

神笔
丛书

写意花鸟技法画例

XIEYI HUANIAO JIFA HUALI

著
高卉民

乙丑秋
高卉民

十
高卉民

黑龙江美术出版社

著 高卉民
出版 黑龙江美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

写 意 花 鸟 技 法 画 例

图书在版编目(CIP)数据

写意花鸟技法画例 / 高卉民编著. — 哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2000

(神笔丛书)

ISBN 7-5318-0759-9

I. 写… II. 高… III. 写意画: 花鸟画—技法(美
术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 15387 号

总 创 意 姚凤林

责任编辑 黄晓平

封面设计 蒋 悦

版式设计 木 木

电脑设计 安 欣 吴建荣

写 意 花 鸟 技 法 画 例

XIEYI HUANIAO JIFA HUALI

著 高卉民

出版发行 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编 150016)

制 版 黑龙江龙美制版公司

印 刷 辽宁美术印刷厂

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 9

版 次 2000 年 3 月

印 次 2002 年 12 月第 2 次印刷

印 数 5 001 — 10 000 册

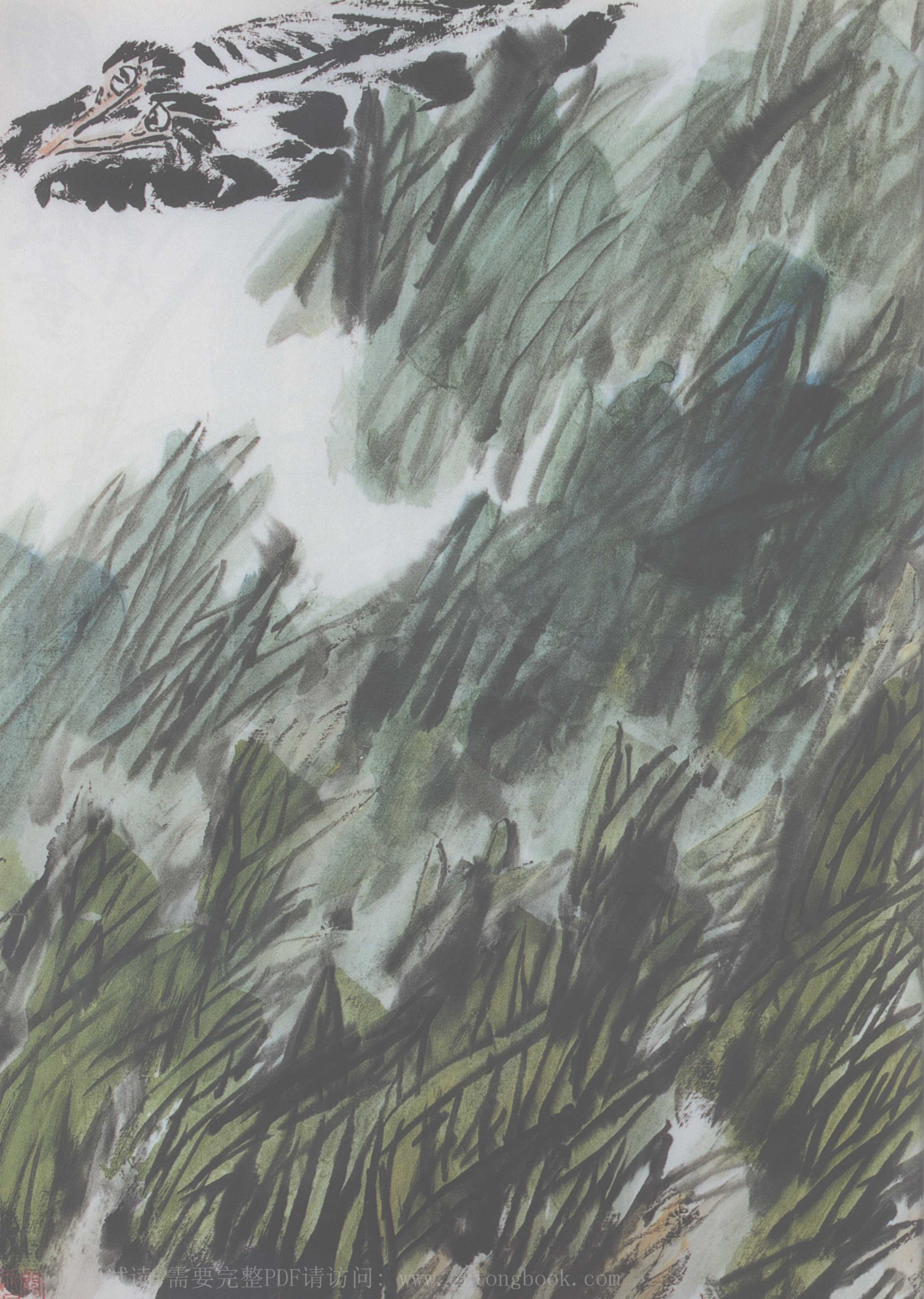
书 号 ISBN 7-5318-0759-9/J · 760

定 价 39.00 元

關東穀香

并序

目 录

写在前面的话 —— 写意画须悟·····	1	一 笔法、墨法·····	24
第一章 写意花鸟画溯源·····	4	二 梅、兰、竹、菊·····	33
第二章 写意概说·····	8	三 荷花·····	62
第三章 写意花鸟·····	11	四 藤蔓·····	67
一 写·····	12	五 石头·····	70
二 书写·····	12	六 小动物·····	78
三 抒写·····	13	七 草虫·····	81
四 意·····	14	八 指头画·····	83
五 意象·····	15	九 鸟·····	84
六 意境·····	16	第五章 写意花鸟学习方法·····	98
七 意趣·····	17	一 临写·····	98
八 意图·····	18	二 构图·····	105
九 笔意·····	19	三 小品·····	121
十 大意·····	20	四 创作·····	125
十一 大写意·····	21	五 写生·····	131
