

家庭美术教师画库



J T M S J S H K

花鸟画入门

主编 杨成寅 毛翔先

编绘 朱颖人 徐家昌

中国美术学院出版社

《家庭美术教师》画库

主编 杨成寅 毛翔先

花鸟画入门

朱颖人 徐家昌 编绘

中国美术学院出版社

责任编辑 林文霞

封面设计 毛德宝

版式设计 郭晓军

花鸟画入门

朱颖人 徐家昌 编绘

中国美术学院出版社出版

(杭州南山路218号·邮政编码:310002)

新华书店经销·宁波星海制版印刷实业公司印制

开本:787×1092毫米 1/16 4印张

1994年9月第1版 1994年9月第1次印刷

印数 1---5000

定价:15.00元

前 言

《家庭美术教师》这套丛书,是为有志于学习美术的少年儿童编写的。顾名思义,这套丛书希望在一定程度上能够起到家庭美术教师的作用。可以作这样的设想:有了这套书,就象请了十多位热心少儿美术教育的老师,他们轮流登门教学,手把手地教少儿学美术,传授有关美术的知识,培养少儿对美术的兴趣,教授各门美术的种种技法,提高他们的审美能力,把他们一步一步地引向学好美术的正确的道路上。

现已编好:

- 《幼儿美术导引》(张友陶编绘)
- 《绘画造型入门》(赵延年编绘)
- 《色彩入门》(张玉忠编绘)
- 《透视入门》(殷光宇编绘)
- 《人体结构入门》(高照编绘)
- 《速写入门》(吕洪仁编绘)
- 《水彩画入门》(何志生编绘)
- 《粉画入门》(杨家珏编绘)
- 《图案入门》(李松柴编绘)
- 《人物画入门》(张品操编绘)
- 《花鸟画入门》(朱颖人、徐家昌编绘)
- 《山水画入门》(严幼俊编绘)
- 《手工入门》(黄立炤编绘)
- 《书法入门》(夏与参编著)
- 《什么是美术》(杨成寅编著)
- 《中外美术名作欣赏》(黄幼钧编著)

本套丛书的编者们,多数是浙江美术学院离退休的正副教授,部分是浙江美术学院的校友,有的是多年从事少儿美术教育的专家。在编绘前,编者们给自己提出了一些目标或要求,这就是:希望本丛书能够以图文并茂、以图为主的形式,向少年儿童们,全面地、有系统地、简明扼要地讲述有关美术的常识和技法;要求各册提供的范画既有一定程度的欣赏价值,又能显示出画理、画法和画技;尽量考虑到少年儿童的兴趣爱好、接受能力和长知识的需要;在各讲的安排上,要求循序渐进,由浅入深,由易入难。总之,希望这套书能够把传授美术知识和技法同审美教育结合统一起来,能够成为少年儿童学习美术切实有用的教材或辅助读物。

编者们希望在经受过几年教学实践的考验后,在广泛吸收反应的基础上,有机会对它加以修改、充实和提高。

编者 1992年10月

目录

第一部分 工笔花鸟画

工笔花鸟画简介

第一讲 写生

第二讲 白描

第三讲 着色

第四讲 鸟的基本画法

第二部分 写意花鸟画

写意花鸟画简介

第一讲 叶片与花朵

第二讲 墨牡丹

第三讲 白梅

第四讲 墨兰

第五讲 墨竹

第六讲 霜菊

第七讲 草虫

第八讲 鸟

附指画《鹤》

第一部分 工笔花鸟画

工笔花鸟画简介

(一) 工笔花鸟画的形成和发展

中国花鸟画因表现形式的不同，大体可分成写意与工笔两大类。工笔又称双钩。其画法是，先将写生稿加工整理成一幅完整的构图，用熟宣纸（生宣纸用胶矾加工后水色不会渗化，称熟宣）或熟绢依照底稿将所表现的对象用勾线笔勾描下来，再按对象的情况染上各种色彩，这样完成的一幅以描绘花鸟为内容的画就是一幅工笔花鸟画。

