

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

中国写意花鸟画 教学与欣赏

编著：刘存惠

湖南美术出版社

АНЖАОСАІ ЖАОХИЭЖИДАО СОНГШИ

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

中国写意花鸟画 教学与欣赏

编著:刘存惠

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书·中国写意
花鸟教学与欣赏 / 李绵璐, 郑宝雄主编; 刘存惠编
著. 长沙: 湖南美术出版社, 2003.5

I. 义... II. ①李... ②郑... ③刘... III. 写意画: 花
鸟画—技法(美术)—中小学—教学参考资料
IV. G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 042545 号

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

中国写意花鸟画教学与欣赏

主 编: 李绵璐 郑宝雄

副 主 编: 赵纯礼 何大齐 吴树勋

编 著: 刘存惠

组稿编辑: 郑宝雄

责任编辑: 章小林 彭 英

责任校对: 李奇志

装帧设计: 黄 昊

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市雨花区火焰开发区 4 片

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 湖南白马快速彩印有限公司

印 刷: 长沙鸿发印务实业有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 3.5

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—4000 册

ISBN 7-5356-1853-7/J · 1726

定 价: 19.50 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105, 邮编: 410016

网址: www.arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请寄回本社市场营销部调换

作者简介

刘存惠

画家，现为北京娄师白艺术研究会会长，韩国现代美术人协会推荐作家、评审委员，中国书画家研究会理事，高级美术教师。

师从著名画家娄师白先生，擅长写意花鸟及山水画，尤以画风雨为佳。作品参加国内外展览70余次，发表100余幅，并先后获奖18次。其中：

1987年，作品《山村疏雨》获全国教师美术展二等奖；1988年，作品《江南春雨》获“中国—日本美术交流展”金奖；1993年，作品《春雨绿江南》获“韩国第十一届国际美术大奖展金奖”；1999年，作品《金秋》获第三届世界华人艺术展“特别金奖”。

其作品于1989年参加在日本举办的“中国优秀画家五人展”；1998年参加在韩国举办的“中韩优秀画家选拔展”。1999年在北京举办“中国画展览”；1999年在南非举办个人“中国画展览”；1999年应美国北东美术大学邀请，赴美讲学并举办画展。

其艺术成就被编入数十种名人录、辞典及年鉴。1992年出版《刘存惠画集》。

在艺术教育领域，不断探索，开拓新路，编辑了多种速成教材，以新的教学方法、好的教学效果受到各界的好评。1994年先后主讲并出版了《水墨画技法入门》、《少儿水墨画入门》两套教学片。1996年起在北京电视台《金色时光》栏目主讲中国写意花鸟画，并担任艺术指导。2000年出版了《中国写意花鸟画技法》系列光盘。2001年应中央电视台《夕阳红》栏目邀请，担任写意花鸟画技法的主讲教师。

目 录

第一章 概述	1
第二章 怎样学习写意花鸟画	2
第一节 认识传统 理解临摹	2
第二节 多读比较 总结创新	2
第三章 写意花鸟画技法	3
第一节 水的运用与变化	3
第二节 调笔的方法与笔墨变化	4
第三节 墨色的浓淡变化与造型	6
第四节 疏密组合的变化	12
第五节 笔触的组合与虚实变化	17
第六节 色彩冷暖的组合变化	21
第七节 黑白灰组合的变化	24
第八节 结构组合的变化	27
第九节 干湿浓淡的变化与虚实	32
第十节 点线面组合的变化	36
第四章 作品鉴赏	39

第一章 概述

中国写意花鸟画,作为中国传统绘画艺术中的一个重要组成部分,发展到今天已形成独立的绘画学科。它在立意、造型、笔墨、色彩、构图及时空概念、观察方法和表现手段上,形成了很强的规律性。在中小学美术教学中,也是非常重要的一个教学内容。为此,教师在教学中如何把握写意花鸟画的教学重点;如何通过教学更深一步地理解教材,提高审美意识,并以此开拓学生的思维;如何通过多种技法的练习,掌握并归纳笔墨的变化规律,应用于教学实践,已作为重要的课题摆在面前,需要我们教师去思考,去实践,去探索。

