

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

李化奎

写意花鸟 技法

李化奎 编著

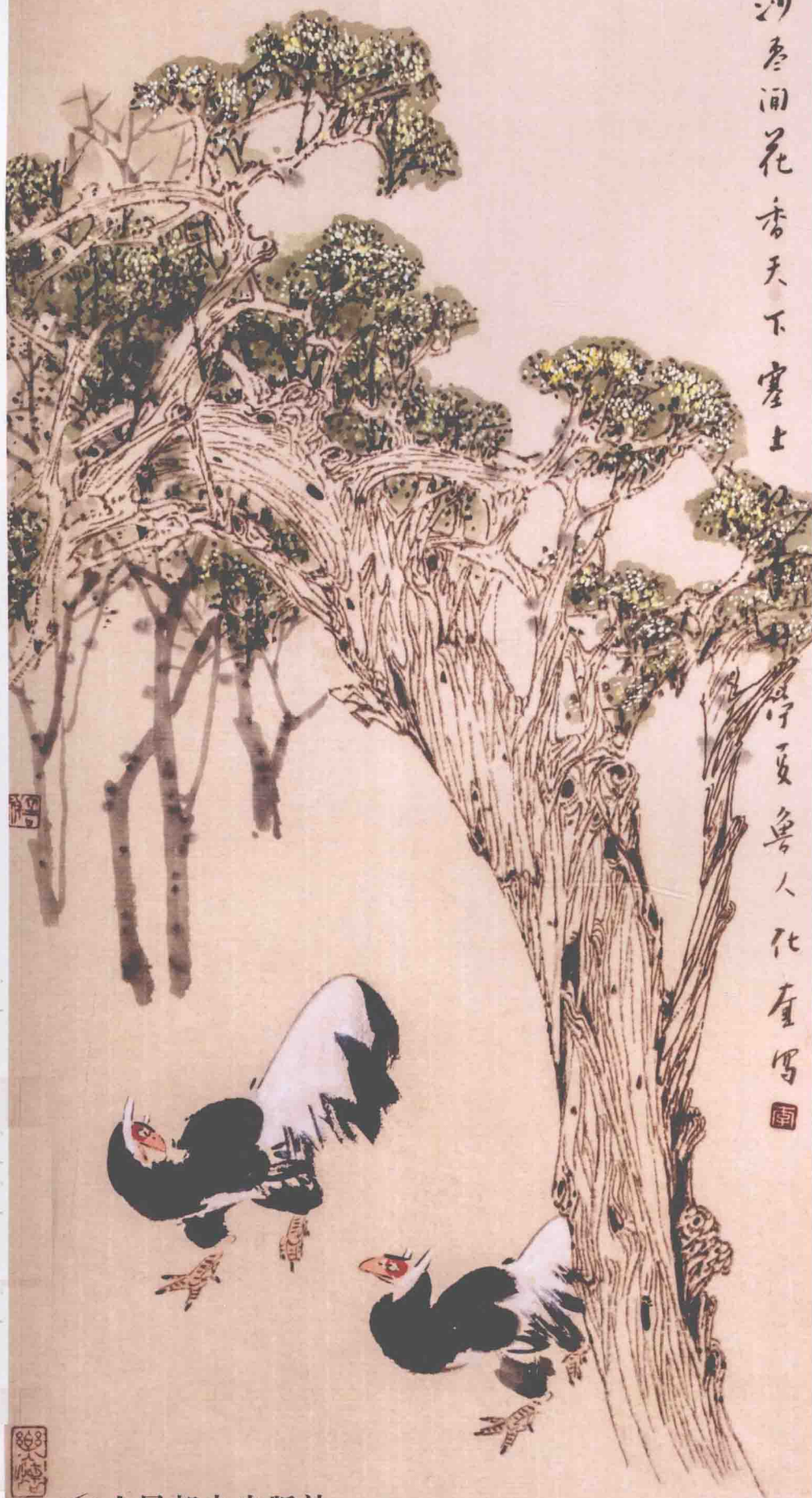
沙尽间花香天下塞土

李化奎 鲁人化奎写

- 名师指导、零基础上手
- 掌握要点、提升技法
- 30余幅高精度作品展示
- 帮助您成为写意国画高手

包含19分钟零基础起步教学
52分钟写意花鸟示范案例教学
20幅超大高精度作品欣赏

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

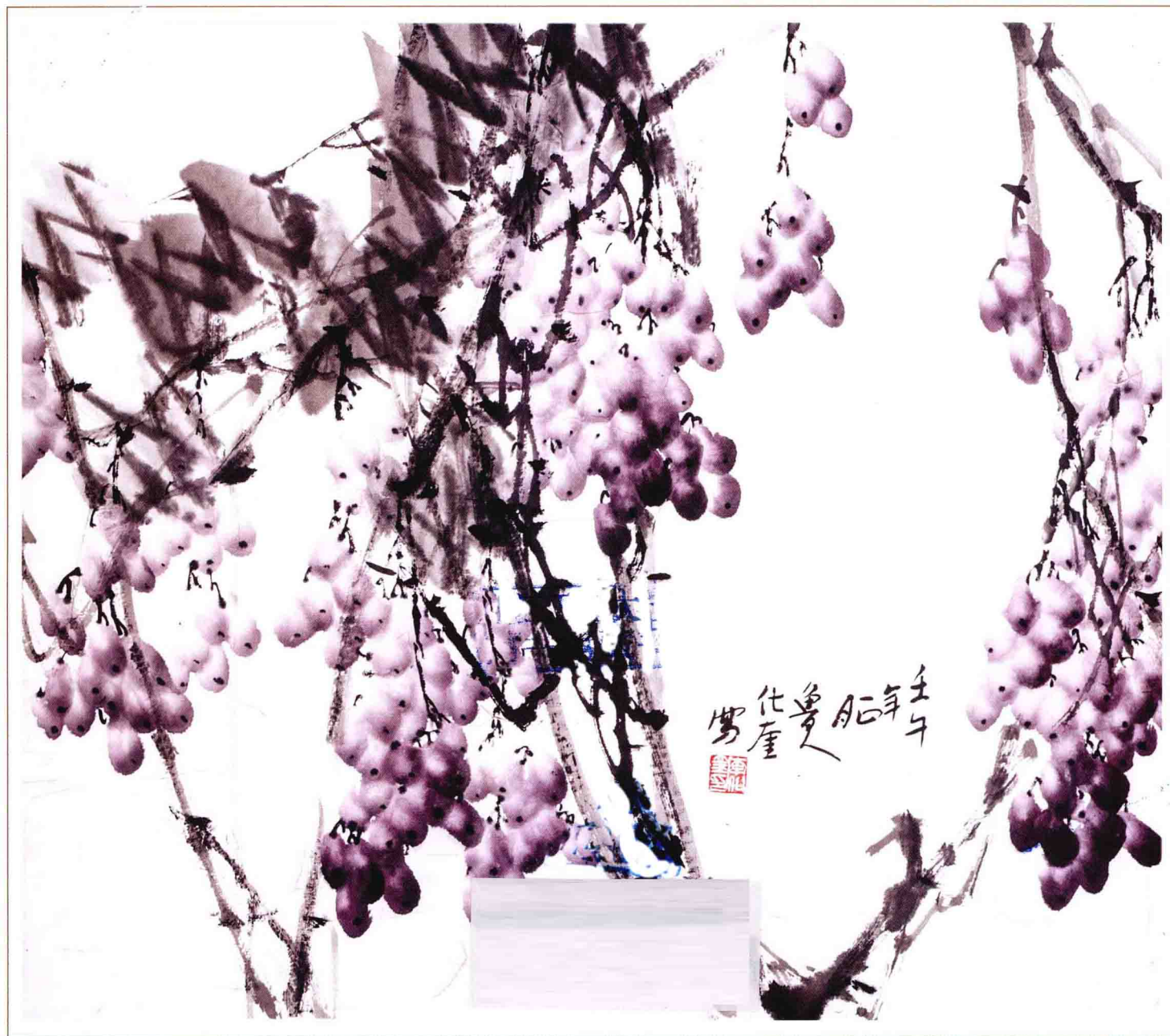
国画名师指导

· 写意花鸟 ·

李化奎

写意花鸟技法

李化奎 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名师指导. 写意花鸟. 李化奎写意花鸟技法 /
李化奎编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-115-35791-5

I. ①国… II. ①李… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第107885号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家李化奎编写。全书共5章,包含了花鸟画的分类、笔法、墨法、色法、构图、配景和题画诗等基础知识,葡萄、沙枣树、马鸡和鸭子等具体画法以及教学欣赏等内容。本书还附赠1张DVD教学光盘,包括典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于正在准备提高国画写意花卉绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合初学者阅读使用,也适合作为美术专业院校和培训机构作为教材使用。

