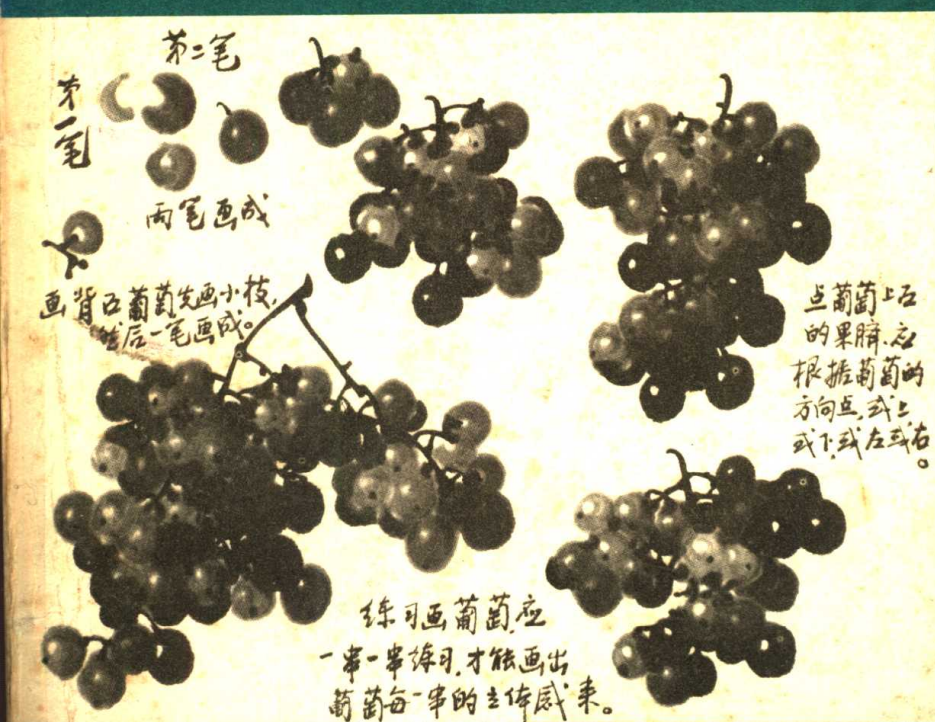

写意花鸟画技法

苏葆桢 编著

写意花鸟画技法

苏葆桢 编著

人民美术出版社

写意花鸟画技法

编著者：苏 葆 桢

出版者：人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同32号)

责任编辑：詹 蕙 娟

装帧设计：曹 洁

印刷者：北 京 胶 印 二 厂

发行者：新 华 书 店 北 京 发 行 所

1982年12月第一版1984年12月第二次印刷

书号：8027·7561 印数：45,001—100,000

定价：2.75元

前 言

花鸟画是我国民族绘画的一个有机组成部分，具有悠久的历史 and 独特的民族风格，有高度的艺术成就。是我国人民智慧的结晶。在国内为广大人民所喜爱，并早已著名于世界，在国际上影响很大。画家们运用简练概括的笔墨，描绘出各种花鸟虫鱼，生动活泼，栩栩如生，是有优良的现实主义传统的；并且从古代很早就运用图案艺术形式，把花鸟、虫鱼、蔬果、农作物等纹样，装饰到各种工艺美术品上去，丰富了我国的艺术宝库，它给人以新鲜、健康、美好的感受，起到丰富和美化生活的作用。

解放以来，在党的领导下，在毛主席文艺方针的指引下，花鸟画也和其他画种一样，得到了蓬勃的发展，呈现出欣欣向荣的景象。传统的花鸟画，自来就有比拟、歌颂、象征各种表现手法，大体说来，花鸟画反映生活，有能够与政治内容相结合的，有比较间接的，我们要创作出具有时代气息的花鸟画，应该在社会主义时代要求的基础上，继承优良传统，推陈出新，从内容到表现形式、技法各方面去创新，赋予花鸟画以新的思想感情，从各方面反映人民美好幸福的生活，歌颂社会主义，歌颂祖国的繁荣兴盛。以健康的、生气勃勃的、欣欣向荣的内容，抒发全国人民乐观向上的思想感情，记录伟大的时代。使广大群众在美的享受中受到教育，受到鼓舞，以便更好地劳动，更积极地参加社会主义建设，早日实现四个现代化。

随着我国社会主义建设的发展与广大人民群众文化生活的需要，花鸟画服务的范围也大大地扩展了，如应用于轻工业搪瓷、玻璃、陶瓷、热水瓶等生活日用器皿的装饰图案，纺织、印染、刺绣、雕刻、竹帘以及各种工艺美术品的装饰与花纹设计，不但在丰富和美化人民生活方面起到广泛的作用，而且我国的轻工业品和工艺美术品在对外贸易方面也占有重要的地位，在进

