

石蕨
甲申初秋月
西溪

跟我画花鸟

GENWOHUA

HUANIAO

余石蕨 编著

中国花鸟画起步用书

青少年美术基础教材

浙江人民美术出版社

跟我画花鸟

GENWOHUAHUANIAO

中国画花鸟起步用书
青少年美术基础教材

 浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跟我画花鸟 / 余石蘋编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1

ISBN 7-5340-2092-1

I. 跟... II. 余... III. 花鸟画—技法 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 157049 号

编 著 者 余石蘋

责任编辑 林洁莲

装帧设计 郭艳妮

陈华照

钱 蕾

跟我画花鸟

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

浙江兴发印务有限公司印刷

2006 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 3.5

印数: 0,001-4,000

书号: ISBN 7-5340-2092-1/J·1719

定价: 20.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换.

▲ 葫芦 吴昌硕

1. 用藤黄加入少量的朱砂调和，用大羊毫笔画上几个大小不同的葫芦。画面适当留一些空白，这样才不会太呆板。

2. 再用笔蘸墨加入少量的汁绿调和点叶，叶分三点至五点不等，叶片有大有小，有浓有淡，并勾出叶脉。

3. 用赭石加墨画藤，葫芦为草本藤，不必画得太老。画时可用直线、横线、圆线，线条应有粗有细。

目 录

一、花鸟画概述.....	1
二、梅兰竹菊画法.....	2
1.梅花.....	2
2.兰花.....	4
3.竹.....	6
4.菊.....	8
三、花鸟画法.....	10
1.牡丹.....	10
2.月季麻雀.....	12
3.柳燕.....	14
4.桃花浮鸭.....	16
5.荷花.....	18
6.芭蕉喜鹊.....	20
7.紫藤鸂鶒.....	22
8.芙蓉花、白头翁、白鹭.....	24
9.折枝花卉.....	26
10.松鹤.....	28
11.芭蕉群雀.....	31
12.鸡.....	32
四、鱼蟹画法.....	34
1.蟹菊.....	34
2.桃花鳊鱼.....	36
3.金鱼.....	38
4.鲢鱼.....	40
五、蔬菜瓜果画法.....	42
1.丝瓜雏鸡.....	42
2.葡萄.....	44
3.桃实寿带鸟.....	46
4.枇杷飞雀.....	48
六、花鸟四屏条.....	50
七、名家作品临摹.....	52

一、花鸟画概述

花鸟画是中华民族传统文化的瑰宝之一。花鸟画技法分工笔和写意两种。工笔分白描、重彩和没骨；写意分大写意和小写意。后人评论五代花鸟画家时就有“黄家富贵，徐熙野逸”之说。宋代画院规模庞大，宋徽宗赵佶也酷爱工笔花鸟，因此花鸟画得到了长足发展。

明代中叶，青藤、白阳开创了水墨淋漓的大写意花鸟画派，他们是写意画派的开山鼻祖，对清代写意画风起到了奠基的作用。清初没骨花卉盛行，恽寿平是当代执没骨花卉画的牛耳者，同时代的八大山人和石涛是这个时代异军突起的开拓者，后起的扬州八怪，也颇有建树。

▼ 兰竹 郑板桥

▲ 荷花 潘天寿

清末，上海成为通商口岸，画家云集上海，以沿海江浙两省画家居多，称之为海上画派。较早的有张熊、赵之谦，后起的有王礼、朱偁、任颐、虚谷、蒲华、吴昌硕等。其中吴昌硕、任颐的成就最高。他们的画作气势之大、技法之高，标志着写意画派进入鼎盛时期，尔后也影响了近代的齐白石和潘天寿等名家。

学习花鸟画主要掌握用笔、用墨、用水的方法，其次是造型能力。花鸟画家平时要多注意观察自然界的一草一木，积累资料，学会虚实布局、掌握构图的技能，还要练就一手好书法，能精通诗文更好。画好花鸟画还必须善于落款，即精心布置题跋、款识。

