

写意花鸟画教程

马麟春 主编

老年大学
统编教材

山东教育出版社

老年大学
统编教材

写意花鸟画 教程

马麟春 主编

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟画教程 / 马麟春主编. — 济南: 山东教育出版社, 2011

老年大学统编教材

ISBN 978-7-5328-7056-1

I. ①写… II. ①马… III. ①写意画: 花鸟画—国画技法—老年大学—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第208823号

老年大学统编教材
写意花鸟画教程
马麟春 主编

主 管: 山东出版集团
出 版 者: 山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编: 250001)
电 话: (0531) 82092663 传真: (0531) 82092663
网 址: <http://www.sjs.com.cn>
发 行 者: 山东教育出版社
印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团
版 次: 2012年1月第1版第1次印刷
规 格: 889mm × 1194mm 16开本
印 张: 8印张
书 号: ISBN 978-7-5328-7056-1
定 价: 38.00元

(如印装质量有问题, 请与承印单位联系调换)

(电话: 0539-2925659)

《老年大学统编教材》编委会

编委会主任 陶 克

编委会副主任 郑维勇 王力克 刘俊奇 赵明华 杨建峰

编委会委员 (以姓氏笔画为序)

于树勋	马 杰	王 生	王兴华	王 利	王洪民
史惠芳	冯 原	玄绪峰	毕可珍	刘荣春	刘新海
孙建国	杨心晶	杨蕴庆	李乃兴	李乃昌	李成良
李志明	李宗启	张玉海	张 煜	陈锡元	孟庆平
赵培玉	侯贵生	袁仲胜	徐同胜	徐国建	桑金东
梁健俐	彭安吉	彭延成	程绍琴	傅立民	翟慎安

顾问 张志民

主 编 马麟春

副 主 编 陈 涛

总 策 划 刘东杰

责 任 编 辑 齐 飞

整 体 设 计 革 丽

中国花鸟画是中国传统三大画科之一，是用笔、墨、纸、砚等中国的传统工具，以花、鸟、鱼、虫、禽、兽等动植物形象为描绘对象的一种绘画。按照传统的分法，可以分成花卉、蔬果、翎毛、草虫、禽兽等类别。中国花鸟画不仅仅是为了准确描绘现实生活中的花卉禽鸟，也集中体现了人与自然生物之间的审美关系，是画家借以抒发自己情感的媒介，间接地反映了社会生活，体现了画家的主体精神。

中国花鸟画有着悠久的历史，早期的花鸟画只是作为人物主题画内容需要的背景、陪衬出现。到了唐代，花鸟画已经相当成熟。经五代直至宋元，花鸟画与山水画一样已经逐渐成为中国绘画的主流，成为绘画大家庭中的重要成员，深受人民群众的喜爱。

中国花鸟画在长期的发展中形成了多种绘画技法和绘画风格，概括起来可以分为“工笔花鸟画”和“写意花鸟画”两大类。工笔花鸟画注重工整细致、色彩艳丽，有其鲜明的艺术风格；写意花鸟画注重内在精神修养和意境情趣，以高度概括、洗练为特征，用简练的笔墨、概括的语言求其大的意境。如果根据绘画手法和绘画色彩分类，我们又可以把中国花鸟画分为水墨花鸟画、工笔设色花鸟画、白描花鸟画和没骨花鸟画等诸多种类。

中国花鸟画得以传承和受到广大人民群众喜爱是有一定历史根源的。中国文化源远流长，重人格、人品，重伦理道德，是中国文化的重要特征，而重人伦、施教化也是绘画艺术得以传承的重要原因。能够找到一种既能在审美中获得愉悦，又能对观众的道德起到教化作用的艺术，对世界上的每一个民族都是十分重要的，中国

花鸟画正是这样一种非常适合中国传统文化的载体。如梅花的骨气、兰花的暗香、竹子的虚心高节、菊花的耐寒，这些品格正是中国人传统的做人标准。花鸟画的另一个重要作用是承载人们的美好祝愿，如画牡丹、白头翁象征着富贵白头，画桃子代表长寿，画鹭鸶、芙蓉花象征一路荣华。这些美好的愿望，使花鸟画进入千家万户，成为人们最喜欢的一门艺术。

