

中国画技法丛书

中国写意花鸟画技法

周凯达 编著

 金盾出版社

辛卯年
初冬
周凯达 画

中国画技法丛书

中国写意花鸟画技法

周凯达 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书在简述中国写意花鸟画的历史传承与发展的基础上,对写意花鸟画的审美要点、技法要素、构图原理等作了精练讲解。同时,精选了部分花卉及鸟类素材,用写意的笔墨对其画法作了示范性的指导,造型及绘画步骤清晰,具有不俗的审美品位。

本书内容丰富,画作格调清新,意趣浓厚,雅俗共赏,对广大美术爱好者及高校相关专业学生具有理论和实践指导意义。

图书在版编目(CIP)数据

中国写意花鸟画技法/周凯达编著. —北京:金盾出版社,2014.11

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-5082-9455-1

I. ①中… II. ①周… III. ①写意画—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 108774 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:880×1230 1/16 印张:8.5 字数:233 千字

2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~4 000 册 定价:33.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

序 言

赋笔墨以幽思，借花鸟而抒情，是写意花鸟画的独特魅力所在。学习花鸟画，可使我们亲近自然，丰富精神文化生活，抚慰心灵，更加真切地体验生命的真谛。

学习写意花鸟画其实并不难，可许多人画了一辈子却仍是一个门外汉，不是他没有下功夫，而是不善于分析、思考和总结规律。绘画大师之所以成为大师，是因为他们比一般人更善于思考、总结，更能深入绘画的本质，进而推演画理，把握艺术创作要领。学习中国画，首先要掌握绘画本体的规律，对大师作品中的造型、用色、构图、笔墨等要素进行分析和研究，逐渐培养对形式的敏感和自觉，之后，才能够运用形式规律进行创作。也就是说，拿起笔来，面对一张白纸，如何安排、布置物象？如何处理画面中的各种关系？如何用合适的形式语言完成清晰的表达？只有解决了这一系列问题，我们所讲的修养、蒙养，才能渗透到艺术的表达中去，完成意境的升华，提升画作的格调和品位。

本书共分五部分：第一部分简述了花鸟画发展的三个阶段，即装饰的花鸟（先秦、两汉、魏晋南北朝时期）、写实的花鸟（唐、宋、元时期）、写意的花鸟（明、清时期）；第二部分概述了写意花鸟画的审美要点，目的在于引导学习者开始学习时立足于高起点、高标准，培养高品位的绘画审美素养；第三部分重点从造型、笔墨、图式、色彩等方面解析学习写意花鸟画的主要语言要素，强调造型要进行抽象、概括和归纳，并形成图式意识，将视觉形式与笔墨形式相互联系，并在各种对比关系中营造视觉语言的节奏变化，在具有触觉、味觉等质感的笔墨形式中表达具有一定文化深度的思想情感，完成意境与形式的完美结合；第四部分讲写意花鸟画的构图要点，主要解决画面的空间结构问题。平面空间主要通过块面分割、面积

大小、疏密、聚散、有无等对比关系来表现，深度空间则通过前后、虚实、浓淡、纵横、交叉、叠压等关系来表现，另外，通过笔墨形质的对比，形成画面视觉语言的节奏，并传达一定的韵律和意味；第五部分选取了常见花卉及鸟类各五十余种，以写意的笔墨形式进行演示和讲解，造型和笔墨示范清晰、明确，具有一定的抽象意味和不俗的审美品位。

本书亮点在于，较为系统地指导学习者对写意花鸟画本体的规律性认知及掌握写意花鸟画的形式、原理和画法，基于本人对广西教育厅教改项目《传统构图与现代构成在花鸟画教学中的研究与探索》、《形式感知和形式分析能力的培养在中国画教学中的实践与研究》的研究成果，使本书具有一定的理论高度和实践操作性，对于广大美术爱好者及高校相关专业学生具有理论和实践指导意义。

