

写 意 花 鸟 画

Chinesische Malerei

2020 第一版

BookOnDemand - vabaduse

苗健

写意花鸟画

2020 第一版

Impressum:

MIAO Jian
Chinesische Malerei

1. Auflage 2020

© 2020 BookOnDemand - vabaduse ein Imprint
der Westarp Verlagsservicegesellschaft mbH
Kirchstr. 5
39326 Hohenwarsleben
www.westarp.de

ISBN: 978-3-96004-070-5

Druck und Bindung: Druckerei Kühne & Partner
GmbH & Co. KG
www.unidruck7-24.de

Printed in Germany.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die der
fotomechanischen Vervielfältigung oder
Übernahme
in elektronische Medien, auch auszugsweise.

Überblick

Die freihändige Blumen- und Vogelmalerei stammt von Xu Xi in den fünf Dynastien. Er verwendete die Techniken des Einhakens, Punktierens, Stapelns und Färbens und hat begonnen, das Aussehen der Freihandmalerei anzunehmen. In der Song-Dynastie, mit dem Aufkommen der Literatenmalerei, wurde der Freihandgeist der Blumen- und Vogelmalerei vollständig bekannt gemacht, und dieser Geist hat immer den gesamten Entwicklungsprozess der Literatenmalerei durchlaufen. Su Shi war der Erste, der die Theorie der Literatenmalerei, die eine entscheidende Rolle bei der Bildung des Literatenmalsystems spielte, umfassend klarstellte. Er schlug vor: „Nimm, was du willst“, befürwortete einen poetischen und bildhaften Stil der Literatenmalerei, lehnte das Streben nach einem völlig ähnlichen Malstil ab und befürwortete den Glauben „Es gibt Malerei in der Poesie und Poesie in der Malerei“. Sein auftreten und seine Anleitung förderten die Entwicklung des Freihandgeistes der Blumen- und Vogelmalerei weiter. Seit der Yuan-Dynastie wurden Poesie, Kalligrafie, Malerei und Siegel integriert, und die Weisheit der Künstler, ihre eigene Lebenserfahrung durch Malerei auszudrücken, ist auf ein höheres Niveau gestiegen, und die Freihandmalerei ist beispiellos gediehen. Die Literatenmalerei erreichte während der Ming- und Qing-Dynastien ihren Höhepunkt. Der Pinsel und Tinten von Xu Wei sind hemmungslos und herzlich und sorgen für eine großartige Freihand-Pinselführung. Zhu Das Feder und Tinte sind subtil und verdichtet, und das Fiktive und das Reale sind miteinander verflochten, was von zukünftigen Generationen hoch respektiert wird. In der Neuzeit beispielsweise malte Wu Changshuo mit Inschriften aus den Skulpturen, Qi Baishi schlug zwischen Ähnlichkeit und Unähnlichkeit vor, und Pan Tianshou befürwortete die Stärkung den Pinselstrich.

Als reife Kunstform mit besonderen Merkmalen ist der Freihandgeist der Freihandmalerei das wesentliche Merkmal. Er befürwortet, das geistige Temperament des Ausdrucksobjekts und die Bedeutung hinter dem Erscheinungsbild des Bildes zu zeigen, damit der Autor aktiver mit dem Bild umgehen kann. Handschrift ist das charakteristische Merkmal der Freihandmalerei. Sie verwendet kalligrafische Pinselstriche, um verschiedene Objekte und unterschiedliche Emotionen des Autors mit unterschiedlichen Pinselstrichen zu malen und auszudrücken. Dies ist eine Technik, die Freihandmalerei von jeder anderen Art von Malerei unterscheidet. Stilisierung ist ein wichtiges Mittel, um den Freihandgeist der chinesischen Malerei zu verkörpern. Die Verwendung einer reichen formalen Sprache kann die Absicht des Ausdrucks effektiv vermitteln. Gleichzeitig sind Lebendigkeit und lebendige Modellierung, poetische Stimmung und eleganter Stil unverzichtbare Faktoren für die Freihandmalerei. Beim Erlernen der Freihandmalerei ist es notwendig, die Eigenschaften der Freihandmalerei zu erkennen und zu bewerten, damit wir das Beste aus der Quelle herausholen und besser werden können.

Geschicklichkeit ist die Grundlage des Malens. Malen erfordert langfristige Übung. Ein guter Maler sollte jedoch nicht im Streben nach Fähigkeiten bleiben, sondern über Fähigkeiten hinausgehen und seine Fähigkeiten weiterentwickeln. Die räumliche Form des Gemäldes ist die Manifestation der Seele. Der Schlüssel zum Erfolg der Malerei ist nicht Wissen, sondern Weisheit, ein einzigartiges spirituelles Reich. Die Form der chinesischen Malerei selbst ist nur eine Einführung in den Reichtum und die Bedeutung der Welt.

