

花鸟画法

张世简 著

中国书画函授大学初级教材

中国书画函授大学初级教材

花鸟画法

张世

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国书画函授大学

编者的话

中国画是中华民族特有的传统绘画艺术,也是广大人民群众所喜爱的一种艺术形式。

为适应初学者的需求,我们编写了这套国画初级教材,尽可能做到通俗浅显,简便易学。它既适用于少年美育启蒙教材,培养他们的审美情趣和形象思维能力;也可作为初学国画的入门。

这套教材以小写意为主,着眼于绘画基础能力的训练。步骤上,首先从花鸟画入手。小写意花鸟画上手快,通过临摹,能较快地学习掌握中国画的笔墨技法和初步的形体结构,有利于提高初学者的兴趣和信心,而后循序渐进,旁及其他。

出于这样的考虑,张世简教授为我们撰写了这本初学《花鸟画法》。

张世简先生是一位著名的优秀花鸟画家。他的叔父张振鐸、堂兄张书旗教授都是我国著名的花鸟画家。在家庭环境的熏陶下,张世简先生自幼即酷爱中国画,曾从师于潘天寿、吴茀之先生,1979年应聘到中央工艺美院任副教授。解放三十多年来,张世简先生在花鸟画这块园地辛勤耕耘,创作了大量雅俗共赏、富有时代气息的优秀作品,近几年他把自己毕生创作心得和经验,编著成《写意花鸟画技法》、《写意花鸟画构图浅说》、《荷花画谱》等。我们相信,这本教材的出版,定会受到初学者的欢迎。

开头白

一个不会绘画的人学中国画,应怎样学?如果详细地叙述恐怕厚厚的一本书也不一定能说清。这里,我只能简单地讲讲初学国画的一些基本方法和基本知识。

首先,谈谈学国画的工具,即文房四宝。

笔:用狼毫、羊毫都可以,但要有大笔。墨:一般书画用的墨汁就可以了。纸:要用生宣纸,初学者可用元书纸、夹江纸或其他较便宜的纸来练习,但必须有点渗化才好。颜色:可用锡管的国画色。此外,要有一块铺在画纸下面的毡子,使纸上的墨色不致和桌面粘连。其他洗笔缸、调色盘,用餐具就可代替,不必过于讲求。

怎么学?要从临摹开始。选择自己所喜欢的范画,运用临摹的方法来学习。临和摹是两种方法。摹,就是用透明的纸放在范画上,照着样子,一笔一笔的画,要求不走样,然后用宣纸再摹下来。临,就是把范画放在旁边,眼看手追,一点一点的照着画,努力做到和范画一样。在动手之前,要经过读画的阶段,即认真的看范画,仔细分析它的笔墨、构图等等,然后进行临摹。也可以先临局部,待一部分一部分熟悉了,再临全幅。在临摹时,要一边临摹一边思考,领会原作的笔意、神情,不仅求形似,更重要的是得笔墨韵味,求其神似。这是临摹的要旨。一幅好的范画,要反复临摹,每临摹一次,就有一次体会,直到熟悉了,就可离开范本,单独背临,这样,经过多次临摹,就可以掌握花鸟画的基本技法。

临摹要大胆下笔,不要怕画坏。一张不行,再画两张、三张,直到满意。从何画起,例如先学画牵牛花,画好了,对百合花、葫芦、丝瓜、葡萄等只要稍加改动就会画了。所谓“一通百通”,但要集中力量专攻一二种对象,不要今天学画这,明天学画那,那样是学不好的。要坚定不移地画下去,碰到困难也不要心灰气馁,解决了一个难关就进了一大步,直到画好为止。这就是学好画的捷径。

