

初级美术
技法丛书

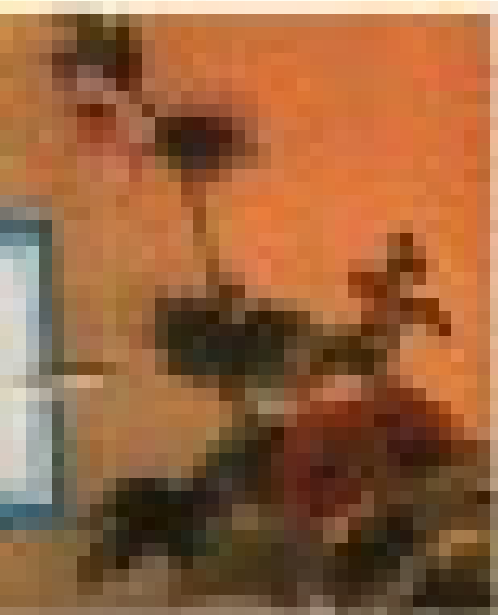

CHUJI
MEISHU
JIFA
CONGSHU

花鸟画技法初步

中国文联
中国书画函授大学
建校三十周年纪念册

CHUJI
MEISHU
JIFA
CONGSHU

花鸟画技法初步

初级美术技法丛书

CHUJI

MEISHU

JIFA

CONGSHU

花鸟画技法初步

郁慕娟 郁慕贞 郁慕洁编著

上海人民美術出版社

花鸟画技法初步

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销

上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张 4 1/3

1989年1月第1版 1989年1月第1次印刷

印数: 00,001-21,300

ISBN 7-5322-0244-5/J·211

定价: 4.60元

目 录

一、概述	(1)
(一) 观察和写生	(1)
(二) 研读和临摹	(2)
(三) 用笔、用墨、用色	(3)
二、画花技法	(5)
(一) 工笔	(5)
1. 白描 (画例梅花)	(5)
2. 淡彩 (画例碧桃、牡丹、秋葵、水仙)	(5)
3. 重彩 (画例山茶、菊花、竹)	(8)
(二) 勾点法	(27)
(画例荷花、绣球、芙蓉、兰花)	
(三) 写意	(29)
(画例海棠、萱花、月季、芍药、紫藤、牵牛)	
三、画鸟技法	(53)
(一) 鸟一般分山禽水禽二种	(53)
(二) 画鸟的基本方法	(54)
1. 工笔 (画例丹顶鹤、画眉、翠鸟)	(54)
2. 写意 (画例燕子、锦鸡、鸭)	(55)
四、花鸟画创作	(71)
五、绘画的用具和材料	(73)
六、结束语	(74)
七、彩图(图 54—57、彩图 1—21·集中于文后)	

一、概述

花鸟画是我国传统民族绘画中的一个画科，它成熟于唐，盛行于宋，自元代至今又有了很大发展和创造，长期以来深受人们的喜爱。一幅好的花鸟画，可以体现出“鸟语花香”的意境，它把日常生活和自然景物联系在一起，使人得到美的享受，所以越来越受到人们的欣赏和喜爱。

花鸟画的描绘对象是自然界的花卉禽鸟，所以作者必须把生活中观察所得运用国画的传统技法，加以提炼、概括和夸张，以表达花鸟的美的形态。为此学习花鸟画，必须对自然界景物进行观察写生和研读临摹前人的优秀作品。这二者均为基本训练，相辅相成，不可偏废。兹分别简介如下：

（一）观察和写生

1、观察：观察是写生的前提，写生是观察的结果。这二者不可偏废。

花鸟画是通过艺术形象来表现的，所以首先要通过观察来熟悉花鸟在自然界的生活情况，产生概念。因为花种有木本、草本、藤本之分；花形有俯、仰、正、侧各种姿态；花时有春、夏、秋、冬不同；其性有耐寒、怕冷、怕热等分别；花的组织有单瓣、复瓣、大瓣、小瓣、离瓣、合瓣之别，大小也各不相同。花萼有的五片，有的萼上长有长柄，或鱼鳞状等等；叶形有尖、长、圆、宽等区别。虽然花的结构组成不外乎蕊、冠、蒂三部分，但由于品种繁多，各具特性。必须进行认真的观察，掌握它的生长规律，了解它的组织结构，形态特征。同样鸟也是如此，鸟的种类繁多，各种鸟的羽毛色彩、生活规律各不相同，情态也各相异，所谓“灵鸟百态”，诸如踏枝、欲升、欲下、飞翔、栖宿、饮啄等动态，我们都要进行细微的观察。由于鸟生性活跃、行动敏捷、经常处于活动中，这和花又不同，所以更要注意它们瞬间的动态，多看多记，熟悉鸟的生活习性，做到胸中了然，才能在下笔时得心应手。

