

《美术鉴赏》

中国花鸟画体验



复习提问：

中国山水画的意境是什么？



目录

- 一、走进花鸟
- 二、花鸟发展
- 三、品种分类
- 四、作品鉴赏
- 五、交流评价



一、走进花鸟

二、花鸟发展

三、品种分类

四、作品鉴赏

五、交流评价

一、走进花鸟



(一) 花鸟画概述

花鸟画，是中国画的一种，以花、鸟、虫等为描绘对象的画。在中国画中，凡以花卉、花鸟、鱼虫等为描绘对象的画，称之为花鸟画。花鸟画是以动植物为主要描绘对象的中国画传统画科。又可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等支科。



赵佶《瑞鹤图》



一、走进花鸟

二、花鸟发展

三、品种分类

四、作品鉴赏

五、交流评价

二、花鸟发展



（一）五代宋初

“院体画”成为主流，花鸟画风格趋向精工写实。简称“院体”、“院画”，中国画的一种。一般指宋代翰林图画院及其后宫廷画家比较工整细致一类的绘画。亦有专指南宋画院作品，或泛指非宫廷画家而效法南宋画院风格之作。这类作品为迎合帝王宫廷需要，多以花鸟、山水，宫廷生活及宗教内容为题材，作画讲究法度，重视形神兼备，风格华丽细腻。因时代好尚和画家擅长有异，故画风不尽相同而各具特点。



《苹婆山鸟》黄筌



《溪芦野鸭图》黄筌



《写生珍禽图》黄筌

（二）北宋

文人画出现，写意成为主流，注重笔墨趣味。也称“士大夫写意画”、“士夫画”，古代艺术教育内容。泛指中国封建社会中文人、士大夫的绘画。别于民间和宫廷画院的绘画。始于唐代王维。作者一般回避社会现实，多取材于山水、花木，以抒发个人“性灵”，间亦寓有对民族压迫或腐朽政治的愤懑之情。标榜“士气”、“逸品”，讲求笔墨情趣，脱略形似，强调神韵，并重视书法、文学等修养及画中意境之表达。对传统美育思想及水墨、写意等技法的发展，颇有影响。近代陈衡恪认为“文人画有四个要素：人品、学问、才情和思想。具此四者，乃能完善”。



苏轼《枯木怪石图》

（三）元代

画风简率淡薄，追求清逸、幽雅的境界。元代的许多山水画家也兼擅花鸟，画家们更加注重画面的自然天趣，设色也比较素雅。工笔花鸟则没有得到大的发展，钱选、陈琳、王渊、张中等人以花鸟闻名。他们都是在前代的院体基础之上进行了改变和突破。



钱选《花图》

（四）明代

崇尚随心所欲，形成多种流派。花鸟画在唐代形成了独立的画种，在明代成为了主流艺术门类之一，艺术技巧有极大的提高，涌现出了吕纪、林良、沈周、文征明、徐渭、张宏、陈淳、周之冕等杰出的花鸟画家。



明 徐渭 《墨花九段图》



明 吕纪 《崖下花鸟图》

（五）清代

清代初期的花鸟画进一步大放光彩，不但变化繁多，而且气势直驾人物、山水画之上。以王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历和恽寿平为代表的画家，着意摹古，强调传统，被誉为“画苑正统”。同时，江南地区也出现了一批以明末遗民朱耷、石涛为代表的画家，作品内容新颖，风格独特。

清中期，以“扬州八怪”为代表的“扬州画派”以革新的面貌出事于画坛。西方传教士，带来西洋绘画中的明暗及透视法，形成了中西合璧的独特画风。

清末，“海上画派”兴起，创造了以花鸟画为主的清新活泼的画风，冲破了画坛一度沉寂冷落的局面。其中最有影响者虚谷、赵之谦、任颐等则是这个画派的佼佼者，他们对花鸟画的发展作出了新的贡献。



八大山人
《荷花翠鸟图》



恽寿平花鸟图



一、走进花鸟

二、花鸟发展

三、品种分类

四、作品鉴赏

五、交流评价

三、品种分类

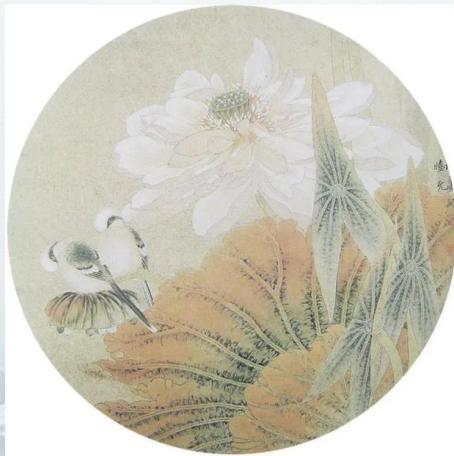


(一) 工笔花鸟画

工笔花鸟画，是中国传统绘画重要流派之一，也是世界艺术宝库中的一颗璀璨夺目的明珠。它是在中国画中与写意花鸟画相对应，运用中国特制的毛笔、中国画颜料，在专用的熟宣纸或矾绢进行严谨精致花鸟画创作的一种特殊的画种与技法。分为白描花鸟画、淡彩花鸟画、重彩花鸟画。