由于本人学识水平有限，书中疏漏在所难免。同时，因每个人的审美观点、审美习惯不同，书中一些观点若有偏颇，亦属学术之争，望广大读者及各位专家同仁不吝赐教。

周凯达

目 录

一、中国写意花鸟画小史.....1	(三) 色彩与情调.....25
二、中国写意花鸟画的审美要点.....5	四、写意花鸟画构图要点.....27
(1) 简洁、概括美.....5	(1) 四边与四角.....27
(2) 单纯、质朴美.....5	(2) 米字格与九宫格.....27
(3) 潇洒、随意美.....5	(3) 方向与布势.....28
(4) 笔墨抽象美.....5	(4) 主线结构及其变体.....28
(5) 生活情趣美.....7	(5) 枝干穿插.....28
(6) 诗意境界美.....7	(6) 外轮廓形.....37
(7) 文化精神美.....7	(7) 区域与位置.....37
(8) 意象造型美.....9	(8) 对比关系.....37
(9) 传统章法美.....9	(9) 统一关系.....37
(10) 形式构成美.....9	(10) 点线面与黑白灰.....37
三、中国写意花鸟画技法要素.....13	(11) 体量对比与均衡.....47
(一) 笔墨与造型.....13	(12) 节奏与韵律.....47
(1) 毛笔.....13	五、写意花鸟画法.....51
(2) 运笔.....14	(一) 花卉画法.....51
(3) 笔法.....14	(1) 兰.....51
(4) 墨法.....18	(2) 竹.....54
(5) 笔法审美.....21	(3) 梅.....56
(6) 造型.....21	(4) 菊.....58
(二) 图式与程式.....21	(5) 牡丹.....61
(1) 程式习得.....21	(6) 荷花.....62
(2) 图式研究.....21	(7) 紫藤.....63

(8) 芙蓉.....	65	(二) 鸟类画法.....	94
(9) 牵牛花.....	66	(1) 鹌鹑.....	94
(10) 玉兰.....	67	(2) 白鹭.....	95
(11) 葫芦.....	68	(3) 百灵.....	96
(12) 秋海棠.....	69	(4) 斑鸠.....	97
(13) 秋葵.....	70	(5) 鹌鸟.....	98
(14) 美人蕉.....	71	(6) 八哥、翠鸟.....	100
(15) 芍药.....	72	(7) 鹅、鸭(两种姿态).....	102
(16) 文殊兰.....	74	(8) 飞鸟.....	104
(17) 鸢尾花.....	75	(9) 鳧鸭.....	106
(18) 紫荆花.....	76	(10) 鸽子.....	107
(19) 紫薇.....	77	(11) 蜡嘴(两种姿态).....	108
(20) 茶花.....	78	(12) 麻雀.....	109
(21) 凤仙花.....	79	(13) 沙鸭.....	111
(22) 桂花.....	80	(14) 太平鸟.....	112
(23) 合欢花.....	81	(15) 无名小鸟(两种画法).....	113
(24) 夹竹桃.....	82	(16) 喜鹊.....	115
(25) 梨花.....	83	(17) 燕子.....	116
(26) 荔枝.....	84	(18) 鹦鹉.....	117
(27) 凌霄花.....	85	(19) 鹌鹑.....	118
(28) 令箭荷花.....	86	(20) 雏鸡.....	121
(29) 三角梅.....	87	(21) 鸡.....	122
(30) 水仙.....	88	(22) 竹鸡.....	124
(31) 桃花.....	89	(23) 雉鸡.....	125
(32) 忘忧草.....	90	(24) 鸟的各种动态.....	126
(33) 辛夷.....	91	(25) 鱼.....	129
(34) 绣球花.....	92	(26) 草鱼.....	130
(35) 月季花.....	93		

