

上海市老年教育系列教材

刘怡慈 著
杨鸿玉

上海市老年教育
系列教材编委会主编

老年中国画教程

【基础】

HUANIAO

LAONIAN ZHONGGUO HUA JIAOCHENG

花鸟

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

老年中国画教程「基础」

上海老年大学教育中心

刘怡慈 杨鸿玉 编

NLIC 2970764046

教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

老年中国画教程. 基础. 花鸟 / 刘怡慈, 杨鸿玉著. —上海:

上海教育出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5444-4032-5

I. ①老... II. ①刘...②杨... III. ①花鸟画—国画技法—教材
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第030153号

老年中国画教程. 基础. 花鸟

上海市老年教育系列教材编委会 主编

刘怡慈 杨鸿玉 著

出版发行 上海世纪出版股份有限公司
上海教育出版社
易文网 www.ewen.cc

地址 上海永福路 123 号

邮编 200031

经销 各地新华书店

印刷 上海中华印刷有限公司

开本 787×1092 1/16 印张 8.5

版次 2012 年 3 月第 1 版

印次 2012 年 3 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5444-4032-5/J·0285

定价 30.00 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

上海市老年教育系列教材编写委员会

名誉主任：李骏修 袁 雯
顾 问：郑令德
主 任：俞恭庆
副 主 任：袁俊良 庄 俭
委 员：陆耕丰 胡慧芳 王海兵 熊仿杰
张宗梅 李 唯 王 晖 薛 峰
朱龙霞 王跃平 刘 政 金志华
朱小红
总 监 制：俞恭庆
总 策 划：庄 俭
执 行 编 委：陆耕丰
出 版 统 筹：余鸿源

序

重视老年教育教材建设 推进老年教育事业新发展

上海市老年教育协会会长 俞恭庆

今年8月，上海市召开了进入新世纪以来的第三次老年教育工作会议，上海市教委、市老龄办联合颁发了《上海市老年教育“十二五”发展规划》，提出了实施老年教育“个、十、百、千、万”发展目标。其中的“十”之一就是要建立上海市老年教育教材研发中心，其中的“百”，就是要编写100本老年教育教材，丰富老年学习资源。这是落实去年中央颁发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出的“重视老年教育”的一项重大举措，是提升上海老年教育的发展水平、满足老年人日益增长的教育需求的重要保障，是推进老年教育事业新发展的重要环节和基础，是一项老年教育的实事工程和惠老工程，具有重要的意义和深远的影响。

上海市老年教育工作小组办公室、上海市老年教育协会接受主管部门的委托，于2004年起对6.8万名老年人的老年教育需求进行了调查，就老年学校普遍开设的时政、书画、文学、历史、文艺、体育、医疗保健、家政、旅游、外语、信息技

术、经济（理财）、技能、收藏等14大类56门课程进行统计，按中心城区和郊区对位居前20位的课程进行排序，撰写出研究报告。在这基础上组建了由市教委、市老龄办、市文广局、高校、市区老年大学及出版社的相关领导、专家参加的老年教育教材编写委员会及其办公室，开展老年教育教材建设的研究和探索，并与高等教育出版社联合组织编写《新世纪老年课堂》教育丛书。经过两年多的辛勤工作，于2008年出版了《钩针编织》、《瓷绘工艺》、《布艺画制作》、《理财入门》、《法律与维权》、《老年心理健康》、《健康饮食》、《常用英语200句》、《数码摄影》等9本教材，很受老年学员的欢迎，其中有的教材还进行续编并再版。2010年，编委会又与上海教育出版社合作编写了《老年钢琴实用教程》第一至第四册。上海老年大学等也相继与复旦大学出版社等合作编写了《家庭养花与园艺疗法》、《计算机照片处理技术》等教材。与此同时，编委会还召开教材推介会，进行老年教育特色教材的评选等，扩大了老年教育教材建设的社会影响。

