

文化部指定全国美术考级机构

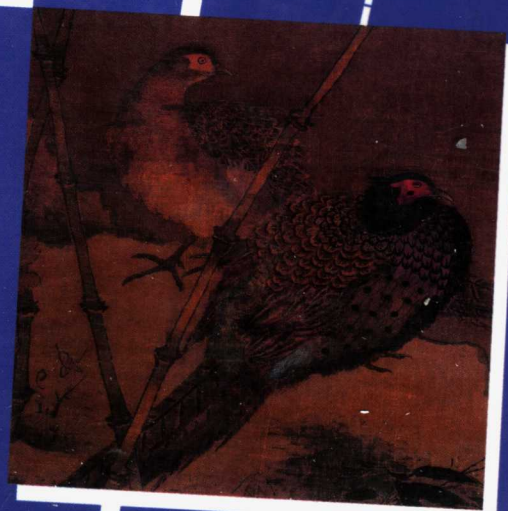
中国美术学院考级办推荐用书

花鸟画法

编著

张

赤 / 浙江人民美术出版社

文化部指定全国美术考级机构

中国美术学院考级办推荐用书

花鸟画法

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画法 / 张赤编著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2004.5

文化部指定全国美术考级机构中国美术学院考级办推
荐用书

ISBN 7 - 5340 - 1817 - X

I . 花 ... II . 张 ... III . 花鸟画—技法 (美术)—
水平考试—自学参考资料 IV . J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 025761 号

花鸟画法

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

杭州彩地电脑图文有限公司制版

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2004 年 5 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4.5

印数: 0,001—4,000

ISBN 7 - 5340 - 1817 - X/J·1570

定价: 22.00 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。

中国花鸟画等级考试与培训参考标准

级 别		规格时间	内 容 与 要 求	考 核 标 准
初 级	一 级	四尺六开生宣 三张 60分钟	①任选四季中的表现对象进行绘画；②画面以单一题材为主。	①画面整洁。②构图比较完整。③造型比例基本正确。
	二 级	四尺六开生宣 三张 60分钟	①以二种植物为表现对象组成画面。	①构图基本完整。②造型比例基本正确。③用笔用墨比较有变化
	三 级	四尺六开生宣 四张 60分钟	①以春、秋二季为题，任选一题画一幅习作；②要求有石头	①构图完整。②造型比例正确。③线条流畅灵活。④墨色有层次感。
中 级	四 级	四尺六开生宣 三张 90分钟	①在梅、兰、菊、竹中任选二种进行绘画习作；②题目自拟，须落款。	①构图完整。②造型比例正确。③线条流畅灵活。④墨较有变化。
	五 级	四尺六开生宣 三张 90分钟	①以一种以上的植物和一种动物组成画面；②画面须落款。	①构图完整。②造型生动，比例正确。③笔墨运用比较自如。④设色比较雅致。
	六 级	四尺六开生宣 四张 90分钟	①以四季花卉为表现对象，任选花卉组成画面；②作品须落款（同一季节的二种）。	①用笔、用墨、用色大胆，富有变化。②构图布白完整。③设色淡雅。
高 级	七 级	四尺六开生宣 四张 120分钟	①以唐诗一首为题进行创作；②须落款、盖章。	①构图完整。②造型生动。③笔墨沉着。④空间层次分明。
	八 级	四尺三开，熟宣三张 150分钟	①花卉写生、铅笔白描一张；②须落款；③单一题材。	①构图完整。②空间布白合理。③前后层次清晰。④线条肯定。
	九 级	四尺三开生宣二张， 熟宣二张 180分钟	①工笔白描写生，意笔设色写生（任选一张）；②须落款；③组合题材。	①构图完整。②空间布白合理。③层次清晰。④线条流畅，富有变化。⑤设色淡雅。

目 录

历代花鸟画赏析	50
意笔花鸟画	20
创作示范	18
工笔花鸟画	6
工具	5
花鸟画简史	1

花鸟画简史

花鸟画是中国画中的一个重大画科，它以花鸟、草虫以及衬景树木等为表现对象，以丰富写实的勾勒敷色和水墨没骨法为表现手法，以期产生精致、清新的艺术效果。在其长期的发展过程中，形成了一整套完善的表现程式，为后人的摹学与创新留下了有法可循的空间。