一、中国写意花鸟画小史

中国花鸟画是中国画的一个重要分支，具有较高的审美价值，其发展历经了三个阶段：一是装饰的花鸟，隋唐以前的花鸟画附于实物器皿上，或为人物画之配景，唐以后独立为与人物、山水并列的三大画科之一；二是写实的花鸟，注重于描写客观物象的生动逼真，始于晋隋，流行于唐宋时期，北宋时期达到高峰；三是写意的花鸟，删繁就简，以书入画，侧重于笔墨形式和主观意趣的表达，成于元而盛行于明、清。

唐、宋时期，王维、苏轼和米芾等人对写意画的思想开拓起到了至关重要的作用。王维在《画学秘诀》中讲：“夫画道之中，水墨最为上。”选择水墨为基本的表现材料，苏轼明确了笔墨造型的基本审美要求：“不专于形似，而独得于象外。”南宋梁楷、法常始有写意花鸟画传世，其作品笔简神完，意趣盎然，开写意花鸟画之先河。元代赵孟頫主张以书入画，他的“石如飞白木如籀，写竹还须八法通”的“书画同源”理论及其书画创作，对写意花鸟画的发展起到了积极的推动作用。代表画家还有张中、倪瓒。明代宣德年间，孙隆兼用勾勒晕染、点写没骨法，画作既潇洒放逸，又秀丽典雅。林良、吕纪、周之冕以水墨对景写生作小写意花卉，生气远出，雅俗共赏。徐渭、陈淳、沈仕是明、清时期文人水墨写意花鸟画的杰出代表，对后世大写意花卉的发展影响巨大。徐渭纯以水墨写意，画作气势纵横奔放，笔简意浓，形象生动，用笔狂

纵，将写意花鸟画技法推向新的高度（图1）。陈淳擅长写意花卉，其作品手法简练，极具生活情趣（图2）。

清初杰出画家八大山人则纯用水墨，以沉郁凝练的用笔、夸张奇特的形象、空寂简远的构图营造出孤傲冷逸的内心世界，对后世花鸟画的发展影响极其深远。继石涛之后，扬州八怪也各擅胜场，丰富和发展了写意花鸟画的笔墨和色彩技法。清后期的虚谷用笔沉郁顿挫，格调清旷冷逸；蒲华笔墨酣畅淋漓、浑厚华滋；任伯年重写生，技法多变，勾勒、点簇、泼墨交替互用，赋色鲜活明丽，形象生动活泼，别具清新格调；吴昌硕以金石篆隶狂草笔意入画，气势奔放，纵逸飞扬，兼以浑圆丰满的构图表现出雄浑恣肆的个性魅力（图3）。他们以独特的笔墨语言在中国画史上确立了自己的重要地位。

现代画家齐白石在继承前辈画家的基础上大胆创新，完成了三个结合：一是将工细的草虫和大写意花卉结合；二是将民间鲜艳纯正的装饰色与文人画注重书写的水墨结合；三是完成了乡间村野常见花卉题材与文人写意笔墨的结合，真正实现了雅俗共赏（图4）。潘天寿以其刚健雄奇的笔墨，奇崛而又极富现代意识的构图，在现代画坛独树一帜，引领后学。王雪涛继承明、清诸家的画法，并汲取其他画种的一些优长，自成新意，他的画赋色秀丽多彩，笔墨潇洒豪逸，画意清新爽人，具有鲜明的时代特色与个人风格（图5）。

图1 明·徐渭《墨花图册》(局部)

图2 清·陈淳《书画册页》

图3 清·吴昌硕《花卉四屏》

图4 现代·齐白石《晴日》

图5 现代·王雪涛《春雪乍晴》

二、中国写意花鸟画的审美要点

(1) 简洁、概括美

写意与写生、写实相对，不追求客观物象的真实、细致，反对模仿自然，讲求归纳、概括物象的类型化、恒常性的特征，摒弃具体的细节、个体的色相。牡丹花之所以是牡丹花，是因为它具有区别于其他花卉的类型化特征，而不是这个牡丹花与那个牡丹花的个体差异（图6）。

