

中国
画大
课堂

张继馨 主编
王宣明 编著

上海人民美術出版社

写生技法

王成之
春畫
於六門
雅木

中国
画
大
课
堂

花鸟画写生技法

张继馨 主编
王宣明 编著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画写生技法/王宣明编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5322-6560-2

I. 花... II. 王... III. 花鸟画: 写生画—技法(美术)—教材
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第239812号

中国画大课堂

花鸟画写生技法

主 编: 张继馨

编 著: 王宣明

策 划: 邱孟瑜 潘志明

责任编辑: 潘志明 徐 亭

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 萧 萧

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 5.75印张

版 次: 2010年2月第1版

印 次: 2010年2月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-6560-2

定 价: 29.00元

目录

- 1 第一章 综述
 - 1 一、花鸟画的发展
 - 2 二、花鸟画的表现形式
 - 3 三、花鸟画中的笔墨及水法应用
 - 9 四、花鸟画材料与工具
- 10 第二章 花卉的写生与画法
 - 10 一、花冠画法
 - 11 二、叶脉画法
 - 12 三、枝干画法
 - 13 四、常见花卉写生法
- 23 第三章 翎毛的写生与画法
 - 24 一、画禽鸟的基本功
 - 25 二、鸟的结构特征与动态姿势
 - 40 三、鸟的画法
- 81 第四章 构图法则
- 84 第五章 作品欣赏

第一章 综 述

一 花鸟画的发展

花鸟画是中国文化的结晶，“画者，文之极也”。中国花鸟画源远流长，远在新石器时代，河姆渡文化遗址存有刻在骨匕柄上的阴线双鸟纹饰。在隋唐之前，花鸟画只存在于工艺品上或是作为人物的配景。

从唐代起花鸟画独立成科，有文字记载的唐代花鸟画家有边鸾、滕昌佑等数十人之多。边鸾擅花鸟“下笔轻利，用色鲜明”，他画的孔雀“翠彩生动，金羽辉灼”。滕昌佑所作花鸟“傅彩鲜泽，宛有生意”。五代是花鸟画发展的重要时期，出现了两位影响巨大的花鸟画家，即西蜀的黄筌，南唐的徐熙。黄筌为宫廷画师，擅作瑞鸟珍禽，笔法谨细，徐熙平生不仕，画多作江湖村野间物，世人盛赞为“黄家富贵”和“徐家野

逸”。

宋代花鸟画日趋繁荣，是花鸟画的全盛时期。黄筌有数子，黄居宝、黄居实和黄居家。黄居家应待诏画院，其作品工致富丽乃至鸟雀羽毛的数目可一根根画出来，可谓“数翎吹羽”。徐熙其孙徐崇嗣承传轻淡野逸的祖风，改“没骨水墨”为没骨粉彩与黄居家的院体画风相对峙。宋代花鸟画名家辈出，除黄居家、徐崇嗣外有赵昌、崔白等一批各有建树的花鸟画家。赵昌，字昌之，擅长着色折枝，形象逼真，重视写生，“每晨朝露下时，绕栏槛之谛玩，手中调彩色写之”，自称“写生赵昌”，开创了对景写生，笔触细腻文静的画风。崔白，濠梁人，宫廷画院待诏，擅寒雀、凫雁，笔墨清新洒脱，所作禽鸟栩栩如生。古人评其《寒雀图》：“人间刀尺不敢裁，丹青付与濠梁雀。”

元代花鸟画的特色是闲情逸致的水墨花鸟盛行，开启了明代水墨写意的先河，是承上启下的转折时期，著名的花鸟画名家有王渊、王冕等以水墨见长的画家。王渊，字若水，花鸟变“黄家富贵”为水墨，墨分五色，落笔精妙，无色而具有强烈的色彩感觉。王冕，字元章，平生专画墨梅，变宋人疏枝简蕊为繁枝密蕊，为古今画梅第一人。“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”（王冕诗句），诗中表现了元代文人墨客不追求色彩漂亮取悦于人，崇尚“以素净为贵”的情趣。

