

没骨工笔技法

中国工笔花鸟画谱



● 吴东奋 著

福建美术出版社



吴东奇 1943年生,祖籍福建仙游。1962年毕业于福州工艺美术专科学校,后就读于浙江美术学院国画系、南京师大美术学院国画研究生课程班。现为中国美术家协会会员、福州工艺美术学院副教授、福建李耕画院名誉院长、福建工笔画学会秘书长。

出版说明

中国工笔花鸟画,是我国优秀的传统艺术,也是广大专业、业余画家十分喜爱的画种。为了满足美术院校的教学和广大自学者学习的需要,特编辑出版这套系列丛书。

《中国工笔花鸟画谱系列》首批推出《白描花卉技法》、《双钩淡彩技法》、《双钩重彩技法》、《工笔禽鸟技法》、《水墨工笔技法》、《没骨工笔技法》六种,较全面地介绍了工笔花鸟画的传统技法和现代流行于画坛的某些新技法,同时,还提供了范图,是一套既有一定学术水平,又便于学习的系列丛书。

本书作者吴东奇先生,是位中年花鸟画家,中国美术家协会会员,副教授。长期担任大中专美术院校工笔花鸟画教学,有较全面的理论和技能,富有创新意识。多年来,他潜心工笔花鸟画,率先提出了水墨工笔花鸟画的理论,并付之于实践,为画坛所瞩目。

这套系列丛书是他艺术教学和艺术实践的总结,有一定的指导作用。

在编辑这套丛书的过程中,福建省教育厅郭旭华女士对文中字句作了润色,在此谨表谢意。

编者

二〇〇〇年六月

图书在版编目(CIP)数据

没骨工笔技法/吴东奇编. —福州:福建美术出版社, 2000.7

(中国工笔花鸟画谱丛书)

ISBN 7-5393-0946-6

I. 没... II. 吴... 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(2000)第 37092 号

中国工笔花鸟画谱

没骨工笔技法

福建美术出版社出版发行

(福州市东水路 76 号 邮编 350001)

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 1 印张

2000 年 8 月 第 1 版

2001 年 3 月 第 2 次印刷

ISBN 7-5393-0946-6/J·923

定价:(共 6 册)60.00 元 本册 10.00 元

没骨工笔花鸟画

一、没骨工笔花鸟画沿革

在中国工笔花鸟画中,还有一种技法,叫做“没骨工笔花鸟画”,这种技法为五代时期的徐熙所创,到了北宋,经过徐熙之子徐崇嗣等人的继承和发展,技法更为完善。宋沈括在《梦溪笔谈》中记载了这一段历史,沈括说徐熙的画法:“以墨笔画之,殊草草,略施丹粉而已,神气迥出,别有生动之意。”“熙之子效诸黄之格,更不用墨笔,直以彩色图之,谓之‘没骨图’”,使“没骨工笔花鸟画”与当时黄荃及诸子创立的以墨钩线、以色填彩的富丽堂皇的“钩填法”,成为中国工笔花鸟画两大体系,一直沿袭至今。

“没骨法”自徐崇嗣之后,历代均有画家继承,元代之后虽受画坛冷落,但不乏有名家出现,清朝初年的恽寿平,将这种技法发展到了极致。恽寿平号南田,早年从堂伯父恽向学画山水,后来改攻花鸟,而且以继承发扬没骨画传统为己任。他认真掌握传统经验,在前人技法的基础上,创造了“点染法”等新方法,同时深入生活,细心观察对象。他的技法求新、尚趣、弃俗,摒弃浓丽的色调,追求神韵,追求清新淡雅的艺术效果。现在一些博物馆收藏的恽寿平没骨花鸟画,是中国绘画艺术中的精品,他的画在工整雅丽、清新秀逸之中,隐含着一种内在的美,使人观后赏心悦目。