花鸟画的形成经历了漫长的发展过程。最早可追溯到5000年前的新石器时代，从彩陶花纹上的鱼、鸟、花枝、树木等变形纹饰以及战国时帛画上的背景图案等，都不难想像初创时期的花鸟画的发展状况。随着经济生活的发展，花鸟画逐步脱离了单纯的工艺装饰作用而发展成了绢画。

至于花鸟画的独立成幅，还得从两晋南北朝时期算起。陆探微画的《斗鸭》、刘杀鬼画的《斗雀》、曹不兴画的《龙》、陶景其画的《兔》和《孔雀》、丁光画的《蝉》和《雀》等，相传都是花鸟画中的细笔画。《宣和画谱》记载，宋御府曾藏有南朝顾野画的一幅《草虫图》，称其“画草虫尤工”。因此，就花鸟画的独立出现时期的细密风格而言，工笔花鸟画也是中国花鸟画的发端。

唐代是工笔花鸟画的兴起阶段，花鸟、人物、山水都已形成独立画科，花鸟画技法已日趋成熟，擅长花鸟画的名家较多。初唐的薛稷擅画鹤，萧悦擅画竹。晚唐的边鸾擅画孔雀，草木、蜂蝶、野蔬、雀蝉、山花也无不遍写。同时代的刁光胤擅画竹石、禽鸟、猫兔等，他与边鸾为唐末最负盛名的花鸟画家。他们注重写生，善于把握瞬间变化中的生动形象。

五代的花鸟画继承了唐代的传统，进入了成熟期。五代十国时期战事频繁，只有南唐及后蜀少战乱，因而名家辈出。花鸟画形成了两个大的流派：一是以后蜀（今四川）的黄筌父子为代表的“黄体”，以勾勒填彩为其特色；另一派则是南唐（今江南）徐熙的没骨法画派。徐、黄二派各树一帜，将花鸟画的发展推向了一个新的高峰。

北宋的花鸟画沿袭了五代后蜀的画风，注重写生，强调自然逼真的表现手法，得到了皇家的重视。当时步入皇家画院的黄筌父子的画风设色富丽、刻画精到，在野的徐熙画风则采用了没骨法，故有“黄家富贵，徐熙野逸”之说。由于黄家处于画院的统治地位，其画风持续了近100年之久无多大变化，直至北宋的崔白，画风才开始有所变革，出现了兼工带写的画风。

宋 黄居寀 山鹧棘雀图局部

元 王冕 南枝春早图局部

元 赵孟頫 窠木竹石图

受“文人画”思潮的影响，北宋画院的画风开始出现兼工带写的画风，自然地兼容了徐、黄二体，使花鸟画的发展进入了一个新的历史时期。

南宋画院规模不减北宋，画家虽多但很少发展，宫廷对画家控制甚严，更加重视形似毕肖的表现手法，很多画家仍延袭北宋勾线严谨、色彩瑰丽的画风，在柔媚精微的小幅团扇画上创造以小见大、以少胜多、以一当十的视觉效果。

元代自王冕等人的出现，水墨花卉日渐成熟，以至于盛行于世，为文人画风的中兴推波助澜。像王冕的梅花，对后人的影响很大。

元代的花鸟画受文人画思潮的影响，水墨画得以流行与兴盛，使得工笔重彩退到了次要的地位，以唐之边鸾、后蜀之徐、黄为代表的花鸟画虽未中辍，画者虽多，但并不兴旺，其总的发展趋势由取悦工丽转向以清淡为主的画风格局。元朝继承院体画的有任仁发，其画风笔法工细、形态准确、着色细腻、格调优美。与其相对，钱选、王渊等人的画风则以清淡取胜。

到了明代花鸟画进入一个新的发展时期，水墨文人画在文士中有所发展，像徐渭这样多才多艺的文人才子，在仕途上怀才不遇，转而寄情书画，成了大写意花卉的一派鼻祖。

像王冕、徐渭这样的文人画家，其成就除了以画风开派外，还在水布局、诗入画、增益景山水”上。如王冕的《题梅》诗：“我家洗砚池边树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”又如一种风《题墨葡萄》诗：“半生落魄已成翁，独立起比以前更为笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”都起、了抒情言志、深化画境、点明主题的作用。此种时，喻情、深化画境意蕴的做法，到后来成了体现文人画品格高度的重、标志。譬如明末清初的八大山人画禽鸟，每每作白眼向人的情状，无疑是在以一种风格化的造型隐喻内心的愤懑之情。

