

中学生素质教育丛书

工笔花鸟 写意花鸟 写意山水

鲁若曾 主编

知识出版社

中学生素质教育丛书

工笔花鸟·写意花鸟

写意山水

主编 鲁若曾
作者 许继庄 踪岩夫
鲁若曾

知识出版社

责任编辑 崔小荷

图书在版编目(CIP)数据

工笔花鸟·写意花鸟·写意山水/鲁若曾主编.北京:知识出版社,
1997.8

(中学生素质教育丛书)

ISBN 7-5015-1585-9

I.工… II.鲁… III.①工笔画:花鸟画-技法(美术)-中学-课
外读物②写意画:花鸟画-技法(美术)-中学-课外读物③写意
画:山水画-技法(美术)-中学-课外读物 IV.J212.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 18894 号

中学生素质教育丛书

工笔花鸟·写意花鸟·写意山水

鲁若曾 主编

知识出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号)

西安煤航地图制印公司制版印刷

开本:787×1092 1/32 印张:3.5 字数:70 千字

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-20000 册

ISBN 7-5015-1585-9/G·657

定价:5.20 元

《中学生素质教育丛书》编委会

主编 祁乃成 孟广恒 朱启程

编委 (按姓氏笔划排序)

于润发 王文辉 王占元

乐加文 刘英杰 张克刚

张景林 杨广馨 郭正权

鲁若曾 裘大彭

致少年朋友们的一封信(代序)

少年朋友们：

当新世纪的大门就要在全世界人民的注目中打开的时候，我们作为你们的大朋友，与你们一样无比激动；当想到新世纪祖国建设的重担即将落在你们肩上的时候，我们和你们一样具有神圣的使命感。

我们衷心祝愿你们健康成长，早日成材。

学校的学习生活是美好的，因为国家为你们的成长创造了良好的学习环境；学习生活是宝贵的，因为老师们为你们成材呕尽了心血。学校开设的各门课程，要求你们掌握的各科知识，都是必不可少的基础知识，是你们成长和成材的土壤。我们希望你们珍惜在校的学习生活，切实把各门课程学好。

然而，仅仅学好课堂知识还是不够的。为了提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质，义务教育必须由应试教育向素质教育转化，才能培养出有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才。1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》指出：“基础教育是提高国民素质的奠基工程”，“中小学要由‘应试教育’转向全面提高国民素质的轨道”。素质包括道德素质、文化素质、心理素质、身体素质。提高自身素质，就要将课堂知识和社会实践相结合，要提高动脑、动眼、动手的能力。为此，不少学校提出了“打好基础，发展特长”的办学口号，并组织起了学科兴趣小组，利用课余时间开展活动，起到了激发同学的学科兴趣、发展个性、培养特长、开扩视野、丰富课余生活的作用。

虽然，你们在校学习各门课程时，老师在传授知识的同

时，都重视了能力的培养，因此在你们学好学科知识的同时，学科能力也肯定会有所提高。但是你们要知道，仅仅依赖于课堂学习提高能力终究是狭窄的、低层次的，例如动手的能力、创造的能力等就难以在课堂很好地实现。为此，一些少年朋友辟出了新路，他们利用课余时间纷纷走向社会的“大课堂”，踏寻历史遗迹，走访各方专家，漫游祖国的名山大川，考察自然、人文景观，参观各种博物馆，欣赏音乐，发展体育，动手制作，泼墨挥毫，撰写文章……在广阔天地里，学到了知识，提高了能力，增长了才干。

走向“大课堂”需要时间，现在国家把学习天数由周六改为周五，时间得到了保证。只要你们合理地安排好自己的生活，五天内遵照国家的要求在学校认真学好各门功课，五天外根据自己的志趣在“大课堂”努力汲取营养塑造自己，我们坚信，你们的素质一定能尽快提高，你们成材的愿望一定能够实现。

为了使你们五天之外活动有所参考，我们特请有关方面的富有经验的老师和专家，编写了这套丛书。如果你们在这套书的启示下，能按照自己的意愿丰富五天之外的生活，拓宽知识，强化能力，发展特长，从而达到自身素质的提高，那我们将备感欣慰。

