

花鳥畫

熊鴻鑫 著

老年大学美术教程

LAONIAN DAXUE MEISU JIAOCHENG

湖北美术出版社

老年大学美术教程

花鸟画

熊鸿鑫 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

花鸟画/熊鸿鑫著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2002. 2

(老年大学美术教程)

ISBN 7-5394-1241-0

I. 花…

II. 熊…

III. 花鸟画—技法(美术)—老年大学—教材

IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 003583 号

老年大学教程—花鸟画 熊鸿鑫著©

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: (027) 86787105

邮政编码: 430077

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 湖北省委省政府文印中心

开 本: 787mm×1092mm

印 张: 4.5 印张

印 数: 3000 册

版 次: 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1241-0/J·1111

全套定价: 59.00 元 本册定价: 24.00 元

前 言

中华民族是有着悠久历史的文明古国,千百年来创造积累了灿烂的民族文化,传统绘画是其中的组成部分。中国花鸟画在我国绘画史上有着极为重要的地位,具有独特的民族风格和广泛的群众基础,是中华民族智慧的结晶。

用线造型,是中国绘画的重要特点:不重光影、重本质结构、重表现、重情感的传达,重形神兼备。评论中国画时,往往将气韵生动作为最高标准。而气韵由笔墨而生,用笔应圆浑雄壮,离奇而流畅。用墨浓淡相宜,不滞不枯,有韵有趣。花鸟画造型手法、笔墨情趣要求高,一幅作品需要高超的笔墨功夫,才能随机应变,一气呵成,迁想妙得。因此,必须努力于笔墨技法的锻炼,认真学习掌握传统笔墨技法。

构成气韵生动的诸多因素中,布局章法尤为重要。布局章法即构图,南齐谢赫提出的“经营位置”、即是强调了绘画中“位置”应该有所“经营”。“经营”二字,其含意甚深、要根据对象的结构和格局,苦心加以组织和布置。构图的好坏,体现了画家的艺术修养,也是一幅画成败与否的关键。因此,要学习借鉴前人或别人的构图形式与方法,学习历代画家从自然中创造出来的构图程式。程式是中国画的一个特点,这是有道理的。花鸟画的笔墨构成特点和构图规律是前人在长期的艺术实践中逐步提炼而成的,具有相对的稳定性和生命力。但不要把这些笔墨技巧和构图程式看成是固定不变的框框,要向生活、向大自然学习,细心观察花鸟的形态,创立新的形式和风格。

写意花鸟画技法包括很广,本书重点是介绍笔墨技法和构图方法,用一图一文的形式进行剖析,力求配图完整,文短意明,一目了然。由于本人学识有限,不揣浅陋,错漏难免,敬希专家和爱好者不吝赐教。

熊鸿鑫

2001年仲夏于武昌

目 录

第一章 笔 墨	01
一 用 笔	02
二 运 墨	21
第二章 构 图	37
一 以繁化简，以线示意的构图方法和主、辅、破三条线的作用及变化	37
二 构图中常用的艺术处理方法	52
第三章 花鸟画作品欣赏	66

第一章 笔 墨

中国画是通过笔墨的运用来表现主观感受和客观形体的。经过多年的实践,朴实的线条已发展成为有民族特点的表现方法,语言个性强,特点突出。笔墨线条重在有骨力,古人称“骨法用笔”,这种骨力是经过刻苦磨炼得来的。挥洒自如,情趣妙生,笔底显露出潜在的力。笔墨以笔取形、以墨取色,有笔有墨谓之画,有韵有趣谓之笔墨。一般评论画幅的艺术效果都喜欢用“气韵生动”这个词,殊不知气韵来自笔墨,由笔墨而生。用笔浑厚苍劲有力,变化离奇流畅,用墨干湿浓淡相宜,不滞不枯,有韵有趣,都体现了笔墨的重要性。

《天香染露》: 笔墨泼辣酣畅、墨色鲜明, 浓淡相宜, 仿佛可见花叶的色彩变化以及牡丹在春风吹动中的婀娜神态。

一 用 笔

用笔是中国传统花鸟画的主要技法，起着表达事物的外形美和本质美的主导作用。笔是指笔的起落、行停、转折、提按、收放、滚擦等。通常说见笔就是指在造型上留下用笔的痕迹。花鸟画用笔很讲究，骨气形似都归于用笔。墨色变化也是通过运笔来达到的，笔触变化重于墨色变化，画中笔笔有来历，千变万化，使人猜测不到捉摸不清，似无规律，但又自有规律。如果只有一种笔法，画面就显得单调无味了，所以笔墨的重要在于用笔。

