

随书附赠超值

DVD 教学视频

全新空背装，便于展平，易于临摹

花鸟画

GUIDE TO
CHINESE
FLOWER
PAINTING

轻松学

草虫篇

姜亚男 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

CYPI PRESS

014030781

J212.27
06
V1

花鸟画

GUIDE TO
CHINESE
FLOWER
PAINTING

轻松学

姜亚男

姜亚男 / 编著

J212.27

06

V1 p

北航

C1719573

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 CYPI PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画轻松学·草虫篇 / 姜亚男编著. — 北京：中国青年出版社，2013.4

ISBN 978-7-5153-1436-5

I. ①花… II. ①姜… III. ①花鸟画—国画技法②草虫画—国画技法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 028162 号

花鸟画轻松学：草虫篇

姜亚男 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企业：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：陈婧莎

助理策划：陈荟洁

责任编辑：易小强 张 军

助理编辑：赵 静

书籍设计：六面体书籍设计

封面设计 张旭兴 孙素锦

版式设计 邱 宏

印刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：9.5

版次：2013 年 4 月北京第 1 版

印次：2013 年 4 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-1436-5

定价：79.80 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

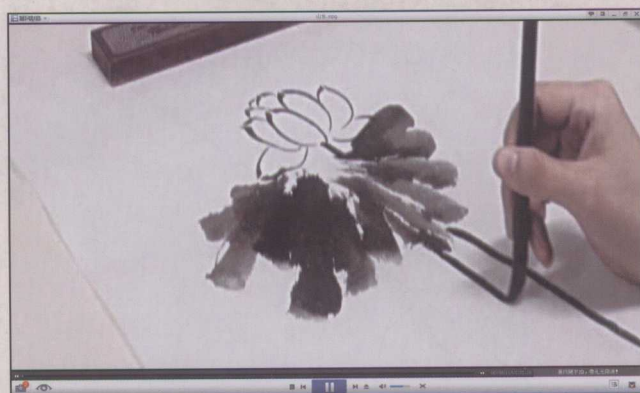
<http://www.lion-media.com.cn>

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正胖娃简体 方正字迹 - 方正童体毛字体 方正苏新诗

随书附赠超值
DVD 教学视频

如果您在书中没有见到DVD光盘, 请向书店服务台索取。

目录

序言	6
----	---

绘前准备	13
------	----

纸	14
墨	15
笔	16
颜料	17
其他	17
握笔	18
磨墨	19
蘸墨	19
运笔	20
笔法	21

技法详解	23
------	----

水生植物篇	24
-------	----

荷花	26
睡莲	30

金钱草	33
水仙	34
芦苇	36
菖蒲	37

草本植物篇	38
-------	----

百合花	40
马蹄莲	44
鸢尾花	46
文殊兰	50
君子兰	52
蝴蝶兰	54
秋海棠	55
仙客来	56
鹤望兰	57
美人蕉	58
圣诞红	60
鸡冠花	61
令箭荷花	62

