



[禽鳥]

中国画写意大课堂

就中国花鸟画而言，广泛的表现题材，独特的隐喻方式以及强调以线造型的中国笔墨观，早已成为中国艺术家用以言情意志的最佳途径之一，并成为人们精神生活和文化生活的重要组成部分。中国花鸟画的演变过程承载着画家强烈的精神性，风格的形成演绎着中国文人特有的哲学思想和审美特征，了解和研究它的传承脉络和演变过程对我们今天的花鸟画创作是至关重要的。

綦延军 著

辽宁美术出版社



[禽鳥]

中国画写意大课堂

綦延军 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 禽鸟 / 綦延军著. — 沈阳
: 辽宁美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5314-5475-5

I. ①中… II. ①綦… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第086728号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5475-5

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

第一课 写意禽鸟画的工具材料介绍	5
第二课 写意花鸟的基本笔墨技法	6
一、笔墨的基本概念	6
二、笔法	6
三、墨法	7
四、鸟类各部位的名称及骨骼结构	8
第三课 局部解析	9
一、八哥的画法	9
二、白头翁的画法	12
三、写意鹦鹉的画法	15
第四课 步骤解析	18
一、作品《相依桃林》创作步骤	18
二、作品《蕉阴小憩》创作步骤	20
三、作品《双寿图》创作步骤	22
四、作品《花暖时节》创作步骤	24
第五课 作品赏析	25



[禽鳥]

中国画写意大课堂

綦延军 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 禽鸟 / 綦延军著. — 沈阳
: 辽宁美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5314-5475-5

I. ①中… II. ①綦… III. ①花鸟画-国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第086728号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5475-5

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

纵观世界艺术发展史，任何艺术形式、艺术风格、艺术流派的形成，无不受民族文化、审美取向、美学思想和哲学观念的影响，有着鲜明的民族风格和民族特点。中国画也不例外，在深厚的民族文化土壤中扎根、发芽，与中国传统美学思想、艺术观念形成同步，并逐渐演变成门类丰富，风格多样，各具特色的艺术形式。

就中国花鸟画而言，广泛的表现题材，独特的隐喻方式以及强调以线造型的中国笔墨观，早已成为中国艺术家借物抒情的最佳途径之一，并成为人们精神生活和文化生活的重要组成部分。

最初的花鸟画大多作为人物画的背景而出现，通常以简单的花卉、鱼虫等纹样作为装饰，直至南北朝时期，由于受老庄“天人合一”哲学观念的影响，人们的审美意识发生了转变，进而崇尚自然、强调人的主观性，并把“以形写神”“迁想而妙得”作为这一时期的艺术创作主张，大大增强了作品中的怡情因素，花鸟画也因此渐渐摆脱了从属地位而成为主体。

到唐代，“气韵生动”的审美标准和“物我交融”的创作理念确立了中国较完整的艺术理论体系，并引导产生了诸如薛稷、边鸾等优秀的花鸟画家，他们或造型生动或缜密或赋彩随类精良，赋予竹石、鹤雀、虫蝶等自然景物以人的精神，跨越时空表象，主观情怀豁然纸上。这时的花鸟画已形成以人物、山水三足鼎立的局面，成熟并独立成科。

晚唐五代时期，宫廷画院的建立，为黄筌、黄居巢等宫廷画师提供了施展才华的境遇。以黄筌为代表的“院体”画家，把“妙得其珍”作为艺术追求的最高境界，以表现奇花异草、珍禽瑞兽作为嗜好，双勾填色、造型严谨、设色艳丽，作品富丽堂皇，皇家气象十足，时人称其为“黄家富贵”，主宰统帅宫廷画坛百年之久。同期的徐熙则以描写野景、汀花、水鸟、渊鱼为最爱，重墨不重色，追求水墨的自然情趣，创写意花鸟之先河。对后期“没骨”画法影响巨大，被称为“徐熙野逸”。至此，中国花鸟画从绘制内容及技法上已备完整，涵盖写意花鸟、工笔花鸟、没骨花鸟、泼墨花鸟、白描花鸟等专科，花鸟画摆脱了借图赏玩的时代，成为寄寓审美观念，畅神、抒情的载体。

