

喻

后光前

喻继高谈工笔花鸟

喻继高 / 著
纪太年 / 编

天津杨柳青画社

喻 后光前

喻继高谈工笔花鸟画

喻继高 / 著

纪太年 / 编

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

喻后光前: 喻继高谈工笔花鸟 / 喻继高绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2010.4

ISBN 978-7-80738-551-6

I. ①喻… II. ①喻… III. ①工笔画: 花鸟画—技法
(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第034826号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 4.5

版 次: 2010年4月第1版

印 次: 2010年4月第1印

印 数: 1—4 000册

书 号: ISBN 978-7-80738-551-6

定 价: 38元

喻继高，当代杰出的工笔花鸟画大家，国家一级美术师，国务院和江苏省政府表彰的对我国文化艺术事业发展有突出贡献的专家。曾任江苏省国画院副院长，现任中国美术家协会理事、中国画研究院院务委员、中国工笔画学会副会长、中国文联牡丹书画艺术委员会副会长、江苏省美术家协会副主席。一九三二年喻继高生于江苏铜山县，一九五五年毕业于南京师范学院美术系，一九五七年参与筹备并调入江苏省国画院。其作品繁盛充盈，精巧秀丽，光彩照人，泱泱大度，曲高和众，雅俗共赏。曾参加全国第三、六、七、八、十届美展，并多次入选国际性展览。一九八六年、一九八八年、一九九七年分别在北京、广州、美国纽约联合国总部举办个展，联合国文委会颁发奖状表彰他在中国传统绘画上的卓越成就和对世界文化交流作出的巨大贡献。此外，他还为中南海、国务院、天安门楼厅、钓鱼台国宾馆、国家主席办公室、全国政协等重要场所绘制了多幅巨制。出版有《喻继高画集》、《喻继高工笔花鸟画集》《名家名画喻继高》等三十余部专著。

目录

花鸟画创作的一些体会.....	1
临摹.....	3
临摹时要注意的一些问题.....	4
生活.....	5
立意.....	10
构图.....	13
设色.....	20
传神.....	24
修养·感情·世界观.....	26
《新春》设色步骤详解.....	28
粉本稿.....	30
白描稿.....	30
山茶画法.....	32
梅花画法.....	34
树干和太湖石的画法.....	36
蓝喜鹊画法.....	38
野菊花画法.....	40
绿叶染法.....	41
整理画面.....	42
《牡丹锦鸡》画法步骤.....	44
喻继高艺术经历.....	49
作品欣赏.....	58

花鸟画创作的一些体会

中国工笔重彩花鸟画有两千多年历史，西汉时期出土的帛画，上面已经有花鸟虫鱼的表现。唐代以后，很多画上配有花鸟，但没有独立出来。五代时期，有个大画家叫黄筌，还有他的儿子黄居寀就把花鸟画独立开来，形成了一个单独的画种，即工笔重彩花鸟画。宋徽宗时期设立画院，集中了一批有成就的画家。宋徽宗本人也是一个重要画家，又提倡工笔花鸟画，所以宋代的工笔重彩花鸟画发展到了中国绘画的高峰。大家经常聚在画院里，出画题，观察自然，共同作画，留下许多趣闻逸事。

明朝时期，仍然继续南唐以后的花鸟画风格。明代的吕纪花鸟画在继承宋人、元人的基础上，又向前有了更大的发展。他的画构图、用色、线条、气韵都有很大发展。清代以后，由于战争等原因，宫廷内没有设立画院，只有一个如意馆，加之北宋苏东坡提出文人画的观念盛行，生宣纸的发展等，对工笔花鸟画冲击很大。

应该说清以来300余年间，是一个衰落时期，清代虽有沈铨继承宋代的工笔花鸟画传统，但没有很大的发展。他曾多次到日本讲学，日本人对沈铨是比较推崇的。从一个长远的眼光来看，沈铨在画史上不占有重要地位。恽南田画没骨花鸟，没有勾线，不能说是正宗的工笔花鸟。