二、没骨工笔花鸟画技法

在中国传统绘画中,将墨线称为“骨”,不用墨线作画,即为“没骨画”。所谓“没骨工笔画”就是作工笔花鸟画不用墨线勾勒花鸟的轮廓,只用不同的墨色或色彩的浓、淡、干、湿来表现花的“形态”和“神态”。

传统的没骨画法有“没骨点染法”和“没骨渲染法”。近代国内一些画家如陈之佛、居篔等,吸收日本画一些技法,创立“撞水法”,使没骨花鸟画别开生面,富有新意。近年来,一批中青年画家为了寻求中国花鸟画创新之路,在思想观念和表

现手法上进行探索,他们在拓展花鸟画创作领域,在揭示中国传统艺术精神之中,融汇了西方绘画的某些成分,创造了许多表现肌理效果的新的没骨技法,如“洒盐法”、“喷洒法”等,给传统没骨花鸟画注入新的生机,散发出浓郁的现代气息。

1. 没骨点染法

制作没骨画,不能凭空臆造,要从自然界中收集素材,然后构成一幅完整的线描稿;在线描稿中,要求对花、叶、茎的结构和鸟的形态有较为详尽的描绘,这种线描稿在画法中称为“粉本”。

没骨工笔花鸟画点染法制作时,先将画稿放在矾纸或熟绢下面,透过矾纸或熟绢要能看到画稿全部形象,然后开始下笔点染。一般先画花,后画叶。画粉红色花,用毛笔先蘸白粉,再在笔尖上蘸些胭脂或曙红。由于花蕾较小并且颜色浓,可以先点画花蕾,点出几个花蕾之后,笔尖上红色所剩无几,可以点画盛开的花朵。点画花瓣可将笔落下去,一片片地点画,使每片花瓣从红到白自由渗化,以表现花瓣的质感。点画时画笔要饱含水分,有必要的地方,可以在花瓣中间点上清水,将红色冲到花瓣的边沿。画黄花,一般用藤黄、白粉、赭石配合点染;紫色花宜用花青、胭脂;大红花直接用朱磬、朱砂点染。

画完花朵之后,再画花叶。叶子色彩的浓、淡、干、湿色调的变化,都要在落笔之前考虑清楚。可以多次晕染,也可以一次点染。点染方法是:用毛笔先饱蘸汁绿,再用笔尖略蘸花青,然后落笔从叶子深暗处向亮处点染,使叶尖亮部的嫩绿色与叶根部的深绿色自然渗化。小叶子的尖部可蘸些曙红点染,也可以用胭脂罩染叶尖。

待花叶颜色干后,再用深绿色顺着水线勾勒叶脉,没留水线的叶子,可根据叶脉线描的位置进行勾勒,叶脉的色彩浓淡要根据花叶的浓淡而定。

没骨点染法

凤仙花步骤:(例图一)



①一幅完整的凤仙花白描稿。



②用蝉衣宣盖在白描稿上进行制作,透过熟纸可以看到凤仙花形象,然后用羊毫笔蘸白粉,再用笔尖蘸胭脂,对着凤仙花瓣点染,花瓣边沿色淡,中间小花瓣色浓。



③用饱含汁绿的毛笔,笔尖蘸上花青,从叶尖和花叶边沿点花叶,花叶的中间留出细小的叶脉水线,花叶的背面,用汁绿略蘸三绿点染。花柄和花托用汁绿画成。



④用花青墨,顺着水线钩叶脉,没留出水线的小叶脉,直接用花青墨钩出。

没骨点染法 任伯年作品二幅



清·任伯年 花卉册页
任伯年 花卉册页



2. 没骨渲染法

以色或墨的浓淡来渲染花鸟的物象,叫做“没骨渲染法”。这种方法在制作过程中,也应当准备一张线描稿,绘制时,将稿子放在画纸下面,对着线描的物象进行渲染。渲染时色彩调配要干净,用笔要利落,切勿反复涂抹,这样才能达到清盈、秀丽的艺术效果。这种技法多用在有大花瓣和大叶片的花卉,如荷花、芙蓉花……

荷花的没骨渲染步骤:(例图二)

