

王骞 著

HUANIAOHUA CHUANGZUO 60 LIAN
JIFAJIEXI YU SHIXUN

花鸟画创作 60练

技法解析与实训

- 10张实景花鸟写生步骤示范图
- 写生、理论、图例巧妙结合
- 50张作品实例图
- 60个花鸟技法问答解析

花鸟画创作〇〇练：技法解析与实训

王骞／著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画创作 60 练: 技法解析与实训 / 王骞著. --
南昌: 江西美术出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5480-5755-0

I. ①花… II. ①王… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 273369 号

出 品 人: 周建森
责任编辑: 方 姝 朱倩文
责任印制: 谭 勋
书籍设计: 韩 超 先锋设计
PCONSILIER DESIGN

花鸟画创作 60 练: 技法解析与实训

著 者: 王 骞
出 版: 江西美术出版社
地 址: 南昌市子安路 66 号江美大厦
网 址: www.jxfinearts.com
电子邮箱: jxms163@163.com
电 话: 0791-86566309
邮 编: 330025
经 销: 全国新华书店
印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次: 2018 年 4 月第 1 版 印 次: 2018 年 4 月第 1 次印刷
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印 张: 6.25
书 号: ISBN 978-7-5480-5755-0
定 价: 49.80 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。(版权所有, 侵权必究)

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

若有印装问题, 请与承印厂联系, 电话 0571—85095376

目录

第一章 技法 60 问	01
第二章 写生图例	11
壹 · 荷花	12
贰 · 蔷薇	15
叁 · 金樱子	18
肆 · 凌霄花	21
伍 · 橘子	24
陆 · 蚂蚱	27
柒 · 伯劳	30
捌 · 棕头雅雀	33
玖 · 麻雀	36
拾 · 螳螂	38
第三章 作品范例	41

一串红细节

第一章

技法 60 问

学习花鸟画多是从临摹入手，学习古人的绘画办法确实是入手的较佳途径，但绘画时除了向前人学习外，因更注重接触大自然，从自然中汲取新鲜血液，正所谓“师古人不如师造化”。现代意义上的写生其实是到大自然和生活中去观察、熟悉、记录，为创作积累素材。而古人讲究“观外物达于心”，实际上，古人写生多用观、默、记、写几种方法，这对于培养和锻炼画家形象思维能力十分有效，是花鸟画不可缺少的基础训练。通过大量的写生练习，结合自己的生活和绘画经验才能真正做到“外师造化、中得心源”。

