

寫

意 花 卉 技 法 系 列 丛 书

国 画 花 鸟 技 法

GUO HUA HUA NIAO JI FA

毛斌智 编著

民美术出版社

写意花卉技法系列丛书

国画花鸟技法

毛斌智 编著

陕西人民美术出版社

目 录

国画花鸟技法概论	1
工具介绍	2
笔法介绍	3
墨法介绍	4
柿子的画法	5
灰鹊的画法	7
鹰的画法	9
牡丹的画法	11
鸟的画法	13
熊猫的画法	15
猫的画法	17
鸡的画法	19
牵牛花的画法	21
紫藤的画法	23
葡萄的画法	25
消夏图的画法	27
寿桃的画法	29
荔枝芭蕉的画法	31
南瓜小鸟的画法	33
葫芦的画法	35
迎春花的画法	37

国画花鸟技法概论

中国花鸟画有着悠久的历史，与人物画和山水画相比，虽然它独立分科较晚，但作为花鸟画常表现题材的花、鸟、虫、鱼却很早就进入了人们的生活与欣赏领域。从花鸟画诞生的那天起，就以她独特的方式点缀美化着人们的生活，陶冶人们的心灵，满足人们文化精神生活的需求。

花鸟画涉及的题材范围很广，花卉、鸟类的品种繁多，种类之间既有相似之处，又有各自的特点。初学者在较短的时间里很难把每种画法都掌握。因此首先应集中精力和时间从造型方法上精通一二种，其它种类，稍加着力即可触类旁通。

我国写意花鸟画有着极为丰富的传统，是一笔非常珍贵的遗产。我们一定要在继承的基础上，使其发扬光大。遵循“长安画派”一手伸向传统、一手伸向生活的艺术主张，努力创作出具有现代意识之花鸟画作品，以适应新时期人民大众精神方面之需求，美化人们的生活，充分发挥花鸟画艺术陶冶人们精神世界潜移默化之功能，以适应新时期人们精神文明方面之需求。

本集所涉及的花鸟画技法，只是笔者教学方面的点滴实践经验，不一定全面，仅供参考。

毛斌智

2004年9月2日于西安柳雪斋画室

工具介绍

笔：

毛笔是画中国画的主要工具之一，它是用动物的毛做成的。主要有狼毫（黄鼠狼）、羊毫、紫毫（兔子）等，由于毛笔的制作材料和制作方法的不同，所以毛笔的性能也不相同。不同的制作材料，决定了毛笔不同的弹性和不同的长度。狼毫富有弹性，适合于勾线、点花蕊等。羊毫柔软富有吸水性，适合上色、渲染等。另外还有兼毫，如七紫三羊、加健白云等可根据个人习惯选用。

选择毛笔的标准是尖、圆、齐、健。所谓尖就是指笔锋要锐利。圆是指由笔尖向下看要呈饱满的圆形。齐是指笔毛的长度一致。健则是指富有弹性。

新笔使用前，要将笔头置于冷水中浸开，忌用开水烫洗，彻底洗净笔毛的胶质。毛笔使用后，要用清水将笔上残留的墨色洗干净，然后挂起来晾干，以备下次再用。

墨：

墨为中国绘画的主要用色，具有悠久的历史，根据用料可分为松烟和油烟两种。松烟是在窑中燃烧松枝取得煤烟，在其中加入麝香、珍珠粉、胶等药材制成。油烟墨的原材料是用猪油、桐油、麻子油等油类。油烟墨具有细腻的优点，作画前需要研磨方可使用。现多用墨汁较为方便，如一得阁、中华等书画专用墨汁。

纸：

纸是书画所必须的材料。有徽宣与川宣之分，其特点是洁白、柔和、光滑。宣纸根据用料的不同与用途的不同还有多种区别，一般可分为生宣（宜画写意）、熟宣（宜画工笔），还有介于两者之间的半生熟类，如皮纸等。纸的选择需经过试用，选用能发挥自己笔墨特点的，不一定是很贵的，好用就行。

