

美术基础教学系列丛书

王川进 刘树允 编绘

写意花鸟入门教程



天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

写意花鸟入门教程

王川进 刘树允 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟入门教程 / 王川进, 刘树允绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2012.3
(美术基础教学系列丛书)
ISBN 978-7-80738-860-9

I. ①写… II. ①王… ②刘… III. ①写意画: 花鸟
画—国画技法—教材 IV. ① J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 024276 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: **天津杨柳青画社**

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2012年3月第1版

印 次: 2012年3月第1印

印 数: 1-4000 册

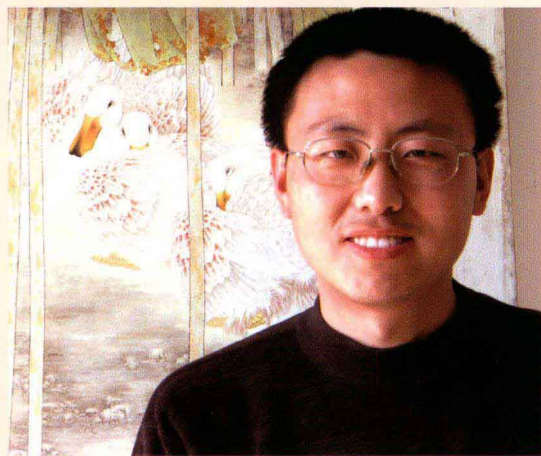
书 号: ISBN 978-7-80738-860-9

定 价: 28元



作者简介

王川进, 1962 年出生, 河北献县人。河北沧州师范专科学校美术系副教授, 河北省沧州市美术家协会理事。毕业于河北师范大学美术系, 1999 年进修于中央美术学院助教研究生课程班。常年从事美术教学工作, 现担任河北沧州师范专科学校美术系副主任。



作者简介

刘树允又名刘恩铭, 河北献县人。中国美术家协会会员。中国工笔画学会会员。中国现代工笔画院画家。沧州市美术家协会副主席。河北沧州师范学院美术系副教授。作品多次参加中国美协主办展览并获奖。

目录

概述·····	2
立情·····	2
立意·····	3
立象·····	3
立境·····	4
花鸟的寓意·····	5
书法用笔·····	6
书法与绘画线条用笔对比·····	6
书法用笔运笔的技巧·····	8
笔墨技法·····	11
锋法·····	11
线条·····	13
运笔·····	14
用笔·····	16
五墨六彩·····	17
五字笔法·····	18
笔忌·····	19
墨法·····	20
水法与色法·····	22
石色、水色、岩彩、丙烯·····	23
其它技法·····	24
《春光翔宇》画法步骤(打蜡法)·····	28
《和谐家园》画法步骤(揉纸法)·····	32
《细雨和风》画法步骤(豆浆法)·····	36
作品欣赏·····	40

概述

“写意”是中国画的灵魂和本质。写意不是对客观对象的真实描摹，而是以自然物象为依据，经过画家的情感体验，通过夸张、变形、取舍、构图、组合、修改等艺术加工，高度概括成笔墨心象，达到托物寄情、依物言志的目的。“论画以形似，见与儿童邻；赋诗必此诗，定知非诗人。”（苏轼）、“外师造化，中得心源”（唐·张躁）、“妙在似与不似之间”（齐白石）的理论，就是强调艺术源于生活并高于生活，在真实物象基础上进行高度意象化。

从情、意、象、境几个方面入手，画家创作时要经历这几个过程，有感而发，见景生情，然后思考构图，进而立意，接着把具体的物象概括成适宜绘画的笔墨意象，最后烘托出一种意境。

