

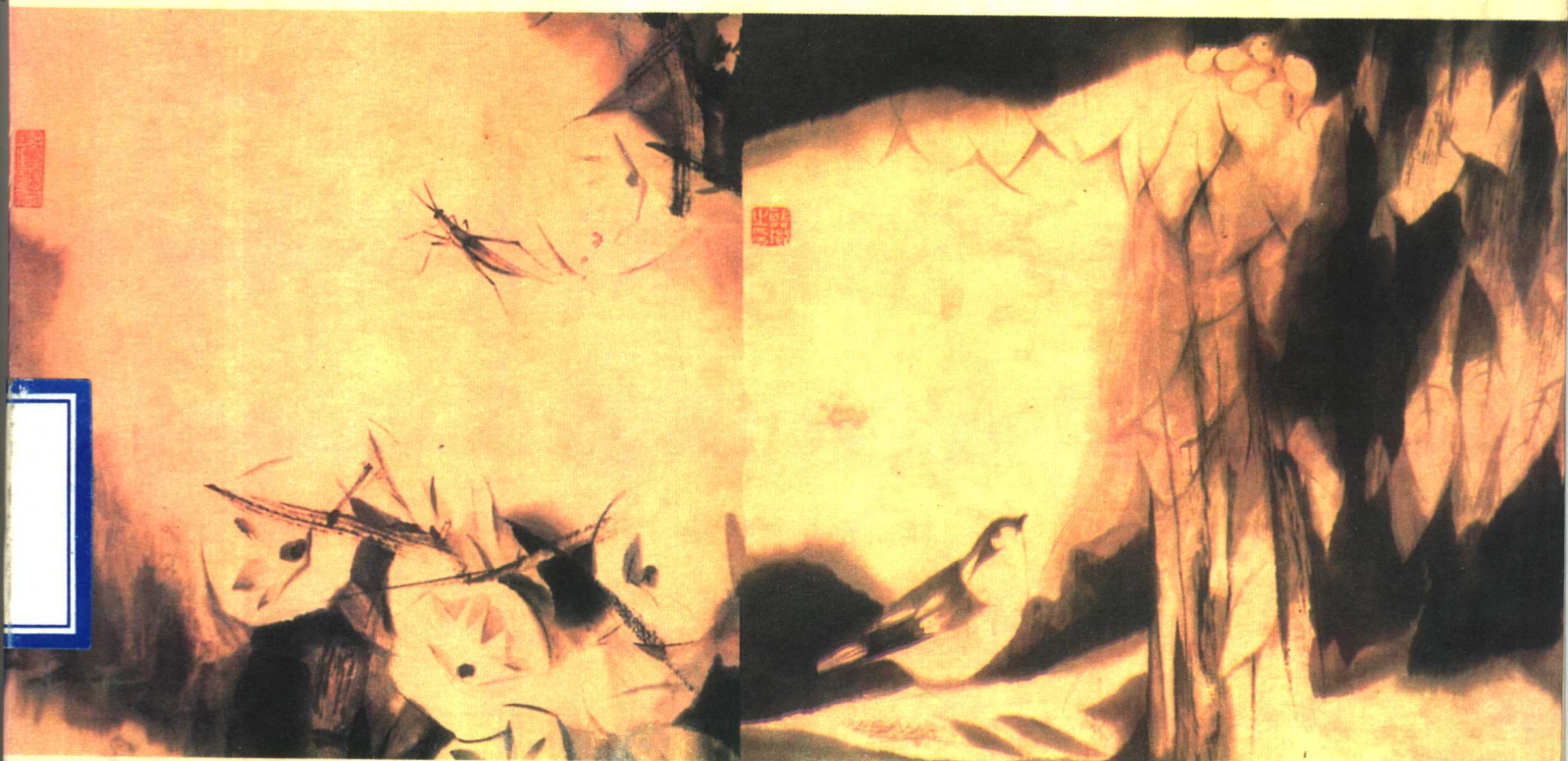
任道斌
关乃平

主编《中国水墨画初级教材》之三

中国美术学院国际培训部
日本东洋美术学校会
国际水墨画交流协会

花鸟画技法

韩璐/著

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画技法/韩璐

—江西南昌:21 世纪出版社,1997.10

(中国水墨画初级教材/任道斌 关乃平)

ISBN 7—5391—1235—2

I . 花……

II . 韩……

III . 技法、花鸟画、普及读物—艺术

IV . J·171

《中国水墨画初级教材》之三

花鸟画技法 韩璐 著

21 世纪出版社出版发行(南昌市新魏路 17 号)

(21 世纪版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂退换)