1. 毛笔的性能

毛笔的种类很多，以笔毫而言，就有软毫、兼毫、硬毫之分。

软毫：以羊毫为主，属软笔性，含水量大，笔色多变化，大量用墨时如泼墨、渲染、着色等须用羊毫，有水墨淋漓效果。虽因毛软不挺不容易掌握，但往往可以得到意外的效果。

硬毫：以狼毫为主，还有狸毫、鹿毫、石獾毫、山马毫等。笔毫较硬，水量较少，但毫挺有弹性，进退运转灵活，显得挺拔有力，适于勾线、出枝、点苔。破叶筋效果好，但有时使人感到干枯。

兼毫：是软硬兼而有之的意思。既能保持一定弹性，又具有一定的吸水性，刚柔相济。这些可以根据自己习惯和感觉好坏来选用。

毛笔必须具备劲、润、长、锐的性能。

劲：刚健有力

润：运用适意

长：锋长含墨

锐：锋尖而齐

2. 绘画与书法

书画同源,书法与绘画的关系非常密切,有许多相通之处。书法入画能使线方面有力度,这个力度包括手指力度的触及反应、腕力的运用,提按的控制以及气势的贯通等。绘画的用笔与书法有类似的要求,如“一波三折”、“屋漏痕”、“折钗股”、“锥画沙”等。中国画线条吸取了书法艺术的营养也大大提高了中国画线条的艺术价值及美学价值,因此学书画者先学书法就能达到事半功倍的效果。在练习书法的过程中,会有更多的机会熟悉笔性、墨性、纸性,这样日积月累自然得心应手,落笔不凡。

《秋果透紫》:在用笔上,中锋、侧锋兼用。写藤画叶,借鉴写字笔画的运行方法,用提、按、转笔法使其刚柔相济,有疏密变化,表现出枝、叶、葡萄的不同质感。加上小鸟鸣唱,使整幅画面动静有致,引人入胜。

3. 运笔与运腕

花鸟画执笔方法可在写毛笔字的执笔方法基础上加以变化,不拘泥于掌虚笔竖,执笔宜稍高。运笔须悬腕,利用全身含蓄之体力、臂力、腕力才能得写意之气势与物体之形态,工细处运笔与写中小楷同。

在运笔中应快而不滑,慢而不滞,轻而不浮,重而不板。用笔空灵,行笔含蓄。书画者,心意用笔,导引力到手臂,运至笔端,下笔自然能力透纸背,遒劲有力。长期从事书画艺术创作不但有益于提高书画水平,还能起到养生强身,延年益寿的作用。

