

中国画

应鹤光 编著

上海书店出版社

写意花鸟技法

中国画 写意花鸟 技法

应鹤光编著

图书在版编目(CIP)数据

中国画写意花鸟技法 / 应鹤光编绘. — 上海: 上海书店出版社, 2000. 3

ISBN 7-80622-585-4

I. 中... II. 应... III. 花鸟画: 写意画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第56264号

中国画写意花鸟技法

编 著 应鹤光

责任编辑 朱安邦

技术编辑 毛志明

装帧设计 朱安邦

出版发行 世纪出版集团
上海书店出版社(福州路424号 邮编20001)

经 销 新华书店上海发行所

印 刷 上海东亚彩印公司

开 本 787×1092毫米1/16

印 张 7.75

印 数 0001-5000

出版日期 2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

书 号 ISBN 7-80622-585-4/J·198

定 价 58元

序

江 宏

中国绘画史上的“黄家富贵，徐熙野逸”，表明了两种不同风格的并存，没有审美的褒贬，也没有技巧优劣的区别。自明代陈白阳、徐青藤出，审美的天平开始朝野逸倾斜，清初的恽寿平又把富贵和野逸搏成一体，让人在富贵的形色中领略野逸的趣味。其实，画风是由人来决定的。当然，人的因素是复杂的，地缘就为其中之一。应鹤光是浙江宁波人，与明代花鸟画大家吕纪是同乡，扩而大之，又受王冕、徐渭、陈洪绶等越籍先辈风范的陶冶；他生长在上海，对海派花鸟画更是耳濡目染。值得一提的是：应鹤光的业师黄幻吾是岭南画派在海上的杰出代表。他追随黄幻吾数十年，再现略经改良的岭南花鸟画传统，使他在造型的准确、色彩的明丽、构图的稳健，以及意境的秀美轻快和沉雄豪放兼而有之的特色，了然于胸，娴熟于手。他又吸取了海派先辈虚谷的冷俊洗练，吴昌硕的旷放浑厚，现代海派诸家的清新天放，寓情于形色笔墨之中的妙趣；他秉承“中学为体，西学为用”的近代思潮，接受和融化了一些西方绘画的优点；还有，也许是与生俱来的或者时时不忘的乡贤吕纪一丝不苟的作风，王冕古淡雅致的情调，徐渭肆意汪洋的气派，陈洪绶奇崛孤傲的神采。因此，应鹤光笔下的花鸟草虫，已无法明确地指认那是富贵、何为野逸了。他把古今中外熔于一炉，而那熔古化今的炉锤，正是画家的心境、襟怀、眼界与见识。应鹤光笔下的花鸟草虫，是活生生、维妙维肖的形象，也是一组组经他心胸吞吐，手眼选择的笔墨结晶，是他自己用心智酿出的艺术符号。

应鹤光的花鸟画，是在扎实的基本功上求变化，讲趣味，抒情感，存心绪的。他扎实的基本功就是以笔墨写形象，这是一个画家的必备条件，也是一个花鸟画教师的必备条件。这些年来，应鹤光创作和教学并重，随着花鸟画创作的成就日益向上，他的花鸟画教学的经验也日益丰富。几年前应鹤光就准备将自己的花鸟画创作体会和教学经验，编绘成画谱，让读者既可一睹其创作风采，又能从中学到绘画技巧，确实是个合欣赏、学习于一体的好构想。如今，他的夙愿实现了。这本名为《中国画写意花鸟技法》的书，从基本的点画开始，一个部位、一种姿态，到一个形象的完成，步骤清晰，层层推进，读者可以一步一步地获得一个完整形象自始至终的画法过程；按照这个程序去练习，读者了解了形象的结构，也了解了这种结构是如何用笔墨一点、一画、一勾、一斫、一片、一团、一块，或数笔并用，或色墨相交，或干湿互破，而且笔墨简练，易懂更易操作，并用浅显的文字加以说明。示范页后，还附有创作稿，昭示了作者教学是为了创作的目的。

