

中国美术·花鸟画教程

梁如洁 等 编著

Chinese Art: Course for Painting Flowers and Birds

Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国美术·花鸟画教程

梁如洁 等 编著

Chinese Art: Course for Painting Flowers and Birds

Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画教程 / 梁如洁等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术)

ISBN 978-7-5314-5730-5

I. ①花… II. ①梁… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024991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: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 22

字 数: 320千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5730-5

定 价: 195.00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

序

中国美术是以华夏民族为主题所创造出来的,是在艺术发展的长河中占有重要地位的艺术。它经过发展,始终保持着兼容并包的延续性与创新性,并对世界艺术的发展做出了极大的贡献。《中国美术》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了几百位全国高校优秀教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系,将会带给读者一个全新、权威的体验。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国美术》大型系列丛书。本系列丛书涵盖美术学下设的主要分级学科的内容,是大美术的概念,是针对中国人学习和认识美术的需要所配备的图书。它的出版也将造福于中国美术事业,不论在理论界,教育界都具有里程碑的意义。

美术的种类及其主要特征,是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。绘画在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

从画种来分,它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同,又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也大都都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国绘画和中国书法关系密切,两者的产生和发展相辅相成,故历来都有“书画同源”之说。中国书法是中华民族传统文化的瑰宝,是独居世界艺术之林的艺术形式之一。甲骨文、金文、汉简、隶书等,不同时期的座座丰碑,为人类的艺术世界贡献颇丰。中华民族对书法艺术更是情有独钟,几千年来代代相传,使书法艺术璀璨夺目。

本套《中国美术》图书共计23种。主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面而展开。具体有《素描基础》《色彩基础》《速写基础》《解剖·透视》《水彩·水粉》《中国画及其教程》《油画基础》《综合绘画》《绘画理论》《摄影基础》《楷书临写与创作》《名碑名帖临创指南》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对美术学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出美术学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等教育事业有积极的意义。

Chinese Art is centered on the Chinese nation and has an important position in the art history. It maintains the features of inclusiveness and innovation, which has made great contribution to the development of world's art. The series of *Chinese Art* is a huge publishing project, which is the achievement of the theoretical research and teaching practices of hundreds of university teachers over a decade and has developed into a complete teaching system. It is the most solid theoretical basis and rich knowledge system and it will give a brand-new and authoritative experience to the reader.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science have become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series *Chinese Art* with the aim to establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of the fine arts. It is the ideal book for Chinese to learn about the fine arts. Its publication will bring benefit to the Chinese art and has great significance in both the theoretical circle and the educational circle.

The categories and the major characteristics of the fine arts are the major content of artistic features. It is also the basic knowledge for artistic creation and appreciation. It usually refers to the kind of visual art in certain space such as painting, sculpture, industrial art and architectural art. When it was firstly used in Europe in the 17th century, it generally referred to the paintings, sculpture, literature and music with aesthetic significance.

There are lots of categories and forms of paintings. Due to the differences in society, politics, economy and cultural tradition among nations, the artistic form, ways of expression, artistic style differs greatly in paintings. Generally speaking, eastern paintings originated from ancient Egypt, Persia, India and Chinese and western paintings originated from ancient Greek, Rome with Europe as the center form the most important two painting systems in the world. The painters have had impact on each other and have done great contribution to human civilization.

In terms of painting classifications, it can be classified into Chinese painting, oil painting, print, water colour, gouache, sketch and speed painting. According to the materials, tools and performance techniques, the paintings can be subdivided. Based on the theme, it can be classified into portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Similarly, the above paintings can also be done with different materials and tools. In other words, oil paintings can be portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Other categories can also be done with different themes.

Chinese paintings are closely related with Chinese calligraphy and they supplement each other. Chinese calligraphy is the treasure of traditional Chinese culture and a unique form of world's art. The inscriptions on bones or tortoise shells of the Shang Dynasty, inscriptions on ancient bronze objects, bamboo slips of Han Dynasty and clerical script are all the milestone of respective times and treasure in world art. Chinese nation shows special preference to calligraphy, which has been passed by generation to generation and makes calligraphy more dazzling.