版权所有 不得翻印

南昌市印刷二厂印刷 开本 850×1168×1/16

各地新华书店经销

印张 6.25 1997 年 10 月第 1 版

1997 年 10 月第 1 次印刷 印数 1—5.000

ISBN 7 - 5391 - 1235 - 2/J·171

定价: 25.00 元

任道斌 主编《中国水墨画初级教材》之三
关乃平

中国美术学院国际培训部
日本东洋美术学校
国际水墨画交流协会

花鸟画技法

韩璐/著

二十一世纪出版社 江西美术出版社

序 言

艺术语言是一种能被不同国家、不同民族的人们所接受的语言。它是人们传达思想、交流情感最完美、最理想的桥梁。它以特有的传达方式,使不同的思想观念得以沟通和相互交流,从而促进各民族之间以及人与人之间的相互了解。对于从事艺术创作的人来说,通过运用自身特有的艺术语言形式,达到人与大自然的和谐统一,获得真实的人生体验,找到真实的自我。“天人合一”的艺术境地同样也是一个画家为之奋斗的终极目标。面对整个宇宙、整个世界,相比之下人显得何其渺小,与那些瞬间生息的生命又有何区别?世界不仅仅属于人类,人类应和所有的生灵一道,共同呼吸,共同面对,共同分享一切美好的事物。当我们用心灵去体验每一片充满生机的绿地时,从心底里会萌发出一份真挚的爱,爱那里的花,爱那里的鸟,爱那里的生灵,用心去描绘它们,在咫尺之间融合在一起,达到瞬间的永恒。

中国花鸟画就是这样一种语言。它通过对大自然中花、鸟、鱼、虫等题材的描绘,在动静之中寄托情感,抒发情怀,净化心灵,装点生活空间。愿中国花鸟画能成为你生命的一部分,帮你营造一个真正属于自己的、无限的天地。

韩 璐

一九九六年十二月于半豆斋

目 录

序	3
第一章 理论概述	
总论	6
第一节 中国花鸟画的分类	6
(一)工笔白描花鸟	6
(二)工笔淡彩花鸟	6
(三)工笔重彩花鸟	7
(四)小写意花鸟	7
(五)大写意花鸟	8
(六)没骨花鸟	9
第二节 如何学习中国花鸟画	9
(一)临摹	9
(二)写生	10
(三)创作	10
第三节 中国花鸟画的工具及其笔墨的运用	12
(一)工具	12
(二)笔墨的运用	14
第四节 中国花鸟画的构图和题款、印章	14
(一)构图	14
(二)题款、印章	16
第五节 中国书法与中国花鸟画	17
第六节 花鸟画的收拾和修改	19
第七节 适用于花鸟画的一些基本画理知识	
介绍	19
(一)“外师造化,中得心源”	19
(二)“六法”的介绍	19
(三)胸有成竹,意在笔先	19
(四)解衣般礴	20
(五)知白守黑,虚实相生	20
(六)迁想妙得	20
第八节 花鸟画发展简史介绍	20
第九节 花鸟画创作的一些参考题目	21
第二章 花鸟画画法介绍	25

第一节 四君子画法·····	25
(一)梅·····	25
(二)兰·····	31
(三)菊·····	37
(四)竹·····	41
第二节 一些常见四季花木的画法·····	47
(一)牡丹·····	47
(二)紫藤·····	52
(三)桃花·····	56
(四)荷花·····	60
(五)牵牛花·····	64
(六)桂花·····	69
(七)串红·····	72
(八)水仙花·····	74
(九)山茶·····	80
第三节 介绍几种禽鸟及小兽的画法·····	82
第四节 介绍几种水生小动物的画法·····	90
第五节 介绍几种草虫的画法·····	92
第六节 介绍几种蔬果的画法·····	95
历代部分画家人名索引·····	99

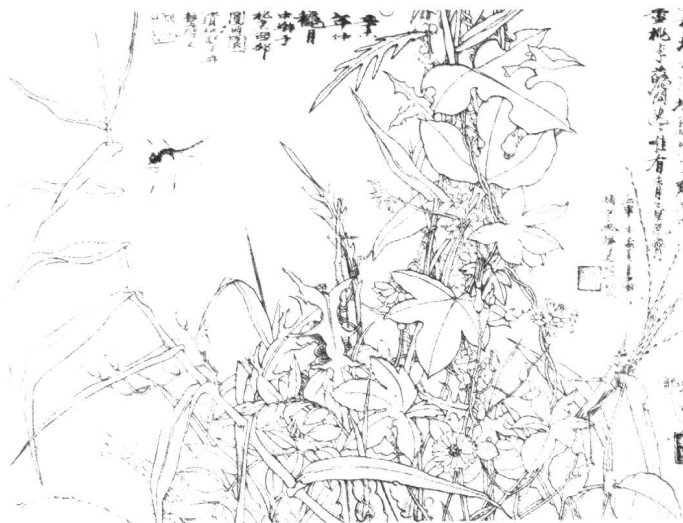
第一章 理论概述

总论

中国花鸟画是中国文化历史长河中一颗璀璨的明珠,是世界文化的瑰宝;它是中国的,也是世界的,它不仅深受中国人民的喜爱,也逐渐得到世界各国、各民族人民的喜爱。

什么是中国花鸟画?顾名思义,就是在中国画中以花和鸟为表现对象的一种绘画形式。但它的表现范围不仅仅只限于花和鸟,鱼、虫、禽、兽、瓜果、蔬菜等等这些都属于花鸟画所表现的题材范围。从表现形式技巧上看,它既有传统的一面又有现代的一面。它的宗旨是发现和创造美的形象、美的意境。目的是要达到人与自然的和谐统一。学习中国花鸟画要源于生活,高于生活。