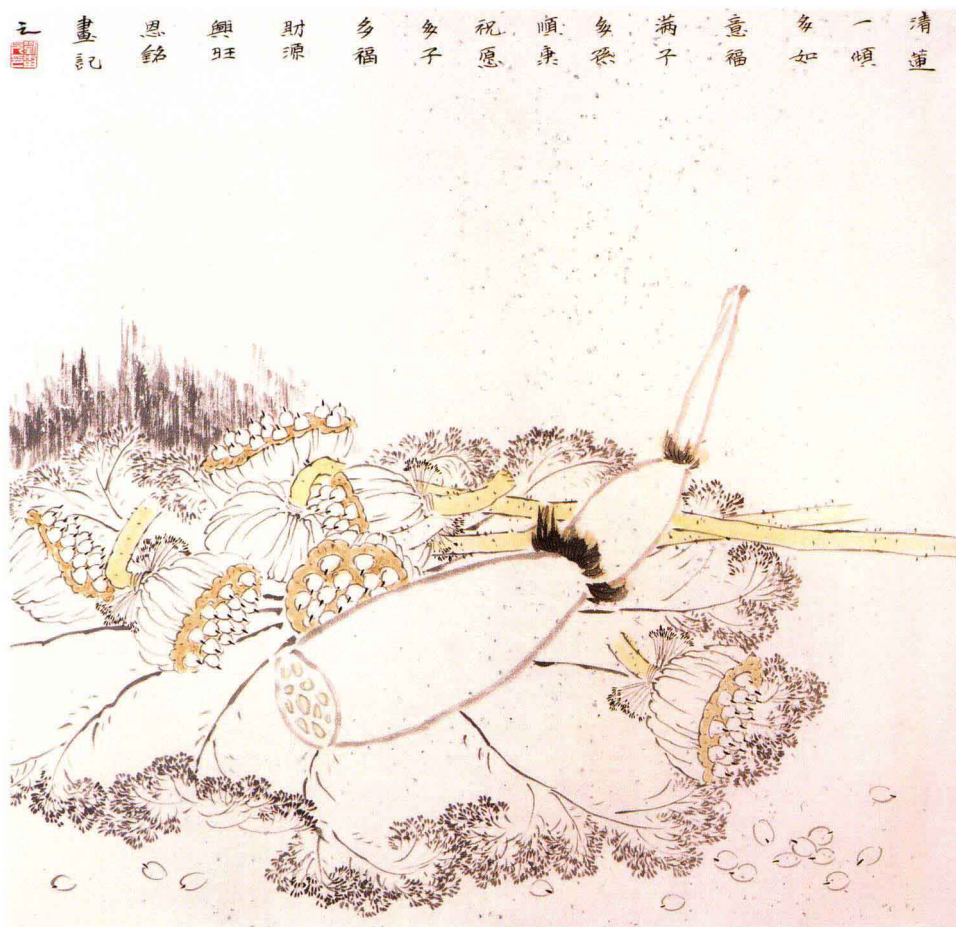


立情：艺术创作离不开大自然的蓬勃万物，中国画讲究深入生活，在生活中发现灵感。“艺术源于生活而高于生活”，一个画家面对自己喜欢的题材，被形象所感动，激发出画家的表现欲望和情感，我们称之为立情。这种情感越浓厚，创作出的作品越感人。

立意：是指画家对客观事物反复观察因情而动，由此获得丰富的主题思想，然后“胸有成竹”、“意在笔先”。张彦远说：“意在笔先，画尽意在。骨气形似，皆本于立意。”立意有高低深浅之分，表达什么样的主题、如何表达、如何构图、如何用笔都要考虑。清代王原祁说：“如命意不高，眼光不到，虽渲染周致，终属隔膜。”写意画对立意有几点要求：

1. 立意要正确、鲜明，花鸟画就是要表现大自然的勃勃生机和生命价值。
2. 立意要集中、单纯，不可杂琐。
3. 立意要深刻、新颖、能给人以新的启示。

立象：画家对客观物象注入独特的情感，进而创造的艺术形象叫意象。这种意象应是适合笔墨的、写意的、独特的，是概括提炼的笔墨语言符号。简言之，意象就是寓“意”之“象”。



