

图书在版编目(CIP)数据

中国写意花鸟画技法 / 《社会艺术水平考级美术书法专业系列》编委会编. —天津: 天津杨柳青画社, 2005.1

(天津社会艺术水平考级美术书法专业系列)

ISBN 7-80503-916-X

I. 中... II. 天... III. 写意画: 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(2005)第 002274 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号)

出版人 刘建超

天津锐彩数码分色技术有限公司制版

天津海顺彩色印刷包装技术开发有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 2.5

ISBN 7-80503-916-X/J·916

2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 5000 册

定价: 15 元(每册) 全套: 330 元

市场营销部电话: 传真(022)23330487

28374517 23352512 邮编: 300074

中国写意花鸟画技法

张新铭 著

天津杨柳青画社

目 录

—————	⑤	写意花鸟画基础
—————	⑧	1 级步骤图
—————	⑩	2 级步骤图
—————	⑫	3 级步骤图
—————	⑮	4 级步骤图
—————	⑱	5 级步骤图
—————	⑳	6 级步骤图
—————	㉔	7 级步骤图
—————	㉘	8 级步骤图
—————	㉚	9 级步骤图
—————	㉞	10 级步骤图

前 言

为做好国家文化部部署的社会艺术水平考级工作，为应试者提供备考级别选择和专业进修的方便条件，根据美术书法专业考级大纲的具体规定，特编写这套系列丛书。

这套系列丛书包括考级大纲规定范围内的十一个专业门类：中国写意花鸟画、中国工笔花鸟画、中国写意山水画、中国写意人物画、素描、人物速写、水彩画、水粉画、油画和中国书法、硬笔书法等，每个门类又分为考级大纲范图和对应专业技法两册。

这套系列丛书的编写工作大部分是由本考级中心聘请经国家文化部审批聘任的高级考官担任，他们大都是各门类专业在国内外颇有影响的专家，范图也大都是由这些专家亲自绘制，最后经考级中心评审委员会审核定稿。范图册每一级列举了多幅作品，应试者可借此了解应试作品的选择范围和大纲的具体要求；技法册则作为范图册的配套教材，每一级都选择典型作品列出表明具体画法的步骤图，有的还列出写生对象的照片、绘画姿势和文具使用方法的示范照片，而且每一个步骤都附有详细的解说文字，尽量为各专业的应试者提供学习和研究的有力辅导。

社会艺术水平考级作为基础工程，是国家文化部三年一届“群星奖”验收工程的配套工程。因此，各门类专业考级艺术水平的把握和基本标准，要求八级达到全国高等院校美术专业入学水平，九级达到全国“群星奖”省市选拔展入选水平，十级达到全国“群星奖”省市选拔展获奖水平。

天津市群众艺术馆社会艺术水平考级中心

社会艺术水平考级美术书法专业系列 编辑委员会

主 任：赵婉香

副主任：刘晓梅 李治邦 刘建超 刘新森

编 委：（以下按姓氏笔划排序）

任 欢 刘文艳 张 明 张新铭

初 洁 陈宝江 赵英斌 郝金宝

雷 平 蔡金顺

写意花鸟画基础

一、技法简述

中国的写意花鸟画有着鲜明的民族特色和深厚的传统，历代优秀的画家们，为了表达自己对生活的感受，创造了十分丰富的表现技法。下面简要介绍一下写意花鸟画的几种主要技法。

（一）勾勒法

这种技法是以线条勾勒为手段表现形象。（也叫线描或白描）有时也可以在线条勾勒的基础上勾染以淡墨。勾勒法在花鸟画中广泛应用，在写意画中，线条的运用较为写意，叫“率勾”或“松勾”，它不像工笔画的勾法那么工整严谨，而是勾得比较松，但强调用线的各种变化和意趣。由于自然中的物象结构、质感、颜色等等的不同，所以线条的运用也应有丰富的变化，各种线条的运用，包括长短、粗细、刚柔、方圆、曲直、苍润、虚实、疏密等等对比变化，都应根据物象不同的结构、质感以及整体的画面需要而决定。比如：画梅花，可以用较淡而流畅的线条勾梅花，用较重而苍劲的线条勾树干。

