

美术绘画学习辅导用书

国画花鸟

正规训练

● 程沙 著

● 陕西人民美术出版社

编 委：程沙 顾致农 翟水良
 责任编辑：韩选红
 策 划：任笑笑

美术绘画学习辅导用书

国画花鸟正规训练

陕西人民美术出版社发行(西安北大街131号)

全国新华书店经销

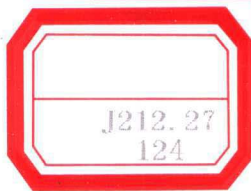
开本：787 × 1092 1/16 印张：2.5

2003年1月第一版 2004年1月第二次印刷

杭州下城教育印刷有限公司印刷

ISBN 7-5368-1577-8/J1270

(全套八册) 定价：86.40元 本册定价：10.80元

目录

- 花鸟画简述 / 2
- 工具和材料 / 4
- 笔墨概念 / 5
- 初学花鸟画学习方法 / 7
- 范画实例解析
- 点 梅 / 8
- 双勾梅 / 10
- 兰 花 / 12
- 竹 子 / 14
- 菊 花 / 18
- 月季、蝴蝶 / 20
- 紫 薇 / 22
- 牡 丹 / 24
- 杜 鹃 / 25
- 白 菜 / 26
- 油菜花 / 28
- 凌霄花 / 30
- 萝 卜 / 32

- 紫 藤 / 34
- 八 哥 / 36
- 燕 子 / 38

■ 花鸟画简述

花鸟画有着悠久而辉煌的历史，千百年来深受广大人民群众喜爱。它所表现的题材内容广泛，包括花卉、禽鸟、蔬果、草虫、鳞介等，表现形式分工笔淡彩、工笔重彩、没骨、小写意、大写意几类。它具有独特的民族风格与鲜明的艺术特色，历史上名家辈出，创作了无数优秀的花鸟作品，极大地丰富了人们的精神生活，陶冶了人们的思想情操。

花鸟画最早是以器皿的装饰及人物画配景的面貌出现的。经魏晋南北朝至隋唐五代出现了一批杰出的画家及优秀作品使花鸟画和人物画得以发展，并对宋代花鸟画的发展起到直接的推动作用。

宋代是工笔花鸟画的大发展时期，工笔花鸟画日益繁荣，它与山水画鼎足而三，成为中国绘画艺术中的独立画科。山水画几乎取代了人物画的中心地位。同时由于苏轼等文人的介入，逸笔草草的文人画也得以发展。

元代花鸟画，随着文人画的发展，出现了大批的文人画家，绘画题材主要是“四君子”——梅兰竹菊。明代是水墨写意画的大发展时期，其中以徐渭的浓墨大写意的杰出代表，工整艳丽花鸟画虽然也很盛行，但无多新意，不能超越前人。清代花鸟画，不仅继承前代传统，而且有一定的革新创造出现了诸多流派。负有盛名的有八大三人，石涛，扬州八怪以及清末的海上画派等，均是各具特色的大家，风行近百年花鸟画坛。

程 沙

近现代的花鸟画家，齐白石、潘天寿等都是以自己强烈的个人风格而盛名于世的。
花鸟画发展至今，创作思维当前活跃，风格更向多元化发展，花鸟画必定会更加辉煌的成就。

程 沙

工具和材料

“工欲善其事，必先利其器”。工具材料适当与否，对于我们学习效果有很大关系。工具有笔、砚、碟、笔洗、毛毡等，材料有纸、墨、色、胶、矾等。下面择要介绍。

笔: 花鸟画用笔从原料分主要有羊毫、狼毫、兼毫三种。

羊毫：性柔韧，含水量大，有大、中、小，长短锋各种型号。花鸟画羊毫用途最广，各种型号的笔宜多备几支。

狼毫：主要用黄鼠狼的毫制成。性刚，劲健富弹性，含水量少，有大中小之分，适宜画兰、竹等等。

兼毫：由羊毫及狼毫相配制成，笔性在刚柔之间，有“白云”，“七紫三羊”，“五紫五羊”等。初学者可以兼毫为主。

墨：墨分松烟、油烟两类，绘画一般多用油烟。磨墨用清水，宜重按轻推，均匀用力，不可太快。初学者习作可用墨汁。一般有中华墨汁、一得阁、曹素功、铁斋翁等。

纸绢：国画用纸一般有生纸，熟纸，半生熟之分。生纸吸水性强，易渗化，主要有宣纸、富阳纸、皮纸、麻纸、高丽纸、毛边纸、元书纸等，这些纸产地材料各异，因此性能质地也各异。

熟纸不吸水，便于工笔画逐层上色，半生熟纸性能介于生熟纸之间，初学者可用半生熟的纸为宜。绢为丝织品，元代之前多用绢。

颜料：国画颜料分矿物质与植物质两类，矿物质颜色叫石色，由矿石提炼加工制成，覆盖性强。主要有朱砂、石青、石绿，石黄、赭石等。植物质颜料称水色，色薄而透明，覆盖性弱。主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。