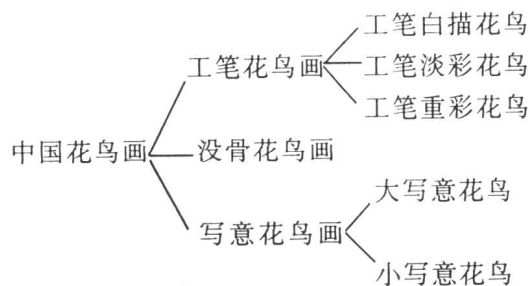
中国花鸟画不同于西方静物花卉画。它的不同主要表现在:工具及其使用上;构图位置及章法气势的把握上;观察方法及造型手段上;空间背景环境及画面色调气氛的处理上;以及一幅作品的装裱等诸多方面。由于这些差异,因此学习中国花鸟画和学习西方绘画的方法有所不同,西方绘画的基本功是素描、速写,而中国(图1)

白描宜用熟宣纸作画。方法是把事先勾好的底稿放在熟宣底下,用夹子固定住,然后用勾线笔蘸淡墨按照从熟宣纸上透过来的底稿印迹勾画,先勾最前面的形体,再依次往后勾。如图(1)先勾图左边的一棵草,而后按次序勾其它的,最后勾蜻蜓。

花鸟画的基本功则是白描和书法。当面对客观对象的时候,西方绘画在表现上较为客观,而中国画则偏重于主观,所以在绘画过程中花鸟画要求能发挥人的主动性,如“移花接木”等手法。因此要学好中国花鸟画,就要在客观的基础上,更好的发挥人的主观能动性。

第一节 中国花鸟画的分类

(一) 工笔白描花鸟:(图1)

白描又称线描,是用工细的毛笔将所表现的对象外形钩画出来。通过线条的长短、粗细、疏密、提按来表现对象形态、质感的单色花鸟画作品。它给人一种单纯、简洁的艺术感受。

(二) 工笔淡彩花鸟(图2)

在白描基础上,按照所表现对象的固有颜色,淡淡渲染一层或二层颜色的花鸟画作品。它给人一种淡雅、清新的艺术感受。

(图2)

方法是用植物性颜色淡淡地渲染花和叶,渲染时用二枝干净的羊毫笔,一枝笔着色,另一枝笔用来渲染,两枝笔交替使用,渲染用的笔要经常清洗。

(三) 工笔重彩花鸟(图 3)

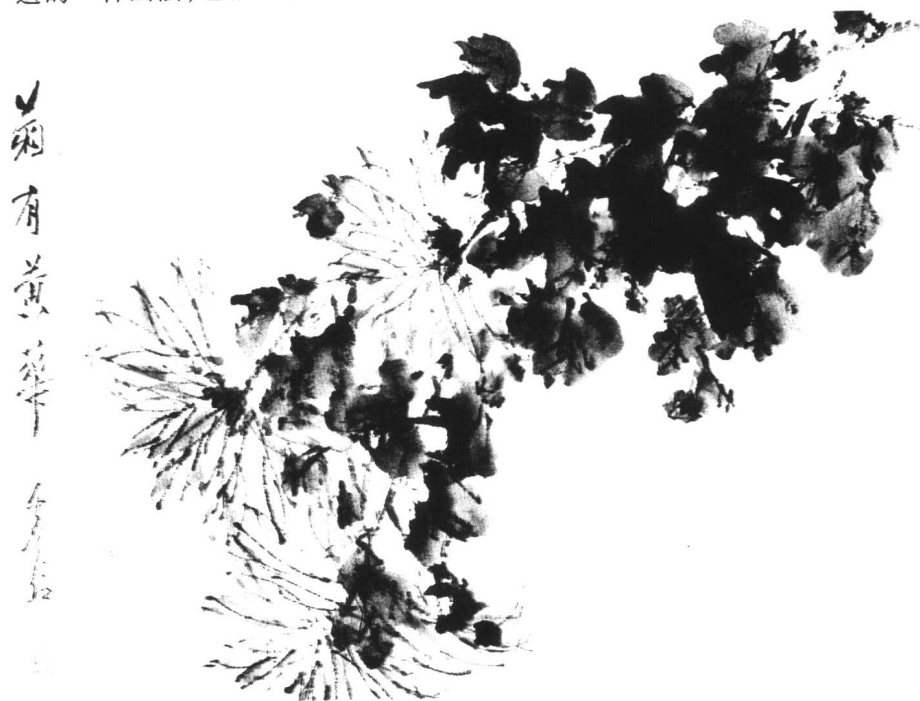
在淡彩的基础上,反复渲染,使所画对象固有色达到饱和状态为止,甚至夸张对象本身色彩的花鸟画作品。它给人一种富贵、壮观、庄重、古朴的艺术感受。