白描花鸟画



淡彩花鸟画



重彩花鸟画

(二) 写意花鸟画

写意花鸟画即是用简练的笔法描绘花鸟。写意花鸟画多画在生宣上，纵笔挥洒，墨彩飞扬，较工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接地抒发作者的感情。用中锋侧锋逆锋来表达。分为大写意和小写意。小写意多结合一些工笔的画法，工写结合，如南宋法常的花卉画。大写意则一路狂写，轻松洒脱，如南宋梁楷的人物、“八大”的禽鸟、石涛的山水和近代的吴昌硕、齐白石等人的作品，笔墨酣畅，将写意画发挥到极致。



大写意花鸟画



小写意花鸟画

一、走进花鸟

二、花鸟发展

三、品种分类

四、作品鉴赏

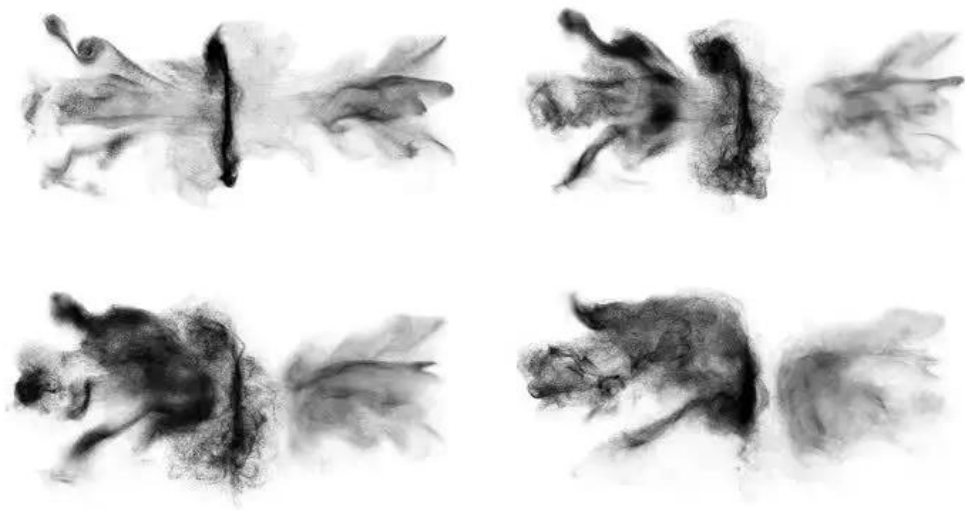
五、交流评价

四、作品鉴赏



水墨小实验

动手操作，将墨在宣纸上逐渐加入水，随着加水量的增多的，观察水墨碰撞产生的随机变化。



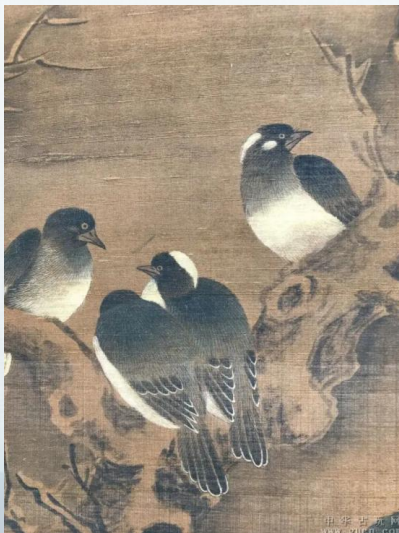
（一）五代花鸟画—黄筌富贵与徐熙野逸

黄筌（约903年—965年），字要叔，成都人。曾随唐末入蜀的著名画家刁光胤学画，又吸收山水画家李昇，人物龙水画家孙位之长，结果“全该六法，远过三师”他擅长花竹翎毛，也能画佛道，人物，山水，是一位技艺全面的画家。



(一) 五代花鸟画—黄筌富贵与徐熙野逸

徐熙，生卒年不详。出身名门，虽未出仕，却高雅自许，自称“江南布衣”。所画花鸟以平常所见为多，如禽鱼蔬果、蝉蝶芦雁等，富有平淡自然之趣；而且他以落墨为主，著色为辅，色彩淡雅，给人以朴素纵逸之感，评为“野逸”。



(一) 五代花鸟画—黄筌富贵与徐熙野逸

以小组的方式对以上两种风格的作品进行辩论

辩题：黄筌富贵vs徐熙野逸

(要求：参与辩论、提炼关键词、画出思维导图、学会总结)



