

XIE YI HUA NIAO HUA JIAO XUE

丁成杰 著

写意花鸟画教学

江西美术出版社

写意花鸟画教学

● 丁成杰 著

● 江西美术出版社

写意花鸟画教学

丁成杰 著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路 17 号)

新华书店发行

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷

开本 787×1092 1/16

印张 7.5

1998 年 3 月第 1 版

1998 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—5 000

ISBN 7-80580-474-5/J·424

定价: 39.00 元

作者简介

丁成杰，1943年9月生，江西丰城人，1966年毕业于江西师范学院艺术系美术专业。毕业后一直从事美术专业教学与创作，现为江西师范大学艺术学院副教授、副院长，江西美术教育研究会副理事长，江西省文史馆特聘画家。

他的绘画技巧娴熟，基本功扎实，教学之余，创作了大量的作品，其中有不少参加了国内外大展，部分作品获省级和全国性的奖励。他的画清新淡雅、形神兼备、生意盎然、雅俗共赏，深受人们的喜爱，不少作品已被有关社会团体、大专院校和国内外名人学者所收藏。其中，作品《映山红》为原浙江美术学院收藏，《雄鹰展翅》为西南师范大学美术学院收藏，《松鹤长青》、《硕果累累》为澳大利亚博物馆收藏，《梅花香自苦寒来》为著名美籍华人陈香梅女士收藏，《牡丹图》、《虎啸》为美国俄克拉荷马大学校长收藏。

悬手遥指天边月

——读丁成杰先生著作代序

绘事丹青，人多道“雅事耳”。但是，一入艺坛体会，即陡然感受不同；艺海无涯，浩淼无际，消得青丝成白发，都道人磨墨，须知墨磨人，穷毕生精力，未必能达“彼岸”。奇怪的是，许多人在自我的奋战之余，总感到自己有某种责任，把自己的欢乐和困顿即经验与教训，坦诚的以致毫无保留的公之于众。拳拳之意只在于给艺海游曳的同志一些帮助，作前车之示而已，这就是艺术教师的基本品格。

丁成杰先生是我的同事和朋友，朝夕相处近二十春秋，他是艺术学院的领导成员之一，可谓是“忙人”。但这完全没有妨碍他的教学和对绘事的诚挚追求，为完成一件作品，三更灯火五更鸡，数易纸笔为常事；为教学的需要，自成堆的画作中选了又选为常事，写这些毫无其他意思，只是说明他作学问的认真，执事敬的精神。

通常讲绘画技法的书籍都有一种惯例：惟恐在技法问题上偏颇或遗漏，故而授法者多，究道者少，讲艺者多，研理者少，即使一周顾，又成深入者多，浅出者少，更有难处在于行家看来浅，学者读时艰。本书作者十分明白所谓民族的艺术精神，只能是诸多哲理及文化总背景的一个旁支，一支触角。故而古人云：“丹青等闲事，功力在画外。”想要学习好写意花鸟，必须具备完整的学识基础。作者学过音乐，亦粗通国医之道，所以写来不同常规，有他独到的关键：以音乐中的宫商引证色度，层次及整个调子，以医道中的君臣

佐使说明全方位辨证的安排，以京剧的旦角指法旁证兰惠结构的美丽等等，虽言语不多然而十分形象，相当深刻，使读者易于接受并引发更深入的思考：却原来绘事之道并不艰远，只在日常生活中，只在姊妹艺术里，只须时时关心，处处注意。

作者在以极浅近方法讲述绘事根本之道的同时又十分重视技法的传授，以梅、兰、竹、菊的细致剖析，引带百花的画法，以小翎毛的技法伸引到百鸟的画法，就像授于学者一张图，聪慧醒悟者只须按图索骥，如斯而已，岂有他哉！