远古时代，人们就喜爱把花鸟鱼虫作为描绘的对象，那时的表现手法，或粗犷，或简朴，尚未形成一套完整的表现技法。工笔花鸟画的形成是在唐代，那时不仅有独幅的工笔花鸟画，还有专门的花鸟画家，如薛稷以画鹤最为著名，边鸾“最长于花鸟”，“草木蜂蝶、雀、蝉，并居妙品”，刁光胤工画湖石、花竹、猫兔、鸟雀。唐代的工笔花鸟画经五代到两宋，无论从选材构图到勾线设色，都达到一个空前的高度，通过线描，既重视对象的形态结构，更通过对形象的描绘表达了花鸟的神态与情趣，如《出水芙蓉图》、《蜻蜓豆荚图》、《白头丛竹图》虽然描绘的只是极简洁的一朵花或几只鸟，却充满了勃勃生机，唤起了人们对大自然的热爱。宋代的画院虽然把黄筌的重彩勾填的画法作为标准，但工笔花鸟画的各种不同流派及技法还是不断地创造出来，著名的如崔白、赵昌、易元吉、吴炳、李迪等。

元代以后，写意画得到很快的发展，相对来说，工笔花鸟画并不太兴旺，代表人物有钱选、王渊等，只是当时受文人画水墨清淡的影响，有些作品虽是黄家的体格，但纯以水墨晕染而成，所谓“墨写桃花似艳妆”。明清以后，虽有一些代表画家，如明代边文进、吕纪，清代沈铨及受陈老莲影响的任薰、任熊与任颐，而总的看来却无大的创造。新中国成立后，工笔花鸟画家代表人物有于非闇、陈之佛等，他们培养了一批工笔花鸟画家也都各有建树。

今天，工笔花鸟画仍然受到广大人民群众的喜悦，也有许多画家正为此作着很大的努力，我们需要更多的画家与爱好者来共同关心它的发展，使这朵文艺百花园中的奇葩开得更加绚烂。

(二) 画好工笔花鸟画的基本要求

要画好一幅工笔花鸟画，你首先要对表现对象（花或鸟）的形状、结构、色彩、在某种特定环境（譬如风晴雨露）下的神态有一个全面的了解，这就是观察，然后以白描的形式进行写生（鸟可以画些动态速写），写生时更需进一步的观察，如花瓣有什么特点？花蕊有几枚？叶是对生还是互生……凡是要在画面上表现的，都必须仔细勾描下来。这种写生的素材要平时积累，越丰富越好。花有季节性，只有在花开的时候写生下来备创作时用，创作时根据自己构思的需要把写生素材组织加工成完整的构图，可以在铅画纸上反复修改后定稿，然后拷贝到正稿上，用勾线笔将底稿上的内容勾描在正稿上，所勾的墨线要服从内容需要，不但要分出粗细刚柔，还要有枯湿浓淡之变，最后着色，着色完毕才能成为一幅完整的工笔花鸟画。大致如下面的过程：

观察——写生——构思——构图——白描——设色

要画好工笔花鸟画必须重视这一过程，当然这是就一幅画来说的，在学习过程中还牵涉到一个技法问题，由于前人积累了不少经验，且对之又有较多的标准，如用线、设色，因此初学者需要进行一定数量的临摹，通过临摹，掌握一定的表现技法。有了临摹的基础，又有写生积累，这样经过反复实践，就一定能画好工笔花鸟画。

(三) 工笔花鸟画的作画工具材料

工欲善其事，必先利其器，要画好一幅工笔花鸟画，先要准备好笔墨纸色等工具材料，这一点，画惯写意画的人往往不注意，笔是秃的，盘中的颜色很脏，这样是画不好的。

笔：一种是勾线笔，可选衣纹、叶筋或红毛、蟹爪，每次用毕要洗净凉干，以延长使用寿命，因笔锋秃后即不宜再勾线（有时可用来勾老干、坡石）。

一种是染色笔，可选羊毫笔，取其聚水较多的特点，要多备几支，用过墨的笔勿再用来染色，尤其是白粉笔。

墨：取一〇一油烟墨在较细的砚瓦中随磨随用，松烟墨无光，有时染蝶翅时略用一些，一般可不用。现在有高级书画墨汁，因使用方便，也可代用，一般墨汁及宿墨（湿墨放置时间太久，胶质败坏，墨色无光并有沉淀）千万不可用。

纸：工笔因要渲染，所以多用矾纸，不渗水，又称熟宣，是在生宣上刷胶矾后制成的。有较厚的如云母笺、冰雪笺，较薄的如蝉翼笺，但熟纸加工不好或放置时外面未用纸包好，会产生局部渗水现象，称漏矾，即不宜使用，有些纸质地较松，几次渲染即起毛，也不宜用。除矾纸外，还有矾绢，表面光滑，染色易匀，且比较透明，可在背面衬色，所以也常用来画工笔。