印章是一幅画的点缀，起到平衡画面的作用。作画者必须常备一些石印，如姓印、名号印和闲章。姓印、名号印不宜过大，闲章可适当大些。姓印用朱文，要小；名号印用白文，可稍大些。闲章比姓印、名号印要大些，成正方形，用来压角之用。长方形的闲章用来压画的两边，也有用圆形的闲章，不定形的不可取。闲章的内容可用座右铭。画室斋名、出生地等，如“瞻竹斋”、“长乐”、“家住富春山水间”等。一个成熟的画家既要能书善画，又要能诗文篆刻。潘天寿先生曾说：“画家不能四绝，但要四全，即诗、书、画、印熔一炉。”

二、梅兰竹菊画法

梅兰竹菊又称“四君子”。梅称铁骨，兰有幽香，竹为虚心，菊能傲霜，历代文人、画家不知留下了多少篇章、多少画卷。梅兰竹菊是历代文人画中主要的题材，也是花鸟画入门的最基础教材。初学者最基本的课目。

画梅兰竹菊不是一朝一夕之事，要想学好，非得花大量的时间刻苦钻研不可。特别是画兰和竹，俗话说：“竹半世，兰白头。”足以说明了学画兰和竹的难度。

冰雪林中著此身，不同桃李混芳尘。
清香散作乾坤一，第一风流是此君。
甲申仲夏石窗画

1. 梅花

梅花是“四君子”之魁，也是一年之中报春的信使。画梅要有笔墨功力，得其形是入门的第一步，要想传神，一定要勤学苦练。

◀ 画梅出干，用侧锋转中锋。干与干的交叉用“女”字形，出梢用“叉”字形。圈花用淡墨，一花为五圈，圆圈略成椭圆形，花苞为一圈。画整枝梅花时，圈花要大小基本一致，方向斜势要统一。

1

1. 用羊毫笔蘸墨调水成淡墨，用侧锋下笔至枝干的中间，笔锋转中锋出梢。干与干用“女”字形交叉。

2

2. 用淡墨圈花朵，布满枝条，老干处不宜布花。圈花分正、反、侧三种，侧有全侧、半侧之分。圈花时要大小相异，方向斜势一致。

石類寫
甲申夏
王心善
獨出一
雪中
散向
第1

3. 圈好梅花后，在花芯的部分用浓墨勾花蕊，在未开放的花蕾下部点三点成丁字状，为花苞。在侧面花下部也点上三点，在反面花下部点上五点，为花蒂，也称花托。在枝干空白处，点上一些散点，表示叶的嫩芽。

2. 兰花

画兰用的是笔墨功力，“兰白头”也就说明画好兰花得用一辈子的功夫。功夫不负有心人，只要认真学习，时间久了，就一定能画好兰花。

图1

图2

图3

1. 画兰称写兰或撇兰。选用兰竹笔最宜。用笔方法：第一笔中锋落笔，写出钉头鼠尾、螳螂肚，只要下笔有提有按就会产生这种效果。二笔交凤眼，凤眼要窄，不宜宽。三笔破凤眼。

2. 第一组兰叶画成。第二组画法与第一组基本相同，但要顾及前面一组。画二组到三组后，再仔细观察一番，也可补上几笔，补笔不能太多，多了易乱。

3. 叶撇好，用淡墨点花和根。

图4

4. 用淡墨略蘸一点浓墨，笔尖向前往下按就成瓣状，按五笔成花状，两笔或三笔成花蕾。

3. 竹

画竹俗称写竹，一笔也不能修改。古人画竹起干由上至下，至清代也有自下而上者。今人都由下而上，因为笔蘸墨时，笔肚墨饱，画下部竹干容易，当墨渐少时画竹中干正宜，当笔肚墨最少时画上部竹干较容易，因上部竹干细短，一干直上，一气呵成。画竹中途不能换墨。画竹干如书法中的一字，两头粗，中间细，如兽的腿骨，要有劲。第一笔画成，紧接第二笔，两笔相接。接笔时适当留一点空白，一气直上，不能停留，一节节连上，下面较粗短，中间渐长，到上面又渐细短。一竿竹画完，在节与节空白处点上节，写节如小楷字中的一字，也可以点两点（见左下图）。

