

工笔花卉

传统笔墨

参考

本社编选

天津人民美术出版社

目 录

枇杷山鸟图	5	花鸟图(夏·局部)	33
果熟来禽图	6	荷花鸳鸯图	34
葡萄草虫图	7	荷花双蝶图(局部)	35
白蔷薇图	8	梅花小鸟图	36
橘绿图	9	梅花小鸟图(局部)	37
花篮图	10~11	杂画(之一)	38
花卉四段(局部)	12	杂画(之一)	39
海棠蛱蝶图	13	杂画(之二)	40
碧桃图	14	玉堂牡丹图	41
秋葵图	15	花鸟图	42
虞美人图	16	荷花图	42
蜀葵图	17	花蝶图(局部)	43
晴春蝶戏图	18	花卉蝴蝶图	43
菊丛飞蝶图	19	松石图	44
秋兰绽蕊图	20	仿宋人折枝六种图	45
夏卉骈芳图	21	花鸟草虫图(之一)	46
出水芙蓉图	22	花鸟草虫图(之二)	47
荔枝图	23	花鸟草虫图(之三)	48
夜合花图	24	花鸟草虫图(之四)	49
青枫巨蝶图	25	花鸟草虫图(之五)	50
晚荷郭索图	26	花鸟草虫图(之六)	51
双钩竹图	27	花鸟草虫图(之七)	52
春风蛱蝶图	28~29	花鸟草虫图(之八)	53
花鸟图(秋、冬)	30	花鸟草虫图(之九)	54
花鸟图(春、夏)	31	花鸟草虫图(之十)	55
花鸟图(春·局部)	32	荷花图	56

工笔花卉
传统笔墨
参考

本社编选

天津 人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔花卉传统笔墨参考 / 天津人民美术出版社编. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-5305-3828-9

I. 工... II. 天... III. 工笔画: 花卉画-技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第208356号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 3.5 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 29.00元

传统中国画工笔花卉笔墨综述

刘玉睿 赵纯

工笔花卉是中国传统绘画的一个重要代表，工笔花卉隶属于花鸟画这一大画种中。传统中国花鸟画的发生较早，早在原始社会，花鸟虫鱼就已经成为原始艺术家所喜欢表现的艺术题材。花鸟画因所画内容不同又可分为花卉、蔬果、翎毛、草虫、畜兽、鳞介等小科；根据使用艺术语言不同，则可以分为“工笔”与“写意”两大类。

工笔花卉，是用中国特有的写实方法——工笔来表现花卉的绘画种类。“工笔”又可分为工笔淡彩、工笔重彩及没骨画法三种表现形式，其基本特征是用线、用色工整，形象写实。工笔花卉画出现的历史较晚，陶器上有些类似花卉的图案装饰，庙底沟彩陶上就有花叶纹的纹样。早期文学作品中出现对花鸟的描述，其目的是传达人的情感，这与花鸟画的用途基本一致，《诗经》中有“桃之夭夭，灼灼其华”的描述，《楚辞》中也有“结幽兰而延伫”、“揽茹蕙以掩涕兮”的描述。

秦汉、魏晋时期是人物画的发达期，花鸟画更多只是起到画面的一种装饰、点缀的作用，工笔花鸟技法也根本没有形成。在东晋大画家顾恺之的传世人物画《洛神赋图》中，我们依稀可以见到早期花鸟画的一些端倪：树、草的粗简形象。

隋唐时期，工笔花鸟画开始发展并逐渐形成了一定规模和影响。初唐时期，一些画家已经开始绘制花鸟画，边鸾曾绘《牡丹图》。画家周昉的传世作品《簪花仕女图》中可以看到嫔妃们在摘辛夷花，植物的描绘技法“下笔轻利，用色鲜明”，是典型的工笔画技法。晚唐时期的刁光胤是著名工笔花鸟画大家，其影响了唐代的花鸟画风。

五代时期是中国传统花鸟画的发展成熟期，花鸟画已经形成了工笔和写意两大流派。黄筌是工笔花鸟画派的代表，徐熙则是写意花鸟画派的代表，画史称“黄家富贵，徐熙野逸”。黄筌，西蜀画家，善工笔花鸟，其作品总体特征为精致、富贵，设色妍丽，造型准确，先用轻线勾勒，后用色、墨进行极细腻的渲染，此种技法称“双钩法”。黄派画家还有黄筌之子黄居宝、黄居寀。南唐画家徐熙以写意花鸟著称，画风野逸，其创造了以墨写枝叶然后敷色的落墨花鸟，被后人誉为“写意花鸟画之宗”。徐熙虽以写意见长，但不乏有工笔花鸟的创作，传世作品《玉堂富贵图》就是一幅精工细勾、设色鲜艳的工笔作品。徐派画家还有徐熙之孙徐崇嗣、徐崇矩等。