(2) 单纯、质朴美

《诗品》中讲：“神存富贵，始轻黄金。”是说真正的富贵不在于青黄屡出、色相翻滚，而是对自然精神的细心领会和精神上的富足。写意画反对色彩斑斓，物象复杂，而是在单纯中求丰富，在质朴中求绚烂。所以，画面中往往只用一两种色彩表现一两种物象，笔法统一，物象单纯，用水的多少变化产生丰富的浓淡、层次变化，满足视觉的节奏转换（图7）。

(3) 潇洒、随意美

写意的“意”字点明了中国画创作要表达画者的主体精神，即性情和修养。平静、淡泊、洒脱的心境是画家充分抒发情感的必要前提，所以，画家要在世俗纷扰中修得超然潇洒、淡泊宁静的心志和素养，在动笔挥毫时心无挂碍，畅然自得。用笔不黏不滞，不慌不忙，不野不狂，沉着适意（图8）。

(4) 笔墨抽象美

写意画的核心语言要素是“笔墨”，其源于文人书家“以书法演画法”的推动。宋、元时期，将“笔墨”提到了至高的位置，几乎“笔墨即画法，画法即笔墨”，可见笔墨的重要性。笔墨蕴含丰富的情感性并具有相对独立的审美价值，成为最核心的写意画语言，被现代笔迹学所印证。笔迹是鉴别签名者个人身份的最有效证据，因为笔迹的独一无二和不可替代性，加之书法审美的规范性约定，成为写

图6 周凯达·《晓日寻芳去 春风带酒归》——简洁、概括，不拘细节

图7 周凯达·《雨蒲烟筱寒沙暝》——单纯、质朴美

图8 周凯达·《风随凌霄香》——潇洒、随意美

意画审美评价的主要元素,正如黄宾虹“五笔”说:“一曰平,如锥画沙;二曰圆,如折钗股;三曰留,如屋漏痕;四曰重,如高山坠石;五曰变,参差离合,大小斜正,肥瘦短长,俯仰断续,齐之不齐,是为内美。”笔墨“节节有呼吸之感”,一点一线都充满生命活力,才可成就作品含蓄、蕴藉的审美气象(图9)。

(5) 生活情趣美

我们经常说,一幅画具有“生香活态”,这个“生香”即生命之香,不仅包括客观物象的生命气象,还包括作者“我”的精神情态。齐白石原本承袭冷逸孤寂的“八大”画风,经陈寅恪的点拨,作画转向自己的早年生活,花卉、虫草、鳞介无不表现出农村童年生活的情趣和活力,相比清高、孤冷的失意落魄的文人意境,更能唤起大家心底的共鸣。所以,画面中的生香活态来源于画家真实的生命体验,丰富的生活经历造就了艺术的生命活力(图10)。

(6) 诗意境界美

中国画追求“诗中有画,画中有诗。”苏东坡认为,“诗画本一律,天工与清新。”诗意情怀是人们表达情感的高级方式,它能够超脱低俗和庸常。写意花鸟肇始于文人墨客,文人的情感表达是生命情感和天地自然精神相往来的悟对通神,是平俗生活的文学升华。所以,我们读诗则画意自来,开卷则意象联翩。画家不必会写诗,但不能没有诗心、诗意(图11)。

(7) 文化精神美

我们经常说,画画要“脱火气”,“火”与“欲”相连,欲火不除,心难清静,俗气难消,如何去火?惟有读书修身、养性。人们对生命的体验和期许总能汇合为一种文化形态,中国几千年来儒、释、道传统文化便是中国人的生命观、宇宙观。现代生活融入了自由、平等、民主、科学、环保、护生的理念,尽管古今概念有所差别,但精神实无二致。艺术作品在强调个性风格的同时,重视社会的认同