宋代，画坛一直延续着“徐黄异体”的样式，直至崔白、文同的出现，使花鸟画在直抒胸臆、表达情感上更进一步，这便为文人画的出现打下了坚实的基础。南宋末年，文人士大夫阶层借文兴画，主张书画相通、诗画相融，强调个性，注重笔墨情趣，赋予自然界物象以人格化，轻繁缛，重意境，把花鸟画推向高峰。

元代的“大疆”政策，对花鸟画产生巨大的影响，动荡的生存环境，“院体画”没有了发展空间，画家们进而抛弃了色彩，强调水墨为上，讲究书画同源，讲究简略闲逸，从另一方面推动了花鸟画的进程。

明清时期，花鸟画更是成就非凡，名家圣手辈出。历经历代各流派共同努力，到这一时期更臻完整，精彩纷呈。陈淳、林良、徐渭、朱耷、吴昌硕、任伯年……各具风范，文人的内蕴，技法上的娴熟，尚理重士，所达到的高度不言而喻，对后世的影响更难言其表。

可以看出，中国花鸟画的演变过程承载着画家强烈的精神性，风格的形成演绎着中国文人特有的哲学思想和审美特征，了解和研究它的传承脉络和演变过程对我们今天的花鸟画创作至关重要。

目 录

第一课 写意禽鸟画的工具材料介绍	5
第二课 写意花鸟的基本笔墨技法	6
一、笔墨的基本概念	6
二、笔法	6
三、墨法	7
四、鸟类各部位的名称及骨骼结构	8
第三课 局部解析	9
一、八哥的画法	9
二、白头翁的画法	12
三、写意鹦鹉的画法	15
第四课 步骤解析	18
一、作品《相依桃林》创作步骤	18
二、作品《蕉阴小憩》创作步骤	20
三、作品《双寿图》创作步骤	22
四、作品《花暖时节》创作步骤	24
第五课 作品赏析	25

第一课 写意花鸟画的工具材料介绍

中国传统绘画之所以被称为东方艺术之瑰宝，傲立世界艺术之林，除了它本身所具有的审美价值及文化血脉之外，其独特的工具材料和制作工艺也被世人所瞩目。以下简单介绍几种最常用的绘画工具、材料：

笔

“工欲善其事，必先利其器。”毛笔是中国写意画最基本，也是最为关键的工具。毛笔根据软硬程度分为狼毫（硬毫）、羊毫（软毫）和兼毫（软硬适中）三类；根据笔锋的长短可以分为长锋和短锋两种。狼毫的特点是弹性强，含水量少，适合勾线，由于材料的限制，狼毫笔一般笔锋较短；羊毫笔锋较长，吸水量大，适合大面积的涂抹及上色；兼毫软硬适中，笔锋可长可短，使用起来笔端变化较为丰富，勾线、泼墨、皴擦都可以，但使用起来需要熟练的技巧。一般情况来说，画写意花鸟多使用兼毫或羊毫笔，因其含水量大又具有弹性等特点，适宜画禽鸟的各种动态及花卉枝、叶及各种配景。小的狼毫勾线笔要准备一两支，可以用以禽鸟勾喙、点睛及配景草虫、蝴蝶等较工细题材。长锋羊毫如小提斗则可以画配景用的石头、竹叶等，也可用来设色。在实际绘画过程中，根据个人情况及习惯的不同，几种毛笔也可混用，只要自己用起来得心应手即可，不必强求一律。