祝你们成功。

祁乃成 孟广恒

1997年5月于北京

引 言

祖国的山也美,水也美;花也美,鸟也美;我们的人更美。如何理解这些美和反映这些美,则是美术的事。

为了提高同学们对美的欣赏水平,为了培养同学们在课余时间动手画一画或做一做的基本技能,我们编写了这本小册子。它既不像一般画册那样,只介绍一些佳作、名作;也不像单纯介绍画法、技法的书,而是合二而一,融欣赏知识与技法于一炉,在学校美术课的基础上,进一步提高同学们的美术素质,注重于培养同学们的动手能力。

熟能生巧,只要你喜欢上它,坚持不懈地揣摩、练习,定会提高你的绘画水平或制作水平,并从中产生更为浓厚的兴趣和获得高层次的享受。

本书的几位作者是多年从事美术教学的老教师,他们在教学实践中,都有各自的体会,各自的专长。在编写这本小册子的过程中,他们力图将其在美术方面的经验体会传授给同学们。最初的编写意图是这样,是否符合同学们的需要,还不敢自是。我们期待着你们的反馈。

鲁若曾

1996年5月于北京

目 录

致少年朋友们的一封信(代序)

引言

- 第一篇 怎样画工笔花鸟画····· (1)
- 一、什么是工笔花鸟画····· (1)
- 二、工笔花鸟画的工具和材料····· (2)
- 三、工笔花鸟画中的白描····· (4)
- 四、工笔画的几种染法····· (9)
- 五、着色工笔花鸟画的画法····· (11)
- 第二篇 怎样画写意花鸟画····· (37)
- 一、什么是写意花鸟画····· (37)
- 二、写意花鸟画的发展概况····· (37)
- 三、怎样欣赏写意花鸟画····· (38)
- 四、写意花鸟画的笔墨技法····· (40)
- 五、写意花鸟画的构图····· (42)
- 六、写意花鸟画的画法····· (43)
- 第三篇 怎样画写意山水画····· (70)
- 一、写意山水画的艺术特色····· (70)
- 二、写意山水画的绘画技巧····· (72)
- 三、写意山水画的绘画步骤····· (75)

第一篇 怎样画工笔花鸟画

一、什么是工笔花鸟画

花鸟画是中国画的一大分支、流派,也可以说是第一大分科。中国花鸟画发展至今,基本上分为工笔花鸟画和写意花鸟画两大分支,二者都有花鸟画的共同特点,只是在艺术表现方法和风格上的不同。它们都是以大自然中的花与鸟为主要表现对象。但又不只是简单地画一朵花,一只鸟,而是对自然环境的综合表现。这种综合表现,不是对大自然场景一时一地的写实,而是通过画家对大自然的深刻观察与认识,包括观察、体悟、分析、写生与记忆,并进一步进行综合、集中、概括、提炼,从而上升为意境。说中国画具有写意特点,就是说中国画注重这种意境的表现。写意花鸟画如此,工笔花鸟画也具备这种写意特点。

由于工笔花鸟画和写意花鸟画都注重对自然环境的综合表现,因此在表现内容上,就不能只限于花、卉(草的通称)、树木、坡石、水口、鸟、兽、虫、鱼、博古(泛指静物)等,而使花鸟画形成为花卉、翎毛(鸟类)、草虫(昆虫及小动物)、走兽(陆地奔跑动物)、鳞介(鱼类及水中甲壳类动物)、博古等种种分科。

中国绘画历史悠久,在历史的发展过程中,工笔花鸟画先

于写意花鸟画。它形成于唐代,成熟于五代,兴盛于宋代。从宋代开始,中国的写意花鸟画才开始萌芽与发展。明、清两代便逐渐形成了工笔花鸟画与写意花鸟画两大分支或流派。然而艺术总是向着丰富多样的方向发展的。艺术中的诸多门类、流派,都会在各自的发展中,相互借鉴,取长补短,从而丰富和发展自己。花鸟画也是如此,从发生、发展到现在,形成了大写意、小写意、兼工带写、双勾晕染、勾花点叶、小没骨等新的风格和流派。如果给以大致归属,即大写意、小写意、兼工带写属于写意花鸟画一派;双勾晕染、勾花点叶、小没骨属于工笔花鸟一派。

相对来说,工笔花鸟画在表现形式上或是风格上比写意花鸟画工整细致,色彩艳丽,历来深受人们的喜爱,在中华民族绘画历史的长河中,它始终保持了艺术风格的独特性,并且不断地得到继承和发展,成为世界画坛上的一支奇葩。