1. 什么季节比较适合写生？

每个季节都可以写生，都有可以写生的东西，不过户外写生以春秋两季最佳，可以画的东西多，天气好、气温适宜。

2. 如何选取写生的地点？

写生地点最好选择人工修剪比较少的地方，可画较多花卉的地方，地面比较平整可坐的地方。

3. 写生时是否受光线的影响？

国画写生不受光线影响，以线条写生，用色时随类赋彩。

4. 一天中哪个时间段最适合写生？

白天较适合户外写生。

5. 一幅画没有画完，再次画的时候植物发生了变化怎么处理？

户外写生时，所写生对象会因环境的变化而变化，这就要求我们先观察其生长规律、根据掌握的规律来总结。写生时需要适当地移花接木来丰富和美化画面。

6. 雨天是否适合写生？

雨天不适合户外写生，如果确实需要写生雨景，可以找遮雨处或用观察记忆法写生。

7. 一棵植物从不同角度的写生，其作品是否可以整理成一张成品？

写生是为创作做记录和收集资料的过程，一张大画可以通过很多局部写生整理出来。因此一棵植物不同角度的写生可以整理成一张完整的画。

8. 写生时用毛笔还是铅笔画稿子？

毛笔和铅笔都可以画稿子，在初学时可以先用铅笔写生，待熟练后可用毛笔写生。

9. 整理写生稿子变成白描作品时需要注意什么问题？

结构需调整严谨，用线注意提按以表现结构关系和前后关系，白描还可以浓淡来区别线的质感以表现描绘对象的质感。

10. 整理写生稿子变成没骨作品时需要注意什么问题？

注意色彩的运用，色彩对比丰富而整体画面色彩统一。用笔果断，切忌反复涂抹，大小笔触衔接协调。

11. 有直接画颜色的写生吗？

写生分为白描、意笔、没骨写生，意笔和没骨都可直接用色彩写生。

12. 写生对创作作品的意义？

写生是收集创作素材和提高个人对自然生长结构和生长规律认识的过程。创作作品大多是一个从自然中提取素材、通过写生来完成的过程。

13. 多久写生一次较适宜？

外出写生以春、秋两季最为适宜。但根据个人需求和时间，如夏冬两季也可以短时间外出写生。在画室里写生可以不分季节和时间，只要有可采集的花卉或蔬果都均可。多进行写生练习，绘画技巧会提升得更快。

14. 户外写生时需要注意哪些方面？

(1) 把握整体气氛、气势。写生时不要看一眼画一笔，而应把握对象的整体气氛、气势。如在画花时，应先抓住花的大结构，再找出最能体现花的神韵的花瓣，按其生长结构着意刻画。

(2) 平面布列，讲求层次。花鸟画不强调深远，而是强调层次，一般以近景、中景为主。但层次也不可太多，一般多用两层。即使画背景，也多是处理成一个层面。近处刻画形象，远景画气氛、画气势，近实远虚，但不要有明显的近大远小的透视效果。

15. 白描写实点好还是平面点好？

写实和平面都可以，并不冲突，只是一张画面风格统一就好。

16. 写生时需要融入个人风格么？

写生尽量去把握对象的生长结构和生长特点，是收集资料的一个过程，不需要过早融入个人风格，在长期的写生训练中总结出一些个人独特的处理手法。

17. 国画创作时加入更多其他绘画元素还

算国画吗？

中国画是运用毛笔、水、墨进行绘画的传统绘画形式，笔墨在中国画中尤为重要，其涵盖了书法用笔，即“书画同源”“用笔千古不易”。然而，每个时代又有每个时代的风格，受到诸多因素，例如其他绘画、姊妹艺术、政治思想等方面的影响，绘画都会发生不同程度的变化。因此，只要中国画的根本不变，加入其他绘画元素是可以的。

18. 毛笔写生白描时都是用中锋吗？侧锋可以用吗？

中锋侧锋在适当的时候都可以运用，中锋勾白描线条有韧性、圆润，侧锋可以画老树干、石头等比较苍劲的东西。

19. 怎么把握写生花卉鸟虫时墨色浓淡？

根据表现对象的质感，一般较柔软的部分用淡墨，如花朵；较硬的部分用墨色浓些，如叶片。利用墨色浓淡变化也可表现前后关系，如前面的层次用淡墨，后面的层次用浓墨；或前面的层次墨色较浓，后面的层次墨色淡，两种方法都成立。墨色浓淡变化不能太机械，可以通过长期的训练自己总结方法，使墨色的变化与用笔衔接融洽，做到整体一气呵成、浑然天成。

20. 写生一幅作品怎么样的完成度才是我们需要的？

一张写生应基本的构图、穿插关系协调、疏密聚散融洽。作品完成度因人而异，初学时画得多、画得复杂比较困难，画面满是绘画者追求的画面完成度。随着绘画能力的提高，画得少而表达完整是绘画者追求的画面完成度。

21. 写生时个人感受重要还是其本身更重要？

在写生时首先要尊重自己的感受，所描绘的线条不只是结构线或轮廓线，而是自然物体和自己的情感相遇之后自然流露出的轨迹。花卉写生不能有过大的远近透视变化，但要分出层次，找出前后。花鸟画多是层次掩映表现在一、二度空间中作文章，强调平面布列和平面构成。写生需要符合客观事实，描绘看到的对象，抓住对象的特征和结构。适当的处理也是必要的，通过个人对客观对象的情感投入，所表达出的内容也会更富有画面感。