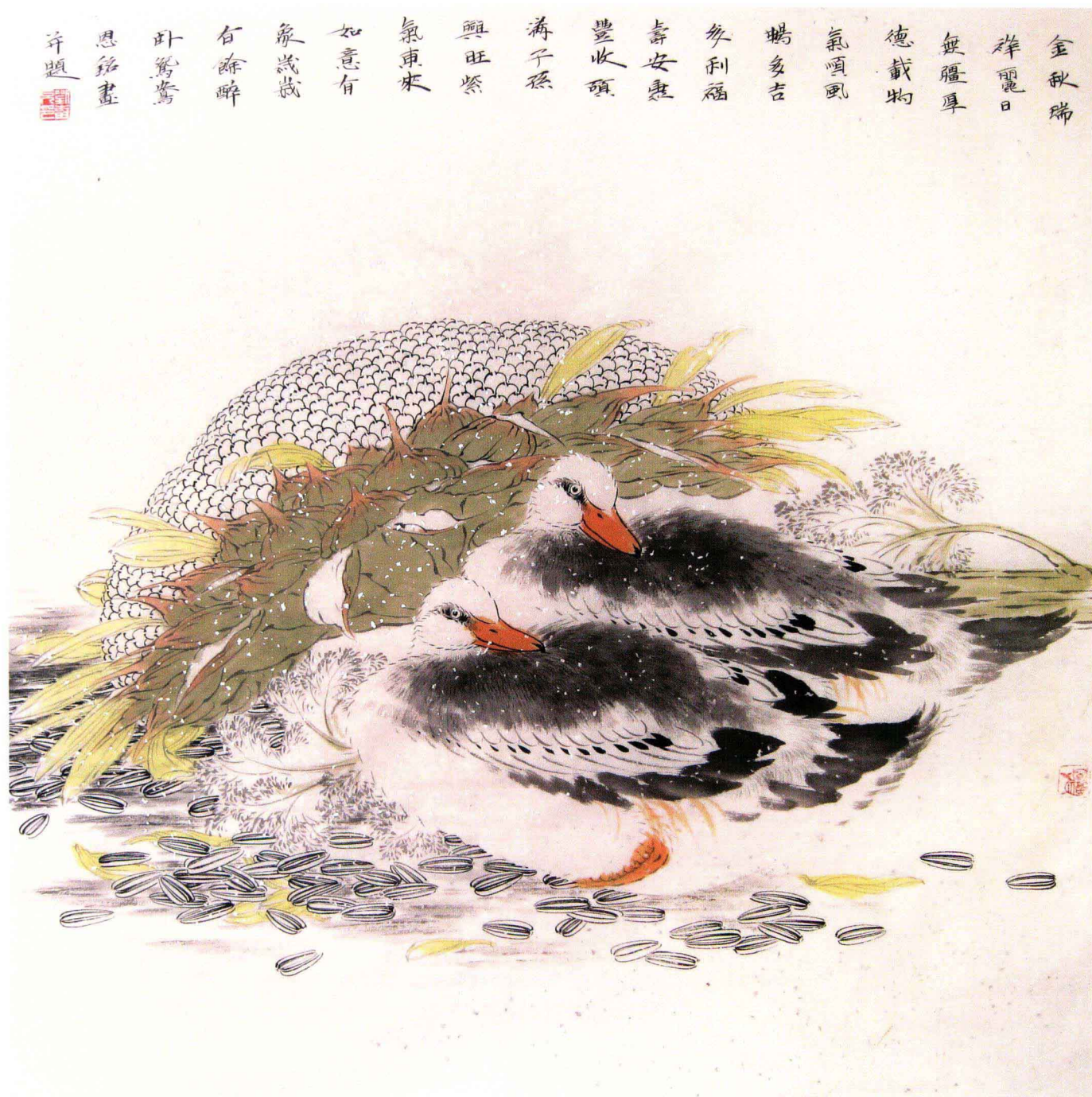


立境：就是作品最后要达到的意境和境界。意境是指抒情性作品中呈现的那种情景交融、虚实相生、活跃着生命律动的韵味无穷的诗意空间。

意境理论最先出现于文学批评与创作。受文学理论和儒、道、释思想影响，画家们提出了“澄怀味象”、“得意忘形”的理论，旨在“畅神”、“怡情”、“乘物以游心”，这种理论和实践是后来传统绘画强调意境构成的先导。宋、元文人画的兴起和发展，尤其是苏轼在绘画上力倡诗画一体的艺术主张，及元代画家倪瓒和钱选的“逸气”和“士气”说，促进了意境理论和实践的发展，使中国画在审美意识上具备了二重结构：一是客观事物的艺术再现，二是主观精神的表现，而二者的有机联系则构成了中国传统绘画的意境美。因此，绘画创作中所强调的意境，既不是客观物象的简单描摹，也不是主观意念的随意拼合，而是主、客观世界的统一。是画家通过“外师造化，中得心源”在自然美、生活美和艺术美三方面所取得的高度和谐的体现。

花鸟的寓意

在生活中人们为了避祸免灾，祈福求安，憧憬未来，故而对飞禽走兽、花鸟虫鱼的生活特征及形状赋予一种特殊的含义；通过象征、比拟、谐音、联想等给予事物一定的寓意，以表达内心的企盼和愿望。寓意在中国画创作中营造了优美的意境和浓浓的情趣，为中国老百姓所喜闻乐见。在中国花鸟画中，鱼、蛙、向日葵、金瓜、葫芦、葡萄、莲蓬等形象寓意多子；桃子、松树、仙鹤、乌龟等形象寓意长寿；双鱼、双猴、鸳鸯、双飞燕、凤凰等形象象征爱情。如玫瑰花寓意爱情，康乃馨寓意健康，红苹果寓意平安，百合花寓意友好，白菜寓意百财，牡丹寓意富贵，芙蓉寓意福荣，石榴寓意多子多福，白头翁寓意白头偕老，家鸡寓意吉利，鸭子寓意多财，竹子寓意竹报平安、虚心和节节高，兰花和菊花寓意隐逸、君子等。



书法用笔

以线造型是中国画的重要特征，历代优秀画家无不把练好线条、用笔作为学好中国画的第一课。宋代文人画的兴起更加强了线条的书写性。线条的质量也决定着一幅作品的优劣，南齐谢赫的六法论中就强调了“骨法用笔”。唐代张彦远说：“夫物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意而归呼吁用笔，故攻画者多善书。”说明了书法与绘画的用笔特点有相同之处，及用笔的重要性和书法线条的基础作用。自古书画同源，书法的介入和书法用笔使中国画中的线条更加丰富和完善。

线条的技法称之为笔法，笔法是书法的精髓，是书画技法中最根本的基本功。用笔就是用锋，亦即使锋、运锋和行锋，概括地说，用锋就是执笔和运腕的实施，是完成每笔点画时笔锋起笔、行笔、收笔时的规律和要求。