概述

写意花鸟画起源于五代徐熙，他使用勾、点、垛、染的技法，已经初具写意画的面貌。到了宋代，随着文人画的兴起，花鸟画的写意精神得到了充分的张扬，这种精神，始终贯穿了整个文人画的发展过程。苏轼最早较全面的阐明文人画理论，对文人画体系的形成起到决定性作用。他提出“取其意气所到”，倡导诗情画意的文人画风格，反对完全追求形似的画工风格，崇尚“诗中有画，画中有诗”的境界。他的倡导和引领，更推进了花鸟画写意精神的发展。自元以后，诗、书、画、印开始融为一体，艺术家通过绘画表达自身生命体悟的智慧更上层楼，写意画空前兴盛。到明清时期文人画达到极端鼎盛。徐渭的笔墨恣睢、酣畅淋漓，开创了大写意画法。朱耷的笔墨含蓄凝练，虚实相生，深为后人推崇。近代如吴昌硕以金石笔意入画、齐白石提出似与不似之间、潘天寿主张强其骨，他们自辟蹊径，广收博取，对写意花鸟画的继承发展作出了巨大的贡献。

作为一种成熟有鲜明特色的艺术形式，写意画所具有写意精神，是它的本质特征，它崇尚展现表达对象的精神气质和形象表象后面的意味，因此作者可以更加主动的对形象进行处理。书写性是写意画的鲜明特点，以书法的笔法入画，用不同的笔法，表现不同的对象和作者不同的情感，这是写意画区别于其他任何画种的技艺。程式化是体现中国画写意精神的重要手段。运用丰富的程式化的形式语言，可以高效的传递表达意图，同时，生动传神的造型，诗化的意境和高雅的格调都是写意画不可或缺的因素。在学习写意画的过程中，要认识和重视写意画的特点，这样才能正本清源，心无旁骛而日臻上乘。

技巧是绘画的基础，需要长期训练才会得心应手。技巧不是艺术，它只是艺术的仆人，艺术家关注的是对生命的体验和超越。绘画成功是因为智慧和不凡的精神。绘画的空间形态作为一个界面，只是彰显心灵、智慧和精神境界的契机罢了。



画花瓣落笔要露锋，画出尖瓣的形态，才符合桃花的特征。先蘸浅粉色，笔尖蘸稍浓曙红，落笔产生自然的深浅过度。花头要有俯仰向背的不同朝向，花型要有骨朵、初放和盛开的变化。正面和反面花朵的色彩要有区分。

Die Blütenblätter sind scharf, und die Form der spitzen Blütenblätter muss so gezeichnet sein, dass sie die Eigenschaften von Pfirsichblättern aufweisen. Tauchen Sie den Pinsel zuerst in das Hellrosa und dann die Spitze des Pinsels in ein etwas dickeres Rosa ein, um einen natürlichen Oberton zu erzeugen. Die Blüten sollten unterschiedliche Ausrichtungen von der Neigung nach hinten haben, und die Blütenform sollte Änderungen in der Form der Blume, der ersten Blüte und der vollen Blüte aufweisen. Die Farbe der Blumen auf Vorder- und Rückseite muss unterschieden werden.



桃花叶子长在枝梢和枝干处，画嫩叶要先蘸淡绿色然后笔尖稍蘸曙红色，由叶梢向枝干的方向画出，将要干时，用胭脂钩红筋。

Wenn Sie die jungen Blätter zeichnen, tauchen Sie den Pinsel zuerst in das Hellgrün und dann die Spitze des Pinsels leicht in Rosa ein. Wenn Sie von der Blattspitze zum Stiel ziehen, zeichnen Sie die roten Sehnen mit Rot ein.



桃花可以先画枝干，留出花的位置，然后添花。也可以先画好花朵，再插上枝干。

Zum Einfügen von Pfirsichblüten können Sie zuerst die Zweige zeichnen, einen Platz für die Blumen lassen und dann die Blumen hinzufügen. Sie können auch zuerst die Blumen zeichnen und dann die Zweige verteilen.



春江水暖
Frühling kommt



茶花花瓣呈卵圆形，质感厚重，画时上色要浓，行笔稍慢，这样才能表现出花瓣厚实的感觉。画花瓣要注意边缘稍实，花心稍虚。花瓣干后用白粉画花丝，藤黄点花药。花丝处可以从画背面用淡墨色点染，可以衬托花丝更白。

Kamelienblüten sind oval mit einer dicken Textur. Die Farbe sollte dick sein und die Striche sollten etwas langsamer sein, damit die Blütenblätter besser zu sehen sind. Achten Sie beim Zeichnen von Blütenblättern darauf, dass die Ränder fest und das Blütenherz schwach sind. Verwenden Sie nach dem Trocknen der Blütenblätter weiße Fäbe, um die Filamente zu malen, und Gelb, damit die Staubbeutel besser zu sehen sind. Die Filamente können mit leichter Tinte von der Rückseite des Gemäldes gefärbt werden, wodurch die Filamente weißer werden können.



叶子卵圆形，革质，坚实。行笔要注意要重、慢。叶子可以单笔也可复笔画，用墨色，绿色画皆可，也可以用花青色罩染墨叶，墨色会深邃而滋润。叶脉可以只勾主脉，也可主辅脉全勾，要根据整体效果决定。

Die Blätter sind oval, ledrig und fest. Seien Sie vorsichtig und langsam beim Malen. Die Blätter können in einem oder mehreren Strichen gezeichnet werden. Sie können Tinte oder Grün zum Malen verwenden. Sie können auch einen Cyan-Farbtton zum Färben der Tintenblätter verwenden. Die Tinte wird tief und feucht erscheinen. Als Blattvenen können Sie je nach Gesamteffekt nur die Hauptvene oder alle Venen malen.



茶花是多年生木本植物，枝干硬劲，用笔时要注意表现出枝干的力度。茶花开放于初春，搭配景物时要注意。

Kamelie ist eine mehrjährige Holzpflanze mit steifen Zweigen. Achten Sie bei der Verwendung eines Strich darauf, die Stärke der Zweige zu zeigen. Die Kamelie blüht im zeitigen Frühjahr.



春和

Sonnenschein