再则,要养成画大画的习惯,写意画要讲究一点气魄。画时最小也不要小于原物(如画牵牛花要画成和实物那么大小)。

最后,谈谈“笔墨功夫”。笔墨是属于中国画特有的形式美,即在行笔作画时要留下笔墨的痕迹,要体现笔墨的韵味。这就是说,在运笔作画时,笔的起落、提按、转折、顿挫、收放、快慢等等,基本上和书法用笔那样,讲究法度,所以学画同时要学书法,这样作出的画就有笔情墨趣。中国画是很讲究用笔用墨的,用墨作画,如墨竹、墨梅、墨荷、墨兰、墨牡丹等等,更觉气韵高雅。而墨色变化很多,通常所说的墨分五色,如果用墨掌握好了,用色也就方便多了。用色也需有浓淡层次,还有调色的方法,这个问题以后深入一步再谈。

以上所讲是最初步的也是最基本的几个问题,只要我们努力运用并掌握好,一步一步地学下去,一定能够学好。

目 录

编者的话

开头白

一、 墨和笔的用法	(1)
二、 牵牛花画法	(2)
三、 白百合画法	(9)
四、 荷花画法	(14)
五、 玉兰画法	(23)
六、 芭蕉画法	(27)
七、 菊花画法	(29)
八、 梅花画法	(36)
九、 白菜画法	(46)
十、 萝卜、丝瓜画法	(49)
十一、 翎毛画法	(57)
1. 小鸡的画法	(58)
2. 麻雀的画法	(64)
3. 鸭的画法	(68)
4. 鸡的画法	(73)

一、墨和笔的用法

图1:首先谈谈用墨和用笔:先把笔用水全部泡开,除去多余的水,用笔尖蘸墨,使笔保持着由笔尖到笔根的焦、浓、重、淡、清五个色阶,不要满笔都是浓墨,也不要蘸墨后在盘里调墨太多,这样容易平板不活。用笔:用笔方法很多,这里主要介绍这六种:中锋:笔与纸面成90度垂直,笔锋在中间谓之中锋。侧锋:笔侧卧着画,有浓淡之分,用于大片的面积。逆锋:笔尖与纸面逆向而行。这样的线条容易苍老。皴擦:近似侧锋用笔而较轻快,擦:可来回的侧笔擦着画。拖笔:笔近於横卧,拖着画,可用于画草或细藤部分,较为流利,点:用处很多,各种用法都可。如苔点,萍点,碎点等等,以加强气氛。