行世界文化交流方面，也起到一定作用，受到世界各国人民的欢迎。

为了美术学校教学上的需要和帮助业余美术爱好者学习一些关于写意花鸟画的基本技法，根据自己几十年来学习花鸟画的心得体会，结合一些花鸟画家的作画经验，编绘成这本册子，以比较浅显简明的文字和较多的图例，介绍写意花鸟画技法，并附有写意花鸟表现方法的示范图多幅，作为初学者的学习参考。本书有错误和不足之处，请从事美术专业和业余爱好美术的同志们批评指正。

编 者

1978年9月

素描技法

马玉如 陈达青编著

素描是美术创作的造型基础，是造型艺术如国画、油画、雕塑、工艺美术等专业造型能力训练的基础课程。本书从基础教学的角度来介绍素描的基本知识和方法，是供美术学校学生和业余美术爱好者学习的参考读物。

16开（定价：1.35元）

速写技法

程征 王靖宪 刘骁纯编

速写是作者进行创作收集、积累各种形象资料，以便集中、概括塑造典型形象的一种手段。速写又是锻炼我们观察能力和表现能力的一种方法。本书介绍了速写几个方面的基本画法，在编选图例的时候，力求从上述要求出发，重视从生活中来的速写，对初学者是一本很好的学习参考资料。

16开（定价：0.92元）

动物画技法

[美] 赓·赫尔脱格伦 编绘

傅启源 曾文朗 译

本书通过比较丰富的图例,对一些动物的结构、运动作了扼要的叙述,图例中的许多基本速写步骤,有助于我们抓住动物的特殊动态和特征。每图均附有简短的文字说明,通俗易懂,对初学者很有参考价值。我社曾于一九五八年翻译出版,现根据读者需要,作了一些修订和删节,再版发行。

16开 (定价: 0.78元)

人体结构

浙江美术学院

教材编写组 编

艺用人体解剖是从造型艺术的需要出发,研究人体结构的一门科学,是造型艺术的技术知识之一。本书主要阐明三个方面:一、艺用人体解剖的一般知识;二、人体处于静止状态的基本造型;三、运动时人体外形结构的变化。

16开 (定价: 0.94元)

目 录

前 言	
一 工具介绍	1
二 用笔、用墨、用色、用水和用纸	4
三 花鸟画的表现形式和学习过程	16
四 写意花鸟画几种表现方法	16—30
(一) 勾勒填色	
(二) 勾勒与没骨相结合的方法 (工兼写或称勾花点叶)	
(三) 没骨点写	
五 怎样学习写意花鸟画	31—52
(一) 临 摹	
(二) 写 生	
(三) 速写与默写	
(四) 花卉画法	
(五) 禽鸟画法	
(六) 蔬果画法	
(七) 点缀物画法	
六 花鸟画创作	40—56
(一) 创作的目的和要求	
(二) 创作的基本过程 (生活、构思、构图、定稿制作, 收拾整理)	
七 我为什么爱好花鸟画和对于花鸟画学习、创作的经验体会	56—60
(一) 我为什么爱好花鸟画	
(二) 我学画的过程	
(三) 我对花鸟画创作的体会	
八 花鸟、蔬果画法参考资料	61—95
(一) 画竹方法 (1—10图)	
(二) 画葡萄的方法 (1—10图)	
(三) 各种禽鸟 (1—36图)	
(四) 写意花鸟创作图例 (1—7图)	

一 工 具 介 绍

笔 中国画所用的毛笔，有柔毫、硬毫、兼毫三类。通常用的羊毫，属于柔毫，笔性软，吸水量大，宜于点花瓦叶，晕水染色，如大小提笔，大苔点，染色笔等。狼毫属于硬毫，富有弹性，利于勾勒，或画坡石树干，如叶筋笔，衣纹笔，大小书画笔，点梅，大兰竹等。兼毫中兼有狼毫和羊毫，笔性柔硬相兼，如画笔中的白云笔，也可用于画花点叶。另外又有特制的硬毫，如猪鬃笔、山马毫，石獾毫、鼠须等。还有刷子、排笔。至于选择哪种画笔，可根据作画需要，并适应纸和绢的性能而定。开始使用新笔时，宜用冷水或温水浸开，用后必须洗净挤干，

