

刘怡慈 编
杨鸿玉
上海老龄大学
花鸟教研室



老年中国画教程【基础】



花鸟

上海教育出版社

HUANIAO

LAONIAN ZHONGGUO HUA JIAOCHENG

老年中国花鸟画教材

(基 础)

上海老年大学花鸟画教研室
刘怡慈 杨鸿玉 编

老年中国花鸟画教材

(基础)

上海老龄大学花鸟教研室

刘怡慈 杨鸿玉 编

上海教育出版社经营公司电脑排版

上海教育出版社出版发行

(上海永福路123号)

(邮政编码:200031)

各地新华书店经销 上海中华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 7 字数 179,200

1999年6月第1版 1999年6月第1次印刷

印数 1—5,000本

ISBN 7-5320-6410-7/C·6565 定价:21.50元

目 录

一、中国花鸟画的作画工具	1
二、花鸟画的类别	4
三、用笔的方法与墨色变化的关系	5
四、用墨用色的几种方法	7
五、学习花鸟画应从何入手	9
六、花鸟画的构图	10
七、题款与印章	11
八、花鸟画基本技法	13
桃花	13
海棠	15
牵牛花	17
梅花	18
兰花	20
菊花	21
荷花	23
葡萄	25
丝瓜	27
葫芦	30
水仙花	31
小鱼	34
金鱼	36

墨竹	38
石	43
鸟	44
鸡	46
九、如何进行花卉写生	48
十、中国花鸟画发展简史	56

一、中国花鸟画的作画工具

笔

中国画的基本工具是毛笔。毛笔的种类繁多，不下数百种，有大小、粗细、长短、软硬及优劣之分，而且都有富于文采的名称，比如，“指挥如意”、“横扫千军”、“藏龙卧虎”……，我们不要被那许多不同的花样搅得眼花缭乱，其实毛笔的性质只有三大类：软性、硬性及软硬兼有的中性。市场上常见的羊毫笔毛呈白色，多是羊毛制成，性柔韧，属软毫。这种笔笔肚易贮水份，作画时墨色容易有浓、淡、干、湿的变化效果，适于表现圆和软中带刚的线条，如没有一定的作画基本功，使用时较为困难。一般常用来着色和渲染较大的面积，效果较好；另外，毛呈灰、黑或棕黄色，为兔、獾，及黄鼠狼等野兽毛制成，性刚健，属硬毫，常作勾勒硬挺线条之用；还有，若是黑白混杂、灰白混杂、或棕白混杂毛色不一，性能半软半硬的为中性笔，也称兼毫，由于黄鼠狼毛制笔成本较高，目前市场上的狼毫笔作假较多，性能也差，初学者可托有经验者代为选购。

我们作画，尤其初学，不必多购不同种类的毛笔，只需具备如下几种笔：①“大兰竹”一支，这是狼毫，属硬性，是作画的主要工具，画花、鸟、枝、叶常用到。②“白云”大、中、小各一支，画花朵及鸟的羽毛少不了“白云”，其性软硬得当，属兼毫。③一支“叶筋”或一枝“大衣纹”、“小山水”均可，其性属硬毫，用以刻划细致的局部，如花蕊及鸟嘴、眼、爪，以及叶筋等处。有以上这几支笔基本就够用了。以上仅作参考，重要的是以自己使用习惯为宜，以能表现自己的想法为准，不必拘泥于某几种笔。

笔是作画的主要工具。笔本身的性能优劣，直接影响绘画效果。我们挑选笔，一般地说，好笔是尖、健、齐、圆。新笔外层有胶，选笔时，可把笔尖压在拇指的指甲上，看看笔锋的毛是否整齐。用手按下笔肚，不要太充实的，一般瘦于笔管为好，笔肚大会影响笔锋的使用。然后，再看笔管是否圆，把笔平放在桌上，用手按着一滚动便知。新买的笔，不可久放，因笔锋上有胶，易虫蚀。如暂时不用，可用温水全部浸泡开，不宜只泡笔尖一部分。清水洗净胶水后，吸干水份放在干燥处备用。每次作画完毕，要养成立即把笔洗干净的习惯，这样可以保护笔毛以免干结折断，延长笔的使用寿命，并便于下