色：颜色分矿物质与植物质两类，矿物质颜色一般不透明，色彩也较艳丽，称重彩色；植物质颜料一般较透明，称淡彩色。古人用色自己研制，手续繁复，现在有现成的合装及管装，使用方便，但管装的质地较差，因此花青、藤黄、赭石等主要颜料最好还是买苏州姜思序堂出品的合装，用时将水泡开，用多少泡多少，以免时间太久胶质败坏造成浪费。

以上是笔墨纸色的大概情况，此外，干净的小白瓷碟及吸水的舔笔纸，也是画工笔不可缺少的。

备好以上这些工具材料，就可以动手作画了。

第一讲 写生

学习花鸟画一般从临摹入手，临摹只是为了学习前人的表现技法，绝对代替不了写生。我们要搞创作必须积累丰富的素材，素材从何而来呢？最好的办法就是写生，只有通过写生，才能使你所要表现的对象更加准确，更加生动，更具生活气息，也才更有感染力。

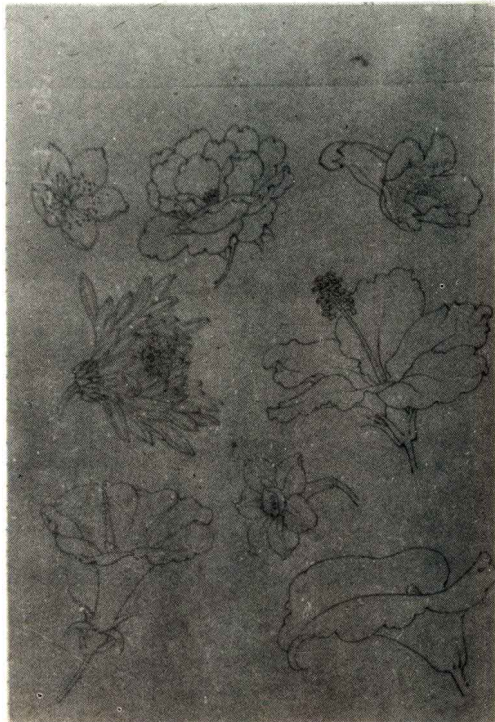
古代画家十分重视写生，可以说写生是中国绘画的优良传统。南齐谢赫提出“六法论”，其中的“应物象形”就是写生，古人讲“师造化”，“外师造化，中得心源”都是强调写生的重要性。五代黄筌的《写生珍禽图》，佚名的《雪竹图》等古代大量作品都是从写生中得来，即便是文人画的代表人物，专画墨竹的文同，从现在所传他画的墨竹来看，不经过写生也是不可想象的。

要写生，首先要观察，观察即是熟悉对象，做到心中有数，所谓“远观其势，近观其质”，不要一坐下来马上就画，得先仔细观察一番，是木本还是草本，花朵有什么特征，花蕊是怎么长的，叶子是对生还是互生，在怎样一种环境下，这花处于一种什么样的状态，当时自己又是什么样的感受……只有观察得十分仔细了，才能动笔描绘。

写生的方法多种多样，一般我们采用工笔白描的方法，开始时可以一花一叶比较自然地作局部的描绘，可作些必要的记录，如颜色、结构特征等，比较熟练之后，可连起来画成一幅较完整的构图。由于花鸟画都是近看的，所画的对象与实物大小要接近，不宜过大过小，花太小可适当放大，荷花等也可适当缩小，有时要画一些场景性的速写或者一些枝干的交叉穿插则不在此例。

