

中国画基础教学丛书 · 花 鸟 篇

郑景贤花鸟画基础教学

ZHENG JINGXIAN HUANIAOHUA JICHU JIAOXUE

草本·藤本花卉

CAOBEN TENG BEN HUAHUI

河北美术出版社

10
中国画基础教学丛书 · 花 鸟 篇

郑景贤花鸟画基础教学

草本·藤本花卉

河北美术出版社

策 划 曹宝泉 彭国昌
责任编辑 王国强 彭国昌
封面设计 易 鸣 苏进起
内文设计 易 鸣
技术编辑 毛秋实

图书在版编目 (CIP) 数据

郑景贤花鸟画基础教学·草本·藤本花卉 / 郑景贤著.
石家庄: 河北美术出版社, 2004.6
(中国画基础教学丛书·花鸟篇)
ISBN 7-5310-2285-0

I . 郑... II . 郑... III . ①花鸟画—技法 (美术)
②草本植物—藤属—花卉画—技法 (美术)
IV . J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 042448 号

中国画基础教学丛书·花鸟篇

郑景贤花鸟画基础教学 草本·藤本花卉

出版发行 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮政编码 050071)

制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 3

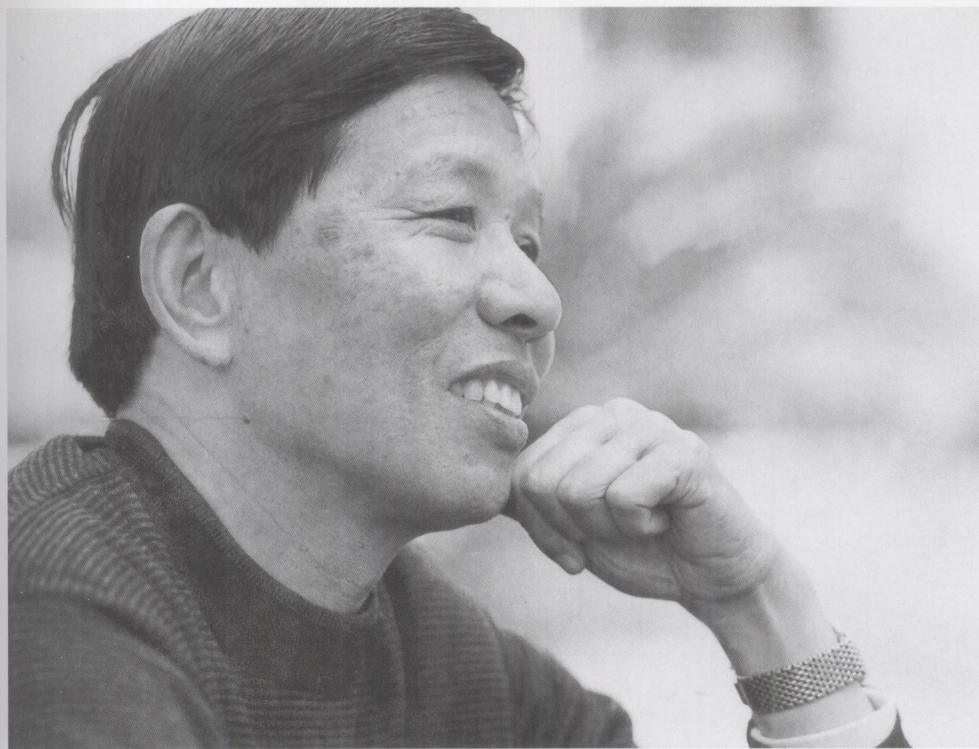
印 数 1~4000

版 次 2004 年 6 月第 1 版

印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5310-2285-0/J·1905

定 价 23.00 元

作者简介

郑景贤，1944年生于福建惠安，1963年毕业于厦门工艺美术学院。后在中央工艺美术学院全国师资花鸟画研修班学习。师从李苦禅、田世光、俞致贞、孙其峰、康师尧、苏葆桢、石延龄诸老师。

