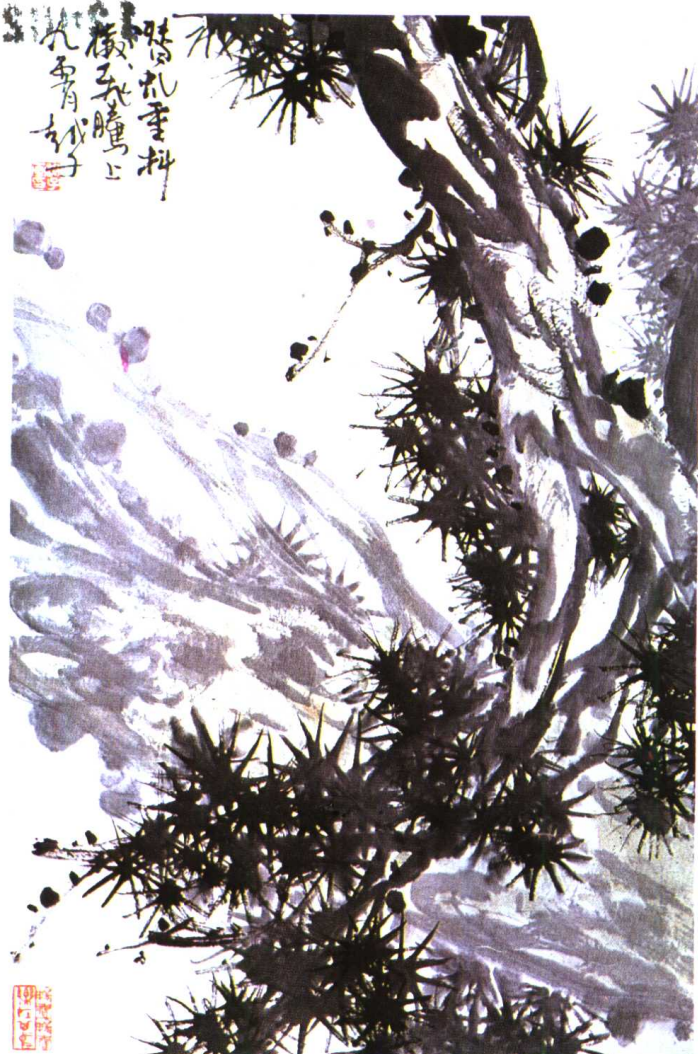

DIERCEHUANIAOHUA

中国画教材

JIANGSUMEISHUCHUBANSHE

丁卯年秋日 譚勇書

丁卯年 譚勇書

老年大学中国画教材

第二册·花鸟画

金陵老年大学中国画教研组编写

艺术顾问: 谭 勇

主 编: 徐培晨

编 者: 李 亚 张正吟 曹竹君 何 鸣
陆越子 李 可 李晓红 沛 人

目录

一、临摹	3
二、梅兰竹菊画法	3
梅的画法	3
兰的画法	6
竹的画法	9
菊的画法	13
三、常见花木画法	16
牡丹的画法	16
月季的画法	18
荷花的画法	21
紫藤的画法	25
葡萄的画法	26
松树的画法	30

四、蜂蝶画法	31
蝴蝶的画法	31
蜂类的画法	33
五、禽鸟画法	33
麻雀的画法	33
燕子的画法	37
八哥的画法	37
鹰的画法	39
六、写 生	42
花卉写生	42
禽鸟写生	42
七、创 作	46

图书在版编目(CIP)数据

老年大学中国画教材. I. 花鸟画/徐培晨等编著.
南京:江苏美术出版社, 1988.1 (2000.4 重印)
ISBN 7-5344-0015-5

I. 老... II. 徐... III. 花鸟画-技法(美术)-教材 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 17223 号

江苏美术出版社出版发行

江苏省新华书店经销

江苏南洋印务集团印刷

开本 787×1092 1/16 印张 3

1988 年 1 月第 1 版 2000 年 4 月第 10 次印刷

印数:83,461—88,460 册

书号:ISBN 7-5344-0015-6/J·16

定价:4.90 元

责任编辑:高云 责任印制:吴蓉蓉

1.