宋·李安忠《竹坞图》(局部)

明代花鸟由传统院体画向水墨性情的写意画大踏步演进,涌现出以陈淳、徐渭为代表的开拓创新者。他们的作品不斤斤计较形似,“不求工而见工于笔墨之外,不讲秀而含秀于笔墨之内”。陈淳,字道复,号白阳山人,所画花卉落笔放逸,墨彩纵横,自成一家。徐渭,字文长,号青藤居士,作画用笔狂放墨彩淋漓不受形似的束缚,以抒发胸中情性为最高的要求,陈淳、徐渭将明代水墨写意花卉推向到一个前所未有的极致状态,后人并称为“青藤白阳”。

清代是我国花鸟画的烂漫时期。清初恽南田发展了“徐家野逸”而出新意创“纯没骨法”,

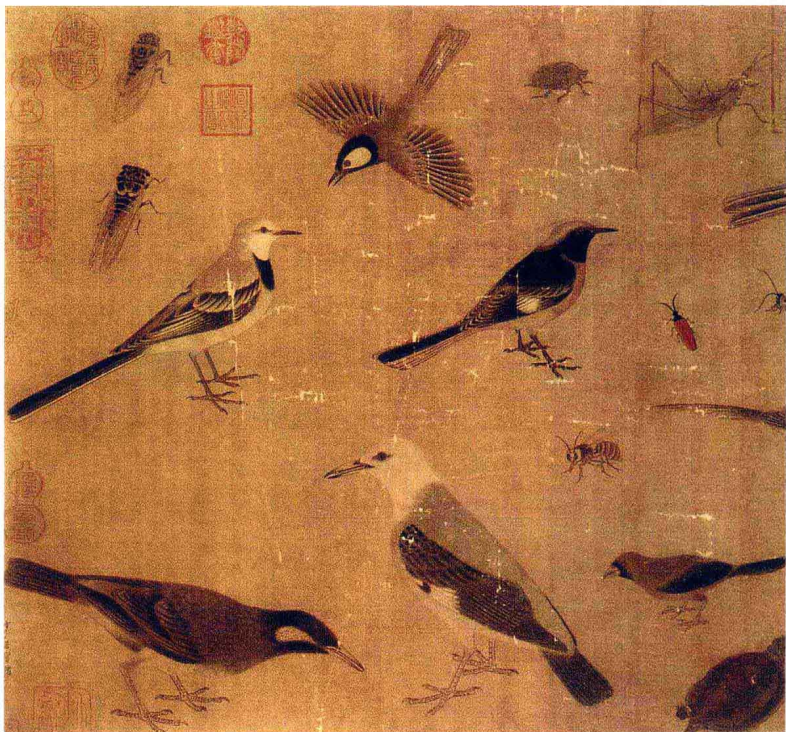
康乾时期八大、石涛异军突起。八大简括凝练,形象夸张,石涛笔墨恣肆极尽变化之能,提出“笔墨当随时代”。他们以传神的笔墨形成别开生面的画风,清末“扬州画派”对于笔墨技巧的解放和发展,在追求艺术个性方面,做出了一定的贡献。而以赵之谦、任伯年、吴昌硕为代表的花鸟画,将诗书画印冶于一炉并吸收西洋画法发展了海上画派,形成了气势雄浑墨彩交融的新画风,将文人写意画风推到了一个新的高度,一直延续至今,使我国近现代意笔花鸟走向了更新的高度和境界。

二 花鸟画的表现形式

中国传统花鸟画的表现形式,主要有工笔花鸟、写意花鸟,其间尚有大写意和小写意之分。工笔花鸟的特征,造型严谨,笔墨工整,刻画细致。一般是在熟宣纸或绢上作画,其步骤是用墨线勾勒物象的形体和结构,然后设色敷彩。自五代黄筌起,黄居寀院体画风的传承,历代有所变化和发展,但基本的步骤和格式类似,工笔画应通过写生才能理解形体的结构,锻炼造型能