现任福州大学工艺美术学院教授、中国工艺美术学会书画研究会理事、国家人事部中国书画人才专业委员会委员、厦门市美协常务委员、厦门花鸟研究会会长、福建省政协画室画家、中国美术家协会会员。

作品多次参加由文化部、中国美术家协会举办的画展，中国当代著名花鸟画家作品展获最高奖“优秀奖”，北京国际扇面展，中国首届国画家学术邀请展，全国第二届花鸟画展，中国画三百家、新时代中国画展，全国当代花鸟画艺术大展，福建省中国画展获最高奖“优秀奖”，中国工艺美术学会首届中国画大展获最高奖“佳作奖”等。

作品曾参加日本、巴黎、新加坡、加拿大等十几个国家和地区展出，并在《中国画》、《国画家》、《美术》、《人民日报》、《文汇报》、《大公报》、《世界日报》等三十几种报刊介绍，著有六种专著、两种VCD花鸟画教学片、三十余种作品合集。

目 录

学习与写生 1

范画 5

作品 19

学习与写生

学习花鸟画之前应该先学习素描,素描可以画静物,没有造型能力是画不好花与鸟的。再学习色彩画,花与鸟常用色彩来表达,所以务必学习色彩画,以提高色彩的表现能力。总之学习花鸟画与其他画种一样,学习素描的造型能力,色彩的表现能力是必不可少的,而且还应兼学其他画种。从长远的观点看知识面广对从事花鸟画会受益无限。

中国花鸟画这样美丽生动又具有高度艺术价值,完全是从生活中研究的结果,但写生不等于创作,写生是解决作品从“生活中、实践中来的问题”,写生是为创作而收集大量素材,来帮助分析理解对象的形象、结构特征,是起着桥梁作用而不是目的。

写生要领

(一) 选择入画角度

不是任何角度都可以入画,就是好看的花也如此,不要一见到花埋头就画,先走走看看,选择形象与角度都好看的再入画。

(二) 写生需注意的问题

在写生前多看古今名作,学习他人表现方法和构图方法,做到心中有数,再到生活中去观察、寻找入画姿态,回来时整理构图也容易,但不要以他人的框框去硬套生活。久而久之通过观察实践完全摆脱前人框架寻找自己的表现手法。

造型要准确,不要贪多求快,要画到像为止(有能力的画家,在写生中就注入自己的表现语言即夸张、变形,充分发挥个性对观察对象的作用)。

当然在写生中还有取舍问题,如写生中已找到一枝比较理想的折枝花卉,然后发挥,某些形象不美的叶子,就可以舍弃,另补上叶子;一些与画面无关、十分琐碎甚至破坏画面的东西应当当场舍去。选准选择入画的花的大轮廓也就是先在纸面上定点,构图先把握大势安排定点,比如花、叶、枝干架势,疏密方面的安排,大体位置安排后再从花冠开始,通常画复

瓣花冠从花蕊开始往外一层一层画,接着画叶,穿插干,由近及远由前至后画完之后检查一下是否与实物结构规律一样,至准确为止,这样既做到了练习造型,又收集了素材。

(三) 写生要注意搜集三手材料和记录颜色

先把一枝花由花到枝叶的不同形象,左右前后各种不同姿态观察好,为整理创作备好资料,在构图时根据需要来用。画各种缩小扩大势,用速写方法可以在短时间内收集构图支架,写生时要时刻注意记录颜色。可以用淡彩记录和文字记录。

(四) 速写与默写

我们在前面介绍写生的那一段中把写生的具体要求已说清楚了,这里所要谈的是指速写与默写这两个概念不一样,不能混为一谈。速写与默写是锻炼造型能力,速写不去精细描绘,是在很短时间内完成。不仅要有这种能力,而且还需要有默写能力。默写全靠记忆画画,特别是在时间不允许的情况下,画动物或鸟类更为广泛应用。所以说写生、速写、默写是学习花鸟画中的一个重要环节。

构图的几种基本方法

上插、下垂、横倚、交叉。

往往比较复杂的画面多用交叉构图进行。构图应当注意几个问题:

