

寫

意 花 卉 技 法 系 列 丛 书

国
画
花
鸟

GUO HUA HUA NIAO

余晓庭 编著

余晓庭

民美术出版社

写意花卉系列技法丛书

国画花鸟

余晓庭 编著

陕西人民美术出版社

目 录

花鸟画简介	1
工具与材料	2
笔墨的概念	3
用笔的方法	3
用墨的方法	4
用色的方法	5
用水的方法	6
用纸的方法	6
花头的画法	7
花萼的画法	9
花蕊的画法	10
梅花花头的画法	11
梅花的画法	12
兰花花头与兰叶的画法	14
兰花的画法	15
竹叶与竹竿的画法	17
竹子的画法	19
菊花花头与枝叶的画法	21
菊花的画法	22
牡丹的画法	24
水仙的画法	26
美人蕉的画法	28
茶花的画法	30
麻雀的姿态与变化	33
麻雀的画法	34
翠鸟的画法	36
八哥的画法	37

花鸟画简介

花鸟画是我国民族绘画的一个有机组成部分，具有悠久的历史 and 独特的民族风格，有高度的艺术成就。虽然花鸟画成为一个独立画科晚于人物画，但是在五代两宋时期，花鸟画有一个很大的发展，形成了第一个高潮。花鸟画是我国历代人民智慧的结晶，在国内为中国人民所喜爱，并早已著名于世界。

如果把彩陶上的那些花纹、水涡纹三类的纹样看作花鸟画的起源，那么花鸟画的历史就比其它画种历史长了。在远古时期，我们的祖先就已经把花与鸟、动物与植物当作装饰与绘画的题材。今天花鸟画仍然是广大人民喜闻乐见的艺术形式之一。在其它工艺美术方面，花鸟画的装饰与美的作用更不可轻视，都离不开花鸟画。

花鸟画可分为工笔、写意两种不同形式：工笔有半工半写，写意则有大写意、小写意之分。从表现方法上还可以把花鸟画分成勾染或点染，即双勾和没骨两大体系。至于地域流派与个人风格，更是举不胜数。要学好花鸟画，首先要到生活中去，到大自然中去，多写生、多思考、锻炼自己的造型能力和想象能力。另一个重要途径就是学传统师古人，练就扎实的笔墨技巧，是学好或画好花鸟画的重要手段。

学习花鸟画的两种重要手段：

1. 临摹

临摹是学习花鸟画的重要手段之一，对于祖国绘画优良传统的认识和汲取前人技法经验，具有实际意义。许多优良的传统技法是历代画家创造的总结，是许多宝贵经验的积累，我们从临摹中去理解、去学习、去吸取优良技法，传古为今用。

2. 写生

写生是依照具体的物象来描绘，是解决作品从生活中、实践中得来的问题，是从观察生活中解决如何表现生活的问题，也是国画学习重要手段之一。写生并不等于创作，它的主要任务在于收集素材，锻炼我们对自然景物的观察，分析和表现的能力，熟悉花鸟的形象结构特征，为创作打下基础。

花鸟画的创作：

创作一幅完美的美术作品，应该包括有现实生活、题材内容即主题思想、构思构图、艺术处理等比较复杂的问题，因此对于创作的要求有：①要有一定的图画基本知识和用笔用墨的基本技能技巧；②创作不是临摹，也不是抄袭，要有作者自己的风格；③要有健康的思想内容；④内容和形式要统一；⑤要有浓郁的生活气息，能表现出具体生动感人的艺术形象。

关于创作过程，一般可划分成几个步骤，即生活、构思、构图、定稿制作、收拾整理。创作的过程是一个复杂的思维过程，以上提出的几个步骤不是孤立的，是不可分割的一个有机的联系过程。

工具与材料

笔：中国画所用的毛笔有柔毫、硬毫、兼毫三类。柔毫（羊毫）吸水量大，宜于点花卧叶，晕染。硬毫（狼毫）笔性硬，富有弹性，宜于勾勒或画坡石、树干，如叶筋笔、衣纹笔、兰竹等。兼毫则是狼毫和羊毫掺和一起，笔性柔硬相兼，可作多种途径用笔，主要看每个人的习惯。

初学者，一般毛笔即可，不要求用最好，当然不可太差，太差的笔很难画出笔墨效果。

墨：作画在用墨之前都是制成墨锭磨用，现在很少有人使用，一般都用瓶装墨，如中华墨、一得阁、曹素功、胡开文等。

纸：国画用纸种类很多，其中有生宣、熟宣两种不同形式，画写意花鸟用生宣，而工笔则用熟宣。宣纸以安徽泾县产的为好，还有四川产的夹江纸，浙江温州产的皮纸等。

颜料：中国画颜料，主要有石青（分头、二、三、四青）、石绿（分头、二、三、四绿）、石黄、朱砂，以上各色多为粉质，用时需加适量胶水调和。朱砂、赭石、锌钛白、藤黄、花青、胭脂、大红等。