前 言

老年同志退休离休后，学习花鸟画者甚多。迫切期望有较为适合老年特点的教材。在教学实践中我们也感到，教学必须有教材，有了教材，教学才有依据。为了帮助老年同志学习花鸟画，为了提高教学质量，我们试编了这本教材，作为老年大学二年制花鸟专业的课本。

我们编写这本教材的原则有这样几条：

一是着眼基础，提高能力。初学花鸟画的老年同志，对笔和墨是知道的，但在作画中如何使用则了解不多。中国画最重要的方面，在于用笔用墨的基本功，只有把笔墨的基本功搞好，作画的能力才能提高。因此，教材自始至终都贯穿这条原则。

二是起始要慢，上手要快。初学者缺乏基础，起始应慢，教师演示一笔一划都要交待清楚，反复多次，不可一掠而过。针对老年同志的听力、视力、肘、腕、臂关节活动能力减退的情况，教学宁可慢一些。要点部分多重复，是很必要的，这样做上手快，也利于提高兴趣。

三是以小写意画法为主，旁及其它。从老年同志的具体情况出发，学习小写意较为适宜，但也不排斥对其它画法的选择。

四是有文有图，图文并重。这本教材的特色是图文并重，便于理解。

一、临 摹

临摹，在六法中叫“转移模写”。学习花鸟画宜从临摹入手。通过临摹，可以学到技法，以丰富自己的艺术表现能力。临摹有临与摹两种方法：摹是将范本拷贝定稿，再照着画；临就是直接对着范本画。临摹应当选择内容上自己喜爱、笔法上与自己比较接近的范本。眼看手追，努力做到象范本，尤其要得其精神面貌、意之所在。开始临摹时可取范本中的一部分，如一花、一叶、一鸟、一石，待比较熟练了再临全幅。在临摹的过程中要边临摹边思考。一幅好的范本，要反复临摹，临摹一次就深刻一次。对范本熟悉以后，就可以不看范本，进行背临。背临熟练之后，可以根据临过的内容自己去组织画面，这样反复多次练习，积累经验，进一步便可以脱胎去画自己要画的内容了。

二、梅兰竹菊画法

梅的画法

梅花开在冬春之际，以寒香而著称。花色有红、黄、白多种，芬芳清丽，高华典雅。白花尤其素净明洁。花开时无叶，花有单瓣复瓣之别，一般多以单瓣入画。

画花

有圈花和点花两种方法。圈花即以淡墨勾出花瓣，中锋用笔，每瓣要求圆一些，但不宜太圆，太圆则无透视变化。花有正有侧，正面花五瓣一一画出，侧面花后面的两至三瓣被前瓣所遮，故不能画全。花苞有未放和初放两种，在画中能起到提神作用。

点花用没骨法，画时直接用色点出，一笔或两笔点出一个花瓣。为了表现空间感，先点前瓣，再点后瓣，一组花应是先点前面的花，再点后面的花，要有浓淡虚实变化。

图 1

图2

画好花瓣后，点花蕊十分重要。先用墨剔出蕊丝，再用浓墨点蕊头。

花瓣长在花托上，画托用墨要浓方显精神，根据透视变化三五笔点出即可。（图1）

画枝干

画梅花先作枝干，新枝挺直，老枝曲折，多以中锋用笔，行笔沉着，墨色宜浓。

树干要表现出“曲如龙、劲如铁”的苍健之态。画法有勾勒和没骨两种方法，勾勒多中锋用笔；没骨法以侧锋为主，一笔下去要有浓淡干湿的变化。枝干的穿插像“女”字形那样交搭，要求变化自然而又生动。老干居花枝后面，不宜全露，用墨也不宜太浓，要有小枝穿插其中，画时要留出空白，笔断意连，断脱之处，以备添枝生花。

主要的枝干画好，便可画花，花成又可添枝。画到局部，花和枝往往一道进行。枝上生花要注意正侧俯仰之态，要有疏密变化，还要有全开、半开、未开的变化。要注意梅树的特征，如老枝花瘦而少，新枝花大而繁，嫩枝多具花苞等等。