-
- ◆ 编 著 李化奎
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7
字数: 291千字 2014年9月第1版
印数: 1—3500册 2014年9月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

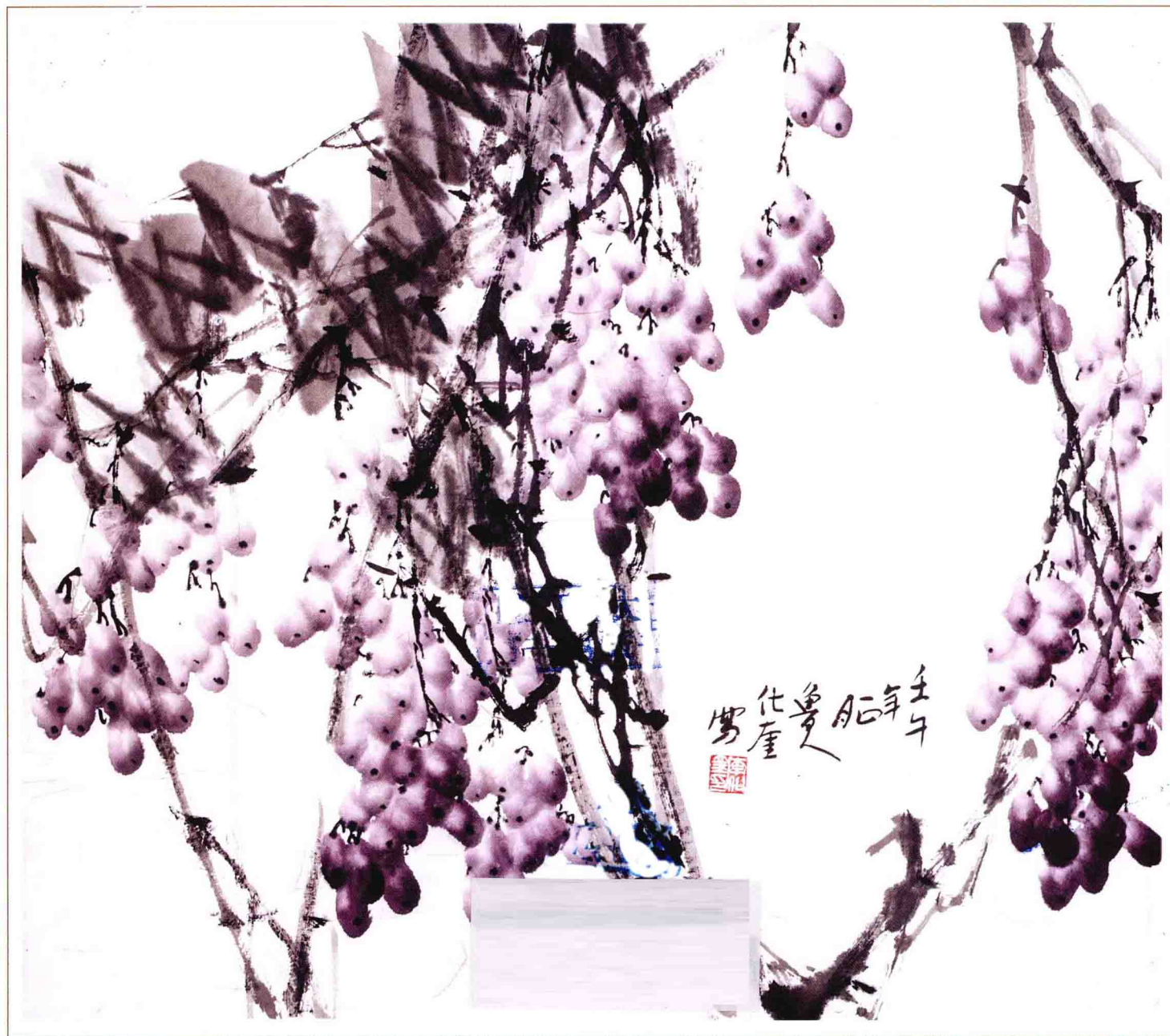
国画名师指导

· 写意花鸟 ·

李化奎

写意花鸟技法

李化奎 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名师指导. 写意花鸟. 李化奎写意花鸟技法 /
李化奎编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-115-35791-5