当前，上海老年教育呈现良好的发展态势。全市已组建市、区（县）、街镇三级老年教育工作小组及办公室，发挥统筹、规划、组织、指导老年教育的职能；建立了四级学习网络——市级（系统）、区（县）、街镇、居村委的老年大学、老年学校和学习点（远程老年大学收视点），形成了三种主要学习形式——老年学校教育、老年远程（网络）教育、老年社会教育（老年学习团队等）。据不完全统计，全市每年参加老年学校教育的达40多万人次，参加有组织的老年远程教育的有30万人次，接受老年社会教育的达几十万人次；各类老年教育已

开设文学、书法、绘画、摄影、保健等十个大类、100多门老年教育课程，正式出版了老年教育教材数十种，还有大量的自编校本教材。随着老年教育事业的迅速发展，许多老年学校和老年学员都希望出版更多的有特色的老年教育系列教材，几次全市老年教育工作会议也都强调要重视老年教育的教材建设。

由于老年学员的年龄跨度大——从50多岁到80多岁，文化层次、工作经历、性格特点、健康状况、经济条件等差异很大，对老年教育教材呈现不同的需求。因此，组织编写老年教育教材始终坚持从老年教育和老年学员的实际和特点出发，注重多样性、层次性、灵活性、针对性和实效性。

老年教育教材的编写，从理论到实践需要探讨研究的问题很多。编写全市性的统编教材，在确定选编的范围和重点时需要把握课程学习对象的特点。有些课程知识性、系统性较强，许多学员需要从基础开始循序渐进，如书法、绘画、钢琴等；有些课程很有特色，易学易做，发展前景好，推广价值较高，如布艺画、剪纸、插花等；有些课程与老年电视广播教育等配套，受众面较广，如养身保健等。要特别关注通适性较强的教材，主要面向街镇、居村委老年学校或养老机构。这类教材选题广泛，内容通俗，体现了老年素质教育的基础性、普惠性、公益性，应从老年教育的第一线中去发掘和组织。对文化层次较高、有特殊需求的老年学员，他们虽然学历高，且自学能力较强，但对于某一有兴趣爱好课程的的学习还刚刚起步，选用普通高校的教材又不合适，这也需要专门编写。考虑到老年人的实际状况，教材的排版、字号以及定价等都需要加以综合研究。

组织编写老年教育教材，要有一个整体的思考和设计，分

阶段实施。既要有统编的，更要有大量的校本教材；既要有正式出版的课本，也要有大量活页性的讲义；既要考虑教材的公益性，又要考虑市场化的运作。在当前特别要发掘在老年教学实践中深受欢迎的教材，给予重点支持和扶持。

在“十二五”期间组织编写100本老年教育系列教材，上海已具备了很好的实践基础。我们有广大老年学员的需求，有各级政府部门的重视和支持，有广大老年教育教师 and 各方面专家的参与；全国各地已经出版了不少老年教育的好教材，给了我们许多有益的参考和借鉴。我们相信，随着上海老年教育事业的整体推进，随着老年教育的内涵不断深化，上海会在这五年时间里推出一批深受老年人欢迎的特色教材、精品教材。

2011年11月23日

花鸟

目 录

- 一、中国花鸟画的作画工具 /1
- 二、花鸟画的类别 /5
- 三、用笔的方法与墨色变化的关系 /6
- 四、用墨用色的几种方法 /8
- 五、学习花鸟画应从何入手 /10
- 六、花鸟画的构图 /11
- 七、题款与印章 /13

八、花鸟画基本技法	/15
桃花	/15
海棠	/19
牵牛花	/20
梅花	/23
兰花	/26
菊花	/28
荷花	/30
葡萄	/33
丝瓜	/36
葫芦	/40
水仙花	/42
小鱼	/46
金鱼	/49
墨竹	/52
石	/59
鸟	/60
鸡	/64
九、如何进行花卉写生	/66
十、中国花鸟画发展简史	/74

