

花鳥畫技法解析

插图珍藏本

HUANIAOHUA JIFA JIEXI

◎ 赵占东 / 著

花鳥畫技法解析

插图珍藏本

HUANIAOHUA JIFA JIEXI

◎ 赵占东 / 著

A0969910

北京圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画技法解析 / 赵占东著. —北京: 北京图书馆出版社, 2002.4

ISBN 7-5013-1703-8

I. 花... II. 赵... III. 花鸟画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第003430号

书名 花鸟画技法解析
著者 赵占东

出版 北京图书馆出版社(100034 北京西城区文津街7号)
发行 电话: (010) 66126153 传真: (010) 66174391
E-mail: Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

经销 新华书店

印刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

开本 889 × 1194 毫米 1/32

印张 6

字数 60(千字) 188幅图

版次 2002年4月第1版 2002年4月第1次印刷

印数 1—4000

书号 ISBN 7-5013-1703-8/J·88

定价 39.00元

前言

中国画以其独特的艺术语言和其深厚、立体的文化意蕴，早已成为世人瞩目的艺术门类。进入20世纪以来，中国画经历了巨大的变革和演进过程，其中，经历了保守与革新，肯定与否定之间的斗争。这些矛盾和斗争的结果让中国画更加成熟，使得以笔墨为传承和基本绘画语言的艺术形式被进一步认知。中国画是以笔墨为基本要素的，其中书写性、韵律性、氤氲性与诗性是基本的艺术内涵。因此，探讨正确的笔墨语言，寻找笔墨的真谛，传播正确的笔墨传统，是摆在我们面前，也是摆在写意中国画面前的一个紧迫的任务。

本书是围绕着笔墨技法的传统性、原理性，从应用的角度阐述其中的一些重要问题。全书分上、中、下三篇。上篇阐述写意画的基本笔墨技法的核心问题，如执

笔、一笔墨法、人字交叉、女字交叉等；中篇介绍花卉、枝石、鸟虫的技法，对上篇中涉及到的技法以图说的形式作了较详细的阐释；下篇论述有关写意画创作中的一些重要问题，如立意、构图、意境、符号、韵律、诗性等。

中国画的笔墨作为艺术语言，法度严谨，内涵宏富，包容广大，再加之我国古代对笔墨技法的核心问题一直是口授心传，秘而不宣，因此给人们的认知与掌握带来了难度，这可能也是人们对笔墨提出极端褒贬的原因。学习中国画的笔墨，如同学习其他科学一样，没有难度也就令人失去了攀登的兴趣。因此，学习和掌握中国画的笔墨，也需要胸襟、抱负，更需要百折不挠的精神。

没有实践的理论是空泛的，而没有理论的实践是盲目的。笔墨会因为理论的总结而变得清晰，理论会因为笔墨的实践而变得明确。愿本书在帮助你解决难度较大并富含国粹特色的中国画笔墨问题成为可能。

目 录

前言

上篇

花鸟画的基本知识	3
花鸟画概述	3
笔墨与设色	17
执笔	19
中锋用笔	20
笔墨变化	20
人字交叉	21
女字交叉	22
L交叉	22
苔点	23
运笔训练	24
用笔快慢	25
递减法	26
递增法	27
积墨与破墨	28
焦墨法	29
宿墨法	29

用水用墨	30
赋彩	32
调色	33
以墨为主以色为辅	33
以色为主以墨为辅	33
染色	33
叠色	34
色调	34
固有色与衬映色	35
色彩的组合	36
色彩的火气	36
用墨调合	36
关于墨不得色和色不得墨	37
揉纸法	37
拓印法	37
喷涂法	37
用胶	38
临池漫笔	40

中篇

花鸟画技法	45
花卉技法	45
枝条	45
叶	46

芭蕉	48
草	50
石	52
梅	57
兰	59
竹	61
菊	65
牡丹	68
荷花	75
绣球	81
藤	82
葫芦	86
丝瓜	89
葡萄	91
凌霄	92
南瓜	95
柿子	97
石榴	99
鸢尾	100
芙蓉	101
百合	101
萱草	104
水仙	104
鸟的结构	106

鸟的着色	106
鸟眼	109
鸟嘴	109
鸟头	110
鸟翅、尾	110
鸟腹、腿爪	111
八哥	112
麻雀	114
翠鸟	117
腊嘴与文鸟	118
鹭鸶	119
鸡	122
草虫的画法	123
蜻蜓	125
蝉	126
蜂	128
蝶	129
蚱蜢	130
纺织娘	132

下篇

写意画中的有关问题	135
立意	135
立格	136

形象	139
构图	141
意境	148
写生	151
临摹	152
画面调整	153
点线面结合	153
实境与虚境	154
藏露	157
繁简	158
巧拙	158
符号	160
韵律	162
诗性	165
变形	167
借鉴	167
学养	169
气韵生动	170
题款与钤印	173
笔墨当随时代	173
编后记	175
图版说明	177

花鸟画的基本知识

花鸟画概述

中国的花鸟画有着悠久的历史,至隋唐时期初具雏形,并形成了独立的画科。“笔迹轻丽”、“用色鲜明”是这一时期花鸟画的特色,可惜这一时期的花鸟画作品没有流传下来。至五代,徐熙、黄荃的出现,使花鸟画有了大的转机。他们的作品各有特色,世人称徐熙野逸,黄家富贵。遗憾的是,只流传下来传为黄荃课子的《写生珍禽卷》一帙,黄荃之子黄居寀继承父亲的画风,并发扬光大,其所画《山鹧棘雀图》成为反映黄家富贵特色的惟一留传下来的最完整、有年代记载的作品。

上·图1
写生珍禽卷
五代·黄荃

下·图2
写生珍禽卷
(局部)
五代·黄荃

北宋王朝建立后，中央政权在宫中建立了规模宏大的翰林画院，中国的绘画至此得到蓬勃发展，其时作品之宏富令人目不暇接。由于取材浩繁，作品众多，所以绘画得以分科，按题材分为山水、花鸟、人物、道释人物及杂画。并按社会阶层分为宫廷绘画、士人绘画及民间绘画。这一时期的代表人物有宋徽宗赵佶、徐崇嗣、赵昌、崔白、梁师闵等。

图 4
芙蓉锦鸡图
北宋·赵佶

南宋的花鸟画，虽无太大突破，但较之北宋的花鸟画还是有了进一步的发展。如马远、马麟父子与李迪、林椿及一些无款识的画家所作的《榴枝黄鹂》、《秋葵图》、《梅枝双雀》、《虞美人图》等均是这个时期的杰作。另外，这一时期花鸟画在构图及空间关系上有了较大的发展。

上·图5
豆花蜻蜓图
南宋·无款

下·图6
寒雀图
南宋·无款

图 7
枯树鸂鶒图
南宋·无款

图 8
白头丛竹图
南宋·无款