

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

中国花鸟画教学

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

中国花鸟画教学

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国花鸟画教学 / 刘昌盛等编著. -- 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2014.11

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-6448-8

I. ①中… II. ①刘… III. ①花鸟画-国画技法-教
学研究 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第196967号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 20

字 数: 240千字

出版时间: 2014年11月第1版

印刷时间: 2014年11月第1次印刷

责任编辑: 林 枫 彭伟哲 方 伟

装帧设计: 范文南 苍晓东

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6448-8

定 价: 220.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。美术通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

这套《中国美术·设计分类全集》丛书介绍美术与艺术设计相关课程，本书共分四篇。第一篇为“牡丹”，第二篇为“荷花”，第三篇为“紫藤”，第四篇为“禽鸟”。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体，使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式，能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively. Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life; the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, and sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to

present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, and Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

This book series Chinese Art-Design Classification Collection consists of relevant courses regarding the art and art design, and is divided into four books. Books 1, 2, 3 and 4 are "Peony", "Lotus", "Wisteria" and "Avian" respectively. This book series integrate knowledge, skills, creation and art, aiming at enabling the learners to master the basic methods for and skills in the painting modeling, expanding their artistic thoughts and imagination, and promoting their art expressive force and creativity. Moreover, by studying this book, different painting styles and manifestation patterns can be learnt, and personal thoughts and emotional worlds can be expressed by applying the Modeling capacities mastered.

总目录/CONTENTS

The Complete-
works

Chin
art
Design
of
cation
Art
Design
of Works
Complete

第一篇 / 1.....60

牡丹 / 徐文生 著

第二篇 / 1.....60

荷花 / 刘昌盛 著

第三篇 / 1.....60

紫藤 / 孙静茹 著

第四篇 / 1.....60

禽鸟 / 綦延军 著

The Complete— 第一篇/牡丹 Works

art of
cation
Art
Design of Works

著/徐文生

前言

牡丹花雍容华贵，百般妖娆，五彩缤纷，颜色艳而不俗。自古就有“国色天香”、“花中之王”的美誉。

牡丹文化的起源，若从牡丹进入《诗经》算起，距今约有 3000 年历史。牡丹花种植始于隋，兴于唐，甲天下于宋。《本草纲目》中这样描述牡丹：“虽结子而根上生苗，故为牡。其花红色，故为丹。”东汉出土的陶器中就已经有了以牡丹为装饰的器物，魏晋南北朝及后来出土的文物中，牡丹的图案开始大量出现。到元明清，从民间工艺到绘画，牡丹更是被大量运用，可见人们对牡丹的喜爱，真是“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”（《牡丹》徐凝）

诗仙李白《清平调》有“名花倾国两相欢，长得君王带笑看”，牡丹与贵妃都如此美丽动人，使君王都直笑着看。李正封的“国色朝酣酒，天香夜染衣”，第一次将牡丹比喻成“国色天香”。接着又有刘禹锡写道“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。被誉为诗中有画的王维用拟人化的手法描绘出“百花之王”的“绿艳闲且静，红衣浅复深”，表现出牡丹气象万千的娇美色彩。

同梅兰竹菊相比，牡丹在绘画史上没有专攻。历代画家都有表现牡丹的杰作。南北朝时，北齐杨子华是有据可查的最早将牡丹作为绘画题材的画家，其原作已失传，但从苏轼的诗中可见一斑：“丹青欲写倾城色，世上今无杨子华”。至唐代，牡丹在逐渐确立的中国花鸟画中成为重要的花卉题材，且当时国势隆盛，善画牡丹者众多，尤其是边鸾画牡丹“花色红淡，邑雨疏风，光彩艳发”、“妙得生意，不失润泽”，开折枝牡丹先河。其间牡丹在唐代人物画的进程中也同样得到了发展。在唐代周昉的《簪花仕女图》中，庭前观赏的植物，仕女头上的簪花，衣服上的图案无一不是牡丹，人物的造型亦具有牡丹的雍容之气。历史上黄荃与徐熙也同样是画牡丹的高手。据《宣和画谱》记载，黄荃牡丹用笔精致，不见墨色，以青色染成。而徐熙画牡丹则“以墨笔为主，殊草草，略施丹粉而已”。而牡丹花到今天的这种样式应归功于徐渭。徐渭是晚明画坛的一朵奇葩，他身世奇、性格奇、构思奇，因为画面多用泼墨，只用寥寥数笔勾勒连缀，用笔粗放简约，故称“减笔”。