2、写生：写生是作画的基础之一。古人称为“师造化”，六法中称为“应物象形”，就是说造型要以物象为依据，生活是艺术的源泉，通过写生来培养我们了解物理，观察物态，体会物情的能力，以求表现出描绘对象的形态和神气，即所谓“形神兼备”。

对花鸟画来说，写生还有进一步的涵义，就是写出花鸟的生机，画得生趣盎然。是以传统上称花鸟画为“写生画”。（称山水画为“留影”，称人物写生为“写真”或“传神”）。因此写生不是照抄自然，单纯采集素材、记录形态，更重要的是有所取舍，培养表现自然景物美的形态的能力。写生是手段，其目的不仅要精确地描绘对象的形态色彩，而且要能够概括地、生动地表现它的精神特征，既写实又写意。对于写生，古人强调“目击心传”，就是多观察、牢记忆，以达到闭目如在眼前，放笔如在笔底，以使心、眼、手一致提高。所谓“得之于心，应之于目，露之于手”。达到“得心应手”、“意到笔随”的艺术修养。

（二）研读和临摹

1、研读：研读可以说是临摹前的准备。看画通称读画，研读的意思就是把“范本”仔细观察，认真思考，认识和理解整幅章法。揣摩景物的安排，运笔的轻重转折，墨色的浓淡相称，层次的前后交叉掩映，虚实相生，疏密相间等等处理手法，以及整幅画面的气韵和笔墨情趣，构思和主题所在。这些都是研读范围，使原画的意境和笔墨情趣，存在胸中，然后起笔临摹，才能得到它的精神实质。此外，对“范本”的选择也有讲究。古今作品均可临摹，但因有些作品往往不可能十全十美，所以也应有所取舍，这是研读的又一作用。

2、临摹：临摹也是另一方面的基础。前人称为“师古人”，六法中称为“传模移写”。我们要继承传统，必须先学习传统，学习传统一定要把古人的优秀艺术学到手。所以前辈画家都把临摹古人作品作为基本锻炼之一。因为通过临摹能使学者从前人的规矩法度中体会和掌握许多反映生活的笔墨技法，以及从现象中提炼取舍，虚实变化的表现方法，还有“外师造化，中得心源”的创作经验。

临摹方式有三：

（1）摹临。一般适应于工笔画。方法是用拷贝纸或描图纸蒙在“范本”上，依它的笔迹轮廓画下来，作为底稿，然后把底稿放在画纸下，对着“范本”画。这一方法主要是学习勾线和染色技能。摹本力求接近原本，但不是复制，而是“还原”。因为古画颜色有变，例如铅白变黑，仍应画成白色。

(2) 对临。摹写既熟，可进行对临，一般宜临摹写意画。其方法是把“范本”放在前面，以碳条在画纸上勾出形象，力求准确，然后再对着范本边看边画，按照它的笔墨章法，既要形似，又要神似。这一方法既可练习勾染，又可练习造型和构图。

(3) 背临。经过摹写，对临有所心得后，背着“范本”去画，称为背临。在背临前更要对范本详审细研，抓住构图的大要和特征，凭着理解和记忆，背着原画去临，主要是取其精神，得其气韵，不必拘泥于细节，笔笔求似。在这基础上，再融会古人所长，参入自己所得，写出新面目，才能算“师古能化”，继承中发扬广大。

临摹后要反复分析自己的临稿，得益在何处，问题有哪些，从而选择自己的薄弱环节，反复临摹，以补不足，所谓取长补短即是，达到知其然，知其所以然。

(三) 用笔、用墨、用色

用笔、用墨是中国画的特有手段和基本技法，历来强调笔墨功夫。学习传统就需从笔墨入手，这是表现对象的实际技巧。

1、用笔。所谓“笔”，是用以描“线”、“点”，以线条为主。用笔是指对笔锋的运用。笔锋有中锋、侧锋、偏锋、散锋等等。一般以中锋为主，侧锋为辅。中锋执笔端正，行笔时笔尖都在线的中间，中锋要质直，要浑厚朴实，勾、勒、点用中锋；偏锋就是用侧笔，笔尖偏向线的一边，皴擦用侧锋。渲染中、侧锋都要用。

