骤

①

②

③

④

一、画牡丹要突出花朵，画面首先画出主花即下面正侧式大花，然后画出上面一朵伸展到空间的反面花，还有掩映中露出半个花形的侧面花，几朵花花形不能类同，处理效果要有虚有实，主次分明。

二、枝干是连接花与叶的骨架，要强调线条的作用，作品应是接枝构图。要多表现新干新枝，要注意枝干的穿插开合关系，线断意连。

三、随花枝的形势画出叶子，俯仰正侧要有透视变化，作品中叶子前浓后淡，特殊情况亦有前淡后浓的，颜色处理要协调，花与叶子之间适当留有空隙，露出自然笔痕。

四、稍加整理，题款时要提前考虑到位置、字体、大小、浓淡、印章位置、颜色等。