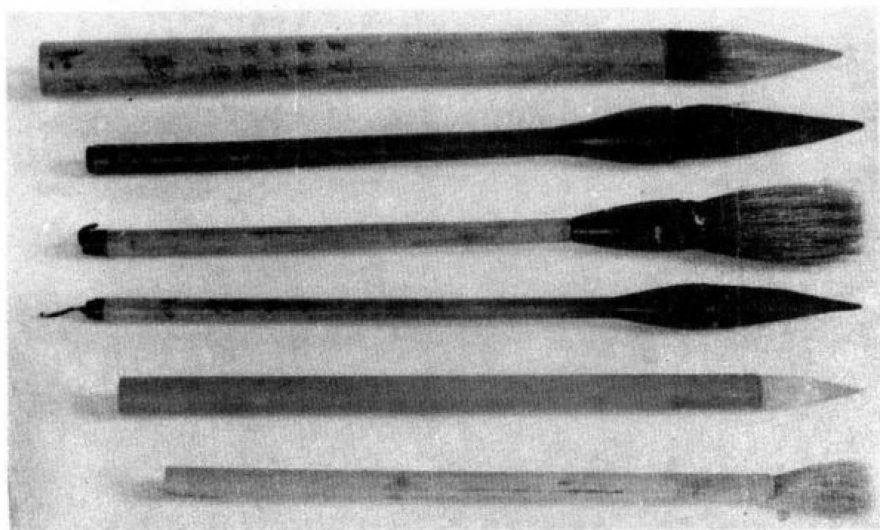

图 (1)

羊毫笔

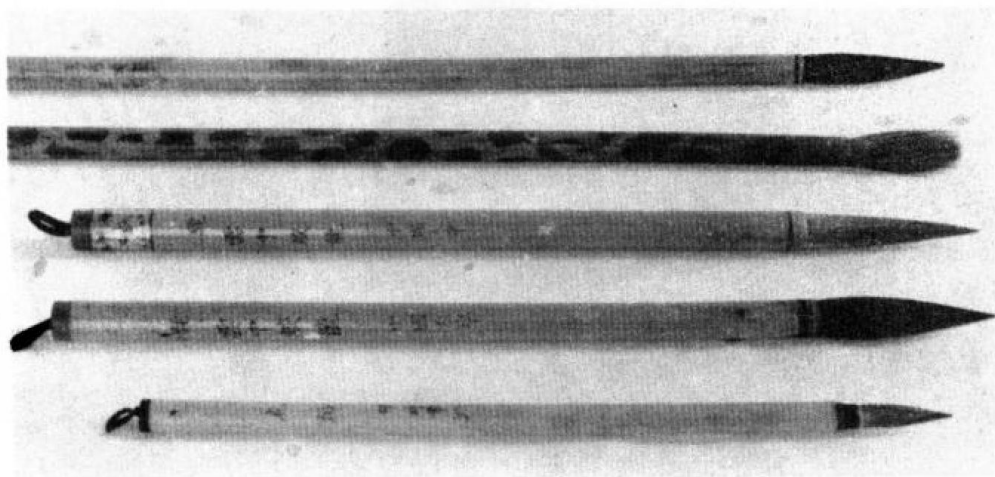

图 (2)