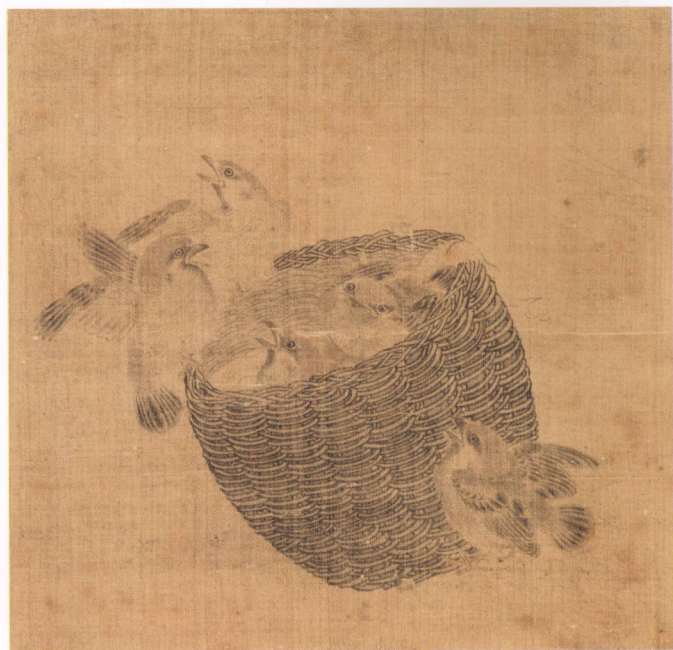
发展到现代，南方陈之佛先生，北方于非闇先生继承了宋元画风，又有新发展。在他们的带领下，像北方田世光先生、俞致贞先生还有其他一些画家，继承了于先生的衣钵，南方一些优秀画家继承了陈之佛先生的画风。我个人认为：工笔重彩花鸟画在中国绘画史上占有极为重要的地位。北京市政协有位老作家罗青先生的曾经讲过，只有中国工笔重彩花鸟画，才能和意大利文艺复兴时期大师的作品相媲美。从画史上看，像吕纪、边景昭等人作品有很高的成就。当初跟陈之佛先生学习工笔花鸟画之后，我觉得应该很好地继承发扬工笔花鸟画。这是中华

五代 黄筌 写生珍禽图

民族的优秀文化传统，在世界艺坛上也应该占有一定的地位。我希望有更多的画家加入进来，共同继承、发展。作为我个人来说，虽然历经多次对文艺的干扰，但一直坚持工笔花鸟画创作，憧憬其美好前景。另外广大读者对工笔花鸟画特别喜爱，目前又处于政通人和的太平盛世，我坚信，工笔花鸟画会迎来更加美好的明天，创造出新辉煌、新篇章。

工笔花鸟画是通过对花卉、禽鸟、草虫的描写，表达作者对生活的热爱，抒发作者一定的思想感情，寄托人民对幸福生活的追求，以丰富人们的精神生

元 宋汝志 雏雀图

活，培养大众优雅的情操，为群众熟悉并喜闻乐见。它以其独特的艺术形式、高度的艺术技巧和悠久的历史，丰富了世界艺术宝库，成为一种优秀画种。

花鸟画的创作，是在作者深入生活的基础上，为抒发一定思想感情而通过工笔花鸟独特的构图形式和特有的设色、造型、笔墨等艺术技巧的处理，从而达到意境的完美表现，成为一幅优秀的作品。

明 边景昭 百禽图

临摹

我国历史悠久，有着灿烂的文明。许多先哲通过艺术实践为我们留下了宝贵的精神财富。如何更好地继承，并在此基础上继续向前发展，是每个当代艺术家所面临的课题。临摹是学习优秀传统绘画的有效方法之一，通过对临摹过程的分析、研究、学习，能够充分吸取其精华。领会工笔花鸟画的特有形式和风格，培养民族绘画的审美观念，为我所用，成为创作的营养。临摹并非一味地摹仿其形，而是要从中发现一些规律，总结前人的成功经验，少走弯路。临摹仅仅是手段，不是目的。通过临摹将掌握的一些技法，运用到写生创作中，根据不同的表现对象，采用不同的表现方法，创作出令人赏心悦目的作品，这是主要目的。

临摹时选一个好的临本很重要。绘画作品有文野之分、高低之分、粗细之分，如果不加以分析，作品的优点缺点不分，统统吸收，特别初学者临了水平不高的作品，染上不良的作画习惯，那么不仅不能达到目的，还会将审美眼光弄差了，产生不良后果。古人讲“取法乎上，得其中”就是这个道理。