笔墨概念

这里所讲的笔墨，不是工具材料中所介绍的单纯的笔和墨，而是指用笔和用墨的技法，通常我们听到的诸如“笔墨不错”，“有笔、有墨”等，就是指用笔、用墨的技法。

用笔：指运笔的法度。具体笔法与书法用笔相类，不外乎中锋、侧锋、藏锋、露锋、聚锋、散锋等。

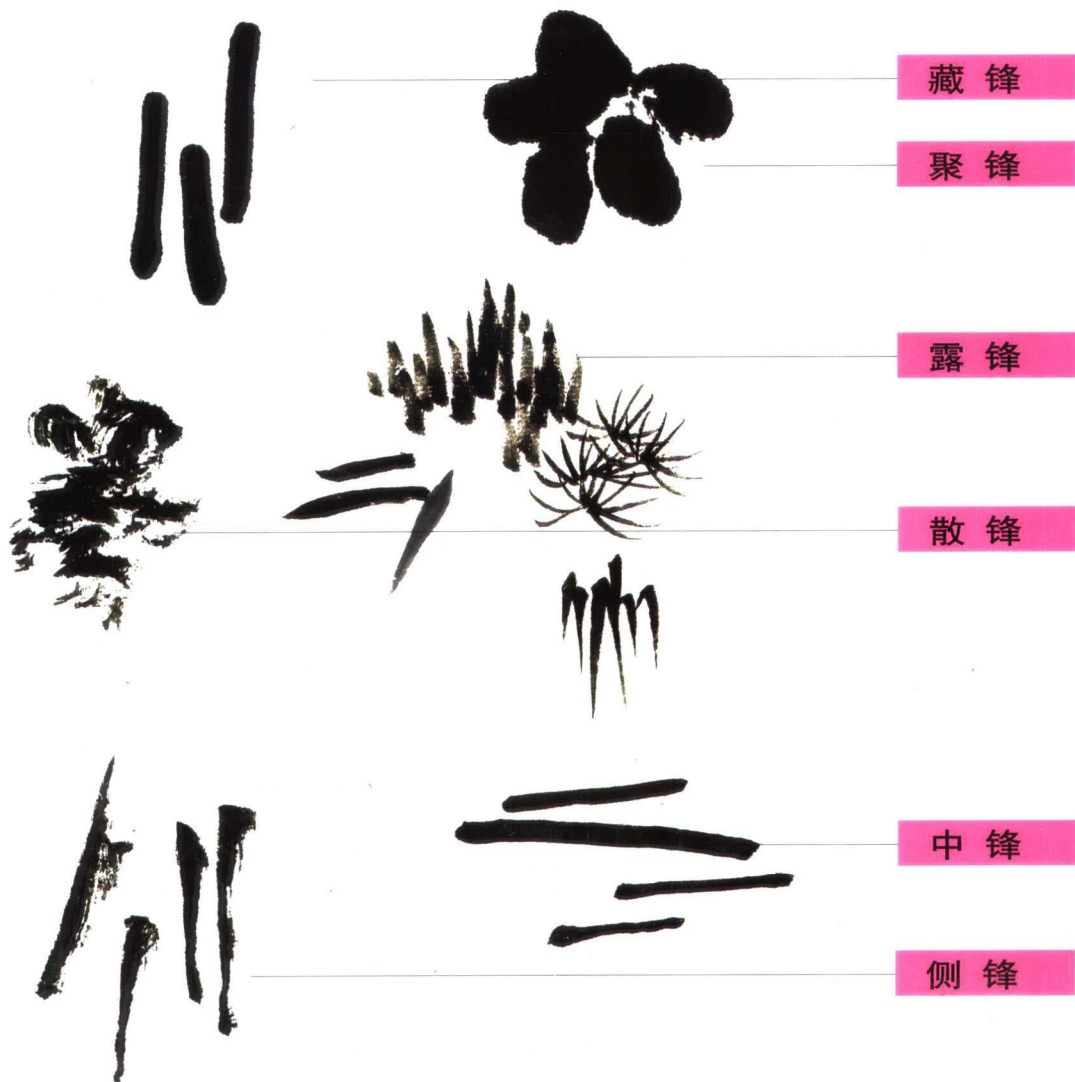
中锋：笔锋在运行中基本在笔线中间，特点是浑厚、凝重、圆润。

侧锋：笔锋在笔线的一边，墨线一边平整，另一边粗糙，严重者类锯齿，特点为飘逸，潇洒，但失之单薄。

藏锋：起笔时笔锋折藏在笔线中，收笔时笔锋回收而不外露。可归纳为欲上先下，欲左先右，欲下先上，欲右先左。

露锋：是相对藏锋而言的。露锋指笔锋外露，起笔、收笔都有露锋。

另外在运笔过程中要注意提、按、顿、挫、转折等手法的运用，提则细，按则粗，这两种纵向用笔能使线条有粗细的变化。

用墨：作画讲究用笔，同时也讲究用墨。清代恽南田说“有笔有墨谓之画”，潘天寿《听天阁画谈随笔》曰：“画事用墨，难于用笔……然而笔为画之骨，墨为画之肉，有笔无墨非也，有墨无笔亦非也。”清晰地道出笔墨的关系。用墨包括两方面，一是墨的干湿浓淡即墨色，二是墨法。分述如下：关于墨色，古人有很多的论述，有五墨（焦、浓、重、淡、清）六彩（黑、白、干、湿、浓、淡）之说。然墨之枯湿浓淡皆与用水有关，因此，用水对于墨色而言极其重要。用水多或少，可使墨色的浓淡有很多层次。枯湿变化更不赘言。

墨法可归纳为积墨法、泼墨法及破墨法，各种墨法经常结合使用方具完备。

