

中国画
创作技法丛书

花鸟 小品

杨乾亮 著

立意，笔墨，构图
画面关系·起承转合
题款·用印

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社
FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

● 中国画创作技法丛书

杨乾亮 著

花鸟小品

海峡出版发行集团 福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟小品 / 杨乾亮著. -- 福州 : 福建美术出版社,
2014.6

(中国画创作技法丛书)

ISBN 978-7-5393-3119-5

I. ①花… II. ①杨… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第121721号

中国画创作技法丛书

花鸟小品

作 者: 杨乾亮

责任编辑: 吴 骏

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

社 址: 福州市东水路76号16层

邮 编: 350001

网 址: <http://www.fjmscbs.com>

服务热线: 0591-87620820(发行部) 87533718(总编办)

经 销: 福建新华发行集团有限责任公司

印 刷: 福州万紫千红印刷有限公司

开 本: 889×1194mm 1/20

印 张: 12

版 次: 2014年6月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5393-3119-5

定 价: 68.00元

题款·用印

185—236

构图

99—138

概述

1—4

立意

5—24

目录

画面关系
起、承、转、合

139—184

笔墨

25—98

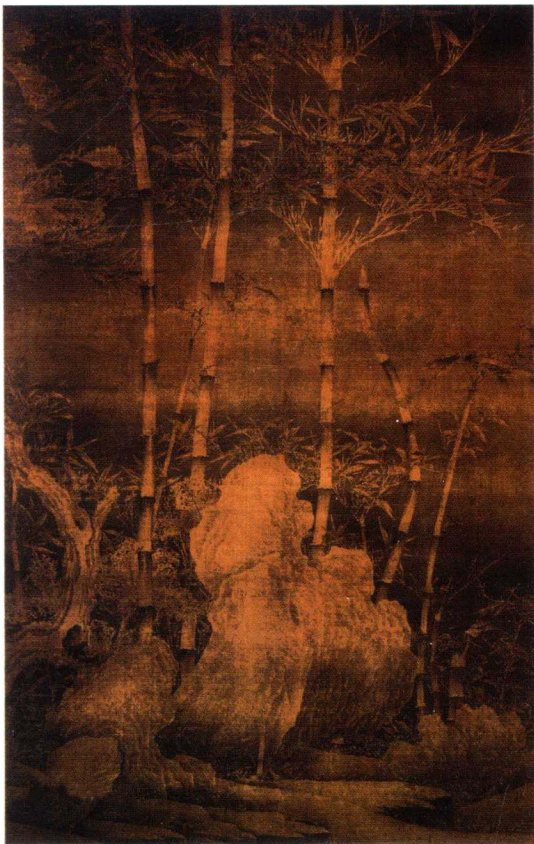
概述

小品一词出自佛教，原指佛教的简本。后引申到了文学领域，多指一些简短的散文、杂文等一些短小的表现形式。中国画的小品画则是由文学概念进一步引申，泛指那些，形式活泼、内容简略的绘画。

花鸟小品画是花鸟画中一种重要的表现形式。因其篇幅小、题材单一。多用来表达作者情感。主要方法是借物寓意，在形式上强调笔墨情趣及画家自我表现，因此深受大家喜爱。

小品画的形成大约是在唐以后，在文人水墨画兴起以后的元代尤为盛行。一些文人雅士，在书斋里往往得于一时的兴会，行笔挥洒用以抒发着胸中的意趣和情感。因为画者多是文人，所以画中有很多的文学意味。题跋和用印成为画面的重要的组成部分。

小品画提倡诗意入画、书法入画，强调画面的书写性，强调笔墨的表现。在美学领域里，多人格化的表现事物，画家笔下的花草寄托了画家的情感和精神。他们所画的竹，是节气的象征，所画的兰花即是君子等等。于是画家的画和现实生活紧密地联系起来了。

徐熙《雪竹图》

黄筌《雪中白鹭》

徐渭《墨花图》

明清以后，中国花鸟画又有了很大的发展，花鸟小品画也同样有了不小的进步，出现了许多优秀的画家和优秀的作品。尤其是近现代，花鸟画的绘画技法日趋完善，绘画理念更加多元化，为花鸟的表现丰富性提供了可能。所以在人物、山水、花鸟三科中，从绘画理念和绘画技法上讲，花鸟画是最成熟、最丰富的。