瓜叶菊	64
向日葵	66
紫云英	67
牡丹	68
芍药	70
芭蕉	72
蒲公英	74
狗尾草	75
虞美人	76

藤本植物篇

紫藤	80
豌豆花	82
牵牛花	83
莨苳	84
葡萄	85
葫芦	86
南瓜	88
黄瓜	90
丝瓜	92
西瓜	94

昆虫篇

蚂蚁	98
瓢虫	98
蜗牛	98
飞蛾	99
知了	100
蜜蜂	100
蚱蜢	101
螳螂	102
蝗虫	103
蜻蜓	104
蝴蝶	105

鱼虾篇

筒笔红色	110
筒笔青色	110
鲫鱼	111
鲈鱼	112
孔雀鱼	113
金鱼	113
神仙鱼	116

虾.....118

螃蟹.....119

组合赏析.....121

鸢尾蚱蜢.....122

葫芦瓢虫.....124

丝瓜瓢虫.....126

紫藤金鱼.....128

四鱼戏草.....130

蜜蜂蜇蕉.....132

飞蛾扑菊.....134

蜂恋红冠.....136

云英瓢虫.....138

红鱼白荷.....140

荷花蜻蜓.....142

芭蕉睡莲.....144

蝴蝶百合.....146

枯石逢春.....148

满园春色.....150

014030781

J212.27

06

V1

花鸟画

GUIDE TO
CHINESE
FLOWER
PAINTING

轻松学

姜亚男

姜亚男 / 编著

北航

C1719573

J212.27

06

V1 p

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

CYPI PRESS

目录

序言	6
----	---

绘前准备	13
------	----

纸	14
墨	15
笔	16
颜料	17
其他	17
握笔	18
磨墨	19
蘸墨	19
运笔	20
笔法	21

技法详解	23
------	----

水生植物篇	24
-------	----

荷花	26
睡莲	30

金钱草	33
水仙	34
芦苇	36
菖蒲	37

草本植物篇	38
-------	----

百合花	40
马蹄莲	44
鸢尾花	46
文殊兰	50
君子兰	52
蝴蝶兰	54
秋海棠	55
仙客来	56
鹤望兰	57
美人蕉	58
圣诞红	60
鸡冠花	61
令箭荷花	62

瓜叶菊	64
向日葵	66
紫云英	67
牡丹	68
芍药	70
芭蕉	72
蒲公英	74
狗尾草	75
虞美人	76

藤本植物篇

紫藤	80
豌豆花	82
牵牛花	83
莨苳	84
葡萄	85
葫芦	86
南瓜	88
黄瓜	90
丝瓜	92
西瓜	94

昆虫篇

蚂蚁	98
瓢虫	98
蜗牛	98
飞蛾	99
知了	100
蜜蜂	100
蚱蜢	101
螳螂	102
蝗虫	103
蜻蜓	104
蝴蝶	105

鱼虾篇

筒笔红色	110
筒笔青色	110
鲫鱼	111
鲈鱼	112
孔雀鱼	113
金鱼	113
神仙鱼	116

虾.....118

螃蟹.....119

组合赏析.....121

鸢尾蚱蜢.....122

葫芦瓢虫.....124

丝瓜瓢虫.....126

紫藤金鱼.....128

四鱼戏草.....130

蜜蜂蜇蕉.....132

飞蛾扑菊.....134

蜂恋红冠.....136

云英瓢虫.....138

红鱼白荷.....140

荷花蜻蜓.....142

芭蕉睡莲.....144

蝴蝶百合.....146

枯石逢春.....148

满园春色.....150

序言

花鸟画在传统意义上，是中国画三大画科之一。它以花、鸟为主要描绘对象，但又不仅仅局限于花、鸟，各种动植物如蔬果、草虫、兽畜等也是花鸟画的重要组成部分。

北宋《宣和画谱·花鸟叙论》有云：“诗人六义，多识于鸟兽草木之名，而律历四时，亦记其荣枯语默之候，所以绘事之妙，多寓兴于此，与诗人相表里焉。”在中国，花鸟画不仅是简单的景物写生，更多地承载了一种精神寄托，每一枝花、每一只鸟都有它特定的隐喻。这些隐喻在传统语境中，是大家，至少是一个社会群

体，都可以接受的共识。画花鸟画不仅可以陶冶心灵，还可以抒发、传递个人情感，对友人表情答音。无论是古代还是现代，这都是极为风雅的事情。

花鸟画的历史要远早于山水画。目前有文献记载的第一位画家——三国时期的曹不兴，据推测就是一位花鸟画画家，他“落墨为蝇”的故事一直被认为是绘事经典。三国两晋南北朝时期，虽然现在已经难以见到这一时期的花鸟画作品，但由史籍中记载的顾恺之《凫雀图》、史道硕《鹅图》、萧绎《鹿图》可知，当时的花鸟画已经具有独立形态，并有相当高的水平了。

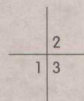

从唐代至五代，花鸟画发展迅速。绘画著录中记载有唐代画家八十余人，他们各有所长，如薛稷擅长画鹤，韩幹擅长画马，韦偃擅长画牛等。唐代的花鸟画画家，已经能够注意到花卉、鸟雀、走兽的结构，因而普遍能真实地反映物象。五代时期的黄筌和徐熙是花鸟画历史中不可或缺的两个重要人物。黄筌的画画法工细、设色浓丽，而徐熙的画落墨为格，杂彩敷之。后世常常以“黄筌富贵，徐熙野逸”来形容两人的风格。他们两种也奠定了花鸟画发展史上的两个基本风格类型。

宋代时，由于皇室贵族的喜爱，宫廷花鸟画承接五

代传统，以黄筌的风格为主导。据北宋《宣和画谱》记载，北宋宫廷收藏了30位花鸟画画家的近两千件花鸟画作品，所画花卉品种达两万余种。另一方面，随着文官政治的日益发达，文人们的精神诉求也在花鸟画上体现出来，出现了以梅、兰、竹、菊为描绘对象的“四君子画”。“四君子画”与文人节操紧密相连，从而被认为具有更高级的精神内涵和艺术价值。文同和苏轼是宋代创作“四君子画”的代表人物，他们的画多墨笔，少设色，挥洒自如，整整斜斜，于宫廷富丽风格外别开清新气象，自成一派新风。宋代开始的“四君子画”影响深