书法与绘画线条用笔对比



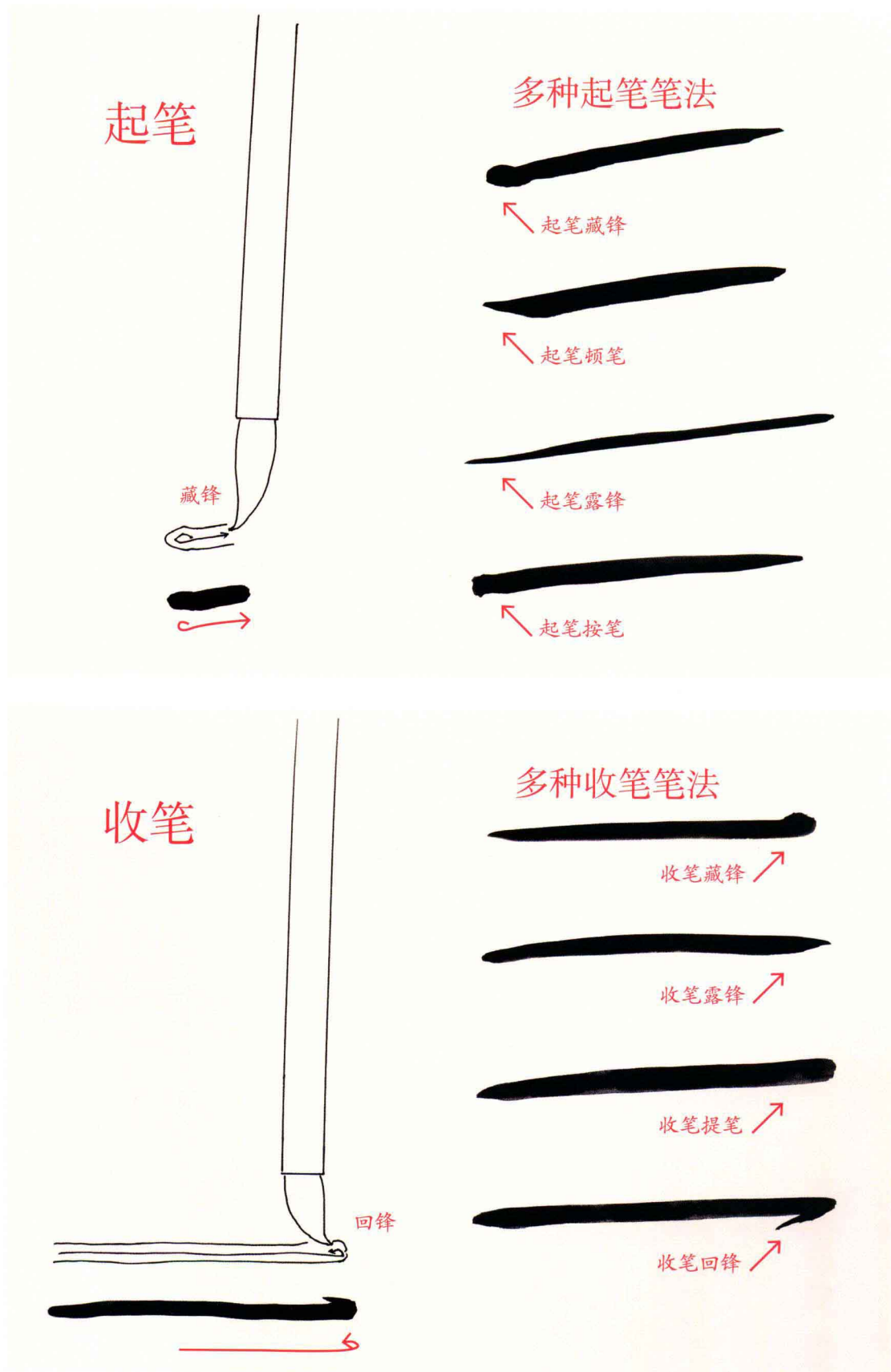


书法用笔的各种笔法均在莲蓬、荷花、鸳鸯上体现。