一、中国花鸟画的作画工具

笔

中国画的基本工具是毛笔。毛笔的种类繁多，不下数百种，有大小、粗细、长短、软硬及优劣之分，而且都有富于文采的名称，比如，“指挥如意”、“横扫千军”、“藏龙卧虎”……，我们不要被那许多不同的花样搅得眼花缭乱，其实毛笔的性质只有三大类：软性、硬性及软硬兼有的中性。市场上常见的羊毫笔毛呈白色，多是羊毛制成，性柔韧，属软毫。这种笔笔肚易贮水分，作画时墨色容易有浓、淡、干、湿的变化效果，适于表现圆和软中带刚的线条，如没有一定的作画基本功，使用时较为困难。一般常用来着色和渲染较大的面积，效果较好；另外，毛呈灰、黑或棕黄色，为兔、獾及黄鼠狼等野兽毛制成，性刚健，属硬毫，常作勾勒硬挺线条之用；还有，若是黑白混杂、灰白混杂、或棕白混杂毛色不一，性能半软半硬的为中性笔，也称兼毫，由于黄鼠狼毛制笔成本较高，目前市场上的狼毫笔作假较多，性能也差，初学者可托有经验者代为选购。

我们作画，尤其初学，不必多购不同种类的毛笔，只需具备如下几种笔：①“大兰竹”一支，这是狼毫，属硬性，是作画的主要工具，画花、鸟、枝、叶常用到。②“白云”大、中、小各一支，画花朵及鸟的羽毛少不了“白

云”，其性软硬得当，属兼毫。③一支“叶筋”或一支“大衣纹”、“小山水”均可，其性属硬毫，用以刻画细致的局部，如花蕊及鸟嘴、眼、爪，以及叶筋等处。有以上这几支毛笔基本就够用了。以上仅作参考，重要的是以自己使用习惯为宜，以能表现自己的想法为准，不必拘泥于某几种笔。

笔是作画的主要工具。笔本身的性能优劣，直接影响绘画效果。我们挑选毛笔，一般地说，好笔是尖、健、齐、圆。新笔外层有胶，选笔时，可把笔尖压在拇指的指甲上，看看笔锋的毛是否整齐。用手按下笔肚，不要太充实的，一般瘦于笔管为好，笔肚大会影响笔锋的使用。然后，再看笔管是否圆，把笔平放在桌上，用手按着一滚动便知。新买的笔，不可久放，因笔锋上有胶，易虫蚀。如暂时不用，可用温水全部浸泡开，不宜只泡笔尖一部分。清水洗净胶水后，吸干水分放在干燥处备用。每次作画完毕，要养成立即把笔洗干净的习惯，这样可以保护笔毛以免干结折断，延长笔的使用寿命，并便于下次作画随时取用。洗笔时，笔的根部要洗得干净，多涮几次，并用手反复轻捋几次，把笔中水分和残墨挤出，吸干水分，理顺毛，最好垂直挂起来，笔头不可弯曲存放。笔头不能用开水烫，也不宜用肥皂水洗涤，虽然这样易洗净，但毛中油脂失去，则易脆断，丧失弹性，并缩短了毛笔的使用寿命。

墨

中国墨锭分油烟和松烟两类。油烟有光泽，松烟墨色发乌无光泽，油烟与松烟墨的顶端有文字标明，可以帮助辨认。国画用的墨一般都是暖色调的，如顶烟、贡烟、选烟等油烟墨。松烟墨大多用于书法。也有画家松烟、油烟同时使用。现在大多数书画家为方便起见多用书画墨汁作书画，效果也不错，如市场上出售的“一得阁”、“曹素功”墨汁便是。至于低档墨汁以及黑墨水是不能用来作画的。初学者如有条件的话还是用墨锭好，一是