（二）点染法

这是一种点与染相结合的技法，在写意花鸟画中经常使用，它描绘形象不用勾勒，而是用毛笔蘸不同的墨色点出物象的形体结构以及明暗色彩变化，有时连点带染一笔完成，如画杜鹃花、萱花等。有时不是一笔就能完成造型上的要求，需要点与染配合使用，如画蔬果等等。这种技法的笔墨运用十分丰富，对中锋、侧锋，顺锋、逆锋和点法中各种揉、戳的动作以及用墨、用色的各种变化，都要根据不同物象的结构、质感和画面的整体需要加以灵活运用。

（三）勾勒与点染相结合的方法

这种技法是指在勾勒的基础上，点染颜色，完成对形象的刻画。如画菊花，先用墨勾出形象，等干

后再用颜色点染。另外，勾勒与点染相结合的这种方法在一幅作品中或在刻画一种形象中也可以运用，在一幅作品中运用这种方法表现形象是画面艺术效果的需要，它可以形成点、线、面的对比，丰富画面的形态语言，如：在一幅画中用勾勒法画花卉，用点染法画石头。在画一种形象时，可以用勾花点叶的方法，如画菊花、蜀葵等。但用这种方法应注意线与点面的运用，在画面上要有主次，要么以线为主，要么以点面为主，不能平均对待。

（四）积墨法

这种方法是，先画一遍要表现的物象，等干后根据造型或画面的整体需要，用比第一遍重的墨色，画二遍、画三遍。如：画石头、树木等常用此法，以增加形象的厚重感，有时为了强调画面的黑、白、灰对比关系，也运用此法，运用此法应注意第一遍墨干了以后再画下一遍墨，使其用墨的层次分明。

（五）破墨法

破墨法包括浓破淡、淡破浓、干破湿、湿破干，延伸地讲也包括墨破色、色破墨等等。它是在第一遍墨未干时，用与其对立的墨色破之，使其相互渗破，呈现一种变化丰富，浑然一体的笔墨效果。比如，画芭蕉叶，以较淡的墨画叶，再以较重的墨画叶筋以破之。另外，在我们画第一遍墨时，如果墨色不丰富、不理想，趁未干时，也可以用对立的墨色破之，形成一种较好的墨色效果。

（六）泼墨法

泼墨法是以饱蘸水墨的笔，以痛快淋漓，豪放的笔法画出形象。运用此法应注意蘸墨的方法，如把含有清水的毛笔蘸上一些淡墨。然后再在笔尖上蘸上较浓的墨，跟着画上去，这样画出的笔触变化丰富而自然。当然，这只是常用的蘸墨方法，可根据不同形象的需要采取不同的蘸墨方法。另外，泼墨

法在运用当中常常与破墨法结合使用，如画荷叶等。

（七）用水

在画一幅作品中，用水是否得当，是作品成败的重要一环。塑造形象笔墨太干则枯，笔墨太湿则显臃肿，只有结合具体物象，以恰当的笔墨表现，才能有好的效果，而这恰当的笔墨都是靠水来调节的。所以我们应十分注意对水的运用。同时，用水也是重要的技法之一，比如：一笔之中的墨色要想使其先浓后淡，可以将含有水份的笔蘸墨，然后侧锋画上去。要想使其先淡后浓，可将蘸有墨色的笔，用笔尖蘸清水，侧锋画上去。另外，还可以运用以水破墨、注水、淋水等方法来表现一些较特殊的效果。从画面的整体效果而言，在处理画面的虚实、层次、气氛等，水都起着重要的作用。

