

当代花鸟画技法解读

点彩

王盛华 著

山东美术出版社

王盛华
▼
著

当代花鸟画 技法解读 点彩法

山东美术出版社

王盛华 (胜华)山东莒县人，当代中国花鸟画家。中国美术家协会会员、山东画院高级画师、山东政协联谊书画院成员、山东美术出版社美编。

作品四次参加全国花鸟画邀请展，四次参加“今日水墨”中国画名家巡回展，两次在全国专题性美展中获银奖，一次获优秀奖，先后入选中国画三百家等展览，两次赴欧洲举办画展和进行学术交流。

目 录

关于点彩写意花鸟画	1
点彩写意花鸟画的技法程式与效果	3
技法解析	4
作品赏析	14
范 画	20

关于点彩写意花鸟画

大自然中的万类花木，无不在阳光的照射下色彩纷呈，生机勃勃。光给了大自然无尽的色彩和活力。如果以一个小小的多棱镜对光加以折射，我们会看到光被奇妙地分解为七色。七色乃至世上所有绚丽变幻的颜色基本上又可归纳为三原色，无论何种色彩，大都可按不同比例在三原色中调合出来。如果将这些调合出的色彩依明度的不同渐次排列，便可形成渐浅或渐深的色阶；如依其色相的不同加以组合又可形成或冷或暖的色系。这些知识告诉我们，色彩可以分离和组合，可以有深浅的不同和冷暖倾向的不同。

色彩分离与组合的原理，较早被应用于印刷术，红、黄、蓝、黑四色网点的套印，产生了色彩丰富的印刷品。对光色的研究同样也影响了绘画，人们得以更自觉、更自由地对色彩加以运用，西方现代派中的一些印象派画家，就应该是这方面的先驱。

与西方绘画比较，我们民族的绘画有着自己的色彩观，有着天人合一的宇宙观，更有着令人称颂的辉煌成就。但随着文人画的兴起，随着文人画“以墨为主”、“绘事后素”思想对绘画的主导，原本绚丽的色彩如婢女般被排斥到了从属的地位而可有可无了。虽然这在总体上并不妨碍中国画的伟大与辉煌，甚至也不能以此来评价作品

的优劣和品位的高低，但我们却不能不承认，长时间对色彩研究的不足，确乎是前人留待我们弥补和解决的课题。

随时代的发展，人们的生活日益丰富多彩，人们不再仅仅满足于士夫文人审美情趣的灰色调，转而出现多元化的审美需求。适应时代的需要，活跃于当今画坛的许多画家以继承并发展民族艺术为己任，对中国传统绘画展开了多层面多角度的探索、发掘和拓展，对色彩研究和运用的深化与加强，并使之与传统绘画载体相适应，便是这些可贵的探索之一。我的点彩写意花鸟画正是在此种背景下，朝夕努力的一种尝试。

点彩写意花鸟画法是在传统绘画形式的框架内，融和对自然光色的感悟，借鉴西方现代派绘画的某些手段，并使之与传统形式相融和的一种探索，因其最显著的特点“点彩”而名之。

点彩写意花鸟画在造型观念上取传统的“意象”观。花不必定是某花，鸟未必定是某鸟，笔下物象只是传情达意的媒介。既使画某花某鸟也并不求其真似，以“不似之似”为艺术之真。

在制作上，取“以线约形，点彩冲破”的程式，积点成线，点线结合；点彩（有时点水）破线，积点成面，求得画面的松灵与律动。

构图上以传统形式置陈经营，行气布势，但

多取满构图，注重画面的形式感和装饰意趣。

用色则一反传统文人画以墨为主的常规，以色为主，强调色彩的对比与和谐。画时先以基本色铺染，再将分离的对比色或同类色依其不同的色相和明度相互点破渗透，寻求色彩运用的灵动、浑和、有序和丰富性。

以点彩写意画法作画，首先应注意用线。在某种意义上，用线应是中国绘画的精髓，它有着表形、传情和达意的多种功效。一条线写出，既是对物象的表现，又是画家情感的抒发，同时又表达着一定的意向，或急或缓，或轻或重，或收或放……。古人讲“书画同源”和“书法用笔”，其意便在于强调线的书写性和质量感。点彩写意是在以线约形的基础上用水和点色的，故而更需强调用线的质量。

色彩的分离与组合是点彩写意的又一要素，按一定的意图将所需表现物象的色彩加以分离，并依照不同的色相、明度积点成面地组合运用，比事先调好一种颜色一次性写出，来得更觉灵活、自由和更加风格化。以植物的叶片为例，春叶的