《写生珍禽图》五代·黄筌，手卷，北京故宫博物院藏

《瑞鹤图》北宋·赵佶，手卷，辽宁省博物馆藏

《果熟来禽图》南宋·林椿，手卷，台北故宫博物院藏

1	2	3
---	---	---

《墨梅图》元·王冕，立轴，北京故宫博物院藏

《山茶白羽图》明·林良，立轴，上海博物馆藏

《五月莲花图》明·徐渭，立轴，上海博物馆藏

远，元代许多花鸟画画家几乎专门从事梅、兰、竹、菊的创作，如郑思肖、李衍、柯九思等人。在他们看来，这是文人“士气”最好的表达途径。

明代，画派之丛起、风格之多样都是前代所无法企及的。明初，宫廷花鸟画继续延续五代以来的富丽之风，林良、吕纪、边景昭等人的作品代表了明初宫廷花鸟画的最高水平。明代后期，宫廷画日渐式微，文人画潮流中，写意花鸟画的勃兴是一个很值得注意的现象。陈淳是明代中后期吴门派的花鸟画画家，他的写意花鸟画题材多为士大夫庭院中的花木，笔墨自由如意，同时又剪裁精当，有一种安逸宁静的美。陈淳以后，从根本上完成水墨写意花鸟画变革的一代大家是徐渭。徐渭一生屡遭坎坷，他对社会有着种种不平，对个人命运怀有切肤之痛，种种不平和痛楚化作强烈的主观情感，促成了其无拘束、极具创造力、震撼人心又激荡难平的笔墨。徐渭的花鸟画，可以看作书法中的狂草，一切花木形象尽在似与不似之间。

清代初年，恽寿平的花鸟画于雅丽中求平淡天真，被认为有一种“清如水碧”、“天仙化人”的美，从而被视为花鸟画的“写生正派”。与他相反，“四僧”中八大山人的花鸟画或画笔曲折，或泼墨挥洒，充满了愤懑抑郁，给人一种“墨点无多泪点多”的感觉。恽寿平和八大山人代表了清初花鸟画的两个基本面向。清中期，“扬州八怪”中有多位画家擅长花鸟画，其中最著名的是郑板桥，他的墨竹被后世认为是清代之最高水准，关于他个人气节修养的故事也与他的墨竹画一起流传至今。晚清民国时，海上画派和岭南画派两大画派都有不少花鸟画名手。“海派”大家任伯年、吴昌硕的花鸟画具有很强烈的个人风格，有许多作品传世。岭南画派的花鸟画名家则有“二高一陈”，即高剑父、高奇峰、陈树人。民国时的北京，作为元、明、清故都，传统文化习俗保留较多，艺术氛围与上海、广州均不相同，“京派”花鸟画画

家中的大师，当首推齐白石。齐白石兼收历代名家之长，在积淀了深厚功力的基础上，别出新意，自成一派。他的绘画以亲眼见过的物象为基础，没有见过的草木绝不草率动笔。动笔时，他又工写相间，收放自如，描摹物象达到了一种“妙在似与不似之间”的境界。

花鸟画的画法大致可分为“工笔”、“写意”、“兼工带写”三种。工笔花鸟画一般用浓、淡墨勾勒物象轮廓，再按深浅不同分层次着色，最终呈现写真、富丽的效果；写意花鸟画则用泼墨等简练概括的手法绘写对象，取物象之意，而不拘泥于物象之形。一些大师往往

同时精通工笔和写意两种技法，而在一幅画上使用两种技法往往也会有出其不意的效果。譬如齐白石就擅长以写意花卉搭配工笔草虫，写意花卉的率真搭配工笔草虫的细腻，简繁相生，精拙相对，别有一番意趣。工笔和写意兼而有之的画法，就是“兼工带写”。对于花鸟画初学者来说，“兼工带写”较之“工笔”更易掌握和接受，较之“写意”又更为讨喜并出效果。本书即以“兼工带写”手法为主线，为每一个示例选择最合适、最经典的表现手法，或“写意”，或“工笔”，并按照从易到难的顺序编排，希望您可以轻松入门并循序渐进。