二、牵牛花画法：

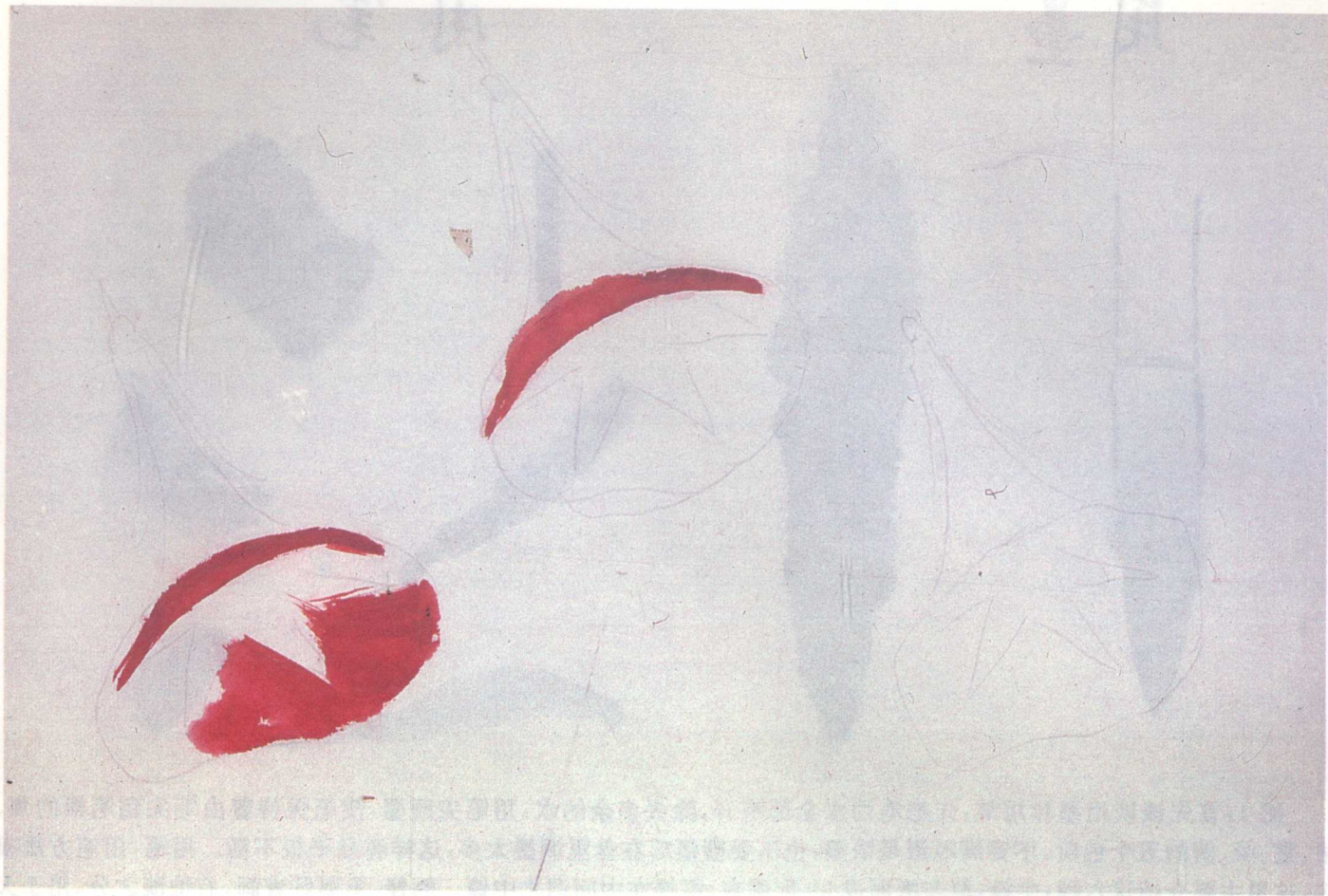

图2：初学画可先在纸上打一个牵牛花形的轮廓，（画熟后可不用）然后用一支大号的笔，如想画红色的花，就蘸深红色，用中锋自左往右画出前面一条（透视面）花瓣，然后用侧锋用左右两笔，外大内尖的三角形花瓣，第二个花瓣也同样画留出里面的白三角形。