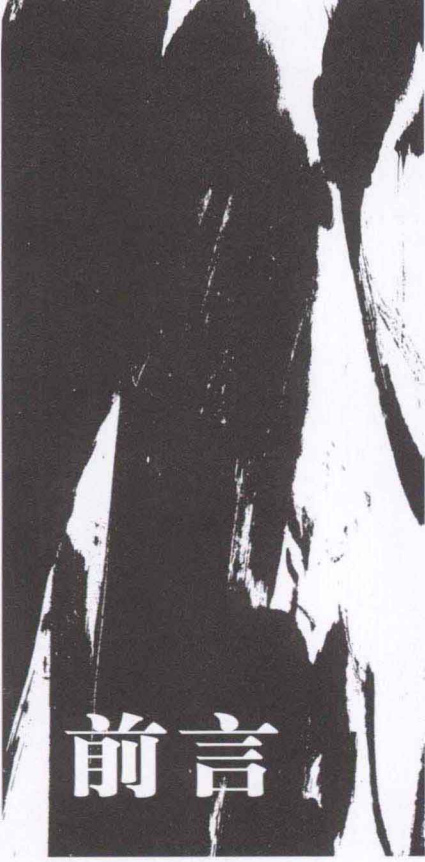
There are altogether 23 kinds of books in *Chinese Art*, which centers on basis, creation, appreciation and research. Specifically, *they are The Basis of Sketching, The Basis of Color, The Basis of Quick Painting, Anatomy and Perspective, Gouache and Watercolor, Chinese Painting, The Basis of Oil Painting, Integrative Painting, Painting Theory, The Basis of Photography, Copy and Creation of the Regular Script, Guide of Famous Copybook for Calligraphy and so on.*

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the fine arts discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

01

梁如洁 等 编著

中国花鸟
画教学

前言

广州美术学院中国画系至今已走过了五十多年的发展历程,于不同的历史时期,先后在关山月、黎雄才、杨广光等著名艺术家、教育家的带领下,紧随社会发展的前进步伐,克服民族虚无主义的影响,以承传民族绘画艺术优秀传统为宗旨,融合现代美术教育思想,立足岭南,兼收并蓄,努力开创中国画高等教育的新局面,形成了具有自身特色的中国画教学体系。五十年的辛勤耕耘,为社会培养了大批中国画创作、教育、研究的专门人才。为我国高等中国画教育的发展和现代中国画创作做出了开拓性的贡献。

进入21世纪以来,中国画系人才更替,新人辈出,目前在教学岗位上的是一批锐意进取,各具风貌的中青年教师群体,他们在继承老一辈艺术家教育思想的基础上,坚持承传民族传统文化传统不动摇,同时,又以敏锐的目光,关注新时期岭南地域的文化走向。在现实生活中把握时代精神,吸取当代艺术的新因素,积极地探索具有民族文化内涵和时代气息的艺术作品,在教

学研究、艺术创作方面,不断提升自身的学术水平。他们多样化的实践表明,中国画在继承和发展过程中显示出的活力,成为当代中国画教育和创作领域不可忽视的艺术家群体。

中国传统文化艺术博大精深、浩如烟海,对于继承而言,从来是有选择的。宋元绘画是中国美术发展史上发生重大转变的时期,也是代表传统中国画最高成就的历史阶段,我们把宋元绘画作为教学上的传统选择切入点,是汲取传统精华的目的所在,根据目前中国画系的专业课程设置,近三分之一的课程与学习传统绘画有密切关系。教学以循序渐进的法则,严谨扎实的学风为基本规范,通过临摹传统重彩壁画,了解其技法、用色及审美特征,结合现代材料、工艺和环境艺术,学习现代中国壁画的创作方法。

利用课堂写生进行造型技法训练,利用实习教学进行写生变化,丰富生活体验,是中国画具有永恒生命力的关键。写生是生动的、多样的,既规范又能充分发挥自由的学习方法,课堂写生重理法的研究。实习教学重意趣的捕捉,用不同的方式、方法去体会“形神兼备”、“意境”、“情趣”的内容是我系的写生教学中一直坚持的特点。

创造性的培养是教学的一个重要方面,我们主张“严基础、宽创作”的教学思想。通过创作练习(包括毕业创作)重在培养学生学习由生活感受上升到艺术感受,运用艺术创作规律,画出富有生活气息和艺术情趣的作品。创作课注重在艺术品位、格调上引导、保护、鼓励学生创作性思维及把握专业性特色,最大限度地发挥学生的艺术感悟能力和专业能力,为日后的专业发展打下良好的基础。

中国画艺术教育是一个系统工程,不单体现在技能传授方面,而且与教学研究密不可分。我们与辽宁美术出版社合作编辑出版此书,旨在展示教师们教学和研究的学术水平,以期得到专家和读者的了解。