1. 构图时不要过偏一边防止偏局,造成画面严重不平衡。

2. 防止从正中出枝,这样太过板,布局太平衡。

3. 所安排对象分布不要过于平均,有疏有密,做到疏中有密、密中有疏,整体关系及局部都如此。

4. 通常布局是一多一少、一大一小、一长一短、有疏有密错落有致,生动活泼。

写意花鸟画的形式与特点:

在学习花鸟画过程中,应由工笔画入手,有一定基础再学习写意画,这样比较平稳可

靠。写意花鸟画又分“工兼写”、“小写意”、“大写意”。工笔画做到工而不板，写意画放而不野。总的说来有泼辣豪放的，有典雅秀韵的，还有二者兼有的“工兼写”。写意画以简练笔墨，大量删去细节而高度提炼，来表现丰富的内容，同时表达作者主观的东西也多了。工笔画重视结构，而写意画更重视视觉、夸张和作者的思想情感。

用笔

中国画的毛笔，有羊毫、狼毫、兼毫（即硬毫毛与软毫毛结合制成）。羊毫属于柔毫，笔性软而吸水量大，用于大面积墨和色；而狼毫属于硬毫，笔性硬、弹力大，宜于表现线的劲利。兼毫属于中性，笔性柔硬相兼，根据表现对象及需要而选用其毛笔。

（一）用笔的几种方法

1. 中锋：指运笔时笔杆垂直于纸面，中锋易圆润。

2. 侧锋：指运笔时笔尖斜插，笔杆倾斜横卧，侧锋笔多变化。

3. 顺笔、逆笔、拖笔、破笔：顺笔指行笔自上而下，或自左而右。逆笔指自下而上，或自右而左逆锋而行。拖笔指拖拉笔杆而行笔。破笔即把笔锋散开来画。

4. 用笔的轻、重、疾、徐、转、折、顿、挫、勾、点、皴、擦、染各种笔法的变化应以物象的变化和思想感情变化而定。

5. 握笔方法：写意画执笔方法多变，可上可下，都使用手腕、肘和臂，而且要练悬肘、悬腕，这样才能观全局，挥洒自如。

（二）用笔的宜忌

用笔宜劲、老、活、松、圆、厚、润和巧拙。

1. 劲：劲是有笔力的意思，笔力是内涵的。古人形容笔有力，所谓“笔力能扛鼎”。怎样才能使笔有力呢？笔力的有没有，不在于笔画粗细，而在于功夫深浅，学画久了渐渐入深。

2. 老：老是所谓苍老，用笔老和劲都和功夫深浅有关系，用笔老的固然有劲，有劲的却不一定老。用笔不苍老往往由于腕力不够所

致，也并不是说要用秃笔、枯笔用笔粗硬画出来，恰恰相反，往往有的笔粗硬好像很苍老，其实是嫩。

3. 活：活是灵变不滞的意思，不但要有轻重、快慢、起落，还要有忽轻忽重、忽快忽慢、忽起忽落的变化。用笔活和运腕有关系。运腕灵活的诀窍在于笔要提起，自然运腕不滞。

4. 松：松是轻快的意思，古人曾说过，作画要大胆落笔，也就是说落笔没有拘束，随意挥洒。

5. 圆：圆是扁的相对，使用中锋可以圆，侧锋也可以圆，这一方法就是要侧中寓正。

6. 厚：厚就是不薄，要毛不要光，要重不要浮，如能见毛或重，就能见厚。还有干笔易见厚，或如重叠渲染，都是厚的方法。

7. 润：润是滋润的意思。一幅画好像是一个人，需要肌肉丰腴，蓬勃有厚意。枯是润的反面，但枯与干有区别，枯是用笔的毛病。

8. 巧拙：用笔需要巧拙互用。笔善巧拙，才能灵变。什么地方用巧笔，什么地方用拙笔，则要看物象来决定。

总之，用笔必须自然，不可牵强地使用。用笔要有意到笔不到的妙处，就是笔断而意不断，要有藕断丝连的意味。

（三）用笔的毛病主要是板、刻、结、枯、弱等

1. 板：所谓板，是用笔不活，没有腕力，描写对象没有变化。

2. 刻：所谓刻，就是用干笔或湿笔，笔画都过于显露，以致有笔无墨。

3. 结：所谓结，是用笔放不开，好像粘在纸上似的，分两点谈：第一是滞，湿笔用水太多，以致墨和色积滞不化，或笔墨太干，运笔不流畅，还有用笔太重也容易滞。第二是僵，下笔僵硬，运笔不够灵活。