在中国绘画门类中，花鸟画所描绘的对象相对来说是比较单纯的，在形象的塑造上有着比较大的自由度。但花鸟画的内容题材极为广泛，要想画出较高艺术水平的作品，除了熟练地掌握用笔、用墨技法外，还要理解不同对象的结构特征、不同季节的形态变化及意趣意境。这就要求绘画者以观察、写生为基础，以借物抒情、托物言志为目的，积累大量的素材，这样对于花鸟画的创作才会得心应手。

学习写意花鸟画一般应先从临摹入手，以梅、兰、竹、菊为研究对象，从中掌握花鸟画的用笔、用墨、用色的基本规律，然后再根据兴趣选择重点题材进行研究。花鸟画题材非常广泛，任何一个画家不可能画尽世间的所有题材，有些题材适合写意花鸟画表现，有些则不太适合。历代画家经过不断探索，在临摹的基础上，通过观察生活，找到了最适合笔墨表现的一些题材，如王冕画梅、郑板桥画竹、齐白石画虾、徐悲鸿画马、李苦禅画鹰等，他们丰富了写意花鸟画技巧，同时也创出了自己的品牌，这也是写意花鸟画的一大特点。

近现代，由于西洋造型手法的传入，一些画家在临摹传统的基础上到生活中写生，选取素材进行创作，使花鸟画能直接反映生活。这种花鸟画既有传统，又有生活味，开创了花鸟画的新领域。

这本教材是在我们多年来老年大学教学经验的基础上，根据老年人学习写意花鸟画的特点编写的。教材力求知识系统全面，技法讲解详细，内容由浅入深。题材的选择尽量较全面地照顾到花鸟画的各个方面，对常见的重要的花鸟画题材尽量做到分步骤讲解，对其他花鸟画题材则讲求概括简练。在范画的选择上，我们采取编者绘画与经典名画相结合的方法，力求高标准、严要求。在教材的佳作欣赏部分，我们选取了历代有代表性的花鸟画作品数十幅，使大家能对写意花鸟画的技法演变有一个全面的认识，并为大家提供一个清楚的临摹范本。

1	第一章 中国花鸟画的发展史	59	第五章 禽鸟法
12	第二章 中国花鸟画的工具材料	59	第一节 禽鸟的基本知识
12	第一节 文房四宝	61	第二节 基本技法分析
14	第二节 中国画颜料	62	第三节 禽鸟画法举例
15	第三章 写意花鸟画的基本技法	77	第六章 草虫法
15	第一节 笔法	77	第一节 草虫的基本知识
17	第二节 墨法	78	第二节 草虫画法举例
18	第三节 技法的运用	84	第七章 水族法
19	第四章 花卉法	93	第八章 章法、题款和印章
20	第一节 花卉的一般知识	93	第一节 章法
22	第二节 竹子的画法	98	第二节 题款和印章
26	第三节 兰花的画法	101	第九章 写意花鸟画的临摹、 写生和创作
31	第四节 梅花的画法	101	第一节 写意花鸟画的临摹
35	第五节 菊花的画法	102	第二节 写意花鸟画的写生
38	第六节 牡丹的画法	103	第三节 写意花鸟画的创作
43	第七节 石头的画法	105	第十章 写意花鸟画的技法演变 佳作欣赏
45	第八节 松树的画法	113	
46	第九节 其他花卉		

第一章

中国花鸟画的发展史

中国花鸟画从形成到发展成熟，经过了一千多年。作为独立的画种，它晚于山水画和人物画，但它的成形却早于这两者。

一、萌芽期

在出土的仰韶文化的陶器上绘有优美的鱼形、鹿形及植物纹饰，从中可以看到在原始社会新石器时代，我们的祖先就把花鸟以图案的形式用于日用品上。（图1-1、图1-2）进入奴隶社会后，殷周的青铜器上出现了夔龙纹、饕餮纹等神兽纹样，以及象、鹤、凤、蝉等形象作为装饰，这些纹样质朴、生动、富有想象力及装饰性，从中可以看到当时工艺匠师高超的写实能力和概括能力。进入封建社会后，生产力有了很大的发展，这个时期的花鸟画多用来装饰漆器、兵器、建筑（画像砖、画像石）、服饰、壁画、墓葬帛画等各个方面。但这些多数是以花鸟为题材来作日