广州美术学院中国画系主任
王大鹏

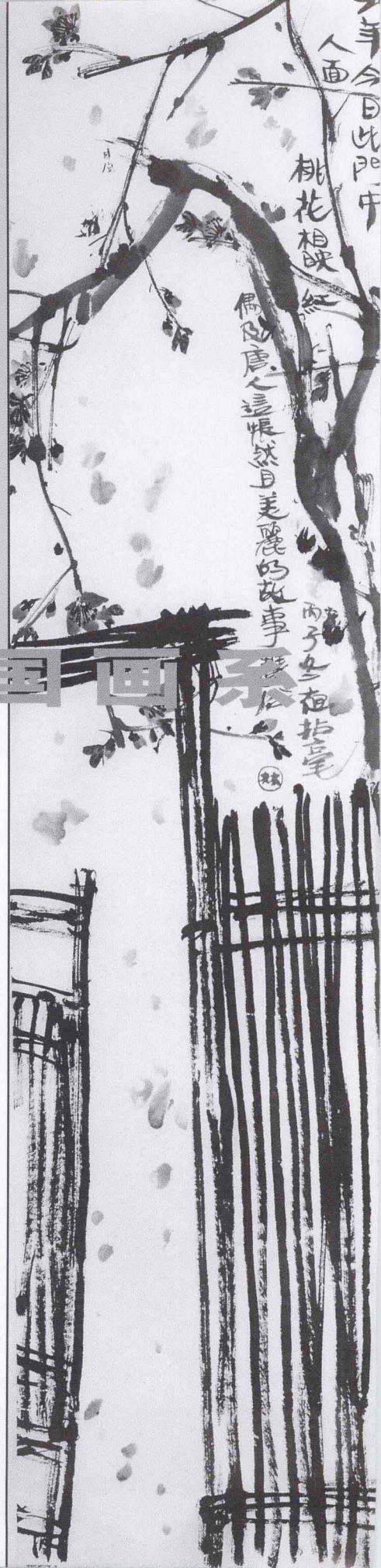
广州美术学院

中国画系

花鸟画教学

目录

第一章 白描篇	5
白描花卉临摹	5
中国画白描花鸟写生实践研究	9
第二章 工笔花鸟篇	18
工笔花鸟画概说	18
周彦生工笔花鸟课征稿	27
笔势圆满	32
读其韵而悟其神 取其质以展吾情——撞水撞粉技法课程教学	38
第三章 “梅、兰、菊、竹”	42
中国传统花鸟画“梅、兰、菊、竹”基础技法	42
第四章 写意花鸟	55
中国写意花鸟画传承溯源	55
谈花鸟写生	74
花鸟画“意笔写生”初探	79
第五章 创作篇	85
花鸟画创作教学	85
融会古今，弘扬民族艺术——岭南学派花鸟画艺术研究	91
春蚕吐丝 润物无声	102

白描花卉临摹

梁如洁

一、关于白描及花卉白描

白描是中国画技法形式中的一种，主要多用于人物或双勾花鸟画。白描画法全凭线的虚实刚柔，浓淡粗细来体现物体的不同质感和变化。白描作为国画的一个画种，古代则称之为白画，通常也叫线描。它区别于重彩和浅绛，有独立的审美价值，是学习工笔画的基础。

白描的特点是用笔肯定、洗练，造型具体准确。它的艺术语言丰富，线的长短、粗细、方圆、曲折、疏密、虚实以及用笔轻重、顿挫、刚柔等，各种节奏变化都是它独特的艺术表现方式。

古代的白描作品多见于人物画，其表现形式丰富多样，有人物十八描传世。出现了大批擅长白描的画家及作品，如吴道子的《送子天王图》，李公麟的《维摩演教图》等，早期(宋以前)少有花卉白描传世，及至宋代也只是作为工笔画的粉本，未曾有独立意义的花卉白描作品。宋代文人水墨花卉竹石，如杨无咎的《四梅花卷》、赵孟坚的《岁寒三友》等也可看做花卉白描的作品。

秋海棠 梁如洁

虽然元代及以后也有不少双勾竹石花卉。但仍少有花卉白描作品传世，只作为工笔花鸟画的底稿。

白描虽不着色，但要求有丰富的笔墨变化，讲究骨法用笔，气韵生动，使人感到整个画面有节奏，有层次，生动而清新，活脱而凝练。一幅好的白描，不仅仅是习作，也是一幅耐味的佳作。