除了水墨淋漓的大写意画派、兼工带写的画派之外，也有工笔设色的画派。边文进、吕纪、林良等人在南宋院体的基础上有所创造，其画风结构严谨，笔墨奔放，改变了柔媚纤弱的南宋院体画风，呈现出一定的时代风貌，对后世影响重大。其中以陈洪绶的成就最为突出，他除擅长人物之外，也兼工山水、花鸟，他学蓝瑛、周衍、徐熙、黄筌、李公麟诸家之长，而形成了超逸冷艳的个人风格，给工笔花鸟画注入了新的活力。

清代的花鸟画风格多样、异彩纷呈，以水墨画居多，院体画已不多见。但恽寿平却别出一格，以写生见长，成为了一代大家。

宋人 翠竹翎毛图局部

随着资本经济的到来，云集在扬州一带的富商开始附庸风雅，购画装点门面，于是画家有了以卖画为生的出路，出现了以郑板桥、金农、李方膺等人代表的各具特色的意笔花鸟画风，史称“扬州八怪”。与此同时，在与海外通商较早的上海也前后出现了以卖画为生的职业画家，像早期的赵之谦和后来的“海派三任”中的任熊、任熏、任颐的写意画风，都以其丰富、清丽的写实风格迎合了商业经济下的市井趣味。直到吴昌硕、蒲华等人“以书入画”之风而出，写意花鸟画风中的野趣和霸气才有所高涨。因此可以说，真正体现写意之气并将写意花鸟画之风推向极致者，

当首推吴昌硕那一味霸悍、浑厚华滋的写意之风。之后，能与之比肩者当推后来的齐白石，其画风的可贵之处即在于在传统的写意之风中融入了民间的绘画意趣，以致清糯空的画风高格。至于徐悲鸿的写实画风、潘天寿注重构成理趣并以石涛山水画笔法入画的意笔花鸟画的出现，无疑又为花鸟画风的发展开辟了新的途径。

时至现代，作为极具民族特色的工笔花鸟画也得以继承和发展，出现了陈之佛等颇具实力的画家，为传统型的工笔花鸟画风增加了不少时代的特色。

工具

1. 毛笔

工笔花鸟画所需的勾线笔一般以狼毫笔为主，如小红毛、衣纹笔等，或用兼毫笔如鼠须笔之类。狼毫笔属硬毫笔，不宜蓄水，因而运笔时多用笔尖。又因笔毫上形象千速度比兼毫要快。通常，晕染用的笔以羊毫、为多，短锋羊毫或长锋羊毫均可。其笔性较软，含水量又多，因而学云林及大痴，肚，以增强透明、清亮、柔和的色彩效果。

意笔，鸟画用笔，勾勒与撇兰竹之笔多为狼毫等硬性毛笔，渲染和大面积铺墨多用羊毫或兼毫毛笔。其大耄。根据画幅的尺寸而定。

2. 选笔与保管

笔是主要的绘画工具，笔的好坏直接影响到技法的正常发挥。一般涛一的，笔应具有尖、健、齐、圆的特点，选择山水从明人明入手，后用拇指压平，看笔锋则不以奇；毛肚遍及全国，一般了自己笔管为好；笔管用墨水直为好。

应重视笔的保存，新笔的笔锋有胶水，不宜了李可以防虫蛀。启用时应用温水将胶泡去，笔用出了新贡净，将笔挂在笔架上，置于干燥处，不可湿时插在笔筒里为不用的笔放在抽屉里，要放水画中用得较多。

3. 纸、绢

工笔花鸟画用纸为熟宣和矾绢，这两用后要及时渗化山比较适合水墨颜料的叠加与罩染。矾绢比熟宣光滑，因而行笔速度应略快，笔中的水分也不宜过多。有时熟宣或矾绢上有一层油状物敷在表面，只要用滑石粉涂擦即可去之。