美术教师应该具有双重性,其一是具备艺术家的水平,业务功底深厚,开拓性强;其二是具有综合性的知识,善于发现、总结、提炼,并有很强的传播知识的能力。因此,美术教师必须在学生面前充分展示自己多方面的基本功,将自己亲身的体会与经验,经过总结,形成理论,传授给学生。这也是写意花鸟画教学水平提高的关键所在。

以往,在写意花鸟画表现手段的教学中,简单地认识“造型”,不重视笔墨关系变化已形成惯例,因此出现了许多为了“造型”去造型的现象,忽略了依据笔墨去创意、造型的规律,使得笔下的作品,既无笔墨,又无神韵,何谈意境。我们常说的中国画讲意境,是指一幅作品中体现的思想感情的境界。意境的构成,可以说是从触景生情到寓情于景,写景、写物是为了写情,最后达到情景交流、物我两融,体现出某种意韵的境界。其中笔墨关系是作为重要的表现手段来抒发思想感情,感染观众的。

总之,写意花鸟画的创作过程是造型艺术的多种思维和表现形式的综合过程。除去概括地表现这一特点之外,更重要的一点,就是笔墨关系的变化。

第一节 认识传统 理解临摹

写意花鸟画在立意、造型、笔墨、色彩、构图及时空观念、观察方法和表现方法诸方面，都已形成了一个完整的体系。它的造型原则是“以形写神”，“形神兼备”，追求“妙在似与不似之间”的艺术境界。面对传统，我们应该在继承传统的基础上有所创新。

临摹是一种学习中国画的传统方法。它包括“临”和“摹”两部分，“临”是对照原作作画，“摹”指用透明纸勾摹（这种方法只可用于最初，不可常用），统称为临摹。临摹的目的在于了解画家的创作规律、笔墨技巧，积累造型的笔墨功力。但是，用辩证的观点来分析，这种学习方法是利有弊的。因为只靠临摹学到的东西是表面皮毛的，很难悟到真谛。所以，在学习要理解分析地去临摹，要明确临摹只是学习的第一步，不是终点。临摹，首先要明确目的，找出要解决的问题，并在每次临摹中抓住一个重点。通过临摹了解原作的构图规律，用笔、用墨及设色的方法等绘画知识。通过临摹掌握笔墨关系，虚实、疏密的处理手法及黑白灰、点线面之间的组合规律。

第二节 多读比较 总结创新

“读画”是非常好的一种学习方法。它可以起到临摹所达不到的效果，快速提高审美知识。所谓读就是分析，就是比较，就是总结。例如画牡丹，学习时可将手边有的牡丹资料全部找出，分门别类，然后分析作品技法。经过比较找出规律，并总结规律写出笔记，称之为读画。总结的内容包括：笔墨、色彩、章法、黑白灰及特殊技法等。通过读画、比较，定会得到益处。如果将读画与临摹相结合就能达到事半功倍的效果。

画好一幅作品，一定要不断总结，多找问题，做到每一幅作品解决一个难点。若总画一种题材应多变换手法，若总用一种方法就要多变换题材，以此锻炼自己的绘画技能。

当今时代，优秀画家及优秀作品很多，风格各异，对学生学画来说是一个很丰富的课堂。所以在学习中应该把握以下几点：

1. 学画不要涉及题材过多，要选择在技法上有代表性的题材多练习。
2. 不要只学一家一派，要选择技法有关的不同流派的作品，通过临摹、分析、归纳，找出规律。
3. 学画不要闭门造车，要多观察生活多写生，找出自己在生活中对物象的感受。
4. 学画不要拘谨，要放开胆量，多尝试一些新的技法，多采纳一些新的材料，画出新的感觉。

艺术是无止境的，要学的东西很多，但只要掌握正确的方法，不断探索，一定会有所收获。

第一节 水的运用与变化

水在中国画中是调和墨色干湿变化的重要媒介,通过用水多少的变化,可以使画面产生淋漓渗化的墨色和丰富的意趣,给人以新奇的美感。水可以在干湿、浓淡、虚实、疏密的墨色之间,形成一种特殊的能创造节奏和韵律感的效果。