(图 3)

(四) 小写意花鸟(图 4)

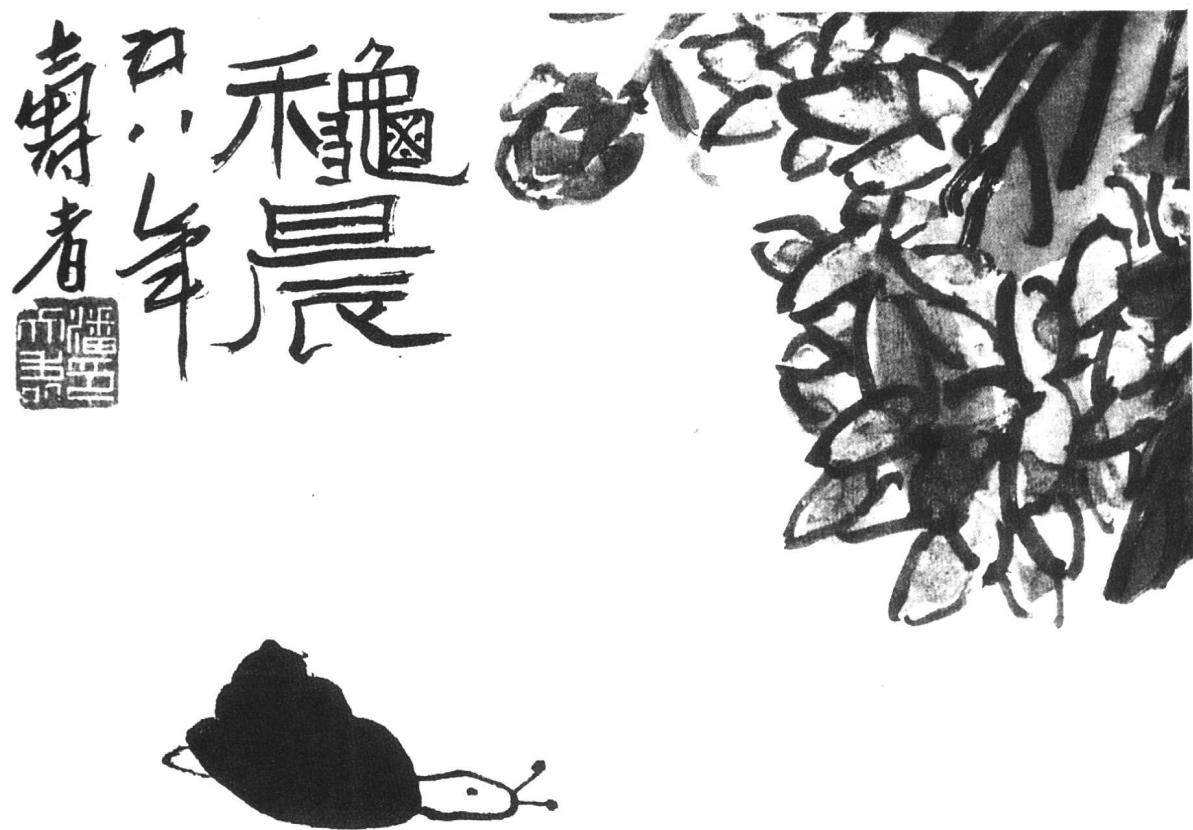
通过相对比较自由的方法来表现对象的形态、特征。运用笔、墨、色的干湿浓淡效果来具象的描绘客观对象。较工笔来说更具有有一种随意性。它的特点是真实、生动,是花鸟画中比较普遍的一种画法,也很适合于初学。

(图 4)

(五) 大写意花鸟(图 5)

它在花鸟画中属于比较难掌握的一种画法,需要有很好的基本功。在表现对象的时候,带有很强的主观性,造形大胆、夸张;它的特点是具有很强的抒情性、创造性、趣味性。给人以一种潇洒、气派、落落大方的艺术感受。

(图 5)

大写意和小写意都用生宣纸,常用净皮宣和桑皮宣,大写意和小写意的区别主要在于表现手法上,小写意比较具体,大写意比较概括。

(六) 没骨花鸟(图6)