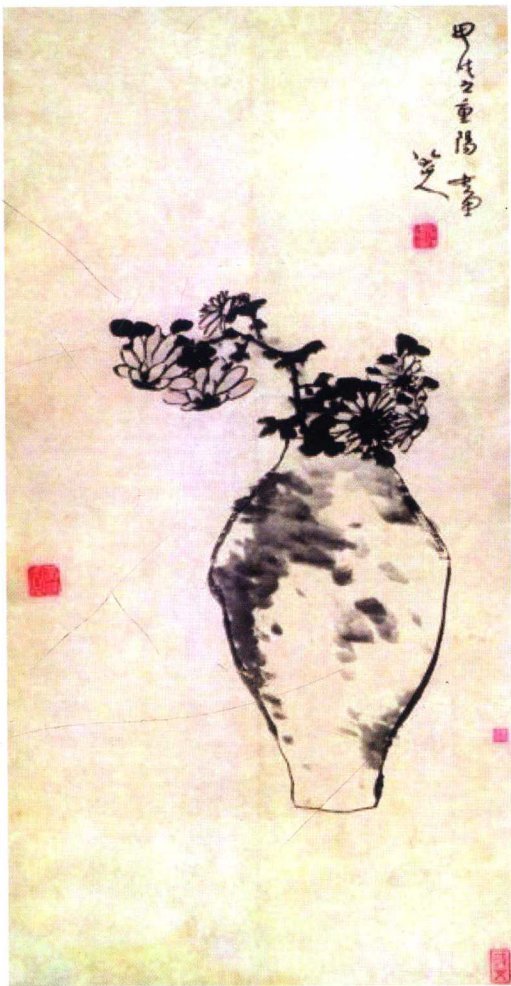
写意小品花鸟画的一些大家，多产生在明、清时期，像明朝的徐渭、清朝的扬州八怪、海上画派的任伯年，以及现代的齐白石、潘天寿等。

以“畅神适意”为主的即兴式的绘画是中国画所特有的创作形式，它是在写意性绘画的基础上发展起来的。小品画的绘制，一般无定规，大量的小品画是笔简而意重的即兴之作。小品画的欣赏性是非常重要的，对形式与技法的要求必然特别高，因而中国画“养兵千日、用在一时”的特点，在小品画创作过程中表现得更为明显而突出。

小品画创作是艺术家灵感的即发式的反映，因此落笔前，必须对整个画面胸有成竹，然后通过一鼓作气的

运笔达到浑然一体的境界，并在不长的时间中，将形、神、情、点、线、面、笔趣、力度、节奏、黑、白、灰等因素交融、组合、贯穿，安排在一个画面之中。这中间需要大胆与精细、随意与严谨、必然与偶然的巧妙结合，通过一种题材、一个构思、一幅画面反复地经营，从不完善到比较完善，从心中无数到胸有成竹，从刻意到自如，以艰辛的劳动去推进小品画的产生。

小品画的造型一般以具象与意象结合为主，小品画的技法运用比主题性创作更自由也更具探索性。但就一幅小品画而言，技法不宜太丰富，因为小品画本身内容不复杂，画材较单一，过多繁杂技法，反而使画者难以控制全局，所以应在单纯里求变化，在变化中求统一。技法的大格调必须统一，否则会严重影响小品画艺术上的完美感。

八大山人《瓶菊图》

郑板桥石竹小品

学习小品画，可以传统题材或生活素材的加工作为课题入手。开始时题材面不宜铺得太开，可选自己最感兴趣和较熟悉的三五个画面去反复变体，不断改进，逐步完善。这种练习的深入，必然会涉及到画面急需使用的各种绘画因素，随着构思的不断增多，这种练习范围必然会自然扩伸，最后迫使你掌握各种必须的程式和技法，从而使你从生疏到熟练，最后进入自由之境界。我主张花鸟小品画从折枝花卉入手，当然主体的含义不一定是花卉本身，可以是其他方面，也可以是画面最有特色的部位，当然有时可能主体不止一个，或许无所谓明显的

吴昌硕《沉香亭北》

齐白石《双寿》

潘天寿小品

主体，从自己最有把握的部分或最感兴趣的地方入手即可。由于小品画一般幅面不大，因此勾勒、敷色、着墨也无所谓先后，可根据效果的需要见机行事。

另外，小品画又是一种进行技法探索的适合形式。它具随意性，可随时进行不同题材不同章法的实践；它的即兴性，又可使灵感的火花经常得以爆发并尝试。它既可作为习作来练习，同时又包含创作的基本因素，它在主题与题材上要求较宽松，因此只要形式上的美达到了较高层次，有标题或无标题，具象或抽象，直觉或幻觉等，均可以表现。因此，现今美术院校中有的已将小品画作为创作的基础课程而列入教学程序，并取得了十分良好的效果。

本书针对写意花鸟小品画学习与创作中涉及的一些问题，进行入门级的技法介绍和探讨。

立意

“凡状物者，得其形，不若得其势；得其势，不若得其韵；得其韵，不若得其性。

形者，方圆平扁之类，可以笔取也；

势者，转折趋向之态，可以笔取，不可笔尽取，参以意象，必有笔所不到者焉；

韵者，生动之趣，可以神游意会，陡然得之，不可以驻思而得也；

性者，物自然之天，技艺之熟，照极而自呈，不容措意者也。”

——明·李日华《六研斋笔记》

立意

中国画的创作，不管是画山水、人物，还是画花鸟，都是以立意为先，许多绘画理论家都首先强调这一点。

唐代张彦远在《历代名画记》中有一段关于“六法”的论述称：“夫物象必在于形似，形似须全其骨气。骨气形似，皆本于立意而归乎用笔。”他认为因为立意在先，画中才能有奇意出现。