4. 枯：所谓枯，是和润相对的，用干笔墨容易犯这个毛病，因为太干就接近于枯，枯则伤韵而失生气。

5. 弱：所谓弱，就是下笔没劲，不过嫩并不是弱，嫩是因为功夫浅的缘故，并不是毛病。

还要忌光忌明净而腻，忌丛杂而乱。

用墨的几种方法

1. 调墨法：用水将墨调出适宜的浓淡来使用。这种方法用墨层次分明宜作大画，缺点是墨韵不活。

2. 蘸墨法：以清水笔直接蘸墨。这种用墨墨色多变。

3. 蘸水法：先以笔身蘸墨，再以笔尖蘸清水。

4. 破墨法：有以浓破淡，淡破浓两种。

5. 积墨法：由淡到浓，或由浓到淡，一层墨色干后再加上一层墨色，可得苍润、厚重的效果。

设色方法，写意画用填色、点写、烘托和反衬几种方法

1. 填色：有一次平填的，有按轻重、深浅、厚薄分几次加填的。也有填色与晕染兼用的，也有一笔蘸不同颜色填上，但填色不宜先将白粉和颜色一次填上的，应先填色，然后按对象形态和厚薄不同质感再加上或浓或淡的白粉。这样避免平板，并注意用粉时不要盖到墨线。

2. 点写也称点簇，是没骨写意花鸟画的主要技法，大都是用来画不勾墨线轮廓的叶子、花瓣和禽鸟，在一笔之中有浓有淡，或包含轻重复杂的颜色，有时简单，可以充分表现对象的形态、质感和情感。

3. 烘托也叫渲染，目的是要突出部分浅色或白色的形象。其法在轮廓周围用较淡的墨色或颜色均匀地烘托，常用于天空、云水、月亮、雪、浅色或白色花鸟。

4. 反衬：目的是要使画的形象表现得更加鲜明突出，从画面反面用色托染。

用水

作画时不论是水墨或彩色，用水是重要技法之一，一笔之中，往往有浓有淡，要使墨先浓后淡，可先蘸清水，然后再蘸墨；要先淡后浓，先蘸浓墨，沥去笔的浓墨，然后笔尖蘸清水。画颜色的花卉，禽鸟要表现出活泼、淋漓、浑厚饱满。古人有“用墨之妙全在用水”之说。

用纸

纸的性质多样，有单宣、夹宣，有生宣、熟宣，还有皮宣，带有底色的仿古宣。作画时必须利用其特点选用纸张。写意花鸟画多用生宣或皮宣。具体要在实践中注意练习，以求掌握用纸，并不断总结经验，以达到应用自如。

花卉画法

1. 枝干：花卉的枝干有草本、木本之分，草本应柔嫩，用笔要滋润，木本应苍劲，要根据其不同的特点，画出各种不同树木质感，还要画出枝干远近交错的空间感。

2. 叶：画叶应注意其生态规律和形态，要画正反、平侧各种姿态，一般正面浓，背面淡，春天叶嫩、叶间带红，秋天叶老、叶间带赭。叶筋的写意画法只勾主要的大筋，不勾小筋。应趁半干半湿的时候勾筋，以免太湿或太干而使筋的效果不好，用笔宜挺生动，并注意叶筋的走向。

3. 花：画花花萼不宜过散，要贴连柄。根据不同对象用笔有从外向内的，也有从内向外的（如复瓣往往由内向内，单瓣花卉如桃花、梅花由外向内画），白花除了用白粉调色点写外，常用淡墨勾出形象然后填色。