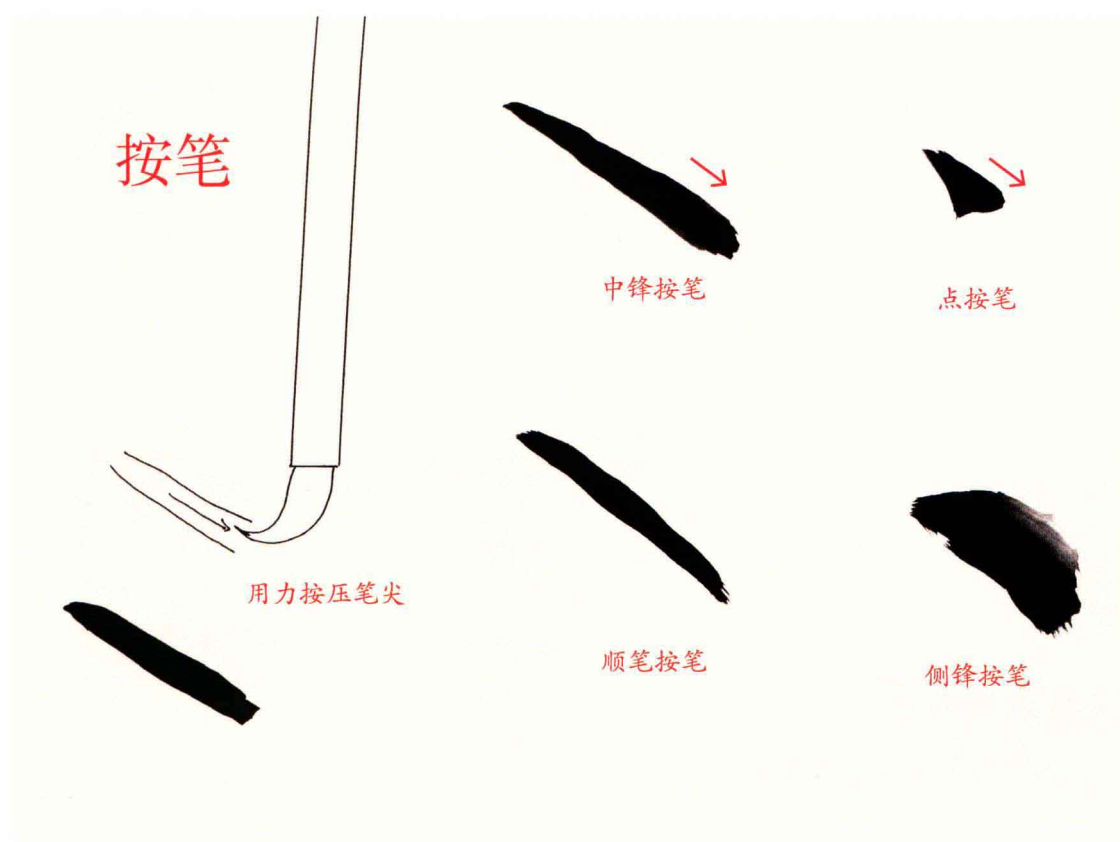
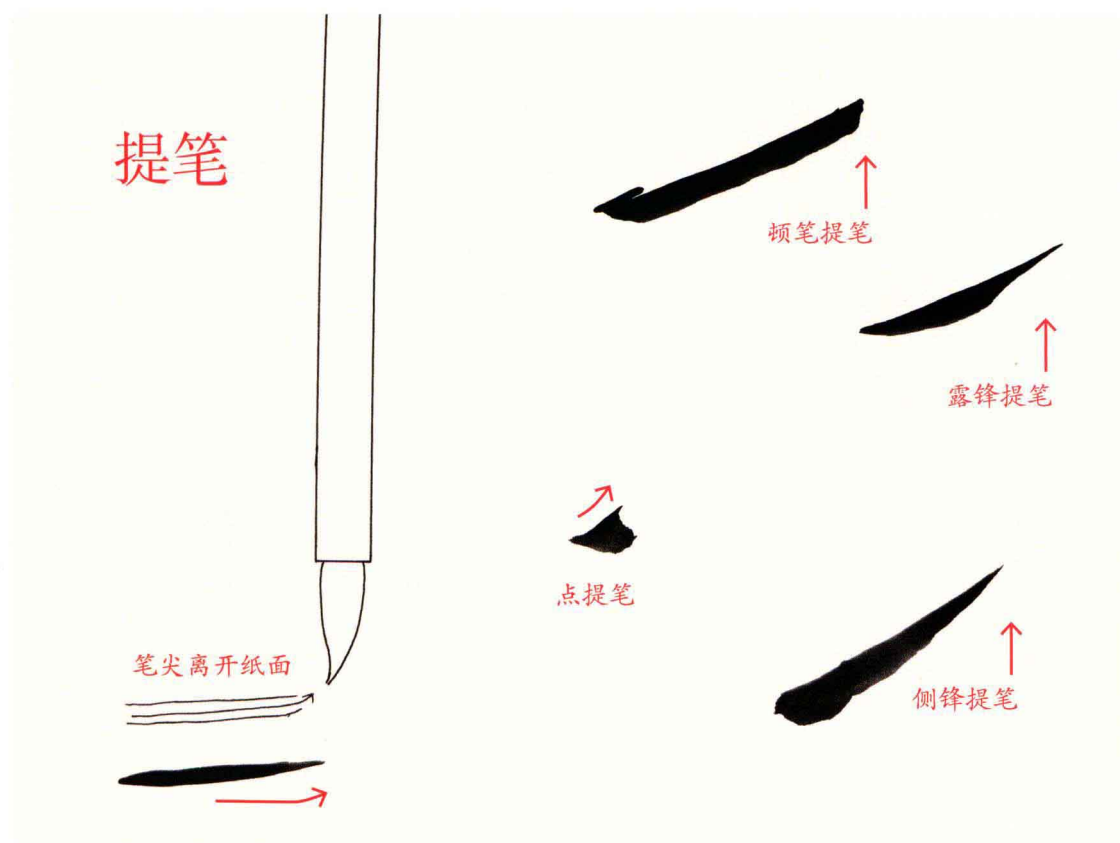
清莲图