近现代画牡丹的任伯年、吴昌硕、齐白石以及王雪涛也都是画牡丹的高手。尤其王雪涛的小写意牡丹更是为人们所喜爱，很早就被冠以“牡丹花王”的称号。王雪涛所画牡丹，借鉴西法，注重色调的和谐，摆脱了画牡丹易出现的艳俗之气。他通过写生从生活中提炼出生动多姿的牡丹画作品，一改文人士大夫“不似之似”、毫无生气的程式化模式，跳出模式和公式化，形成自己独特的风格。

目 录

第一课	中国写意画的工具材料介绍	5
第二课	古画解析	6
第三课	写意牡丹的笔墨基础技法	11
第四课	画牡丹的基础知识	13
	一、牡丹花各部位的名称	13
	二、牡丹花冠绘画技法	13
	三、牡丹色彩的调配	20
	四、牡丹的枝干与茎	20
	五、牡丹叶的结构及画法	21
第五课	牡丹写生训练	23
第六课	创作步骤解析	24

第一课 中国写意画的工具材料介绍

笔

毛笔是中国写意画最基本，也是最为关键的工具。毛笔根据软硬程度分为狼毫（硬毫）、羊毫（软毫）和兼毫（软硬适中）三类，根据笔锋的长短可以分为长锋和短锋两种。狼毫的特点是弹性强，含水量少，适合勾线，狼毫笔一般笔锋较短；羊毫笔笔锋较长，吸水量大，缺点是较软而弹性不足，适合大面积的涂抹及上色；兼毫软硬适中，笔锋可长可短，使用起来笔端变化较为丰富，勾线、泼墨、皴擦都可以。以上几种笔的大、中、小号都要准备几支备用。

墨

墨大致分为三种，即松烟、漆烟、油烟。我们画写意画一般使用油烟。松烟以松树烟为原料，色黑无光，适合于书法的练习；漆烟以土漆烟为原料，暗黑发亮，适于作画；油烟以桐油、麻油、菜油等油烟作原料，色黑而亮，最适合作画。油烟墨以质细、色乌和胶轻者为上。现在画国画、习书法很少使用磨制的墨汁了，市场上卖的瓶装或桶装书画墨汁，初学者可以放心使用。

纸

我们画写意画主要使用生宣纸，它是用檀树皮和少量的稻草浆为原料，经过精工细作而成。生宣纸适宜于写意画和书法，因原产于安徽宣城地区而闻名。生宣又有棉料、净皮、夹宣、单宣之分。这种纸由于吸水性强，易渗化，落墨上色富有层次感，因为宣纸具有这些

特性才有了笔法及墨法的产生。

砚

砚的种类很多，但最好还是石质的，以端砚、歙砚最为著名。我们画写意画一般不提倡使用砚台，而是用大的白色瓷盘代替。因为主要是使用墨汁，另外用白盘子调墨可以看清墨的浓淡程度。

颜料

中国画颜料分为矿物质颜料和植物质颜料两大类，赭石、石青、朱砂、白粉等为矿物质颜料，花青、胭脂、曙红、藤黄等为植物质颜料。矿物质颜料质地稠厚，具有一定的覆盖力，色泽明亮、鲜艳；植物质颜料具有透明性，清淡、典雅，在墨块、线条上渲染不会妨碍笔墨的效果。

其他写意画的常用工具材料

画写意画除了必备的文房四宝和颜料之外，还要准备一些其他材料，如毛毡、镇纸、笔洗、调色盘等，在这里特别要指出的是调色盘的准备，如果不是外出写生的话，调色盘一定要使用大的白色瓷盘，原理同调墨盘的使用一样，并且颜色一定要挤在盘子的边缘，以便留出足够的空间来调颜色的浓淡深浅。

画牡丹花冠一般用羊兼豪，叶子用提斗，枝干用兰竹，叶筋点花蕊。建议颜色分别放在三个盘中，以粉色牡丹花为例：第一个盘，花青、藤黄用来调叶子色；第二个盘，曙红、胭脂、白用来调牡丹色；第三个盘，赭石、石绿、藤黄、白用来调花萼和点花蕊、勾花丝。

墨汁 笔洗 笔架 调色盘 滴水壶 印泥

传统膏状颜料

管状颜料

画花叶

画花瓣

点花蕊

勾叶筋及枝干

第二课 古画解析

古今绘画大师在绘画方面给我们留下了宝贵的经验,如骨法用笔、气韵生动、随类赋彩、经营位置、计白当黑、形神兼备等,概括了绘画的各个方面。在章法上的主次、虚实、疏密、参差以及回、堵、伸、