图 1-1

我们在绘画中要根据笔的大小掌握水的多少。水分多就要行笔快。要根据所表现物体的层次,采取适应的用水方法,分出干湿变化。

掌握用水的规律要注意以下几点:

1. 不要用笔锋吸水,要用笔腹吸水。因为我们的调墨、调色常用笔锋,所以为保证笔中色阶变化有规律,需做到用笔腹不同位置吸水,这样才会出现笔墨的浓淡及节奏变化。

2. 不要反复吸水,要一次将水吸足,用笔一气呵成,将笔中水分用尽,再二次吸水,这样会使画出的墨色干、湿、浓、淡、虚、实变化丰富,如图 1-1。

3. 用水要讲究,不能乱用。有的作品

用水要多,有的则很少,这要根据题材内容及采用的手法而定,如图 1-2。

图 1-2

第二节 调笔的方法与笔墨变化

一、调笔的方法

1. 在写意花鸟画创作过程中, 强调笔墨的变化是非常重要的。首先要注意的是调笔的方法。当我们选用一支毛笔时, 第一步要将笔锋散开然后吸水, 使笔中各部分均有水, 再用笔锋蘸浓墨, 在调色盘上调试。调笔方向与笔杆方向垂直, 并且转动笔杆, 使笔的各部分均有笔尖深、笔根浅的墨色效果, 使毛笔中墨色出现色阶。如图 2-1。

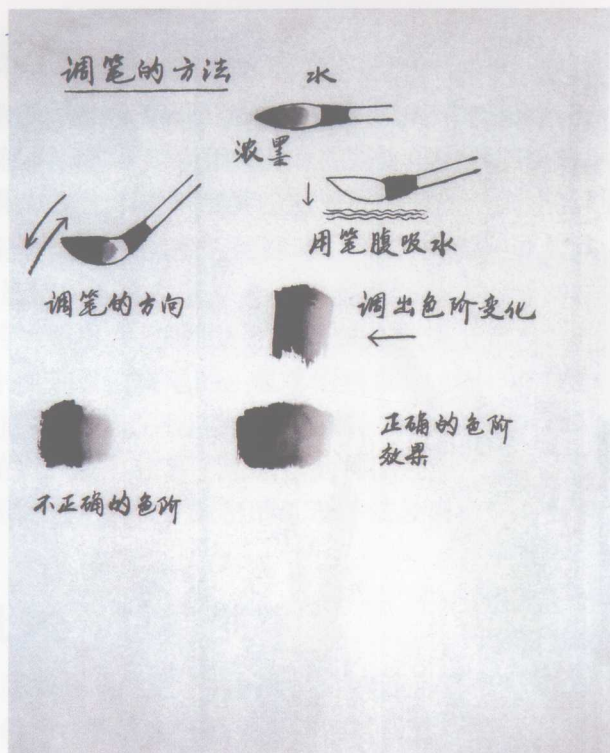

图2-1

2. 在作画时行笔的方法是关键环节, 写意画最讲究笔笔纵放、洒脱、简略, 不拘于形似, 高度概括, 有意到笔不到的妙处。一幅作品, 画面中的笔墨应该是丰富、多变化的。具体地说, 色阶变化在行笔造型中, 以侧锋行笔效果最佳, 当中锋行笔变化少时, 可加入侧锋变化。行笔要多角度、多方向, 提按轻重结合, 中锋侧锋结合, 行笔的快慢速度结合, 要做到气足神闲, 一笔转处具有数笔之意, 或浓或淡一气呵成。如图 2-2。