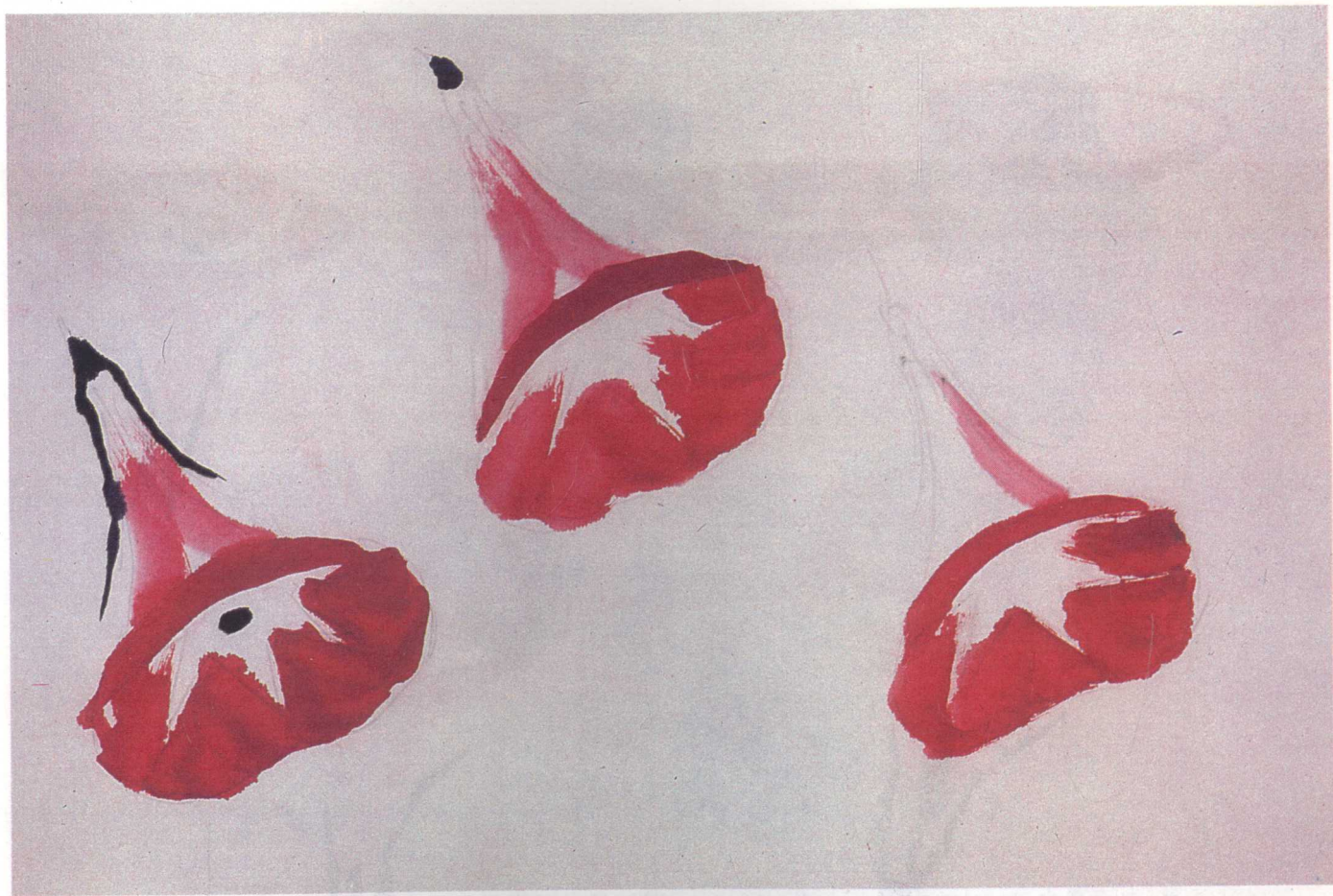

图 3:左右两边略修补后成了整朵花形,用淡红色画出左右两笔花筒,用另一较小的笔,蘸浓墨画出花房,由花房左右用中锋向上推画出花萼,二瓣三瓣都可,花心本应看不见的,但为了提神,强化艺术效果,加一点焦墨花心。