狼毫笔

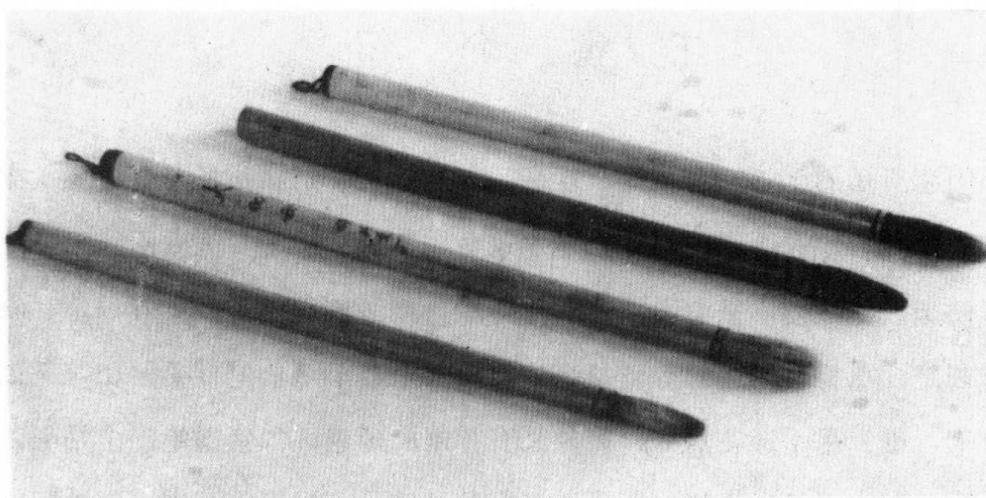

图 (3)
兼毫

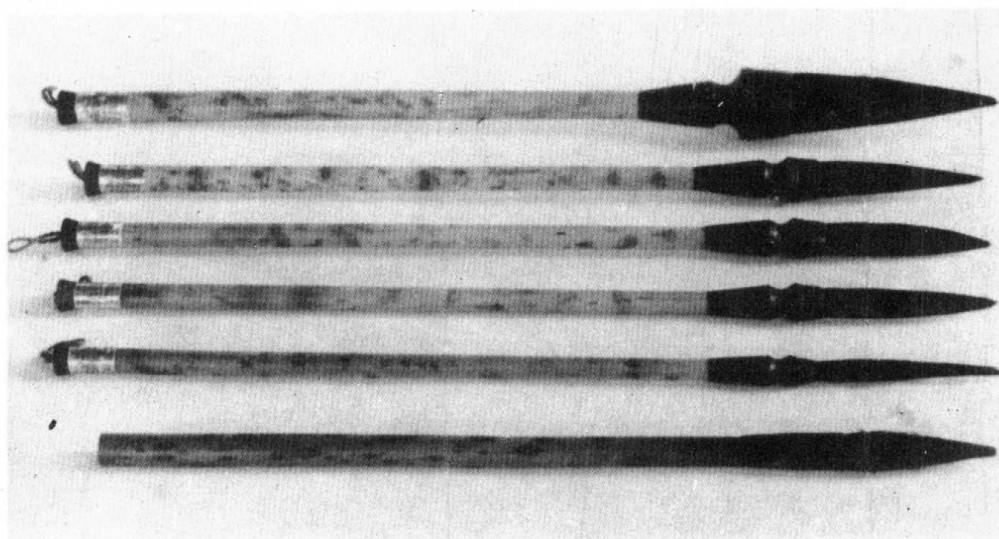

图 (4)
猪鬃、石獾毫

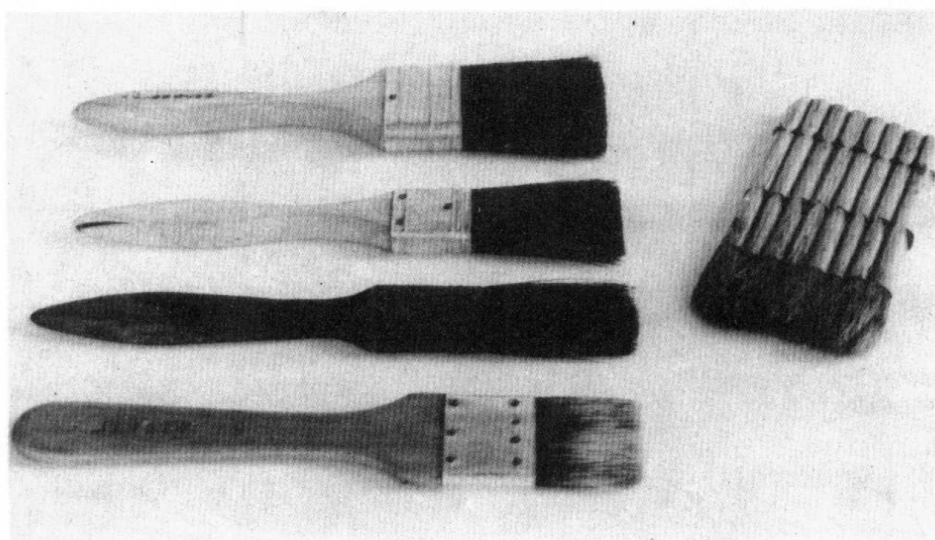

图 (5)
刷子和排笔

理顺笔毛，挂起或插进笔筒里，这样使用既方便，又可延长笔的寿命。（图 1、2、3、4、5）

初学作画，一般画笔即可，不必要求最好的，不能唯工具论，等练习有一定基础之后，再用好笔，更得心应手。

墨 作画的墨，都是制成墨锭磨用。墨锭分油烟、松烟两大类，作画一般用油烟，以质细、色乌、带蓝紫色光泽、胶轻者为上品。脱胶陈墨，不合使用。松烟黝黑无光，只在画工笔翎毛或蝴蝶时，偶或用之。保藏墨锭，应不使受潮或风吹日晒，以免走胶爆裂。

颜料 中国画颜料，主要有石青（分头、二、三、四青）、石绿（分头、二、三、四绿）、石黄、朱砂（以上各色市上所售者多为粉质，用时需加适量胶水调和），朱膘、赭石、白粉（有铅白、锌白、钛白等，古代有用蛤粉。铅白容易还铅，泛黑，现代画家一般多用锌钛白，以宣传色白粉锡管装的质白而细为最佳），藤黄、花青、胭脂、洋红等。（自朱膘至洋红各色，市上所售者多已加胶制成块状，调水即可使用。现在也有锡管装的各种国画颜料，使用较方便。）其中石青、石绿，分头、二、三、四四种色泽，头青、头绿颜色最深，四青、四绿颜色最浅。此外还有金粉和银粉，苏州颜料店把金银箔加胶研成细泥粘在小瓷杯上，叫金杯和银杯，用洁净的水笔蘸着杯上附着金粉使用。