22. 写生过程中，外在的因素造成写生物体的形态发生变化，如何将画到一半的写生物继续进行下去？

户外写生时不免会受到外在的影响因素，例如风，阳光，飞虫等。这要求我们把握好对象的生长结构和生长规律，在受到外在影响的情况下也能继续写生。写生一张较

大的画时有时会需要几天时间甚至几周时间，一张画可以选不同地点的同样的植物进行写生，只要处理得当，终究是张完整的画。

23. 写生用速写的方式是否可取？为什么？

可以用速写的方法记录一种感受，例如时间比较紧张，写生对象不断运动，用速写的方法记录后回到画室再进行整理。

24. 写生过后创作时脑子还是一片空白怎么办？

可以将写生来的素材根据可参考的古画进行整理创作。在花鸟创作过程中，创作者需带着自己主观审美意识，对自然对象主动选择和塑造，使内容保持自然美的同时又融入强烈的个人情感和个性特征，使作品状物、传神、达意、抒情等都进入一个较高的层面。花鸟画艺术的生命力旨在艺术家的创造精神，传神达意又不失自然之态，这就是花鸟画的本质特征，也是花鸟画写生的重要原则。

25. 有哪些名家的写生可以参考？

花鸟画以宋代绘画最为经典，宋代花鸟画大多都是从写生中来。宋、元花鸟画可参考的很多，如五代黄筌、黄居寀父子，宋李迪、崔白、赵昌，元代钱选、王渊、赵孟頫等。另外清代恽寿平、华喆，近代陆抑非、张大壮、江寒汀等都在写生上下了很大功夫。

26. 山水、人物、花鸟的写生方法相通吗？

在传统写生方法上应该是相通的，古代很多画家在人、山、花三个门类上造诣很高，说明人、山、花是不分家的，但现代的人、山、花受到西方绘画等因素的影响，尤其是人物，三科的写生方法逐渐拉开差距，在表现手法和造型上的方法区别越来越大，但三科有共同的写生意义，就是都需要到造化中吸取营养，到大自然中去收集资料。

27. 花卉植物那么多，如何掌握每一种花的写生方法？

千万种花不可能都通过写生来掌握其画法，有经验的人往往通过分类找出典型，运用比较的办法找规律。我们只要选择其中一种理解其结构，就等于认识了这一类花的基本结构，然后重点记它们的不同之处。

28. 写生的对象有哪些？

花鸟画写生的对象可分为五大类：花卉、禽鸟、蔬果、走兽、鱼虫。根据每种类别的特征又可以细分。

29. 花卉包括哪些，怎么分类？

花卉分为草本、木本、藤本。

30. 禽鸟包括哪些，怎么分类？

禽鸟分为猛禽、攀禽、游禽、涉禽、鸣禽、鸮鸡。

31. 蔬果包括哪些，如何分类？

蔬果分为地生、水生、树生、藤生。

32. 走兽包括哪些，怎么分类？

走兽分为食肉、食草、杂食、野生、家养、群居、独居。

33. 鱼虫包括哪些，怎么分类？

鱼虫分为鳞甲科、两栖科、爬行科、甲壳科等。

34. 写生的表现形式有哪些？

写生的表现形式可分为：白描写生、没骨写生、意笔写生。

35. 什么是白描写生？

白描是通过线条的粗细、长短、曲直、疏密等等的变化来表现刻画对象的结构、质感及前后空间关系。一开始可以用铅笔，待到熟练后可用毛笔（勾线笔），白描写生是花鸟画写生最常用的一种绘画形式。