二、工笔花鸟画的工具和材料

1. 纸和绢。工笔花鸟画一般都使用熟宣纸和熟绢,熟宣纸选择质地薄而棉料均匀者为佳,当然也有使用生宣纸的。所谓熟纸、熟绢,是在生纸、生绢上用适当的胶矾水刷制而成。熟宣纸的品种有蝉衣、云母、清水书画等,熟绢有圆丝、扁丝等。

2. 毛笔。毛笔分勾线和染色两种,勾线多用瘦长尖细、质地坚韧的狼毫笔,如各类红毛笔、蟹爪笔、叶筋笔等(山水笔和小书画笔可以用来勾皴树石之用);染色多用大中小白云笔,

此笔为狼羊毫兼制，软硬适中，含水性好。

3. 墨。工笔花鸟画的勾染多用油烟墨，每次绘画，要使用新研的墨，画完要洗净砚台；不能用宿墨和墨汁，因为宿墨脱胶、墨汁中有不干剂，渲染时会因墨线洒开而弄脏画面，更不利于托裱。

需染墨色特殊效果时，也可用松烟墨或水彩煤黑，例如画色蝴蝶，便可以用松烟或煤黑染，用油烟或漆烟勾筋脉、须、腿等。

4. 颜料。初学者可购买现成的盒装“中国画颜料”，它价格便宜，使用方便。但因是化学合成，容易变色，画到一定水平时，还是要使用真正的中国画颜料。

真正的中国画颜料分为两大类：

水色（透明或半透明色）：

藤黄，为天然植物色，质地纯正，自然含胶，透明度好。买来块状藤黄，用时以清水笔搽，或是用手指研磨一下即可，不宜用热水浸泡。

花青，也是天然植物色，有块状的、也有放在酒盅里的，质地纯正者颜色沉着，透明度好。花青膏中已经含胶，用时放在小碗中加水即可。

其他水色（透明色）有：牡丹红膏，或曙红膏，胭脂膏等。半透明色有：朱磬、赭石等。

石色（不透明色）：

石色多为天然有色矿石研磨而成，粉末状，不透明。常用的石色有石膏、石绿、石黄、雄精、朱砂等。石膏由深到浅分为一青、二青、三青、四青；石绿也是这样分系。其他分系不等，如石黄、朱砂不分等系；雄精有雄一、雄二。

石色使用时加胶、加水。加胶时,先把胶放在盅状容器中,用热水调成粥状,然后逐渐加石色揉匀,最后加适度水使用。注意加胶要适度,以色干后不脱落为宜;胶大则色彩灰暗。石色用完后还要漂胶,即把盛石色的容器注入热水,等石色沉淀后,再把胶水倒出来,将石色存放待用;用时重新加胶,这样能保持颜色新鲜。

蛤粉,亦称胡粉,是我国传统用的白色。古代多用古河道沉积风化的蛤贝壳研磨而成。历时越久越白,不变色,覆盖力强。此色为白粉状,用时与石色加胶法相同,但用完不必漂胶;干后加水,用手指研磨即可再用。现在常用广告色锌白或钛白,以钛白为佳,使用当然方便,但不如蛤粉覆盖力强。

5. 调色碟。初学者在勾线、着色时,往往不懂得使用调色碟,而是蘸了墨或色就直接勾画到纸上,这样不能掌握墨色的均匀与浓淡变化。用墨用色都要经过调色碟,色墨在调色碟中浓淡深浅调合适度方可勾画于纸。调色时不要用一笔调一笔,要因画面大小而定,用多少颜色,就调多少颜色,尽量要多调一些,要有富余,不能不够用。如果染色染到一半颜色就用完了,再加调颜色很难调准,而且画面色彩也不能及时接合,必然影响画面效果。

三、工笔花鸟画中的白描

工笔花鸟画中的白描,如果白描后不着色,即可成为一幅白描画;如果着色,白描即是着色工笔花鸟画关键的第一步。白描,作为一种绘画艺术形式,不仅在工笔花鸟画中使用,也应用于人物画、山水画和连环画等作品中。

白描的主要特点是专以墨线勾勒造型,有的也可以略加墨色渲染,或者以淡色给墨线加以浅降。它主要是靠墨线表现形象,而不要色彩的大片渲染。这种白描画比较容易表现一种淡雅、高洁的文人画气质,很值得我们借鉴、继承和发展。现存宋代赵子固的《白描水仙图》卷,是线条流畅、造型生动、意境清雅的代表,一向为世人垂范。