(二) 宋代花鸟画—院体重彩与文人水墨

中国花鸟画在长期的历史发展中，不断地适应着中国人的社会审美需要，而宋代时期花鸟画是中国花鸟画发展史上一个高峰。



南宋 碧桃图页



宋 赵佶 花鸟图册



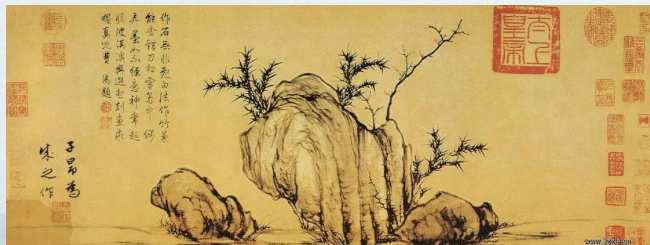
宋 佚名 桃枝栖雀图页



南宋 蜀葵图

（三）元代花鸟画—文人情趣与抒情写意画风

寄情表意的花鸟画，在元代随着文人画的发展而发生了显著变化墨笔花鸟及梅兰竹石题材的广泛流行就是突出的标志之一。钱选花鸟清润淡雅，晚年水墨花鸟更是不假雕饰；王渊变黄派工整富丽为简逸秀淡，易色为墨；陈琳、张中则以粗简为特色。画枯木竹石有名的大多是山水画家，赵孟頫、柯九思、吴镇、顾安、李衍、倪瓒等都是个中高手，皆在文同影响下而有发展变化。张逊的双勾竹在元代几成绝响。画梅著称的有邹复雷、王冕等。



赵孟頫《枯枝竹石图》



倪瓒《墨竹图》



王冕《墨梅图》

（四）明代花鸟画—笔墨简洁的大写意

明代花鸟画既有工整艳丽的一派，也有崇尚士气的写意一派，工丽派以边文进，吕纪等画院派为代表，但由于明代社会文化环境所致，尤其是浪漫主义的美学观影响，工丽派并不受时人称颂。所以院体的工丽花鸟画在明初盛行一段后，便让位于写意花鸟。



沈周《蔬笋写生图》局部



陈淳《紫薇图》局部



徐渭《兰花图》

（五）清代花鸟画—摹古与金石之风

清代有不少擅长画花鸟的画家，其中比较出名的是恽寿平和邹一桂两位。



百景号/恽寿平画



百景号/恽寿平画



百景号/恽寿平画



百景号/恽寿平画



百景号/恽寿平画



百景号/恽寿平画



百景号/恽寿平画



百景号/恽寿平画

恽寿平作品

邹一桂作品

一、走进花鸟

二、花鸟发展

三、品种分类

四、作品鉴赏

五、交流评价

五、交流评价



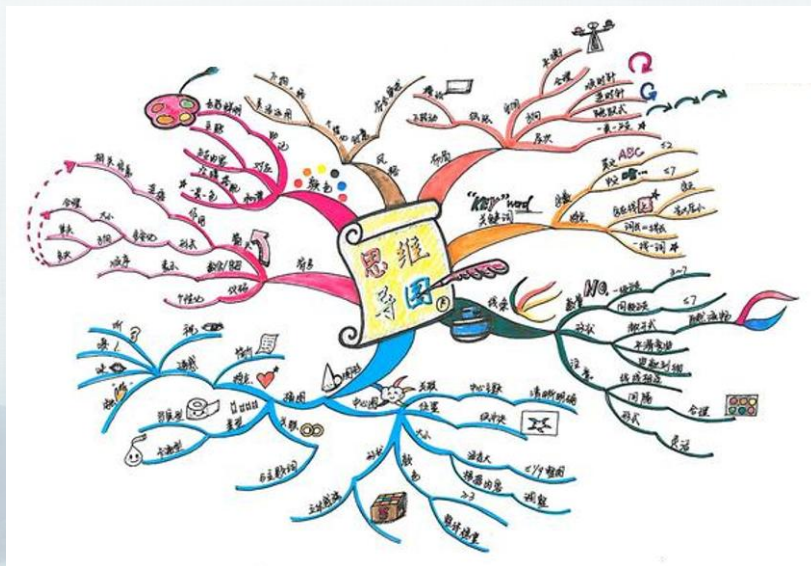
（一）你云我云

就花鸟画的风格、技法进行交流，将出现的问题进行总结。

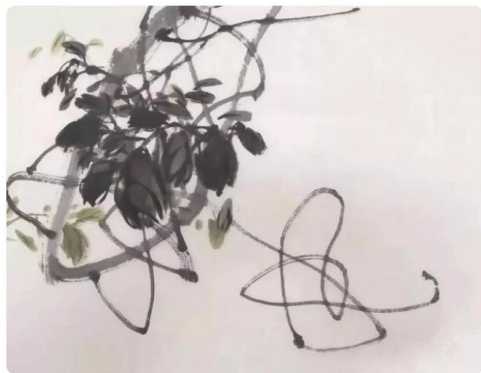


(二) 课堂练习

根据所学知识，完成思维导图。



(三) 花鸟画临摹与创作



第一步：写出藤蔓和叶子。



第二步：曙红调花青点乱紫藤花头。



第三步：添画两只蜜蜂以增情趣。最后整理，完成。

课后拓展

结合本节课内容，为红五月演出
活动搜寻舞台背景素材。



感谢 您的欣赏