宋代以画梅花著称于世的华光和尚（法号仲仁），在其著作《画梅指迷》中开宗明义第一句便是“画梅有诀，立意为先”，可见他对立意的重视。

不仅中国画家重视立意，西方画家也是如此。意大利文艺复兴时期的画家达·芬奇，也有近似的论

这幅画，表面画的是石头、紫藤、小鸟，表现的是春天里一个常见的景色。但作者把一只红色的小鸟突出地放在了显著的石头上，用仰视的角度，又加以夸张、变形，突出胸和高昂的头，表现了一种孤傲的精神，这种精神就是这幅画的主题，就是画家的思想、情感。

点，他曾说：“一个画家应当描绘两件最主要的东西，人和人的思想意图。”这与我国晋代人物画家顾恺之所提出的“巧密于精思”是十分一致的。

意是从哪里来的呢？一方面来自画家对现实生活的丰富观察和创作经验的充分积累，另一方面便是画家本人的修养。在创作之前，画什么，怎么画，在画家头脑中形成了明确的概念，包括主题、艺术形象、构图等，都在作画之前已经有了成熟的构思。因此立意在一幅画中是十分重要的，也是创作这幅画的成败所在。

严格地讲，立意的创立是作者对现实生活的认识与体验，通过画面的形象把读者引入到一个想象的艺术空间。它是作者的思想、情感的主观创造。它来源于生活，又高于生活。在花鸟画中写意画不是对客观事物的客观反映，而是以反映作者的思想、情感为主，通过客观物象表现出来。它不同于客观物象，但又同客观物象有联系，是客观物象的艺术反映。

画面上，一只趴在高高石头上的猫，它伸长了身体，两眼紧盯着一只忙着采蜜的蝴蝶，随时都会扑上去。它那种机警而又贪婪的样子生动地刻画了小动物猫的习惯性。

写意花鸟画的“立意”同画面的“形式美构造”是紧密相连的。它如同书法一样，在立意中特别重视画面的用笔、用墨、结构安排以及章法布置上的形式美，特别注重形式美的抽象表达，特别注重高度概括和提炼出人类情感中的最精彩的部分，并加以理性的表达。

写意花鸟画中特别注意“纵横关系、内外关系、左右关系、先后关系”等形式因素的构造关系的表达。这种表达，实质上就是人们在现实生活中各种矛盾关系的再现，通过所画的画面，把这些矛盾关系所产生的情感理性地表达出来。

画面的立意说到底就是一个如何按照“美的规律”进行艺术创造的问题。立意包括三个方面：主题思想、选材、立象。

在西双版纳，我看到少数民族养了一种野生和家养杂交的鸡。样子很好看，很威武，给我留下了很深的印象。

1. 主题思想

在生活和社会活动中，我们会有很多的感触，很想把它反映出来，其实这些感触就是画面的主题，只不过这些感触很原始，需要艺术的提炼、概括、明确，把原始的感触提炼成有意义的思想，并反映出来。这就是主题。要记住写意画画的是人的思想、情感、心灵感受，而不是物象的再现。物象只是借物抒情的载体。

2. 选材

主题有了，怎样反映它，通过什么题材来反映它，这就是选材。“画什么”不是一个简单的内容问题，而是一个画材的选择问题。同是画山水，是画黄山怪石呢，还是画庐山飞瀑？是画一峰独秀呢，还是画重峦叠嶂？同是画花鸟，是画红梅呢，还是画碧荷？是画山雀呢，还是画雄鹰？这就是说，山水也罢，花鸟也罢，内容尽管大致相同，而每个画家又都有他不同的选材与创意，因为变迁了形式，也就变迁了内容。画家自有独到的艺术手腕，所以可以有他特殊的艺术成就。

这幅画的主题是秃鹰。我去了一趟藏区，那里把秃鹰看成是神鸟，给我留下了很深的印象。回来后画了这幅画。

古代画院考试画家，以“踏花归去马蹄香”、“乱鸦揉碎夕阳天”、“半江红树卖鲈鱼”等等诗句为题，要求应试画家当场作画，结果有人中选，有人却被淘汰。这又说明了一个道理：作画之难，其实并不难在内容与技法，而难在如何更好地选材与创意。

选材，就是选择画材。尤其是在社交场合，即兴作画，能立刻决定画材，这对于经验不丰富的画家来说，确非易事。

选材是能力，做出最佳的选择，是学识高的表现，是水平高的表现，也是经验丰富的表现。

当我们决定画一幅画，立意、主题已定，下一步就要根据立意、主题去生活中选择画材。

选择画材时，不但要广泛地收集常态的物象，同时更要注意哪些与众不同的非常态的物象。

例如画荷花，就要注意那些婀娜多姿、姿态特殊的花头。画荷叶就要注意荷叶的不同朝向、开裂的状态，以及它的开合。

画果实时，注意果实的组合，以及果实与叶子的穿插关系。要多画速写，多收集素材，然后根据自己的需要来选择画材。这些你都有了，在以后的创作中，会很方便的。