砚：砚作为中国画主要工具之一，其材料种类很多，以端砚、歙砚最为有名，两种都是水成岩，石质坚硬细匀，比较容易把墨研稠。作画砚台，要求大一些，墨池深一些，并要有盖，可以保持清洁，余墨不易干。

调色盘：调配颜色的小碟或大盘，以用不着的瓷制品为佳，因白色底子反映颜色的正确。

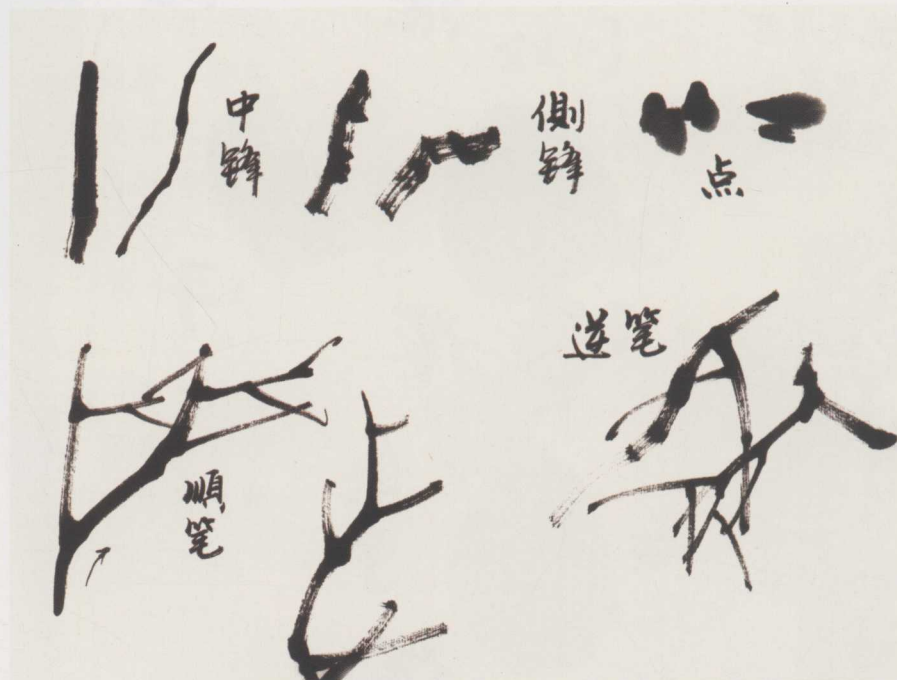
笔洗：用以盛水洗笔，玻璃的、瓷的、搪瓷的都可以。

笔墨的概念

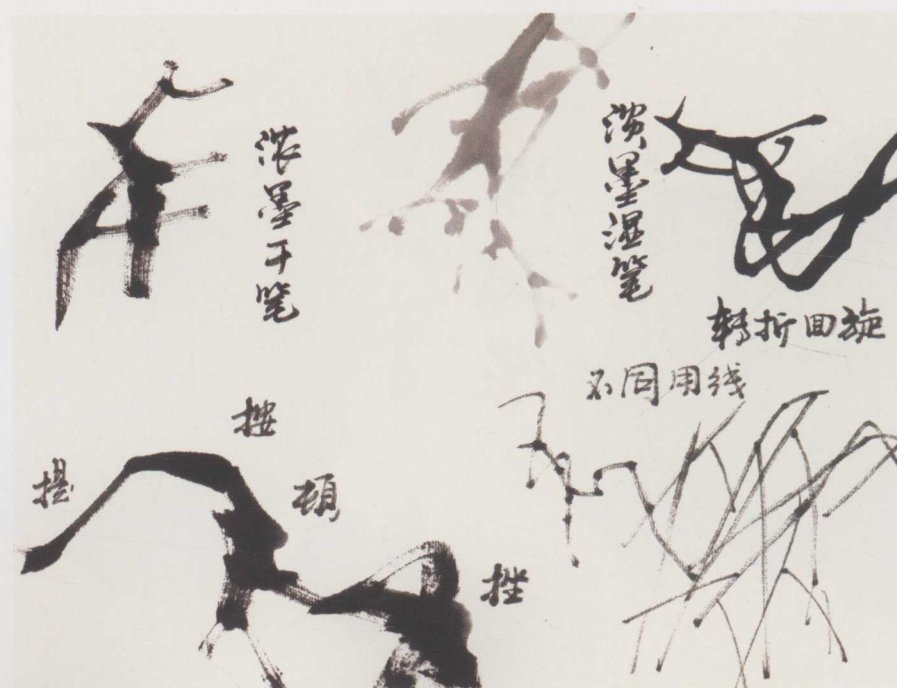
用笔的方法：

1. 中锋，指运笔时的笔杆垂直纸面，笔尖在中间运行，由于笔尖容易渗水，画出来的线具有持重、饱满而圆厚的感觉。

2. 侧锋（偏锋），指运笔时笔杆倾斜，笔尖顶着线（点或面）的一边。侧锋变化多，易于挺削劲利。