I. ①国… II. ①李… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第107885号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家李化奎编写。全书共5章,包含了花鸟画的分类、笔法、墨法、色法、构图、配景和题画诗等基础知识,葡萄、沙枣树、马鸡和鸭子等具体画法以及教学欣赏等内容。本书还附赠1张DVD教学光盘,包括典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于正在准备提高国画写意花卉绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合初学者阅读使用,也适合作为美术专业院校和培训机构作为教材使用。

-
- ◆ 编 著 李化奎
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7
字数: 291 千字 2014 年 9 月第 1 版
印数: 1—3 500 册 2014 年 9 月北京第 1 次印刷
-

定价: 49.80 元 (附 1DVD)

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 花鸟画的特点及审美价值	06
2. 花鸟画的画风	06
3. 花鸟画的发展	07
唐代	07
五代	08
宋代	10
元代	12
明清	13
4. 工笔花鸟画的分类	15
双勾填彩	15
没骨	16
5. 写意花鸟画的分类	17
兼工带写	17
小写意	17
大写意	17
6. 六法在花鸟画中的体现	18
气韵生动	18
骨法用笔	18
应物象形	19
随类赋彩	18
经营位置	19
传移模写	19
7. 花鸟画的笔法	20
用笔要求	20
行笔特点	20
8. 花鸟画的墨法	21
墨分五色	21
积墨法	21
破墨法	22
泼墨法	22
淡墨法	22
9. 花鸟画的色法	23
原色	23
调有色	23
色墨结合	23
10. 花鸟画的构图	24
构图形式	24
构图法则	25
构图规律	25
11. 花鸟画的配景	26
12. 花鸟画的题材和题画诗	28
题材	28
题画诗	29
13. 花鸟画的寓意	32
题材组合寓意	33
常见题画词	33
14. 写意花鸟画的写生与创作	34
写生	34
创作	35
15. 写意花鸟画意象造型	36
16. 花鸟画的画幅形式	36
中堂	36
条屏	36
斗方	36
册页	36
折扇	36
团扇	37
横幅	37
通屏	37
长卷	37
诗堂	37
手卷	37

第2章 葡萄 38

1. 走进写意葡萄画	39
2. 写意葡萄的艺术特点	39
3. 葡萄的绘画表现技法	40
藤的表现技法	40
叶的表现技法	40
浆果的表现技法	40
完整葡萄的表现技法	40
鸟雀的表现技法	40
4. 葡萄的特征与立意	41
形态特征	41
象征意义	41
立意	42
5. 写意葡萄的传统画法	43
6. 写意葡萄的展示形制	46
7. 藤的画法	47
8. 叶子的画法	48
9. 葡萄果实的画法	49
10. 朝露	52
11. 欣赏	57

第3章 沙枣树 62

1. 走近沙枣树	63
花叶	63
枝干	63
果实	64
2. 沙枣树的配景	65

3. 沙枣树的象征意义	67
4. 创作	67
5. 欣赏	75

第4章 马鸡 80

1. 走近马鸡	81
2. 马鸡的绘画特征	81
3. 马鸡的配景	82
4. 马鸡的象征意义	82
5. 创作	86
6. 欣赏	94

第5章 鸭子 100

1. 写意鸭子	101
2. 鸭子的配景	102
3. 鸭子的象征意义	103
4. 古画鸭子	105
5. 创作	108
6. 欣赏	111

入门

第1章

花鸟画在题材上不仅仅是指花和鸟，还指其他各种动植物，包括花卉、蔬果、翎毛、草虫、禽兽等。在技法上也分为工笔花鸟和写意花鸟画。本章将从学习国画的基本功讲起，以花鸟画的发展史、画法、分类、技法为基础，介绍花鸟画长期形成的表现形式及艺术法则，在表现对象的同时，往往融合作者对客观事物的感悟，流露作者的情趣，让观众来静观细品其中的滋味，从而使花鸟画作品的表现力更加丰富。

1 花鸟画的特点及审美价值

从古至今，中国人对大自然就怀有深厚的感情。自然界中的一花一木、一虫一草都由生活中转化为艺术的表现。花鸟画的表现题材非常广泛，它是以大自然中的花和鸟为主要题材，花草、鸟兽、鱼虫、蔬果，以及与之生长环境相关的一切自然环境都属于花鸟画的表现题材。无论是画面内容还是绘画形式都有自己鲜明的特色。