图 1-1 彩陶缸绘鹤鱼石斧纹

用美术品的装饰，并没有独立地将花鸟题材作为表现作者审美情感的主要对象。这是花鸟画发展的初级阶段。

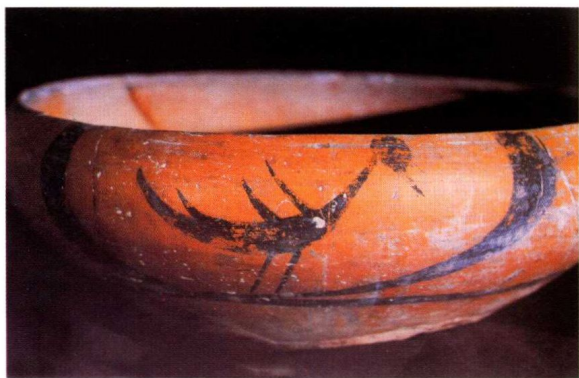

图 1-2 彩陶钵绘鸟纹

图 1-3 《照夜白图》唐·韩幹

从长沙战国楚墓出土的《人物御龙帛画》上我们可以看到线条流畅、笔致圆润、造型完美的巨龙以及鹤、鲤鱼等图形。这些图形虽然是画面主体部分的陪衬，但绘画技巧已经相当高超。据史料记载，魏晋南北朝时期出现了一批善画花鸟的画家，如陶景真画孔雀，曹不兴画龙，顾恺之画水鸟。我们从《洛神赋图》中可以看到造型优美的马、龙、飞雁等动物形象。这些花鸟的描述多用于屏风或扇面，已经逐步脱离了以前的纹样样式，而是作为一种独立的审美对象来描绘了。

二、独立期

到了唐代，社会经济发展繁荣，对外文化交流频繁，文人思想活跃，使得这个时期的绘画有了巨大的发展，逐渐形成了人物、山水、花鸟三大画种，花鸟画也是在这个时期正式作为一个画种而独立分科。唐代初期的花鸟画以工笔的形式出现，在题材上大致分为两方面：一是从人物画中分离出来的，这部分画家大都以画动物

为主。如韩幹的《照夜白图》（图 1-3），四蹄躁动，昂首鸣吼，造型生动，表现了唐玄宗这匹名马的神气。韩滉的《五牛图》（图 1-4），造型别致，神态各异，或伸脖蹭磨，或昂首远眺，或张口吼叫，或回首聆听，或缓步跂行，笔墨简练、流畅劲利而无一弱笔求工之处，着色讲究，淡色层层渲染，表现一定的体积感，全画取舍，概括精到，繁简适宜，浑厚朴实。另一部分是从山水画中分离出来的。唐代以前都是大山水式的山水画，到了唐代，人们不满足于这种概念式的山水画，出现了一批专画山石树木局部的画家，如我们熟悉的薛稷画鹤，边鸾画孔雀，刁光胤的写生花卉，即是此派。

五代的花鸟画继承了唐代花鸟画的传统，在技巧上有了突飞猛进的发展。当时的宫廷中开始设立画院，画家们有了相互交流的机会，视野也变得开阔了，在表现题材与技巧上都有了新的突破，为后来的工笔花鸟画的发展奠定了基础。这个时期最有代表性的画家是徐熙和黄筌。

图 1-4 《五牛图》 唐·韩滉

徐熙，五代南唐江宁人，出身于江南显族，但他却被后人称为“江南布衣”。他好游于山林园圃，喜欢深入细致地观察自然景物，揣摩各种花草、鱼虫、鸟兽的生活情态，所以，在他笔下的各种动植物往往灵动如生。在表现题材上多以花木、禽鱼、蝶蝉、蔬果或不为人们注意的野花野草入画，被人们称为“徐家野逸”。在技巧上一反人们习惯的勾线填彩的传统方法，独创不勾线、单靠直接落墨和渲染的没骨法，人称“落墨花”。这种画法生动活泼、清新隽永，是写意花鸟画的肇端。（图 1-5）