砚：

砚的使用非常古老，可追溯到新石器时代，西安半坡遗址曾出土了一方石砚，可说是最古老的砚了。砚的材质除了石材之外，还有玉、陶、瓷、瓦、砖、泥、金、银、铜、铁等。石砚中最著名的要数产于广东省肇庆市斧柯山一带的端溪砚，及产于江西省婺源县龙尾山的歙洲砚以及山东省的鲁砚和甘肃省洮河绿石砚，这四大名砚除具有实用性外，还具有观赏与收藏价值。除笔墨纸砚外，还需要配备的用具有：画毡、笔洗、调色盘、镇纸、颜料等。

笔法介绍

中锋：行笔时，笔垂直于纸面，使笔尖处于所画笔道中间。其特点是笔痕圆润有力，笔锋藏而不露，是勾线的主要笔法。

侧锋：行笔时，笔侧卧于纸面，笔尖处于墨线的一边。其特点是笔痕变化丰富，表现力强，是皴、擦、点、染的常用笔法。

逆锋：又称戳笔，运笔时将笔侧卧于纸面向笔尖方向行笔。其特点是笔痕斑驳自然，苍厚有力，常用于画老树、枯根等处。

拖锋：也称拖笔，用笔方法是笔侧卧于纸面，笔杆在前，笔锋在后拖行。其特点是笔痕流畅自然，画长线条多用此法。

墨法介绍

柿子的画法

柿子：为落叶乔木高丈余，春天开小花，秋季果实成熟，变红，叶子也由绿逐渐变黄、变红。远远看去红红火火，秋光灿烂即为壮观。

人们常寓意柿子事事如意，以示吉祥如意。尤其以陕西临潼所产的火晶柿子最为盛名，也成为当地特产，深受中外游人之喜爱。

事事如意

灰鹬的画法

先从点眼开始，画好后由外向里画长嘴，顺势勾出头部之羽毛，头部之羽毛可用侧锋轻扫再用朱砂点头冠。头部画好后，可用大笔调淡墨，侧锋用笔画背及尾，之后用浓墨画尾羽、长腿，再用朱砂加墨画前景之芦苇。

小河边

鹰的画法

鹰属于猛禽类，其体态雄健，性格凶猛，人们常把鹰比作英雄的化身，又因其常翱翔于蓝天，人们常比喻为鹏程万里，以寄托其志存高远之愿望。

画鹰从背部画起，也有从头部画起，可根据个人习惯。用大号羊毫笔调淡墨，侧锋画出背部，再用稍浓的墨色画肩部，用淡墨勾出小飞羽，再用浓墨侧锋画翅膀及尾羽，胸腹、腿部用淡墨侧锋由上至下抹出，眼、嘴、爪要用浓墨，眼要明亮传神，嘴要坚硬有勾，爪要刚健有力，用浓墨点背部之苔点，再补松、石即可。

雄風

甲申年 陳智

雄風

牡丹的画法

牡丹属落叶灌木，初夏开花，花大盈尺，香气袭人，素有国色天香之美誉，她象征着富贵与吉祥，历来为民众所喜爱。

牡丹原为野生，后经人工栽培，繁衍出许多品种与颜色，尤以河南洛阳、山东菏泽之牡丹，名冠华夏。目前中国牡丹之品种有200余种，每当牡丹盛开之时，真乃万紫千红、争奇斗艳，十分壮观。红牡丹：艳若朝霞，光彩照人。黄牡丹：金光灿灿，雍容华贵。白牡丹：洁白如玉，清爽宜人。二乔：一花二色，交相辉映。黑牡丹：黑里透红，宛若美人，凡此种种不一而足。