有幸先读成稿，拜读之余，深感作者为艺术教育献身的忠诚、朴实、真切、中肯，普天下讲绘事的书籍，也已汗牛充栋，各为一家之言，当然各具千秋，但是，能以自己多年在艺坛奋战及教学之得失，全盘托出，毫不依凭文辞粉饰，又能中肯接触艺术根本的书，值得一读。

王子云教授曾说：“佛家说得好，指月的手是法，月才是道，技术的书籍只是指月的手而不是月，艺术之根本在月而不在手。”但是这本书确是指月的手。

吴子甫

目 录

第一章 写意花鸟画的基础知识	(1)
一 什么是写意花鸟画.....	(1)
二 学习写意花鸟画的意义.....	(4)
三 写意花鸟画的源流.....	(5)
四 写意花鸟画与传统文化.....	(22)
五 写意花鸟画的主要内容.....	(23)
第二章 写意花鸟画的作画工具	(24)
一 纸.....	(24)
二 笔.....	(25)
三 墨.....	(26)
四 砚.....	(27)
五 颜料和其他.....	(27)
第三章 写意花鸟画的基本技法	(29)
一 笔法.....	(29)
二 墨法.....	(36)
三 色法和水法.....	(37)
第四章 写意花鸟画的基本功	(44)
一 兰的画法.....	(44)
二 竹的画法.....	(52)
三 梅的画法.....	(64)
四 菊的画法.....	(72)
五 禽鸟的画法.....	(78)
第五章 写意花鸟画的创作	(86)
一 生活与感受.....	(86)
二 立意与构思.....	(86)
三 构图.....	(96)
四 完成作品.....	(104)
五 关于特殊技法.....	(111)
第六章 画外之话	(113)
一 正确看待传统程式.....	(113)
二 吸收其他艺术形式的营养.....	(113)
三 浅谈画外功.....	(114)

第一章 写意花鸟画的基础知识

一 什么是写意花鸟画

花鸟画是我国民族传统绘画的科目之一，它是以花和鸟为主要题材，采用我国民族传统绘画特有的表现方法来表达人的思想感情的一种艺术形式。花鸟画以其悠久的历史 and 独树一帜的艺术风格著称于世，它是我国也是世界艺术宝库中的一颗璀璨的明珠。

花鸟画有工笔与写意之分。工笔又称“细笔”，其表现方法工整细致，先勾后染，设色艳丽，富于装饰性，以宋代的院体画最具典型。“写意”是相对工笔而言的一种画法，它要求通过简练概括的笔墨，着重描绘物象的意态神韵。其中根据“写”的程度不同又有小写意与大写意之别。还有介于工笔与小写意之间的一种半工半写的形式。工笔与大写意易于区别，工笔与小写意，小写意与大写意之间很难用一种标准去界定。无论小写

《梅花双雀》
宋代院体画

意或大写意，它们的共同之处在于表现技法上重“写”，在审美情趣上神重于形。所谓“写”是指作画时要像写行书、草书那样讲究各种笔法，重视线条的骨力与墨色在生宣纸上变幻无穷的感应力。所谓“意”是指意境，画家以自然界的花草

树木等为素材，将自己的感情注入其中，构成一种完美的艺术境界；有的则是借物抒情，用隐喻象征的手法，反映画家的思想意识与生活态度，启迪人的思想，陶冶人的情操。

《红白莲花》 于非闇
工笔画的表现形式

《蟹》 齐白石
写意画的表现形式

《晨曲》 徐悲鸿
小写意的表现形式

朱屺瞻

《西瓜》 朱屺瞻
大写意的表现形式

赵少昂

《孔雀图》 赵少昂
兼工带写的表现形式

《双鱼》
如书法用笔的作画方法

《白眼小鸟》 八大山人
作品反映了作者的思想情趣

不同的画种，有不同的目标和不同的追求。就中国画而言，山水画讲究意境，人物画讲究传神，而花鸟画讲究的是趣味。这一特点，在写意花鸟画中表现得最为突出，它所追求的是源于生活真实又高于生活真实的艺术真实。邹一桂在《小山画谱》中说：“今以万物为师，以生机为道，见一花一萼，谛视而熟察之，以得其所以然，则韵致风姿，自然生动，而造物在我矣。”这正是写意花鸟画的精髓所在。