36. 什么是没骨写生？

没骨是用颜色或者墨色直接染出对象的结构与层次关系，以色彩块面的浓淡变化来造型，不以墨线勾勒外形。线条只是辅助作用，强调结构和层次关系。没骨写生法多在画室运用，在外写生时也可采用。

37. 什么是意笔写生？

意笔是用写意的点厝法进行绘画，强调水墨的率意表达，通过对线条和块面凝练的概括来表现对象。写生时，取舍也比较随意，

色彩和水墨浓淡变化自然生动较为夸张。意笔又分大写意和小写意，小写意较大写意造型上略接近客观对象。意笔写生可以直接对客观对象写生，也可以靠观察和记忆进行写生。

38. 花鸟画写生的方法有哪些？

(1) 分类选典型。所有的花不可能都通过写生来解决，那就要选择典型、分类解决。可以从同类型的花中找出最有代表性的花进行写生，以求以点带面。

(2) 重结构、找规律。花的构造十分复杂，因此，我们必须把花的基本结构和基本规律弄清楚，不能随意地画。

(3) 线条类化、集化、规律化。类化，就是把复杂的线条进行归纳、抽象。在一幅写生作品中，我们可以有意识地把线条归纳为几类来组织画面，但应注意这几类线条的和谐统一。集化，是指把同类线条在画面上集中使用。任伯年画藤萝时经常在一大片树枝上不着一花一叶，或将花集中在一两处，叶也很集中。这种现象在生活中是不多见的，但这样的艺术处理是有必要的。有时为了艺术规律的需要，违背生活的局部真实也是难免的。集化的目的是为了更加突出物象的特征而并非削弱其特征。规律化，是从杂乱中找出规律、找出秩序。其实，植物本身都具有很强的规律性。只有找出这些规律并强化

它们，才会创造出具有新意的作品。

39. 花鸟画写生的手法有哪些？

写生手法包括移花接木法、运动记录法、默写记忆法。

40. 什么是移花接木法？

在大自然中写生，需要选取美的部分进行描绘，因此有时需要将分散的美的部分人为地组合在一张画面中。这种写生方法可以通过绘画者不断变换观察角度和从别的地方找出美的部分嫁接上去来完成。这种方法在写生中经常用到。

41. 什么是运动记录法？

在运动的过程中，用简洁的手法，速写的形式记录下观察到的对象的整体特征，抓住大感觉，不做具体细节描绘，可以添加适当的文字描述，待回到画室再进行整理。

42. 什么是默写记忆法？

没有任何绘画工具的条件下，通过观察记忆来收集素材，主要观察对象的整体感觉和局部细节特征，生长结构，等有条件时进行默写。这种方法在意笔写生中运用较多。

43. 如何选取写生对象？

选取写生对象时尽量以丰富的姿态和不同的生长状态在一起的进行写生，例如花卉选取既有开放的花，又有含苞待放的花，再伴有一些花苞的；叶片大小对比强烈的好，

大组的叶片中夹杂着小的叶片，出梢的地方注意去发现那些刚生长出来的嫩叶片，这样一起在画面中呈现，会更加生动。

44. 如何选取写生角度？

选择写生角度很重要，主要是以结构清楚、造型美观、符合审美习惯为原则。因为人们喜欢看花的前脸和花蕊，所以花蕊是最精彩处，需要细心描绘。画枝干和叶时多采用平行透视，这样才能充分显现花、枝干和叶子的特点，即以平视为主的主体进行写生，过于仰视和过于俯视的对象表达以前比较单一，都不利于写生。