图2白梅作为整幅构图练习的参考。

作业

一、按照图（1）（2）反复练习，学会勾花点花及枝干的穿插方法，要求运用这些方法进行构图练习。

二、参照《芥子园画法》第二集花鸟154—157页练习；参照孙其峰著人民美术出版社《中国画技法》第一册花鸟17—25页练习；参照杨建侯著上海人民美术出版社《写意花鸟画法》12—18页练习；参照郭西河著辽宁美术出版社《写意花卉》23—28页练习；参照乔木著上海人民美术出版社《花鸟画基础技法》图17—21，图32—33练习。

兰的画法

兰花中春兰和蕙兰是常入画的两种。春兰二、三月间开花，叶长尺许，茎长约三寸，茎顶开花一至两朵，经久不谢。蕙兰四月初开花，一茎着花五、六朵，也有十数朵的，叶长二、三尺，潇洒多姿。

画叶

画兰花，叶是主要部分。前人称画兰为“撇兰”，即以书法中之撇法入画。

撇叶自一笔始，乃至数笔，第一笔可长可短，行笔健挺，转笔流畅，切不可浮滑或中途停驻。叶的组合，第二笔与第一笔相交，称作“二笔交凤眼”，第三笔从两笔中插出，称作“三笔破凤眼”。这三笔是初学者必须掌握的基本方法。然后第四笔第五笔都是补笔，或称添加，要注意长短对比及整体的趋势。