二、牵牛花画法。

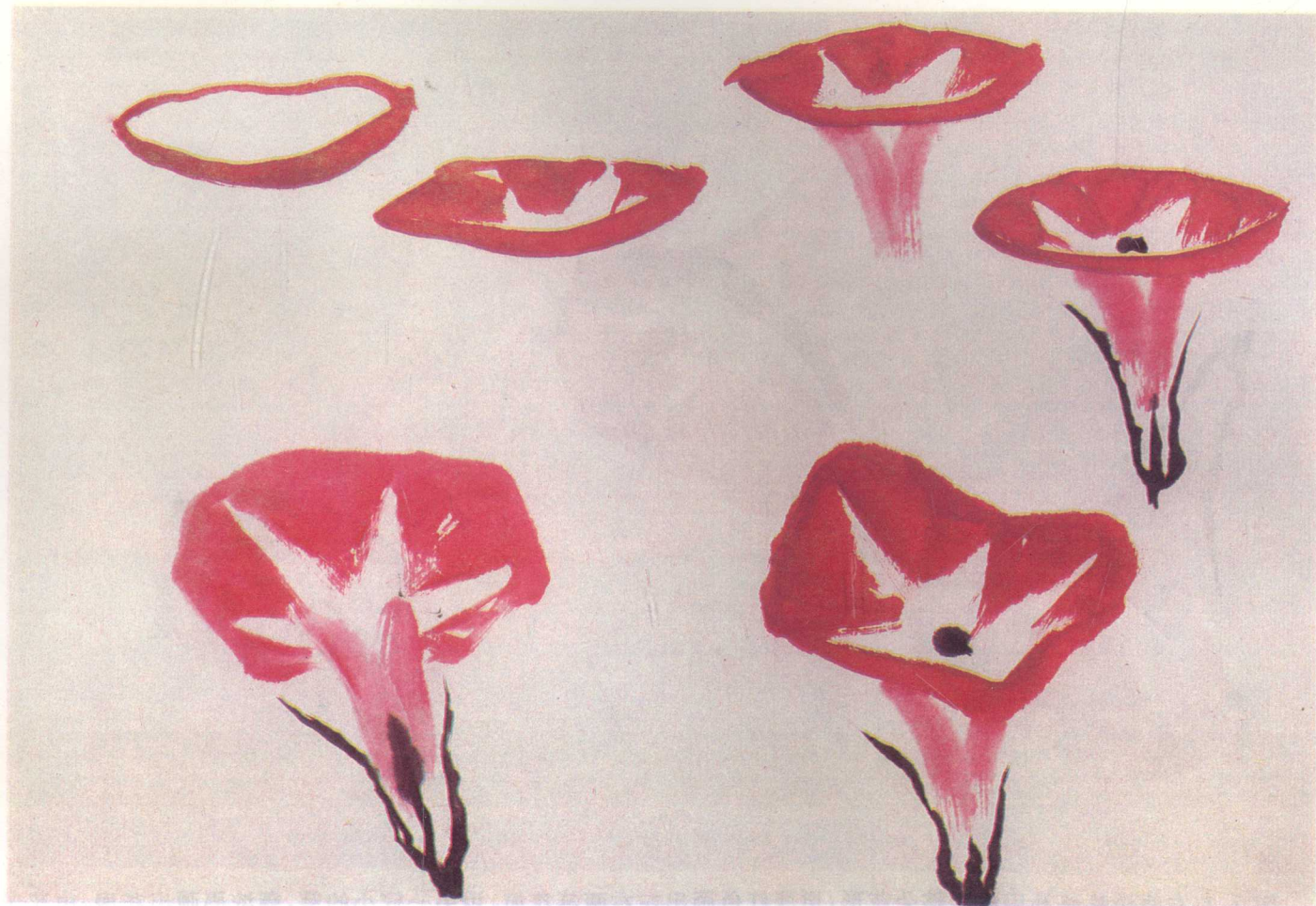

图 4: 另有几种不同的画法, 可先圈出花的外形, 再向里画。

图 5:叶用色用墨画都可以,一般常用墨画效果更好,方法同样笔尖浓,笔根淡,侧锋之笔而成,将乾时钩筋。