次作画随时取用。洗笔时,笔的根部要洗得干净,多涮几次,并用手反复轻捋几次,把笔中水份和残墨挤出,吸干水份,理顺毛,最好垂直挂起来,笔头不可弯曲存放。笔头不能用开水烫,也不宜用肥皂水洗涤,虽然这样易洗净,但毛中油脂失去,则易脆断,丧失弹性,并缩短了毛笔的使用寿命。

墨

中国墨锭分油烟和松烟两类。油烟有光泽,松烟墨色发乌无光泽,油烟与松烟墨的顶端有文字标明,可以帮助辨认。国画用的墨一般都是暖色调的,如顶烟、贡烟、选烟等油烟墨。松烟墨大多用于书法。也有画家松烟、油烟同时使用。现在大多数书画家为方便起见多用书画墨汁作书画,效果也不错,如市场上出售的“一得阁”、“曹素功”墨汁便是。至于低档墨汁以及黑墨水是不能用来作画的。初学者如有条件的话还是用墨锭好,一是研墨可以练腕力,二是可以边研墨边读画稿逐步静心以备作画。隔夜的墨成为“宿墨”,有细滓沉淀,墨色光泽、层次均差,则不宜使用。

纸

中国宣纸有生、熟之分,生纸能渗化,熟纸不渗化。在生纸中又有单层(如单宣、净皮)和多层(如二层或三层夹宣)的区别。生纸因渗化适合作写意(也有作工笔画的),熟纸不渗化则适合作工笔画(也有作写意画的),作写意花鸟画一般采用生宣纸。生宣纸中以安徽泾县产的“净皮”为好,“特级净皮”更好,其余则较次。皮纸性能与宣纸近似,唯层次和深厚感效果不及宣纸;宣纸易见笔触,不易均匀,纸愈好,其特性愈明显,所以不宜大面积平铺渲染,而皮纸打潮之后,则易渲染均匀,但不易见笔触。高丽纸质地坚固厚实,性能与宣纸、皮纸类似,但有时墨色效果较灰,长处是可反复加墨积色,甚至涂改也不易破损。还有一种色宣(也称仿古宣),其性能半熟,就是有一点渗化,作白色花鸟效果特佳。其余四川的夹江纸,以及元书纸、毛边纸等均不及上述纸理想。初学者为节约处想,可选用元书纸或价格便宜,但能渗化的宣纸习画为好。

砚

中国的砚品种繁多,广东肇庆(古称端溪)产的端砚,优者被视为国宝,还有江西婺源(古属歙州)的歙砚、甘肃洮州(今甘肃临潭县)的洮砚和山西绛州的澄泥砚(今江苏苏州等地也产此砚)最为著称,号称“四大名砚”。我们学画,不必讲究,一般用有砚盖及石质较细又发墨者为好。

颜 料

现在使用的国画颜料有四种,一种是块状的,一种是粉状的,一种是片状的,一种是管状的。初学者应选用管状的,一是使用方便,二是价格也不贵,可去商店购盒装的一套,各种颜色齐全,等用一段时间,根据实际需要再零星添加,花鸟画中白粉使用较多,可选购大管的水粉(宣传色)钛白,价格便宜,而且量多。

笔洗、调色碟

笔洗即水盂,一般应备两个,一个要保持干净,调鲜明色彩蘸清水用。另一个洗笔用。另备白色小瓷碟几个,或者去买一二只分格的瓷调色盘,作调色用,不可用有色或有花纹的,这样不易分辨所调的墨与色的深浅。

