

chinese painting | meticulous birds

工笔禽鸟特写

当代工笔画技法解析

张贤明 绘

美

福建美术出版社

春水悠悠 46×56cm

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔禽鸟特写 / 张贤明绘. —福州：福建美术出版社，
2008. 7
(当代工笔画技法解析)
ISBN 978-7-5393-2013-7

I. 工… II. 张… III. 工笔画—花鸟画—技法 (美术)
IV. J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第098066号

工笔禽鸟特写

※

福建美术出版社出版发行
福州德安彩色印刷有限公司印刷
开本889×1194mm 1/12 4印张
2008年7月第1版第1次印刷
印数：0001—3000

ISBN 978-7-5393-2013-7

定价：48.00元

本书如有印装质量问题，影响阅读，请直接向承印厂调换。

meticulous birds
工笔禽鸟特写

张贤明 绘 / 当代工笔画技法解析

张贤明艺术简历

1970年出生于福建东山，现为中国美术家协会会员，福建花鸟画协会理事，东山文联副主席。

《秋色渐浓》获“全国第三届中国画展”优秀作品（最高奖），为中国美术馆收藏。

《天凉好个秋》获“新世纪全国中国画大展”金奖。

《暮秋》获“世界华人书画展”铜奖。

《归鸟》获“全国当代著名花鸟画家作品展”优秀奖。

《凉秋》获“全国当代花鸟画艺术大展”优秀奖。

《秋色颂》获“首届中国美协会员中国画展”优秀奖。

《秋声》《微风》参加“第八、第十届全国美展中国画展”。

《雪霁》《幽谷》参加“全国首届、第二届中国花鸟画展”。

《秋韵》《响午》参加“全国首届中国美术金彩奖（获提名奖）、第二届中国美术金彩奖”。

出版有《张贤明作品集》《张贤明工笔花鸟画创作解析》《张贤明工笔花鸟画精品集》等多部个人画集。

目录

工笔画常用工具介绍/04	春深/19	暮野/34
各种动态的八哥特写/05	幽谷/20	清气/35
各种动态的麻雀特写/06	秋雨/21	晓露未晞/36
各种动态的鹦鹉特写/07	秋声/22	晨风/37
各种动态的鹭、鹤特写/08	春馨/23	春喧/38
各种动态的鸭、鹅特写/09	清秋时节/24	清凉/39
鹡鸰鸟作画步骤解析/10	秋韵/硕果/25	山风/40
麻雀作画步骤解析/11	晚风/26	晨光/41
八哥作画步骤解析/12	正午/27	晓色/42
山岚秀色/13	空谷/在水一方/28	果熟/春日/43
暖春/14	塘趣/29	凉风/44
暖春(局部)/15	香雪海/30	南塘秋/45
艳阳春/16	骄阳/初雪/31	早春/珠光/46
花瀑/秋实/17	秋塘新晴/32	映日/高秋/47
春晖/18	深秋/33	春水悠悠/48

工笔画常用工具介绍

文/江水沐

工笔画的作画工具、材料主要有纸、绢，笔、墨和颜料三大类，另外还有一些辅助材料，如胶、矾等，依次介绍如下：

熟宣：

宣纸有生熟之分。未经胶矾加工的宣纸称为生宣。生宣渗水性强，作画时水分稍足，行笔稍缓，墨色即刻渗出，形成烟渍，写意中国画的许多笔墨技法就是靠生宣的这一特性来表现的。生宣经过胶矾加工之后，就不再渗水，称为熟宣。熟宣可以反复渲染，宜作工笔，现在常见的熟宣有“云母”、“蝉衣”、“矾棉连”等。熟宣以纹理细密均匀，纸质既韧又软，结实不起毛为上品。劣质的熟宣因胶矾过重、造纸原料较差或技术不当等原因，往往又硬又脆，因此渲染容易起皱，色彩难以匀净润泽，特别是不结实的熟宣，往往渲染一、二遍后就起毛，起毛则妨碍渲染，且色彩容易晦涩、脏浊，这是画工笔画的大忌。我画四尺整纸以下的画，一般选用“北京荣宝斋蝉衣”。这种纸薄如蝉翼，但结实柔软，适宜画工细清雅的小画，作品完成后清俊莹透。厚重不足时，我便在纸背衬上相应的颜色，如在绿叶的背衬石绿，在浅色花头背衬白粉，均可增强画面的厚重感。