墨

墨大致分为三种，即松烟、漆烟、油烟，我们画写意画一般使用油烟。松烟以松树烟为原料，色黑无光，适合于书法的练习；漆烟以土漆烟为原料，暗黑发亮，适于作画；油烟以桐油、麻油、菜油等油烟做原料，色黑而亮，最适合作画，油烟墨以质细、色乌和胶轻者为

上。现在画国画、习书法很少使用磨制的墨汁了，市场上卖的正品瓶装或桶装书画墨汁初学者尽可以放心使用，比较好的品牌有“一得阁”、“曹素功”等。

纸

我们画写意花鸟画主要使用生宣纸，生宣又有棉料、净皮、夹宣、单宣之分。这种纸性极敏感，吸水性强，落墨上色富有层次感也极易渗化。

砚

砚的种类很多，制砚的材质也多种多样，但最好的还是石质的，以端砚、歙砚最为著名。我们画写意画一般不提倡使用砚台，而是用大的白色瓷盘代替。因为一方面使用现成的墨汁不需要磨墨，另一方面用白盘子调墨可以看清墨的浓淡程度。

颜料

中国画颜料可分为矿物质颜料和植物质颜料两大类，赭石、石绿、石青、朱砂、白粉等为矿物质颜料；花青、胭脂、曙红、藤黄等为植物质颜料。矿物质颜料质地稠厚，具有一定的覆盖力，色泽明亮、鲜艳；植物质颜料具有透明性，清淡、典雅，在墨块、线条上渲染不会妨碍笔墨的效果。从外形来说有块状、锡管装和粉状三种，我们一般练习使用锡管装的颜料就足够了，也比较方便、实用。

其他写意画的常用工具材料：画写意画除了必备的文房四宝和颜料之外，还要准备必要的其他材料，如毛毡、镇纸、笔洗、调色盘等，在这里特别要指出的是调色盘的准备，如果不是外出写生的话，调色盘一定要使用大的白色瓷盘，不要用小的器皿，原理同调墨盘的使用一样，并且颜色一定要挤在盘子的边缘，以便留出足够的空间来调颜色的浓淡深浅。



第二课 写意花鸟的基本笔墨技法

“以形写神”“形神兼备”是中国传统国画早已形成的审美标准。中国画“尚意”源于元代，我们且不管是因为纸张介入还是元代文人居多的缘故，但强调个性，注重主观，强调写意、写性、写心，寄情于万物之间，已经成为中国写意画的主流，并演变成为一种观念。

中国传统绘画之所以区别于其他艺术门类，除了本身所体现出的中国特有的审美意识、民族文化精神外，其独特的艺术语言也是中国传统写意画存在的基础，这其中包括造型、笔墨程式等诸多方面。

就写意花鸟而言，笔墨语言在整个艺术语言体现中作用巨大。首先，中国写意画以笔墨作为造型手段，用极其凝练的艺术语言表现物象特征，这就要求画家准确地了解对象，把对形的高度概括能力和笔墨的掌控能力融为一体。其次，笔墨作为形式语言，有其本身的独立审美价值。笔墨所形成的点、线、面等形式元素与中国人的审美情趣艺术规律、形式美的法则等应该一致，墨分五色，浓、淡、干、湿、枯用笔、布白等，把笔墨所应该产生的形式美感巧妙组合，合理安排，是作品打动人的关键所在。再者，中国传统花鸟画中，强调个性，把个人主观情感表达寄托于笔墨之间，把对人生、对现实的不满、感叹等内心感受赋予花鸟之中。线条的起承转合、一枝一叶、一花一草，无不体现作者的情绪与状态，成为画家直抒胸臆，表达心情的载体。另外，画家的主观境界决定着作品的格调，反映着画家的气质。一幅好的作品，不单纯是技法的纯熟，更隐含着画家的人格、学识和修养。传统其实是一种常存常新的文化精神，是一种文脉，是一种积累，是一种完美的结合体。在繁杂的文化背景下，少些功利，多些传统本质上的探索，修养自己，完善自我，定能找到属于自己的精神之路。