45. 如何入手叶片写生？

从线的角度看，一片造型简单的叶片（桂花、茶花、樟树叶等），正面只要三根线；中间的主叶脉和左右边缘线。

46. 单个叶片的绘画步骤？

（1）用铅笔画出主叶脉的动态线。这根线画的是势态，落笔需顺畅、爽快。

（2）画出叶片主要转折面的形态线。该线表示横断面，其与主叶脉的交界处是透视变化的关键点。

（3）从叶片外缘的转折线上起笔，画出“显隐”的轮廓。此处重在理解“视线之外”那根外轮廓线。

（4）用肯定的线条完成叶片写生。

47. 写生叶片需注意的问题？

写生完一片之后，变换叶子的角度，体味它的竖面、横面、正面、反面、斜面、侧面等，理解其各角度的透视变化并进行写生。叶片写生，一要透视线处理精到，二要形态有美感。为了区别正反面叶脉，勾线处理一般是：叶子正面的主脉、分脉皆用单线，背面的筋脉因有凸起感而用双线勾。

充分体会了造型较简单的叶片造型概念后，可写生形态多变的叶片。如牡丹叶、菊花叶、荷叶、梧桐叶等。

48. 如何入手花朵写生？

一朵花从含苞待放到渐渐开放，直至盛放，是从小圆球形到半圆形，再到球冠形的动态变化过程。入手时以选取形态单纯的单瓣的花卉为宜。以桃花为例，先观察花蕾、花苞、渐开、盛放的花态类型，正、侧、反、仰多角度观察，从而掌握花形变化的过程，然后在渐开和盛放的形态中，根据造型要求，选取一朵外形美观的进行写生。

49. 如何写生一个花朵？

（1）依据对象产生立意，确定花蕊位置和花朵外形，审视有无美感。

（2）画出花瓣的形态，看体积感是否得当、花的动态与情态是否得体。

（3）推敲花瓣与花瓣之间形成的疏密

布白关系、透视转折等细节表现。

(4) 用肯定的线条完成花朵写生。

50. 如何进行小折枝写生？

(1) 选枝。周游审物而选定一枝，不要求多，两三朵花、七八片叶即可。

(2) 以铅笔画出小枝的精神势态，随之带出花、叶，注意疏密关系及整体形态。

(3) 推敲疏密布置及枝叶穿插、大小空间等的美感处理。

(4) 肯定形迹，完成写生。

51. 大折枝写生需要注意什么？

(1) 立意为先，让造型的一切要素都有魂可依。大折枝写生从一定程度上说是进入了花鸟画创作阶段的写生，因此有必要考虑主题的表达。

(2) 花、叶、枝的处理要顾盼有情、互为呼应。

(3) 注意疏密处理，多体会“疏中有密，密中有疏”“密不通风，疏可走马”“疏中疏，密中密”三句话。

52. 学会小折枝写生就能进行大折枝写生吗？

在小折枝写生基础上稍微扩大些范围，便是大折枝写生。大折枝写生，花、叶、枝的数量增多了，疏密、聚散、前后穿插等关系也扩大了。通过大量小折枝的写生练习，

慢慢过渡到大折枝写生就会容易上手，就是将复杂的关系梳理清楚。在后面的作品示范中，以折枝写生作为范例，通过范例大家可以看到整个前后关系是如何衔接起来的。

53. 如何学习动物写生？

这里提到的有禽鸟和草虫，动物写生首先应观察动物的生长环境和生活习性，亲身感受动物的各种动态和姿态，可以通过速写的方法进行写生，主要抓住动物的各种生动的姿势，待回来以后再进行整理，或者拍照记录以后写生。现在可以找到很多摄影照片，也可以进行写生，这样更能细致地观察其结构。但拍照或摄影都需要我们自己梳理其不够协调的地方，根据临摹时学到的东西来进行美化，以达到写生的目的。