胶 胶应选择不易溶化于水的动物胶，植物的树胶遇水易溶，附着力较差，不宜采用。动物胶中以牛皮胶为佳，纯净的叫做“黄明胶”，透明度大，最适于调色。矿物粉质颜料，用时须调合胶水，以黄明胶加适量清水，微火溶化，使用上层清洁明净部分，和颜料调匀。用胶分量要适度，过多过少均不相宜。过多粘笔色滞，过少容易脱落。因动物胶水容易变质发臭，故应现用现溶，不宜久贮。

纸和绢 国画用的纸种类很多，一般选用宣纸或皮纸（四川有夹江连始纸，又名夹江宣）。未上胶矾的叫做生纸，落墨、着色时容易渗化，使用的时候，应注意掌握笔中水分及行笔的速度，水分过多，行笔太慢，则易浸开。上过胶矾（或适量豆浆、胶水）的叫做熟纸。也称矾纸（或托浆纸），不会渗化，适宜作工笔画。绢是一种丝织品，一般都是上了胶矾后使用的，称熟绢，也适宜作工笔画。此外还

有仿古宣，是染有各种颜色的熟纸，因带有底色，宜于用白粉画各种花鸟。不论熟纸或熟绢，都要用纸密封保存好，勿使受潮，否则容易“走矾”，受墨和着色不匀，在绘画的部分容易泛起斑点。

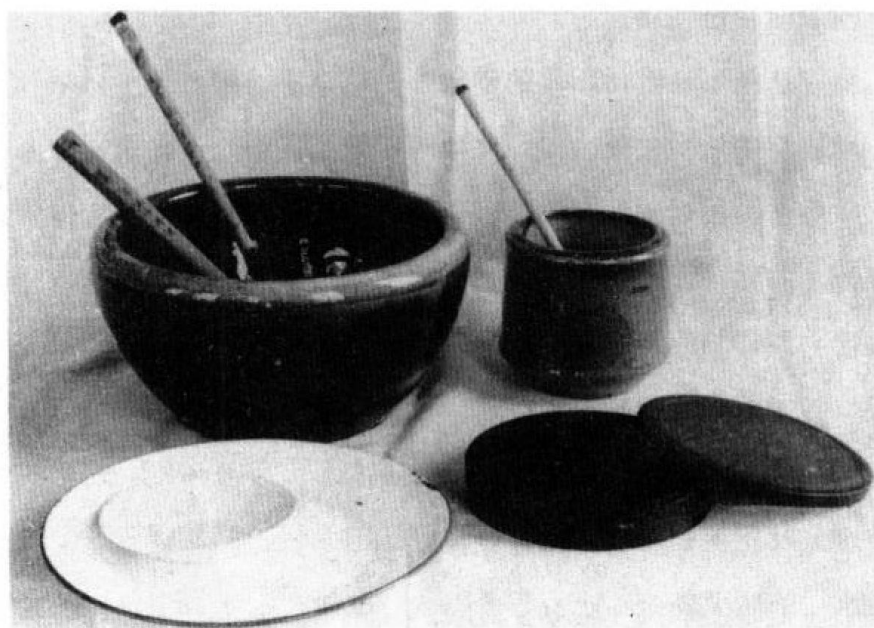
砚池 绘画用的砚池（或称墨海），其材料种类很多，以端石（产广东肇庆端溪）、歙石（产江西省婺源县龙尾山）最为有名，两种都是水成岩，石质坚硬细匀，比较容易把墨研稠。作画砚台，要求大一些，墨池深一些，并要有盖，可以保持清洁。直径五寸至八寸比较适用，不论方形、圆形都好。

调色盘 调配颜色的小碟或大盘，以用白瓷制品为佳，因白色底子反映颜色正确，不宜用带花的或有颜色的。

笔洗 玻璃的、瓷的、搪瓷的都可以，用以盛水洗笔。口部要求光润，不磨手，洗笔时才不会损伤笔毫。（图6）

二 用笔、用墨、用色、用水和用纸

用笔 （一）中锋（正锋），指运笔时笔杆垂直纸面，笔尖在中间运行，由于笔尖容易渗水，画出来的线具有持重、饱满而圆厚的感觉。（图7）

图（6） 砚池、调色盘和笔洗

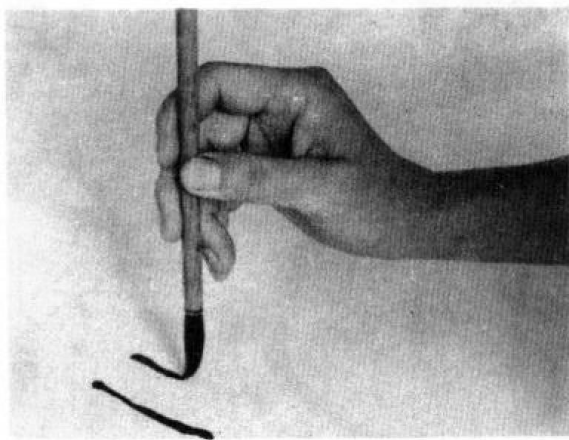
(二) 侧锋（偏锋），指运笔时笔杆倾斜，笔尖顶着线（点或面）的一边。侧锋变化多，易于挺削劲利。（图8）