指用各种颜色或墨直接渲染出物体形象的方法。五代徐熙是没骨花鸟的开创人物,到了清代恽寿平将此种方法不断完善,形成了常州画派。

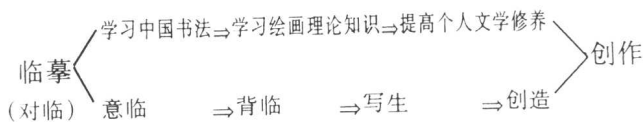

没骨花鸟画的材料用熟宣或半生熟宣纸,染的时候要根据物体的外形及生长结构着色、用笔,对工笔来说它比较随意,对写意来说它比较工细。

总之,对工笔和写意的认识应该是工笔并不是一定要面面俱到,写意也并非放荡不羁,画工笔应有写意的气魄才不会小气,画写意,应有工笔的沉静才会耐看,不入粗俗之流。工笔是静止的写意,写意是运动的工笔,二者是殊途同归的。

第二节 如何学习中国花鸟画

学习花鸟画的方法过程可用下面这张图表示:

(一) 临摹

初学中国花鸟画以临摹为主。它分为三个步骤:对临、意临、背临。

对临:指根据所提供的范本(画集)按照其本来的样子进行临习,如用笔、用墨、用色、构图的安排,造型的特点,等等都依据摹本不加以变动。

意临:是指在对临的基础上,不一定按照摹本的样式,可以稍加变动,特别是指在构图上和画面的繁简上,但用笔、用墨、用色、造型上还要以范本为准,否则失去临摹的意义。

背临:是训练自己离开范本但又依据范本进行绘画的能力,是检验自己在对临、意临的基础上能否驾驭所学到的东西,并将其自由变化而又不失其面目、特征的学习方式。它要求在构图上、用笔上等等加入一些个人的主观成分,全方位的进行变化练习。

总之,在临摹过程中因人而异,还可以利用一些较为实际,有效的方法:如截临法,即,截取临本的部分内容进行反复临习,待临得差不多再临其它部分的学习方法。段临法,即一段一段的临习方法。譬如一幅画很长或内容很多,整个临下来很难把握,就可采取这样的方法。还有跟临法,即根据书中所演示的画法程序,一步步临摹的方法。这一方法对初学非常合适。

（二）写生

写生是学习花鸟画中最重要的一环，它是在临摹的基础上，再到生活中去观察，这是学习花鸟画过程中的再认识阶段。如画竹子，临摹了一些别人如何画竹的作品，这只是对竹子有了一个初步的认识，也就是从竹的外形到表现技法有了一定的了解，但仅仅这些是远远不够的，因为它不能代表你自己，还应到大自然中亲身体验、观察自然状态下竹子的生长规律。如：竹节、竹叶的形状、大小、颜色，以及在雨中的竹子、雪中的竹子、风吹拂下的竹子的不同状态气势。这些对日后的创作都会大有益处。

写生的方法有三种：一种是铅笔白描写生（见图）；一种是水墨对景写生（见图）；还有是通过记忆。在一些特定的条件下，如时间、环境不是很允许，也可借助照像机和摄像机来帮助记