图9 伍小东·《绿雨随意伴云生》——笔墨抽象美

图 10 周凯达·《野塘新绿》——生活情趣美

图 11 周凯达·《万里海云清》——诗意境界美

感和观众的情感共鸣，这一点要求创作者对文化精神有一定深度的理解和艺术表达，否则，沉溺于狭隘的自我表现，只能出现一些“孤芳自赏”的浅薄之作（图12～图14）。

（8）意象造型美

意象的“意”，即从个体概括、归纳而成的类型化的典型形象，近似于符号的半抽象化图像。意象的最高形式是具有极强的表现力，能够充分表达主观精神意味的造型。造型的概念不是模拟自然形态，而是创造一个新的、富有表现力的“形”和“意”高度结合的形象。它与自然形态不同，是超越了自然形态的“人为”的“文化”的形象，需经过概括、归纳、简化、夸张、变形、拟人、拟物等艺术处理，完成形象的“艺术升华”，赋予特定的形式意味，承载一定的精神意志，不是惟妙惟肖、一味地描摹自然形象（图15、图16）。

（9）传统章法美

阴阳太极图高度概括了事物存在与运动的规

律，具有均衡、圆融、变易和方向式的结构美，包含了中国画的基本结构法则，如虚实相生、有无相依、阴阳互转、刚柔相济，以及起、承、转、合的节奏和韵律。“阴阳”二字含义很广，用现代绘画语言描述，其意义、范畴包括黑白、浓淡、干湿、疏密、聚散、曲直、方圆、刚柔、冷暖、明晦、主次、前后等。中国画创作就是通过设立这些对比关系，通过解决矛盾并达到阴阳和合，完成一幅幅既统一又有变化的艺术作品的（图17）。

（10）形式构成美

中国艺术与模拟自然形态的西方艺术相比，更具有鲜明的形式美感。意境的传达离不开形式的构成，无论意境之雄浑、劲健、豪放，还是冲淡、典雅、含蓄，莫不是通过相应的语言形式和构成方式显现。点线面、黑白灰、重复变异、聚散疏密、虚实浓淡、干湿枯润、分割比例、统一变化都是在艺术实践过程中抽象、提纯、概括出来的形式要素和表现方式，承载着一定的文化精神和观念（图18、图19）。

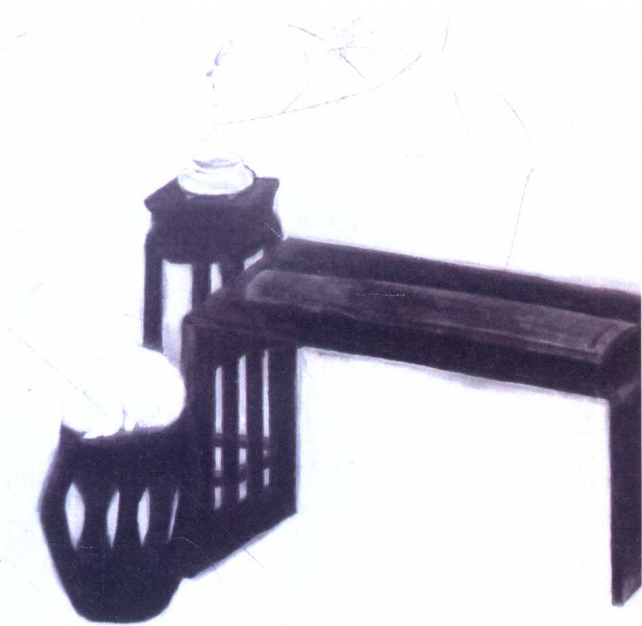

图12 张之光·《幽韵》——禅宗的清静、孤寂

图13 张之光·《解释新篁》——道家的清虚、简静与空灵、自在

图 14 潘天寿·《雨霁》——儒家的雄强刚健

图 15 张之光·《呦呦鹿鸣》——意象造型美（稚拙）

图 16 张之光·《日长如小年》——意象造型美（典型动态、概括）

图 17 余永健·《农圃秀色》——传统章法美