写意花鸟画不同于西方绘画中的典型集合表象，而是一种浸透着画家情感的概括事物本质特征的表象，而且能将间接形象寓意在直接形象所启示的思想内容中，借物言情，进入物我交融、天人合一的境界。宋代文人画的兴起，强化了笔墨在运转流动中所体现出来的韵致，将诗、书、画、印融为一体，使画面节奏感和形式美得到了加强，大胆摆脱自然状态的束缚，表现了作者强烈的主观意识和思想情感。

经过历代花鸟画家不断的创造与探求，逐渐形成了各种各样的风格与流派。本书所要介绍的

是写意花鸟画独特的艺术风格、技巧和技法。

二 学习写意花鸟画的意义

写意花鸟画是我国的传统绘画艺术之一，具有浓郁的民族色彩，是我们民族文化的精华。作为龙的传人，我们应当继承这份丰厚、优秀的文化遗产，并使之发扬光大。

写意花鸟画具有很强的社会功能和特殊的艺术魅力。从实用角度看，写意花鸟画的表现形式从章法布局到笔墨、色彩均具有很好的装饰作用，常常用来装点我们丰富多彩的生活，自古以来就是广大劳动人民喜闻乐见的艺术品种之一。一幅幅气韵生动、神形兼备的写意花鸟画使观者不仅得到美的享受，同时还激发了人们对生活的热爱，对未来的向往与追求。

写意花鸟画融诗、书、画、印于一炉，与中国的传统戏剧融有音乐、文学、舞蹈等一样，是一门综合性的艺术。其中“诗言志”是文人画的重要特色，如我国宋代画家文同提出“诗不能尽，溢而为书，变而为画，皆诗之余”，这种“诗中有画，画中有诗”的美学观点，使写意花鸟画作品虽描写自然景物，但通过题画诗，借自然之美以喻人文之美，把自然与社会生活结合起来，反映出较深刻的社会内容和富有内涵哲理的美学思想，把强烈的个性表现和社会责任感统一起来，努力表现具有社会意义的“诗意美”。又如小小印章，作为写意花鸟画必不可少的组成部分，包含着曲直、轻重、起伏、离合、均衡、疏密等各种矛盾变化，在方寸天地里装着一个大千世界，可以说篆刻是世界独一无二的特殊艺术品种。对于学习写意花鸟画者，除了要能画，还要能诗文、能治印，又能写一笔好书法。因此，通过花鸟画的学习，可以陶冶情操，开发青少年美的心灵，加深他们对生活的认识，对自然的感受，有助于提高文化修养及审美意识，有助于国家和民族的文化素质的全面提高。