力。写意花鸟的特征、笔墨简练概括,强调笔情墨趣。写意,一般在生宣纸上,在把握物象形体结构的前提下,充分表现笔墨的变化,以水墨为主,辅以色彩,自五代徐熙及其孙徐崇嗣开创的没骨法,历经宋元明清的文人士大夫承传与创新,使写意花鸟“草草点缀,表意已足”。高度简练的笔墨情趣,极富个性的风格面貌一直延续至今。写意画又有小写意大写意之分,大写意比

小写意笔墨更概括简练,抓住物象的神情和特征加以高度夸张做到传神达意。半工半写花鸟,是“工笔”与“写意”相结合的一种画法,这是一种“工中有写”、“写中寓工”工写结合的画法,可以产生较好的艺术效果,在生宣或熟宣纸上作画均可。其画法,可以先淡墨勾勒物象的形体,之后以意笔点染,既可以使物象造型准确生动,又有笔墨韵味。亦可直接描绘点染,但物象组织结构要更准确。一般来说,初学者往往以小写意作为花鸟画入门的首选。

五代·黄筌《写生珍禽图》(局部)

三 花鸟画中的笔墨及水法应用

写意花鸟画要追求酣畅淋漓的笔墨韵味。“笔”通常指钩、勒、皴、擦，以及正侧、顺逆、顿挫、转折等笔法。写意运笔有中锋、侧锋、逆锋、散锋之分，中锋圆润饱满，侧锋松灵

俏秀，逆锋苍劲古朴，散锋则浓淡相生，笔锋能表现物象的形神，线随形变，笔依线定。下面介绍几种笔法：

钉头鼠尾描法（刚柔线组合）

钉头鼠尾描的线质，刚健爽利。用笔逆入平出，以顿挫抑扬之笔起笔，收笔处露锋。笔势飞动，坚强挺拔中含婀娜之意，似书法中“颜体魏面”。表现了花瓣的转折面和裂口，劲中有柔，劲柔相成。

飞白描法（虚灵线组合）

飞白描的线质，空灵飘逸。落笔轻柔，以润墨虚笔画出飞动而富有弹性的弧形线条，借用上一笔的余势，造成下一笔的回锋，显露出笔画间的内在联系，似飞云翻动，变化莫测。

枯藤描法（弧曲线组合）

枯藤描的线质，圆浑老辣。以金文书法线运笔，中锋逆入圆转，行笔沉重徐缓，笔势稳健，线条朴茂浑古。用笔宜恣肆而沉稳，圆切而严峻，似枯藤在微风中飘动，收放自然，虚灵生动。

折芦描法（方圆线组合）

折芦描的线质，外方内圆。此为圆笔转为方笔之法，须方中有圆，圆中带方，方圆兼备。线条转折有力，变化多端，笔线沉着刚健，浑厚苍劲，寓有奔放之意。

减笔描法（粗细线组合）

减笔描的线质，遒劲灵动，勾线中锋、侧锋并用，线条粗细变化大，笔在运行时提按波动，线迹起伏，把线条作为面的扩展，线迹涩而不滞。

颤笔描法（点线组合）

颤笔描的线质，古拙朴茂。勾勒时以逆锋运笔画出抖曲颤动的墨线，曲折有致，虚实相间。笔线留而不滑，停而不滞，笔断意连。注意笔线间要互相响应。

“墨”指烘染、破、泼、积等墨法，使用时强调笔为主导，墨从笔出，相互依赖映发。大约从唐代起水的运用就引起文人墨客的高度重视，已有“用墨之妙，全在用水”之说，每一滴水渍