白描的运线要求劲挺古拙、轻快爽利、圆轻自如、刚柔相济、有繁有简、有粗有细、纵横交错、章法得体。白描的用笔要抑、扬、顿、挫、徐、疾、轻、重，变化有致，切忌板、腻、滞、刻。用墨要有焦、浓、重、淡、清的

变化，不能过于焦、涩、渴、干，水分要适中，墨色要明快。描绘花、草、虫、鸟等形象，墨色应有所区别，讲变化，求生动。如画花时，花瓣可用淡墨勾出，水分稍多些，使其有透明和薄度；花蕊要用浓墨点就，而叶子须以浓淡墨兼用；枝和梗则用重墨画成。一般说来，运用较粗壮的墨线，可以表现木本、藤本植物的叶和干；运用较纤细的线条，可以表现草本植物的花和嫩叶的薄度。运用挺拔、坚硬的线条，可表现木本植物的叶和花；运用旧笔秃毫作为线条，可表现木本植物的梗以及坡石的质感；若用枯笔、渴墨，便可表现老树枝干的质感，

凡此种表现方法，都要求在运线上有力度和速度，这才能达到笔道的要求。“笔道”就是“骨法用笔”，也就是用笔的功力和用笔方法。张彦远《历代名画记·论画六法》中讲：“夫象物必在于形似，形似须全骨气，骨气、形似皆本于立意而归乎用笔”。可见，用笔是关键，在于使力，用笔一定要以渗透作者情意的力为基质。

白描勾线用笔要求笔在指间，指实掌虚，运用腕、肘、臂肩的运动勾画出长短线条，根据对象的不同变化，表现出线的力度和速度。在勾线时，对起笔、落笔、收笔、来龙去脉、转折顿挫要求做到笔笔见工夫，处处有交待。

学习白描可以锻炼运笔、用墨、用线以及构图等方面的基本功，以及掌握花鸟的造型能力。因此，白描练习是学习花鸟画的起手法，也是学好花鸟画的基本功。好的白描花卉作品，既表现花卉的形神气质，又是画有感情和性格的流露。白描形式在工笔画中有两类：一是纯以线条完成，不加任何渲染；另一类是在勾线造型的基础上再加水墨晕染，以加强空间，并使对象的形质更加丰满、立体。作为白描花卉的入门，一般以第一类为基础。

二、临摹前的准备

学习白描首先从临摹入手，学习古今名家的表现技法，其次是到生活中去观察、写生。

临摹是学习国画的重要手段之一，对于传统技法的认识和吸收，前人的技法经验是十分重要的。通过临摹分析、研究前人一些成功的好经验，以及各种表现技法和作品，在学习过程中，加强理论修养和对实物的观察。要注意从临摹中去学习前人是如何反映生活，如何经营位置，如何用笔用墨，如何处理和表现对象的技法等等。

1. 范本的选用。
2. 工具材料性能：笔、墨、纸、砚。
3. 读画：选定范本后，分析理

学生白描写生 梁宇 指导教师 梁如洁

教师示范 白描 梁如洁

解其技法特点。通过读画，提高自己的鉴赏水平，做到心中有数，才能有的放矢地进行学习。

白描花卉临摹的方式一般有：摹、对临、意临、背临，初次课程要求以摹为主，在掌握了用笔勾线的技巧之后，对造型能力强的同学应鼓励对临、意临，“略其迹，取其意”，提高对线条综合运用能力。这就要求学生多练习，多体会，熟能生巧，巧则能变，化为己有，学以致用。

在开始临摹之前，应对一幅画综合理解，必须弄明白起笔收笔，笔与笔的衔接关系。线条与线条之间的关系是表现空间的要领，线的粗细、干湿是表现形质的关键。一幅画从何开始，止于何处，应了然于胸。在动手勾线前读画，弄清花、叶及线条的上下层次，白描花卉单靠用笔用线来完成，所以线条的质量就显得特别重要。一幅好的白描花卉作品，对象的质感、量感、空间感乃至神态、气质全由各类线形来体现。学生应当通过读画，理解如何构线造型，

以及一幅画勾线的先后顺序。

三、怎样临摹

白描的表现语言单纯，用线柔和、流畅而益显格调高洁。线条的质量有赖于用笔，但凡起止运行，顿挫使转，一切变化不仅都应切合物形、物态的需要，形象地、概括地表现出各类物体的形质，而且在用笔的徐疾轻重之下，刚柔润燥之间，具有一种明显的节奏感、韵律感。