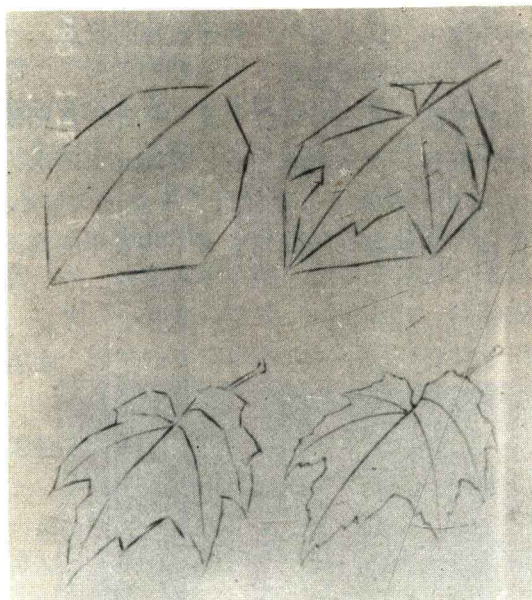


各种不同的叶举例

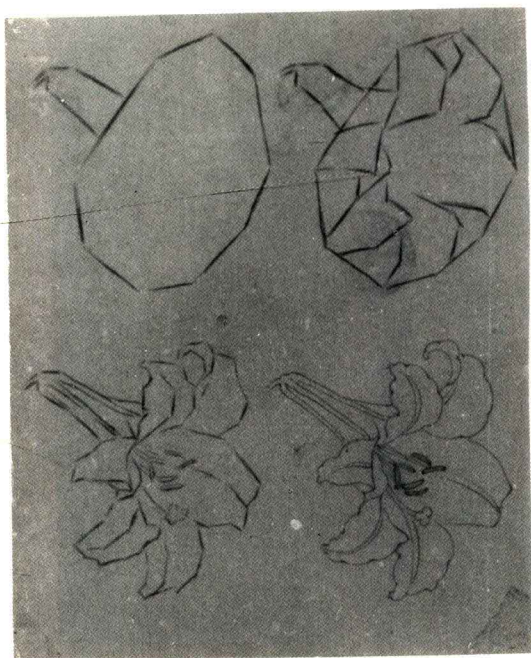


各种不同的花举例

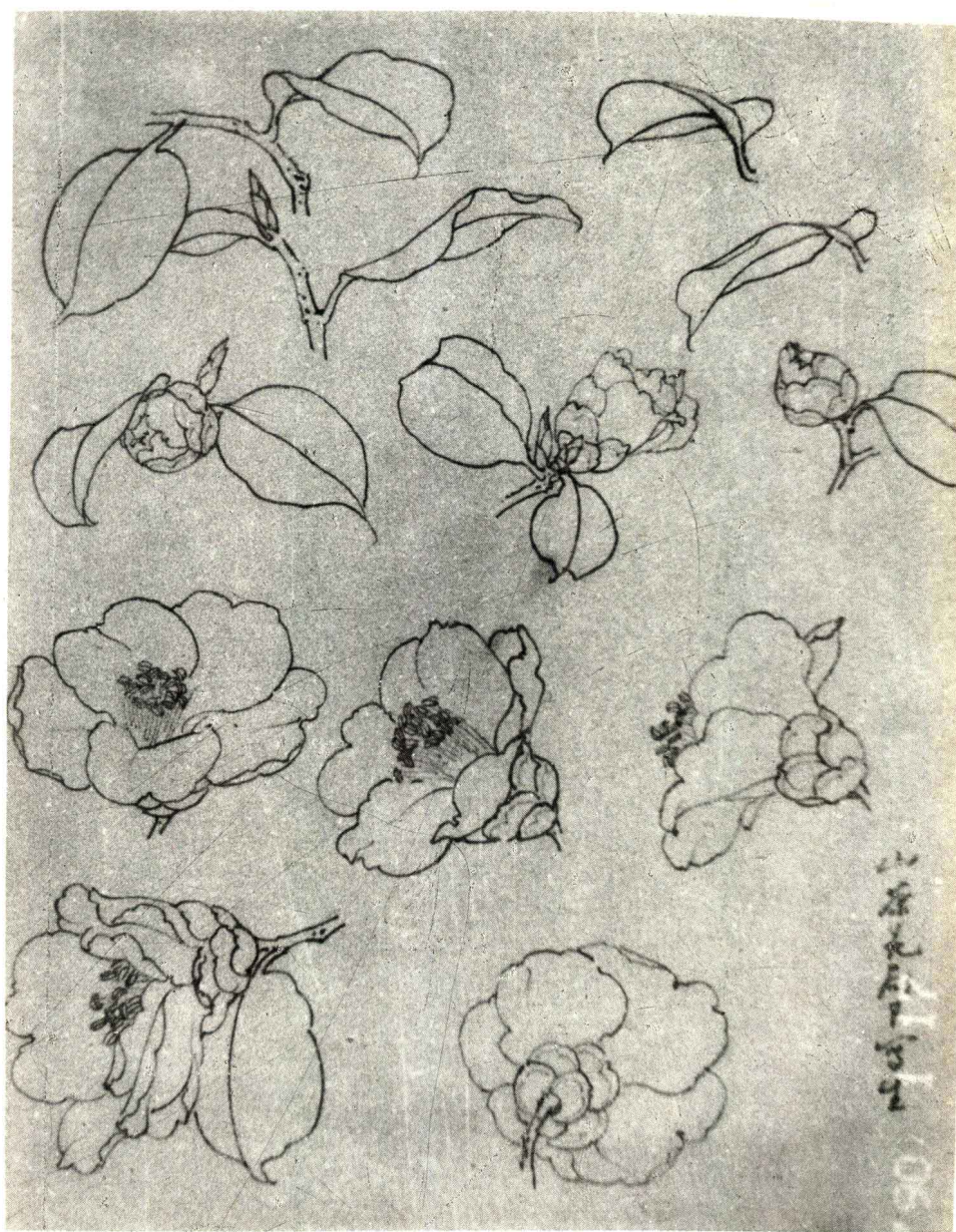
写生不能自然主义，看一点，画一点，而是要概括提炼，抓住主要特征，如一朵花，先要几个方面看一看，挑最好看的角度画，花画好后，如果叶子不理想，又可以换一个地方，把其他的叶子补上去，一大丛叶子有时会太繁杂，可以画到适当的时候把其他不必再画的叶全都舍去，如果觉得在某一处还要加一个小花苞，可以找一个合适的添到画面上去，这就是通常讲的取、舍、借、变，只有这样，我们的写生才会生动，好看，当然还有线条的组织，构图的处理，必须通过长期的努力才会进步，才会使我们的白描写生生动起来。