研墨可以练腕力，二是可以边研墨边读画稿逐步静心以备作画。隔夜的墨成为“宿墨”，有细滓沉淀，墨色光泽、层次均差，则不宜使用。

纸

中国宣纸有生、熟之分，生纸能渗化，熟纸不渗化。在生纸中又有单层（如单宣、净皮）和多层（如二层或三层夹宣）的区别。生纸因渗化适合作写意（也有作工笔画的），熟纸不渗化则适合作工笔画（也有作写意画的），作写意花鸟画一般采用生宣纸。生宣纸中以安徽泾县产的“净皮”为好，“特级净皮”更好，其余则较次。皮纸性能与宣纸近似，唯层次和深厚感效果不及宣纸；宣纸易见笔触，不易均匀，纸愈好，其特性愈明显，所以不宜大面积平铺渲染，而皮纸打潮之后，则易渲染均匀，但不易见笔触。高丽纸质地坚固厚实，性能与宣纸、皮纸类似，但有时墨色效果较灰，长处是可反复加墨积色，甚至涂改也不易破损。还有一种色宣纸（也称仿古宣），其性能半熟，就是有一点渗化，作白色花鸟效果特佳。其余四川的夹江纸，以及元书纸、毛边纸等均不及上述纸理想。初学者为节约着想，可选用元书纸或价格便宜，但能渗化的宣纸习画为好。

砚

中国的砚品种繁多，广东肇庆（古称端溪）产的端砚，优者被视为国宝，还有江西婺源（古属歙州）的歙砚、甘肃洮州（今甘肃临潭县）的洮砚和山西绛州的澄泥砚（今江苏苏州等地也产此砚）最为著称，号称“四大名砚”。我们学画，不必讲究，一般用有砚盖及石质较细又发墨者为好。

颜料

现在使用的国画颜料有四种，一种是块状的，一种是粉状的，一种是片状的，一种是管状的。初学者应选用管状的，一是使用方便，二是价格也不贵，可去商店购盒装的一套，各种颜色齐全，等用一段时间，根据实际需要再零星添加，花鸟画中白粉使用较多，可选购大管的水粉（宣传色）钛白，价格便宜，而且量多。

笔洗、调色碟

笔洗即水盂，一般应备两个，一个要保持干净，调鲜明色彩蘸清水用。另一个洗笔用。另备白色小瓷碟几个，或者去买一二只分格的瓷调色盘，作调色用，不可用有色或有花纹的，这样不易分辨所调的墨与色的深浅。

试笔布、画毡、炭条、镇纸

备一块旧毛巾或布，（易吸水的）放在桌边，作画时用于吸收笔中多余水分和墨色，也可用废画纸替代，但纸不如布，因布用后洗净拧干又可用，不易污桌。另外要备些干净的废画纸，作画时如水分渗化过多可立即按下，以控制水分、墨色在画面上的渗化。作画前，还需用炭条在纸上简单勾出所画对象的草稿，勾描时要轻，自己能看得清即可，等画作完成后用棉布及软绒布轻轻一擦就干净了，要购买柳炭条，不能用其他炭棒（不容易擦干净），如实在购不到，采些细柳枝在火上略微烧烤一下也可应付使用。另外再准备几块（一般四块）镇纸，大理石条、玻璃条均可，讲究的可用铜尺或红木尺，以便压平宣纸，方便作画。为便利作画，笔、墨、色、笔洗、调色碟等一般均可放在右面，当然还是根据个人习惯，以自己方便为目的。

二、| 花鸟画的类别

花鸟画的表现方法，大致可分为三类，即“工笔”、“小写意”、“大写意”。其表现法可用书法来比喻，“工笔”犹如书法中的楷书，“小写意”犹如书法中的行书，“大写意”，犹如书法中的草书，书法中有“兼楷带行”，也有“兼行带草”的表现形式，画也如此，有的是“兼工带写”，有的则是“小写意与大写意揉合”的表现形式。

工笔

一般画在熟宣纸上，用粗细相近的线条勾勒出物象的形体和结构，工整严谨一丝不苟，然后设色敷彩。学习“工笔”画对理解物象的形体结构及锻炼造型能力有极大的帮助（犹如西画中的素描一样）。

