

中国画系列教学丛书

现代中国花鸟画创作教本

张 淳 张晨风 邹小宇 著

现代中国花鸟画创作教本

张 淳 张晨风 邹小宇 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

现代中国花鸟画创作教本/张淳, 张晨风, 邹小宇著.
—上海: 上海书店出版社, 2013.7
ISBN 978-7-5458-0752-3

I. ①现… II. ①张…②张…③邹… III. ①花鸟画—
国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第132575号

现代中国花鸟画创作教本

著 者: 张 淳 张晨风 邹小宇

责任编辑: 汪 昊

技术编辑: 丁 多

出 版: 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行: 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址: 200001 上海福建中路193号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷: 上海豪杰印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 5

版 次: 2013年7月第一版

印 次: 2013年7月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5458-0752-3/J · 212

定 价: 38.00元

前 言

中国花鸟画是传统绘画中一个重要的门类，它与人物画、山水画一起并称三大科目。花鸟画的发展历史源远流长，它凝聚了中华民族几千年的文明传统和审美意识，有着自己完整的艺术体系，它是民族文化艺术的宝贵财富。在这块艺术园地里，涌现出了一代代杰出的花鸟画家，高手林立，风格纷呈，创造着画坛的灿烂辉煌。

花鸟画与社会生活紧密相连，其艺术语言渗透着人文、情怀、审美情趣和美学思想，是大众喜闻乐见的表现形式。如今越来越多的爱好者们已不满足于仅作为一名观赏者，更是愿意亲自提起笔来，在纸上描绘花鸟的美好意境，爱好者们沉醉于临摹学习中，已经在临摹前人的过程中取得了一定的笔墨基础，但欲要进行创作，表达自己的心灵感受时，却又陷入了困境。从临摹到进行创作，其中还有一个慢慢磨练的过程，这个过程，有技法上的传承、构图方法的思考、素材方面的获取等等，在这个阶段有一个重要的途径是必不可少的，那就是“写生”。

写生是掌握描绘对象结构、形态，锻炼造型能力和构图能力的必要手段。绘画离不开形象，形象从自然中得来。中国绘画传统理论对写形有不少精辟的论说，从顾恺之的“以形写神”，宗炳的“以形写形，以色貌色”，到王履的“意溢乎形”，都是在谈形的重要性。写生不仅仅是对“形”的摄取，而且将“意”作为最终目的，即你的画面通过形所表现的意境、情感。为了达到这一目的，除了上面所说的对形的要求，画者主观感受、理性的思考尤为重要。因此，必须面对自然，和自然对话、交流，在自然中体验美，到自然中寻找无穷无尽的生机和活力。

然而有了写生的素材，如何根据写生稿进行创作；怎样构图、取舍、组合；怎样用笔、用墨；怎样把自己对自然的感受表现在花鸟画的创作中；这一系列创作过程中的思考方法和表现手段，笔者将通过此书的编写，希望给学习者带来一些参考和启发。

目录

第一部分 写生

一、花卉写生的观察方法和步骤 / 1

1. 体验和观察 / 1
2. 写生要点 / 1
3. 写生步骤 / 7

二、禽鸟写生的方法和步骤 / 11

1. 鸟的形体结构以及动态 / 11
2. 鸟的作画步骤 / 12

三、学生作业点评 / 14

第二部分 从写生到创作

一、写生到创作的一般过程 / 17

1. 构思与草图 / 17
2. 构图的一般规律 / 17
3. 正稿 / 18

二、写生到创作的示例 / 19

1. 竹子 / 19
2. 菊花 / 22
3. 芙蓉 / 26
4. 百合盆花 / 29
5. 枇杷 / 32
6. 紫藤花 / 35
7. 牡丹 / 38
8. 玉兰 / 41
9. 荷花 / 44
10. 蔷薇 / 47