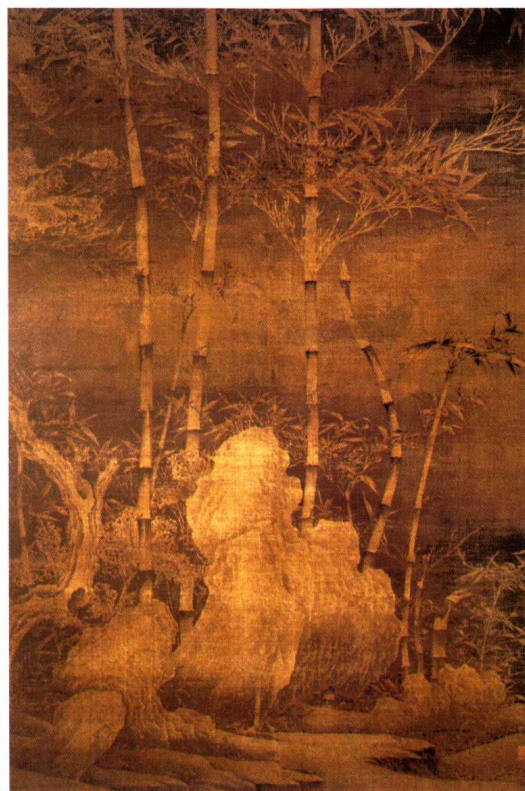

图 1-5 《雪竹图》 五代·徐熙

黄筌，字要叔，西蜀人，宫廷画家。他长期供职于画院，耳濡目染的都是宫廷贵族奢侈豪华的生活。他所画的不是日常的禽鸟花卉，而是皇家宫苑中的“珍禽瑞鸟、奇花怪石”，所以，后人称之为“黄家富贵”。在技巧上，他在前人的基础上完善和发展了“双勾填彩”法，即用墨线勾勒出物象的轮廓结构，然后重彩渲染。这种画法工巧富丽，精致细腻，几不见笔迹。他注重写生，描绘形象真实生动，色

彩丰富艳丽。现存的《写生珍禽图》（图 1-6），动物布局匀称、巧妙，用笔精细、有骨力，色墨结合天衣无缝，描绘对象的形体结构和质感准确、精致，真可谓“下笔成珍，挥毫可范”。

徐熙与黄筌二人境遇不同，意趣各别，画材两样，是两种不同风格的画法，被后人称为“徐黄异体”。它奠定了写意花鸟

图 1-6 《写生珍禽图》 五代·黄筌

画与工笔花鸟画发展的基础，并一直影响到今天。

三、成熟期

宋代是花鸟画发展的繁荣昌盛时期。这一时期的花鸟画在五代花鸟画的基础上，题材更加广泛，风格更加多样，画面的意境、情趣、技巧都达到了炉火纯青的地步。

北宋的花鸟画仍然是两派并存。黄筌的画风由于双勾填彩、精工艳丽并重视写生，受到皇家的赏识，所以在画院中一直处于统治地位，画家进入画院的标准必须以黄家的画风来衡量。而徐家的画风由于与黄家对立，则一直受到排挤。北宋时期由于皇室的参与，画家的地位提高了，所以出现了一大批造诣很高的花鸟画大家，如宋徽宗赵佶、黄居寀、赵昌、崔白、易

元吉等都是这一时期的工笔花鸟画大家。

赵佶，宋代皇帝，好文学，喜填词，还创造了瘦金体书法，其“屈铁断金”独具一格，为后世许多工笔画家所仿效。在绘画上，山水、人物、花鸟皆工，以花鸟画的成就最为显著。他的作品从内容到形式，从立意到技法，都富有新意。（图 1-7）他的《芙蓉锦鸡图》，造型严谨，笔法工整、精细，色彩绚丽、典雅。