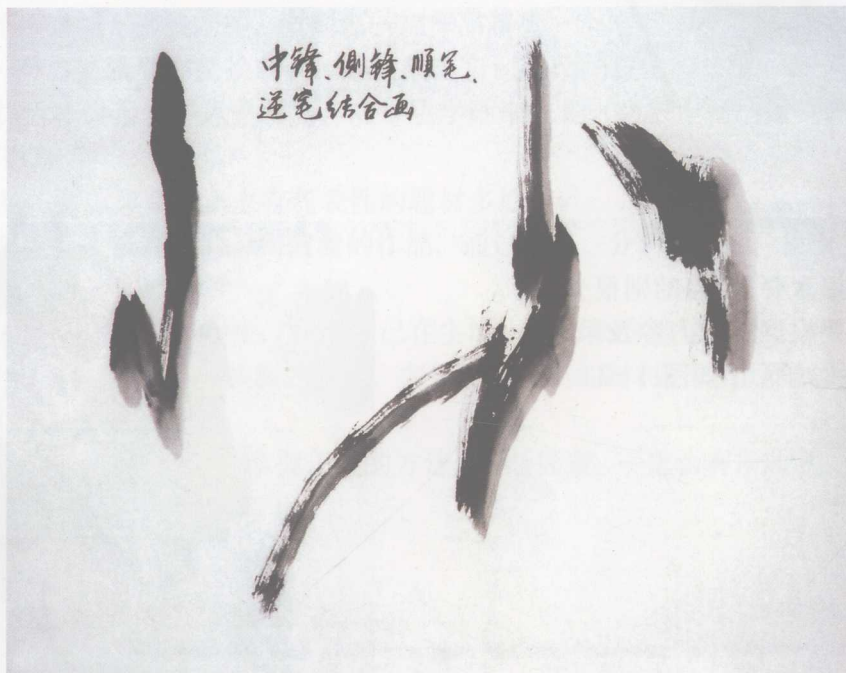

图2-2

二、墨的变化

关于墨的变化，不外乎干、湿、浓、淡及焦墨的组合。

1.以浓破淡法。若在宣纸上画出一笔水分很足的淡墨，然后在淡墨上点一笔浓墨，墨色逐渐在水的作用下散开。这个方法就是破墨中以浓破淡的方法。其效果是外轮廓虚，中间实。

2.以淡破浓法。在一笔未干的浓墨上用清水去破，是以淡破浓。其效果是有一部分轮廓很实，水多的地方就虚。

3.积墨法。当纸上有块墨色快要干或已干的时候，在上面重叠墨色，逐渐层层加厚，称之为积墨。积墨可以重复多遍。

4.泼墨法。浓墨或泼彩是指在调色盘或碗中放入浓墨或颜料，再放入水，待墨色未交融时，用盘泼或用手、用大笔洒在纸上出现的自然效果。如果在泼墨时，再用破墨法加入效果会更好，如图2-3。