(三) 提、按、顿、挫，指运笔时，把笔“提”起一些，笔道就较轻细，“按”下去一些，笔道就较粗重，把笔重按或旋折一下叫“顿”，连续顿笔叫“挫”。（图11）

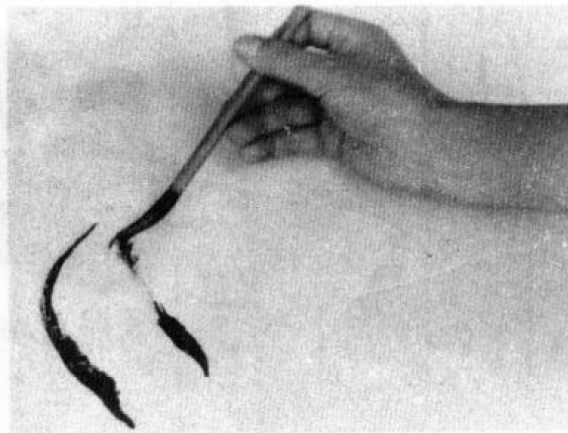
(四) 顺笔与逆笔，在运笔时画上去再画下来，或者画过去再画过来。习惯上顺笔是指笔自上而下，或者自左而右的行笔，顺笔容易画，因为它顺手。逆笔是指用笔自下而上，或自右而左的行笔。顺笔与逆笔要根据画面造形的需要来灵活运用。

（图9）

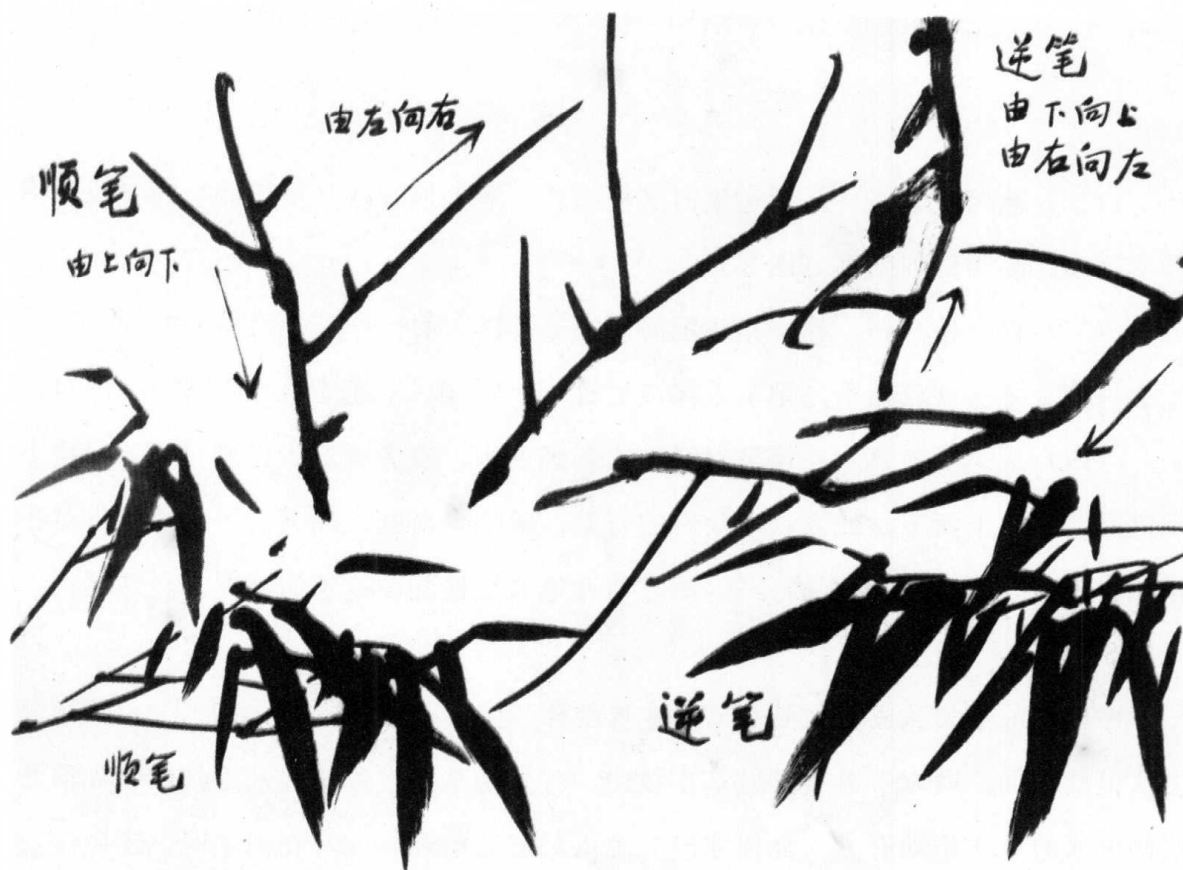
中国画的形象构成。线是起着决定性的作用的，而线的变化，基本上由于用笔方法上的不同，所以学习中国画基本技法，首先便是掌握用笔的基本技法，如何才能画出来的线条生动有力？如何才能表现出对象的精神特征？在用笔时，还应注意起笔、行笔、收笔。注意快慢、轻重、虚实、浓淡，抑扬顿挫等变化。又毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，其性能作用各有不同。有时作画用笔锋，象一根游丝在纸上移动；有时用笔根在纸上重按；有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有在一笔之中，兼用毛笔的几个部分，这完全在于如何适应表现对象的要求，而灵活运用。