十二 花鸟·····	22	六 默写·····	134
第四章 写意花鸟技法画例·····	24	后记 我的山花野草·····	136

大匠授人规矩，不授人巧。
善学者还从规矩。
连林人不觉，独木众乃奇。
众能不如独诣。

塞北秋情

宁方勿圆 宁刚勿柔 宁霸勿懦 宁脏勿洁
宁野勿俗 宁稚勿老 宁拙勿巧 宁生勿熟

宁简勿繁 宁险勿庸 宁平勿怪 宁犷勿饰
宁璞勿琢 宁丑勿媚 宁曲勿直

夕阳秋更暖

大智若愚 大音稀声 大巧若拙 大象无形
大成若缺 大直若屈 大勇若怯 大方无隅
大味必清 大乱有序

秋趣

第一章 写意花鸟画溯源

写意花鸟画为中华民族传统艺术之一，其风格特征、艺术规律、审美意识等都凝聚着整个中华民族独特的哲学、文化、美学思想、观念之精华，并以鲜明的民族风格和民族特点，立于世界艺术之林。

写意花鸟画之源远流长，其传统也就是在这源远流长中，不断吐故纳新，承继创造中积淀起来的，非常之丰富。在深入研究其独特精辟的学术理论、审美标准、艺术规律，特殊技法、工具纸张时，十分必要上溯追源、寻流探根。把认识花鸟画的整体发展、写意花鸟之发展过程、师承演变、风格流派等放在中国美术史整体中加以研究，会更加深刻理解中国写意花鸟画偏重内在精神修养，神情气韵、意境格趣的艺术传统。

当人类祖先逐渐摆脱愚昧荒蛮开始生命精神化时，感知方式、思维方式、语言方式与生命精神紧密相联，

随时代进步而发展。

原始社会生活用具上的动植物纹样，新石器时代彩陶上草木、禽兽图案，夏商周以及春秋时代青铜器上精美的花鸟虫草纹饰或动物造型的青铜器，这应是中国花鸟画最初阶段的造型和表现形式。形简、稚拙如剪影，似月光之下的形影、态影、动影，造型于平面、构图于平面，色涂于平面，具有很强的装饰性。这对写意花鸟造型观有着极大的影响。文字的产生，其特征象形、表意之性味，也可证“书画同源”。

岩画、墓穴砖壁画上疏简的动植物及禽鸟，用笔粗放，用色单纯；秦汉时期画像石、画像砖以及瓦当上的兽、鹤、雁造形生动洗练。漆器、帛画，以花和鸟为题材，丰富多样，造型以线为主，具有很强抽象意味。

魏晋南北朝时期，已有卷轴画和专门的花鸟画家，

秋塘霜露

秋影蛙声急

写意性味逐渐加强。

唐代花鸟画风行一时，出现了专攻精研的名家。史籍记载，王洽“泼墨成形”，“写意之滥觞也”。王维“水墨渲淡，笔意清润”，“画中有诗”诗画合一，已重境界表现。并被后人推为文人画鼻祖。

五代徐熙超脱野逸之风，妙得造化之神意，出古人之外，“骨气风神”之“落墨花”，重神韵、重精神表现，成为写意花鸟画之先驱。

宋代文人画勃兴，写意花鸟异军突起，成为独立画种。苏轼、文同以诗画抒情，随意点染，用笔草草，生意浮动。法常、梁楷豪放之简笔“随笔点墨，意思简单”。夸张变形强调笔墨逸趣，文人学士墨戏情味已成风格。文学入画，深化了花鸟画的意境，使花鸟画成为单纯欣赏艺术，写意花鸟画盛况空前。