一、笔墨的基本概念

中国写意画最主要的表现语言就是笔墨，这也是中国画的特色和精华所在。因此，写意画用笔讲究“浑、圆、留、重、变”，讲究力度、厚度、重量感、节奏变化，讲究飘逸、灵动。笔墨对写意画来讲，不仅是状物图形的手段，更重要的是笔墨语言本身所具有的审美属性，中国写意画笔墨语言的审美意趣和评价标准是从中国书法中转换过来的，对写意画来讲尤为重要，在某种意义上来说，用行、草笔法画出来的画才可称为写意画，所以说要想画好写意画，一定要加强书法的练习，要理解书法用笔是写意画的重要表现元素。

“墨分五色”，在用墨方面前人曾有大量精辟的论述，黄宾虹先生将墨法归纳为浓墨、淡墨、泼墨、破墨、积墨、焦墨、宿墨七种，足见墨法的变幻莫测。总之，一幅好的写意画作品，应该使水墨的表现力得到淋漓尽致的发挥，做到既对比又协调，既对立又统一，使画面中的笔墨元素构成充满生机与活力。

二、笔法

中国画用笔有中锋、侧锋、逆锋、顺锋、藏锋等。中锋行笔时笔尖在线条的中间运行，画出的线条厚重有力。侧锋用笔时笔锋在一侧运行，画出的线条扁平、劲俏。总之，用笔的变化是由画家手上用力的大小、快慢、行笔方向不同等因素造成的，在实际作画过程中更多的是各种笔锋的综合运用，如中锋转侧锋、顺锋转逆锋、藏锋转露锋等。



墨的浓淡干湿效果



浓破淡用墨技法



中锋、侧锋用笔示意图一



中锋、侧锋用笔示意图二

三、墨法

“墨分五色”是指由于用水量和用笔速度的不同而产生墨色的多种层次变化，在写意画中要使墨色变化丰富，除了用水和用笔速度之外，和调墨的技巧也有很大关系，不可调得太匀，如要注意一侧蘸