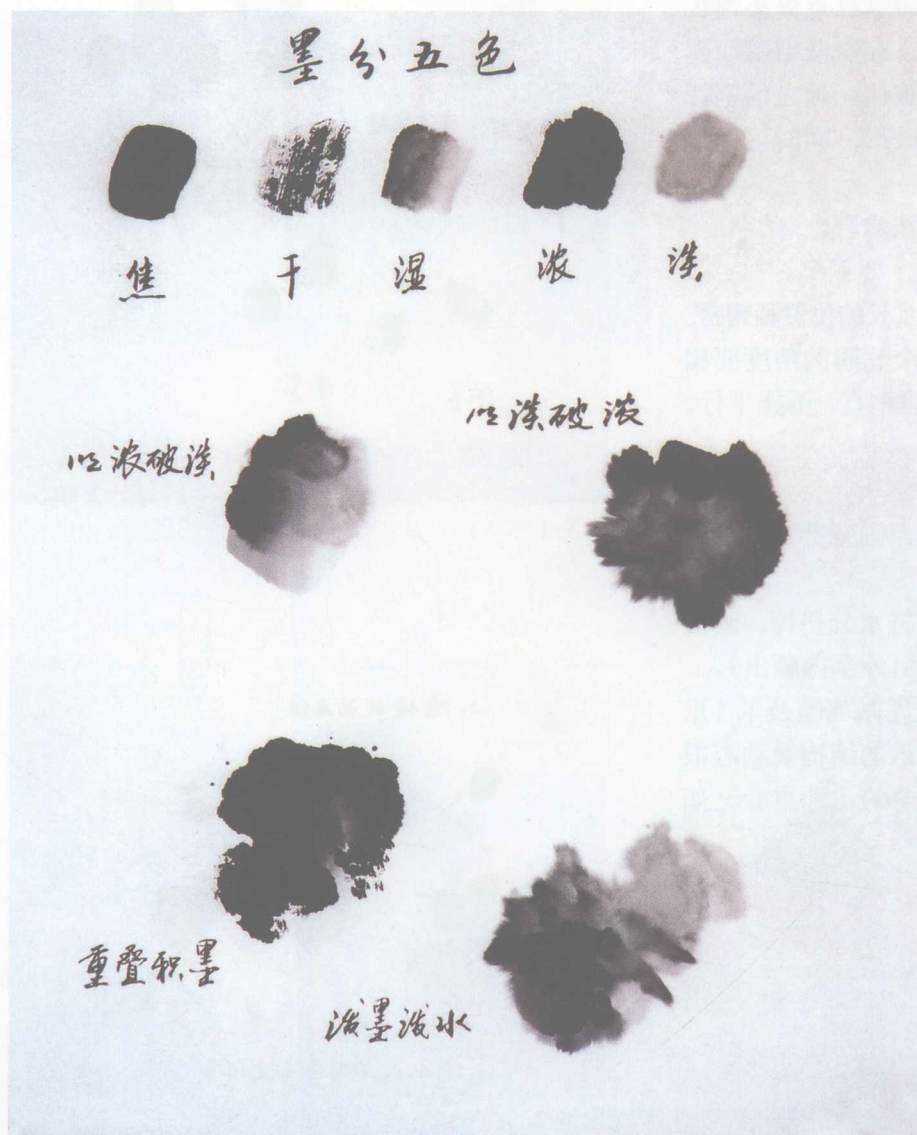

图2-3

第三节 墨色的浓淡变化与造型

一、小鸡的画法

小鸡是写意画中最常见的题材，用墨用色画都可以。主要是通过画小鸡来练习笔墨变化及黑白灰的组合关系。画小鸡的方法可用没骨法，也可用勾勒法，要根据画面的需要来定。

画小鸡最难的是第一笔点头部结构，要求点出浓淡，点出形态。掌握水分要适当，水多则很难把握。

选择一号斗笔，将笔中墨色调出深浅色阶。中锋下笔，侧锋顿笔，点出小鸡头部，鸡头方向由此确定。在点法中不要露笔锋，侧锋顿时将笔锋藏住。画之前笔锋要调较浓的墨色，避免破形，同时可保持色阶。如图3-1。