试笔布、画毡、炭条、镇纸

备一块旧毛巾或布,(易吸水的)放在桌边,作画时用于吸收笔中多余水份和墨色,也可用废画纸替代,但纸不如布,因布用后洗净拧干又可用,不易污桌。另外要备些干净的废画纸,作画时如水份渗化过多可立即按下,以控制水份、墨色在画面上的渗化。作画前,还需用炭条在纸上简单勾出所画对象的草稿,勾描时要轻,自己能看得清即可,等画作完成后用棉布及软绒布轻轻一擦就干净了,要购买柳炭条,不能用其他炭棒(不容易擦干净),如实在购不到,采些细柳枝在火上略微烧烤一下也可应付使用。另外再准备几块(一般四块)镇纸,大理石条,玻璃条均可,讲究的可用铜尺或红木尺,以便压平宣纸,方便作画。为便利作画,笔、墨、色、笔洗、调色碟等一般均可放在右面,当然还是根据个人习惯,以自己方便为目的。

二、花鸟画的类别

花鸟画的表现方法,大致可分为三类,即“工笔”、“小写意”、“大写意”。其表现法可用书法来比喻,“工笔”犹如书法中的楷书,“小写意”犹如书法中的行书,“大写意”,犹如书法中的草书,书法中有“兼楷带行”,也有“兼行带草”的表现形式,画也如此,有的是“兼工带写”,有的则是“小写意与大写意揉合”的表现形式。

工 笔

一般画在熟宣纸上,用粗细相近的线条勾勒出物象的形体和结构,工整严谨一丝不苟,然后设色敷彩。学习“工笔”画对理解物象的形体结构,及锻炼造型能力有极大的帮助(犹如西画中的素描一样)。

小 写 意

在基本掌握物象形体结构的前提下,用笔用墨色比工笔画概括简练,充分表现笔墨的变化情趣,不拘谨也不狂放,生动活泼,是花鸟画中较常见的表现形式。

大 写 意

着重抓住物象的神情和基本特征,加以高度概括夸张,笔墨简练,浓、淡、干、湿兼备,笔墨情趣无穷,如没有一定的功力和修意不应作此,以免信笔涂鸦。

“工笔”画,虽是“写意”画的基础,但直接学“小写意”,也是可以的,尤其以老年人的阅历和身体条件,还是以“小写意”入门为宜。

三、用笔的方法与墨色变化的关系

我们学国画用笔,首先应学会执笔的方法。中国画的执笔方法与书法基本相似,如书法中的“拔镫法”。一般执笔通常靠拇指与食指把笔夹住,以中指与无名指再夹住笔杆,小指抵着无名指,起到辅助作用,手心一定要空,笔的运动主要靠中指与无名指的拨动,这样可运用自如。然而,绘画与书法又有不同处,执笔不一定象书法那样严格,不必固定一种执笔法,完全可以根据画面及笔法变化的需要,灵活自如地加以变化。

运用毛笔的笔触变化去描写世间万物,这是中国画最主要的特点。中国画,若离开笔触的变化,那么物象的轮廓、结构、明暗和色彩等一切,均不复存在了。所以衡量一幅作品的艺术水准,主要看作者运笔的变化能力。当然,这是说的作画的一个主要方面。绘画行家常说:“一幅好作品,要见笔见墨”。见笔,就是运笔功力深厚,笔触变化丰富;见墨,就是墨色变化韵味无穷。可见,笔与墨是不可分割的骨肉关系,一幅作品,要求墨色变化韵味无穷,首先笔中所蘸墨色先有变化,并且要运笔有方才能达到,可见笔是笔墨变化的灵魂。

毛笔的笔头可分为三个部分:笔尖、笔腹和笔根,不熟练的初学者往往只用笔尖一个部分,最多用上一部分笔腹,未能充分发挥一支毛笔的作用。运笔通常有“中锋”、“侧锋”、“散锋”(也称开花笔)、“顺锋”和“逆锋”。所谓中锋,就是笔管垂直于纸面所画的线(只要笔尖不出墨线均可称中锋)。中锋的效果圆浑光滑,适用于较工细的轮廓线。侧锋(也称偏锋),是笔管倒向一侧,笔锋露在一侧。侧锋的线条毛和涩,适于表现粗糙的内容,如树的枝干等。散锋是把笔锋在调色盘中捻开呈杂乱多锋状,这样一笔下去,会形成粗细不均的笔锋,可表现树干、石块及写意的松鼠等。顺锋,是指右手执笔行笔从左到右,从上到下较为顺手,所行线、块均较流畅光洁。逆锋则是笔逆行而上,不顺手,减少纸吸水的时间,容易出现飞白,线条较毛,适于表现树干等,如逆锋行笔稳、慢也可以达到线条圆润,流畅。另外还有拖笔和卧笔,这两种运笔方法近似。拖笔,笔管倒向笔要行进的方向,然后拉笔而动,笔锋顺力而行,这种线条流利、细润,宜于表现柳枝、昆虫的长须,较长的草等。卧笔则是行笔的方向和笔管倒卧的方向呈丁字形,这种方法可中锋行笔也可侧锋行笔,侧锋时,笔锋、笔腹、笔根均横卧在纸上,能