录、回忆，但决不能过于依赖，最好还是能亲自动手画一下，或用速写本做一下记录。

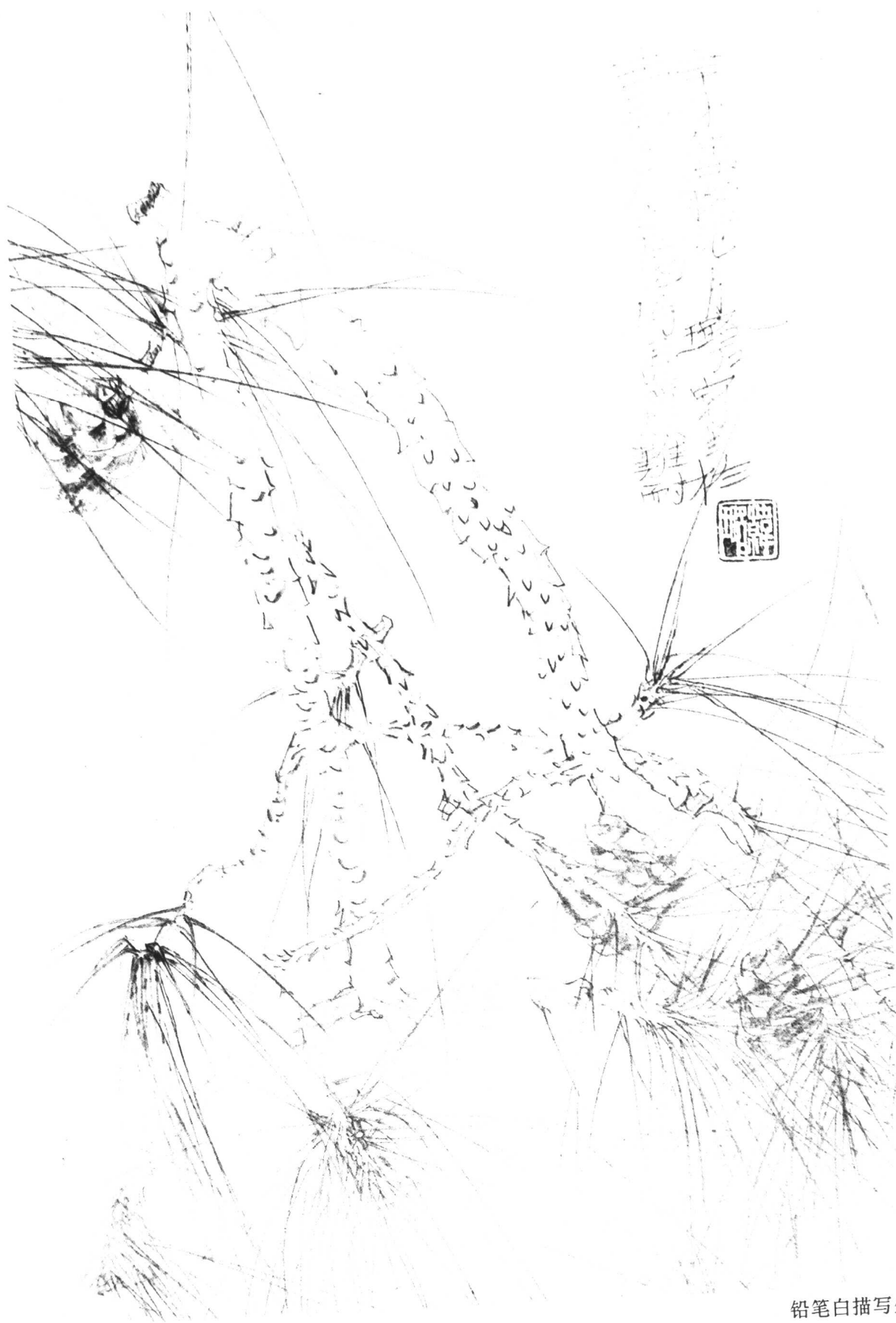
（三）创作

花鸟画创作比较复杂，它包含的面很广，总体上讲，就是在写生基础上，将收集的素材进行整理，再赋予以一定主题思想的绘画过程，它要求形式与内容的统一，既要有完善的技法，又要有高格调的意境深度。

总之，还要认清一点，也就是学习中国花鸟画，是学的过程，同时也是创造的过程；学而后能用，如果不用等于没学，要举一反三，融会贯通；故也可以这样理解，“学的过程，就是悟的过程。”学中国画很讲究悟性。

水墨对景写生

铅笔白描写生

绘画工具

第三节 中国花鸟画的工具及其笔墨的运用

(一) 工具(见图)