白描画以线造型为特点,这种线造型通用于中国画中。为什么要提线造型呢?因为中国画中的线造型不同于一般绘画中的线造型。中国画中的线造型突出一个“写”字。这个“写”字义通于书法艺术中的“写”。中国的书法艺术是与中国的绘画艺术同生同长的,因此有中国的“书画同源”之说。中国画借鉴书法艺术中的“写”,并不只是借助“写”的形式,而是借助“写”的艺术性。书法艺术是中国特有的“写”艺术,它不能像绘画艺术一样,可以借助形象表现内容。虽然书法艺术在一定程度上可以借助文字的字形和字意、文意、诗意来表达意图,但最最主要的还是靠体会“写”的技巧,也就是说借助书写文字过程中笔触中的点、线的节奏感、韵律感,气力的运动美感,来表达作者的感情、意趣、素养和个性。从中国画的“写意”角度来看,可以说,书法艺术的“写意”性更强,尤其是线的写意性更为突出。所以古人强调“书画同源”、“书画同法”、“书法入画”,主要就是要提高中国画中的“线写意性”。

吕凤子先生在《中国画法研究》中写道:“用笔练习主要是构线练习,被认为是中国画的基本练习,而构线技巧,即是使每一有力线条直接显示某种感情的技巧,也就是中国画特有的技巧。”工笔花鸟中的白描画,以线描技巧为主,线描的笔触与线结构关系,清晰可见。前人的白描画稿是我们临摹研习

的范本；初学者在白描练习中，很容易看出自己线描的优缺点，从中得到提高与进步，也可创作出自己的白描画作品。

白描勾线的几条规律：

1. 勾线的每一笔都要注意用笔的入、行、收

这通于书法艺术中的“写”。入笔并不只是一种入法，入笔要随物象的结构特点与入笔笔触结合使用，有露锋，也有藏锋；有虚入，也有实入；有斜入，也有直入。保持这种入笔的笔触很重要，平时说的见笔，就是指要叫观众能见到入笔笔触形象，如果勾线中每每把入笔笔触破坏掉，就是不见笔了。这不仅减弱了“写”的特点，而且使画面产生死板感觉，而不能气韵生动。

行笔也要讲究，在行笔过程中，要特别注意运笔的提按疾徐，抑扬顿挫，折转变化，以保持线描的生动和意趣。

收笔笔触，要根据物象的生长特点和透视关系与“写”的特点相结合，可以实收，也可以虚收；可以露锋，也可以回锋。

2. 勾线要注意笔顺与前后次序

注意笔顺首先是注意线条的主次，先勾主线，后勾附线。先勾好主要线条，次要的附线可以去接主线。接笔要讲究见笔。见笔就是要见到入笔笔触的形象，这种接法叫“虚接”，如斜顿入笔，顿入笔触的尖要接触主线，而主要顿入的笔触形象要露在主线之外，这就叫做见笔，不能把顿入的笔触顿在主线之上。如果顿入笔的笔触顿在主线上，顿入笔与主线接死，使顿入笔笔触形象受到破坏而看不清楚，这就叫做不见笔了，也可叫做“死笔”。“死笔”多了，势必显得线描死板而缺乏生动，也失去了“写”的变化。如果附线入笔接触不到主线，也是错误的，这样做虽然见笔，但会失去物象结构，而造成所写造

型的松散。

先勾附线后勾主线,这种办法不可取。先勾出许多次要附线,给主线留出空来叫它钻,主线被动,空钻不好,不是压线就是接不上,或者造成线交叉而破坏构图。

勾线还要注意线条的前后次序。线条的前后关系,由画稿物象的前后关系而定。画稿前面物象线要先勾,后面的物象线后勾,可以由前至后一层、二层、三层顺序勾下去。要使画面物象有前面遮挡后面的空间透视感觉,保持物象线的前后感觉。这种线条的接法可用“过桥线”的勾法。所谓“过桥线”,就是把前面勾好的线当作“桥”,后面后勾的线比作水中的船,从“桥”下穿过去。勾“过桥线”条,要从始至终一气呵成,过“桥”时笔断意不断,气不断,力不断,一条线勾到头,中间不能停顿,以防断气(线条左右错位,接不上)。“过桥线”与已经勾好的线之间要虚接,既不能接死,也不能接不着;既不能顿笔,也不能提笔过早而使线条虚弱无力。“过桥线”要保持平直圆润,两端很像宝剑头,即线端为一个短尖。这个尖要虚接已经勾好的线的边缘,过“桥”后,再入笔时还要保持线端的宝剑头状,再来一个虚接并继续勾下去。这种“过桥线”勾好了则与前面已经勾好的线条有退后的感觉,形成线条的前后透视关系。