积墨法：墨色由淡入深地层层添加。一般在第一层干后再加第二遍、第三遍渐至完成。使画面产生浑厚的感觉。

泼墨法：古人曰“泼墨者，用墨微妙不见笔迹如泼出耳。”用法为笔毫饱蘸浓淡相宜的水墨，按一定手法果断落纸一气写出。可与破墨法结合运用。花卉中荷叶常用泼墨法。

破墨法：在某种墨色之上趁其未干之时破以不同的墨色。一般有浓墨破淡墨、淡墨破浓墨、色破墨、墨破色等。破墨使墨色浓淡相互渗透掩映，达到滋润活泼的效果。

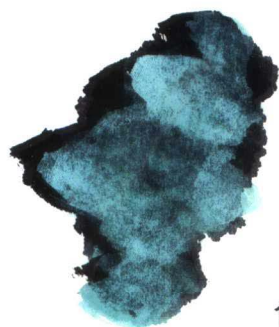
积墨

淡破浓

浓破淡

色破墨

墨破色

泼墨

初学花鸟画学习方法

1、临摹

学习中国画，往往从临摹入手。要选择优秀的临本，范画，同时，要重视临摹方法。古人云“取法乎上，仅得其中”意思是说起点要高，路子须正。

动笔前要细读临本，分析、理解临本的布局及笔法墨法的特点。初学者往往只追求形状位置、色彩等表面效果的正确，忽略了对笔墨规律的理解把握，犯了舍本求末的毛病。

2、写生

写生是花鸟画的优良传统，也是“师造化”的一个过程，只有生活，才是取之不尽用之不竭的创作源泉。

写生的目的一是了解动植物的结构，二是收集素材。初学者在临摹阶段可根据临习过的花卉或禽鸟进行实物观察，并有选择地进行写生，便于更全面地了解对象，丰富自己的学养。

3、研习笔法，熟习墨法。

五代荆浩云“笔使巧拙，墨用轻重，使笔不可反为笔使，用墨不可反为墨用。”然而初学时往往出现。“为笔使”、“为墨用”的情况。那么多练书法则能锻炼笔力，掌握笔性，熟悉笔法，从而能“不为笔使”。用墨能熟练地控制水份，那么枯湿、浓淡的变化自能生动得趣。