中国画的形象构成，线是起着决定性的作用的。而线的变化，基本上由于用笔方法上的不同，所以学习中国画基本技法，首先便是掌握用笔的基本技法，如何才能使画出来的线条生动有力？如何才能表现出对象的精神特征？在用笔时，还应注意起笔、行笔、收笔。注意快慢、轻重、虚实、浓淡、抑扬顿挫等变化。

勾线之初，先练习使用中锋，避免侧锋。特别是线条转弯的地方，注意用笔提转。线条产生力感的关键在于笔锋与纸面的磨擦。勾线时要把笔按下去，使笔锋对纸面有一个压力，同时

又要擎住笔，向上有一个提力，压、提两力平衡再用一个拖的力量行笔。注意：只压不提就是“抹”，容易出现侧锋，只提不压就容易“飘”，线条滑而无力，火气十足。用笔切忌挑、滑。一般说来，勾好每一条线都必须有起笔、行笔、收笔三个动作。要领在于：

1. 起笔藏锋，如欲向右行，先向左藏锋顿笔，然后再右行。反之，则欲左先右，上下行笔也如此要求。

2. 行笔要稳、速度宜慢，用力要均匀。行笔中途转向应稍停为后折回为“挫”，顿、挫时要调整笔锋方向以免出现侧锋。

3. 收笔回锋，使线条沉稳含蓄，避免“飘”。

花卉白描用笔用线表现花卉形象应注意的几个问题：

1. 勾线起笔顺序。先弄清楚花、叶上下层次，开始勾线时一般是先花后叶再枝干，先勾最前面花头，然后再勾第二层、第三层……勾完前面的线条再勾后面的，画完一组再画下一组。先近后远，先淡后浓。

2. 结构前后关系。当两条线或三条线相遇相交，前后线条不要相压，应注意两线忌平行，三线忌交叉成一点。白描花卉造型的上下、前后关系全靠线条分出来。

3. 边缘线与折面线。一般的花瓣与叶片均为薄片状，其轮廓线大致有两种。一种是属于叶片和花瓣转折时的折面线和花、叶的筋脉，这种线没有缺刻及方折，须勾成饱满、富于弹性的弧线，以表现花、叶的生命力。另一种是叶片、花瓣的边缘线，这种线或有波浪状起伏，或有缺刻，或有撕裂和折皱，要用顿挫、起

伏，有粗细、连断等多种变化的笔触，以表现皱折，及质感的变化。运用这两种线条应注意既有对比，又要统一，既表现多变的转折，又要有线条的美感。

4. 线条的干、湿、浓、淡、粗、细。白描花卉通过用笔用墨的变化表现花卉形质，一般用淡墨和较细的线条勾花瓣；用浓墨和较粗的线条勾叶、茎和花萼等。色泽深及质地厚硬的对象用线略粗、重、方、硬，色彩浅及薄嫩的对象用线则轻、细、圆、柔。但线条的粗细、墨色的浓淡都应以整体感为前提，不宜变化太大。

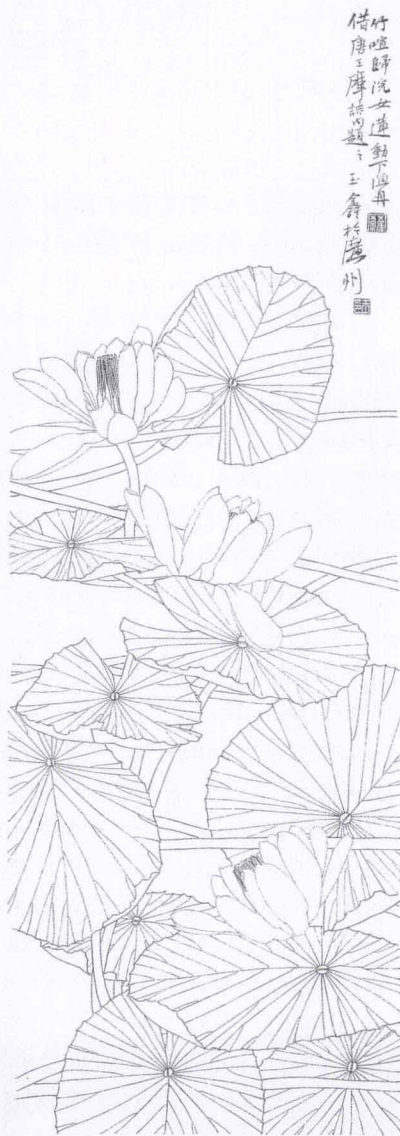
5. 此外，还有勾长线条时的换气方法，勾不同花头、叶片的各种用线变化、节奏对比，茎枝与木本的勾勒和皴擦等等，只能在教学过程中按实际问题加以解决。这里不一一列举。