临摹有对临、摹临、背临三种方法。

对临：将作品摆在面前，凭眼光用铅笔在白纸上起稿，力求准确。

摹临：用透明纸蒙在临本上勾出来，然后铺在熟纸上进行勾染，也可以将临本放在拷贝台上直接勾摹下来。

背临：对临本认真背记，回来用笔默画出来。

三种方法各有所长：摹临简单，速度快，形象准，适合临摹形象复杂的大画，但是因为贪快而忽视了对临品的详细研究和分析，减弱了对造型能力的锻炼；对临可以练习造型能力和构图能力，还可以练习勾染，对初学者帮助较大；背临容易动脑筋，锻炼概括能力和取舍能力。

清 沈铨 红芳雪艳

临摹时要注意的一些问题

循序渐进：临摹通过手的描画，加深印象，通过手、眼、脑的综合运动，把优美的形象刻进自己的心里，这是一个循序渐进的过程，要求从小到大，从简到繁，由现代人作品上溯古人作品为好。在内容上可由草本花卉开始，然后画草虫，再到木本花和小鸟，到大型鸟，这样由浅入深、由近及远可逐步提高作画的难度，不要一开始就画很复杂的画，那样一时不能取得好的效果，容易丧失信心。

先读后画：每次临摹一幅画时必须仔细读画。读画要有新的感受和体会，每次读都要有收获。一日有一日的发现，一次有一次的感悟。琢磨得越透，观察得越细，说明感受能力越敏锐。没有读画的研究过程，拿来就画，即使表面画得很像，也不过是表面形似，不可能临得形神兼备，气韵生动，并且在立意、构图和造型的概括提炼上也不会有什么收获和体会。

我以前特别喜欢临摹陈之佛先生作品。像他的代表作《樱花小鸟》、《鸣喜图》、《春晴聚禽》、《红梅鹦鹉》都喜欢临，有些作品还临过多遍，每次收获都不一样。感觉临摹就是一种记忆，一种比较，一种研究和思考。画室里挂的《秋菊白鸡》是临摹陈之佛先生的，我特别喜欢这幅作品。陈之佛先生画白鸡真是一绝。他用白粉渲染后丝毛，一气呵成。两只白鸡柔软蓬松的羽毛质感一下子呈现出来。在仿古纸上用粉，利用纸的本色托出鸡的形体结构，真是水到渠成，令人敬佩。

秋菊白鸡（临陈之佛）

生活

艺术创作来源于生活，没有生活，就是“无源之水，无本之木。”花鸟画亦不例外。从历史上看，凡是有成就的花鸟画家，必然重视观察和体验生活。如徐熙多游山林苗圃，将江南水乡的花卉、翎毛画得栩栩如生，达到“神”“妙”的境界。赵昌每天早上，必定围绕花栏，观察花叶含露迎风的姿态，调色画出来，而有“写生赵昌”之誉。易元吉不仅在屋后凿池垒石养禽鸟和山兽，还深入万首山观察猿猴生活。据记载，他几乎和猿猴为伍，也因此成为一代大师。赵佶的“孔雀升墩”“日中月季”的故事，说明他对花鸟的情状观察之深。为了更好地观察草虫的天性，除了在笼子里观察，还需伏草丛中观察，才能将草虫画得十分逼真精湛。边寿民曾在芦滩搭

宋 赵昌 梅花

宋 赵佶 芙蓉锦鸡图

棚住了多年，朝夕观察芦雁的生长生活情态，后以画芦雁著名。近代齐白石老人是画花鸟、果虫的高手，寥寥几笔，就能把自然生物画得生气勃勃、惟妙惟肖。他画鼓翅好斗的蟋蟀，仿佛可以听到其胜利的叫。画知了，将蝉翼画得多么轻薄而透明，生动自然。尤其画虾子，更为传神，一笔水不画，却使你感到它悠游于水中，一派天然生机。这除了艺术技巧等因素外，根本一条就因他对自然界的小生命有浓厚兴趣和感情。他自己种植花卉果木，养虫养鸟，注意观察它们的情态。他曾说：“为万虫写照，为百鸟传神，只有龙未见过，不能大胆乱为也。”说明他的画都是来自生活。于非闇种牡丹30年，画牡丹20余年，对牡丹很熟悉。但每到牡丹花期，他仍到北京各公园观察写生，所以他画出了牡丹的精神。这些都说明，只有作者对自然有浓厚的兴趣和感情，并有深切的感受，才能谈得上创作，才能将作者感受到的东西，通过一定艺术手段感染观众。所以生活是创作的根本。