都是具有表现力的墨彩画元素，可使笔墨达到千变万化的效果，水的用法很多，常用的水法有以下几种：

1. 涨水法

亦称聚水法，是指笔含饱满欲滴的水作画，其原理笔中储水多，饱水直入冲力大，水向笔线边淡渗化的张力大，其效果，水墨浑透有润含春雨和晨雾的趣韵。

2. 枯水法

指笔含水较少，枯水作画兴于元代行于明代，迄今不衰，其效果，枯水的“飞白”使画面洒脱枯秀，有干裂秋风的神韵和金石之味。

3. 渍水法

是指水破色墨时溢出的水渍。因纸具有敏水性，水在纸上极易向四周渗化而留下痕迹，其效果，画面若隐若现，空濛灵透。产生氤氲朦胧之气。

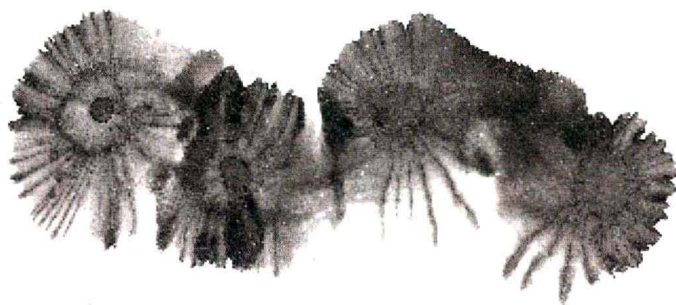
4. 冲水法

是未干时以水冲墨之法。使物象上的墨色自然流淌，在画法上要掌握一个“度”，做到模糊中求清醒，其效果有湿润感流动感并获得物象轻重厚薄的变化。

5. 导水法

是破水法的一种特定画法。在画者意图的导向下使水的渗化成型，其效果可以定向渗化物象朦胧又自然。

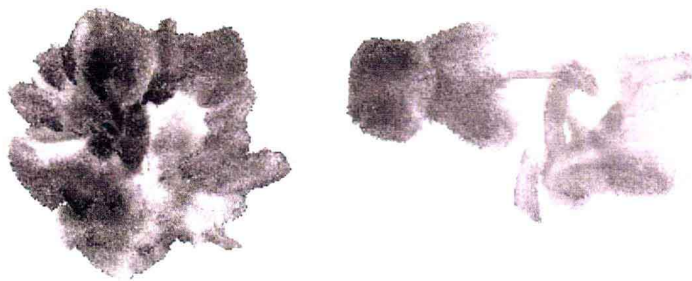
笔法

图例

6. 铺水法

是指画面将干时用清水大片地泼在画上，让水渗透到墨色中去，其效果增加画面的融柔感，使物象新鲜灵活。