以上关于白描用笔的要求，白描状物写形的规律，都是初学者容易忽略的一般问题，是对初学入门者的基本要求。实际操作时，还有很多个别情况，应视个人不同分别加以引导。对于白描更高的要求，则是如何用线借助形象来发挥线描的艺术趣味，寄托作者的“意”。

白描花卉 梁如洁

学生作业 罗玉鑫

中国画白描花鸟写生实践研究

梁如洁

白描写生是中国画认识生活收集绘画素材的主要方法,又是中国画锻炼造型能力和写实技巧的主要手段。白描在古代传统的绘画里,叫做“粉本”,作用于绘画的基础。现代绘画以素描、色彩、构成作为美术的基础原理概念,中国画的白描在现代绘画的造型中也是素描其中的一种,而且是独特的表现形式。白描写生更成为现代花鸟画学习的必经途径。

我们在大自然中观察、研究、记录艺术形象,往往使用写生、速写、默写这三种方法。中国画学习初级阶段的临摹与写生、速写、默写,这被称为“四写”的方法是培养正确学习中国画造型能力的基本功。写生、速写和默写是收集创作素材的主要途径,各有阶段的要求。在学习实践上,目的明确才能收到较大收益。

中国画的写生,有人物、山水、花鸟不同的题材。白描花鸟写生,是用高度凝练概括的白描线条塑造花鸟的形态,它的表现过程,是以主观的审美意识对客观物象进行一次形式的再造与重构,使中国画的线描在舍弃了五彩缤纷与光影婆娑之后,以一种特有的艺术魅力从本质上表现了花鸟的形态与神韵。

这种特有的线条造型,是作者通过写生的审美观察,分析研究对象的物理、物情、物态,选择适合作者审美意象的特征,经过推敲、提炼、取舍、概括,从生活的素材到构图的经营等等,一系列艺术实践才能完成的。下面我们分四点要素对白描花鸟写生作进一步的分析。

一、审美观察

中国的花鸟画艺术,蕴含着深厚的民族文化底蕴。梅、兰、菊、竹类植物,象征中国文人“君子”的品德。

花鸟咏春、草木敷荣陶冶人们对美好事物的向往。大自然花鸟世界的蓬勃生机,正是热爱生命、热爱自然人们心灵的回归。因此,捕捉有感于自我审美的花鸟形象,是写生的前提。

“疏枝横玉瘦,小萼点珠光,一朵忽先变,百花随后香”(陈亮《梅花》),“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心”(杜甫《秋兴》),“韵绝香仍绝,花清月未清,天仙不行地,且借水为名”(杨万里《水仙花》),“能白更能黄,无人亦自芳,寸心原不大,容得许多香”(张翥《兰花》)。中国的古代诗歌“诗中有画”,中国的传统绘画“画中有诗”。“诗画本一律”是中国传统绘画理念所认同的。因此,写生形象的捕捉,首先是花鸟形象诗意和情态的捕捉。“低昂枝上雀,摇荡花间语”(苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝》),“蔼蔼花蕊乱,飞飞蜂蝶多”(杜甫绝句)。在这些动人情意的诗句中,我们眼前仿佛出现一幅幅美丽的画面。当我们收集素材,进入写生的状态,审美的情意,要贯注始