叶的写生步骤



花的写生步骤



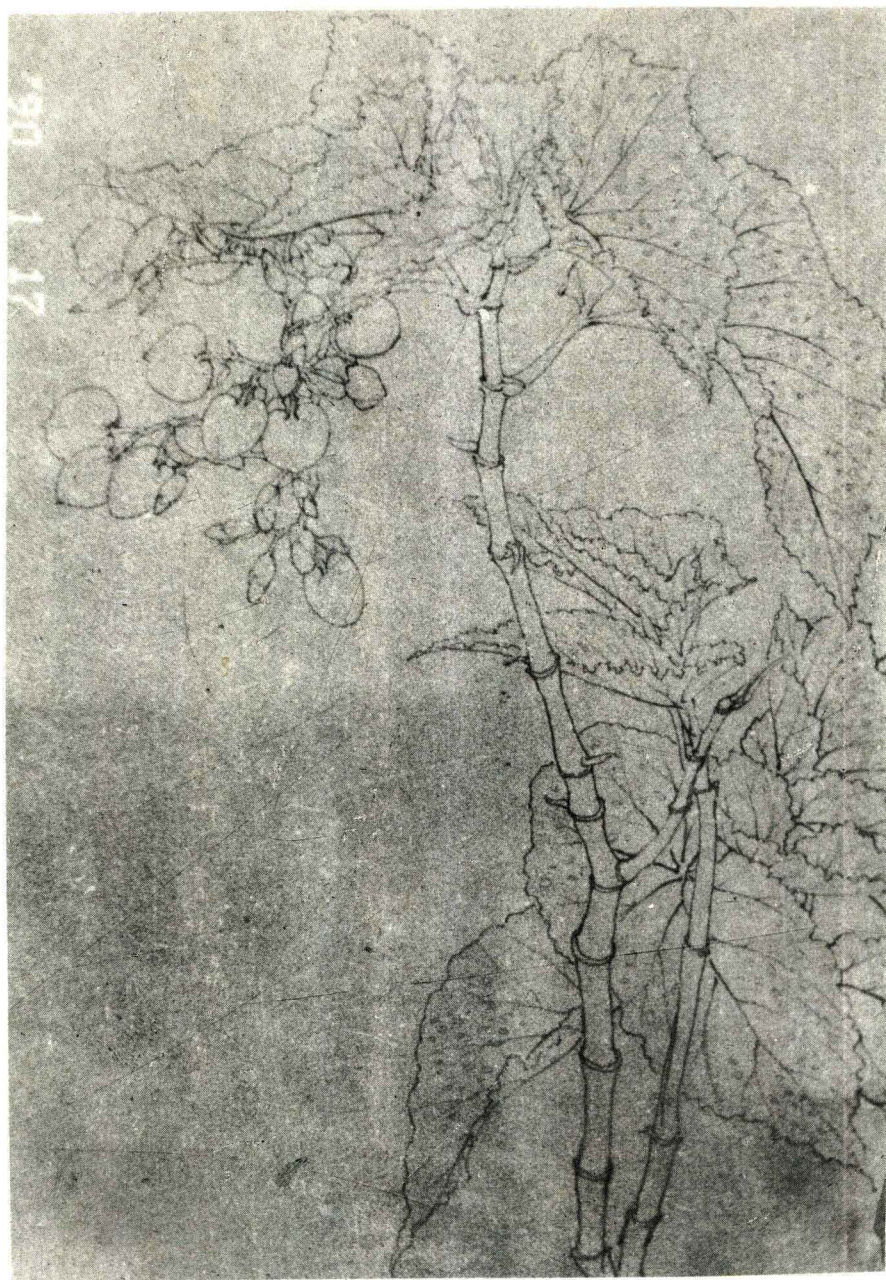
山茶花局部写生



鹤望兰(铅笔写生)



洋绣球(铅笔写生)



竹节海棠(铅笔写生)



芍药(铅笔写生)

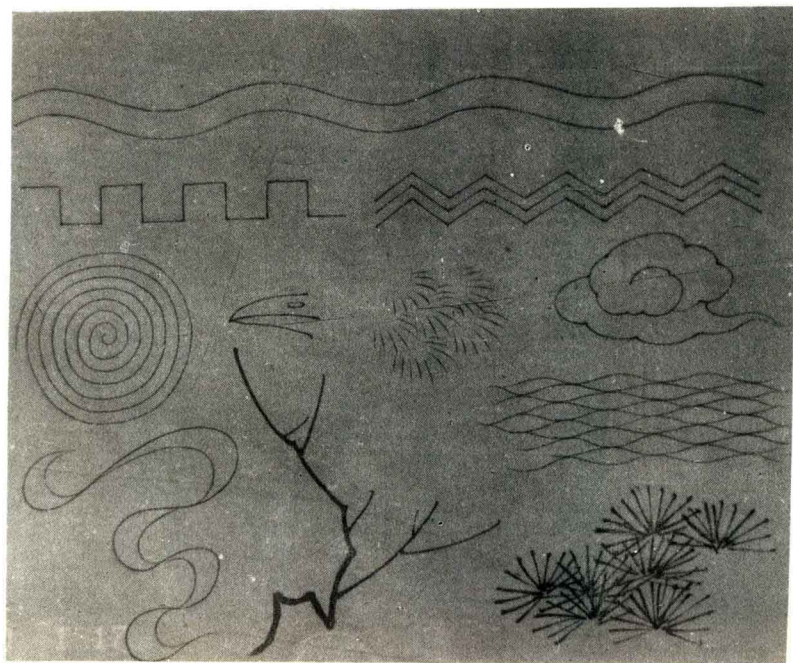
第二讲 白描

白描是中国画中一种纯粹用线来描绘对象的表现形式，也称双勾，它不借助于色彩，也不考虑因光线而产生的明暗效果，对象的形态结构、质感、体积感等等均由线条来表现，此外，线条自身的力度、韵律、及线与线的组合所产生的疏密节奏，均体现出“线”的存在价值与艺术感染力。

由于白描要用“线”来造型，一根线就是一根线，必须清楚肯定，一点含混不得，这就要求我们细致地观察、研究对象，大至山脉的纹理，小至一花一叶，虫鸟的嘴爪毛羽，都要弄清楚，只有弄清楚之后，在用线表现时才会具体而生动。

我们历来讲“书画同源”，白描的用线与书法的用线也是如此，工具（毛笔）一样，执笔方法一样，提按顿挫的要求也一样，只是前者要概括地表现出对象的形态，后者却是抽象的符号，它们同样体现出线条的艺术。“六法”中的“骨法用笔”就是指白描用线的骨力，这“描”不是描红簿那样的描摹，而应理解为“写”，如同书法一样，有起收顿挫，一波三折。

白描勾线一般多中锋，笔要稳，力要到，接笔要贯气，不能信笔而失去控制，起笔收笔与转折处运笔要慢，古人对线的要求是“快而不飘，重而不板，慢而不滞，松而不浮”，又有平、圆、留、重之说。一幅白描的力度、节奏、音乐味与用线息息相关，可以说，一幅工笔画虽然色彩渲染是重要的一环，但画的成败却不能不说是取决于用线的好坏，因此，白描的用线是切不可忽视的。



各种用线示意



用线必须表现对象的不同质感

芙蓉花白描步骤图