绢：

绢也有生熟之分，织好而未经锤压胶矾的绢，就是生绢，因为未经锤压，丝仍是圆的，所以生绢有小孔，渲染时会渗水。生绢经过胶矾锤压，便成熟绢。熟绢不渗透。好的熟绢细密匀净，渲染敷色，易于匀净，可经反复敷染，获得细腻、含蓄、和谐的效果。

笔：

画工笔牡丹用笔有两类，一类用于勾勒，一般用硬毫制成，特点是劲健而富有弹性。以前广美周彦生老师送我的“石獾勾线”笔毫细长刚健，随便使转，均能隐约感觉出笔锋的反弹力，出线圆浑，笔锋始终不

偏不扁，极尽人意。近年来，我选用征胜笔社白鹤牌小狼毫和有声湖笔厂的“妙手线笔”，亦颇感得心应手。

另一类是渲染用笔，此类笔以笔头整齐饱满，柔软而富弹性的纯羊毛为上品。渲染用笔，笔杆不宜太粗，因为渲染时手握两支笔，来回转换，笔杆过粗便不灵活。画工笔画，每次作完画后，一定要用清水把毛笔洗净悬挂，防止宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能，影响下次作画。

墨：

现在我常用的是北京“一得阁”墨汁，但画工笔画还是以磨墨为佳，因为研磨的墨分出的色相丰富、由焦至清，可以分出许多色阶，且重能不浊，清可有神。画工笔切不可用宿墨，要现磨现用，因宿墨灰黑多渣，勾线碍笔、渲染不润。墨汁也要现倒现用，最好倒出来后再用墨锭磨一磨。我用的墨锭是徽州生产的漆烟。

颜料：

国画颜料分矿物质颜料和植物颜料两大类。矿物质颜料如赭石、朱砂、锌白、石青、石绿、石黄等，植物颜料有藤黄、胭脂、花青、曙红等。矿物质颜料厚重，有一定的覆盖性能，植物颜料色轻薄透明；赭石虽系石色，但研得较细，没有覆盖性能。现在我使用的颜料一般选用上海美术颜料厂生产的“高级中国画颜料”；姑苏姜思序堂制的赭石膏、花青膏、朱砂膏等也很好用。

胶、矾：

对于工笔画来说，胶、矾是不可缺少的材料。调合颜色靠胶，如花青色较鲜，我在使用时常调入少许墨汁，但花青调入墨汁后，会有沉淀，如果调点胶水，状况则大不一样。矾有固定、保护颜色的作用。重彩作品的重色部分，往往上色数遍，甚至更多，这期间就要上二、三次矾水，所以有“三矾九染”之说。