4. 花蕊：用笔点写都要细，挺有精神，至于含苞欲放、半开、盛开的花，花蕊状态不同，都要仔细观察体验，然后下笔才能生动。

学习中国画往往要临摹，什么叫临摹？

临和摹的基本方法是不一样的，临是对着一幅画一边看、一边画，按照它的章法、用笔、用墨、造型忠实摹画下来；所谓摹是把透明纸盖在画上面用墨笔描摹它的笔画、勾勒它的轮廓，然后取出原稿照样临，力求与原作一致。复制不同，复制要求一丝不差，甚至连破旧的感觉也应做出来，能与原作难分真假为佳。背临则不同，背临则应先把临本背记理解，再凭记忆默画出来。临摹的目的是学习前人的丰富作画经验，起着引导作用，免去或少走弯路。我们在临摹中去理解、体会，去学习，去吸取优良技法，但是必须注意，临摹不是目的，否则会泥古不化。作为学习者根据不同层次的需要

临摹不同的画是十分必要和有益的。

写意花卉几种常用技法

1. 点染法

点染是画写意花鸟画的重要笔法，是指毛笔蘸墨或色直接点染而成的画法。

由于此法落笔成形，一下笔要求形神兼备，首先就要熟悉所画物象的形态结构，把握其特征，默记于心中，并概括地设计出笔法，下笔时要求大胆，做到用笔精练，一气呵成，气势连贯。

点染法用笔要求灵活而有法度，不能乱涂。根据物象的需要，通过指腕的变化，力度的不同，用点、提、按、揉、挑、抹、拖以及使用毛笔的中锋、侧锋、逆锋、笔的各部位不同技巧表现物象和意境。

点染法对调墨、调色、用水都十分讲究。因为一下笔，既要点出物象轮廓又要点出浓、淡、深、浅变化。在蘸墨、色时一定先蘸色后才蘸墨，在调色时不要反复调混，这样色易灰暗无生气。点染时要掌握好色、墨在纸上的渗化效果，主要控制好水、用好水。（见范图16、23、31）

2. 勾勒法

写意勾勒花卉，是以线条勾勒物象为主要手法，依靠线条本身的变化，体现物象不同感觉和笔意，也常与点、染、皴、擦、泼墨等笔法相结合使用。

用写意勾勒法作画，主要在线条上下功夫，理解线条的功能和通过线条表现形态的功能，这对提高表现力是至关重要的。

写意勾勒与工笔勾勒有所不同，它要求造型比较概括、精练、夸张，但不能简单粗糙，要求作者通过深入生活观察和理解即手写、心记，下笔前做到心中有数，理解形态结构，在复杂中提炼出主线。

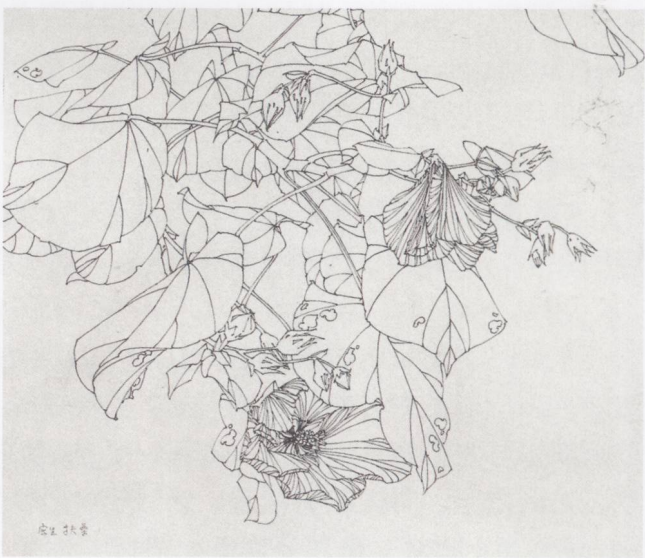
勾勒线条时注意笔墨气韵和骨力，勾勒时与其他技法的协调注意互为照应，并要求富有节奏感和书写性。（见范图12、13、17）