花鸟草虫的生活范围很广阔，它们生活在自然界。在今天，公园、园林、花圃、动物园，也比较集中地进行种植、饲养。对于初学者，即使已有能力的花鸟画家，公园、动物园仍是比较集中方便的写生、观察的场所。

当然对生活观察感受的同时，必须进行素材收集。因此，一年中抓住开花结果的季节多多写生十分重要，越多地占有各种素材，等到进行创作时，才能随手拈来，随意调遣。古人云“书到用时方恨少”，画画亦如此，往往自觉写生得多了，但到用的时候才处处感到素材不够。作为花鸟画家，光去公园写生还是不够的。公园之外，还大有天地，毕竟自然界的生活，丰富多彩，许多景物，有待人们去发现、选取。前人画过的东西当然可以画，没有画过的东西更需要去发现描绘。许多山林野趣，奇花异葩，丽质天成。瀑布流水，虎溪山泉毫无雕琢痕迹，比起人工培植更是饶有情趣。如峨眉山上的山杜鹃，品种之多，树之高大，比起公园盆栽，要健美得多。许多山林野卉，更是公

园中所没有的。因此，深入生活，还必须到大自然中，这是取之不尽、用之不竭的稿本。

作为一个花鸟画家，自然界生活对我们来说，极为丰富多彩，可以任意去选取。“花草有情”，是对花草的钟情，所以我们要有丰富的思想感情去观察与描绘自然。山水画讲究气势，花鸟画重视情趣，花鸟虫鱼都有其自然的天趣，画家要善于去捕捉，去摄取。老画家齐白石的画，《螳螂捕蝉》《斗蟋蟀》《他日相呼》（两只小鸡争食一只蚯蚓）无不生动有趣。如没有主观的取舍、选择，形同标本，就谈不上什么艺术性了。因此，深入生活，除了具体观察描写花鸟的形态、色彩等之外，还要摄取体验花鸟生活在自然界里有情有趣的镜头。花因风、晴、雨、露而变化多端；鸟因四季变换而有不同的神态。自然界的花与鸟都有其各自的生活习性。有的是木本，有的是草本，有的是一年生，有的是多年生。何时开花，何时结果，是先叶后花，还是先花后叶。叶是轮生还是互生，花序是头状还是穗状等生理状态，

乙酉年仲夏月
官於南京之芳華園
鄧維良
春和景明

以及其生活环境是水是陆，花喜向阳还是好阴。或经霜而不凋，或冒雪而怒放等等都要有深切地了解，同时也要注意时间、地点的选择。否则，“乱点鸳鸯谱”就会闹出笑话来了。

花鸟画创作，首先要深入生活，到大自然中去观察，进行写生，还要感受生活中的气氛（即意境），收入稿本，记在心中，为进行创作做好物质与精神上的充分准备，做好这方面的基础工作。

从造型艺术的基本训练要求来说，写生的意义，不应当是“对景描绘”这一狭义的理解，而应当看作是培养生活观察能力和艺术表现能力的一种手段。对于写生的要求，不能以达到“依样画葫芦”的初步阶段为满足，不能认为面对具体的物象能够作出精确的描写就已经到了家。写生的目的，是要掌握这样一种造型的本领——不仅仅能够精细而又准确地描写客观对象，不仅仅有面对实花实鸟进行描绘的能力，而且要有根据记忆、想象造型的能力。除了能状物，而且能传神，既给形而又抒情，既写实而又写意，以至达到“得心应手、意到笔随”的高级阶段。我国古代的画家，为了追求这一目标做出了许多卓越的贡献。可以设想，如果在学习中不打好这方面的基础，那么如何进行花鸟画创作呢？又如何能够使基本练习和创作接上关系呢？