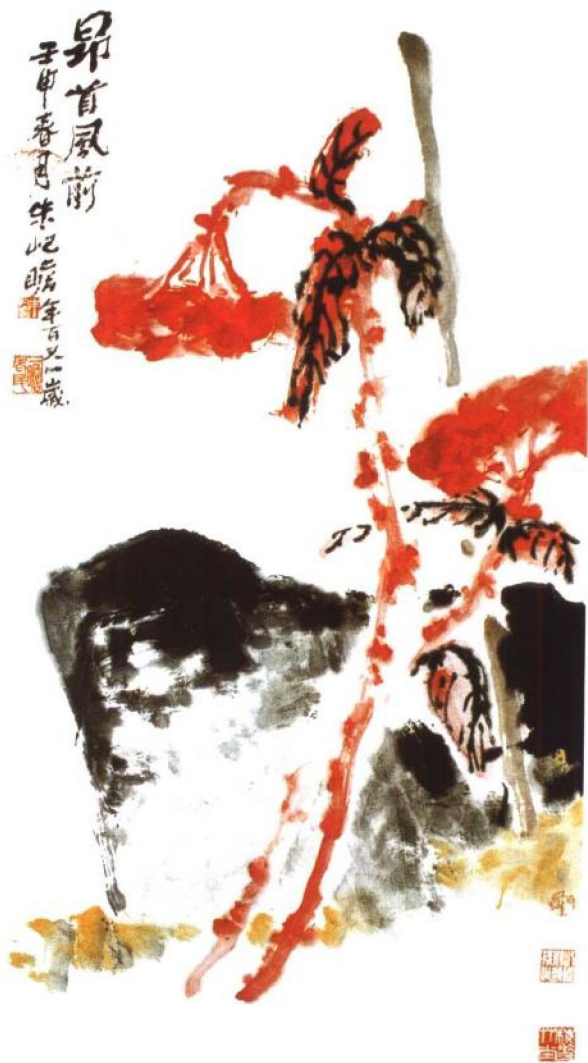
写意花鸟画是画家寄情寓兴、传达思想感情的天地。过去不少文人画家，由于时代和阶级的局限，他们通过写意花鸟画流露出一种消极的遁世思想或是对统治阶级的反感和对现实生活的不满。如明代遗民八大山人，明亡后，他变易姓名，出家避世，将亡国的苦痛和悲恨的心情寄托于画中。现在时代变了，社会变了，我们学习写意花

鸟画就要投身到现实生活中去，探求新的主题思想，将富有浓郁生活情趣和时代特色的自然美赋予健康的感情和积极向上的精神，使之升华为一种更集中、更典型、更动人的艺术美，这样就能创作出既有时代精神又有艺术魅力的写意花鸟画作品。这种作品不但能提高人们的审美能力，还能净化人们的心灵，从而使人们更加热爱生活，热爱大自然，热爱祖国。

现在写意花鸟画越来越受到人们的喜爱，许多中老年朋友对它有浓厚的兴趣，倾注了极大的热情学习写意花鸟画。他们认识到作写意花鸟画不但可以增添生活情趣，愉悦精神，而且有利于身心健康，赋予生命新的体验。古人云：“画受墨，墨受笔，笔受腕，腕受心”，说的是作画是一种全神贯注的意念活动，作画就仿佛是在练内功。练内功有“松静自然，意气合一，动静相兼”的要领，这与作中国画“笔随心运，动静相宜”的运行机制是完全一致的，在我国书画界，八九十岁的长寿老人比比皆是，如人们熟知的当代国画大师黄宾虹、齐白石、朱屺瞻等均为百岁老人，足见作中国画确有延年益寿之功效。

随着我国日益频繁的对外交往，不少外国朋友也钟情于我国民族绘画艺术，而且特别喜爱写意花鸟画。这些国际友人克服语言障碍等各种困难，拜师求教，勤学苦练，由神秘陌生到理解熟悉，逐步地掌握了写意花鸟画的笔墨技巧和表现方法。他们回国之后，将写意花鸟画——这一我国民族绘画艺术介绍给他们的亲朋好友，使越来越多的人了解中国，了解中国画，可以说写意花鸟画又像和平的使者，将友谊撒向世界各个地方。

中国写意花鸟画集教化、悦情、认识功能于一身，是其他画种不能代替的。基于对这一点的认识，国家教委在中小学美术教学大纲中明确规定了它的学习内容和课时数，对大学生学习中国画也提出了相应的要求。在美术院校，花鸟画更是一门重点专业课。由此可见，学习写意花鸟画，其作用是多方面的，意义是深远的。只有明确了它的作用与意义，才能提高学习的积极性，才能将求知的欲望、远大的目标化为持之以恒、勤学苦练的自觉行动，才有可能在写意花鸟画这一艺术胜境中塑造、实现自己的价值。