54. 写生时如何构图？

构图是指在特定的有限平面内，将个别的、局部的艺术形象有机地组合起来，使其符合艺术规律的组织结构，从而创造出一幅完整的艺术作品。

55. 中国画构图的特点是什么？

散点透视、主次分明、大胆取舍、穿插错落、疏密相间、虚实相生、开合呼应。

56. 中国画构图有什么规律吗？

中国画构图的形式美规律：s 形律动、起承转合、开合呼应、三线交叉效应、画眼

与构图中心、幅式变化、综合运用。

57. 如何理解中国画的构图方法？

画画实际上是在有限的空间里如何建立物与物、物与空间的关系。构图是指画面的结构，位置要经营。画草木等静物要有运动感，不然就会画死。写生时，在开始阶段应根据对象的精神气质和画面的大小形式，设定一个大概的构图框架，先将主体的位置确定好，从一点开始画起，逐渐向四周扩散，根据空白和对象的姿态不断添加，边画边考虑，根据疏密协调、长短不一、大小对比等原则塑造空间，最终完成满意的画面效果。写生时既要看到对象本身的作用、结构和格局，也要有意识地加以选择、取舍和组织，使画面成为一个整体。

58. 如何布局画面与梳理画面？

画面章法布局，即谢赫“六法”中的“经营位置”，并不能完全照搬客观对象，这样会显得杂乱无章，应做到主次分明，虚实相间，疏密得当，气脉贯通。在局部梳理时应将临摹时学习到的东西运用起来，把大自然中美的部分吸收到画面中，并通过调整观察角度描绘对象，不美处舍弃或者从其他地方借一部分进入画面。

59. 写生需要准备哪些工具？

(1) 白描写生准备哪些工具？

画板（速写本），宣纸、白色卡纸、素描纸，2B至5B铅笔，小刀，橡皮，勾线笔，墨汁，小笔洗，白色小碟，水，写生凳（可折叠、钓鱼凳更佳）。

(2) 没骨写生准备哪些工具？

画板，熟宣纸，勾线笔、兼毫（狼毫）毛笔几支，墨汁，颜料，小笔洗，白色小碟，白色瓷碟，水，吸水纸，写生凳（可折叠，钓鱼凳更佳）。

(3) 意笔写生准备哪些工具？

画板（册页），生宣纸，毛毡，大中小毛笔各几支，墨汁，颜料，笔洗，白色碟几个，水，吸水纸，写生凳（可折叠，钓鱼凳更佳）。

60. 初学者写生容易出现哪些通病？

只注重局部观察，忘记了整体画面的统一；易出现比例失调，主次不分明；临摹中学习到的东西在写生时不能很好的利用；照搬客观对象，观察角度不协调；构图布局不完整，四角的处理不得当；花与干、叶与枝的连接关系不明确；随意涂抹，不注重用笔。

百日菊写生细节

第二章

写生图例

写生是对现实的一种创造性把握，它把握到的形象具有丰富的想象力、创造性，与美的视觉效果。写生是在感受自然的基础上，加入自己的形象思维：如强调、变异、重构等。写生的过程也是感悟的过程。感悟是从物象的整体特征习性去把握本质，从而对客观的把握超越于表象之外，训练自己的概括力和加强主观能动性。

画家在感悟自然物象之真时，又透过物象把握其内在精神，达到物我神合的境界，从而创作出气质俱盛的艺术意象。这是一种以情感为动力，是一种超脱自然又基于自然的真。面对自然景物的触发，要做到“迁想妙得”，将自己的情感、灵悟融入笔端，创作出充盈活力而臻于画境的物象，是自然之象升华为艺术之象，使其韵致风采，写自然之气，凝自然之意，是画家学养充盈，观揽淳熟，万物富于胸的全部修养的升华。

壹·荷花

图中的夏荷呈现淡粉色，荷花自古就有出淤泥而不染、亭亭玉立的高尚品格的代表，前人在画荷花时也常常以出水芙蓉喻之，因此，在描绘此幅作品时，可表现其清雅脱俗的气息，荷叶作为衬托，略作取舍，并通过色彩表达在炎炎夏季中的一丝清凉，荷花可在高低错落上根据画面需要处理。最后，为画面需要，可在画面上添加一些芦草，使画面在点线面上更加丰富，并使色彩上也有了层次。