画出较宽的线条(也可称块、面),是画树、竹之杆、花、叶常用的笔法,以上可参见图1。

以上几种笔锋的运用要根据描绘物象的实际需要而综合使用。要熟练运用笔法,关键在于准确地掌握笔中的水份(墨与色的浓淡及多少)和行笔速度的快慢。水份多行笔的速度当快一些,以减少宣纸的吸水时间,以免在宣纸上渗化过度,如果笔里水份少,行笔速度适当放慢些,以增加宣纸吸水的时间,以免在宣纸上留出过多的飞白。除此以外,还得注意宣纸的性能,易渗化的宣纸宜水份少些,反之则多些。只有熟练准确地掌握笔中水份、墨色的浓淡多少以及行笔的速度快慢,方可在宣纸上表现出浓、淡、干、湿的无穷情趣,这是需要平时的刻苦磨练方能达到的。

四、用墨用色的几种方法

写意花鸟画不仅要求笔触多变,还要求墨和色有浓、淡、干、湿的变化。这都和水是分不开的,初学者对笔中的墨、色、水和纸的性能不熟,掌握不好,往往水份过多,水墨渗化过度而破坏所表现物象,还有的初学者往往发现作品在宣纸上潮湿的时候,墨、色韵味很浓,等到干后,却显出墨、色过淡,这多是水份没掌握好,一般情况下,作品在潮湿时墨与色的浓度要过头些,但干了以后才是你所要的效果。要准确运用笔中的墨、色的浓淡以及水份的多少,这也要经过反复的刻苦磨练,还有平时要养成这样的习惯,下笔前先在废宣纸上试笔,以察笔中墨、色和水份的情况,然后再下笔,效果会好一些。

关于用墨的方法很多,现简单介绍几种如下:

常用的墨法有三种:一是泼墨法,是指在一次用墨中完成浓、淡、干、湿的变化,不需要二次及多次。二是破墨法,是指两次用墨,一道墨之后,趁湿进行第二道墨,关键要在第一道墨没干的情况下,完成第二道墨,这样才会产生特殊效果,如第一道墨干了也就无法产生破墨的效果了。破墨法可以先淡后用浓破,也可先浓,后用淡破,也可墨破色,同样也可色破墨,并可用水破墨、破色,所产生的艺术效果也会不同。三是积墨法,此法是一种使用多层次墨的方法。通常由淡到浓,方法正好与破墨法相反,必须都在前一道墨干后,再上第二道墨,后道墨要比前道墨重些,并要留下前一道墨的部分痕迹,不可全面覆盖,否则感觉虽厚实些但整体效果差。

墨色的变化是靠不同的蘸墨、蘸水和调墨以及准确地运笔来完成的。通常说墨分五色,是焦、浓、重、淡、清。一般墨汁瓶刚倒下的墨为浓墨,放置不用,使水份稍蒸发些为焦墨,浓墨加些水为重墨,重墨加些水为淡墨(这时的淡墨在纸上已有些透明了),淡墨再加水(如水盂中的洗笔水),变成清墨,清墨在纸上仅留下很淡又很透明的痕迹。