画花鸟画的工具有：毛笔、墨汁、宣纸、砚台、白瓷碟、画毡、笔洗、枕尺、笔架、笔托、笔帘和中国画颜色。

毛笔：有羊毫、狼毫、兼毫三种，不同型号，大小不同。初学常用羊毫，一般有：大白云、小白云、斗笔、长锋羊毫等等。

狼毫有：加制狼毫，大兰竹、小兰竹等。勾线笔一般用狼毫：如狼圭笔、衣纹笔、叶筋笔、大小红毛笔等等。

兼毫指：软、硬毛兼有的毛笔。

注：毛笔用完后一定要洗干净，把毛理顺，垂直挂在笔架上，不能将笔放在水中太长时间，以免脱胶、掉毛，如果笔头脱落，可用白胶粘一

下，待彻底干后再使用。

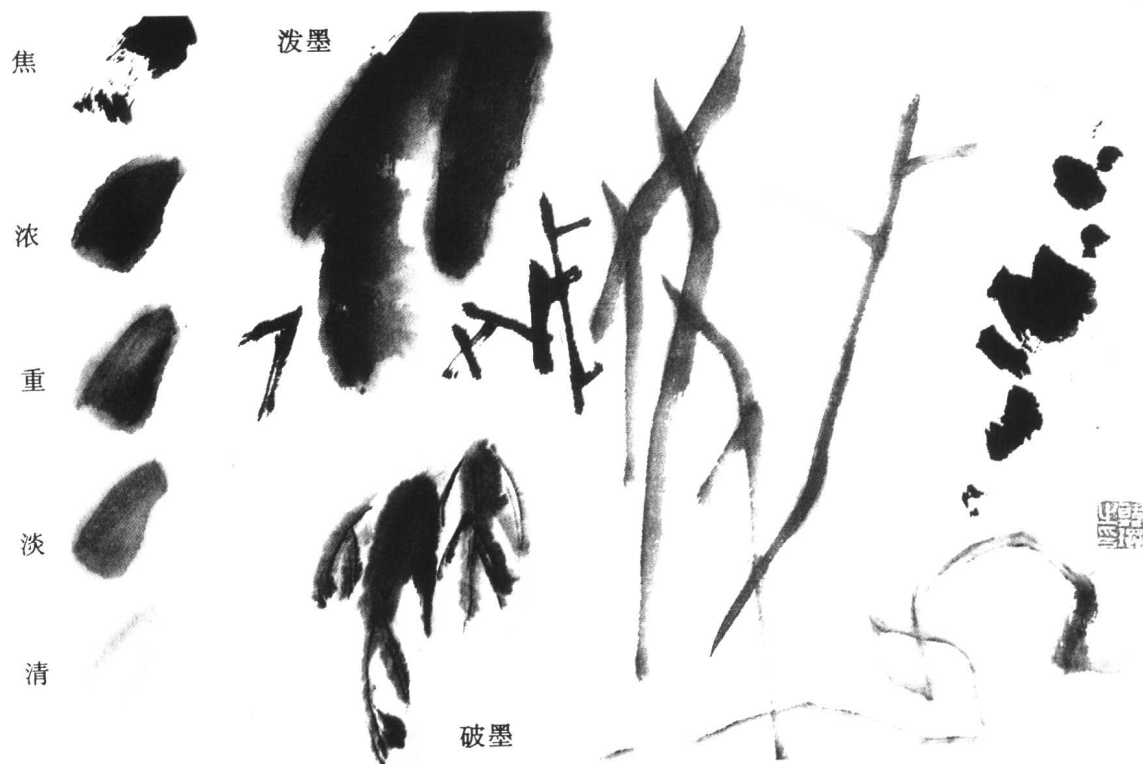
墨汁：一般用“中华墨汁”、“一得阁墨汁”、“曹素功墨汁”；千万不可用变质的墨汁，用之前倒在砚台中磨一下，效果更好。

宣纸：分为熟宣和生宣，渗化的为生宣，反之为熟宣。熟宣用来画工笔，生宣用来画写意。

一般常用的宣纸有：红星净皮、夹江、都安、桑麻、大千等等。

(注：生宣纸上涂上几次矾水则变成熟宣纸。)

颜色：常用的中国画颜色有：花青、藤黄、曙红、胭脂、朱膘、石绿、石青、锌白八种颜色，可单独一支支购买。(注：一些高级水彩画颜色也可代替中国画颜色使用。)

笔墨线条的运用示意图(一)

笔墨线条的运用示意图(二)

（二）笔墨的运用

笔：拿笔的方法不能像拿钢笔一样，要外实中空。（见图一）

运笔：下笔时如高山堕石，行笔要讲提、按、顿、挫。稳中有快，松中有紧。忌：板、刻、结、油。以中锋行笔为主，侧锋行笔为辅。线条既要灵动、含蓄又要符合对象的质地。（见图二）

用墨：中国画中讲墨分五彩，焦、浓、重、淡、清。（见图三）泼墨指以墨就水，在生宣纸上涂抹，达到水墨浑然的效果，大写意花鸟画多用。（见图四）

破墨指以水就墨，即先用墨画，待未干时用水将其破掉，使墨色变化更为丰富。（见图五）这种方法也称为“冲墨”，现代绘画中经常使用。

宿墨：指隔夜的墨，用起来比较难，但用得好会产生一种特殊的艺术效果。

另外还要讲一下用水，中国画中的用水也是很关键的，水墨画，就是以水和墨作画；笔中水份的多少，直接影响主体物形象的塑造。要用好水，只有唯一的办法，就是长期、大量的实践。

