

美术院校课堂教程丛书

课堂教程

XIEYI

HUANIAO

KETANGJIAOCHENG

许鸿宾著

写意花鸟

龍落亭牛
啟曉正雨子鴻賓
許鴻賓

MEISHUYUANXI
KETANGJIAOCHENGCONG

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

课堂教程

写意花鸟

许鸿宾 著

目录

概 论	1
第一章 写意花鸟画的工具、材料	2
第二章 写意花鸟画的教学目的和要求, 教学进度及课时安排	3
第三章 写意花鸟画的基本技法和步骤示范图	4
第一节 写意花卉常用的画法	6
一、勾点法: 1. 先勾后点法	6
2. 先点后勾法	6
二、没骨法	11
三、色墨交融法	13
四、先墨后染法	14
第二节 写意禽鸟画法步骤示范图	15
一、小型鸟: 麻雀画法步骤图	15
二、中型鸟: 八哥画法步骤图	17
三、大型鸟: 鹌鹑画法步骤图	19
第三节 写意草虫画法	20
一、蝈蝈画法步骤	20
二、蝉画法步骤	21
三、蜻蜓画法步骤	21
四、蝴蝶画法步骤	22
第四章 写生和临摹	23
第五章 创作和创作分析	29
第六章 作品欣赏	33

作品 17. 诗情恰似并刀快

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟课堂教程 / 许鸿宾著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005. 1
美术学院课堂教程
ISBN 7-5305-2717-7

I. 写... II. 许... III. 写意画: 花鸟画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第123667号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津博阳印业有限公司印刷

2005年1月第1版

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3

版权所有, 侵权必究

新华书店 天津发行所经销

2005年1月第1次印刷

印数: 1-3000

定价: 23.00 元

概论

写意花鸟画，具有鲜明的民族特色和独特的艺术风格，在表现方法上，有现实主义和浪漫主义相结合的优良传统。

写意要求“立意为象”、“意在笔先”、“缘物寄情”、“迁想妙得”、“似与不似之间”。既要有客观真实的反映，又要有很强的主观性，既需要具象的内容，又应有抽象的概括。

中国花鸟画家巧妙地运用比、喻、兴、借等手法去表现自然和人的情感之间的关系，通过富于情感的花鸟形象，来表露画家对自然界客观事物的反映。画面景物要“以一当十”、“以少胜多”、“计白当黑”。特别强调笔墨、韵味、意境、格调，并要求“诗情画意”、“画中有诗”、“诗中有画”、“诗画结合”等。所以我们应理论、生活、技巧、修养同步共进，用新的艺术观念去分析，体察自然界中的生活情趣，创造出构思巧妙、意境新颖、造型美观、笔墨高超的花鸟画来。

作为中国的国画家，应该研究、整理、宣扬我们的民族遗产，并从中推出有民族风格的新中国画来。我们应有自己独立的文艺，以为国家民族的光辉、中华民族绘画的发展，对培养我中华民族的独立，民族自尊的高尚观念是有重要意义的。潘天寿教授十分重视艺术的民族性，他把放弃中国传统美术论者，认为我国国画落后，不如西方者应属于“洋奴隶”；而把一意模仿古人对中国画的造型、表现手段、风格、样式不求发展者属于“笨子孙”。因此，我们既反对否定民族艺术优秀传统文化的虚无主义的观点和做法，又否定一意模仿古人艺术的保守主义。我们要正确处理好艺术中的中与西、古与今的辩证关系。李苦禅教授也说：“有的外国现代派大师被吹捧得神乎其神，画价抬得吓人。其实他并不成熟，还在探索阶段，甚至不免有些胡来，叫百姓百思不得其解。而中国大写意画无论怎样变，皆未脱离正轨，群众能逐渐接受它，观众越来越多。某现代派大师并非人无能力，能力不小，头脑也好用，只是他处的地方文化历史短，因而修养条件有限，又受了市场搜奇斗胜的影响，便出了种种离奇的作品。对此切不可盲目崇拜、追随。”

第一章 写意花鸟 画的工具、材料

一、毛笔：初学者从羊毫入手为宜，羊毫圆细柔顺，含水量强，笔锋出水慢，运用枯墨湿墨，有其特长。獾毫、狼毫强劲，含水量稍差，笔锋出水快，调用水墨颜色较单纯，易平板。一般画中小幅花卉花、叶可用羊毫大白云，中白云。画大画可用湖笔提斗，笔头一寸至二寸。勾叶筋、点花蕊可用狼毫叶筋笔或衣纹等。