不同的用墨和调水便会产生不同的效果。比如,先用清水把墨调成淡墨,笔腹是淡墨,然后用笔尖再蘸浓墨,笔尖在盘上少调几下,使浓墨与淡墨稍微渗化,用卧笔上纸便会产生一边浓一边淡自然渗化的效果,画树干、竹杆常用此法。反之笔腹浓墨少些,笔尖蘸淡墨也会产生相同的效果,但是浓淡方向正好相反。比如,画鸟的羽毛,笔腹淡墨,笔尖浓墨,用点丝毛笔法画,会产生羽毛前浓后淡的效果(浓墨用完了淡墨

跟上),质感很强。同样的蘸墨如改用竖笔上纸,便会产生上浓下淡或上淡下浓的效果。还有,在笔腹中吸清水,把浓墨平涂在调色碟上,用笔横卧盘上滚动一下蘸浓墨,在纸上用笔力度要大些,便会产生内淡外浓的效果,比如,用扁笔(底纹笔),笔中蘸清水,左右两角蘸墨横笔上纸,便会产生两边浓当中淡的效果,画毛竹杆常用此法。墨色变化的方法很多,这需要不断实践,研究、总结才能熟练地掌握。

五、学习花鸟画应从何入手

有人认为,学习花鸟画必须先学“工笔”,然后再学小写意。如有条件能这样固然好,但直接从“小写意”入手未尝不可,先学“小写意”,到一定条件还可以过渡到大写意,本书介绍的是“小写意”花鸟画的技法。

我们学画要做到以下三条,才能有较强的进步。那就是多看、多练、多研究。多看是指平时有机会应多看画册、画展,以及别人示范。多练就是平时要坚持不懈地练习,切不可“三天打鱼,两天晒网”,多研究,是指平时完成作业后对照原作看看自己的作业好在那里,还有那里不够,原因是什么,然后再练,这样自己的水平会提高很快。

学画,不能贪多,更不能见什么画什么,到时样样都学不成。花鸟画,传统教学常从“梅、兰、竹、菊”开始,这是有一定道理的,比如先学梅花,等有了一定基础再画腊梅、桃花、杏花、海棠、山茶花等就不成问题了。因为这些花形与梅相似,而且都是枝条为主。如果掌握了画菊花的技法,由于在“小写意”的表现技法上菊花的叶与牡丹、芙蓉、葡萄等叶很近似,再画起来也就不会觉得生疏与困难了。学画应是先简后繁,先易后难,以点带面,如此便会取得明显的进步。

初学者练画时,不可急于在纸上下笔,应先读读样稿、研究一下样稿的布局构图、用笔及墨色,等心中有了点印象后再在纸上用炭条临勾样稿物象的构图。草稿也可摹勾(把宣纸复在样稿上勾),草稿线条要淡,以便于作品完成后擦去。

六、花鸟画的构图

我们学习国画,一般要经过三个阶段。1. 临摹。2. 组合(就是参照别人的作品加上自己的观点重新组合,这是为自己今后的创作打好基础)。3. 创作(要创作出自己风格的作品必须要写生)。组合也好,创作也好都必须认真地学习中国画的构图。

构图又称布局或经营位置。中国画的构图经历千百年来众多画家的探索完善,逐步形成了中国特色的一套构图规律和程式,完全不同于西画受焦点透视和光影的束缚,作者完全可以根据自己的意图进行艺术取舍,而花鸟的自由天地要比人物、山水等更为广阔。众多画家对构图的研究各有千秋,当代天津花鸟画家肖朗先生把构图原理总结为“一长一短,一大一小,一多一少,一纵一横”十六个字,这十六个字对我们学习花鸟画的构图有极高的参考价值。

一长一短——画中至少要有一长一短方能有参差的变化,无论描写的物象有何变化,总可以用高低、胖瘦、粗细等线条表现出来,画中无“长”便缺气势,无“短”相伴则孤立单调。

一大一小——画中物象有大有小,才能有主次,有对比的变化。

一多一少——画中物象有多有少,方能有轻重对比,有疏密变化。

一纵一横——画中物象的线条要有纵横变化(但不等于两线相垂直),才不至于平行机械呆板。以上十六个字如图2。

光靠这二条变化的线条来构图自然是不够的,如果是在这二条线路上再加上一条线,成为三条线路,长的为主线,短的为辅线,再加上的一条线为“破线”,这样一幅作品最基本的构图形式就比较完备了,见图3、图4。