(一)俯视小鸡的画法步骤：

1. 中锋下笔画鸡头，要顿笔。
2. 距离头部不超过头长的位置画翅膀，转笔画第二个翅膀。两个翅膀的角度要相交，两翅与头的角度不能垂直，不能平行，要有变化。

这是表现动态的前两步。

3. 将笔中水分挤掉，画背部。以前三笔分出浓淡。

4. 用笔腹吸水，再将水分挤掉，画前胸及腹部（顺势将大腿由外至内画出）。

5. 用大白云笔调浓墨画鸡嘴及爪（爪也可以用赭石颜色画），爪的结构及动态很重要，要能够表现出小鸡的运动重心。如图3-2。

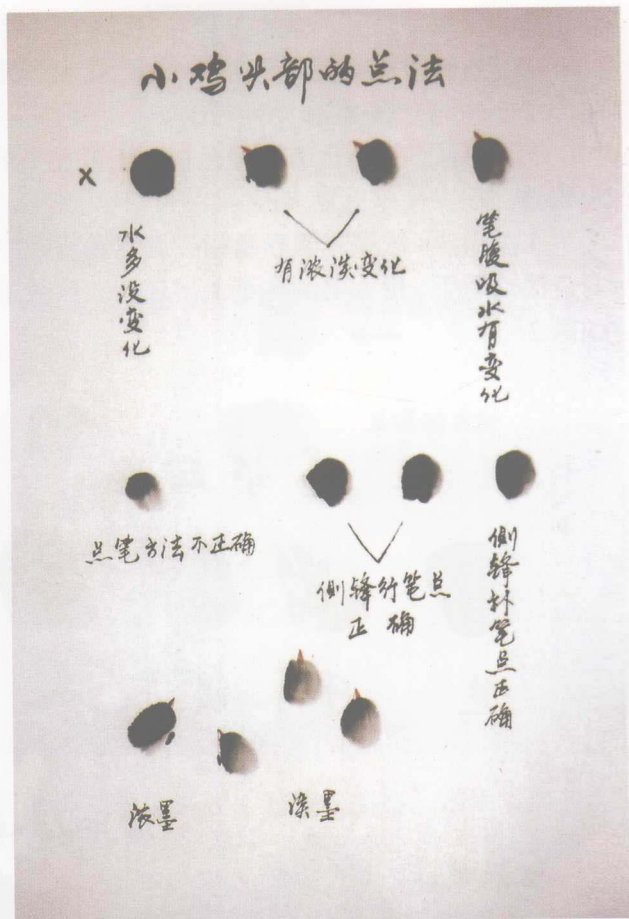

图3-1

图3-2

小鸡侧视的画法

侧面的不同动态

图 3-3

(二) 侧视小鸡的画法步骤:

1. 先用一号斗笔画一个半圆形, 表示侧面头部, 然后侧笔点翅膀, 近大远小。

2. 将笔中的水分挤掉, 画背部。再吸水画前胸部及腹部并一起画出大腿、尾部。

3. 接着用浓墨画侧面小鸡的嘴、眼及爪。画侧面小鸡的爪动态更加明显, 爪的变化可以使小鸡快跑或慢跑。如图 3-3。

在创作群鸡的过程中, 既要注意构图, 又要注意黑白灰的组合及疏密变化, 在画几只小鸡时, 动态不能重复。如图 3-4。

小鸡的浓淡墨变化与构图

图 3-4

二、麻雀的画法

麻雀是人所熟知的一种小鸟。其结构是头圆、尾短、嘴呈圆锥状，头顶和颈部呈栗褐色，背部褐色，有黑褐色斑点，爪为黄色。画麻雀时，动态变化与画小鸡有相似之处。

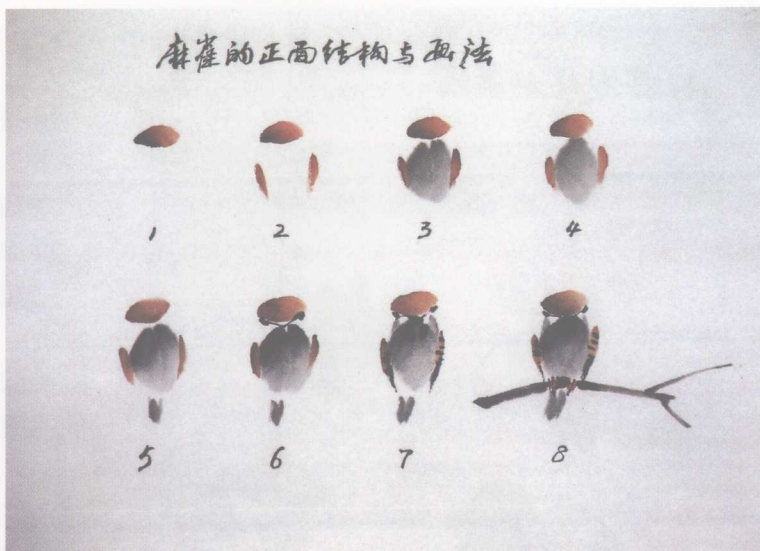

图3-5

画法步骤如下：

(一) 正面

用大白云笔调赭石色，笔锋略加墨画正面头部的一笔，表示前额。然后用此笔画一侧的翅膀，另一侧根据透视角度决定是否画。再用一号斗笔调淡墨，分两笔（也可一笔）画出麻雀的前胸及腹部。并顺笔将尾部内侧画出，要与腹部留出间隔。用小羊毫笔蘸焦墨，两笔勾出嘴形，接着点出两只眼睛。并趁湿在胸部上侧点出两笔，表示胸部上方的黑点。同时点出翅膀的斑点及露出的羽翅。麻雀的爪可用墨画，也可用颜料画，如图3-5。