意笔花鸟画用纸多为生宣和生绢，以其宣水的性能能润宣作画不以呈选用一种半生熟的其优纸，能见笔见墨为佳。

4. 墨

中国准备大水盂，顶烟、项烟、选烟等油烟墨，其墨色呈暖色调。松烟放笔。色调，多用于书法。

5. 颜料

中国画使用的颜料有植物质和矿物质两种。前者透明；后者不透明，具有一定的覆盖性。其状有块状、粉状、袋装、锡管装四种。

6. 砚

我国的名砚有广东端溪出的端砚和安徽歙县出的歙砚。购买以带有砚盖的砚台为好，以免磨好的墨过快挥发。

宋人 秋瓜图局部

元人 鸠雀先春图局部

工笔花鸟画

1. 线条的勾勒之法

勾勒之法是中国画表现形体结构的基本手法。花鸟画中的线条运用，不仅要按因物象形的原则状写其形，更要就对象的结构变化，刻画出其内在的精神气势，使之具有以形写神的表现深度。

画枯叶时的用笔，手腕要转动，出锋要快捷。

画老叶时，要用笔沉着，饱含墨汁，调整好笔锋后慢慢出锋。

嫩叶的用笔，主要靠笔尖运作，提锋行笔，顿挫起笔，收笔时力要送到头。

2. 写生花卉

(1) 造型

应先从整体着眼观察对象，而后按其形体结构的组合关系认识解析。确定对象的视觉中心后，再从最前面的花瓣下笔。其次是要注意对象的透视关系，以叶为例，在透视转折处的行笔过渡要自然。

(2) 构图

初学者在构图时应注意以下几点：

① 取势

画面的取势是通过景物的动势表现出来的，此种动感表现常常能生发画境意趣，使之产生视觉张力。

② 宾主关系

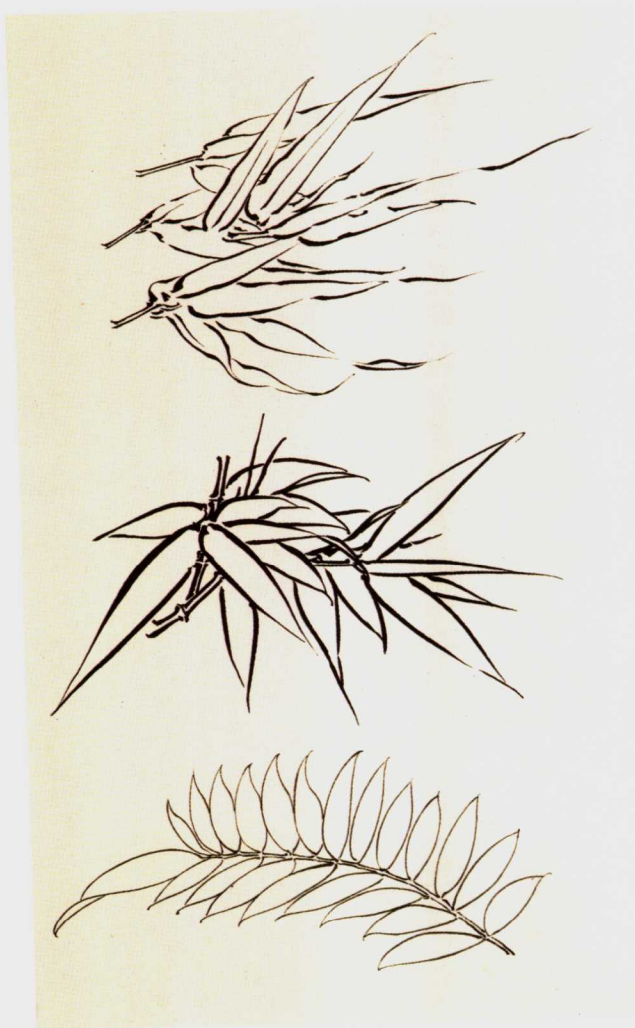
主体是一个画面的视觉中心，应予以着力表现。主体一旦确定，其他景物就要围绕主体安排，使之形成主宾关系。倘若喧宾夺主，画面即会散乱无章。