3. 白描画勾线时要考虑墨色的变化和线描的粗细变化

虽然白描画主要靠线描表现物象,但使用线描的墨色变化,会增加一定的色彩感觉,如勾白色花、白色鸟可用淡墨线表现;淡色花鸟的淡色羽毛、树木老干、土坡等可用淡墨或中淡墨表现;颜色较重的树叶、深色花瓣便可用重墨表现。当然,勾线用墨也不一定如此固定,它可以根据画家的意趣要求

而灵活掌握，一幅白描画完全用淡墨勾，则能产生清雅之感。

除注意线描的墨色变化外，还需要掌握线描的粗细变化。可根据画面物象不同的质感和量感，施用不同粗细的线条来表现，如薄嫩的花瓣、树叶、嫩枝可用细线勾勒，粗大的树干、树根、土坡、石头，可用适宜的粗线勾勒。

4. 几种不同线条的勾法

①平直线条的勾法。平直线条是工笔花鸟画的基本线条，多用于花卉画。平直线条勾好了，其他种类线条也就比较容易掌握了。平直线条以勾得平直、圆润、有力为特点，如“折钗骨”，适合表现长叶、长干及大形花和叶。勾平直线条，执笔要直，中锋取势，气力均匀，“如锥画沙”；小臂和腕部要轻放于画案，不能过于放松，也不能过于紧张，左手臂可辅于案给右手臂以撑力，使右手臂能够随运笔浮动。执笔运力要力发丹田，运于肩肘至腕、至指，最后达于笔尖，以意领气，以气发力，以力贯笔。运笔时笔尖要按下去，形成一个压力；同时手指又要有一个提力，行笔时不只是运指，还要运腕、运肘，甚至运肩，使之气力匀和。运笔中可提可按，可顿可控，可收可放，以达到运笔自如的境界。

②帅勾线条的勾法。帅勾线条的特点是运笔通变自如，主于变化，湿笔飞白亦可兼用。这种线条多用于勾勒树木的枝干、土坡、山石。中锋、托锋、转锋、折锋参照使用，提按顿控，帅笔勾勒，苍劲效果自然突出。

③皴擦线条。勾勒这种线条要侧锋执笔，可皴可擦，诸如：大斧劈皴、小斧劈皴、捲云皴、骷髅皴、折带皴等，能出飞白笔触为佳。这种笔法多用于表现树干、坡石等表面粗糙的质感和苍劲效果，也可附助帅勾用之。

着色的工笔花鸟画,先勾白描的墨线稿,除花蕊、花筋后勾,其余部分也要根据物色的设色不同而用不同的浓淡墨分别勾之,以备与设色吻合。所以说,此种画稿也相当于一幅白描画。

四、工笔画的几种染法

1. 分染

分染是工笔花鸟画着染技法中的主要表现方法,是表现花卉形体、色彩、转折、层次的主要手段;需要蘸水笔和蘸色笔轮流使用。分染颜色时,可采用一手执两笔的方法,先以色笔蘸色放在花瓣、叶片的暗面或深色部分,然后以水笔使颜色向亮面或浅色方向渲染;色笔水分多些,水笔水分要少于色笔,这样颜色随水笔向外自然晕开。适度时起笔,接着用清水洗净水笔,接着再把晕淡的颜色晕接纸边,形成亮面或淡色效果。颜色不能过多地渲达纸边,留出白色纸边或底色为宜,否则会破坏分染效果。注意,水笔水分不能过多,否则晕染时会使水内流冲进重色区形成水迹而不能染匀。

2. 统染

统染即使分染达到统一的大片分染效果,也可以说是分染的扩大使用,增强大片的花与叶的前后虚实透视关系,免去单个花瓣及叶片的零碎感觉,形成画面的统一。

3. 罩染和平涂

在分染的底色上笼罩一层透明颜色的方法叫罩染;如果在分染前平铺一层颜色叫平涂。罩染虽然突出一个“罩”字,其实也要求要涂平;一般罩染多用透明色,平涂多用不透明的