一九九九年七月十三日于蒲溪书室

目 录

序	1	20. 杜鹃	50
一、概论	3	21. 枇杷	52
二、工具	3	22. 牵牛花	54
三、入门	3	23. 紫藤	57
四、临摹	6	24. 葫芦	60
1. 梅花	6	25. 丝瓜	62
2. 兰花	8	26. 凌霄	64
3. 竹	10	27. 葡萄	67
4. 菊花	12	28. 麻雀	69
5. 鸢尾	14	29. 八哥	72
6. 雁来红	17	30. 翠鸟	76
7. 美人蕉	19	31. 白脸山雀	79
8. 荷花	21	32. 燕子	82
9. 竹节海棠	24	33. 蜡嘴	85
10. 水仙花	27	34. 白头翁	88
11. 萱草	30	35. 鸡	91
12. 菖兰	32	36. 鸳鸯	95
13. 山茶	34	37. 鹰	97
14. 桃花	36	38. 蝴蝶	101
15. 绣球	38	39. 纺织娘	104
16. 海棠	40	40. 螳螂	107
17. 芙蓉花	42	41. 蜻蜓	110
18. 牡丹	45	42. 青蛙	112
19. 松树	47	作品欣赏	113

写意花鸟画技法

一、概 论

中国画是我们中国独有的传统绘画艺术，分山水、花鸟、人物三个大类，其中以花卉、翎毛、草虫、瓜果及走兽为题材的称为花鸟画。自从花鸟画成为独立画种以来，一直为广大人民群众所喜爱。从其表现方法上可以分为工笔、半工意、写意三种形式。工笔勾染工整、严谨、逼真、色彩浓艳，富有装饰性；半工意，既吸取了工笔的周密严整的特点，又有写意画中的笔情墨趣；而写意画高度概括，笔墨精练，造型夸张，色彩浓重，给人以强烈的感受。对初学者来说，从小写意着手，兼工带写，既理解花鸟的结构，又可掌握用笔用墨，是比较容易入门的理想的学习方法。本书正是着眼这一点，从最基本的用笔、用墨入手，循序渐进，先易后难，由浅入深，以点带面，以图为主，既有步骤分解，又有技法示范，还有作品表现。对广大初学者来说，只要方法对头，坚持不懈，入门并不难，成功也是大有希望。

二、工 具

1. 笔

笔分为用狼毫制成的硬性笔，用羊毫制成的软性笔，及用羊毫、狼毫配制而成的、性能在刚软之间的中性笔这三个大类。

对初学者来说，用笔不要太讲究，一般有提笔（虎嘴）、大兰蕊、大白云、叶筋笔等几枝笔就可以了。新笔要用温水泡开后使用。笔每次用过以后，即用清水洗净，或插笔筒，或挂笔架。外出学画最好把笔卷在笔帘里，这样使笔毛不会受到损害，注意千万不要将笔套在笔套里。

2. 墨

墨有“油烟”与“松烟”之分，作画宜用油烟。现在专门用于书画的“曹素功”、“一得阁”瓶装墨汁，很好使用，既方便，又具有墨的效果。

在使用时应根据需要，用多少倒多少，避免不必要的浪费。多余的墨干后变宿墨，不能再用。

3. 纸

宣纸是中国书画的最佳用纸，它具吸水性强，经过自然的渗化，既留笔痕，又有浓淡变化的特殊效果。除了宣纸，还有温州皮纸，四川夹江纸，北方的高丽纸，山西的麻纸，等等。对初学者来说，可以买毛边纸或便宜的宣纸来练习，但不能用白报纸等不宜作画的纸作练习。

4. 颜料

中国画的颜料没有西洋画颜料多，调合也不复杂。一般有花青、藤黄、白粉、曙红、朱磬、胭脂、赭石及石青、石绿等。第一次可以买一盒，以后根据需要另行添配。花青、藤黄、白粉、曙红用得较多，可适当多添些，以作备用。

5. 辅助工具

除了笔、墨、纸、颜料外，还有辅助用具，如笔洗，调色碟，衬在宣纸下的毡或报纸，压纸的镇芯（也称镇纸），以及吸水用的抹布等。这些虽不是作画的主要工具，但也是不可缺少的。

三、入 门

1. 用笔

(1) 执笔

正确的执笔方法是用笔的关键。一般讲，执笔靠拇指与食指把笔夹住，以中指与无名指顶住右下方和左上方，进一步把笔固定手中，小指起辅助作用，但手心一定要空，不能一把抓。这样的执笔灵活自如，左、右、前、后、上、下，随心所欲，得心应手。

(2) 笔锋的运用

中锋和偏锋：

笔锋（即笔尖）垂直于纸面，笔尖在笔画中间运行，谓之“中锋”，此笔画出来线条圆浑厚重，藏而含蓄。如图中的梅花。笔锋倾侧于纸，笔心偏向一边，叫“偏锋”。如图中芭蕉叶即是用偏锋画成。一般用于画大块面的，如荷叶、葡萄叶、丝瓜叶等。偏锋因其中有多种墨色而多变化。（图1）