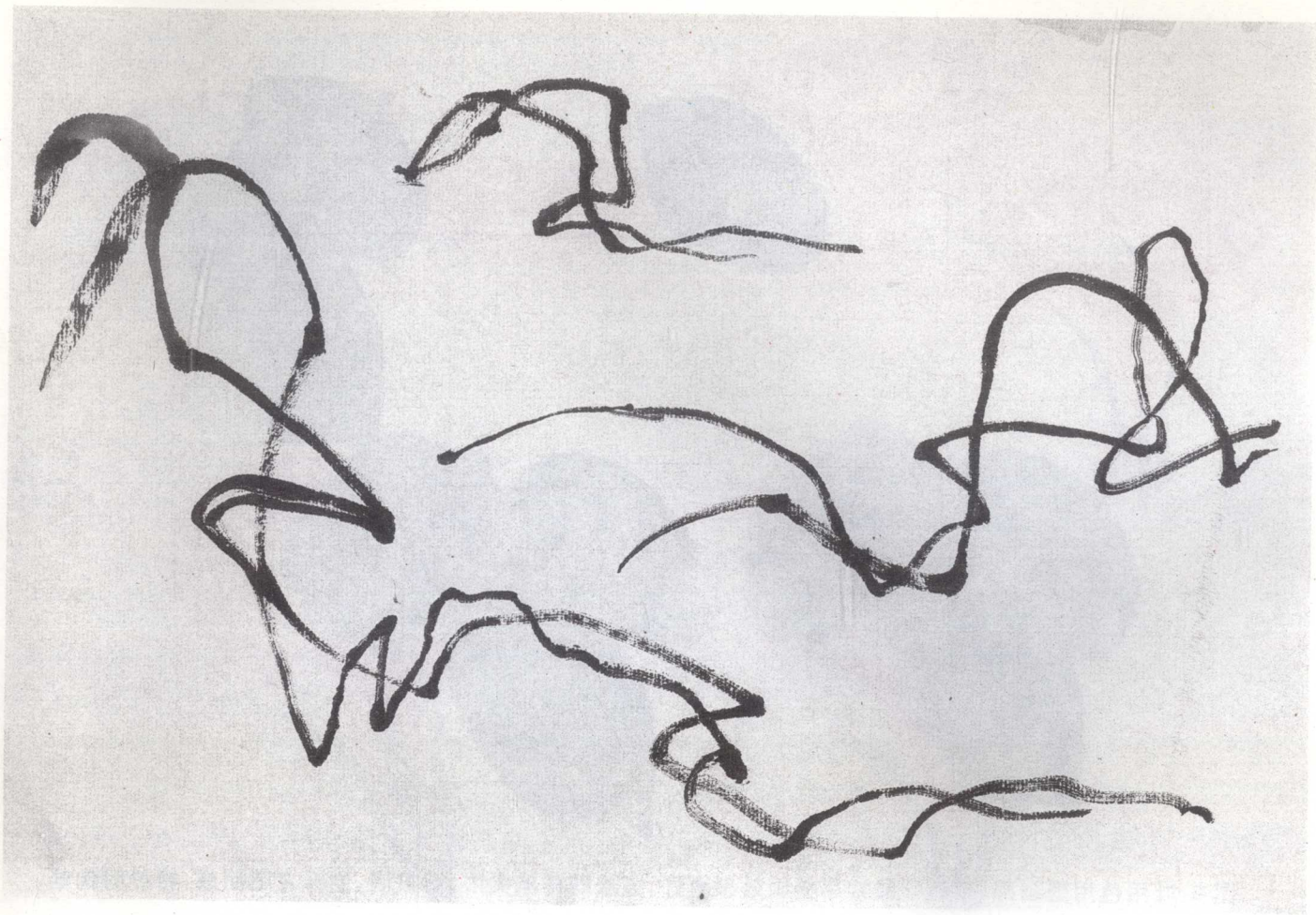

图 6:牵牛花的藤,粗细大致一样,一般来说藤用轻笔中锋,容易画,效果也较好。

图 7: 牵牛花

图8：牵牛花

三、百合花画法