三、花鸟创作——花卉与禽鸟的组合 / 50

1. 画面以禽鸟为主，花卉为辅 / 50
2. 画面以花卉为主，鸟为辅 / 54

四、走出从写生到创作过程中的困境 / 58

第三部分 作品选登 / 60

第一部分 写生

一、花卉写生的观察方法和步骤

1. 体验和观察

面对大自然，首先要用你的眼睛去发现美，用你的心去感受美。体验到美，你才有可能表现出这种美。画家要热衷于深入生活，经常到大自然中采集素材，获取灵感。他们不会放过引起视觉美感的一草一木，即使现场没作任何写生，然而他们无时不在细心地捕捉和观察对象，用心灵去感受，这是一种生活体验，一种积累。“以万物为师，以生机为运”，只有这样绘画才会有生命力，才能感染人。对于画家来说是如此，对于初学绘画的人，也同样重要。

花卉有草本、木本、藤本之分。如兰花、菊花、水仙等属草本；梅花、牡丹、月季等属木本；葡萄、丝瓜等是藤本。叶子有互生、对生、轮生之分，花瓣有单瓣、复瓣等。总之，各种植物变化无穷，千姿百态，我们了解它们的结构、生长规律、生长环境等等，就会发现大自然中的植物可画性非常强，越深入地研究，越会激发我们的兴趣。

“察之者尚精，拟之者贵似”。初次画写生，我们要选择对象局部进行详细地观察和描写。在动笔之前，先观察对象的形态、大小、正反、俯仰、转折等不同姿态的特点，观察花萼、花蕊、花蒂、花托等细部结构特点，从一个角度到多个角度，细微地去观察，然后再详细地画下来。从局部到整体，从一枝一叶，一株数株，到场景刻画，有一个观察、理解，到全面认识的过程。这样，我们写生时会带着激情，做到心中有数，刻画深入。

2. 写生的要点

我们在写生的时候，面对自然，还是要以客观对象为主，不要在画之前就已经想好怎么构图，用古人的程式生搬硬套，这样画出来的东西千篇一律，失去了写生的意义。我们对实物写生要达到两个目的，一是帮助我们理解、掌握对象的结构，生长规律等，具有客观的观察和写实能力；二是对构图的把握，具有取舍、疏密、虚实等处理能力。在对植物作仔细地全面地观察之后，再在纸上作详细地描绘。

(1) 花的造型要准确、生动。花瓣的组合要有聚散、大小、疏密、虚实的变化，每个花瓣都要围绕着花心，若重瓣花的花心被花瓣遮住看不见时，写生时就要仔细观察，清楚花心在哪里，让花瓣围绕着花心生长才不至于散乱。画多朵花组合时应避免角度的雷同，可有正对、侧面或背面之分，角度和姿态要有不同；它们之间有主次、呼应、聚散、俯仰，大小的变化。如果画面有三朵花，画的都是正面，一样大小，向着同一方向，它们之间的距离平均，画面就会显得平板无味。如果将一朵花画得大一些，使其成为画面的主体，另一朵花在大小和角度上与主体之间加以区分，第三朵则可以花苞的形态作为衬托，它们之间的聚散，呼应，可以让画面更加生动富有韵味。

(2) 画叶子时要注意理解叶子的结构,运用透视原理使其产生变化。如牡丹花叶子是三出九顶对称组合的,在实际观察中,它们不可能全部都正对着我们的视线,必然有角度变化和不同的姿态,我们要把这些变化姿态表现出来,尽量避免画叶子的一个方向,这样既取得了素材又丰富了画面的表现力。

(3)合很重要,我们在面对自然写生的时候,要注意枝干自然的姿态,出枝、伸展、分枝以及与主干之间的关系,这些细节部位都不能忽略,它们和叶子、花之间的关系,以及所组成的穿插、前后关系,都是写生时需要详细刻画的。平时需要多看一些优秀作品,把观察能力和表现能力结合起来。

(4) 花和叶子的线条用笔要有对比变化，花柔嫩娇艳，叶子有力挺拔；花瓣少的花必然线条疏，这样叶子的线条则可以画密些，刻画可详细些。花瓣多的花线条就多了，所以叶子的线条可以处理的疏一些。

(5) 植物写生不能完全照搬对象，要有取有舍。自然界形态丰富多彩，我们不可能都一概照搬，若不懂得取舍，画面不会动人。我们必须先考虑画面来选取所需要的形象。潘天寿先生说过：“对景写生，要懂得‘舍’字，懂得‘舍’字，即能懂得‘取’字，即能懂得‘景’字”。