（八）用色

写意花鸟画可以纯用水墨来作画，也可以色墨结合使用。中国画塑造形象大部分是在已有的笔墨形象上运用颜色，（也有直接用颜色画的）笔墨表现得当，一幅画的骨架就立得住，在此基础上运用好颜色，可使形象的色彩更丰富，以表现画面的不同色彩变化和色调，为表达作者思想感情服务。否则，颜色运用得不好，就会破坏画面的艺术效果。传统的中国画用色是不受固有色、光源色、环境色限制的，它强调以意用色，一方面，它注重强调整个画面的色彩气氛，以为其画的立意服务。另一方面，它不是运用生活中实物的颜色，而是把颜色的感情色彩与作者的思想感情结合起来。比如，齐白石完全以朱砂画梅花。它虽然与现实中的梅花的颜色相差甚远，但比现实中的颜色更高雅、更协调，更能表达作者的情感。当然，现在中国画用色的方法很丰富，画家们在进行不断地探索，有以运用写实色彩为主的，有以运用装饰色彩为主的等等。但中国画运用更多的是以意用色。在颜色的运用上，应注意高雅、艳而不俗，整个画面的色彩要自然、协调，在变化

之中求统一。

二、构图简述

构图即谢赫提出的“经营位置”，是指怎样处理好形象在画面中的前后、远近、上下、左右、纵横等关系。中国画的构图形式十分丰富，千百年来，在构图上历代画家们积累了丰富的经验。我们即要很好地学习它，又不能被它所束缚，可以说写意花鸟画的构图，没有固定不变的模式，它始终是在发展着。从总体上说，构图的安排要归于立意，立意就是一个总纲，构图要为总纲服务，也就是为表达作者的创作意图服务。立意清晰，构图就能“有的放矢”。

构图多是由对立统一规律体现的，要恰当地安排画面的宾主、黑白灰、点线面、虚实、聚散、纵横、动静、开合、边角等关系。以及题款、用印等因素来构成富有节奏变化，有韵律的完美画面。

画写意花鸟画多打腹稿（也可以用炭笔、铅笔定一下大体位置或大轮廓），但是这只能确定大概的面貌，所以要求既能做到“胸有成竹”，又能在落笔后根据实际情况随机应变。这样才能做到笔笔相随，一气贯通。

花鸟画的构图形式较多，如全景式、折枝式等等。要根据不同的立意灵活运用。学习构图，一是要研究古人一些好的构图，不但要学习具体的构图方法，更重要的是通过研究古人的构图找出构图中的一些带规律性的东西，以便运用它作为指导。二是在大自然中学习构图，捕捉生活中生动、新颖的构图形式。这是摆脱成法束缚的主要途径。三是对构图理论的学习，这对构图的学习也是有指导作用的。总之，直接与间接相结合，理论与实践相结合，必能在构图的学习上取得进步。

三、学习花鸟画要重视基本功的锻炼

基本功的锻炼，是十分重要的，它是创作的基础，所以应加强以下几方面的学习锻炼。

（一）临摹

临摹是学习写意花鸟画的重要内容，早在南朝（齐）谢赫就把它列为六法之一，临摹就是向前人学习、借鉴。临摹古人的作品时要注意，首先要多看，要把古人的画好在哪里看出来，对画上所体现的意境、精神气质、构图、笔墨、技法等方面做一番分析研究，弄明白古人的作品好在哪里，我们学习古人什么？要知其然，又要知其所以然，而不能不加思索地临摹，或只把注意力单纯放在对画法的临摹上。第二：临摹一幅画不要平均用力，要根据所学习的内容有重点地临，临一幅画，解决一个问题。可以整幅画的临，也可以局部地临。比如：我们要学习整体的构图及画面体现的意境，就可以整幅画地临。如果要学习某种形象的表现方法，就可以局部地临。第三：临摹要精，要消化，要真正从临摹中学到东西，通过临摹弄明白古人是怎样把生活中的形象，经过组织、概括、提炼、塑造成艺术形象的。第四：要选择高水平的作品来临摹，不能见什么临什么，尤其初学者更应注意这一点。初学者一般应选一个高水平而自己又喜欢的画家的作品临摹，等有了一定的基础后再广泛吸收不同画家的长处。

（二）写生

写生是我们学习写意花鸟画的又一重要内容，它是我们创作时搜集素材的重要途径。写生可以锻炼我们对自然景物的观察能力和造型能力。通过写生，熟悉花与鸟等自然形象的形体结构及运动生长规律，这是我们在表现某种形象时必须掌握的内容。