终。因此,提高文学和审美的修养,对花鸟画的取材大有裨益。

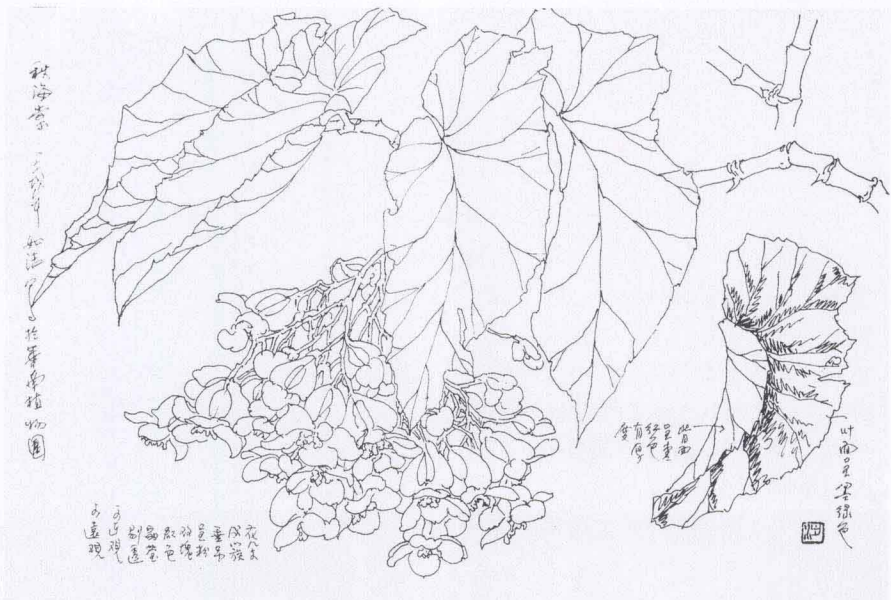
写生开始时,可以长时间细心观察花鸟的细微处,对花的花苞、花萼、花冠、花蕊、小枝、大枝的具体形态和生长规律,鸟的嘴、爪的显著特点和软毛飞羽的区别,以及雌雄构造和色泽的异同,都要深入地体验观察。因此,观察体验生活,是远比绘画的时间要长得多。生活中的动植物种类千变万化,想全都画下来是不可能的,要分类研究,认识各类花树的特点和规律。我们知道,地球上动物都是依赖植物生存的。一个花鸟画家,应该有植物学的知识,才能更好地借助自然界的动植物来表达情感。花鸟写生要了解植物的物理、物情、物态,才能去理解写生的对象,选择写生的对象。