先准备一幅荷花白描稿

①将画纸覆盖在白描稿上进行渲染,从透过画纸的形象,用色从花瓣尖端向花瓣根部渲染。

用深绿色从叶柄蒂处向叶边渲染,渲染时应在叶脉线处留出细微的水线。

②用花青墨顺着水线勾勒叶脉,没留水线的叶脉,按照叶脉生长规律,同时钩出。顺着水线的两边,用花青墨将小叶脉渲染出来,用白粉钩出花瓣的瓣纹,点花心,画水草。



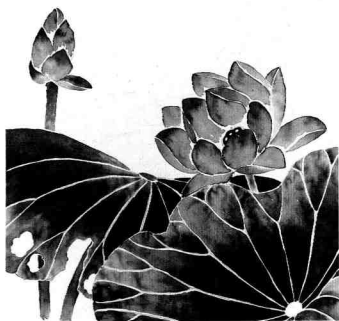
吴东奋 芙蓉



贾广健 牡丹

没骨渲染法

荷花步骤(例图二)



例图二(1)



例图二(2)



清·恽寿平 碧桃



清·华岳 牡丹



例图三 陈之佛 榴花群鸽

3. 没骨渍水法

渍水法是近代著名工笔花鸟画家陈之佛先生,吸收日本画技法而创立的新技法。这种技法给中国工笔花鸟画带来清新的艺术气息。陈先生运用这种技法创作出许多极富韵味的没骨花鸟画精品,如《榴花群鸽》(例图三)。特别在树干的制作上,很有特色。这种技法多在线描稿上进行。即将树干的线描稿放在画桌上,将画纸盖在画稿上,透过画纸可以看到画稿的树干形象,然后进行绘画。(例图四)

用饱含淡赭墨的笔画树干。

趁树干的赭墨尚湿时,在树枝的转折处或受光处点上青绿水,让水分将赭墨颜色冲到树干的边缘,造成画面的肌理效果。也可以先用清水撞墨,待干后,在点清水处点上淡青绿颜色。

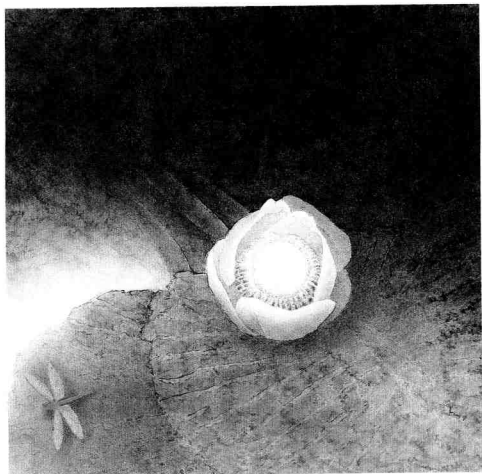
近年来,许多中青年画家将渍水法运用到没骨工笔花鸟画的每个方位,并在用水的数量、手法上进行全面创新,使渍水法发挥到淋漓尽致的程度,如《金秋》(例图五),背景即是采用这种方法制作的。



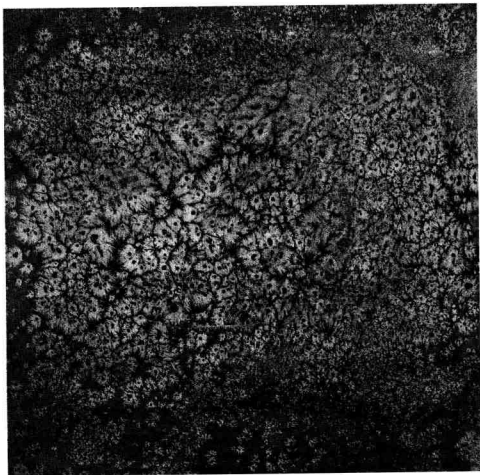
例图四 枝干渍水



例图五 徐家昌 金秋



例图六 李魁正 生命



例图七

4. 没骨洒盐法

这种方法,对于处理画面背景有着特殊的艺术效果。由于食盐有着排遣作用,可以使画面上的色彩产生出许多意想不到的肌理效果,增强了作品的意趣。例图六《生命》是李魁正先生没骨画新作,该画的肌理效果即是运用洒盐法制作而成的。