《昂首风前》 朱屺瞻
一百零一岁所作

三 写意花鸟画的源流

花鸟画在我国有着悠久的历史。远在原始社会，我们的祖先就已将花鸟以图案的形式用于装饰。至新石器时代，各种动植物纹样被广泛用于彩陶，这些纹样造型生动，线条简朴，色彩明快，具有很强的艺术感染力，花鸟画从这时开始萌芽。随着社会的发展和青铜器的出现，先民们已能较熟练地将兽类、鱼、蛙及禽鸟等纹样应用在各种器物的装饰上，这比新石器时期的彩陶艺术又进了一步。战国时代，我国的绘画随着生产力的提高而发展，从内容上看比前一时期要丰富得多，从艺术上看，已达到了相当高的水平，长沙楚墓中出土的帛画就是一个典型。秦汉以后，花鸟、树

《楚墓中的帛画》

木等各种题材更广泛地应用于漆器、铜镜、肖形印、瓦当和画像砖等器物之上，这些器物上的图案装饰已初见花鸟画的端倪。到了魏晋南北朝时代，逐渐有了卷轴画，有不少名家涉及花鸟，比较有代表性的有曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇等，号称“六朝四大家”，他们为花鸟画的发展奠定了良好的基础。自唐代开始，花鸟画才独立分科，主攻花鸟画的画家就更多，这一时期花鸟画也更趋兴盛。如薛稷画鹤，时称一绝；曹霸、韩干、韩滉则以画马、画牛羊而负盛名；还有“下笔轻利，用色鲜明，穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍”的边鸾和擅画龙水、竹石、花鸟的刁光胤等。从五代开始，宫廷中已设立画院，画家们有了安逸的环境，使花鸟画在继承唐代绘画艺术的基础上又有新的发展。其中有两大画派，一派是以黄筌为代表的西蜀画派，以用笔工整精细，用色富丽堂皇为特征，故有“黄家富贵”之说；另一派是以徐熙为代表的江南画派，其取材多以野凫汀花等自然景物为主，落笔自然、粗放，以墨色为主，略施淡彩，作品富有生活气息，故有“徐熙

野逸”之说，这种画风对后世影响很大。宋朝是花鸟画发展的鼎盛时期，这是因为宋立国后，便在当时的国都开封建立了宫廷画院——“翰林图画院”，集中了一大批全国各地名画家作为宫廷画师，他们以“黄筌体”程式作画，保持了严谨细腻，精工艳丽的画风。后来宋徽宗赵佶登位，他政治上腐败无能，生活上穷奢极欲，然独好笔研丹青，并亲自掌管“翰林图画院”。他还用科举的办法选拔画家，将画院提到至高无上的位置。他

《溪芦野鸭图》 黄筌

画风严谨精细

《豆花蜻蜓》 徐熙

用笔自然粗放

《芙蓉锦鸡图》 赵佶

《瘦金书》 赵佶

指薪脩祔永綏古邵矩步
引領俯仰廊廟東帶矜莊
褒回瞻矚孤陋寡聞愚蒙
等諠謂語助者焉哉乎也

崇寧中
賜童貫
殿書

自己也善书善画，并自创瘦劲锋利的“瘦金体”。他的特殊地位使得画院的机构日趋庞大，故这一时期花鸟画作品丰富，人才辈出。至宋代中期有赵昌、崔白、吴元瑜诸家一改“黄体”程式，用明润匀薄之法别创一种疏秀淡雅之画风。与此同时又有欧阳修、文同、苏轼、杨无咎等文人提出文人画的理论，主张写意画要借物言志，畅神达意，并将诗、书、画三者融为一体，使画家的品格、素养、气质等方面都得到表现，并将写意水墨画又推向了一个新高度，他们的画风对后世影