黄居寀，字伯鸾，黄筌季子。擅绘花竹禽鸟，精于勾勒，用笔劲挺工稳，填彩浓厚华丽，其园竹翎毛形象逼真，妙得自然。其代表作有《竹石锦鸠图》《山鹧棘雀图》。

崔白，字子西。人物、山水、花鸟无不精工，尤以花卉翎毛居上，师法徐熙、黄筌，获益匪浅，师古法而不泥古法，自成一派。崔白重视写生，故其笔下的花草

图 1-7 《鸽鸽飞争图》 宋·赵佶

图 1-8 《竹鸥图》 宋·崔白

禽畜能各持其态，相互关系统一协调，入情入理，画法工细，笔法雄劲简放。其代表作有《双喜图》《寒雀图》《竹鸥图》（图 1-8）等。

到了南宋，画院一半以上的画家画花鸟，这一时期的花鸟画是中国花鸟画发展史上一个高峰。南宋的花鸟画精工秀丽，细腻生动，技法多样，尤以小幅团扇画最为流行，水平也最高。团扇画以小见大，所表现的也是一花一虫，或数丛秋草，但却匠心独具，非常工巧。这一时期的代表人物有李迪、林椿等。

李迪，南宋转变花鸟画画风的典型人物，用笔工写结合，严谨而不拘束，形成了一种新的格局。其代表作有《枫鹰雉鸡图》《雪树寒禽图》《鸡雏待饲图》等。

林椿敷色轻淡，深得写生之妙，所作直接以色彩分出物象之浓淡，层层晕染阴阳向背，栩栩如生，《果熟来禽图》《葡萄草虫图》等都是极其精妙的作品。

文人画的兴起，影响和促进了写意花鸟画的发展，文人画的标志是水墨梅竹成为独立的画科。其作品淡墨挥扫，整整斜斜，不专以形似，独得于象外，以拟人化

图 1-9 《墨竹》 宋·文同

图 1-10 《木石图》 宋·苏轼

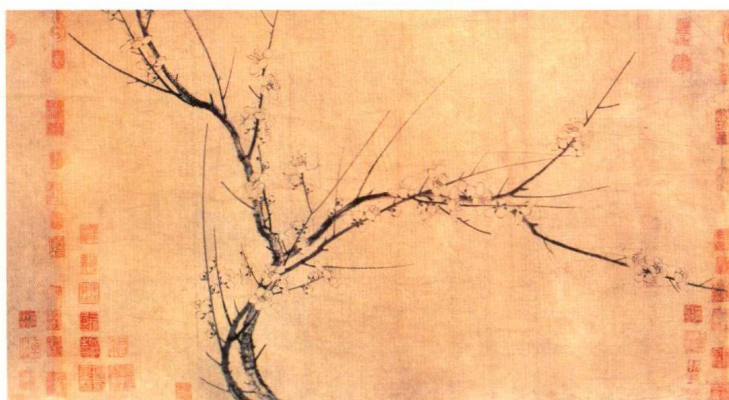

图 1-11 《墨梅》 宋·杨无咎

的手法将崇高、贞洁、虚心、向上寄于“四君子”上。这种文人画思想的加入，使画家的主题情感得到发挥，为花鸟画注入新的内容。文同（图1-9）、苏轼（图1-10）、释仲仁、扬无咎（图1-11）、徐禹功（图1-12）、牧溪、梁楷（图1-13）、赵孟坚的画，都对后世影响很大。这一派已有别于流行时尚的清新风格，获得了朝野称赏，并加速了他们的画风成为新的时尚。

元代绘画发达，以水墨写意画及四君子画盛行，代表人物有赵孟頫（图1-14）、管道升、李衍、柯九思、高克恭、王冕、

倪瓚、吴镇（图1-15）、王渊等。

文人画起自苏东坡，至赵孟頫得到大发展。赵孟頫提倡以书入画，提出“书画同源”的艺术主张。他的一首题画诗“石如飞白木如籀，写竹还须八法通。若也有人能会此，方知书画本来同”，使花鸟画进一步导向笔墨情趣的表现。

王渊，字若水，号澹轩。其作品有高贵富丽的，也有墨色简淡的，“墨写桃花似艳妆”是他的独创之路。代表作有《竹集禽图》等，双勾墨染，墨色丰富，极为精致，具有端穆、古雅的气质。