图（7） 中 锋

图（8） 侧 锋

图(9) 顺笔 逆笔

图(10) 毛笔笔头各部的性能

图 (11) 用笔的各种变化

写意画的用笔是极尽变化的，宜乎灵活洒脱，绘画形象虽容许有所脱略，但仍须意思到家，才能有“意到笔不到”的妙境。其实，因各种笔的形式和质料不同，画出的线条也随着发生种种变化，要了解它的性能，然后去运用，才能达到预期的效果。例如要用比较硬利的尖笔勾勒，用毫短而丰满的羊毫敷彩，秃笔用来画老杆坡石，破笔用来丝禽鸟的柔毛，各自为用，因此画笔由尖到秃，由新到旧，都有它不同的用途。又着重色时，以使用狼毫制成的笔较好，易于涂染干净均匀。(图10)

握笔的方法 写意画执笔的方法，可以在写毛笔字和作工笔画的基础上，加以变化。无论写字或作画，都不要只使用指头动作，都要使用手腕、肘和肩来动作，而且要练习能够悬空，这样可以画极长的线，极圆的圈，几尺长的竹竿或柳条，能流畅自如。特别是在工兼写或写意画用笔时，为了表现各种对象的质感和空间感，握笔时五个指头必须配合手腕、肘和肩膀作灵活的运动，有时在画线的时候，还要用手转动笔杆，使线条生动活泼。有时为了充分表现对象的精神特征，可以不受方法的拘束，手可以拿笔杆的上端，也可以向下握靠近笔头的部位，画线时比较平稳。

也可五个指头握住笔杆，像拿雕刀一样，画出来的线条刚健有力，有金石味。因此握笔的方法，可以创造发展，熟能生巧，也是极尽变化的。(图12、13、14)

书法对绘画的帮助 学习书法，对于绘画有一定的帮助，为了练习“腕力”、“笔力”的稳当准确，练习书法却是学习绘画技法初步的基本功。尤以学习篆书、草书，能够使线描曲折转换。粗细润枯，有气势，有断续，变化多端，使线描能够“应物象形”，运用自如，不感困难。更可以帮助行笔快速，上下左右转折回旋，抑扬顿挫，圆润有力。另一方面学好书法，对于绘画题跋也有帮助，因为题跋、图章在一幅国画中，是不可分割的有机组成部分，因此对于书法练习，不可忽视。

用墨 中国画特有的墨彩。“墨”在中国画中占有极其重要的地位，传统绘画中，不论人物、山水、花鸟哪一门，不论白描、水墨、浅绛、重彩哪一种表现形式，都离不开“墨”。白描和水墨是完全用墨表现的，浅绛、重彩都是在用墨勾勒好具体形象以后，再着颜色的（只有工笔没骨晕染不用墨勾）。自古以来的画家就把墨看作主要的色彩，即所谓“墨分五彩”。工笔花鸟画，就是先用墨勾勒（塑造形象），然后着色的，并强调“色不妨墨”，“色不夺形”，形象是主要的，笔墨是塑造形象的，色彩起丰富形象的作用。至于中国画的水墨画是具有独特风格的，而且从古到今有很大的发展。它的特点是运用水墨的深浅、浓淡来表达各种事物所具有的光与色，特别是与生宣构成特殊的效果，即使时间很久的作品，至今看来，还是水墨淋漓，清而有神。