嫩绿不同于夏之苍绿，秋叶的暖色调更大异于春夏，这是我们选择色调的依据，在选出的色调中有意地将颜色加以分离，夏叶可得蓝、绿、黄的色组，秋则可得，橙、褐、黄的色组。最后以点厾的手法将分离出的色彩依墨线之形积点成面地

几种叶片的着色法

阳光下，自然植被的斑驳感为色彩的分离与组合提供了依据。

先后点写整合在一起，并对线形加以冲破，不但可表现出所需表达的色彩意象，而且会使画面更有节律、更生动和更具形式感。又因以点厾手法点彩的用笔、用水、用色和取势一如传统手法，使得点彩画法在具有一定现代感的同时，仍能与传统形式自然相融。

点彩画法因其“以线约形、点彩冲破”的程式，使其表征有似工笔，实则率意的用线及色线相破的手法又全属意笔范畴，这使它在一定程度上打破了工写的界线而独具特色。当然，它最大的特点在于强调和突出了色彩的运用，点厾手法的点彩处理，使作品以一种新的表现力和形式感区别于以往的绘画形式而呈现出一种新的风格，松灵、率意、清丽而富有装饰味。

诚然，限于能力和时日，点彩写意花鸟画法还只是粗具雏形，须待加强和完善的地方尚多，笔者之所以不揣冒昧写出这些不成熟的东西，在于对先前的实践加以总结，更在于就教于同行和广大读者，恳请大家不吝赐教。

王盛华 2004年夏于泉城

点彩写意花鸟画的技法程式与效果

古人云“法无定法”这是讲绘画应从效果出发，法是可以发展和随机变化的。然而一般说来，一个成熟的画家，一个成熟的画种，大致还是有自己的绘画程式和法则的。一个画家或画种的绘画程式，决定着一个画家或画种绘画的“符号化”，其符号化越强烈则风格越鲜明。

点彩写意花鸟画的作画程式是“勾线约形，点彩冲破”。所谓点彩的技法，主要地应用于叶片，画时先调好叶片的基本色，每勾一组叶片，迅即以基本色点破。勾线须松灵率意，且笔笔留得住，点基本色应顺势并适当控制水份，以适度冲破边线，又不至漫漶为宜。按构图需要一组一组边勾边点色将叶片画就后，趁基本色未干，再调所需色相的较重颜色顺势点破基本色，这一次的点破应取点虱手法，积点于基本色之上。点应有大小的不同和力度的变化，力求点出律动感和节奏感。随后再调与基本色和重点色形成对比反差的淡色，润色于叶片根、尖处和前面点彩未到处，形成色彩对比的丰富和意象的光感。注意只是约略表现光的斑驳感，且勿刻意地去表现光影。画完叶片或表现叶片的同时，勾染花卉或果实，花果勾线和冲破的要求与叶同，但花果的着色不必

以点彩法为之，尽量以较单纯的手法求得与叶片的画法有繁简的对比，以叶片着色之繁，托衬花果着色之简。随后视需要勾写枝干，以线取形，以点皴取质，求得与花果、叶片画法的和谐。枝干着色视木本、草本的不同和表现的需要，用色应有不同，但基本色着完后，还应以所需冷色或暖色加以丰富，有的还需用较重色于枝干的墨点处复点，以加强变化和强调节奏。最后画禽鸟和收拾画面，禽鸟的画法应轻松率意，勾点结合，以匹配景物的画法。收拾画面时可有适当的渲染，以深化所需表现的意境。

边勾写边点色的画法因需同时考虑构图的安排，有时不易掌握，故而还可采取先落墨，后着色的画法，但在勾写物形时应根据需要，以净笔净水适时对线型加以点破，求得笔墨效果的生动性。此种画法便于构图的整体把握，但与以水色一次性冲破线形的方法相比，因色中含胶，对墨线的冲破效果似有不同。

下面以细长叶片的桃、阔叶的芭蕉和先勾后染的秋果为例，用步骤图加文字说明的方式分别演示和解析点彩写意花鸟的画法。

1. 先以较大笔, 较大水份, 在碟内调三绿、藤黄和少量朱磦为淡绿的基本色备用。取长锋笔按组松灵率意地勾写叶片, 每勾一组迅即以较大笔蘸基本色点破线形, 注意掌握水份, 勿使叶形漫漶。

2. 长锋勾写桃实, 随即取较大笔, 笔尖蘸胭脂调匀, 笔根续淡绿色, 由桃尖至根部卧笔着色, 求得自尖处由红渐绿的效果。取另笔以花青调墨点破叶的基本色, 点应顺势、见笔、有节奏。