书法用笔运笔的技巧

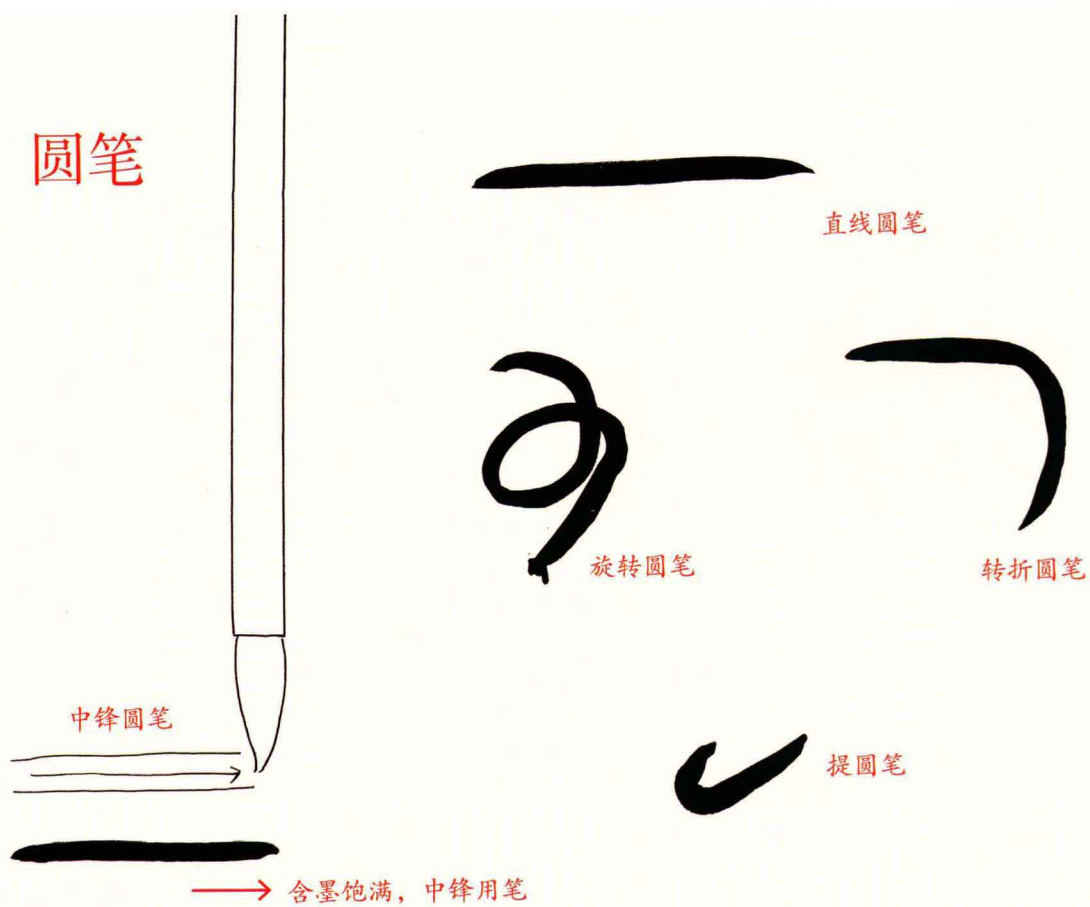
包括：起笔、行笔、收笔；提笔、按笔；中锋、锋；藏锋、露锋；圆笔、方笔；轻重、快慢等。写任何一种笔画，都必须有起笔、行笔、收笔三个过程。起笔是指一画的开始，行笔是指下笔以后笔锋在画中



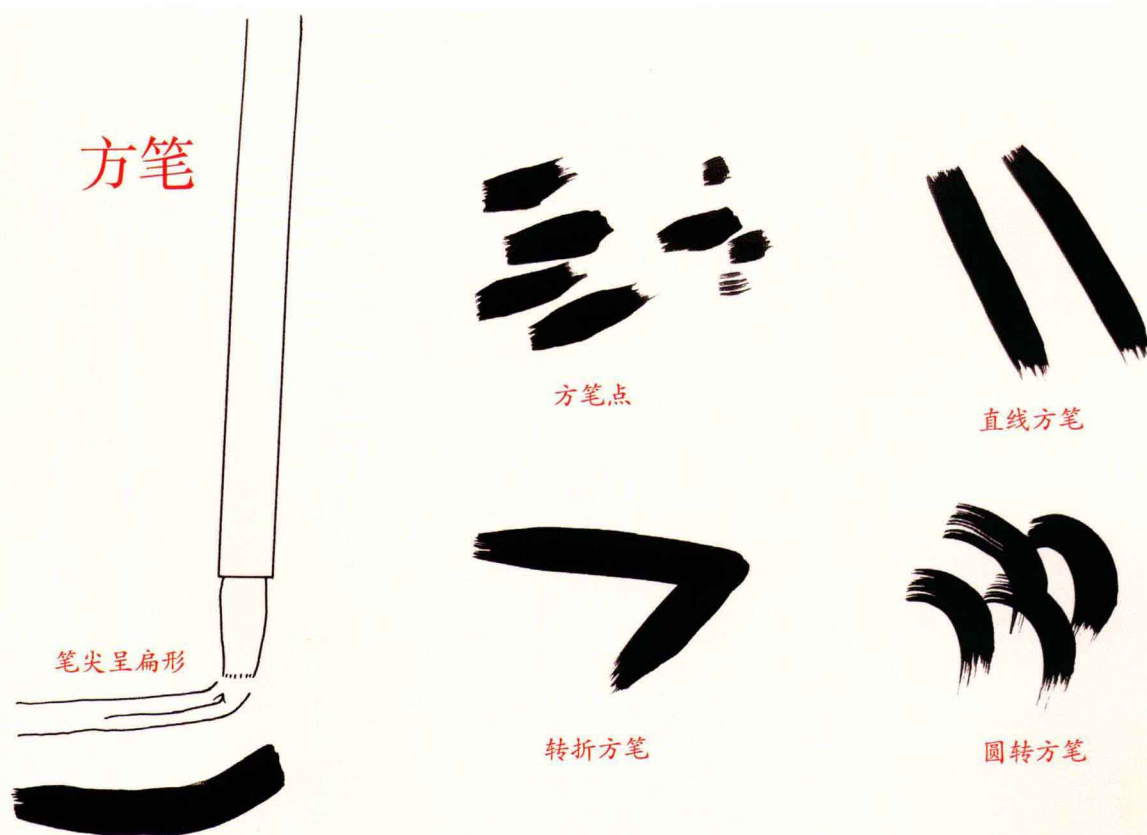
的运动，收笔是指一画的结束。学会了用笔，也就掌握了书画的关键。在使锋的过程中，心中还要时刻有“意”和“气”。“意”是心意、情意，“气”是气息、精神、动力、气象。意和气好像人体里的血液，在书写时要感悟着注入线条之中。