郭味蕖(1908.2—1971.12),当代画家。出身于书香世家,自幼随家乡画家丁东齐、刘秩东习画。曾任中央美术学院国画系花鸟科主任。与徐渭并称为青藤、白阳的明代画家陈淳,首创勾染小写意画牡丹,体现出淡墨浅色的艺术风格,郭味蕖明显受到陈氏画风的影响。他在艺术上大胆实践,勇于创新,主张花鸟和山水相结合、白描和点染相结合、工笔和写意相结合、重彩和泼墨相结合的创作方法。他的作品立意清新、色彩秀丽、构图新颖,具有强烈的时代气息。是位学者型的画家。

引、漏等处理,两线要有长短变化,两线的花头要有大小变化,两线必须一纵一横,不能平衡,以及叶子的多少变化等,在实践中逐步提高和深化都是必须的。用笔除忌描外,采用擦、挑、勾、抹、扫、皴、擦、点、染、涂都可以。配景和画中的款识、题诗、记事、论画、印章、书法的布局等不仅可丰富画面也是画面整体效果所必须的。

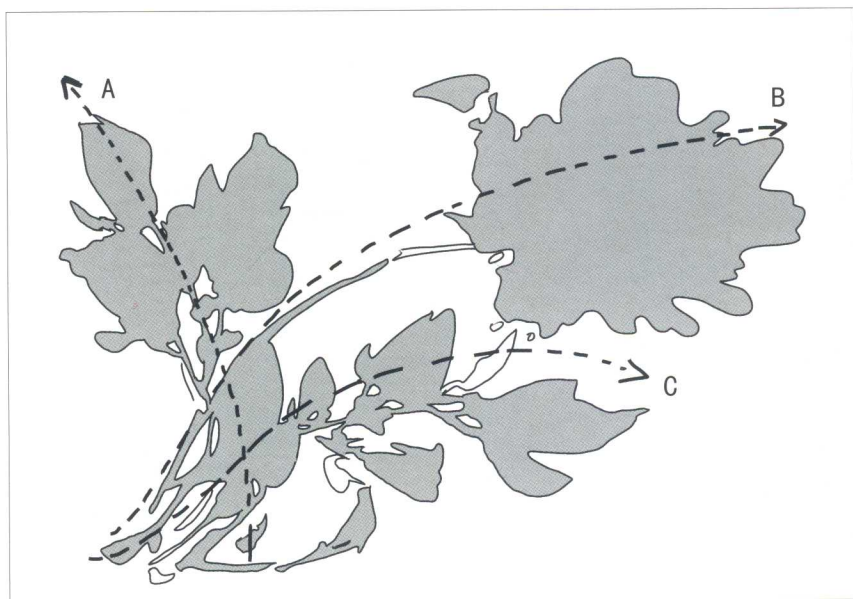

“东方既白”是东方独特的美学概念,也称“计白当黑”,也就是笔墨以外的空白和笔墨的形同样重要,如同海洋和陆地共同组成地球一样。分析图中从1到5的空间被枝叶分割形成大小不等的不等边三角形,使画面具有了节奏感。遮挡是很多初学者常回避的关系。画中叶子a对叶子b的遮挡使画面简洁又丰富。

徐渭 明

徐渭，字文长，号青藤山人。其人多才多艺，在书画、诗文、戏剧等方面皆负盛名，擅长意笔花卉，开创了写意花鸟画的先河。徐渭作画有时把四季花卉聚为一图，有时把观音画得奇丑，牡丹有红、黄、白色，甚至亦有绿色，但未见黑色。徐渭则一反常例，用泼墨来表现“富贵花王”牡丹。徐渭有一段精彩的题句，说明寒士的画与富贵中人

的画在用色方面不一样：“牡丹为富贵花主，光彩夺目，故昔人多以勾染烘托见长。今以泼墨为之，虽有生意，终不是此花真面目。盖余本寒人，性与梅竹宜，至荣华富贵，风若马牛，宜弗相似也。”徐渭强调穷人不与富贵者同流合污，这也是文长个性偏强的一种表现。

吴昌硕 清

吴昌硕（1844—1927）原名俊、俊卿，字昌硕，又字仓石，别号缶庐、苦铁、大龙等，七十岁后以字行。浙江安吉人。同治四年（1865年）秀才，亦当任江苏省安东县知县，仅一月即去，自刻“一月安东令”印记之。

吴昌硕最擅长写意花卉，受徐渭和八大山人影响最大，由于他书法篆刻功底深厚，他把书法、篆刻的行笔、运刀及章法、体势融入绘画，形成了富有金石味的独特画风，他自己说：“我平生得力之处在于能以作书之法作画。”他常常用篆笔写梅兰，狂草作葡萄。所作花卉木石，笔力得厚老辣，力透根背，又纵横恣肆，气势雄强，布局新颖，构图也近书印的章法布白，喜取“之”字和“女”的格局，或作对角斜势，虚实相生，主体突出。用色上似赵之谦，喜用浓丽对比的颜色，尤善用西洋红，色泽强烈鲜艳。