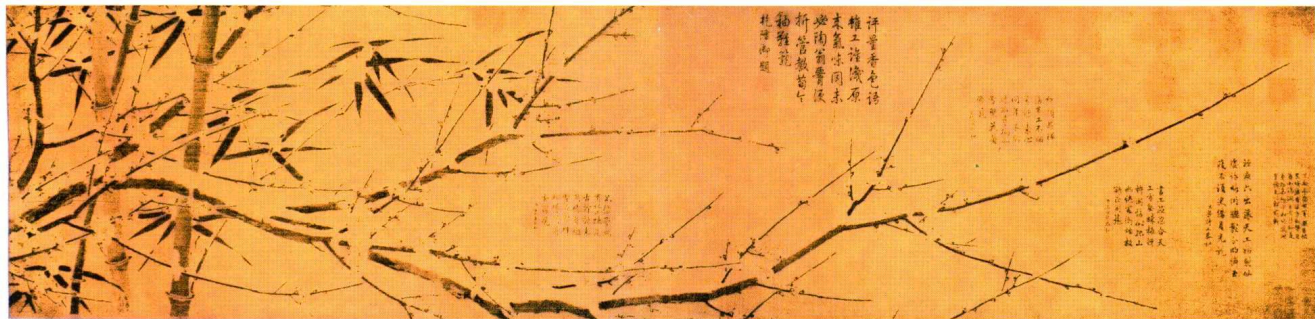

图 1-12 《雪中梅竹图》 宋·徐禹功

图 1-13 《秋柳双鸦图》 宋·梁楷

图 1-15 《墨竹》 元·吴镇

图 1-14 《兰竹图》 元·赵孟頫

四、发展期

明代的花鸟画家人才辈出，风格尤多，起到继往开来的显著作用。明初唐寅、沈周、文徵明、仇英等称为明初四大家，他们除画山水、人物外，都善于画水墨写意

花卉。(图 1-16) 他们吸取了前人的经验，进一步发展了写意花鸟画的表现力，用简练的用笔巧妙地表现了描绘对象的神态。明代中期尤以陈淳（白阳）和徐渭（青藤）最负盛名。陈淳淡墨浅色，风格疏爽，笔

图 1-16 《参天特秀图》明·沈周

图 1-17 《众草栖白露》明·陈淳

图 1-18 《葡萄图》明·徐渭

迹放纵。(图 1-17) 及至徐渭, 画风大变, 他的画水墨淋漓, 恣纵豪放, 面目为之一新, 是开水墨写意画派的祖师, 为画史上富有创造精神的杰出画家。(图 1-18) 他们的影响很大, 直到近现代, 许多花鸟画家都对“青藤、白阳”推崇备至。

清代花鸟画派众多, 写意花鸟画更是达到了登峰造极的地步, 出现了八大山人、石涛等一大批写意花鸟画大家。八大山人和石涛二人异军突起, 他们学取陈淳、徐渭写意而有所创造。介于明末清初的八大山人是墨笔大写意, 用笔洗炼, 玩味无穷,

简括凝练, 形象夸张, 风格狂怪, 构图新奇, 深得画外之境。他的作品在造型上变化居多, 完全是为内容题材所服务的。他代表了文人画派的高度发展, 其作画的目的就是要“缘物寄情”。他的画上所用的线条, 似实而虚, 似虚亦实, 灵活到缥缈无尽的程度。他画中所运用的笔中有墨、墨中有笔、近浓远淡、近实远虚的技巧, 一直影响到了今天。(图 1-19) 石涛笔墨恣肆, 极尽变化, 主张“笔墨当随时代”, 艺术要集中典型, “搜尽奇峰打草稿”, 更强调要有自家面貌。八大山人与石涛在当时

一味强调摹古的倾向中，画风别开生面，画论有革新卓识，为气息奄奄的花鸟画带来了一股生机，他们二人都是清初富开拓精神的大画家，对后世影响很大。这一时期另一位代表人物是恽寿平，他继承了徐

熙的没骨画风，风格清丽柔和，不染点尘，很受人们的欢迎。（图 1-20）恽寿平最善于用色，特别善于用水，并且注重写生，故人称为“写生正派”。而后，邹一桂（小山）、沈铨、蒋廷锡、马元驭、恽冰等皆宗恽派。这一派的风格真实秀媚，蕴藉可人，妙趣自然。