海棠

癸未年三月写於
上海

3. 写生步骤

首先要注意写生工具的选择,可以用铅笔、钢笔、毛笔,不适宜用炭笔。炭笔容易抹去,不便保存。

写生的主要形式有白描、水墨两种,一般我们写生主要分硬笔白描、色彩水墨两种,其中硬笔白描由于工具简单便于携带(一本速写本和一支钢笔即可)为作画者经常使用的方法。

白描写生步骤

步骤一

步骤二

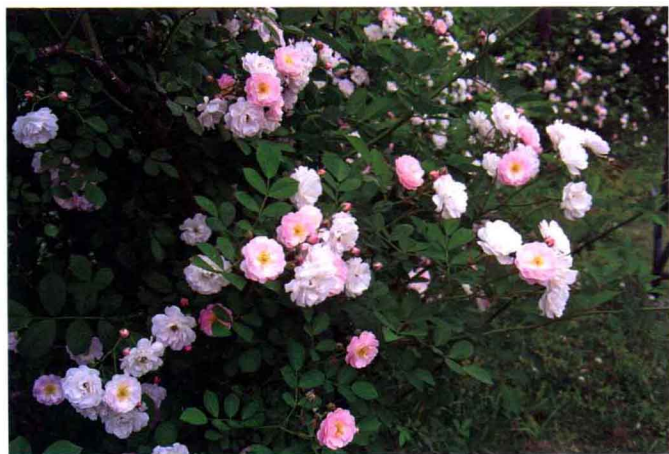

步骤三

步骤四

水墨写生步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

水墨写生有一定难度，除了注意写生的一般要点外，还有对笔墨技法上的要求。它的写意性更能体现在画面上，也更能体现心灵的感受，画面的生活气息会更浓些。以下是几幅水墨写生图例：

樱花

海棠

牡丹

杂花

自然中有很多完美的姿态、奇趣的组合，是我们在画室里想象不出来的，在自然中发现这些精彩的内容要及时记录下来，为今后创作提供丰富素材。另外，对植物生长中的变化规律，以及其他一些写生无法完整表现出来的问题，应该做一些文字记录，以备创作时用作参考。只有这样认真严谨地描绘，才能帮助我们掌握花卉的造型手法，提高造型能力，举一反三，才会受益匪浅。

在花鸟画的写生中，还要注意的就是宾主、虚实、疏密、开合、参差变化等。我们需要在熟悉构图原理的基础上进行大量的实践。古人在实践的基础上，已经总结了很多程式，这些程式后面所隐藏的构图原理，需要通过大量实践

才能理解和掌握，这样才不至于陷入程式之中生搬硬套。即理论结合实践，活学活用。

在实际写生过程中，理性的思考使我们的写生更有实效性，而感性的涌现使我们的写生更加生动。每个人对自然的体验都是不一样的，对于一幅画的构思、取景，刻画的重点，营造的意境，都有着自己的特点。因此即使面对同样的景物，落笔到纸上就各有千秋。“山川草木，造化自然，此实境也，因心造境，以手运心，此虚境也……于天地之外，别构一种灵奇……”从这个角度上说，写生也是创作。而绝对不是照搬自然。

二、禽鸟写生的方法和步骤

对禽鸟的写生难度比较大,因为禽鸟和花卉不一样,花卉基本上是静止不动的,而禽鸟基本上处于活动之中,因此在写生之前,不要急于落笔,先仔细观察,熟悉它们的形体结构,掌握它们的基本动态。比如鸟的头部特点、与身体的关系,羽毛和翅膀的特点,静止时的形态及飞翔时的变化等等,只有掌握这些特点,我们在写生的过程中才不至于因禽鸟始终处于活动中而茫然无措。