写生也要注意一些方法，以植物写生为例，写生之前应先对所画的植物进行观察，对其结构、生长规律和生活环境有一个分析（有时要借助平时掌握的一些植物学知识），通过观察、分析抓住物象的特征，特别要抓住植物在不同季节，不同环境下的特征，因为在不同的季节、环境中，植物会在形态、颜色、神情上都有不同的变化，要通过观察、分析

抓住植物在风、晴、雨、露等不同环境下的特点。对以上等内容做到心中有数，然后再画。

另外，写生不是不加选择的如实描绘形象，而是通过观察分析，有目的、有取舍地刻画生活中较生动的形象，根据需要可以整体地画，也可局部地画。不但要刻画生活中的静态形象，也要刻画生活中的动态形象，在花鸟画的学习当中，临摹与写生相互配合，才能对写意花鸟画的造型、笔墨等等方面有更深刻的理解，收到较好的学习效果。

（三）加强默写的锻炼

默写也是学写意花鸟画的重要基本功。画运动的鸟兽，离不开默写。默写，实际就是默记，凭眼睛看，凭脑子记，把生动的形象印在脑子里，运用时自然得心应手，这样画出的形象更生动、更完整。初学默写会感到很困难，应采取循序渐进的方法，可以先把速写的形象默记下来，也可以对照标本画，先观察它的形体结构、基本形及特征，并力争默记住画出来，如画不下来，再看再画，反反复复的练习，并总结经验。等有了一定的基础后，再到生活中去画，先画重复动作反复出现的形象，如鸟笼里的鸟，最后再画自然中的鸟。总之，由浅入深，反复练习，必能不断积累经验，达到心手相应，运用自如的地步。

（四）要重视书法的学习

书法的锻炼也是学习写意花鸟画的重要内容。首先写意花鸟画非常讲究用笔，其塑造形象的许多笔法与书法的用笔是相通的，或者说是相同的。很多画家都是以书法的笔法入画，如吴昌硕画梅花、桃花时，常有大篆的笔法出现在枝干上，从具象的角度看是枝干，从抽象的角度看就是书法。再如齐白石，他画的荷叶柄、柴耙，既是形象又是书法。另外，写意花鸟画常常是诗书画相结合，以书法题款更是一幅作品中不可少的（个别的例外）。如果作者的书法水平低下，必然是个缺憾，不能构成一幅完美的作品。