逆锋和顺锋：

笔杆向外，笔头朝里，逆势冲去，即为逆锋，如芦苇叶子用逆笔画出，有疾风吹劲草之势。顺手方向即自左到右，自上而下，都叫顺锋。（图2）

(图1)

(图2)

藏锋和露锋:

起笔时笔锋折藏于里边,如画竹叶的起笔及收笔时把锋反缩回去,再如画树的枝干。相对而言,无论是起笔还是收笔,都把尖的锋露在外面,就叫露锋,如画中桃花的花瓣,只有用露锋才能表现出尖的花瓣造型。(图3)

(图3)

破笔:

就是将笔全部按于纸上,使笔锋散开,快速运行,一气呵成,出现飞白,给人以苍老之感。如画梅干、苍藤、古柏等,均可用此笔法。(图4)

(图4)

用笔技巧,除了解和掌握以上几种方法外,还必须懂得和运用在行笔中的起笔、行笔、收笔这三个过程,以及笔锋的转折,用力的轻重,速度的快慢、粗细的提按关系,要根据不同对象灵活地运用写、刷、拖等不同表现手法,以达到形神兼备的理想效果。

2. 用墨

墨分五色,即焦、浓、重、淡、清。

中国画历来主张以墨为主,可以用不同浓、淡水墨作画,如墨竹、墨荷、墨梅、墨葡萄等等;可以将墨与颜色并用,如枝干用墨,花用色;或叶用墨,果子用色;可以将颜色加墨,如用绿加墨成墨绿,画叶子;用曙红加墨成酱红,画花蒂、丝花心;也可以将颜色蘸墨直接点,但要是离开墨,单纯用色,那就很别扭,简直可以说不是中国画了。这是因为墨显得古雅,不易流俗,它可以通过浓淡、干湿,及变化多端的用笔,表现出各种花与鸟的形象和动态,这就是中国画的最主要特点。下面谈谈用墨的几种方法:

先淡后浓:

如“香菇白菜”,应该先用淡墨勾菜梗;然后蘸浓墨,不作调和,用偏锋画菜叶,上下、左右一气呵成;最后用浓墨勾筋及根。这种先淡后浓的画法,用得较多,其特点是墨色丰富而多变化,淋漓雅致,韵味足。(图5)

(图5)

由浓及淡:

笔蘸清水后, 笔肚里保留一定水分, 即蘸浓墨直接挥写, 如枇杷叶就是这样, 画出来的效果形成自然的多种由浓到淡的色阶。这种方法的优点是融洽调和, 意趣无穷。(图6)

(图6)

泼墨:

泼墨是用大笔蘸大量墨以较快的速度挥写, 也指在一次性用墨中完成干、湿、浓、淡的墨色变化。如荷叶即用此法画成, 浓淡变化, 生动有致。(图7)

(图7)

破墨:

破墨是指两次上墨法, 即一道墨画好后, 趁湿画第二道墨。其方法有浓破淡, 淡破浓, 干破湿, 湿破干, 及用清水破等五种。如图中石头就是“湿破干”和“浓破淡”。(图8)

(图8)

积墨:

积墨法是一种使用多层墨的方法, 一般都是由淡到浓。使用这方法要注意每一遍墨都得在前一道干透后, 再上第二道, 而后一道墨应该一次比一次重, 并要留出上一道墨的部分痕迹, 决不能全部盖住; 否则就会发腻而显得呆板。(图9)

鵬光

(图9)

四、临摹

1. 梅花

此花开于严寒的冬天，其性耐霜寒、斗风雪、形美而不妖，极受我国人民喜爱。古代文人墨客把它比喻为君子，以铁骨冰心来形容它的高贵品质。

梅花以干为主，所以在中国画的学习中把画梅花作为练习木本出干的基本功。梅干有粗有细，主干可以一笔画出，也可以数笔完成。一般老干在后，宜用淡墨；细枝在前，宜用较深的

墨。淡的粗杆在未干前，可用深墨破或点苔，让其自然渗化，增加墨色的韵味。出枝画干须用腕力和臂力，运笔须中锋，劲挺有力，方能表现出梅花傲霜、凌雪之神态。枝干布局须注意留白。

花可以圈，也可以点。圈花用淡墨，笔要似圆非圆，似方非方。用深墨写花蒂丝花蕊。布花时要注意正面、侧面、背面，有全开、半开，有含苞欲放，也有未开的花蕾，分组布花，疏密得当。