清代康熙、雍正、乾隆年间出现以“扬州八怪”为代表的“扬州画派”，即以郑板桥为代表的李鱓、金农、高翔、黄慎、李方膺、汪士慎、罗聘、高凤翰、华岳、闵贞、边寿民等。这些画家借画抒情，画之不足，借之于书，书之不足，借之于诗，自然地成为诗、书、画三绝。其中多数是以梅、兰、竹、菊为题材的，他们以绘画为形式，以诗词题写抒情讽世的内容，可谓文人画又一发展。（图 1-21、图 1-22）

图 1-19 《山水花鸟图册》之一 清·八大山人

图 1-20 《双清图轴》 清·恽寿平

图 1-21 《幽兰图》 清·郑板桥

图 1-22 《花鸟屏》之二 清·华岳

五、近代的发展演变

清末随着社会的变革、外来文化的交融，写意花鸟画呈现新的发展面貌，以上海为中心形成影响巨大的海上画派。这个画派起于赵之谦，盛行于任伯年、虚谷、吴昌硕等。

赵之谦以北碑书法笔意作花卉，用笔劲健，浑朴秀润，尤其是用色大胆，突破

文人画的笔墨樊篱。他把恽南田的没骨画法与“扬州八怪”的写意画法相结合，设色浓艳，对比强烈，极富表现力。

任伯年是清末少见的全面精深、卓有成就的画家。其花鸟画学陈淳、八大山人、华岳之长，画风清新明快，用笔精巧，极富自然情趣，生动自然。（图1-23）

虚谷，学浙江、程邃画风并上溯宋元，

图 1-23 《空塘归鹭图》
清·任伯年

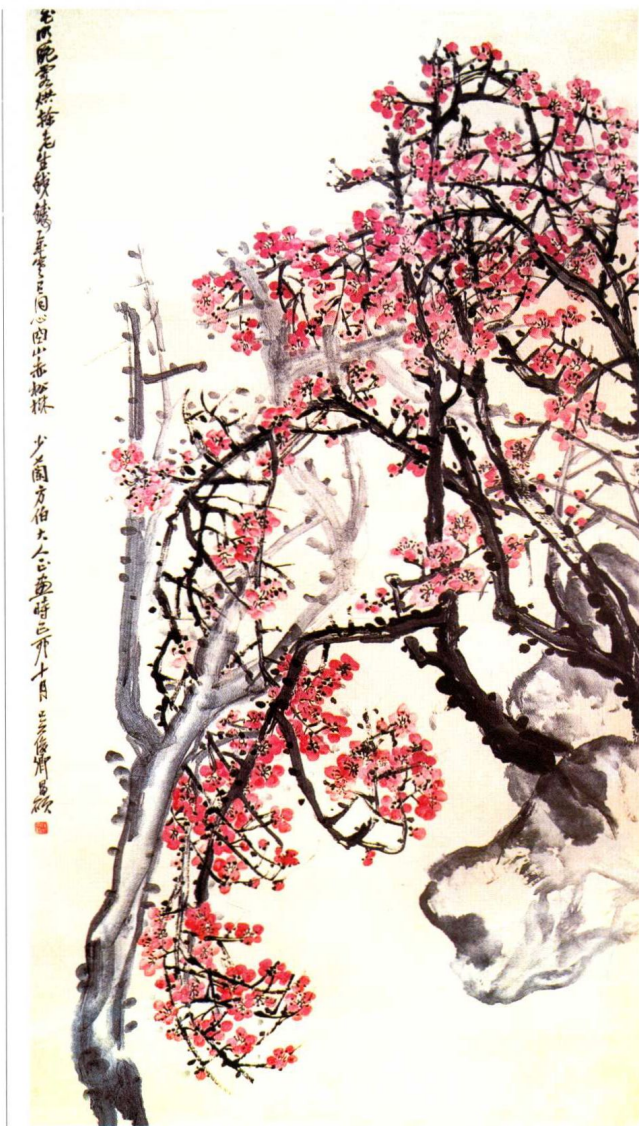

图 1-24 《红梅图》 清·吴昌硕

图 1-25 《荷花小鱼图》
齐白石