《梅石溪凫图》 马远

《蛱蝶图》 赵昌

《梅花》 楊無咎

其中最突出的要算八大山人、石涛等人，他们才华横溢，诗、书、画、印俱精，堪称一代大师。后来还有被人称为“怪诞不经”的扬州画派，也是那一期的一大流派，他们冲破了“四王吴恽”所谓“正宗派”的束缚，另辟蹊径，独树一帜。这一派的代表人物有高其佩、华昉、李鱓、金农、黄慎、郑板桥、李方膺等诸家。到了清代末年又有虚谷、赵之谦、任伯年和吴昌硕、蒲华等为代表的“海上画派”，他们继承了前人的优秀传统，又创出了自己的风格。任伯年的画，兼工带写，清新巧丽；吴昌硕的画，用笔刚健雄浑，用墨古朴厚重，在诗、书、画、印等方面均有精湛的造诣，他总括了各家的艺术技巧，其艺术成就达到了清末民国初年写意花鸟的顶峰，他的画风对近、现代画坛产生了重大的影响。

《葵石图轴》 陈道复

响很大。到了元代，水墨写意画盛行一时，其中较有代表性的画家有赵孟頫、李衍、倪瓒、吴镇等，他们提倡以书入画，追求清淡与野逸，使花鸟画融入了更多书法的笔墨趣味。到了明代，林良、沈周、吕纪、陈道复、徐渭、陈洪绶等人继承发展了水墨画，尤其是徐渭，用笔粗犷豪迈，用墨潇洒淋漓，开创了大写意画风。这一时期一些文人、学士重“神”、“意”与“士气”，强调画家感情的抒发与表现，并注重线条与书法的紧密结合，把写意画推向了更新的阶段。至清代，袭古风气极盛，其他画科几乎停滞不前，而花鸟画却得到了极大的发展，有成就的花鸟画家难以尽数，

《芦蟹》 徐渭

《秋蝉》 沈周

《鹰》 林良

《墨竹》 八大山人
《兰竹图轴》 石涛

竹有清風松有酸畫家
鎮日與松松風清不作
松賦酸味偏宜和露
初稿二年三月
李方膺自識

《梅竹图》 李方膺

《兰竹图轴》 郑板桥

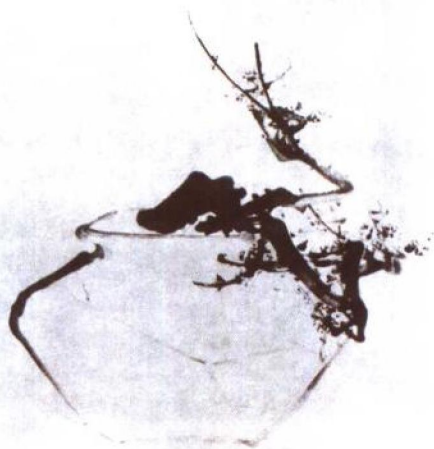
揮毫寫竹三竿竹下還添
幾竿蘭心為本深同七穆
以備清高與君
觀此亦足教畫
乾隆癸未秋
板橋鄭燮

傳昔
遠公三
笑年
下
造里
老
許
著
李

高江口指ししるす何れも梅の
花より皮を剥きしるす也
於此に其の力を盡す

A vertical Chinese ink and wash painting of a crane standing in a pine grove. The crane is white with black wings and tail, a long black beak, and a red crest. It stands on a patch of grass. Pine trees with dark needles and light bark surround it. A small red seal is visible on the left side.

民国至解放以后，写意花鸟画得到了蓬勃的发展。新一代花鸟画家对于传统花鸟画的各种笔墨技法，既能继承发扬，又有所提高和发展。这一时期的陈师曾、齐白石、徐悲鸿、潘天寿、高奇峰、张大壮、汪慎生等画家为大写意开辟了新天地，而王雪涛、郭味蕓、江寒汀等画家在扬州画派的基础上又发展了小写意。齐白石形神兼备的重笔泼墨花鸟画，是继承了徐渭、朱耷、吴昌硕等诸前辈的优良传统而来的，但他做到了“师其心而不师其迹”，一变其法，自辟蹊径，形成自己泼辣朴拙的风格。以画马、鹰、鸡著名的徐悲鸿、山水花鸟皆精的潘天寿、还有以画苍鹰、竹