点缀粉红花瓣用白粉，蘸曙红；大红花瓣用朱砂蘸胭脂。花中间点淡黄或绿。最后用曙红加墨即酱红点花蒂和蕊，干后适当用些淡绿点于花的周围及枝干上，以增加春天即将来临的气氛。

2. 兰花

此花芳香洁雅。原生长在深山幽谷之中，后经花农从山中请出栽于盆中，置于案头。它以劲健修长、油润光亮的叶，娟秀淡雅、姿态万千的花，甘厚纯正、清新温馨的香气，广受人们的崇敬和仰慕。

画叶笔要中锋，起伏、转折，三笔一组，即一长、二短、三交凤眼，多少叶都以这三笔为基础组合而成。花六瓣，里三外三。传统画法一般用淡墨只画五瓣，即二小瓣，三大瓣。用焦墨点蕊，作三点，类似草书“心”字或“小”字，点在淡墨画成的花瓣之间的空白处。

练好画兰花叶子可以举一反三，如水仙、萱草、鸢尾等花的叶，只是宽、窄、长、短有所不同而已。

九畹齊栽
品性最
宜習助
美人頰
從不臨
軒顧羞
低
凡葩斗
競

傳

鶴先五款

淡煙疏雨
鶴先五款

3. 竹

画竹需要“胸有成竹”，意思是要心中有数一笔落纸，决不能改动。所以练习画竹，也是练习落笔的准确性。

竹分竹竿、竹枝、竹叶三部分，画竿要悬肘、悬腕，用中锋，行笔平直，两边圆正，自下而上、自上而下都可以。关键要注意起笔与收笔的笔锋转折，节与节之间要留一道空隙，留作勾节。

竹枝从节上画出，左右轮生，用笔也须像画竿一样，有起落、有顿挫，结构如鹿角，又像雀爪。布枝即生叶，所以要考虑整体的疏密与全局的气势。

画竹叶时起首一笔中锋下笔，回锋按下，然后提起收梢。整张竹叶为头圆、肚大、梢尖。在掌握了叶的用笔后，落笔必须劲利、快捷，一抹即过，少有停顿，然后把竹叶组成“个”字、“介”字或“分”字形，叠而不乱，多的五六组，少的二三组，前浓后淡，多少得体，自然潇洒优美。竹叶的搭配有四忌：一忌孤生，二忌并立，三忌交叉，四忌如井。

墨菊之一
花头画法

4. 菊花

菊花品种繁多，颜色有白、黄、粉红、雪青、紫红以至墨红等等，是花中大族，但经常入画的还是单瓣的普通黄菊。画菊花是初学者作为勾花、乱叶的基本功练习。

菊花的画法是花瓣用浓淡墨色勾出，然后填色。勾时要从花的中间朝外逐层勾，花瓣可大可小，墨色可干可湿，落笔要准确有力，瓣瓣见笔，方向角度以半侧为准，外形凹凸有变化。待干后，如墨色较平，可以再以重墨提勾花心处或

干后，如墨色较平，可以再以重墨提勾花心处或瓣尖，最后用浓墨点花心。

画叶子用水墨，半工意一般不分正反，而着重于外形与墨色的变化。叶子用笔可以一笔一片叶，也可二笔或多笔画成。

叶筋在将干未干时勾，主筋粗、分筋细，勾时要按叶子的方向，实中虚，虚中实，虚虚实实有变化。

梗子外露不多，但从整体讲，起着贯通的作用，所以画时要势路清楚，少而精到。

墨菊之二
勾叶勾筋法

楓香

滿園栽惹

寒香

冷蝶難來

他年我若

為青

市

根不挑

廣

己亥年

去月

同昔筆

菊

意

鴈光

5. 鸢尾

此花又叫“燕子花”，有紫蓝色、白色、黄色等。春天开花，微风吹拂，如蝴蝶花翅，翩翩起舞，故又称“蝴蝶花”。

画花，先用白粉稍作调和，再蘸紫色（酞青蓝加曙红即可调成紫色，配时略偏红），朝上翘的三瓣，可以一笔完成，外层反瓣先用偏锋落笔，

然后提起，再以笔锋朝里，笔根于左，二笔拼起来就可以得到中间较深、二边较淡的效果。趁湿，中间点汁绿，勾筋，用粉黄丝于外三瓣的中间，成排状，犹如鹅毛绒的感觉。紫的花瓣、黄的花芯，色彩的对比，鲜艳明亮。

叶用花青蘸墨写之，交叉如兰叶，取势要下紧上松，稳而出奇。