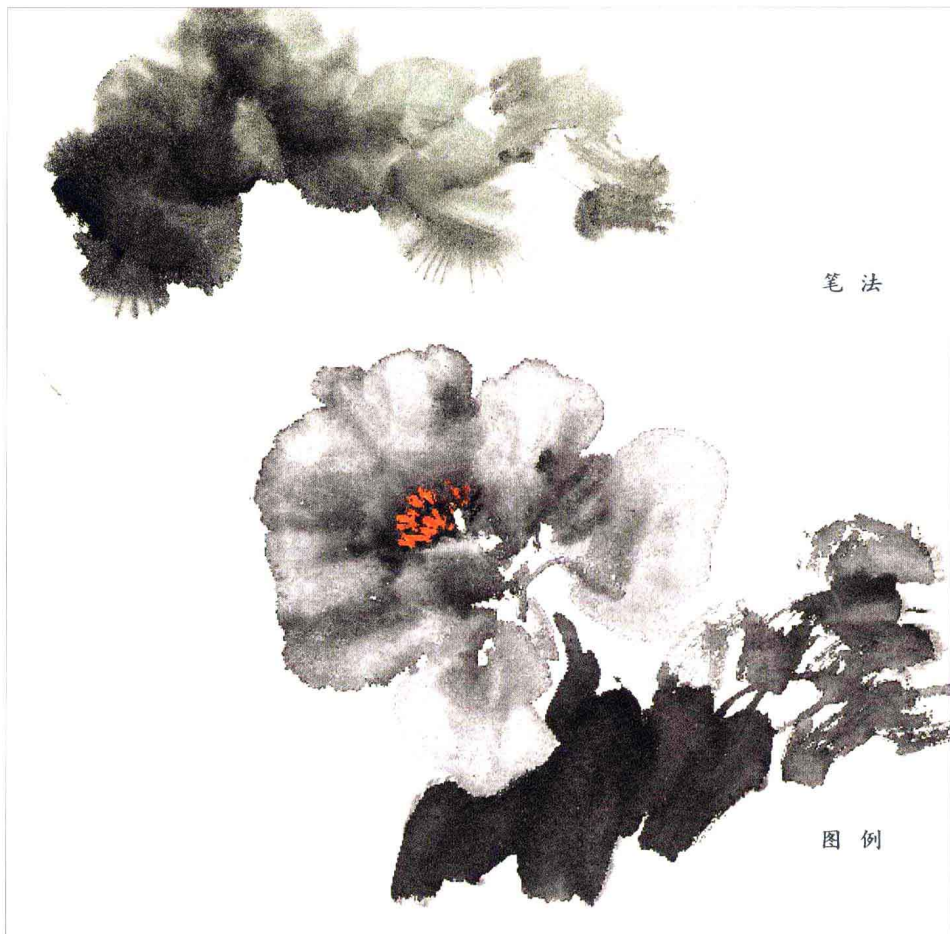
笔法

图例

7. 胶水法

是以溶胶之水作画。胶水有渗化快易溶于水的特点，其效果墨色淋漓，腴润明快。

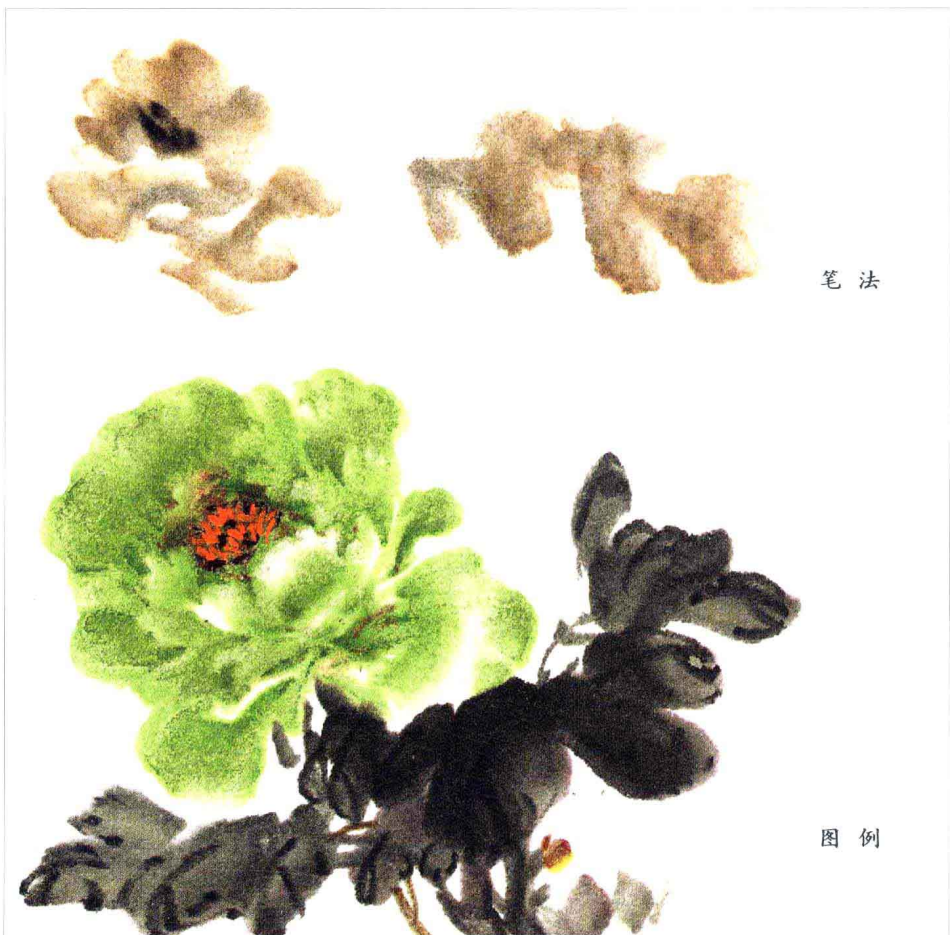

笔法

图例

8. 雾水法

又称湿画法，宣纸吸水后有隔水性能，画前将纸喷湿，上墨色后画面有白色斑驳的水渍，有朦胧虚灵的情趣。

笔法

图例

四 花鸟画材料与工具

画花鸟画，首先要选择好纸笔以及墨砚，称之文房四宝。俗语：“工欲善其事，必先利其器。”现在作画大部分使用墨汁，对墨砚用得不多，但在纸笔的选择上对其性能要有所了解。

笔，选毛笔时首先要知道笔的四德五毫的特性。一支好的毛笔须具备尖、齐、圆、健的特点，称之为笔的四德。所谓尖，是指笔锋尖如锥状；齐，是指笔锋在尖的基础上要齐如刀切，无参差现象；圆，是指笔头浑圆挺直无凹凸之处；健，是指书写时笔富有弹性，苍劲有力。五毫是指按原料性能，分为羊毫、兼毫、狼毫、紫毫、鸡毫五大类。笔锋以长短分为长锋与短锋，以笔毫的硬度分为硬毫、软毫和兼毫，其用途各不相同，如短锋玉荀笔适宜点垛花瓣、叶，长锋笔宜撇兰竹、出枝干等。一般花鸟画选用兼毫较多，对画者来说只要顺手即可。