(二) 侧面

用大白云笔调赭石色加墨画侧面头部。接着画背部、翅膀及尾部。调淡墨画胸部及腹部。用小羊毫笔画嘴、眼睛及羽翅并点斑点。最后用墨或朱磬画爪。如图3-6。

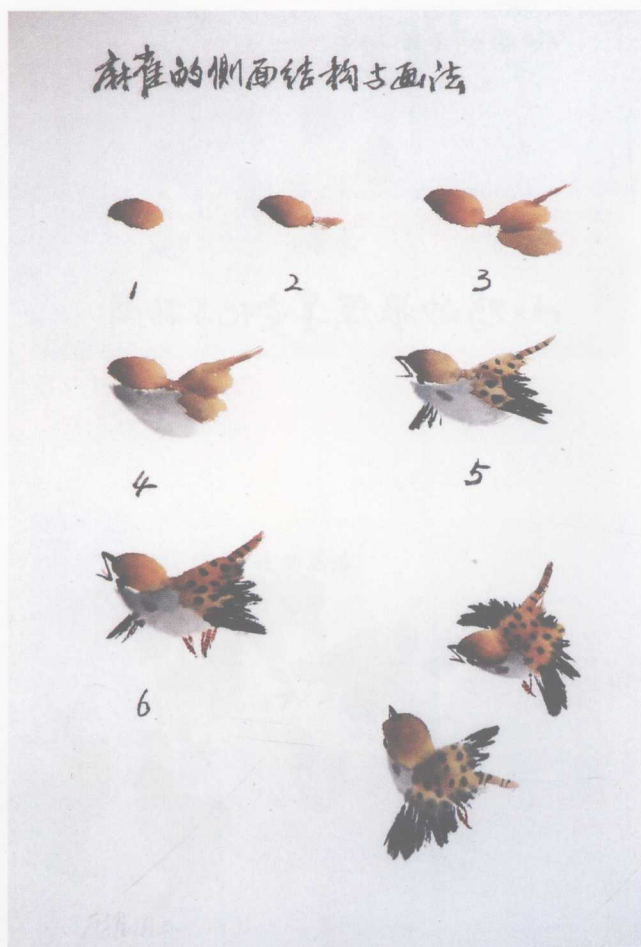

图3-6

图 3-7

(三) 画正面麻雀还可以采取先画胸腹部，后加头尾的方法，这种方法在创作中更加灵活，更能夸张表现鸟的动态，使画面生动。如图 3-7。

图 3-8

(四) 麻雀的动态，有静有动，变化丰富，在创作中要选择多种动态组合，避免一种动态重复画。如图 3-8。

三、小鸭的画法

画小鸭与画小鸡调笔墨的方法相似，重点注意笔中色阶变化。不同之处是画小鸭要先画嘴，选用的笔是大白云笔或4号斗笔，画嘴选用的颜色是朱磬加曙红。

画法与步骤如下：

1.用大白云笔调朱磬色，笔锋略加入一点曙红色，由下向上侧锋挑笔画鸭嘴。

2.用4号斗笔调浓墨，中锋分两笔画鸭头。

3.接鸭头一笔向下画脖子至前胸顿笔。

4.用侧锋笔画翅膀，两个翅膀画得不要平行。

5.将笔中的水分挤出，画背部及尾部，尾部要由外向内画。

6.吸水并将笔中水分挤出，画腹部，并补齐尾部。

7.用大白云笔调朱磬色画足蹼。

8.用浓墨点眼睛，如图3-9、图3-10。