画竹以三竿为宜，干与干不宜交叉，交叉容易成鼓架，不宜平行，平行易板滞。三竿要有浓淡之分，以一浓两淡为宜。

画好干写枝，一般在三节以上出枝，枝干俗称雀爪，学画者要体会这“爪”字。

画好干后再撇叶，这是最难的一步。学画者一般出干出枝尚可，撇叶，开始时还像样，至十数笔就乱了方寸，不能按规律去撇叶了。

画叶可用几个字来形容：个、介、分、父（又称燕尾），这四个字（见右下图）惟“分”字最为重要。

没有“分”字，叶不能下垂，单凭“个、介、父”三个字画出来的竹易搭成平板，无气势。撇竹丛最怕撇成鸟巢，因无下垂之势，太稀疏，显得零乱。画竹有经验的画家，一幅竹完成之后，细细琢磨，在竹丛不到之处，略补几笔，立即见效。如补得不当，反而遭破坏，一笔之误，前功尽弃。画竹很难，谓之“竹半世”，就是这个道理。另外，要撇好竹有几个必须注意的地方：一、忌孤生；二、忌并立；三、忌“叉”；四忌“井”，五忌“手掌”。这五个字其他都好改，惟“井”字最难改。出现一个“井”还好，多了就更难改了。撇竹时，要用重墨加笔力，撇得粗阔易成芦苇；也不要太轻，太轻便成柳叶了。

下面介绍晴、雨、风、露竹的几种画法

平居不放
 性得閒
 掩卷高
 吟深閉
 寒菊向
 遠把秋
 色在
 金在南山
 仲夏月
 石湖
 松山

4. 菊

菊花在农历九月严霜降临时怒放，它有傲霜的品性。画菊比画梅、兰、竹容易些，但它的品种繁多，学画者只要掌握五六个品种就行了。画菊的方法大多以勾花点叶居多，花瓣似带形，花呈包合状，下部散开就行。菊花颜色很多，有红、黄、紫、白等，以黄为贵。点叶时不可生硬，可点四点，三点，两点也行，以五尖四歧的最难。但每枝花五尖叶一定要有儿片，否则就不像。画菊叶右下

► 墨菊

▲ 菊的头式和设色举例

▲ 菊叶举例

几种菊花的填色方法

晚菊
冬
甲
夏
月
石
頌
寫

蟹爪菊以填黄色为宜，黄色可用藤黄稍加些朱磦调和。

老圃
秋容
甲
夏
月
石
頌
寫

蟹爪菊也可用胭脂、紫红、靛蓝等色。先用白色打底，用紫色填花瓣的头部，用汁绿衬下半部。也可用三绿填花瓣，称为绿菊。

东篱佳色
甲
夏
月
石
頌
寫

圆头菊以淡黄色为宜，先用白色打底，用藤黄衬之。

敬傲秋容
甲
夏
月
石
頌
寫

平顶菊以白色为宜，先用白色加水调匀填花瓣，填时不要覆盖墨线，填完用汁绿在花瓣的底部衬一下，花瓣上部白色不变。用藤黄加朱砂调和点花芯，并点上一些墨点。

三、花鸟画法

1. 牡丹

牡丹被称为国色天香，百花之魁，历代把它誉为花中之王。

牡丹品种很多，颜色也各不相同。有绯红、大红、白、绿、紫、黄等，称五彩牡丹。牡丹的叶与众不同，花柄五生枝干叶，一干分九叶，一叶分三尖，简称“三尖九叶”。但学画时不必过分强调数目，有“三尖九叶”的意思就行了。

点虱牡丹画法

1. 用赭白加水调在笔肚，蘸上曙红，点出花芯及全花，画出花柄、托叶。

2. 用曙红勾出花芯，画出叶柄，成雀爪状。

3. 用清水笔把花芯的曙红擦润一下。画叶片用汁绿加墨调和，用“三尖九叶”的方法即可。

4. 再用曙红稍加修改花芯部位，勾出花瓣结构。待干后，用三绿点花芯中的珠，用粉黄点出花的蕊点，并勾出叶脉。

2. 月季麻雀

“一月一回开不了，闰年开过十三回”，足以说明月季是常年开花的。月季花有黄、红、白三种。有的低矮，有的高大，大的月季如一棵树，直径如掌，但很少见。月季花在园林、庭院中常见，也有盆栽的。

◀ 月季双雀