用笔不同，线的表现和感觉也随着不同。线条的变化，就是笔法的变化。笔法要从对象出发，从对象产生，对象是笔法的根源。由于表现的事物是多样的，因此笔锋也要多变，以表现对象的形和质。除了笔锋的正侧顺逆外，还有运笔的轻重快慢、转折顿挫等。从线条看，主要是中、侧锋的关系。但画的时候轻重快慢也是线条变化的一个重要因素，由于轻重和快慢的不同，形成了线条的节奏，才能表达对象的变化。在行笔中要快中求慢，慢中寓快，快与慢是相辅相成的。

“转折顿挫”就是在描图中间笔锋有不同形式的变化，使画出的线条有粗有细，有扁有圆。转折是曲线中两种转弯的方法，“转”呈较快行笔使笔锋提高些转过去，转弯处呈圆形；“折”是使笔锋在按的中间停留一下再转过去，转弯处呈角度；“顿”是在行笔中间加重压力，停留一下“挫”是骤然地加重压力，直接按或逆按。

用笔应是写而不是描，要明润重厚，不可灰暗模糊，湿笔要重而秀，干笔要苍而润。线条要求做到细而不弱、粗而不野、工而不腻、重而不板、淡而不薄、多而不乱、简而不单、密而不窒、松而不散、紧而不拘。

2、用墨。我国画家对于墨，不单纯看作黑色。古人有“五墨六彩”之说。五墨（也称墨分五色）是焦、浓、重、淡、清，五墨之外加上白称六彩。墨色是墨和水的调和，关键在于掌握水分。（水法）古人说“得笔法易，得墨法难；得墨法易，得水法难”。墨与水含量不同，则产生不同的墨色层次，这很有讲究。笔端含墨含水的多少，施于纸（绢）各各不同，而纸（绢）性质不一，松紧各异，水量自然不同，这只能在不断实践中体会。

墨色的重量感，一般说是浓重淡轻、湿重干轻、块重线轻、粗重细轻、大重小轻、中锋重侧锋轻。墨色轻重既能产生透视作用，也能突出画面物象的宾主关系。

墨与笔是骨肉相连的关系，用墨的过程就是用笔的过程。以笔驱使墨，以墨表现笔。用量太多则失其真体，损其笔而沉浊；用量太微则气怯而弱。要墨内有笔，笔内见墨，恰如其分，使画面调和统一。

3、用色。花鸟画的用色是很重要的。特别是工笔花鸟画重在用色，色重于墨。六法中称“随类赋采”。用色和用墨一样，也有轻重、深浅、浓淡的分别，以反映透视效果。

色彩有冷暖中性的分别。冷色、暖色要配合使用。画幅中总是以一色为主，他色为副，以构成统一的色调。

具体着色方法，见后。

通过观察写生和研读临摹，为心、眼、手的运用打下了基础，以后到自己创作时，也就能得心应手，取舍自如了。

二、画花技法

花有木本、草本、藤本之分。木本枝干苍老挺拔，草本柔嫩秀纤，藤本绕缠攀附，盘旋弯曲。它们的生长规律、组织结构也各不相同。木本的皮纹有斜(梅)、横(桃)、鳞(松)、拧(柏)、清润(山茶)、光滑(紫薇)等。草本有从叶丛旁边生长的(兰花)，有从叶中心抽茎的(水仙)等。藤本有木本的(紫藤)(凌霄)，有草本的(牵牛)等。

画花可以多种形式来表现，一般说来画花有下列几种表现技法：

(一) 工笔：有双勾白描，双勾设色(淡彩、重彩)。

工笔画是用线条来表现物体的质感、动态，用笔应工整细致，线条要圆转流畅，忌呆滞平直，即所谓“匠”气，所以初学时对线条的练习是极为重要的，是主要的基本功。整张画面的线条勾好后，再用色彩渲染，色彩要求明朗艳丽，不宜晦暗重浊。