二、墨：墨有油烟、松烟之分，油烟色泽光亮，松烟色无光，发乌。一幅画中可结合使用。如花、叶用油烟墨，石头可选用松烟墨。现代人为了方便，可用一得阁墨汁代替。

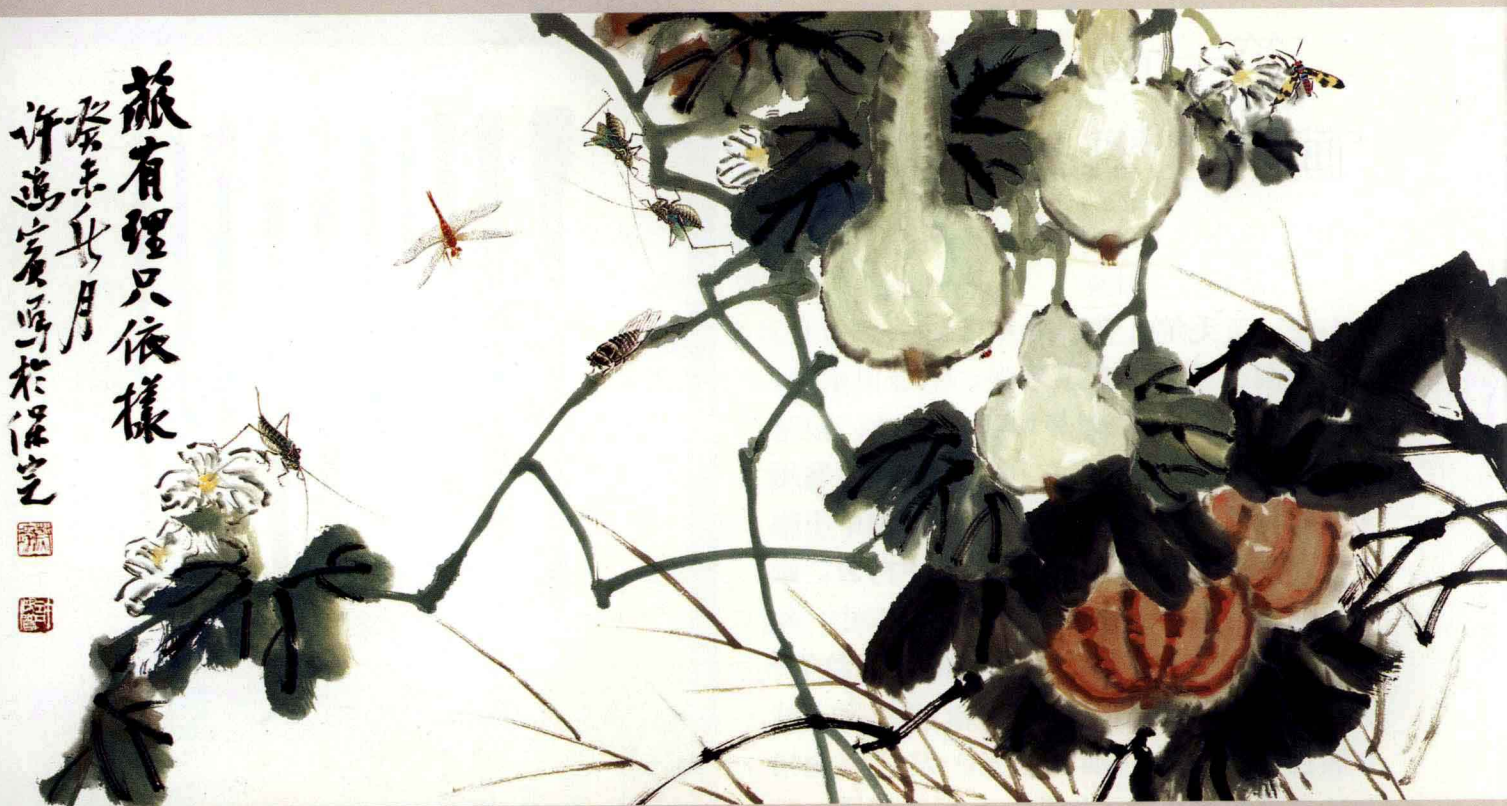
三、纸：纸分生宣、熟宣两种。生宣画写意，熟宣是用矾水矾过的纸，不洇。可画工笔使用。画写意花鸟可选用生宣。生宣有夹宣、单宣，夹宣较厚，写字为宜。临摹或创作选用单宣为宜。

四、颜色：国画色可选用马利牌十二色，有花青、赭石、藤黄、胭脂、曙红、锌白、头绿、二绿、三绿、头青、二青、三青、朱砂、朱磠等。花青色太鲜，使用时可适当加点墨，使其沉着，赭石太暗，可加些锌白使用。

五、色碟、笔洗、毛毡

色碟选用光洁无色白净者为佳。五六个小碟，两个大碟。笔洗可用罐头瓶代替，需用两个，一个涮墨，另一涮色。毛毡：宣纸放在毛毡上面，为了不透露色墨，选用平坦、白色的画毡为佳，大小块不一样，在文具店可买到。