写生的目的是这样，写生的过程就必须包括这样几个阶段：

一是准备阶段，多看经典名作，了解和学习作品的表现方法和构图方法，头脑先要有一个概念。到了生活中，很快会找到入画的状态，比较早进入状态，同时也为回来后整理素材做好准备。但需要注意一点，不能用古人或他人的作品框框去硬套生活，这种方法要不得。

二是写生阶段，实际上是慢写阶段，即面对花卉虫鸟作细致的观察描写。这是写生过程的第一阶段，目的是培养初学者观察生活，并能精确描写生活的能力，所以需要的时间较长，完成的速度也较慢。这个过程对于观察生活，收集创作素材极为重要。要求造型准确，经得起检验，不宜贪多求快。例如确定入画的花大致轮廓是什么，然后由近及远，由

迎来春色

里及外，一个瓣一个瓣地画，务求准确。写生一枝花，由花到枝、叶、梗要全部画下来，如此长期坚持，

不仅能锻炼造型能力，认识植物的生长规律，而且能积累许多素材。

三是速写阶段，这是培养敏锐的观察能力和艺术概括能力的重要阶段。其特点不仅仅是时间短、速度快，主要是取大势，专攻花与鸟的外部特征，并借特征的描写达到生动传神。如没有培养这方面的能力，画鸟兽的动态就很难抓住了，只能画静止的死标本，那么生动与传神何来？

四是默写阶段，这是写生过程的最高阶段，目的是培养与形象思维相适应的造型能力，而以默写作为取得这种造型能力的中介。默写也必须从初学就开始，从简单物象到比较复杂物象，从静到动，让默写能力逐步得到加强。

写生这几个阶段互相联系而又各具特点，是缺一不可的。只有全面掌握这样一个写生系统，明确它的意义和各个阶段所要达到的目的，过去的不足才可以弥补，造型能力才可以提高，学与用才不至于脱节，基本训练才能够真正成为创作的基础。写生的方法多种多样，每个人可以根据自身的特点、日常习惯，寻找适合自己的写生方法。许多名画家往往边写生边构图，写生过程也是构图过程，需要一个较为长期的摸索阶段，功到自然成，不必太着急。写生比较忌讳抓到篮里就是菜，逮到什么画什么，要仔细寻觅让你感动的瞬间将其摄取下来。俗话说，世间花有千万枝，赏心不过三五朵，那么就去找那最动人的三五朵吧。

心扉呓语

蕉荫白鸽

立意

立意是绘画成败之本。“意”是指画家对于描写对象观察、体验之后，在头脑中所形成的主题思想以及如何通过艺术形象来表现主题。

在创作一幅画之前，首先要立意，即所谓“意在笔先”。作者通过深入体会对象的过程，达到物我两化、情景交融的境地，从而形成鲜明的意境。没有自我的感受，鲜明的意境，便没有独特的创造，即无从对客观自然形象进行取舍、提炼、概括，要塑造出具有独特的艺术形象是很难的。当你有了这种对客观自然的深切感受，要把它画出来的时候，头脑里就会不断地进行思索。考虑如何把看到的、感受到的形象情趣，以及所处的环境

等优美的东西画下来。考虑如何用形象、构图、色彩、笔墨等去表现。这种种思索，在头脑里逐步地推敲、丰富完善，形成具有鲜明形象的画面，而且预期可以达到较为完美的效果，这就是创作前的立意过程，也就是我们常说的“构思”。构思成熟了，再动手去画，做到“胸有成竹”。这是创作的第一个阶段，也是整个创作过程中比较艰苦而重要的阶段。立意的高低，是与作者的艺术修养密切相关的。立意搞得好，画面才能达到“气韵生动”的效果，所以清代画家方薰说：“作画必先立意，以定位置，

意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古，庸则庸矣，俗则俗矣。”又说：“笔墨之妙，画者意中妙也，故古人作画，意在笔先。”他主张在作画之前，先要立意，由立意而决定构图方式，然后用笔墨来表现。而笔墨的表现方法，却服从于立意，意奇则奇，意高则高。这个现实主义的创作过程，今天依然适用。

以巨幅工笔画《总领群芳》为例。创作之前的构想是：新中国成立五十年来蒸蒸日上、欣欣向荣，取得了举世瞩目的伟大成就，又欣逢 21 世纪，新世纪以和平发展为主题，可不可以画上 50 朵牡丹，象征着伟大祖国繁荣昌盛，再画上 21 只动态各异