如果要画数丛叶依旧按上述画法进行重迭，前浓后淡，做到繁而不乱，避免三线交于一点的毛病。

撇叶应左右都能出笔，先练自左向右的，再练自右向左的，上下左右都能自由往来，方能画出洒脱的叶片。（图3）

画花

兰花除唇瓣外，显眼的有三枚萼片和两枚花瓣，它们形状相似，故可以三笔五笔画成。应注意正反俯仰的变化和全开、半开以及未开的花头特征。

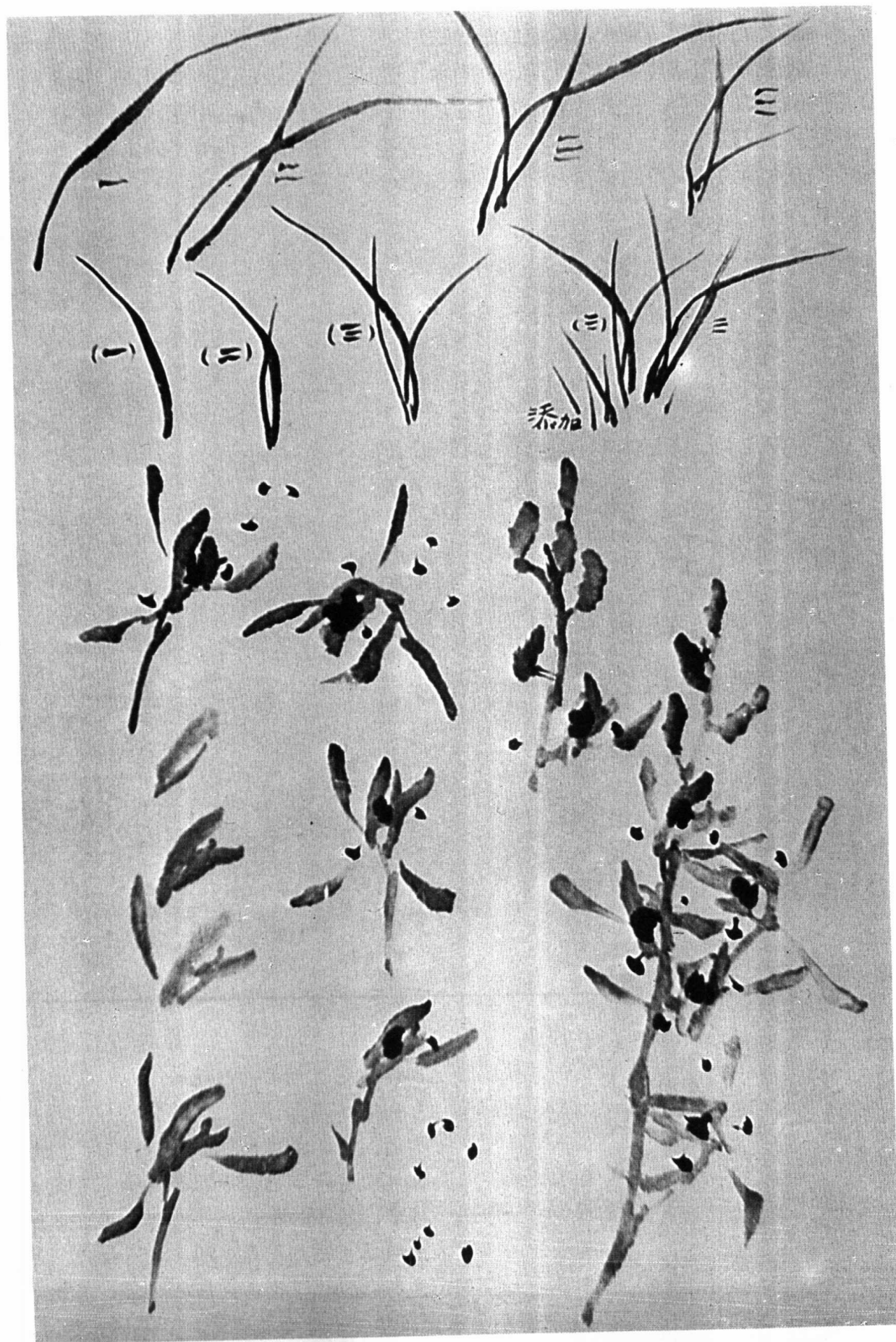

图3

画花宜用淡墨，表现出鲜嫩润泽的质感。

点花蕊宜用浓焦墨，在花瓣墨色尚未干透时点出，三、四点即可。（图3）

叶与花的组合，根据画面构图而定，可在叶的空白处插茎出花，也可以在叶子密集处安插花朵。花朵方向应有变化，可顺叶子方向画，也可逆向出花。

图4春兰是完整的构图，可作学画兰花的参考。

图4

作业:

一、按照图（3），练习画兰叶兰花。

二、按照图（4），学画春兰

三、参照《芥子园画传》第二册30—56页练习，墨色要有浓淡虚实的变化，需自行掌握。参照孙其峰著人民美术出版社《中国画技法》第一册花鸟26—28页练习。参照郭西河著辽宁美术出版社《写意花卉》29—32页练习。参照乔木著上海人民美术出版社《花鸟画基础技法》图39练习。参照山东美术出版社《卢坤峰兰竹谱》1—45页练习。

竹的画法

竹，四季常绿，坚劲耐寒，故画竹要用劲挺的笔势，方能传其神，应具备书法的功力。元赵孟頫云：“写竹竿用篆法，枝用草书法，叶用八分法，或鲁公撇法。”他道出了书法用笔对于画竹的重要性。

画竿

竹由竿、节、枝、叶四部分组成，这四部分画法要各个击破，逐个练习。

画竿，可以从上至下画，也可以从下向上画，视自己的习惯和画面需要而定。画竿，要笔笔留节，中锋用笔，蘸好墨一竿到底。竹竿分节不可一样长短，靠根部短，至中间渐长，向竹梢又渐短。作画时更不可忽长忽短。两竿或两竿以上的竹竿，则必须有主次之分，要有粗细、浓淡、正斜、高低等变化。各竿的竹节部位不可并列，应有错落。