中国花鸟画集中体现了中国人与作为审美客体的自然生物的审美关系。往往通过对动植物的描绘来表现作者的思想感情，同时体现时代精神，其技法多样，通过独特的艺术形式把大自然中最美丽，最诱人的景色，从大自然的怀抱中抽离出来，给予独特的审美关照，充分的精神投射，创造出具有简洁、空灵、典型之美的艺术形式。

2 花鸟画的画风

中国花鸟画经历了从两宋之前的以“写实”画风为主到元代以后以“写意”画风为主的转变。花鸟画从五代的黄荃、徐熙开始就渐渐形成了两大系统。一种是用浓郁的重彩画成，源于黄基；另一种是用清淡的水墨画成，源于徐熙。其画风又分为两种：一种是工笔细勾淡染，类似于院体画，只是变色为墨。另一种是粗笔，连勾带染，点垛兼施，但是又依然恪守形象的真实性和完整性。一直到宋代，花鸟画风格都是工整细致，色彩富丽堂皇，无论是在绘画技巧上还是在对形体、色彩的把握上都较后来的“文人画”更为完善。

工笔花鸟画到五代的“徐黄异体”进入成熟期，以黄荃为代表的工笔花鸟画工整细腻，格法严谨，设色浓重，强调真实地再现物象的形态；同时还注重画面精神、感情的流露和表达。到宋代宫廷画院的花鸟，在艺术思想和画风上，都直接或者间接受赵佶的影响。工笔花鸟画更具有写实色彩和装饰意味。

写意花鸟画又分为大写意和小写意。大写意花鸟画被列入文人画的范畴，重在表现画面“精神”，讲究“意韵”，追求“简洁”。以张扬个性、修养和情趣为主。而小写意花鸟画工整清秀，但不失笔墨情趣，有雅俗共赏的趣味。总的来说，写意花鸟画的笔墨则更加简练，具有程序性和不可更易性。文同和苏轼是写意花鸟画的代表人物。

《蕉石图》清·徐渭

③ 花鸟画的发展

中国花鸟画在长期的发展历史中，形成了极具中国特色的，符合中国人审美需要的花鸟画风格。在中国画中，花鸟画是一个比较宽泛的概念，除了字面上指的花卉和禽鸟之外，还包括畜兽、鱼虫等，同时还有树木、蔬果等植物也包含其中。在原始彩陶和青铜器上，花鸟被赋予了图腾的气息，充满着神秘的色彩。在汉代的画像，以及古代大量的工艺品上经常出现的花木、鸟兽、鱼虫、龙凤等纹样，都是祖先在审美意识的作用之下创造出的文化艺术。但严格意义上讲，这并不能称为花鸟画，因为它不是独立的艺术作品。直到魏晋南北朝时期，开始出现了以禽鸟、山水和蔬果为题材的作品，此时的花鸟画也只是作为人物画的背景出现，有很强的装饰性。这是花鸟画的萌芽时期。

在我国六朝时期，已经出现了不少独立形态的花鸟画作品，如顾恺之的《凫雀图》、史道硕的《鹅图》等，虽然这些都已经看不到原作，但古籍资料表明当时花鸟画已经具有相当高的水平了。

• 唐代

花鸟画发展到唐代，已经独立成科。唐代经济繁荣，统治者生活奢侈豪华，社会风俗和审美观念都有了新的要求。到了唐代中晚期，花鸟画已经逐步成熟。在此期间，出现了不少花鸟画的高手，有画鹤的薛稷，画马的曹霸和韩干等；画牛的韦偃，画虎的李泓，还有边鸾等，他们已经能够注意到刻画动物的形体结构，而且在形式技法上也比较完善。尤其是边鸾善画禽鸟和折枝花木，有中国绘画史家将其奉为花鸟画之祖。

《花鸟画》局部 唐·边鸾

《照夜白图》唐·韩干

•五代

五代的历史虽不长，但却是中国花鸟画发展史上的重要时期，以徐熙、黄荃为代表的两大流派，确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型。“黄家富贵，徐熙野逸”两大流派，标志着花鸟画进入了成熟阶段。