3. 以淡暖色点润叶片的根、尖等部位，约略表现出意象的光感。长锋重墨，率意苍涩地勾写出枝干，以短锋笔皴点枝干以表现质感和结构。

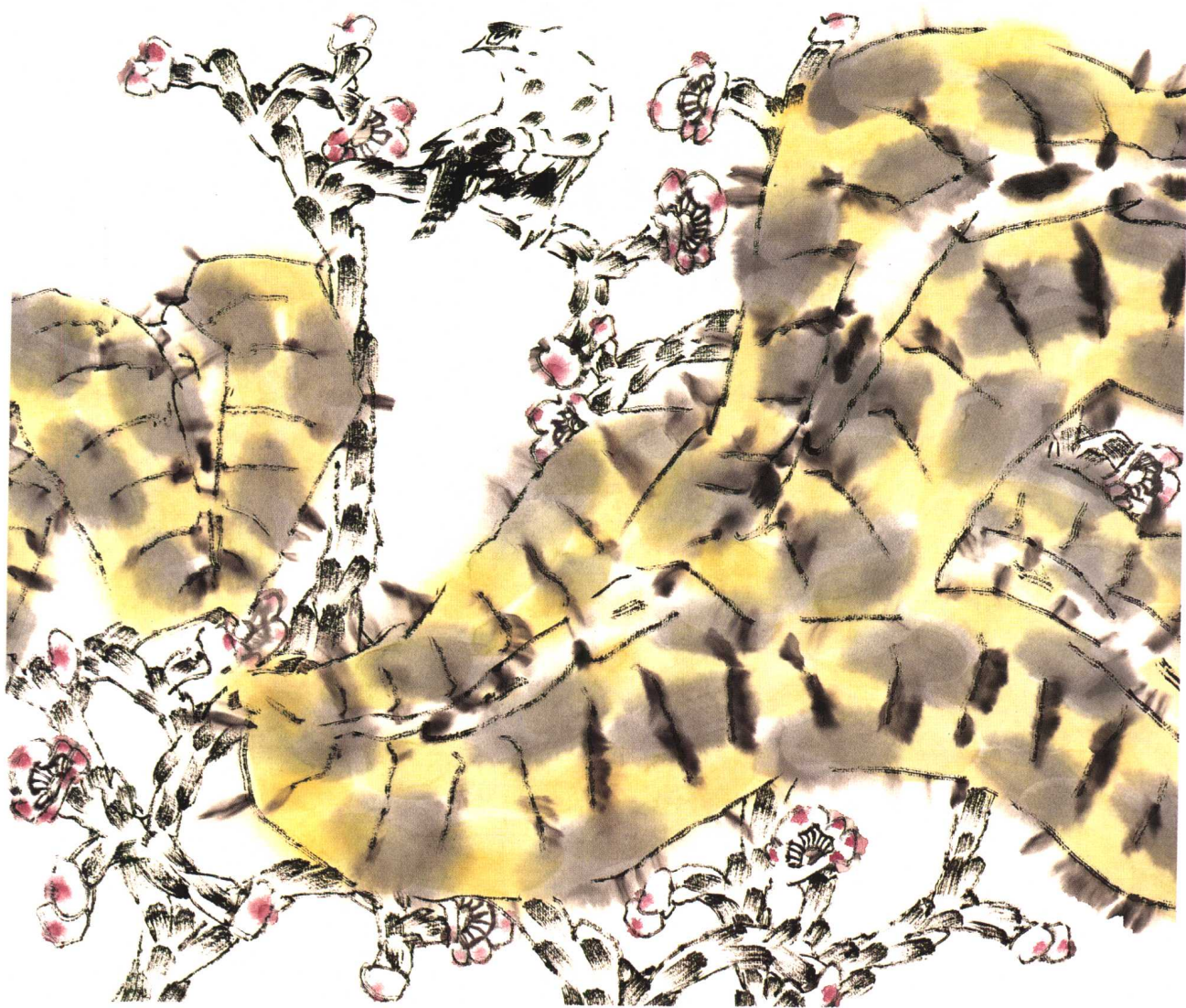
4. 以赭石调墨染枝干，枝干边沿处以淡绿色丰富。题款用印完成。

1. 芭蕉之类大叶更适合点彩表现。先以长锋率意地勾写出叶形，每勾一叶迅即换大笔饱蘸事先调好的基本色点写冲破叶形，求得墨色变化的生动性。

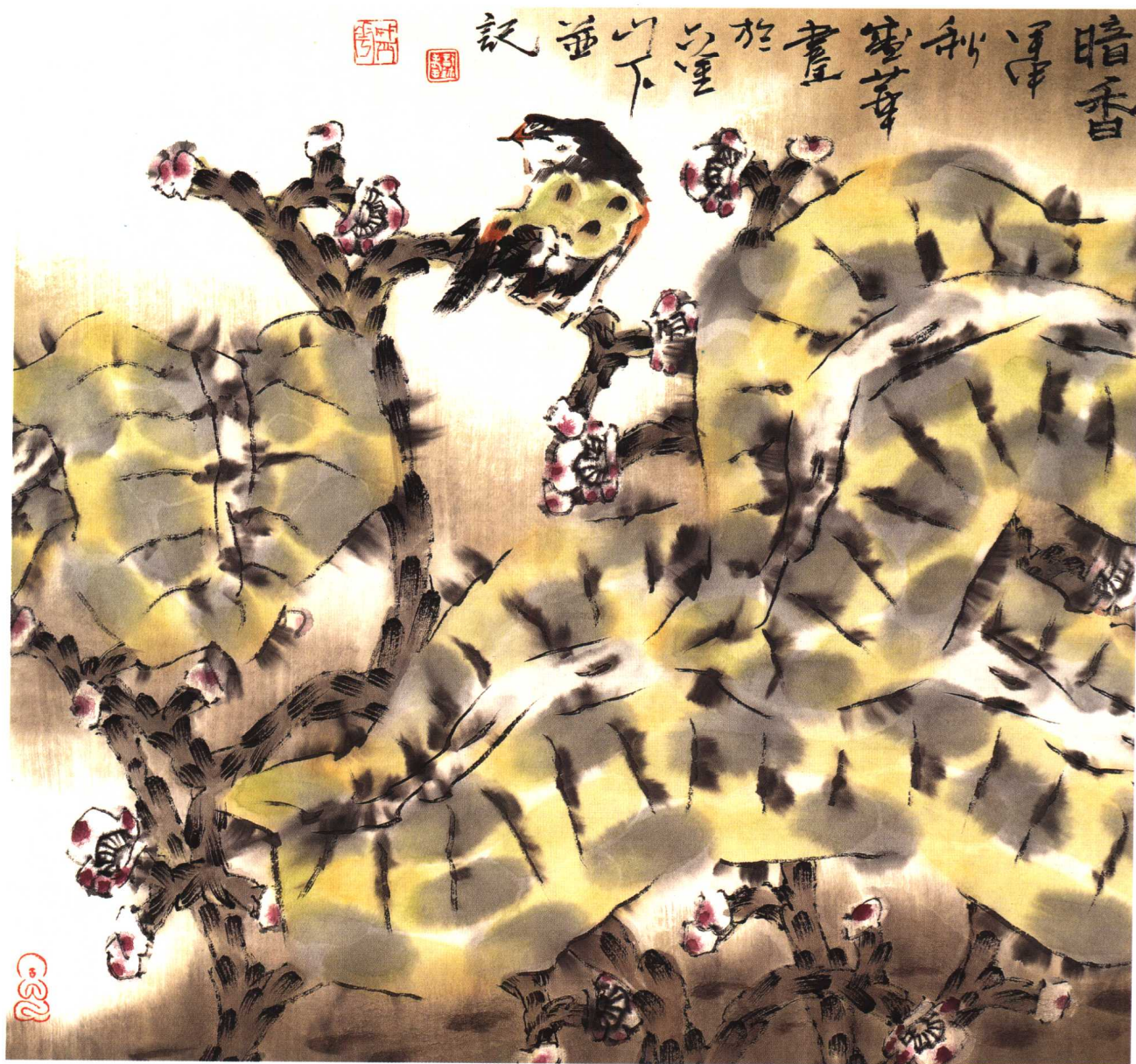

2. 大笔蘸调好的花青墨错落地积点于基本色上，点时笔尖可再蘸水，以求色点的变化。

3. 以淡桔黄色点写叶片，求得色彩的丰富性和光感。长锋笔勾写梅花枝干和禽鸟。勾出梅花后迅即点白粉，趁湿点胭脂色，勾花蕊。取短毫笔皴点枝干。

4. 染禽鸟和梅花枝干，图干后将纸打湿，烘染整理画面，干后题识用印完成。

1. 这幅表现秋意的花鸟以先落墨，后着色的方法完成。先以长锋勾写秋叶、秋果和枝干，最后勾禽鸟。勾写叶片和野果时注意随时以清水点破，求得画面的生动。勾线宜圆中带方，率意生动。最后以短锋笔皴点枝干，使之与叶片形成干湿的对比，并表现出一定的节奏感。

2. 以淡黄的基本色点染叶片。

3. 以赭石色调墨点叶片，再以淡绿和淡橙色积点叶片，表现出深秋的感觉。中号笔蘸灰绿，笔尖蘸胭脂点果。染枝干，点染鸟羽。

4.完成禽鸟的着色。渲染整理画面，题识用印完成。

几种禽鸟的画法 禽鸟的画法宜勾点结合，率意轻松，以求得整个作品画风的统一，和谐。