二、植物的物理、物情、物态的区别

1. 物理:指的是植物生长规律和组织结构。

植物分草本、藤本、灌木和乔木。

钢笔写生 梁如洁

花卉有一年生，籽种的草本和多年生宿根的草本；有灌木丛生的本木和乔木、亚乔木；有缠绕茎的藤本和攀缘茎的藤本。花冠也有各种不同的形态，种类繁多，各有各的长法。

一年生的植物生命周期在一年之内完成，它从一粒种子发育成熟，产生出本身的种子，并将种子散播出去，然后枯萎。水稻、番茄、豌豆和向日葵，便属一年生植物。

乔木也可以分两个不同类型：长绿树和落叶树。

长绿树最有名的是松树和冷杉、柏树，四季长青。常绿树的叶并非原封不动，永远留在树上，这类树几乎

整年不断生长出新叶代替旧的，因此它们的树枝上总是保持着绿叶的生长。

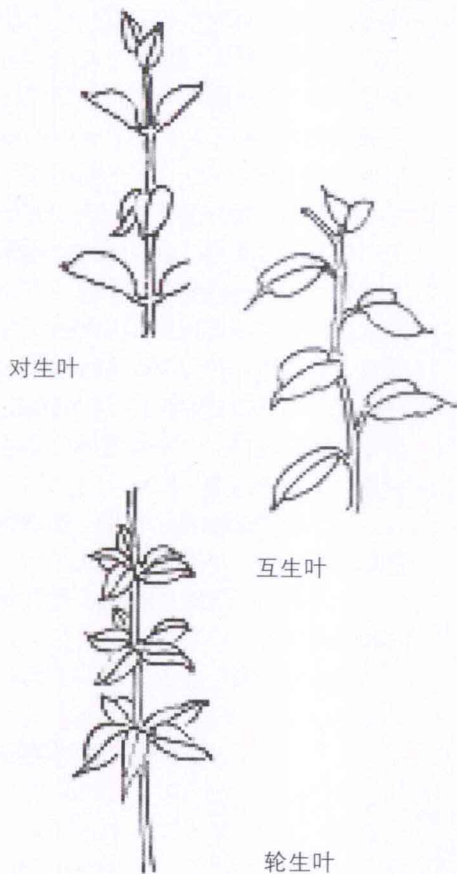
很多人都见过秋天里落叶树夺目色彩构成的美丽图画，如凤凰树、枫树。

灌木：丛生的矮小树木，如茶树、酸枣树、野玫瑰、杜鹃花等。

藤本：落叶蔓生木本植物，如紫藤；常绿木本植物，如白藤、茎细长，柔软而坚韧，俗称“藤子”。还有我们常见的葡萄、黄瓜、丝瓜等瓜蔓。

竹子是南方四季常青的乔木。其生长规律是从笋内抽出新笋，竹未

教师示范钢笔写生 梁如洁

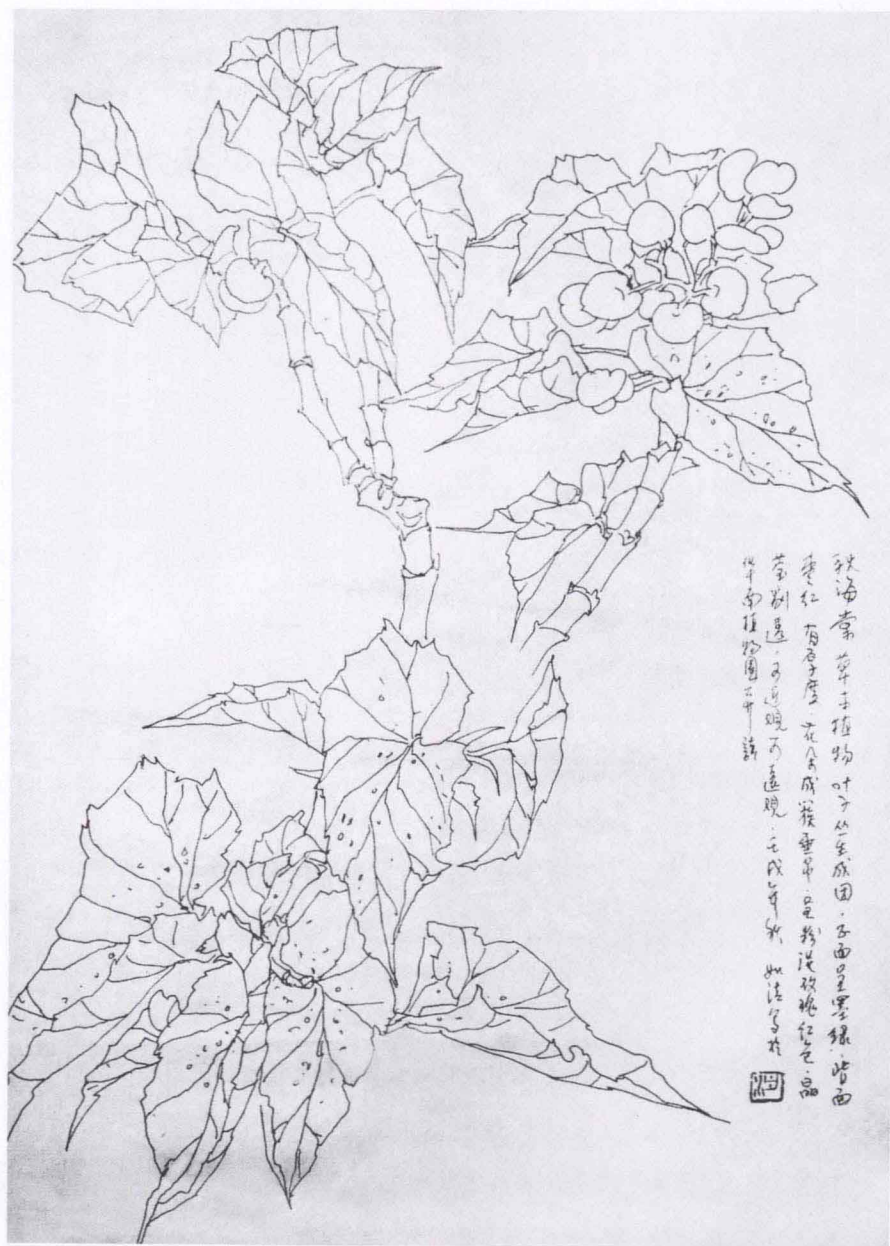
对生叶

互生叶

轮生叶

多年生植物可生存若干年，一旦发育成熟后年年开花结果，其中有许多种，叶子每年秋天枯萎，到了春天再度萌芽。例如百合、大丽花、牡丹花和兰蕙每年都会枯萎。可这些植物以其贮存养料的地下器官根部继续生存，下一个生长季节来临时，再度破土生长发育开出花来。

乔木大都是树，开花结果的多属亚乔木。

秋海棠
多年生植物，叶对生，成圆形，叶面呈深绿色，叶背呈红色，有光泽，花小，成聚伞状，是秋海棠科植物。如法分枝，此图乃梁如洁所画。