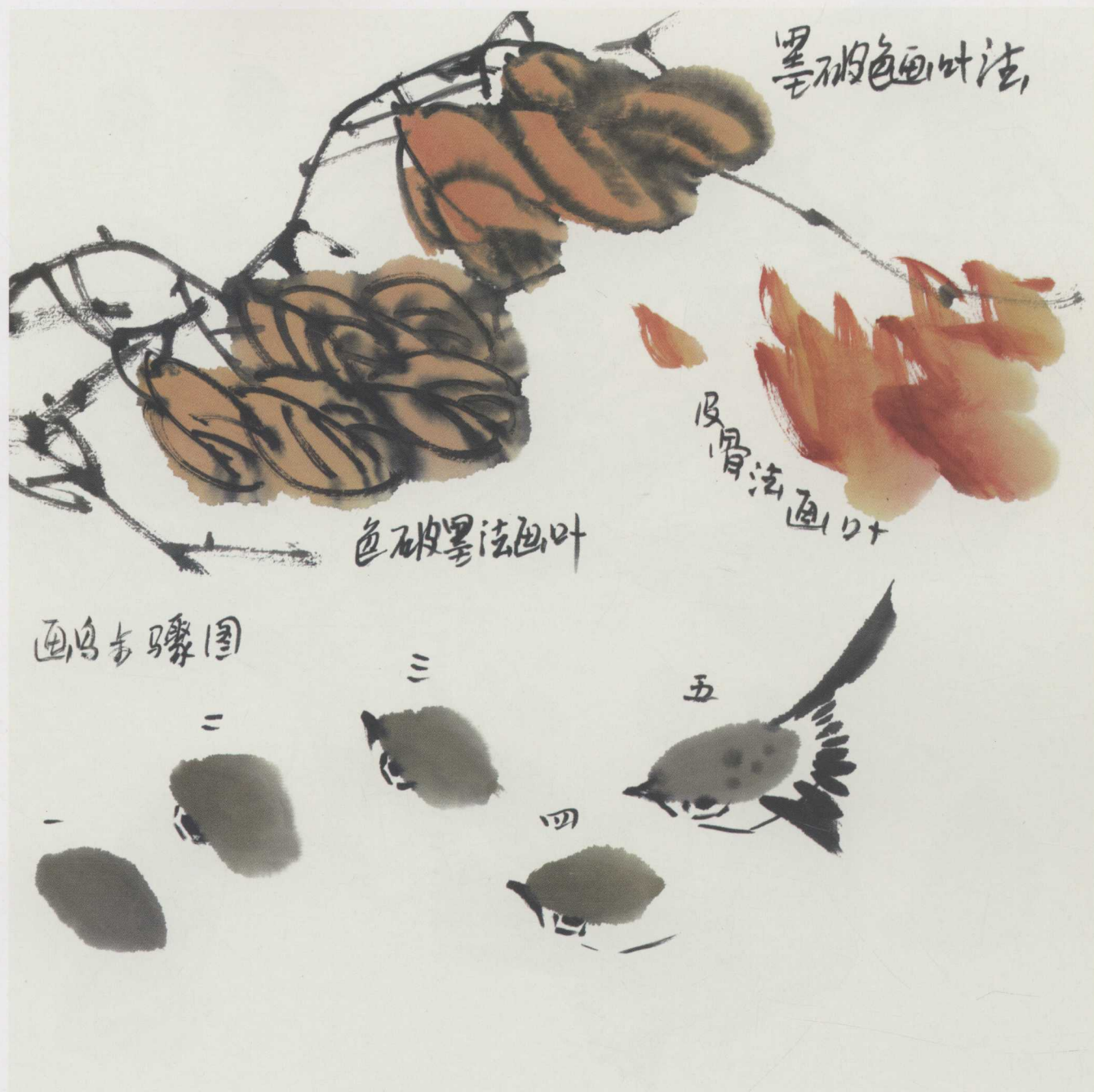
画牡丹花头用白粉笔尖蘸少许曙红，侧锋画出中间浅色之花瓣，然后用曙红，笔尖蘸胭脂色，逐渐推着往上画深的花瓣，再画下部之花瓣，花蕊用藤黄加白粉点出。

画叶可用墨色或绿色为之，用笔要大胆、肯定，要画出动势，方显生动活泼。

春风得意

鸟的画法

秋天，是一个辉煌的季节，也是一个浪漫的季节，它喻示着成熟与收获，它带给人们几多情思、几多感慨，令人回味，使人向往……几片桔黄色的秋叶，在微风中来回飘荡，仿佛几条金色的鱼儿在浪花里追逐戏闹，两只小鸟在枝叶间自由自在飞翔，似乎在追忆昔日那美好的往事，又好像是寻找她们理想的家园，飞吧，飞向蓝天，迎接更加美好灿烂的明天！

爱在深秋