1、白描

白描是单用墨线来表现物体的形态和质感，不用色彩渲染，是中国画的传统技法之一。

白描的线条要求苍劲挺拔，柔润有力，运笔的转折顿挫，轻重徐疾，都要结合对象的不同性质特点而变化运用。

画例一 梅花 木本，性耐寒，枝干苍老劲挺，曲折横斜，花瓣五出，也有重瓣者。

画法：(1) 先打底稿。

(2) 把熟宣覆在底稿上，用狼毫笔中锋先勾枝干，再用小狼毫笔勾花瓣，侧锋皴擦树皮皴裂纹理。

(3) 从花心中向外丝出花须，再随着花须的长短周围错落点上花心。

(4) 然后点花蒂，并在枝干上点苔。

(图 1、2、3、4、5)。

2、淡彩

淡彩主要是用草质透明色，兼用粉质的颜色着染，如藤黄、花青、洋红(曙红)、

胭脂、水墨等色，可以表现出画面的雅淡清丽。

画例二 重瓣小花冠

碧桃 木本，枝干直上，起横裂纹，花重瓣，花冠较大，色有红、白，蒂苞二重，每重五出，色带微红。

绘画步骤：

(1) 勾线 先用淡墨勾花和梗，深墨勾叶和蒂，花瓣从中心勾起，一瓣瓣向四周勾出，叶从根部勾向叶梢。

(2) 染花 先用极淡白粉平铺花头，待干后再用羊毫笔蘸淡红从每一花瓣顶端着色，再用一支清水笔沿墨线往花瓣根部晕开，正瓣色淡，反瓣色深，干后再在反瓣及花苞上提染一次曙红。最后用白粉或深红丝花须，用黄粉(藤黄加白粉)或深红点心。白色花朵可用芽绿(花青藤黄加赭)染花中心用水笔向外晕开。

(3) 染叶 叶，正叶深，反叶淡，正叶分左右两边染，用汁绿(花青加藤黄)从根部向叶梢晕开，中间留一道水线(叶筋)用浅绿色平涂反叶和花蒂，干后再在正反叶上染两遍汁绿，用清水笔向叶梢晕开，嫩叶和蒂的尖端再提上一点胭脂，用水笔晕开。最后以墨勾正叶筋，三绿勾水线，花青勾反叶筋。

(4) 画树干 用淡墨深墨皴擦横纹，再用赭色渲染，嫩枝略加汁绿，枝梢嫩芽染少许胭脂。

(附图 6、7)

画例三 重瓣大花冠

牡丹 木本，大花冠，有重瓣、单瓣，枝干粗短，花朵肥大，叶掌状复叶，分裂甚深，一新枝顶上一朵花。叶子三叉九叶，近花上端也有三叶或五叶的，靠花下边也有单叶的，花颜色甚多，有红、白、朱、黄、紫等，华贵艳丽，尊为花中之王。(附图 8、9、10、彩图 1)

画法

(1) 花冠勾线设色步骤

①用淡墨勾花。

②用极薄的白粉平涂花头。

③用曙红分染花瓣，从花瓣根部一瓣瓣渲染，用清水笔沿墨线向外晕开。

④用曙红提染花瓣根部。

⑤用曙红顺花瓣墨线加勒一道洋红线。黄粉点心。（彩图2）

（2）叶、茎勾线设色步骤

①用深墨勾叶线，茎墨色稍淡。

②正叶用花青从根部墨线两边分染，用清水笔向叶梢晕开，留水线，反叶及茎用汁绿染。

③正叶罩汁绿，反叶及茎罩淡汁绿。

④正叶再罩汁绿，茎正面加染少许曙红。

⑤用深墨勒正叶筋，花青勒反叶筋及茎，正叶水线上加勒一道三绿线。（彩图3）

画例四 单瓣大花冠

秋葵 草本，花瓣五片，色浅黄，有脉纹，叶掌状，深裂而尖长，有深刻锯齿，苞蒂五出，上有红脉纹，芯白色圆柱形，高耸花中央，芯顶有紫色小点五，花瓣根部亦有五紫色大点，花后结实，角状起棱，枝干有红筋。