③ 虚实相生

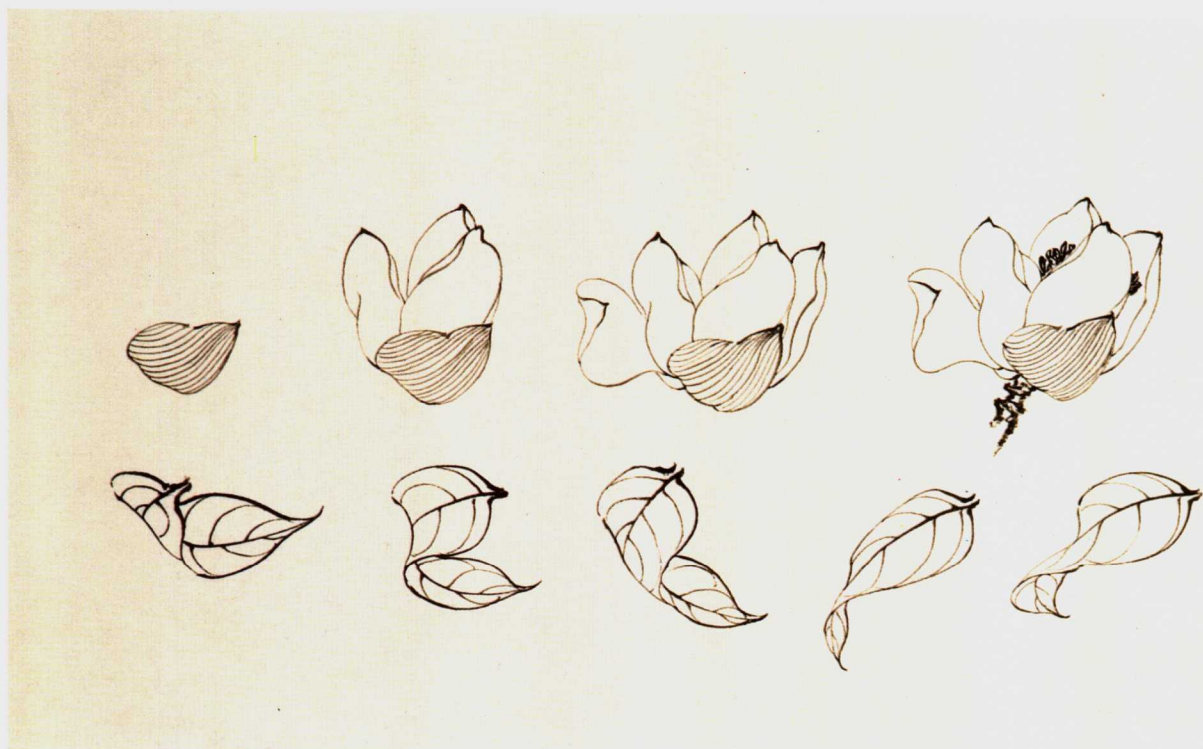
虚实相生的视觉效果是要靠画面的疏密处理与聚散的安排来实现的。这表现在工笔花鸟画中主要是利用线条的穿插来处理，强化疏密关系。以密处为实，以疏处为虚，虚实相生，方能形成虚中有实、实中有虚的画面效果。

④ 稳定

画面的稳定凭借的是画面的均衡之法，均衡不是简单的平均，而是一种视觉力度的相互制约。

叶子的双勾方法

花瓣与叶子的双勾画法

白描花卉写生(局部)

白描花卉写生(局部)

白描花卉写生(局部)

白描花卉写生(局部)

3.工笔淡彩

工笔淡彩花鸟画的表现手法严谨工致、色彩柔和清淡，是一种以清新淡雅的画风取胜的绘画形式。

其技法要求是：勾线劲挺，刚柔相济，虚实相生；染墨底时墨色要层层叠加，着色技法有渲染、接染、烘染、平涂等，敷色时水分要足，应薄而透明，大都采用水色，若要施粉一定要薄。

4. 工笔重彩

工笔重彩花鸟画的表现手法准确、扎实,色彩丰富亮丽,是一种富有民族特色的表现形式。

其技法要求是:勾线要浓,要工而不板,设色之前的墨底晕染要充分,色彩以艳而不俗、淡而不薄为好。为了达到厚重的色彩效果,必须用层层覆加的方法敷色。除了渲染、接染、烘染、平涂等技法外,还可用弹、喷、洒、刷以及背衬法、套染法等技法。