《紫霞点春风》:画紫藤用笔要松动灵活,提笔运腕,随意挥洒。在行笔转折中注重线的力度和浓淡干湿,使其芯苍润成趣。

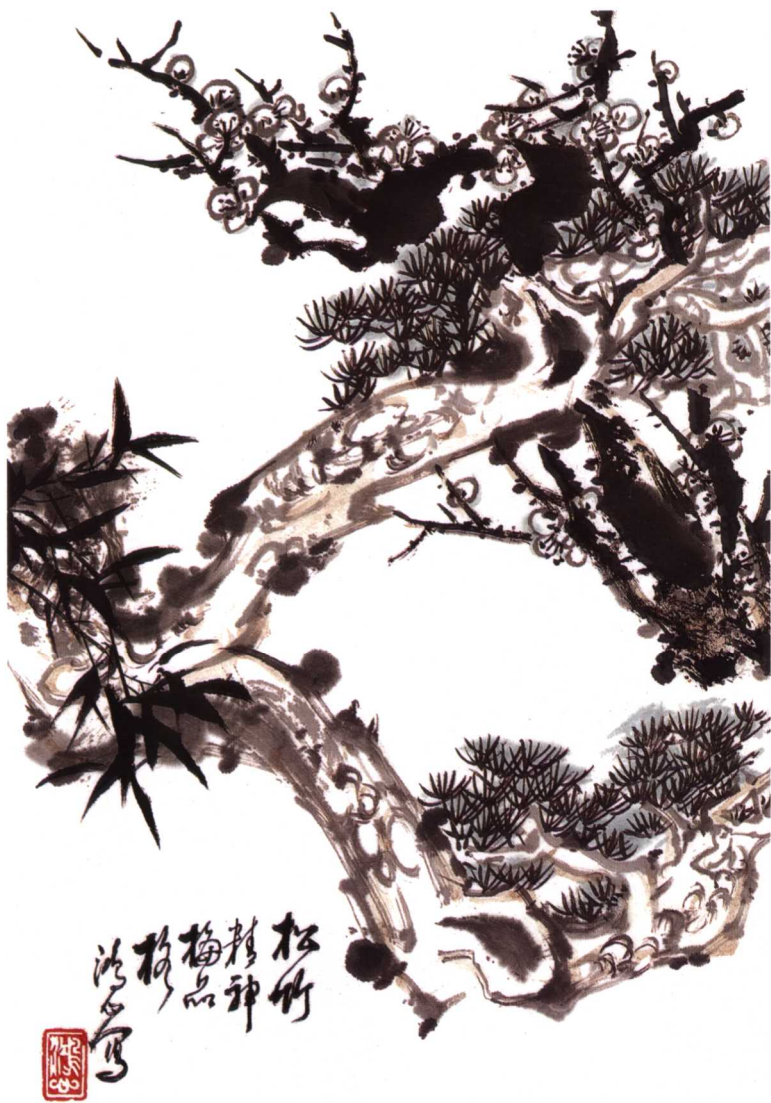
4. 藏锋和露锋

藏锋：用笔时笔锋在笔画里面。藏锋有浑厚、含蓄的效果，没有飘浮之感。

露锋：笔锋外露。露锋可以丰富用笔，使线条锐利、飘舞活泼。但处理不好会显得单薄。

藏锋中要显出骨力，露锋时要丰富饱满。

《三友图》：画松、竹、梅在用笔的藏露上，参差并用。如梅枝、松树干的侧卧露锋显得苍劲有力，富有变化。梅花、竹叶则藏多于露，力求含蓄厚重。

藏锋
露锋

中锋
侧锋

5. 中锋和侧锋

中锋：笔锋居线条中央，毫铺开，笔锋运行在笔画中间。中锋在花鸟画里很重要，它的艺术效果有含蓄、圆浑、厚重的感觉。中锋像钢骨，视觉上分量突出，在画面上布置一些中锋才能把整体支撑起来。