圆笔



方笔



笔墨技法

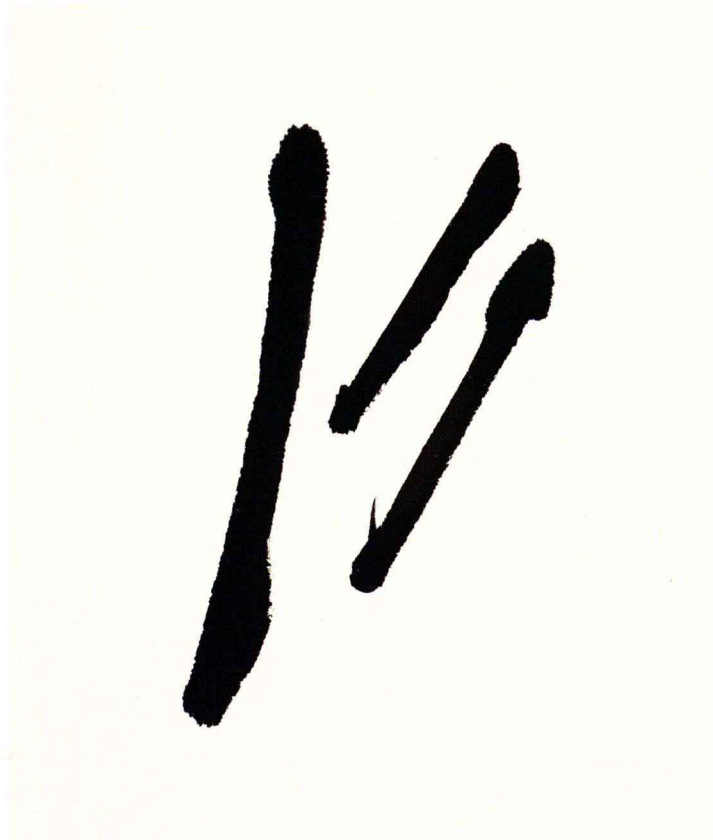
“笔”通常是指勾、勒、皴、擦、点等笔法；“墨”通常指烘、染、破、泼、积等墨法。点苔、点叶、点簇都属于点。在理论上强调“笔为主导，墨随笔出”。笔与墨是相互依赖、相辅相成的。黄宾虹认为“论用笔法，必兼用墨，墨法之妙，全以笔出”，中国画强调要有笔有墨，两者不可偏废。

锋法

中锋：也称正锋。东汉书法家蔡邕对中锋的用法作了精辟的概括，即“中锋即令笔尖在点画中行。”用中锋写出的点画饱满浑厚，圆润美观，富有立体感。我国古代书论中所说的“锥画沙”、“印印泥”、“屋漏痕”就是强调中锋用笔。中锋圆润挺拔有力，适用于线描勾勒画物形，我们画竹子时多用中锋。

侧锋：也叫偏锋。行笔时笔锋在墨迹的一边运行，也可以说笔锋偏于点画的一侧，笔管可以随意倾斜的用锋方法，叫侧锋。侧锋用笔执笔偏侧，笔锋在墨迹的边缘，笔锋与纸面形成一定的角度，用力不均匀，时快、时慢、时轻、时重。侧锋写出的点画，一边光滑，其效果跌宕多姿，毛、涩变化丰富，适用于勾画树干、山石或大面积着色。我们平时画荷叶时多用侧锋。

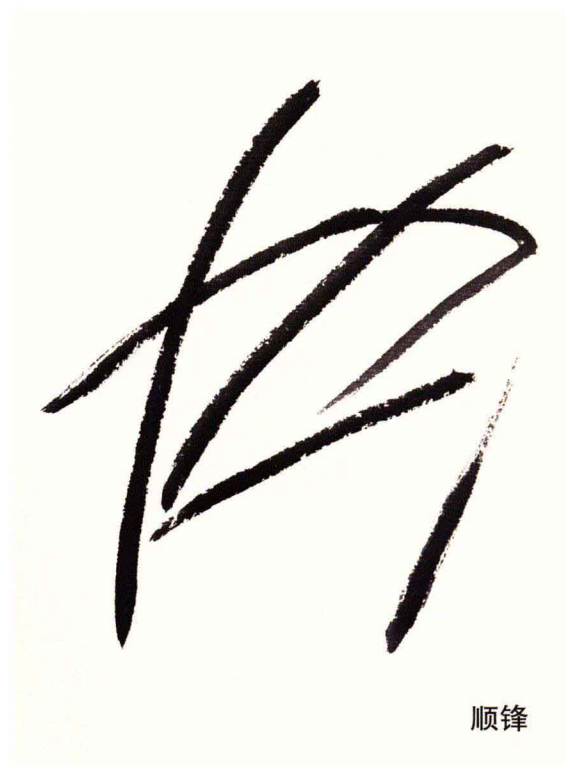




藏锋：是指落笔后欲上先下，欲左先右，把落地点遮盖起来把笔锋包藏在笔画内，叫藏锋，亦称正锋。用笔时落笔用逆锋，收笔时用回锋，藏头护尾，不露锋芒。藏锋以包其气，这样写出来的笔画浑厚圆润，给人以精神内含的感觉。