墨、侧蘸反使等方法的使用。写意画中比较常用的是泼墨法和破墨法等，这些墨法都需要反复实践练习，掌握用水、用笔技巧和宣纸的特性后才能运用自如。



墨与线的运用



线墨组合

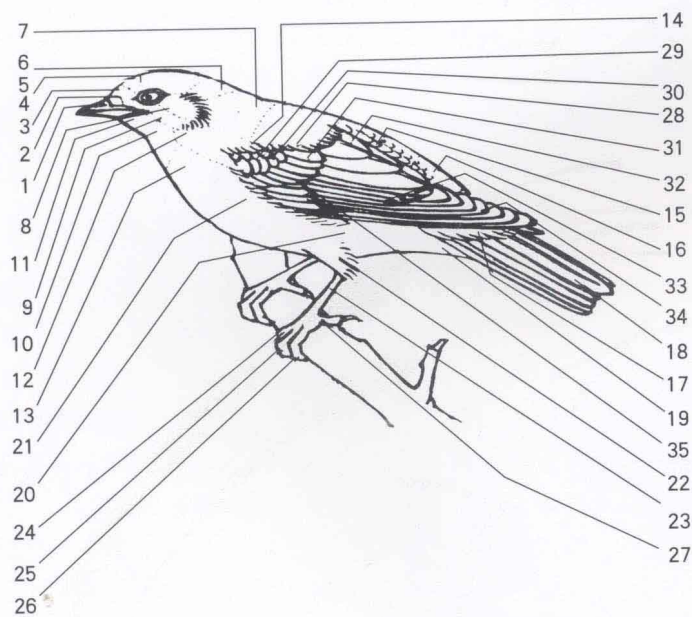


线墨组合法

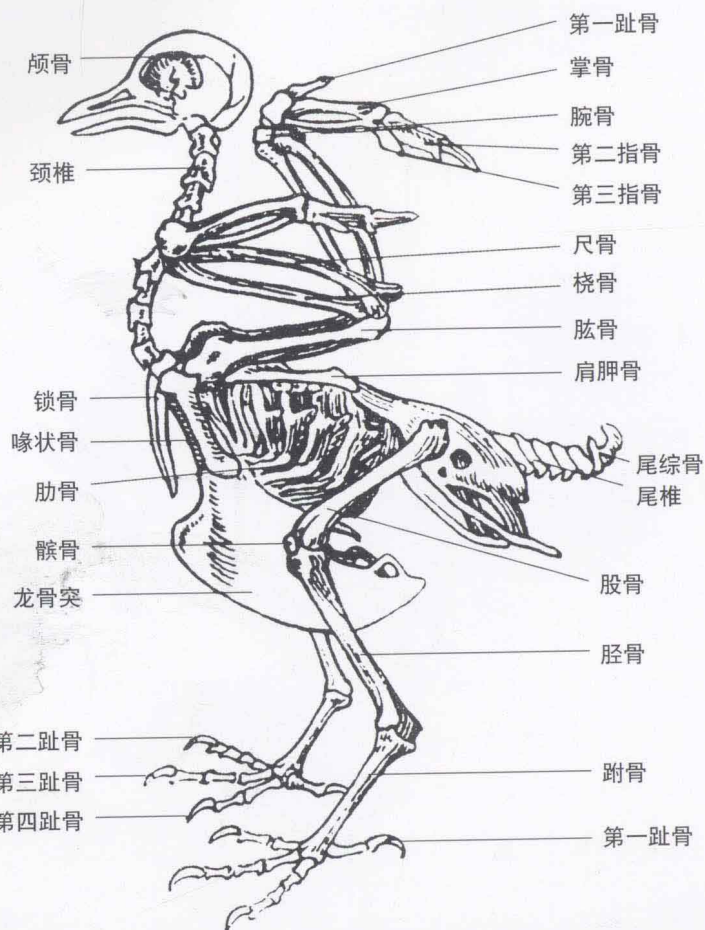


颜色与墨的组合画法

四、鸟类各部位的名称及骨骼结构



- | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 1. 嘴峰 | 2. 眼先 | 3. 前额 | 4. 头顶 | 5. 枕 | 6. 颈项 |
| 7. 下颈 | 8. 耳羽 | 9. 颊 | 10. 喉 | 11. 颈 | 12. 颈侧 |
| 13. 胸 | 14. 肩间部 | 15. 下背 | 16. 腰 | 17. 尾上复羽 | 18. 尾羽 |
| 19. 尾下复羽 | 20. 腹 | 21. 肋 | 22. 腿 | 23. 跗跖 | 24. 内趾 |
| 25. 中趾 | 26. 外趾 | 27. 后趾 | 28. 肩羽 | 29. 小复羽 | 30. 中复羽 |
| 31. 大复羽 | 32. 三级飞羽 | 33. 次级飞羽 | 34. 初级飞羽 | 35. 初级复羽 | |



- | | |
|------|------|
| 颅骨 | 第一趾骨 |
| 颈椎 | 掌骨 |
| | 腕骨 |
| | 第二指骨 |
| | 第三指骨 |
| | 尺骨 |
| | 桡骨 |
| | 肱骨 |
| | 肩胛骨 |
| 锁骨 | |
| 喙状骨 | |
| 肋骨 | |
| 髌骨 | |
| 龙骨突 | |
| | 尾综骨 |
| | 尾椎 |
| | 股骨 |
| | 胫骨 |
| 第二趾骨 | |
| 第三趾骨 | |
| 第四趾骨 | |
| | 跗骨 |
| | 第一趾骨 |