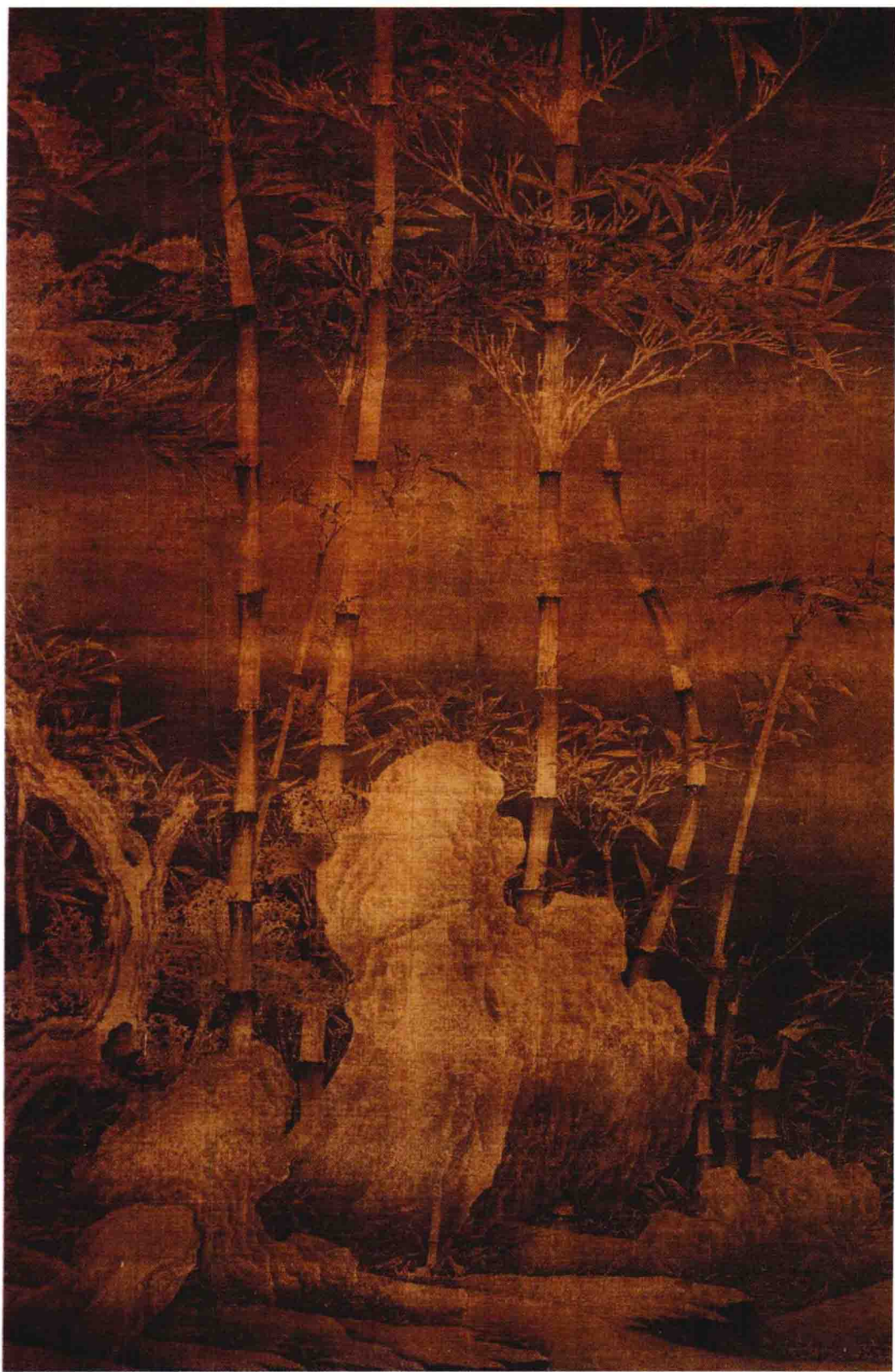
黄荃专写宫中奇珍怪石，珍禽异兽，风格富丽工巧，设色浓丽，显出富贵之气，其所画禽鸟造型准确，骨肉兼备，形象丰满，赋色浓丽，勾勒精细。

《写生珍禽图》五代·黄荃

《竹石锦鸠图》五代·黄居寀

《雪竹图》 五代·徐熙

徐熙则开创了“没骨”画法，专画山野花鸟草虫，落墨为格，杂彩敷之；主张笔墨为主，设色为辅，墨迹与色彩互不遮盖。

徐黄二体的不同风格形成了五代之后花鸟画工整和粗放两种不同的风格。黄荃之子黄居寀和徐熙之子徐崇嗣都是当时花鸟画的代表画家。

• 宋代

两宋时期的花鸟画空前繁荣，花鸟画不但成熟，而且创造出勾填法、勾勒法、没骨法和白描墨染法等多种绘画风格。

北宋时期的花鸟画主要承接五代的传统，早期以黄荃之风格为主导，基本上都是“勾勒填彩”的画法，旨趣浓艳，墨线不显。直到北宋中叶，崔白、吴元瑜等人创造了与画家浓艳重彩不同的风格，才使得徐派画风得以发展。宋徽宗赵佶是北宋花鸟画的集大成者，使工笔花鸟画的发展达到顶峰。而到了南宋，这一时期的花鸟画是中国花鸟画发展史上的一个高峰。