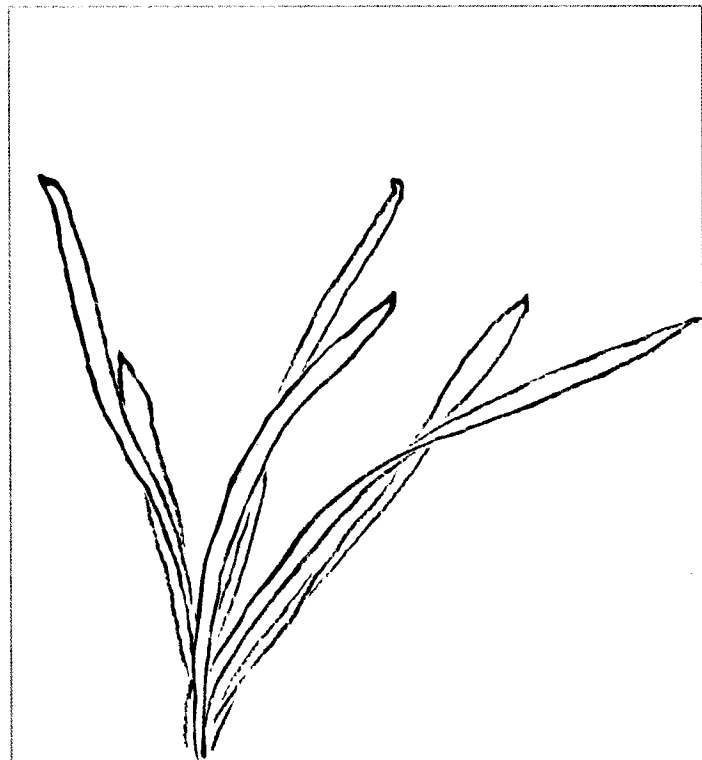
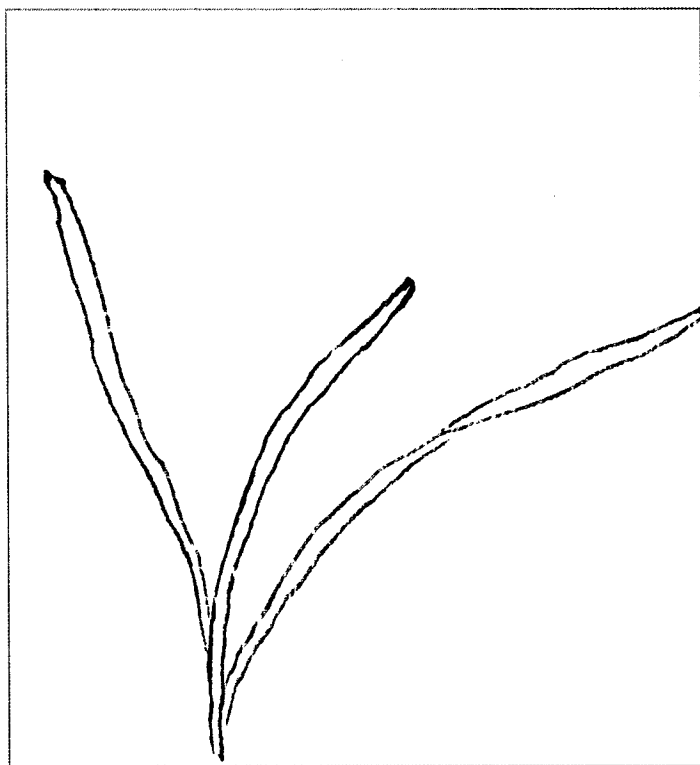
一级步骤图

步骤一：以中锋用笔先勾出菖蒲莲前边的叶子。

步骤二：继续勾叶子，用笔要有提按、转折、虚实等变化，注意叶子之间的纵横穿插关系。

步骤三：勾出花朵，以重墨点画花蕊，以淡墨勾花的纹脉。

步骤四：最后题款、盖章。题款与印章用的多少，应根据画面的构图需要而定。另外，在画之前对画的构思、构图应心中有数，要做到胸有成竹，具体画时再根据笔墨造型的实际情况随机应变。以下各级都应注意这一问题。

李锡贵
2012年

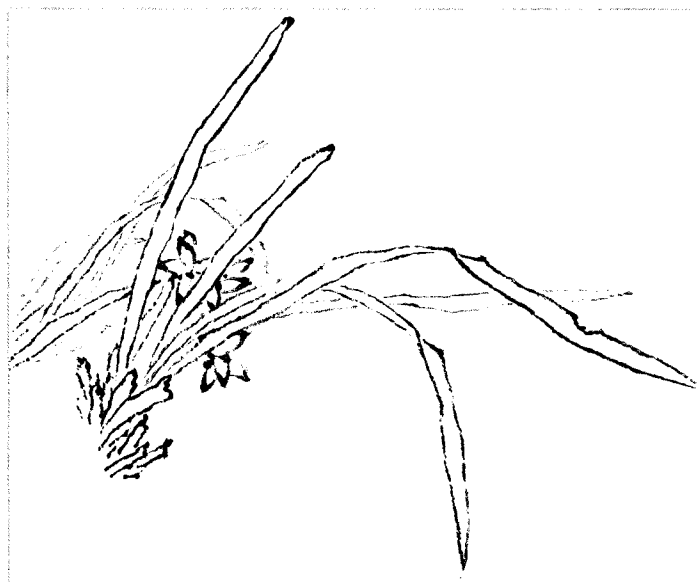
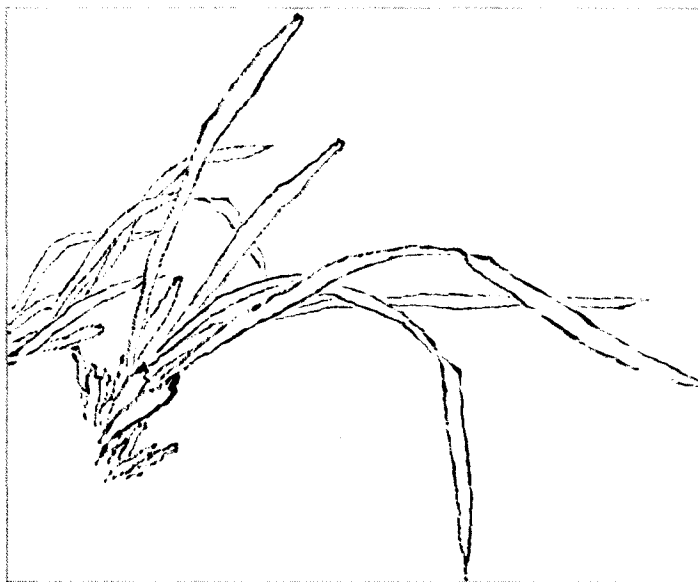
二级步骤图