各种动态的八哥特写

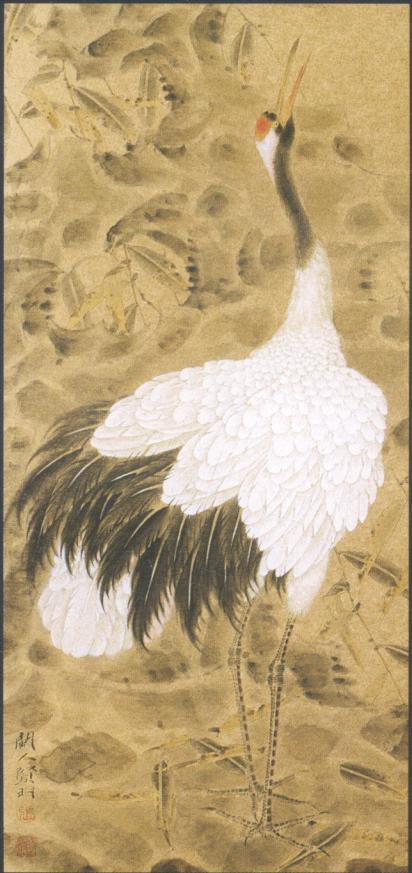
各种动态的麻雀特写

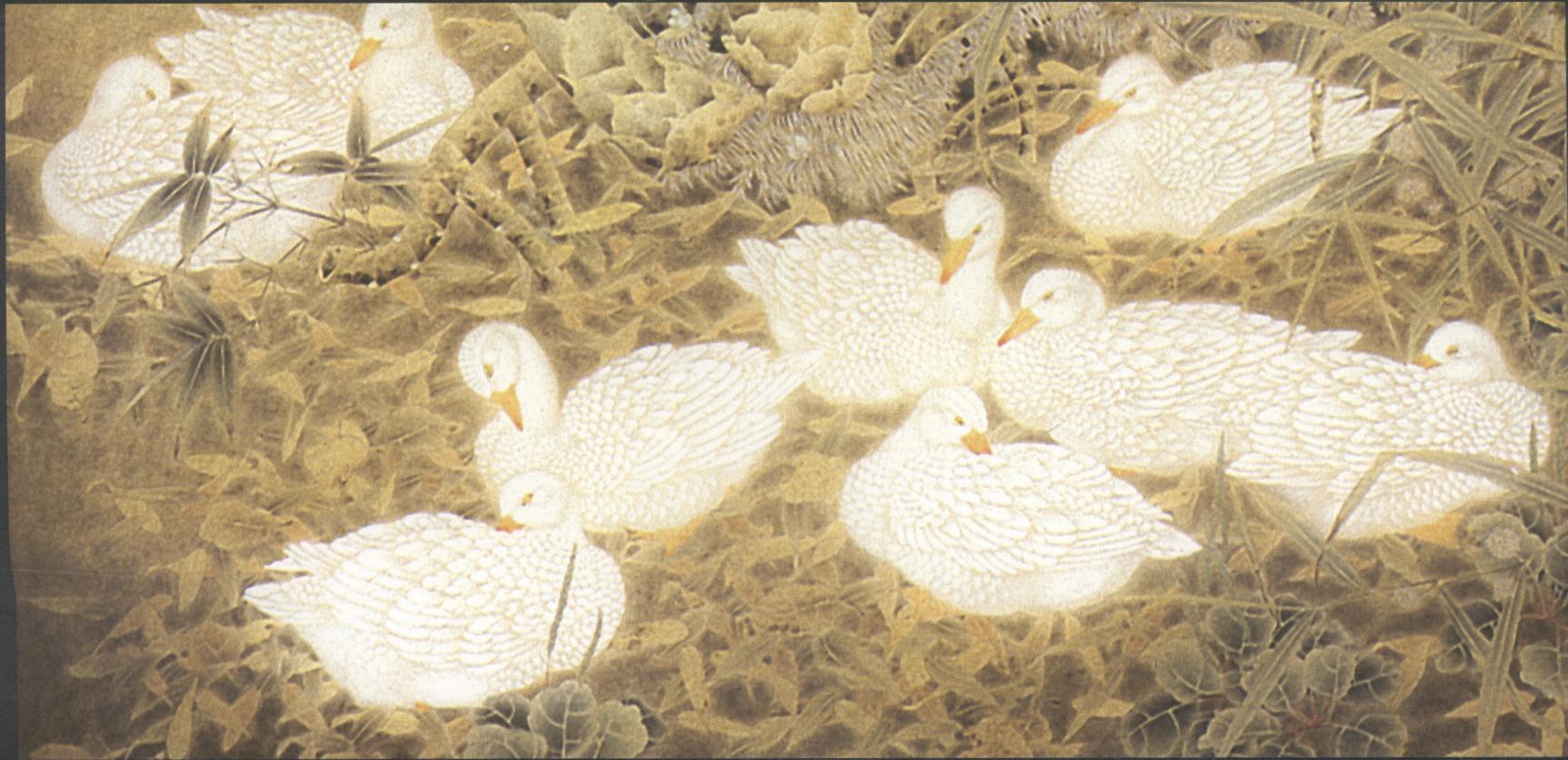
各种动态的鹦鹉特写

各种动态的鹭、鹤特写

各种动态的鸭、鹅特写

鹡鸰鸟作画步骤解析

步骤一

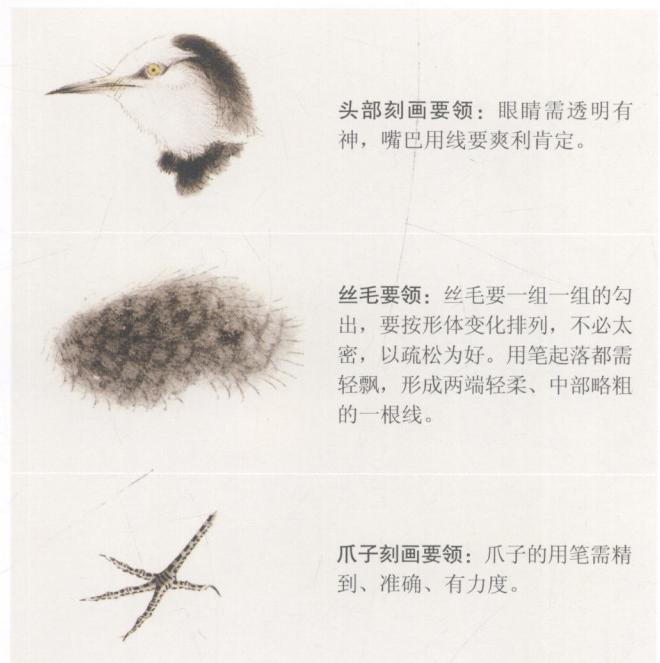
步骤二

步骤一：分别用浓、淡不同的墨色勾出鸟的各部轮廓，一般翅、尾都用墨较浓，背、腹用墨较淡，线要枯、细，因为鸟类的毛羽都比较细软、疏松，所以轮廓线不能过实。

步骤二：用淡墨分染鸟头、背、翅、尾，尾巴可多染几遍。

步骤三

头部刻画要领：眼睛需透明有神，嘴巴用线要爽利肯定。

丝毛要领：丝毛要一组一组的勾出，要按形体变化排列，不必太密，以疏松为好。用笔起落都需轻飘，形成两端轻柔、中部略粗的一根线。

爪子刻画要领：爪子的用笔需精到、准确、有力度。

步骤三：用稍浓的墨色染出鸟的虚实结构，重点刻画嘴巴、眼睛、爪子。进一步用白粉提染鸟的额头和颈斑，用淡黄平涂眼圈，用浓墨点染鸟的眼睛，最后再全身丝毛，用浓墨点染趾鳞。