的和平鸽象征 21 世纪和平发展。构图出来后发现，那么多牡丹和鸽子挤在丈二匹纸上，显得十分拥挤，于是又加大画幅，留足空间，并进一步明确构图内容，确定以牡丹为主配以和平鸽、玉兰、海棠、迎春花和石头作为点缀等。在一幅画中，既要把 50 朵牡丹、21 只鸽子安排好，又要艳而不俗，多而不乱。既要对比，又要协调，真是伤透了脑筋，光在构图上就修改数遍，方才定稿，可见立意之重要。

一个画家立什么意，是要依据他的生活基础与艺术修养决定的。一幅画总不能只是干巴巴地画几枝花或死板板的鸟凑合在一起，这样就没有什么意境可言。中国画的要求是“画中有诗，诗中有画”，就是要求画有诗意。对象的特征和画家感受的适当

表现才能产生诗意，情景交融的形象才是诗意的形象。“意中有意，味外有味”的形象才是诗意的形象。只求逼真地描写对象的外形，即使是写生的作品，也难免使人感到乏味。要做到“画中有诗”，关键在于作者的文学修养，不在于画上是否题有诗文。文学素养高，对生活的理解自然也高，下笔自然不落俗套，不做作，不卖弄，也不故作风雅。

陈之佛先生的画，有诗的境界，他的胸襟和学识，使他看得高，想得远，用诗一般的感情和笔墨，为他的花鸟画开辟了新的意境。他画的《月雁图》也是他极富诗意的代表性作品之一。画幅上端一双飞雁横掠长空，向下俯视，一轮淡黄的秋月，荡漾波心，一片银灰色的夜空，低垂着几根芦苇，意境幽远，

春满神州

动静相生，深刻地描写出“江涵秋影雁初飞”的动人诗意。他的另外的许多作品如《鸣喜图》、《春色满枝头》、《秋菊白鸡》等，虽则内容与构图各不相同，而境界之高，则有同样的艺术效果。

我们说齐白石先生的画充满诗意，这不是什么不可捉摸的东西。他不仅抓住了对象的神，对象的美，而且体现了画家对于对象的感受——爱。例如“鸡、蛱蝶、花”，他可以画成富于诗意的画来欣赏。他在画中题道：“小院无尘人迹静，一丛花傍碧泉井。鸡儿追逐却因何，只有斜阳蛱蝶影。”通过这首诗，似乎可以看到夕阳西下农村小庭院的自然风光。齐白石先生《十里蛙声出山泉》用查初白诗句为题，诗很有意境：遍地蛙声，生意盎然。诗之关键在“出”字。一层意思是蛙声顺山泉而出，二层意思是蛙声唤醒了山泉，几只蝌蚪顺山泉而出，暗示山泉那边已是蛙声一片。有人评价道：用蝌蚪点题，既包含着现在的蛙声，也暗示着未来的蛙声，意境又高出原诗一筹。意味隽永，余味无穷，所以他的画，画中有诗，他的诗，诗中有画，成为人民喜爱的艺术作品。

据说宋画院曾以“深山藏古寺”为题，考学生。不少人画一深山，山中隐现一古寺。而第一名则画荒山满幅，下有小河，有一僧人从山上下来挑水，暗示山中藏有古寺。前者失之于太露，后者成功于抓住了诗的关键——“藏”字，令人玩味。

画上题诗，不等于画中有诗。任伯年很少在画面上题诗，可是他的作品，却很富有诗意。他将生活中常见的景象：几只燕子在晴空中翩然而过，羽毛蓬松的母鸡携带着雏鸡在瓜棚豆架下觅食，碧桃枝上停着一对白头，一群缩头缩胸的鹭鸶在绿色的苇塘中静等……看来似乎没有多大意义，但稍经玩味，就会产生联想，引起感情上的共鸣。有的使你心灵平静，而有的也许会令你联想到遥远的过去——儿时的生活。这一切都会使人们感到亲切，动人心弦。

艺术作用的微妙就在意境，就在于那种一半在画上，一半留给读者去想象的诗的意境。而这往往决定于作者的立意。这是画家将自己感受到的，而且非常强烈的感受，用一定的艺术形象去感染观众的意境。

竹报平安