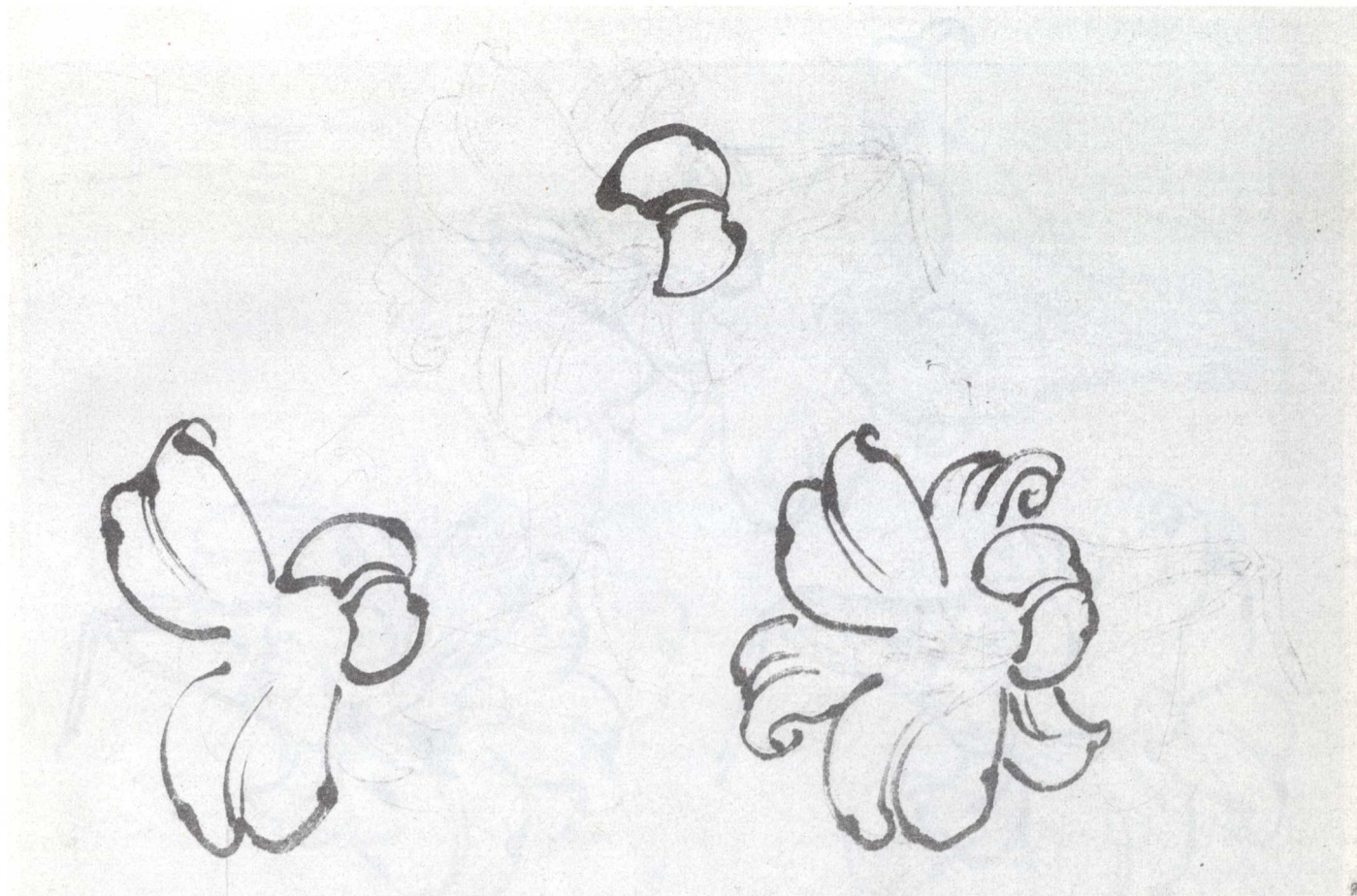

图 9:一朵百合花的铅笔稿没有擦去,这样我们就知道了,画一朵花要从那里开始下笔,首先还是里面往外画,百合花共六瓣,内三瓣较大,先画外三瓣较瘦后画,百合花是白花,所以勾线的墨可淡些,但用笔要有劲。