葫芦

第二章 写意花鸟画的教学目的和要求，教学进度及课时安排

写意花鸟画教学目的主要是让学生认识中国写意花鸟画的特点和初步掌握写意花鸟画的用笔、用墨、用色的基本技法。

通过第三章第一节了解几种常见花卉的画法。第二节示范大、中、小禽鸟画法，训练学生如何正确掌握鸟的动态变化规律，如何概括把握鸟的夸张变形的法则。

第三节 掌握几种写意草虫的技法。

通过上述三节讲述示范临摹课大约三周（48课时），使学生基本了解花卉的用笔、用墨、用色的画法，初步掌握鸟和虫的写意画法，为下一步创作打下基础。临摹课的理论、方法贯穿于三节不同课程中间，做到理论、讲解、示范三结合，个别辅导在临摹课上因材施教，随时发现问题随时纠正。有共同性的问题，集体辅导一次。课室内不论学生多少，争取做到每个学生有一张范画，学生可互换范画，最后一周穿插背临。

写生课一周（16课时），花卉写生8课时，鸟写生4课时，虫写生4课时。

通过花卉写生使学生知道如何观察植物的形态结构。对花苞、花萼、花蕊、小枝、大枝、叶子的形态的研究，由局部到整体，由简到繁，给创作搜集素材做准备。

鸟的写生由静到动，要有大的动态，不求细微刻画，虫的写生要求抓住虫的特点和六足的穿插规律。

创作课两周(32课时),使学生初步知道怎样构思立意和一般构图要求,穿插名作欣赏、范画欣赏,启发学生构思、立意、表现方法能力,前一周要求学生创作出小构图来,教师帮助学生改进小构图不完善之处,最好把写生稿用到创作中去,把临摹之用笔用墨方法用到创作表现物象当中去。

第三章 写意花鸟画的基本技法和步骤示范图

写意花鸟画对笔墨色彩的运用自古至今都有一套独特的民族绘画规范、要求。写意画对笔墨的要求是很高的,强调“笔为墨之骨,墨为笔之肉”、“笔为墨帅,墨为笔充”,墨和线肩负着塑造形象的重要作用,有的画直接用墨的深浅浓淡点染而成,不着色彩,所谓“水墨画”即是。

写意花鸟画用笔用墨的高标准是:要刚劲、挺秀、畅达、典雅的格调,线条要简约含蓄而有韵味。用笔少而内涵丰富,要求浑厚、质朴、沉着、稳重、具有力度。用笔忌流走、轻浮、滑软,贵遒劲有韧力,运笔要避免板滞、纤弱、霸悍、甜俗、浮薄,要求“浓笔分明,淡笔骨力,繁笔检静,简笔沉着,湿笔爽朗,燥笔润泽”,《山静居画论》云:“画法欲辨得高下,高下之际,得失在焉,甜熟不是自然,佻巧不是生动,浮弱不是工致,鲁莽不是苍老,拙劣不是高古,丑怪不是神奇。”

用墨有积墨、破墨、套墨、渍墨种种方法,有渴、湿、浓、淡、焦的区别,写意花鸟画中的勾勒、渴墨、湿墨、焦墨兼施。

笔墨是为表现实物对象服务的,不能为笔墨而笔墨,要实践生活,熟练笔墨,要学习古人又要跳出古人,方能创造出有自己风格的新笔墨来。

用色要注意整体色彩的统一,注意主调的功用。利用主色,统一画面众彩,变化活用,以创造主调。一幅色彩缤纷的花鸟画,尽管朱黛纷陈,必须分清主次,一色为主,众色为

欲共晚霞争色

辅，做到主从揖让，配合照应，使画面绚烂，不在众彩骈举；气息新鲜，不在五彩兼施。

中国画家在运用色彩方面有着高度的主观能动性，不受自然物象色彩的限制，常常把绿色的叶子画成“黑”的，有时把竹叶画成红的，有人说，中国画的色彩落后于西方，不丰富，其实这种单纯的用色表现方法正是中国画着色独特的民族风格，有人企图运用西方繁复的着色方法来改造中国画，结果是费力不讨好，要知道，艺术的规律是越是民族的东西，越是世界的。

先勾后点法

第一节 写意花卉常用的画法

花头画法

一、勾点法：分两种方法

1. 先勾后点法，用浓淡墨草草勾出花的外形动态，力求神似，然后点染所需要的色彩。
2. 先点后勾法，用色点出花形，趁未干时勾出花瓣，要求色墨融合。

先点后勾法

二、没骨法：

笔蘸色彩一笔成形，有时笔上可同时用几种颜色，要求外形鲜活灵动。

十二度红为一年壬申逸客

三、色墨交融法：
用色和墨融合点出花
形，然后率笔勾出花的
外形。

四、先墨后染法：先用浓淡墨点出花瓣，要求一笔成形，然后轻施淡彩。