画竿可一笔画出而后加笋尖，也可自笋尖落笔，左右交互点划而成，浓墨画笋壳笋尖，还可点出包壳上的斑纹。（图5）

画枝

竿画好后即可画枝，竹枝左右互生，如下一节从左出枝，上一节即从右出枝。画时要心中有数，行笔爽快，气势如写草书。

枝的姿态要有变化。画风竹，枝要有随风倾斜之势；画雨竹，枝要有下垂之感；画晴竹，枝要有上仰之姿；画雪竹，枝要有隐现之貌，画新竹，枝要有挺拔蓬勃之态。（图5）

画节

竿上画节，要在竿的墨色将干未干时进行，这样墨色容易衔接，墨色宜浓。

画节有两种方法，一是“乙”字上抱法，一是“八字”字下抱法，自左向右，用笔要求活脱自如。（图5）

画叶

竹叶的画法古人总结了很多程式，如“人”字、“个”字、“父”字、“分”字等等。

画竹叶应能左能右，能上能下，叶子应有大小、长短的变化。

画面最重的颜色是叶子，墨色应较竹竿浓。选叶平时要多练，多研究，熟能生巧。开始学画选叶时，不妨就用“个”字“分”字依次上选，形成丰富的层次，要注意叶子的大小变化，方向变化，防止两叶平行、十字交叉等不美观的毛病。

（图6）

图7垂竹图8仰竹图9风竹是作为画竹的参考。

图 5

图 7

图 8

图 9

作业

- 一、按照图 (5) 练习画竿、枝、节。
- 二、按照图 (6) 练习画叶。
- 三、将图 (5) 图 (6) 结合起来反复练习, 要求熟记程式, 灵活运用。
- 四、按照图 (7) 练习画仰竹。
- 五、按照图 (8) 练习画垂竹。
- 六、按照图 (9) 练习画风竹。
- 七、参照《芥子园画传》第二集 86—109 页练习, 黑色的浓淡深浅变化, 可自行掌握。参照苏葆楨著人民美术出版社《写意花鸟画技法》61—65 页练习。参照申石伽著上海书画出版社《墨竹析览》, 择要练习。参照杨建侯著上海人民美术出版社《写意花鸟画法》23—28 页练习。参照卢坤峰著河北美术出版社《墨竹要述》练习。

菊的画法

菊花深秋而荣，有凌寒傲霜之格。品种很多，瓣形有尖圆、长短、宽窄、粗细，以及弯、直、卷的不同。颜色有黄、白、红、紫、淡绿等多种。

画花

画花如用勾勒法，以羊毫蘸一笔墨可勾完一朵或几朵花瓣，中间不重新蘸墨，这样花的墨色浓淡就很自然，整体感也好。

一个花瓣分两笔勾，称为双勾。中锋用笔，一笔笔写出来。

花苞有半放、初放、未放之别，半放时可见花托，初放时翠苞始破。花托要用浓墨浓色点出。

花瓣勾好以后，要进行着色渲染，颜色的深度不能超过勾勒线条的深度，否则线条的韵味就被淹没。着色时按瓣从里向外分染，一两遍就可以了。

画菊花也可以先用淡色画出花形，铺出大片的底色，然后再用较重的线条勾出花瓣。

画深色花朵，也可用没骨法。笔上蘸足所要的颜色，从花蕊画起，逐片扩展画到外围。不同的瓣形施用不同的笔法。由于笔尖颜色浓，笔根淡，画出的花朵具有浓淡的自然变化。（图10）

画叶

菊是单叶互生，有柄，叶片羽状浅裂或深裂，以五歧四缺为多。画叶用点虱法，点叶有单笔和复笔两种方法。单笔点即一点就是一叶中的一歧，每五笔即可点出一片正面叶子；复笔点即两笔点成一歧，十笔点出一片正面叶子。注意点出正、侧、反、卷富于变化的姿态，要聚散有致，形成疏密对比，以增加画面的节奏变化。（图10）