纸，花鸟画用纸一般以净皮宣纸为佳。它是由檀树皮、沙田稻草为原料，经过特殊传统工

艺加工，具有润墨和耐久独特的性能，古诗云：“薄似蝉翼洁如玉，抖似细绸不闻声，泼墨似云分五色，久藏不腐色如新。”这种纸落墨如雨入沙，直透纸背。宣纸按原料配比不同可分为棉料、净皮、特种净皮等。除安徽泾县的宣纸外，其他四川夹江纸，浙江富阳纸，温州皮纸均能作画，新纸有火气，若能放置7~8年后再用，易出润柔韵味。

墨，墨的种类很多但主要分油烟、松烟两种，油烟墨有光泽，松烟无光泽，作画一般用油烟，现在不少画家用墨汁作画，若用墨汁，最好在砚中磨后再用，易发墨，并有光泽。

砚，砚的品种繁多，如广东的端砚，安徽的歙砚，要选择质地较细，易发墨的砚即可。

颜料，以上海生产的国画色为多，颜料有植物质色如花青、胭脂等；矿物质色如石青、石绿等；动物质色有洋红等，在各种颜料中加少许墨能使色彩变得沉着，加少许白色可增强其明度。

第二章 花卉的写生与画法

10

花卉的种类繁多，从大类上分为木本、草本和藤本三种。木本枝硬结实，多年生，如梅、杜鹃等；草本，质软，一年生，如兰、萱草等；藤本，枝条攀缠生长，多年生，如紫藤、凌霄等。