主线——是画中的纲领,决定画面的舒展气势,有时是一根线,有时也会是一组线,主线不一定是“主角”(有时是配角)。

辅线——是画中主线的“随从”,是辅助“主线”不至于孤立,有时是一根线,有时也会是一组线,辅线不一定是“配角”(有时会是“主角”)。

破线——是画中与主、辅线相交的线,冲破主辅二线,使画面活跃起来,其长度必须短于主线。

以上的线条构图方法,仅供参考,不可机械套用,初学者开始可以照搬,等熟悉后一定要根据自己的经验加以发挥。

七、题款与印章

(一) 中国画发展至今,题款与印章是画面组成不可分割的部分。题款可以书写歌赋诗词等说明性文字,以抒发作者情怀,补充原来形象的不足,深化主题,进一步表达创作意图及作品的思想内涵。题款的位置和文字的大小多少,能对画面起到平衡作用。作者构图时必须考虑到题款的位置,切不要以为画完成了,马虎随意题款就行了,如果题款不当或者书写较差会破坏整个画面,从而前功尽弃。

如今许多学画者限于古典文学基础较差等原因,加上书法底子薄,题款时怕破坏画面,我们可以采取“避短、藏拙”的方法,尽量少题文字,或者只写自己的姓名即可,题款少并不算是缺点。

题款并没有严格的形式,常见的格式有如下几种情况:

1. 为画题名,比如题雄鹰图,为“高瞻远瞩”、“志在千里”等。
2. 为画题诗。比如自己写或者摘录古人的诗词歌赋来表达赞颂画中的思想内涵的主题。
3. 作者的姓名、别号、笔名、籍贯、年龄等。
4. 说明作画的时间、地点和情况。

以上题款只有作者姓名为单款,如加上求画者的姓名便为双款,题双款时必须把求画者的姓名写在作者的姓名上面为上款,作者姓名为下款表示礼貌与客气,对于求画者如熟识的话一般只写名而不写姓。题上款要区别对待,有各种不同称谓,对长辈要恭敬谦虚,如某某先生“大款”、“款正”、“雅款”、“雅正”、“斧正”、“法正”等;对同行或者懂画的人称“道兄”、“砚兄”、“艺兄”、“方家”、“法家”等,大多用“指正”、“法正”、“指疵”等;对晚辈不必过分客气,称同学艺弟等,用“嘱画”、“存念”、“赏玩”即可(对女性长辈可称先生,一般女性可称“女史”,是指有文化的女性)。

画面中除了题诗文和上下款后,仍有很大空白,还可以再题些说明文字,这称多款。

(二) 画画的人没有一个不喜欢印章的,因为画中离不开钤盖图章。选择适当的位置,朱红的印章落在宣纸上,会使画面更臻完美(水墨画尤见效果),印章是绘画最后一道必不可少的程序。

图章具有以下几个特点：①图章的用材质地种类很多，有石质、金属、水晶、玛瑙、有机玻璃等。作画用的图章应以石质为主，常见的有青田石与寿山石。②图章的形状也很多，有方形、圆形、矩形、椭圆形、扁方或各种不规则形状。画面上应以方形为主，尤其是姓名章，不规则形状不宜多用。③图章的内容有姓氏、姓名、名字、别名章等，此外还有大量的是“闲章”，比如书斋名、籍贯、年龄、时间、格言、警句、诗文等。④图章有各种不同体式的文字，有甲骨文、大篆、小篆、汉印、鸟虫文、回文、花押文和隶、楷等，又有朱文（白底红字，又称阳文）、白文（红底白字，又称阴文）之别。初学者只需先备三方章就可以了，姓氏名章二方，一朱文一白文。另外一方稍大于名章的闲章（内容可以是书斋名，可以是警句等）。题款以后可在自己的姓名下盖上一方或二方姓氏名章，一般朱文在上，白文在下。然后，一般在题款的对角、角边盖上闲章即可。