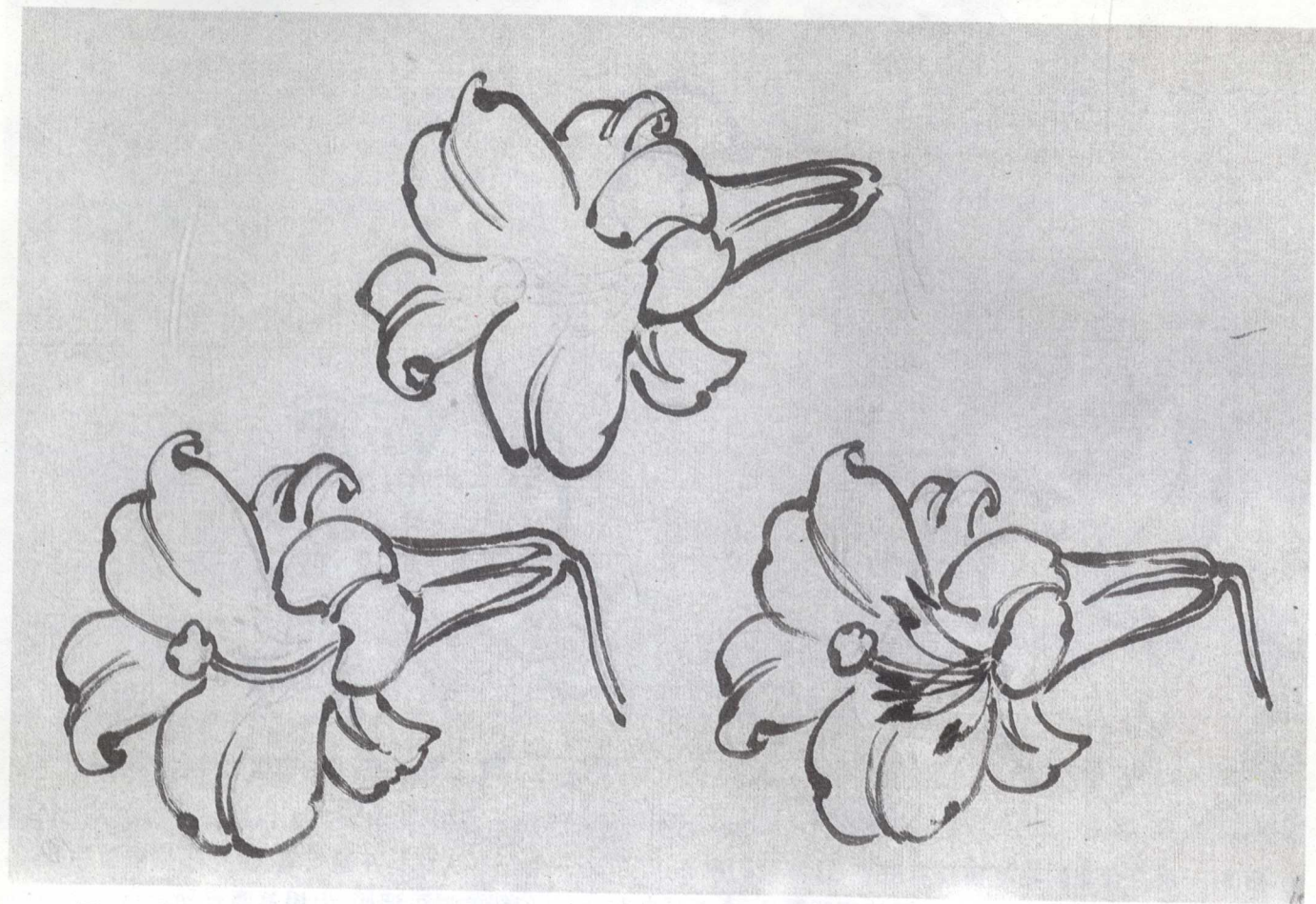

图 10:先画花筒、花梗、雌蕊,后面雄蕊共六条。

图 11:花苞及各个角度的花型,如画背面的可先画较瘦的外三瓣。

图 12:百合:一枝有数朵花不等,一般都集中在杆的顶部,画花把和杆一定要画得挺拔,叶深绿色,轮生,三叶一组,但画时不必太真实,安排得美为原则。