小写意

在基本掌握物象形体结构的前提下，“小写意”用笔用墨色比工笔画概括简练，充分表现笔墨的变化情趣，不拘谨也不狂放，生动活泼，是花鸟画中较常见的表现形式。

大写意

“大写意”着重抓住物象的神情和基本特征，加以高度概括夸张，笔墨简练，浓、淡、干、湿兼备，笔墨情趣无穷，如没有一定的功力和修意不应作此，以免信笔涂鸦。

“工笔”画，虽是“写意”画的基础，但直接学“小写意”，也是可以的，尤其以老年人的阅历和身体条件，还是以“小写意”入门为宜。

三、用笔的方法与墨色变化的关系

我们学国画用笔，首先应学会执笔的方法。中国画的执笔方法与书法基本相似，如书法中的“拨镫法”。一般执笔通常靠拇指与食指把笔夹住，以中指与无名指再夹住笔杆，小指抵着无名指，起到辅助作用，手心一定要空，笔的运动主要靠中指与无名指的拨动，这样可运用自如。然而，绘画与书法又有不同处，执笔不一定像书法那样严格，不必固定一种执笔法，完全可以根据画面及笔法变化的需要，灵活自如地加以变化。

运用毛笔的笔触变化去描写世间万物，这是中国画最主要的特点。中国画，若离开笔触的变化，那么物象的轮廓、结构、明暗和色彩等一切，均不复存在了。所以衡量一幅作品的艺术水准，主要看作者运笔的变化能力。当然，这是说的作画的一个主要方面。绘画行家常说：“一幅好作品，要见笔见墨”。见笔，就是运笔功力深厚，笔触变化丰富；见墨，就是墨色变化韵味无穷。可见，笔与墨是不可分割的骨肉关系，一幅作品，要求墨色变化韵味无穷，首先笔中所蘸墨色先有变化，并且要运笔有方才能达到，可见笔是笔墨变化的灵魂。

毛笔的笔头可分为三个部分：笔尖、笔腹和笔根，不熟练的初学者往往只用笔尖一个部分，最多用上一部分笔腹，未能充分发挥一支毛笔的

作用。运笔通常有“中锋”、“侧锋”、“散锋”（也称开花笔）、“顺锋”和“逆锋”。所谓中锋，就是笔管垂直于纸面所画的线（只要笔尖不出墨线均可称中锋）。中锋的效果圆浑光滑，适用于较工细的轮廓线。侧锋（也称偏锋），是笔管倒向一侧，笔锋露在一侧。侧锋的线条毛和涩，适于表现粗糙的内容，如树的枝干等。散锋是把笔锋在调色盘中捻开呈杂乱多锋状，这样一笔下去，会形成粗细不均的笔锋，可表现树干、石块及写意的松鼠等。顺锋，是指右手执笔行笔从左到右，从上到下较为顺手，所行线、块均较流畅光洁。逆锋则是笔逆行而上，不顺手，减少纸吸水的时间，容易出现飞白，线条较毛，适于表现树干等，如逆锋行笔稳、慢也可以达到线条圆润，流畅。另外还有拖笔和卧笔，这两种运笔方法近似。拖笔，笔管倒向笔要行进的方向，然后拉笔而动，笔锋顺力而行，这种线条流利、细润，宜于表现柳枝、昆虫的长须，较长的草等。卧笔则是行笔的方向和笔管倒卧的方向呈丁字形，这种方法可中锋行笔也可侧锋行笔，侧锋时，笔锋、笔腹、笔根均横卧在纸上，能画出较宽的线条（也可称块、面），是画树、竹之杆、花、叶常用的笔法，以上可参见图1。

以上几种笔锋的运用要根据描绘物象的实际需要而综合使用。要熟练运用笔法，关键在于准确地掌握笔中的水分（墨与色的浓淡及多少）和行笔速度的快慢。水分多行笔的速度当快一些，以减少宣纸的吸水时间，以免在宣纸上渗化过度，如果笔里水分少，行笔速度适当放慢些，以增加宣纸吸水的时间，以免在宣纸上留出过多的飞白。除此以外，还得注意宣纸的性能，易渗化的宣纸宜水分少些，反之则多些。只有熟练准确地掌握笔中水分、墨色的浓淡多少以及行笔的速度快慢，方可在宣纸上表现出浓、淡、干、湿的无穷情趣，这是需要平时的刻苦磨炼方能达到的。