绘画步骤

（1）淡墨勾花及茎，深墨勾叶。

（2）淡粉黄染花瓣。

（3）花青染正叶，从叶根部沿叶筋左右两边分染，用清水笔向叶梢晕开，留水线，干后用汁绿反复染二、三次。

（4）淡汁绿染反叶及茎蒂托二到三次。

（5）干后用藤黄渲染花瓣阴暗处，淡曙红染蒂托。

（6）最后用白粉勾花瓣脉纹，曙红勾蒂托脉纹，深墨勒正叶筋，三绿勾叶筋水线，花青勒茎及反叶筋，用紫红点五大五小红点，白粉点心。（图11、12）

画例五 单瓣小花长叶

水仙 草本，春初从叶丛中抽花茎，顶有总苞，苞裂出花，一枝数花，花冠白色

微黄，六瓣，花中心有黄色杯形副花冠，叶狭长，根茎肥大如蒜头，有赤色外皮，蕊黄。

绘画步骤

(1) 花和梗，茎用淡墨勾线，叶用深墨勾线。

(2) 白粉染花瓣，黄粉染副花冠，汁绿分染正叶，中间淡二边深。反叶、蒂、柄和茎淡汁绿渲染，根部用淡墨染，下深上淡。

(3) 用汁绿渲染正叶二遍，淡汁绿渲染反叶二遍，赭石色加染根部，淡黄提染花瓣凹暗处。

(4) 最后花瓣尖端用藤黄顺墨线勒一道，用朱砂点花心，墨线勒正叶筋，花青勾反叶筋，淡汁绿勾蒂柄及茎等线，浓墨加根须。(图 13、14、15)

3、重彩

重彩是以石色作为主要颜料，如石青、石绿、朱砂等，再辅以草质色，使画面表达出重厚锦丽、华贵浓艳。

画例六 复瓣大花冠

山茶 木本，早春开花，花冠大，有单瓣、重瓣，色有朱、红、白等，甚艳丽，叶大质厚，平滑光泽，正叶深，反叶淡，蒂鱼鳞状，单瓣雄蕊甚多，蕊须长，簇聚成团状，雌蕊一枚较长，茸生蕊中央，重瓣花蕊间杂于瓣心，无一长蕊。(图 16、17)

勾线设色步骤

(1) 淡墨勾梗，深墨勾花和叶。

(2) 朱砂平涂花头，沿墨线上色，干后再上二、三遍，待色干后罩一层淡矾水，淡墨渲染正叶，用水笔向叶梢晕开，干后再染两遍，留水线，以汁绿平涂反叶。用墨皴擦枝干。

(3) 花头用洋红分染花瓣根部，正叶罩汁绿，反叶上三绿，梗染赭色，干后再略染汁绿。

(4) 用胭脂在花瓣墨线上加勒一道红线，白粉画花须，黄粉点花蕊，深墨勒正叶筋，石绿勾水线，花青勾反叶筋，梗上点墨苔。

(5) 最后在纸张反面，花托白粉，叶托三绿。

(彩图 4(1)、(2)、(3)、(4))