第三课 局部解析

一、八哥的画法

八哥是中国花鸟画中常见题材，历代大家如唐寅、林良、朱耷、任伯年等作品中均出现过八哥的形象。八哥与鹛哥同属于椋鸟科，学

名鸛鸽，别名鸛鸽，八哥是其俗名，常见于我国长江以南地区。八哥全是黑色羽毛，飞羽展翅时会出现白色纹，头部前端有冠羽，喙和足是黄色，性情温顺，喜近人，鸣声嘹亮，富有音韵，擅模仿，经修舌训练后会说人语，灵性可爱，成为人们所喜爱的鸟类品种之一。

1. 起手式

中锋勾勒眼睛轮廓，根据八哥嘴的方向，小侧锋画额前冠羽，线条要沉稳，用笔要有变化，水分不宜过多，然后重墨点厾画头部和颈部。



八哥头部画法

2. 八哥头部多角度画法解析

八哥姿态优美，掌握不同方向头部动态，对完成一幅完整作品至关重要，画时要注意头部与颈部之间的结构关系。



八哥头部多角度画法之一



八哥头部多角度画法之二

3. 八哥头部动态组合画法

头部动态组合要注重八哥之间动态对比、位置安排，用笔要简洁明快并富于变化，尽量做到动静结合、浓淡相映，使八哥富有动感，增加画面情趣。



八哥头部动态组合画法

4. 八哥翅膀及躯干的画法

画八哥时根据自己的习惯和喜好不同，可先头后背，也可先背后头。画时应该注意八哥躯干的蛋形结构和透视关系，注意背部、翅羽、尾羽之间的墨色层次。画背部及翅、尾时，用笔要苍劲有力，自然留白。八哥的躯干与腹部要注意浓淡干湿变化和层次美感。