步骤一：用中锋先勾出前边的一组兰花的叶子。用笔要有力，有提按、转折、虚实、快慢等变化，并注意叶子的长短、纵横等变化。

步骤二：画后边一组叶子，墨色比前边的叶子稍淡，要处理好与前边一组叶子的穿插、疏密关系。

步骤三：用有虚实变化的线勾花，以重墨点画花蕊，三朵花的安排要有疏密变化。

步骤四：根据画面整体需要再适当画一些叶子，并以淡墨勾染花和叶子的边缘。最后根据构图需要题款、盖章。

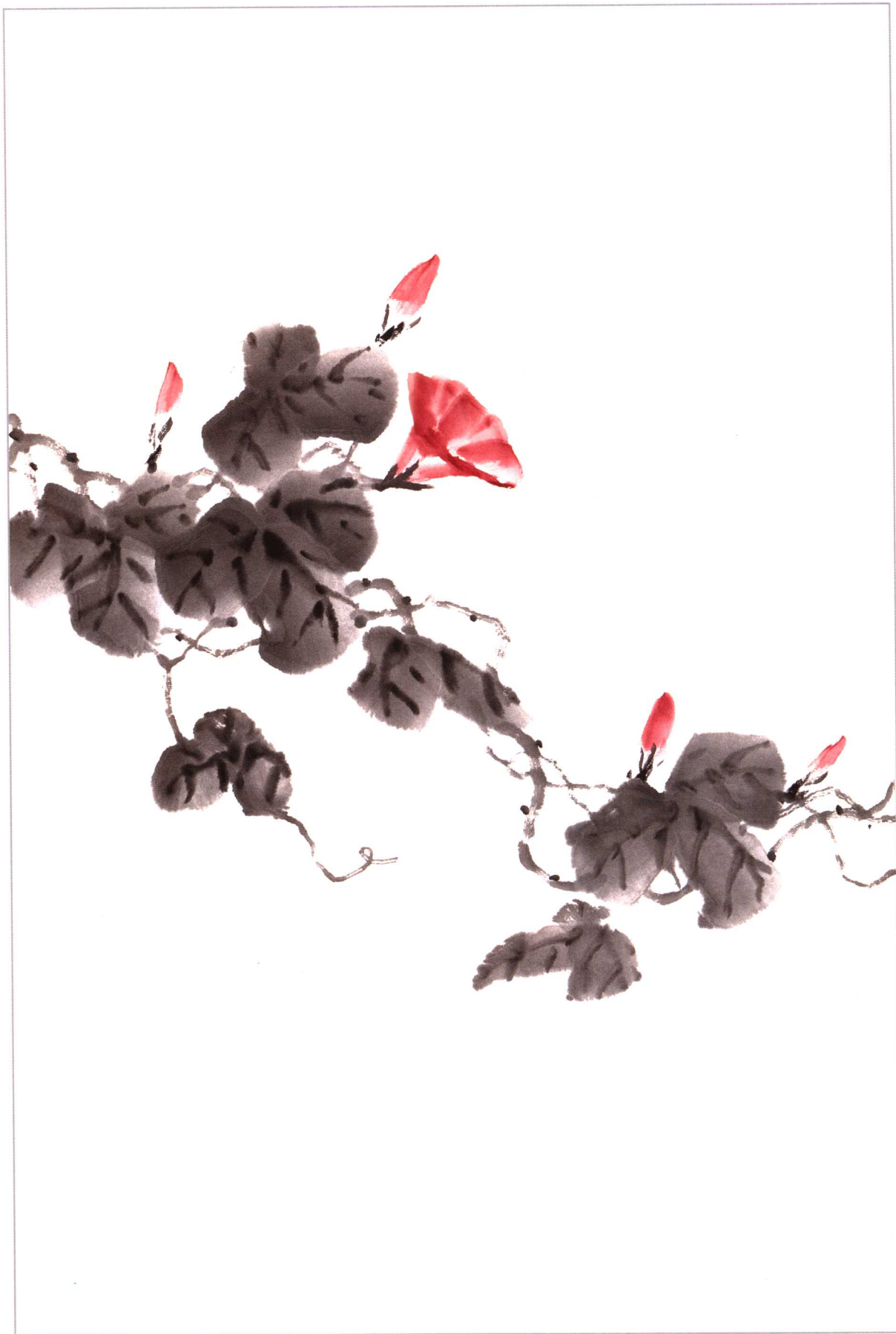

三级步骤图

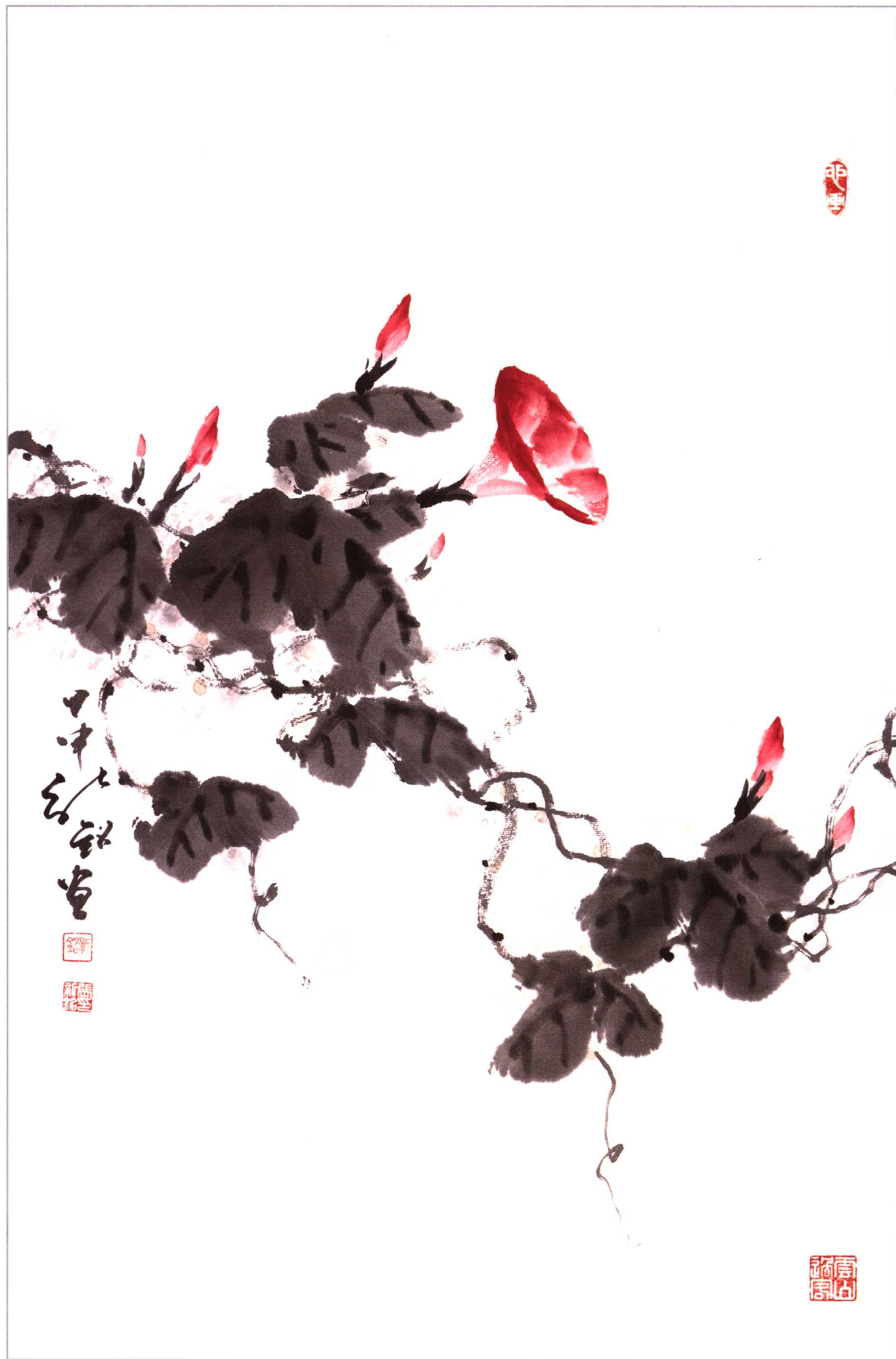
步骤一：用较重的墨以侧锋画叶子，先点前边的叶子，随着笔上的墨逐渐减少，再点后边的叶子，这样就很自然地出现浓淡干湿变化。要注意点出叶子不同方向上的变化和疏密对比。等叶子半干时用重墨勾叶筋。