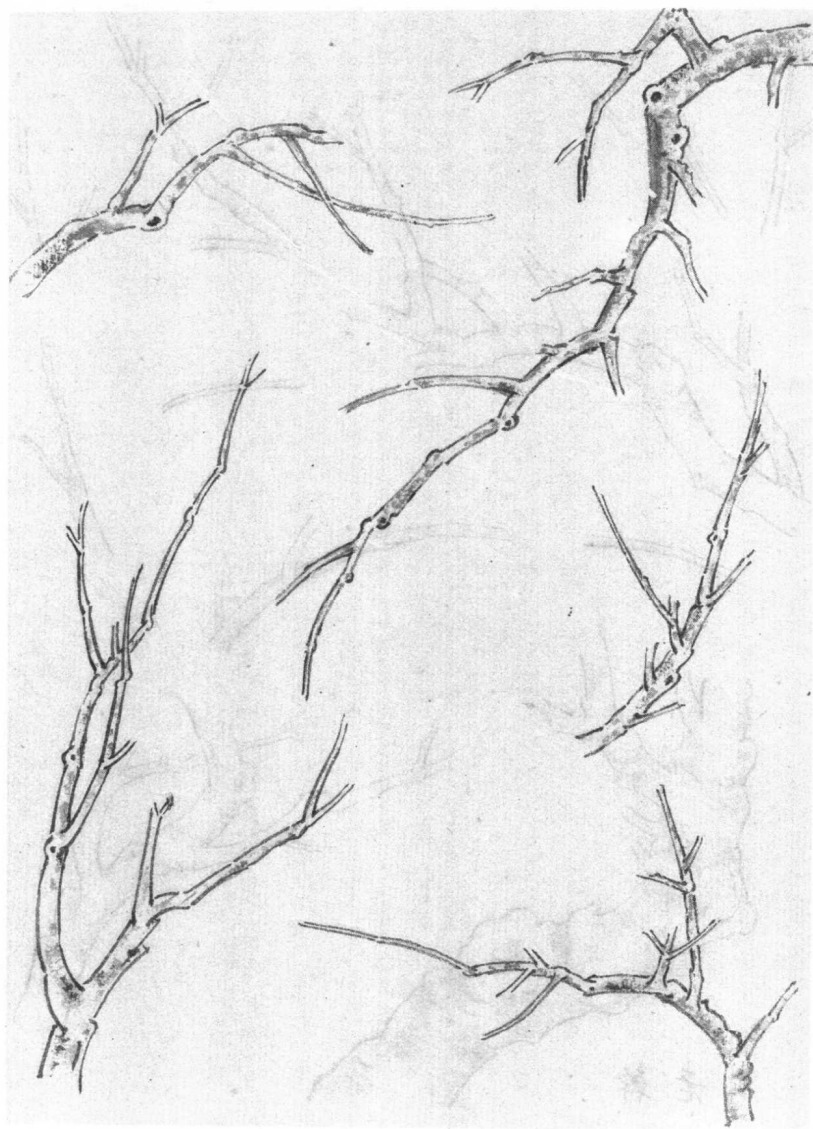
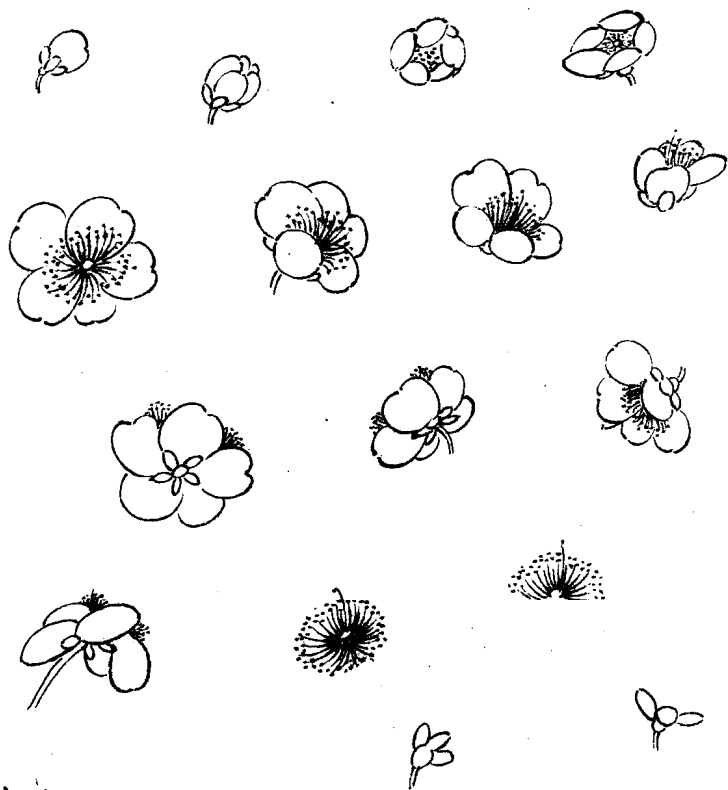

图1 梅花出枝式

老幹

图2 梅枝留花式(留出画花的位置)

画花步骤

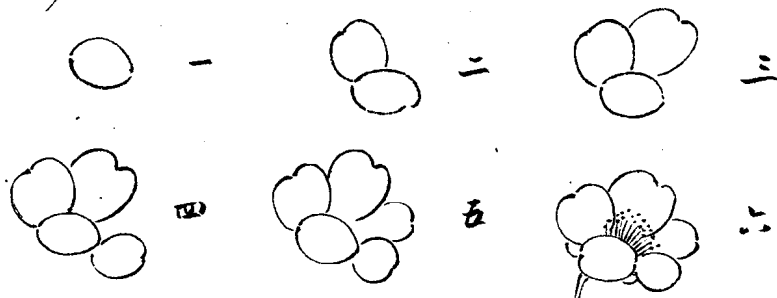

图3 梅花蕾、蕊、蒂各式

图4 小枝梅花