《双喜图》 宋·崔白

在题材上，宋代出现了水墨梅、竹、松、兰，淡墨挥扫，不求形似，独得于象外，崇尚笔墨、形式的意趣，以一种拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上等寄于四君子上，强调寓意抒情。这种文人画思想的加入，为花鸟画的发展注入了新的内容。以文同、苏轼为代表的一派画风成为新的时尚。

《墨竹图》宋·文同

•元代

元代社会追求一种“隐逸”的主题，花鸟画的艺术趣味和审美观念也随之变化。这一时期的花鸟画受宋代文同、苏轼的影响，出现了一批专门画水墨梅竹的画家，他们以吴镇、倪瓒、王冕为代表。特别是画竹，名家居多，作品流派很广，是任何朝代都无法比的。元代赵孟頫标新立异，主张以书入画，提出“书画同源”的理论，为水墨为主的写意花鸟画的发展注入了新鲜的血液。而倪瓒提出“逸笔草草，不求形似，聊以写胸中意气”的说法，更是将花鸟画推向了写意的方向。同时，不再以工丽为主，而以清淡水墨写意为主的画法成为元代花鸟画的一大特点。

《巢木竹石图》元·赵孟頫

《墨梅图》元·王冕

• 明清

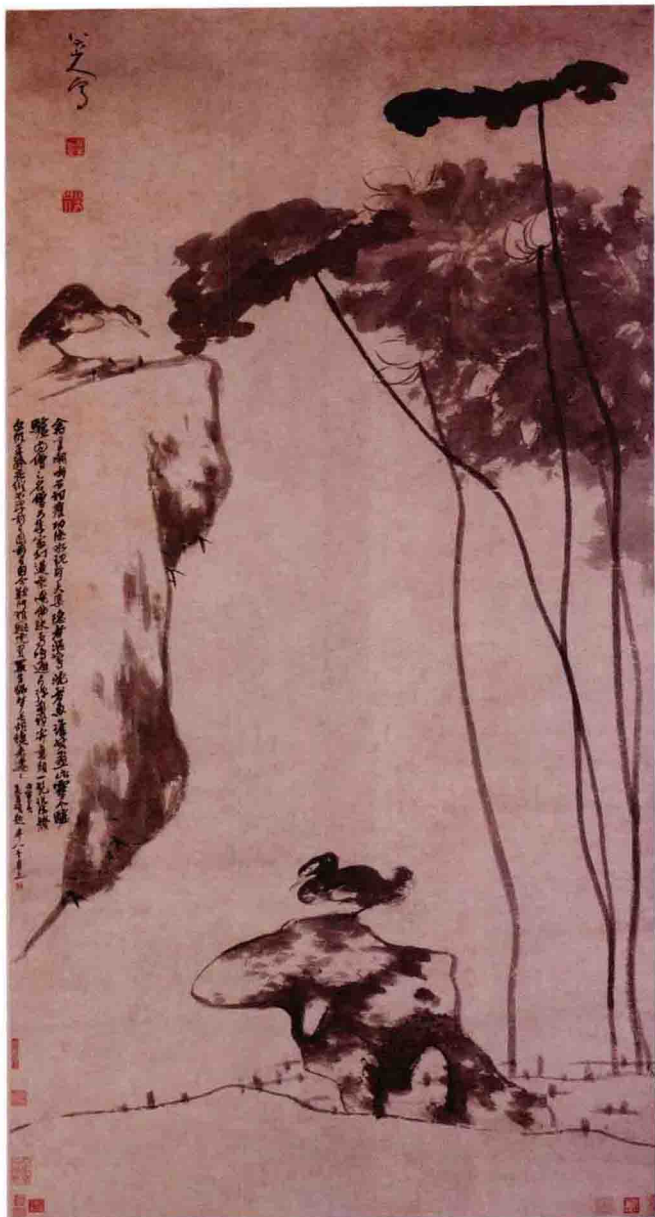
明清两代是中国写意画真正确立和发展的时期。明四家（沈周、唐寅、仇英、文征明）除了山水画之外，亦擅长花鸟画并卓有成就。沈周的花鸟画强调笔墨精妙，善用水墨淡色。徐渭用笔更加奔放淋漓，“不求形似，但求生韵”，他的大写意画风对清代的八大山人、石涛、扬州八怪，以及近代的吴昌硕、齐白石、潘天寿等人的影响极大。