步骤二：画花的茎，将叶子连成一个整体，画茎时要注意有穿插曲折变化。

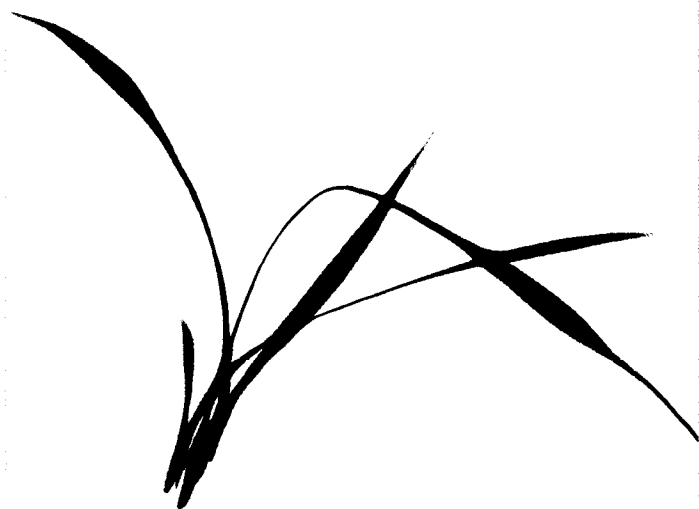
步骤三：用有浓淡变化的曙红点染出牵牛花和花蕾，用重墨点画花托。

步骤四：用很淡的草绿色在叶子、茎之间点染，以起到丰富画面的作用。再根据画面的整体需要适当做一些主次、疏密等方面的调整。最后题款、盖章。

四级步骤图

步骤一：以较重的笔墨画前边主要的一组叶子，要中锋用笔。注意用笔的提按变化和叶子之间的长短、穿插变化。

步骤二：用比第一组叶子稍淡的墨色画后边的两组叶子。叶子的穿插要避免平行、三点交叉等现象。注意整个画面的主次疏密变化。

步骤三：花的颜色可以根据需要灵活运用。此花用色是先蘸朱磬，再用笔尖蘸胭脂点成，花蕊是用胭脂加墨点成。