秋影难眠

元代造纸技术改进，生宣纸的使用，墨花墨禽随之兴起。“逸笔草草，不求形似”，“聊以写胸中逸气”，表现笔墨趣味已至极。水墨梅兰竹菊“四君子”画盛，皆谓之写。赵孟頫提出“书画本来同”，书法行草运笔参入画法，“书画同法”已臻成熟。

明代写意花鸟画纵深发展，另开生面。“绘事不难于写形而难于得意”，“得神者佳”，成为当时写意花鸟画家的追求。徐渭超以象外，粗笔狂纵，豪放恣肆、不求工而见工于笔墨之外，开创了大写意派。周之冕勾花点叶，又丰富了写意花鸟画技法。

清代写意花鸟更进一步发展。八大、石涛大胆革新，“借古开今”，“笔墨当随时代”，放纵雄健、生动神奇自创一格；扬州八怪，重个性表现，多呈现独自风格，各树一帜，夺造化而移精神，“天人合一”，畅情舒怀言志，诗书画印为一炉，面目一新；吴昌硕、任伯年等海派，造诣精湛，独运匠心的艺术创造，人品画格成就之高，影响至今。

写意花鸟画随时代发展而变化，齐白石追求“似与不似之间”的简朴稚拙，潘天寿宁霸勿俗的雄浑奇崛表现，是现代写意花鸟的代表。

秋寒

历史上写意花鸟画可谓高峰林立，诸多经典佳作更是令人目不暇接，我们不仅要学习和掌握前贤大师们代代积累起来的优秀传统，也要勇于探索创新，优秀承继

之，尚不优秀发展之，只有这样才能不落古人窠臼，形成自己的风格，在艺术发展史上找到属于自己的空间。

第二章 写意概说

站立悬肘，正身稳足，指实掌虚，高握笔端，执笔要松，运腕欲活；气生丹田，周身之力，由肩而臂，由臂而肘，由肘而腕，由腕而指，由指至笔，凝聚毫端，提握捺行，劲透纸背。

心恭气平，全神倾注，绝尘杜浊，聚思于境，物我皆忘。

静观揣思，因景生意，灵感激扬；独运匠心，意存

笔先，勃然而兴；大胆发笔，振毫直遂，追其思意，率意挥写，磅礴大气。

心随笔运，取象不惑，笔落成意；形不惟肖，得神为佳，若不经心；深入其理，曲尽其态，不似至似；一气呵成，畅抒胸臆，拾得神机；妙趣横生，意足神完，自然天成。

轻风乱播漫天雪

一夜秋霜悄悄去

经营位置，置陈布势，删其繁章，采其大要，图构章法，简阔丰腴，疏密相宜，虚实相生，有无相成，穿插得当，交错有致，显露隐现，含蓄蕴藉，以少胜多，计白当黑，笔简意赅。追笔外笔，求墨外墨，得意外意，扶境外境，余味绵长。

笔由我用，法为我役，造物随我，恣肆纵横，遒劲

松活，率而不荒，粗而有微，怪变得理，创不逾矩，不入时蹊，不落旧套，有承有新，源远流长。

笔无妄下，惜墨如金，随意生态，逐势而波，应机而变，将错就错，化险为奇，歪打正着，出人所料，笔成意外。笔断气联，笔尽意存，逸韵神灵，统贯终始，妙得天籁。

秋叶似金

书法用笔，草行篆隶，骨法为要，笔行沉涩，积点成线，泼破积渍，元气淋漓，浑厚华滋，笔笔贯气，墨墨尚韵。

水墨为尚，以色辅之，色赋随类，墨变五彩，不求似真，唯追足意，色墨不碍，纯中思变，薄中见厚，墨色由意，情调由境，相映相辉。

外师造化，心融万物，丘壑内营，迁想妙得，巧造自然，景意陶融，缘物寄情，状物写心，兴比喻借，人天合一，臻于化境。

胸襟阔广，精神博大，正气浩然，学养宏深，广见卓识，修炼品格，笔清墨磊，道高法上，意写神传，独创家风。

向日葵

写意花鸟画有着鲜明的艺术风格、独特的艺术理论、审美规律、艺术规律及其特殊技法。重传统，重笔墨情趣，重程式笔墨结构，重书写重法度，重构成表现。也重表达作者主观思想情感，抒情、达意、畅神、澄怀。用寄寓喻借手法写意、写心、写性、写神。

写意花鸟内涵是抒情的诗风，其表现形式是行草的书风，诗风与书风的揉合。也可称之状物的书法、书法的状物。是介于绘画与书法之间的艺术，介于具象与抽象之间的艺术，以笔墨披露心迹的艺术。