吴昌硕善于书法入画，画面气场很足，体现出文人画的笔意及意境的契合。图中的枝叶分为四组，每组形成的圆心指向不同方向，枝呈伞状支撑起叶子。零落的叶子集中成深色块面形成S形围绕主干（注意a标注的S形轨迹）。右侧的题字形成错落，文人画是词情、画情、书情和才情的集中体现。题字同样是构图的重要部分。

任颐 清

任颐（1840—1895），中国近代杰出画家。原名小属，初名润，字小楼，一作晓楼。后号次远，字伯年，常被称作任伯年。山阴（浙江省绍兴）人，故画面署款多写“山阴任颐”。任伯年结合中国画传统画法、民间画法和西洋画速写、彩色法，确立了独自の画风。擅花鸟画，兼工人物画，尤精肖像画，亦画山水画，能塑像。创作鼎盛期，

题材广泛，常用隐喻手法。创作大量花鸟画，笔墨设色，富于巧趣，开辟了花鸟画的新天地。早年以工笔见长，后转入写意法。画风大胆简约自然。

作品中1、2、3部分分别采用顶视、平视、后视三个角度，这种方法使牡丹叶子在不同透视现象中产生不同的样式，使画面变化丰富。左侧的提款加强了牡丹向上之势。

任颐 清

牡丹、水仙、天竺因为它们的谐音寓意富贵、神仙、天寿，常被画家画到一起。注意图中1标示的部分是从地坡通过树干到树梢采用的S形构图。图中2标示的黑色部分

起到的是一种呼应作用，使画面上下贯气。

王雪涛 现代

王雪涛是现代中国卓有成就的花鸟画大家，对我国小写意花鸟绘画做出了突出贡献。所作题材广泛，构思精巧，形似神俏，清新秀丽，富有笔墨情趣。他注重写生，还善用灵巧多变的笔墨，色墨结合，以色助墨、以墨显色，在传统固有色中融入西洋画法讲求的色彩规律，以求整体色彩对比协调，为画面增添韵律。

牡丹是王雪涛的标志性作品。他画的牡丹颜色丰富而沉稳，艳而不俗，尤其是花瓣和叶子的变化，各种姿态，变化中有统一，他画的牡丹对现代小写意牡丹画的发展具有承前启后的作用。王雪涛早年是学习西画出身的，早年画过水彩画。了解这些对研究画家作品很有帮助。画家将牡丹分成四组，叶子的大小随不同空间产生不同变化。人们往往过度关注花鸟画的平面性，而忽略其空间性特征。

第三课 写意牡丹的笔墨基础技法

李白《清平调》：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”将美人比作牡丹。而“长袖善舞”原指中国古代的舞蹈，注重长袖飘飘，而戏剧表演中，看一个演员水平高不高，据说只要看她出场时长袖舞得怎么样就可以知道。而娇媚动人的牡丹及舒展的枝叶，正如一个美人舒展长袖翩翩起舞。画牡丹要画出“娇媚”的花冠和“善舞”的姿态。

没有夸张就没有艺术。写意画的“写”包含书写之意，要写其情趣，写出画家内心深处的感受。而“意”的含义包含了画者在书写过

程中的抒情畅神及审美，具有主观性。要求用精练的笔墨赋予客观对象以丰富的联想与内涵，要求表现出造型的大关系及典型性，更妙在“似与不似之间”。“形质毕肖，则无气韵；彩色异具，则无笔法。”明代徐渭：“不求形似求生韵，根据皆吾五指裁。”

无论学画学书，要学会看“常理”，也就是世间物态的抽象化共性。这恰恰是“写意”要领会的精髓。正所谓：“外事造化，中得心源。”图中汉代的歌舞俑及现代画家所画牡丹，都具备了“写意”这种中国文化的特有内涵。

画牡丹花冠及枝叶不必拘泥于自然结构关系的交代，要注意牡丹整体的感觉、疏密及虚实对比关系。尤其枝叶要有姿态，如美人善舞。要有“笔意”与“贯气”。否则会缺少写意画的“灵动”之气。

歌舞俑 汉代

中锋

逆锋

侧锋

中锋圆润饱满，逆锋苍劲老辣，侧锋富于变化。

焦墨

淡墨

重墨

写意画又叫水墨画，对水的控制可使墨产生干、湿、浓、淡、重的变化，如同酸、甜、苦、辣，使画面产生丰富的变化，墨的韵味由此产生，这正是写意画的魅力所在。

要学会在笔上调色。调色的顺序为：先蘸水再调中墨，笔尖部蘸重墨，使笔上的墨色自然润化，笔根部要保持清水。