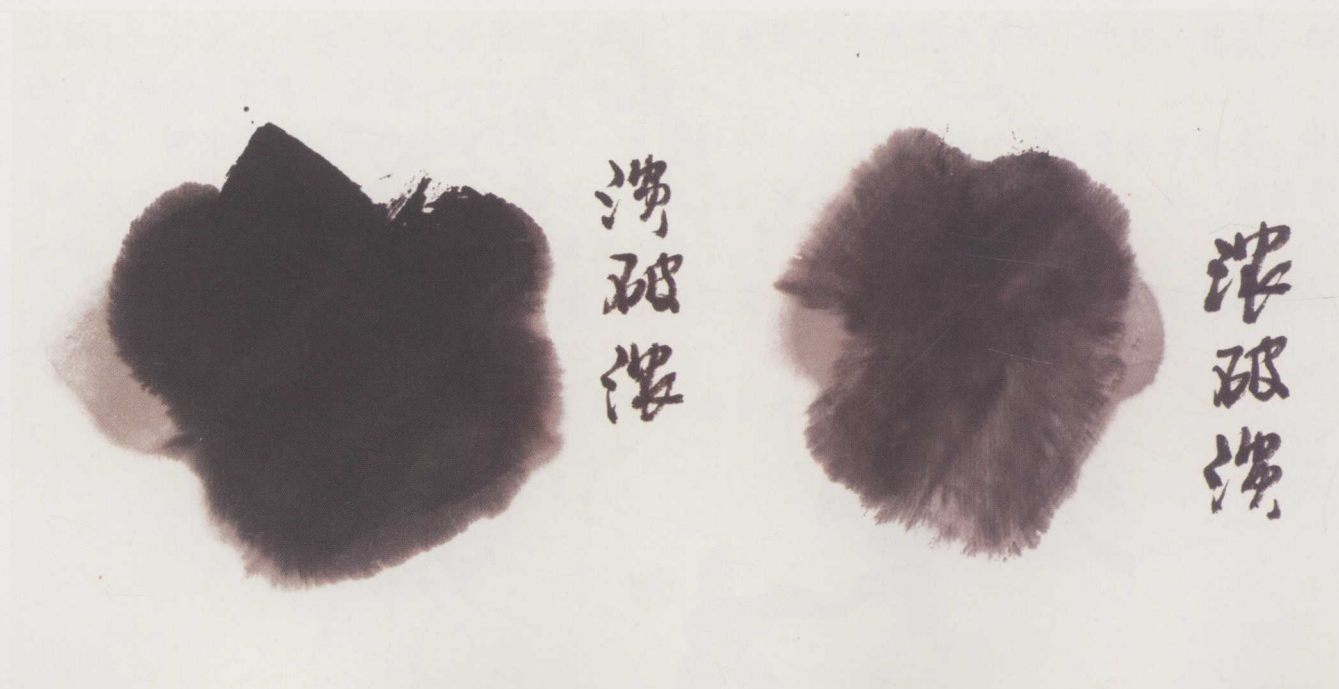

3. 提、按、顿、挫，指运笔时，把笔提起一些，笔道就较轻细，按下去一些，笔道就较粗重，把笔重按或旋折一下叫顿，连续顿笔叫挫。

用墨的方法：

墨分五色一浓、淡、干、湿、焦，还有就是宿墨，宿墨即过夜墨。用墨不外乎勾、皴、点、染四个过程，以勾最为基本，这四个过程其实也是用笔的过程。另外还有破墨法，其中破墨法有浓破淡、淡破浓等。

用色的方法：

中国画色彩中有粉状的矿物质颜料，如朱砂、石青、石绿、石黄、赭石、白粉等。有透明的植物性颜料，如花青、藤黄、胭脂等。有反光性强的金和银。各种色彩根据创作的意图和表现内容的需要，或是写意花鸟画，都能表现出金碧辉煌、光彩夺目、清新秀丽和鲜艳明快的效果。