叶筋的用笔应随叶的趋势，勾筋的线条要求劲挺有弹性。

画梗

画梗可在点叶之先，亦可在点叶之后，不管是先点叶后画梗，还是先画梗再点叶，都要注意相互生长关系，气势不可脱节。（图10）

图11作为整幅构图练习的参考。

作业

一、按照图（10）练习画花、叶、梗。

二、按照图（11）练习勾花点叶法。

三、参照《芥子园画传》第二集210—229练习。参照西冷印社出版梅兰竹菊画谱之四《菊》练习。参照孙其峰著人民美术出版社《中国画技法》第一册花鸟34—36页练习。

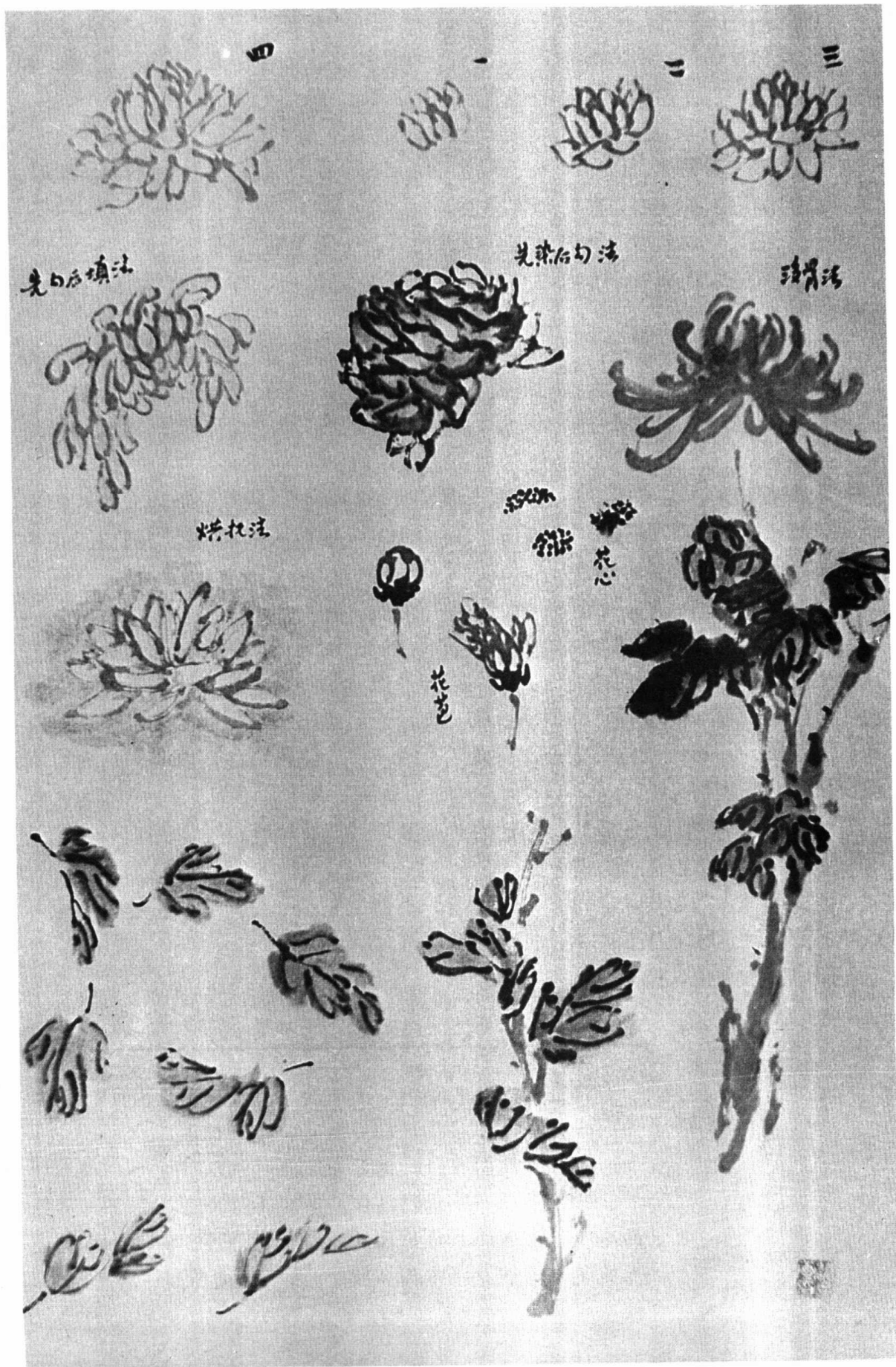

图10