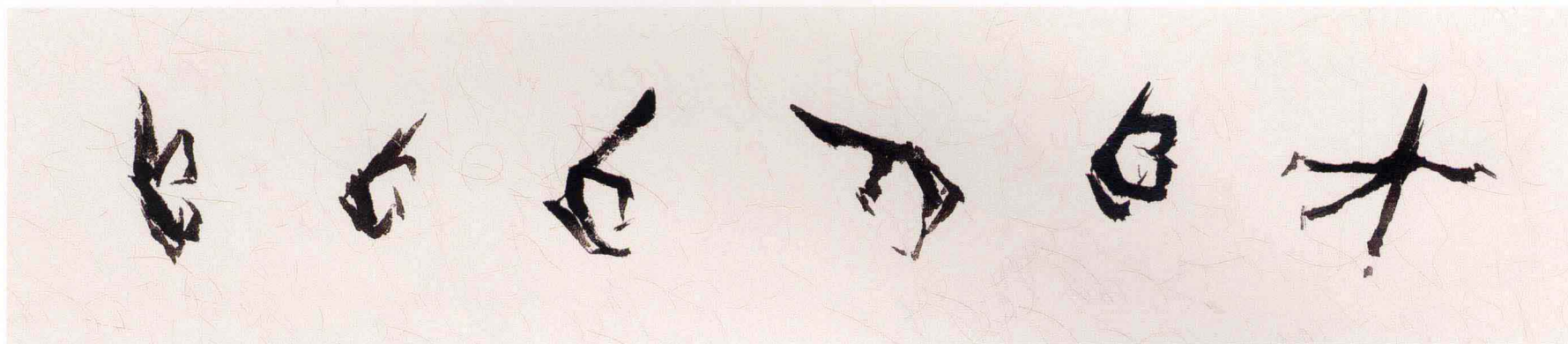


八哥躯干画法

八哥羽翅画法

5. 八哥爪部画法

八哥的爪较细小，画时要注意结构、转折和方向变化，用笔要沉着有力度，根据不同的画面需求可采用没骨或勾勒填色画法。



八哥的爪部画法示图

6. 八哥的不同姿态的表现

八哥姿态优美，通过写生、观察、临摹，了解八哥的形态姿势是画家的必修课，各种不同的画面需求，合理添加八哥的动态，做到动静有序，形态各异，使画面更具情趣。



八哥动态表现示图一



八哥动态表现示图二



八哥动态表现示图三

二、白头翁的画法

白头翁，学名白头鹎，是我国长江以南广大地区常见的一种鸟，属鹎科，体型不大，喜聚集在树枝上一起行动，常大群巢于竹林等处。白头翁头顶黑色，眉及枕羽白色，背部黄绿色，胸部灰褐色。白头翁性情活泼，不惧人，声音婉转多变，是白头偕老、寄托美好愿望的如意之鸟。深受大众喜爱。

1. 起手式

以中墨勾眼眶和喙，用焦墨点睛，线条要稳健，富有变化，淡墨或绿灰色画头部，自然留白，空出枕羽白色。

2. 白头翁头部动态画法

白头翁好动、活泼，因此，通过大量写生、观察以了解其头部结构、姿态，了解白头翁嘴、眼、头、颈之间的关系，这对作品的成败起着关键作用。



白头翁头部画法

3. 白头翁的躯干画法

以个人的喜好从头部起笔，顺头部方向画肩翅，画时运笔要自然，有层次，注意透视以及白头翁的蛋形结构。



白头翁躯干画法

4. 白头翁的翅、尾羽画法

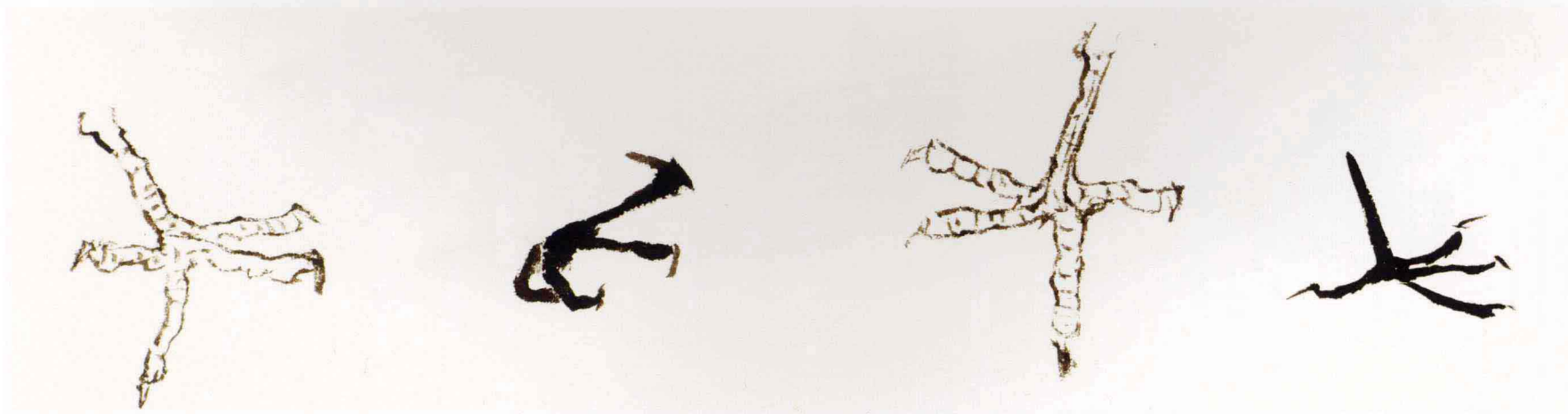
画翅羽和尾羽时用笔要劲挺，利于与腹部的浓淡对比。中墨画翅，重墨画翅尖，自然留白，做到用墨有浓淡干湿变化和墨色的层次变化。



白头翁翅尾画法

5. 白头翁的爪部画法

白头翁和八哥的爪类似，较细小。画时可采用双勾填色或没骨画法，用笔要沉着有力度，线条要富有弹性，忌僵直、呆板。



白头翁爪部画法