执笔的方法

第四节 中国花鸟画的构图和题款、印章

（一）构图

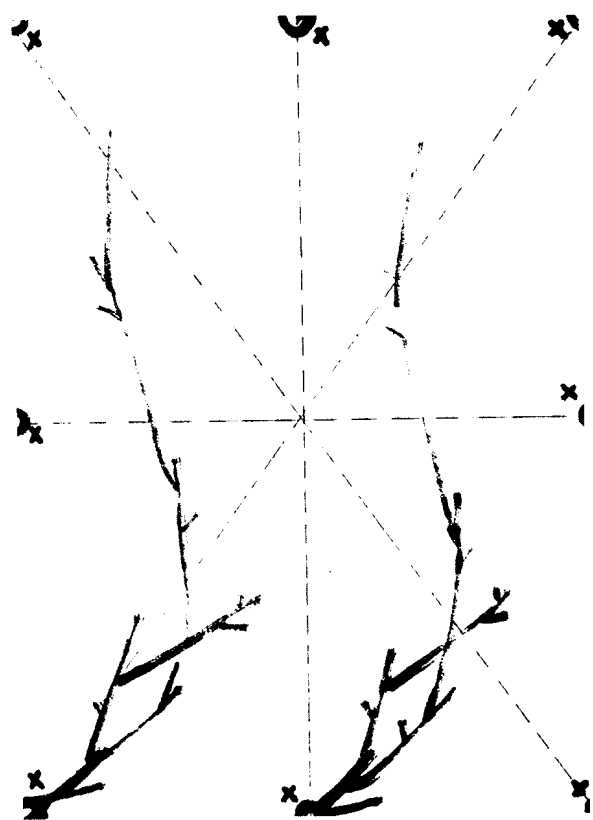
所谓构图，也可以理解成为一幅画的章法，它对一幅画来说极为关键。因为欣赏者在观赏一幅画时，首先看到的是画面的整体效果，然后过渡到主体形象，笔、墨的味道，意境的欣赏。如果说一幅作品形象处理、笔墨都很好，但黑白关系及形象位置组合处理不佳，会影响整个画面意境的表达，甚至作品失败。

对初学者来说，往往把精力都放在如何画形象上，忽视构图，这是不对的，也是画不好的。要学习花鸟画，在构图上应注意三个基本点：

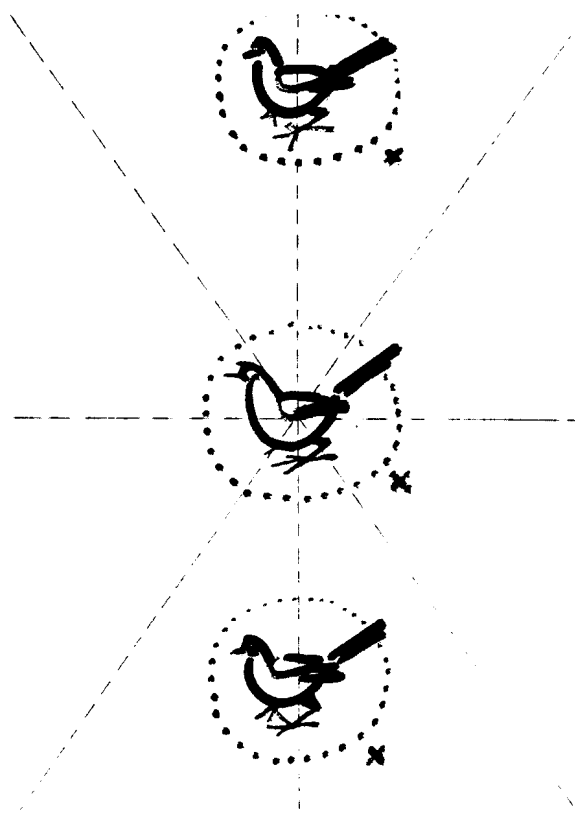
- （1）忌讳在四条边的中间和四个角的中心出枝。（见图一）
- （2）一般不把主题放在正中间。（见图二）
- （3）忌讳在一幅画中上下左右力量平均，主次不分。（见图三）

除了这三点外，还要注意黑白的处理：

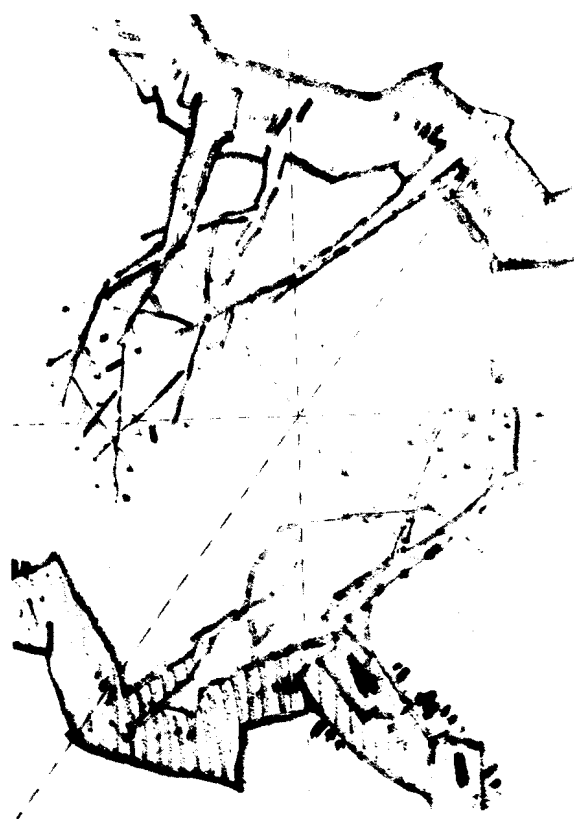
在黑白处理上一般遵循“知白守黑”的原则，这一点在后面的花鸟画理论简介中将会讲到。（见图四）

(图一)

(图二)

(图三)

(图四)