兰花写生 郑景贤

扶桑写生1 郑景贤

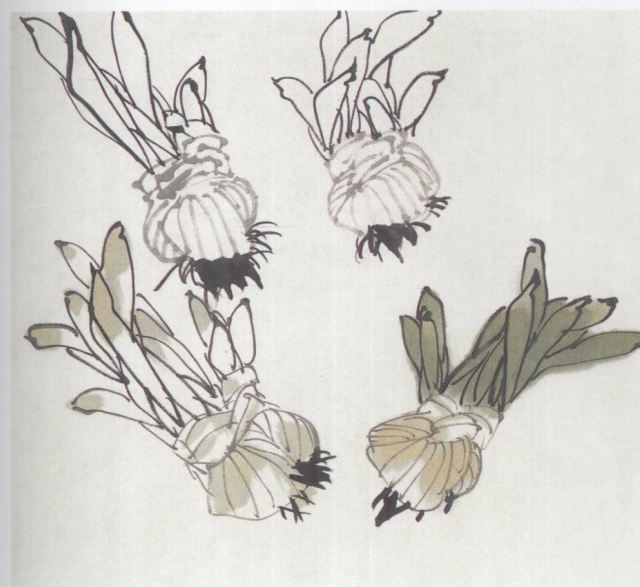
扶桑写生2 郑景贤

(图1) 水仙

先用重墨点写花蕊，然后用较淡的墨勾花瓣着色，用藤黄加少许朱磠加点在花蕊上，花瓣内上白粉，然后在花瓣根部用淡绿点染，花托、花枝、花柄用淡绿，花托尖部再加少许赭石色。

(图2) 用淡墨勾勒水仙花茎，用较浓墨色勾勒水仙叶及根部。

着色：待墨色干后用淡赭石色染其花茎、叶尖处，最后叶子用草绿色着染。

(图3) 水仙已完成。

(图4) 水仙加配石成为一幅完整小品。

(图5) 小菊花 (悬崖花)