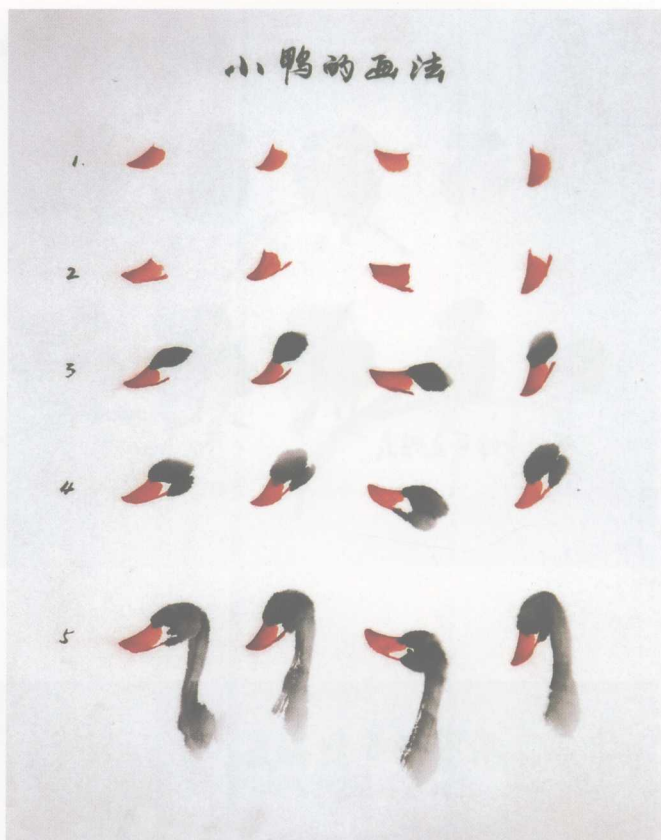

图 3-9

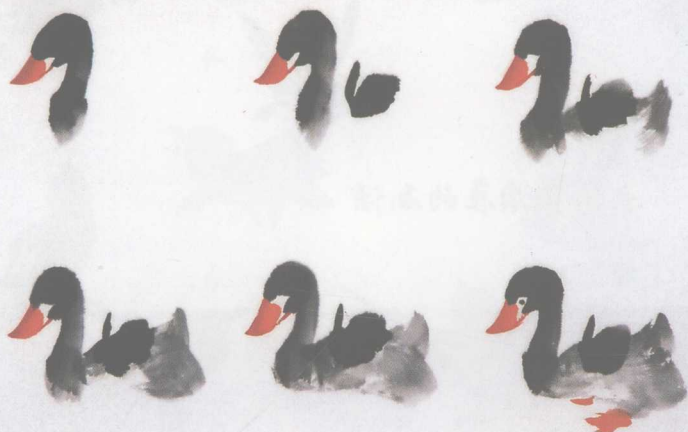

图 3-10

图 3-11

画两只小鸭要分出墨色浓淡，形态虚实要有变化。

画水中的小鸭与陆地上的小鸭区别主要是足蹼的动态。在水中的小鸭足蹼要淡一些，其他墨色相似，如图 3-11。

在一幅作品中，小鸭可以是画面的主要内容，也可以是背景。因此，要按主题确定小鸭的墨色、比例、虚实等。若加入背景，更要注意前后的主次关系，如图 3-12。

图 3-12

第四节 疏密组合的变化

一、迎春花的画法

画迎春花，首先要注意颜色变化，不允许用一种黄色从头画到尾，所以必须选择以下几种颜色表现迎春花，即：藤黄、朱磬、胭脂及墨。

1. 选择大白云笔，调藤黄色加朱磬色，再调一点胭脂色（以藤黄为主），按五瓣结构画出多种形态。方法有没骨法和没骨加勾法，如图 4-1。

图 4-1

2. 用笔调藤黄色加入墨色，使笔中色彩变绿再加胭脂色按以上笔法组合穿插画其他花，使黄色的花出现冷暖变化。

3. 在组合中，花与花间隔不能平均，要有错落、重叠的变化。注意不能对称，按疏密的变化组合，如图 4-2。

图 4-2