《墨葡萄图》明·徐渭

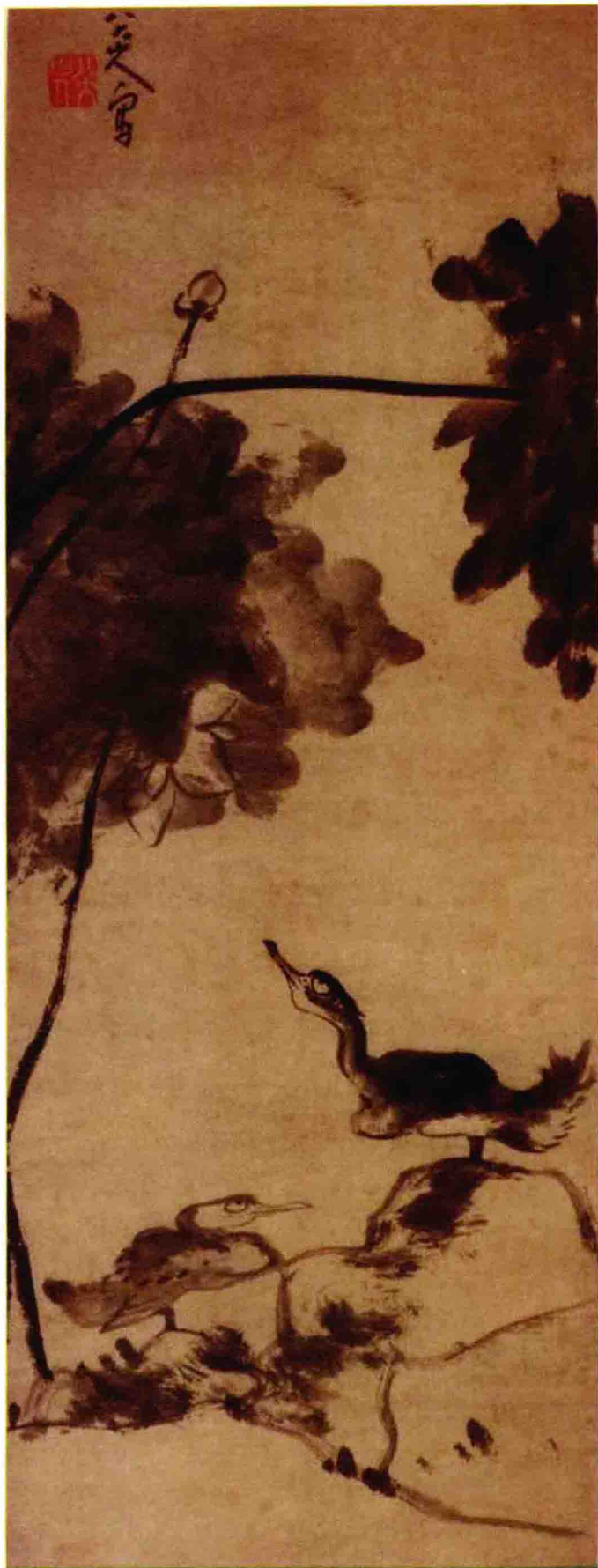

《花鸟》明·陈淳

《荷鬼图》清·八大山人

八大山人和石涛是花鸟画史上的重要画家。他们无论在笔墨、造型、章法还是画的立意方面都是别出心裁。尤其是八大山人，以其独特的绘画语言，表现内心的忧伤和家国之痛，笔墨造型都是独树一帜。石涛是一位诗文并茂的画家，他的花鸟画挥洒自如，寓豪放于潇洒之中。恽寿平的没骨花卉为花鸟画的发展开辟蹊径。后来的“扬州八怪”在继承民族优秀传统文化的基础上，不拘一格，大胆创新，留下了很多不朽的艺术珍品。尤其是其中的郑板桥，成为家喻户晓的画竹专家。

《荷石水禽图》清·八大山人