沈一铁

茨菰群虾 齐白石

范画实例解析

■ 点 梅

落叶乔木。春节前后开花，花色分白、粉红、朱红、深红、胭脂、绿色等。

花的画法

画花朵有含苞、初放、盛开和将残，还有偃仰反正等多种角度，画时要注意区分。

花有正面、侧面、背面之分，不同角度则蕊、萼、蒂均有所不同。

點梅法

壬午年秋月
姜桑程沙并記

1 画梅花枝干的穿插，组织很重要。画杆要有转折交叉，老干多盘曲、嫩枝多挺拔。画时要注意枝繁处留出空白，以便添加花朵。

2 不管勾花或是点花，要掌握梅花圆形五出、细枝着花，老干无朵的特征。

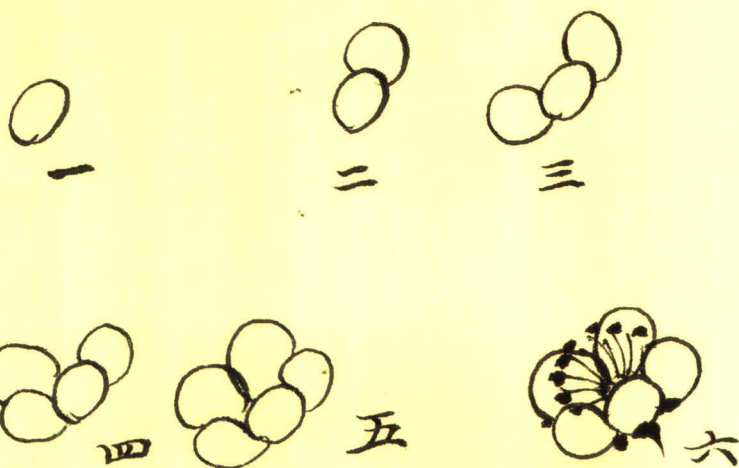
3 花的分布注意疏密、聚散变化。

双勾梅

花的画法

蘸淡墨按步骤勾花，中锋用笔。注意花朵正反偃仰的形态变化。浓墨点花蕊及花托。

梅花雙勾法
辛卯秋月
畫

画时要注意枝繁处留出空白，以便添加正面的花朵。

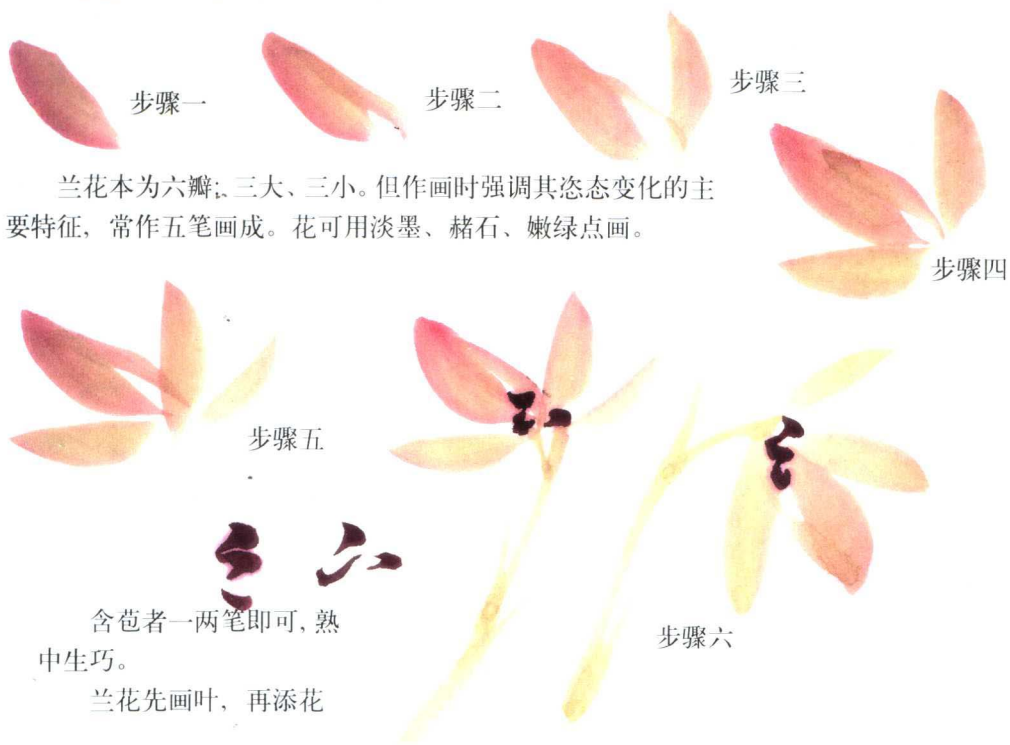
不管勾花或是点花，要掌握梅花圆形五出、细枝着花、老干无朵的特征。

花的分布注意疏密，聚散变化。

■ 兰 花

多年生草本植物。细叶、丛生。有兰和蕙之分，兰是一茎一花，蕙是一茎多花。兰花包括叶和花两部分，易掌握。

画时要注意整体感，根部要紧，布叶要有变化。

画兰以三笔为基础，一起手，二交凤眼，三破凤眼。这三笔组成一个小组，若干小组结合起来形成画，

李秦

竹子

各式叶竹的画法

多年生禾本科植物。有木质化的杆和根，杆挺直多节、中空。稍及根节短，中间节较长。节间生长细枝，枝节上生叶，叶较长，上圆下尖，有短柄。

撇叶要从单个程式开始，如：“个”字、“介”字、“落雁”、“重人”、“蜻蜓”等等，这些单个程式组合在一起，必须运用得当，撇叶起笔藏锋，收笔流畅。

竹杆的画法

竹先画竿，粗竿应淡，细竿较浓，用笔要爽，画竹要一气呵成，画节墨色要浓，可用“乙”字等形式

组合叶竹的画法

叠个字

雙落雁

同一个程式由于方向、长短、角度、用笔轻重不同，可产生不同的变化，要做到灵活运用，多而不乱，生动有效。

出梢結頂無定式
在生動有致耳
謝學

新篁出梢結頂法

壬午秋月 葉