着色方法，一般分填色、晕染、点写、烘托、打底和反衬等。以上填写色、晕染、打底子多用工笔画，写意则有填写色、点写、烘托和反衬几种方法。

用水的方法：

在作画时不论是水墨或彩墨画，用水也是重要技法之一。一笔之中，往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可把蘸有浓墨的笔，在废宣纸上吸去浓墨，笔尖再蘸清水。古人有“用墨之妙全在用水”之说，故生宣纸上用水是需要通过实践锻炼，在作画时才能挥洒自如。

用纸的方法：

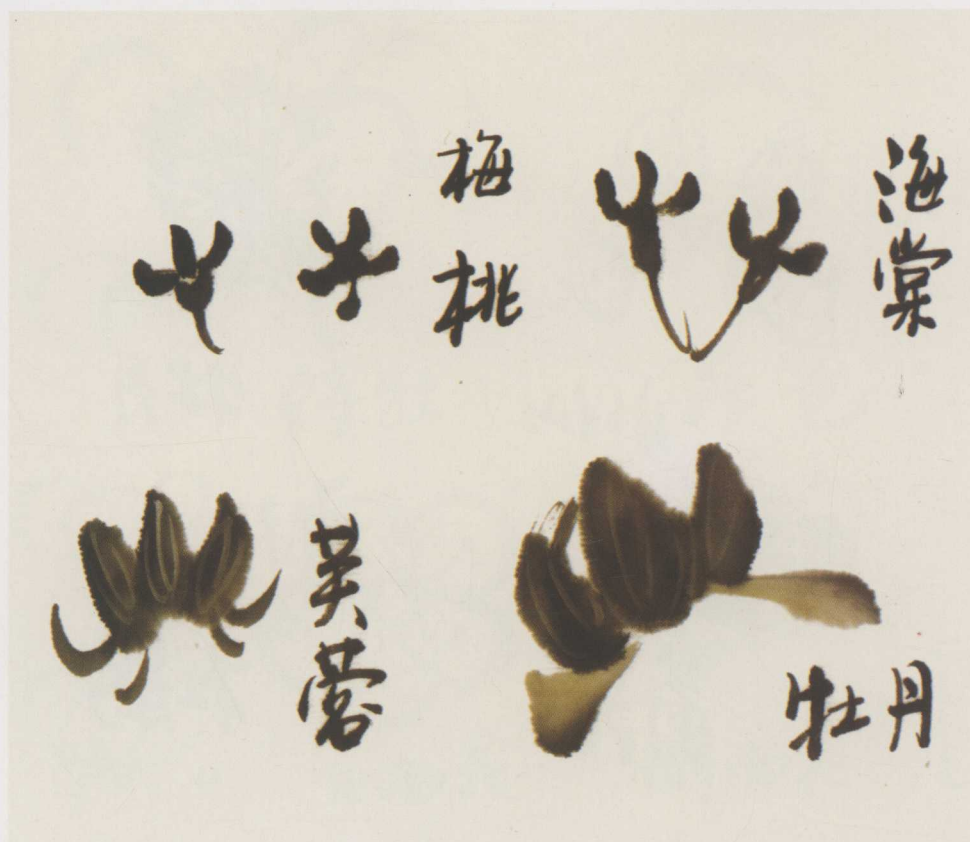
纸的性质多样，有单宣、夹宣，有生宣、熟宣和半生熟宣等，还有皮纸和带有底色的仿古宣，在作画时要充分利用其特点和不同特性。