侧锋：也叫偏锋。笔锋在线条的一侧，呈卧式。笔画边缘容易干涩不光滑。运行中常出现飞白，墨色奇峭多变，能得到虚实变化的笔墨情趣，增加了线条的形式美。

《蕉梅图》：
芭蕉用侧锋淡墨，左右挥写，有浓有淡，富有变化。梅、竹用中锋显得厚重，有力度。画麻雀，中、侧锋兼用，见笔见墨，饶有风趣。

6. 逆锋和顺锋

逆锋：笔杆向后斜倾，笔头向前，或笔杆向外、笔头向里，逆着笔锋向前推动，出现一种苍老、泼辣的韵味，有毛涩而无光滑的感觉。

顺锋：与逆笔相反，按顺手方向行笔，自左到右，自上而下顺笔锋前进，不再折回。适宜表现转折不多的线，有轻快流畅的效果。

《竹石图》：
石、竹竿多用逆锋，笔在逆行时要正卧相兼，提按有致，表现出石的苍劲奇峭。竹叶多用顺锋，浓淡交错，气势贯通，才显生动。

7. 全 锋

全锋也称老笔，即破笔直扫运用时全锋按下，用笔灵活任其破散，一气呵成，形成自然苍老的感觉。如画老梅干、苍藤、古柏、峻石均可用此笔法。

画中梅花用全锋写干，力透纸背，用线弧形如弓，颇有张力，线条逆顺交替，速度徐疾多变，出现的枯笔和飞白劲健而苍润。

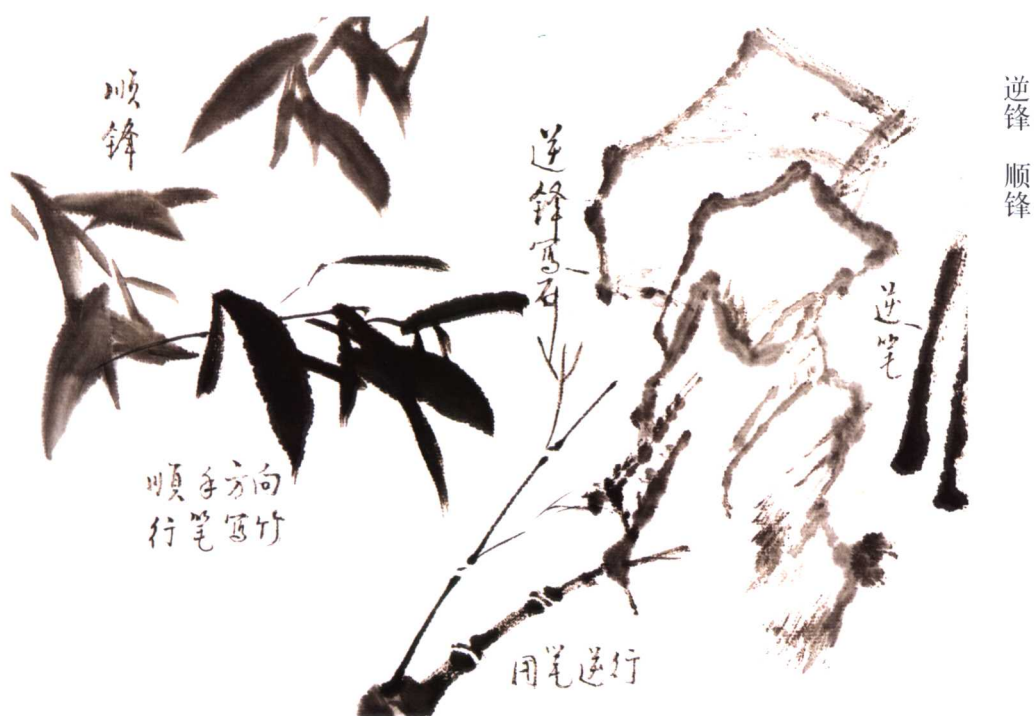

8. 飞 白

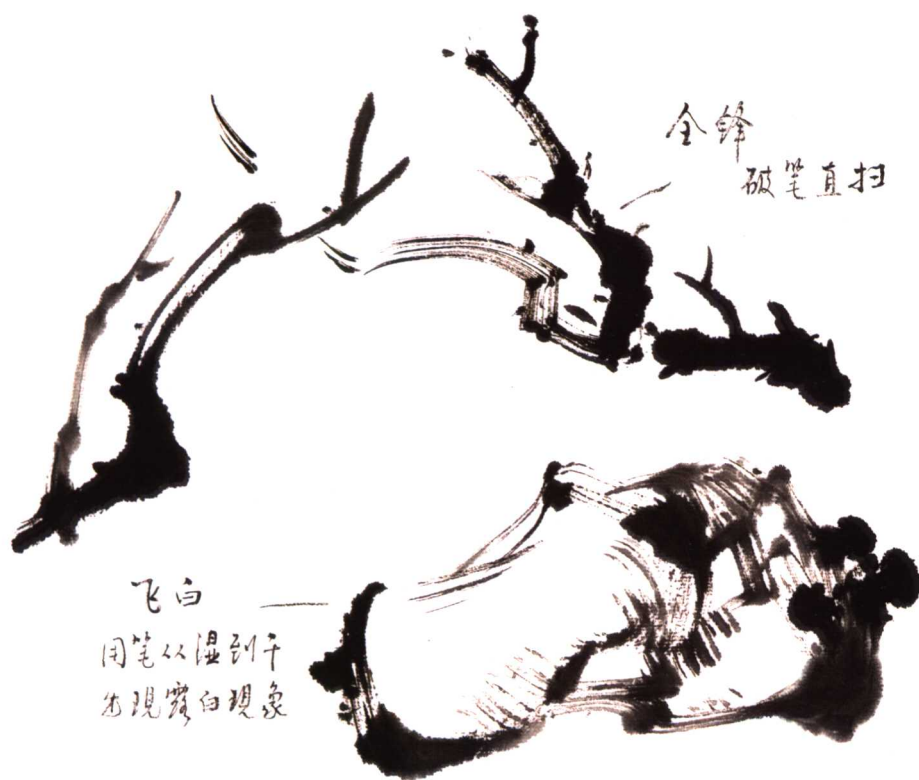
在运笔中由湿到干，由重到轻，像用扫帚画出的、笔道中出现的丝丝露白的痕迹叫飞白。此种笔画显得矫健刚劲而又松动、空灵，增加了画面的艺术效果。运用枯笔使线条露白也是描绘物象的一种手段。元朝书画家赵孟頫就有“石如飞白木如籀”的名句，意思是说画石头要像“飞白书”一样，松动灵活。画树木要像写篆字那样，圆浑厚重，含蓄有力。

《梨花八哥》：
石、树用笔顿挫有力，挥洒自如，出现锋散墨涩的飞白效果，苍劲有力，灵动自然，颇具生气。

全锋
飞白

9. 破 锋

破锋即破笔，它似老笔但不同于老笔。老笔按到锋散至笔根，破笔是把笔头散开一部分或全部。这种笔法适用于画鸟的羽毛及松针等，笔触蓬松而挺，效果较好。

《傲干立千古》：松针可以采用破笔散锋来画，笔锋散开，用浓淡相兼墨色，逆行推写，出现有枯有润、挺健蓬松的效果，不拘泥松针的写实画法，显得随意流畅。