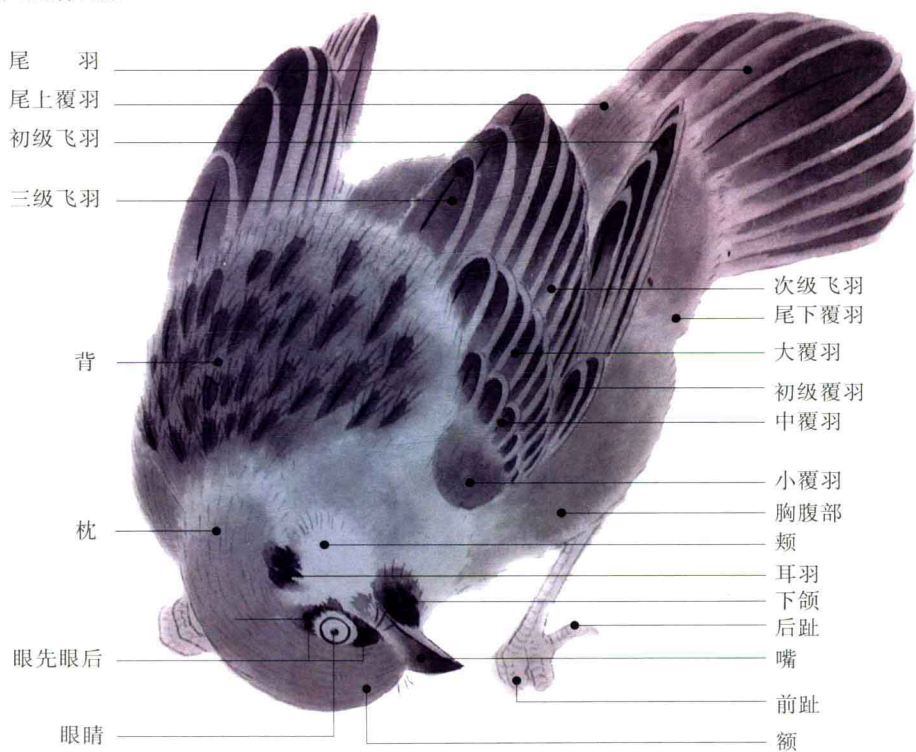
在写生过程中,要抓住大的动势,用笔快速,概括简练,迅速写出主要线条,构出形态、动势。舍去细节,抓住关键。如有时间的话再做深入细致的刻画。以下以鸟分析为例。

1. 鸟的形体结构以及动态

(1) 鸟的基本形态是由一大一小两个卵形组成。动态主要是指头部、身体和脚爪的关系。鸟的头部非常灵活,可前后左右转动,因此在写生的时候可以先确定鸟的身体形态,然后根据鸟的头部转动方向就可以把大体动态记录下来。也可以根据这一特点画一些默写。

(2) 鸟的躯干部位由羽毛覆盖着,有些羽毛如初级飞羽、复羽、尾羽都是表现动态的主要部分,这是我们需要关注的。另外,背部和腹部的羽毛柔软,飞羽、复羽、尾羽有力,作画过程中要把这些特点表现出来。飞翔和站立时羽毛是有变化的,站立时翅膀收起,飞翔时翅膀张开,飞羽要画的有力、优美。

(3) 鸟的脚爪是很重要的,要画的有力。它是支撑身体和抓住树干的器官,很多人会忽略这部分的描绘,其实脚爪对鸟的动态的表现也起着重要的作用,静止时,欲飞时,倒勾于树干时,竖立时,飞行时脚爪的姿态都是有变化的,抓住这些变化的特点,更能增添鸟的刻画和情趣,鸟的大写意画法,了了一两笔,也能充分表现出姿态的准确性。进行写生时要注意脚爪的关节部分,它对表现脚爪的姿态和力度有很大的作用。

2. 鸟的作画步骤

鸟的写生步骤一般情况下是按照嘴、眼、头额、肩背、翅膀、尾巴、胸腹、腿脚的顺序来描绘,这样便于从结构入手,有前而后由上而下的步骤逐渐完成。“画有法,但无定法”,在实际写生过程中不一定完全按照上面的步骤来画,只要能把鸟的动态画准确,孰先孰后不一定。有的人习惯先画眼睛,有的人喜欢先画嘴巴,有的人习惯先画肩背,其实都是殊途同归。