花头的画法

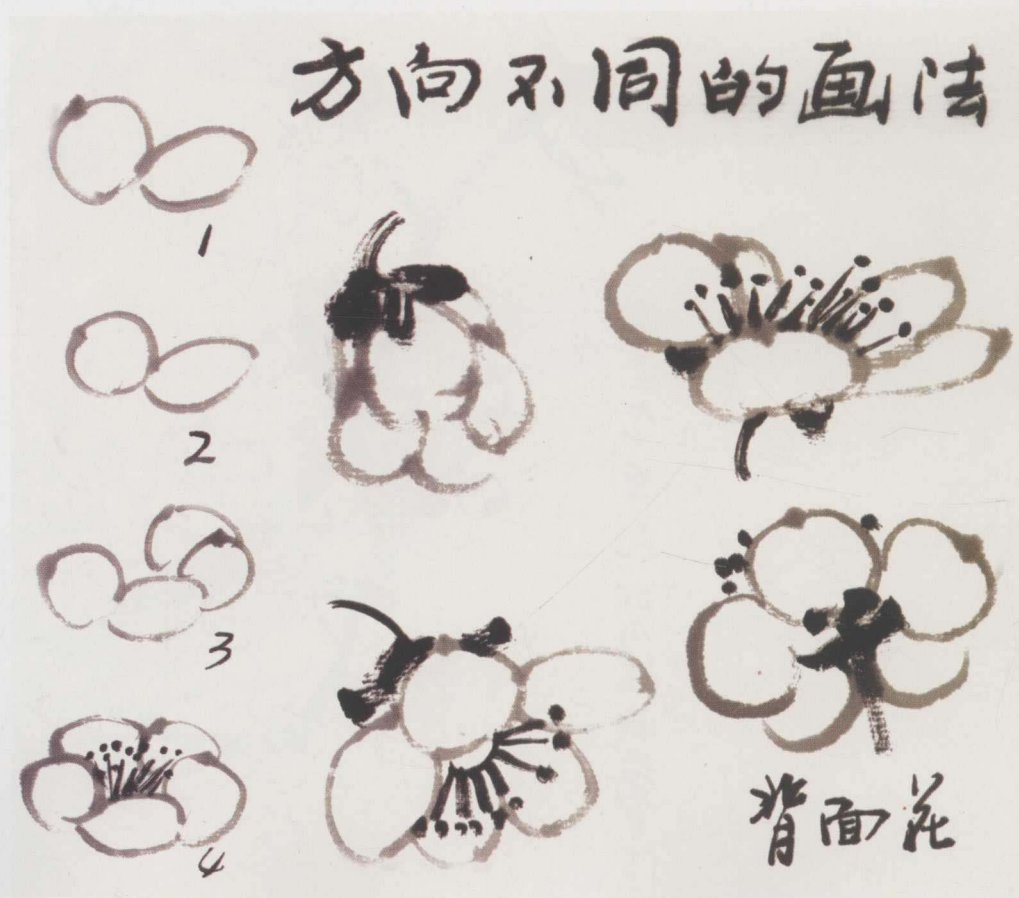
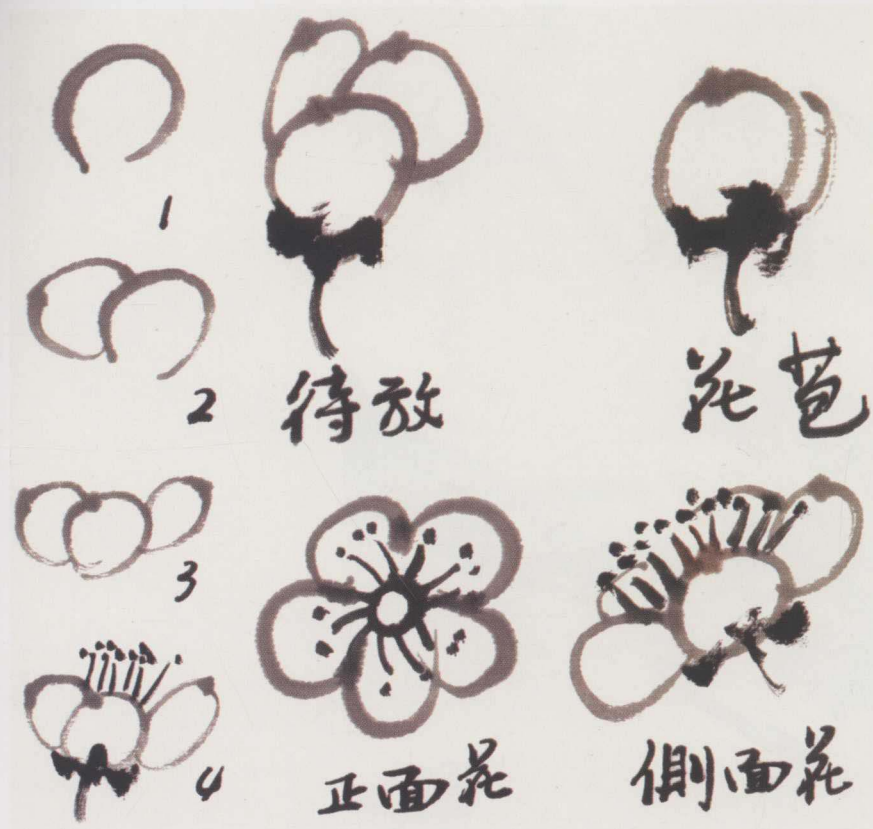
花萼的画法

花蕊的画法

梅花花头的画法

梅花的画法

第二步画枝干

第三步点花 双勾法或没骨法

兰花花头与兰叶的画法