洒盐法在制作前,要准备一支电吹风和一些颗粒食盐。制作时,先将色或墨涂在画上,趁湿将盐粒洒在色或墨上面,让盐粒对色与墨起到排遣作用,此时画面即出现肌理变化。待画面的肌理变化与作者的要求相一致时,用电吹风将画面吹干,将盐粒扫净。(例图七)

5. 没骨喷洒法

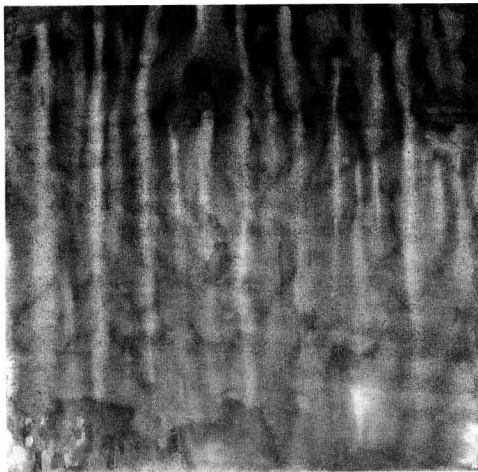
应用这种方法,可以对整幅画制作出肌理效果,也可以在画面局部进行形象塑造。

(例图八):将画纸绷在画板上,先将颜色涂在画面上,然后将画板竖起来,用喷壶喷水,让水带色往画面下方流动,待效果理想时,用电吹风固定。这种方法可与其他景物配合,画面有雨景及其他感觉的艺术形象。

一些画幅,根据需要,用喷壶喷洒上重彩,这样可以虚化画面,给作品增添色感和光感。(例图九)

对花蕊局部喷洒白粉,会增强花粉的感觉。在制作过程中,要先用白粉画花丝,用白粉点花蕊,同时,在花蕊处喷上适量的粉点,待干后再罩上藤黄和其他颜色。

现代没骨花鸟画还广泛使用层层渲染、多层面接染等技法,以加强画面浑厚感,大大丰富了艺术表现力。



例图八



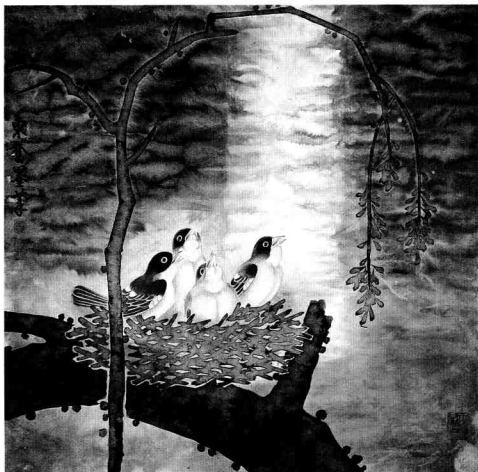
例图九



吴东奋 鸳鸯

没骨画由于不用钩勒，画面没有物象轮廓线，一些画面染色时无以依傍，塑造形象难度较大，所以要求作者对花鸟的结构要有准确把握的能力，同时要求对笔、色、水的运用，十分精练。一张好的没骨工笔花鸟画，要做到形象生动，构图别致，笔法自然、潇洒，色彩高雅、和谐，水分充足，画面清新、雅致。

没骨工笔花鸟画作为一种独特的画种，可以自成体系，也可以与其他画法配合使用。如与“钩填法”结合，用“双钩法”画花朵，用“没骨法”画花叶、树干，画面有虚实变化，更具艺术情趣。



吴东奋 湖光悦鸟性



庞媛 鸢尾



吴东奋 搏



华岳 荔枝天牛



李魁正 马蹄莲



张卫民 荷