这三类花一般一年开一次花，个别的也有多次开花如月季，天地间百花千奇，但凡花卉大多由花冠、叶子、枝干三个部分组成，简述如下：

● 花冠画法

花冠，即花头、花朵，是花的主体，它由花蕾、花萼、花托、花瓣、花蕊组成。

花蕾亦称花苞，是花的继续和未来，是花生长期中“含苞待放”期，要画出勃勃生机。

花萼，花蕾外面相包的衣片，即花萼，花瓣露出时萼片裂开向外展开。一般花萼是2~3片。

花托，生长在花蕾背面的底部起托住花瓣的作用。花托数量一般3~5片，也有无花托的如萱草。

花瓣，有单瓣复瓣之分，单瓣一般是在六瓣

以内，如梅花是五瓣。六瓣以上谓复瓣，花瓣的外缘有圆、尖、凹、凸，梅兰桃杏菊是也，也有呈喇叭卷筒状的如凌霄、萱草。

花蕊，分雌雄两种，雌蕊只有一个，雄蕊有多个，雌蕊较突出，便于接受花粉。

花卉写生要点：桃杏李梅均五出，正侧俯仰应变化，大形花瓣从心起，从内到外不要齐，盛开花朵颜色淡，含苞未放深更宜，花瓣画时有紧松和阔狭，留有空隙和转折才生动。

画叶首先要了解不同花卉叶子的结构和透视变化，常见的叶片形状各异，有长、短、尖、圆、针，以及单叶与复叶之分，加上叶的透视正侧俯仰，变化万千。画叶时要抓住生长方向，主叶的结构特征要重点刻画叶尖不可忽略，其他叶可以简略一些。如牡丹叶三叉九顶，紫藤叶开花时叶小而嫩，卷合未舒，这些是它们的主要特征。“画无勾筋不起眼”这是前人经验的总结，

勾筋时可以勾出形体之外，以增添笔墨情趣。要在未干时趁湿勾出，深叶重墨勾，淡叶淡墨勾，色彩易调和，掌叶形脉呈放射状，可以在一根叶脉上再加附脉，荷叶等。布叶要点：点叶笔锋略带偏，大小变化都方便，花叶正侧反复多，反叶画后正叶添，落笔稍重运笔拖，然后加柄再加尖，叶儿得势靠勾筋，俯仰转折才逼真。

三 枝干画法

枝干决定着花的走向与姿态，出枝时蘸墨不宜太匀，先淡后浓，要笔顺气连，主侧锋兼用，画主干时要一气呵成，然后用中锋画小枝出枝的穿插应注意疏密，干与干交叉处，不宜填实，要留有空间，使之有前后层次感。藤本的枝条要画出夭矫盘弩之状，要有主枝条、辅枝条，在盘缠枝条繁复中，有乱中不乱之妙。

草本花的干，因一年生草本，质软，一般都不太粗。美人蕉等属粗壮草本，但粗而不坚。画草本的干，出枝时要画出主辅破的三线关系。出枝要点：小形花朵先出枝，空隙点花放在次，大形花叶可先画，然后中间穿插枝，细枝运笔用中锋，线条浑厚分量重，粗梗苍老变化多，诀窍便是用偏锋。

四 常见花卉写生法

1. 梅花：早春开花，先花后叶，单瓣五出，瓣外缘圆弧，复瓣五瓣以上，色有淡红、深红、白、绿多种。

画法：①双勾染色法，先用淡墨勾花瓣，然后用色彩染之；②垛笔法，用色彩或者淡墨点垛花瓣。之后用胭脂或黄色加丝花蕊、花蒂，画梅干枝用墨要有浓淡干湿的变化，重点处花繁枝密，疏处嫩枝一二条，要有疏密、轻重对比。

2. 迎春花：落叶小灌木，丛生，茎如蔓，初春开花，先花后叶，花冠六裂，色黄、萼绿点出，雌蕊一枚，雄蕊二枚。

画法：先用墨线勾开花形，以三个花丛定位，可以避免画面上的散乱，之后用藤黄蘸中黄或朱砂点垛花瓣，要成片画花丛，并见笔触，接着出枝点苔。

梅花

迎春花