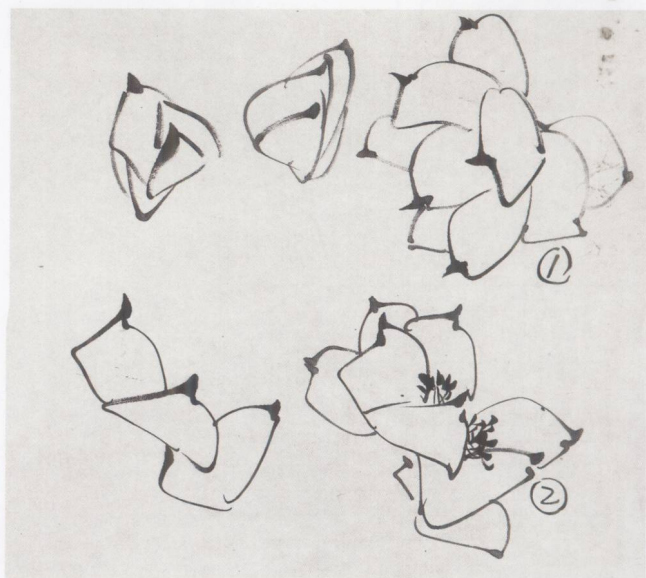
先蘸藤黄后蘸朱磦点花蕊，再用重白粉画花瓣，或用淡墨勾花瓣即可。

(图6) 用色或墨画其枝干，再点写叶子。

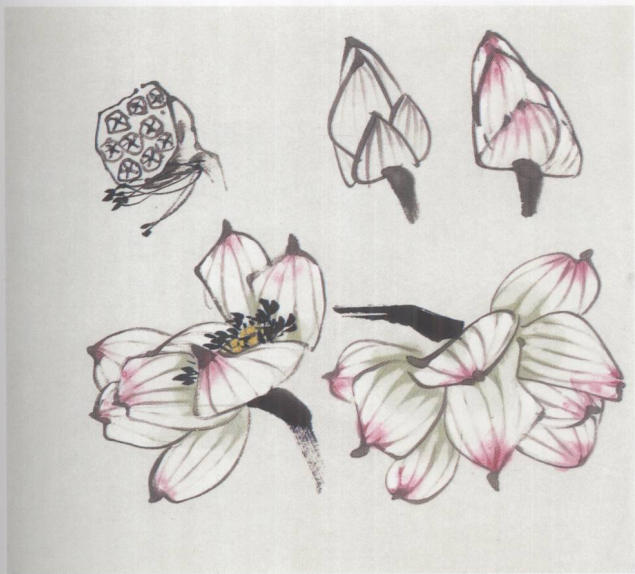

(图7) 补石、悬崖，成为一幅小品。

(图8) 荷花：用淡墨勾出荷花花瓣。

(图9) 用白色填其花瓣，在花瓣根部用淡绿色点染，花瓣尖处用淡曙红点染，花蕊用重墨点写，最后在花蕊中部加点藤黄加朱色。

(图10) 先用绿色泼墨点写荷叶，再用淡墨勾其花瓣。

(图11) 在未干前画小草，着染荷花花头。

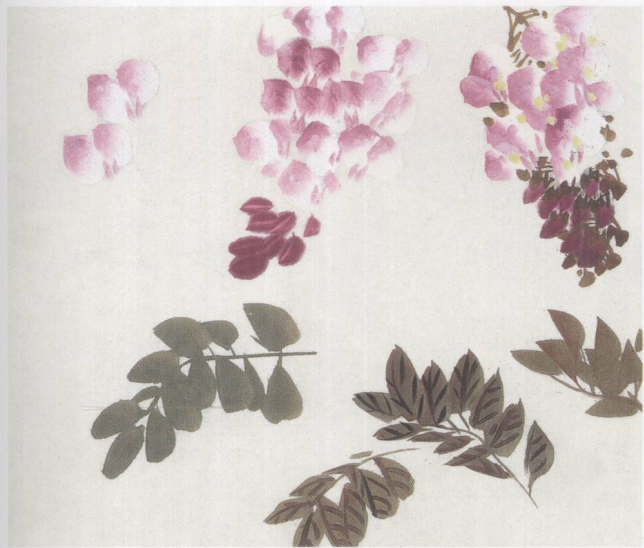
(图12) 用水墨点写荷叶，荷叶的反面用淡墨点写，正面用较浓的墨点写、着色，最后再补蜻蜓。

(图 13) 荷花图

(图14) 紫藤：先蘸白粉后蘸紫色点写紫藤花，注意在点写尚未开放的花时紫色应较重。紫藤叶子用草绿加赭石点写，在未干前用色和墨勾其叶脉。

(图15) 画好紫藤花后即用墨勾其藤，注意墨色变化。

(图16) 加叶子、点花托、补燕子，成为一幅完整小品。

(图17) 百合花：用淡墨勾勒百合花瓣，然后在花瓣处填白粉，在花瓣根部或暗处用草绿点染，用墨绿色点写花叶、枝、柄，未干前用墨勾勒叶脉，最后再点花蕊。

(图 18) 百合花小品。

(图 19) 玫瑰：先蘸白粉后蘸藤黄再蘸少许赭石色，用侧锋点写玫瑰花瓣，用嫩红色点写初生叶，用较浓墨绿点写老叶，再用重墨勾叶脉。

(图 20) 花叶、枝干串连成完整画面，再补蝴蝶。

(图 21) 牵牛花：先蘸清水后蘸曙红点花瓣，用较重的墨画花托，用墨点写其叶，未干前再勾其叶脉。

(图22) 把其花、叶用茎串连起来，最后点花蕊。

(图23) 姜花：用纸是浅灰色仿古宣，用白粉点写姜花花瓣，花中蕊用浅草绿点染，最后用粉黄色点勾花蕊，花托用嫩红色点写，大叶用墨绿点写，未干前用墨勾其叶脉。

(图24) 姜花叶子也可用墨点写，加蝴蝶。

(图25) 菊花：用淡墨勾其花瓣，用重墨画花托，用墨黄点写菊花叶。

(图26) 兰花：用淡墨勾其花瓣，或用色直接画兰花。

(图27) 兰花叶：兰花叶交叉方法，以此类推画多组复杂兰花。

(图28) 兰花叶组织法。

(图29) 兰花叶组织。