露锋：就是在笔画的起笔或收笔处露出笔锋的用笔方法。露锋写出来的笔画精神外露，风采焕发有神，俊秀生动。

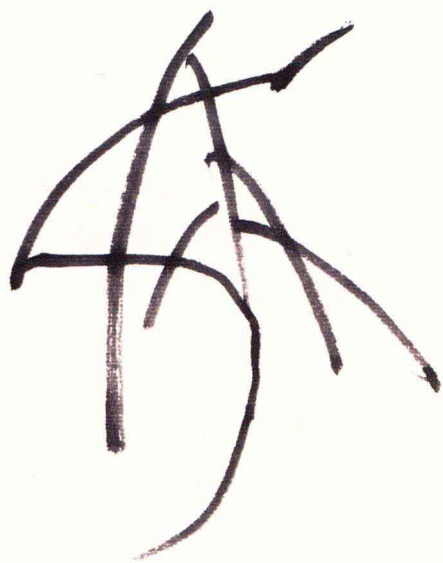


逆锋与顺锋：就是落笔时，笔锋逆势而上，是一种采取与笔画顺行方向相反行进。写到末尾尽头，也是向反方向逆而左行收笔。这样用笔，可以使笔画显得内含筋骨、方整饱满有力。反之，如果与笔画行进的方向相一致地顺下去，就称为顺锋。

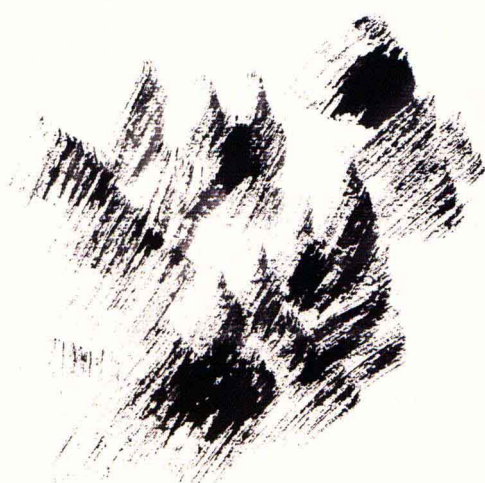
线条

中国画线条的变化是很丰富的，归纳起来，有勾、皴、点、染、擦、丝等内容。由于用笔的多变，画出的线有粗细、刚柔、苍劲、方圆、长短、曲直、畅涩等不同。

勾是指用线条勾勒，皴是指用淡干墨侧锋横扫涂擦，点是指中锋或中侧锋点画，染是用湿笔深浅过渡，擦是反复皴磨，丝是指丝毛。



勾



皴



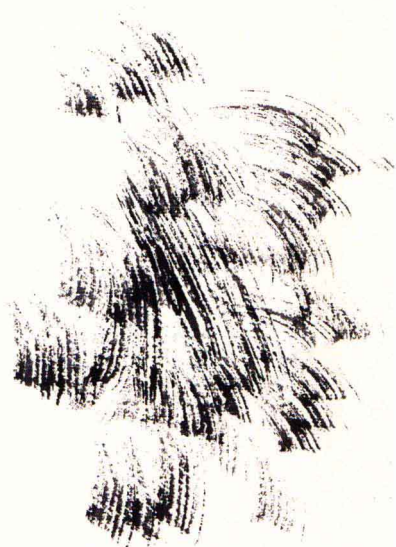
点



染

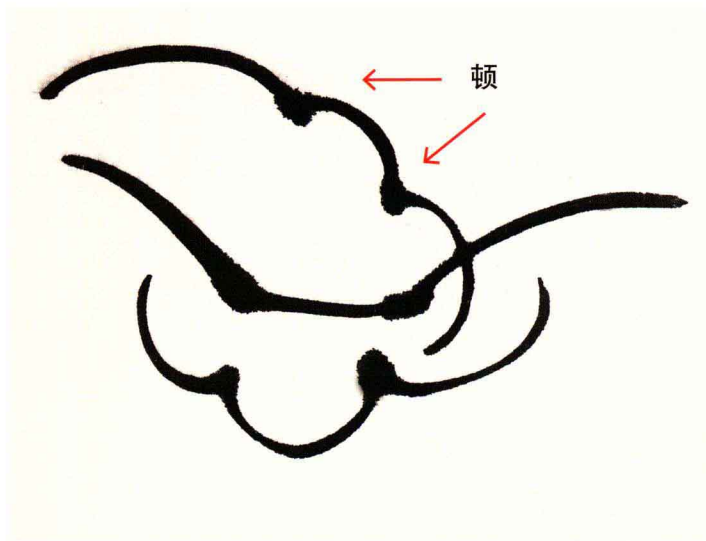


擦



丝

运笔



顿笔：“顿”就是笔锋着纸后轻轻地停顿一下，稍作休息，速度放慢，其目的就是因结构要求把线条笔法交代清楚。顿笔一般在行笔转折处或一笔画开始的时候使用。



挫笔：就是运笔时突然停住以改变笔势的方向，大都是在转角处先顿笔，然后把笔略提起，使笔锋转动，从而变换方向。挫锋注意要有分寸，过分则做作。



转笔：圆笔多用之，即运笔时左右圆转运行，这样运笔写出的线条点画浑厚。注意圆转时运笔不要太慢，否则易形成臃肿之病。