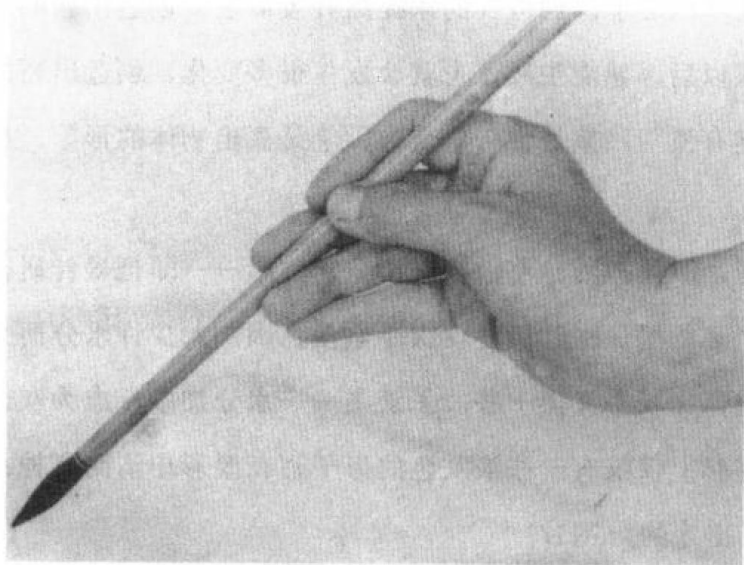
用墨不能孤立地来看，它是用笔的一物两面，当作画之前，必须注意：①磨墨要慢不要快，宁过浓不可淡。②每次练习之前，必须将笔砚洗涤干净，以免墨中产生杂质或沉淀。③磨墨时拿墨要正，不可偏倒研磨或将墨放水中、砚池中去泡，这样泡下的墨，既不细匀，又容易损墨。

“宿墨”——即过夜的墨，一般是不能作画用的，特别对工笔花鸟画，遇水容易渗出或变淡，在绢上格外厉害。山水画有时可用宿墨，但明洁度不够，有时可将宿墨与新磨的墨混合使用。

用墨不外“勾”、“皴”、“染”、“点”四个过程，以勾最为基本，这四个过程其实也就是用笔的过程。

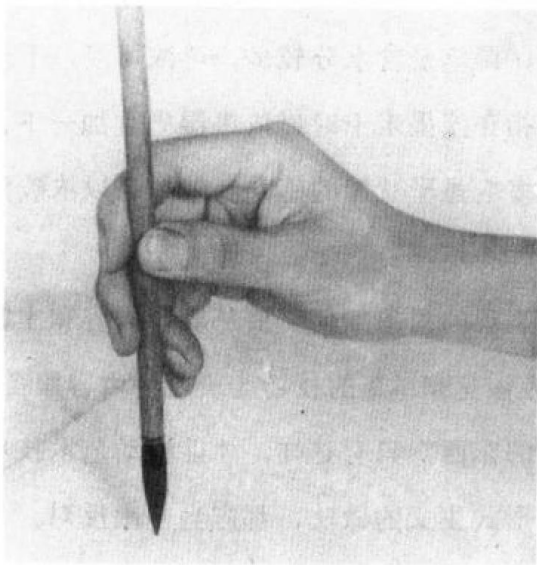
“勾”，以勾勒形象的轮廓线为主，在线条之中，恰如其分地运用墨的干、湿、浓、淡变化，塑造形象，表现物象的体感质感，这是中国画最基本的技法之一。

“皴”，是指树干或石头中间的皱纹，在勾的基础上用长、短、宽、窄的浓墨或淡墨线条初步描绘出物象内部的皱纹以及明暗、空间的关系，叫做“皴”，特别在画山水和花卉中是主要的技法。（图15、16）

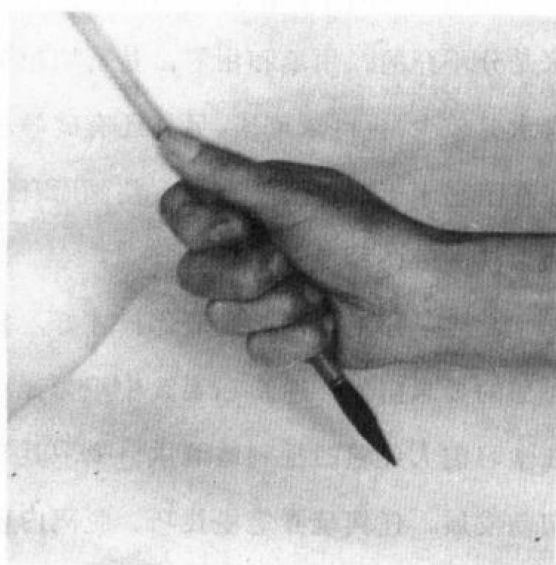

图（12）

向上握

图（13） 向下握

图（14） 全握