麻雀作画步骤解析

步骤一

步骤二

步骤一：分别用浓、淡不同的墨色勾出鸟的各部轮廓，一般翅、尾都用墨较浓，背、腹用墨较淡，线要枯、细，因为鸟类的毛羽都比较细软、疏松，所以轮廓线不能过实。

步骤二：先用淡墨分染麻雀的头、背、翅、尾，尤其是翅膀和尾可以多染两遍，用重墨碎笔点出麻雀眼睛周围下頦及頰上的墨斑。

步骤三

步骤三：用淡赭罩染麻雀的头、背、胸、翅、尾，要染到蓬松而不腻。用重墨提染鸟嘴和眼睛，用淡墨点染出背部的斑点，用白粉提染頰斑，用淡黄平涂鸟爪和眼圈，并用赭石色勾勒出爪子的关节和趾鳞，最后再全身丝毛。

八哥作画步骤解析

步骤一：分别用浓、淡不同的墨色勾出鸟的各部轮廓，一般翅、尾都用墨较浓，背、腹用墨较淡，线要枯、细，因为鸟类的毛羽都比较细软、疏松，所以轮廓线不能过实。

步骤二：淡墨分染头、颈、背、腹。稍浓的墨染翅、尾。

步骤三：淡墨统染头、胸、腹、翅、尾。用淡黄染鸟嘴，并平涂眼圈和鸟爪，用浓墨点出眼睛，淡赭石色勾出脚趾关节和趾鳞，最后用淡墨丝毛。

作品赏析

山嵒秀色 242×110cm

暖春 242×122cm

暖春（局部）