宋代是工笔花鸟画发展的高峰，宋代也是院体绘画的高峰。宋朝皇帝都比较喜爱艺术，对绘画非常支持，成立了专门的国家绘画机构——画院。宋代工笔花鸟画以追求逼真、画工精致、色彩富丽为特点，此风格特点明显是受到了皇帝及上层社会审美趣味的影响。北宋工笔花卉画家代表是黄居寀、易元吉、赵昌、崔白、赵佶等。黄居寀为黄筌之子，随父入北宋，善花卉、竹、翎毛，画风精工细写，设色富丽。赵昌，善画花果，并以写生见长，时人称“写生赵昌”。赵昌还喜作“折枝花”。其画风写实、准确、逼真，设色自然，并喜用没骨法创作。崔白，善画花竹翎毛，也长于写生，画风逼真、清雅、自然灵动，工写结合，用笔紧劲如铁丝，设色简淡。宋徽宗赵佶是中国历史上著名的皇帝画家，其能画人物、山水，特别擅长花竹翎毛，还独创书法上著名的“瘦金体”。现存传世作品20多幅，代表作有《芙蓉锦鸡图》、《腊梅双禽图》、《柳鸦芦雁图》、《瑞鹤图》、《枇杷山鸟图》。其画风、画法也多样，工笔画法，设色艳丽，笔法精湛，风格富贵；工写结合画法，风格野逸、清淡。赵佶所提倡工致典雅的画风影响很大，现存此类风格作品较多，此类风格被画史上称为“宣和体”。此派画家众多，代表有张希颜、李猷、韩若拙、赵令穰、赵令松等。赵令穰为宋朝宗室，善山水花鸟，传世作品有《湖庄消夏图》。

南宋偏居江南，山清水秀，鸟语花香，非常有利于工笔花鸟画的发展。传统徐、黄二体出现了融合趋势，工写结合、墨彩兼用成为此时期花鸟画的新特征。此时期工笔花鸟画代表有李安

忠、李迪、林椿、马麟、扬无咎、赵孟坚、马远、赵伯驹、赵伯骕。林椿，工花鸟翎毛，师从赵昌，设色清淡、自然，传世作品有《果熟来禽图》、《葡萄草虫图》。《果熟来禽图》为典型的“折枝花”构图，熟透的果实坠得树枝下弯，残破的树叶也将落下。用笔细致，设色清淡，生机盎然，典型的南宋院体画风。马远，南宋山水四大家之一，也善花鸟，用笔工整细致，用色妍丽，传世作品有《白蔷薇图》、《倚云仙杏图》等。《白蔷薇图》为绢本设色，折枝画，画白蔷薇两枝，白蔷薇花五朵，皆为双钩，五朵蔷薇花形态各异，有正有侧、有藏有露，设色精致，主体为绿、白两色。马远之子马麟，善花鸟，用笔细劲，设色雅致，传世作品有《层叠冰绡图》、《橘绿图》。《橘绿图》，册页，绢本设色，团扇形画面，折枝花。描绘橘子二三颗，橘叶为衬，皆工笔设色。赵伯驹，工山水花禽竹石，设色轻盈有生气。李嵩有《花篮图》传世。另及，宋代有较多工笔花卉小品传世，尺寸小但非常精彩，用笔工整，设色艳丽，惜多无款之作。代表者有《海棠蛱蝶图》、《碧桃图》、《秋葵图》、《出水芙蓉图》、《夜合花图》、《春枫巨蝶图》、《荔枝图》、《菊丛飞蝶图》、《出水芙蓉图》、《红蓼水禽图》等。这些作品风格有的鲜丽纷彩、活色生香，有的新巧活泼、天真浪漫，有的是富贵高雅，有的野逸奔放。而且还表现了各种季节的状貌，有的是春华秋实，有的是夏荣冬残，有的是风晴雨雪，各得其情，体现了自然万物的属性和生命的意义。画家们使用典型院体画风，观察仔细，刻画精微，设色富丽，忠实于描绘对象的形态、特征与生机。而且讲求诗意比兴，将自己的感情也融化在其中，更加以提炼剪裁的艺术手法，再现自然万物的微妙变化，渗透着蓬勃的生活朝气和健康的审美情趣。

元代是少数民族统治，比较排斥汉文化，汉族文人转而致力于艺术，无意中促进了写意画的大兴，工笔画则由盛转衰。此时期的工笔花鸟画家有钱选、赵孟頫、王渊。钱选，“吴兴八俊”之一，工人物、山水、花鸟，师从赵昌，擅画“折枝花”，工写结合，用笔柔劲，设色儒雅。赵孟頫，宋之宗室，官至翰林大学士，工山水、花鸟、人物，用笔精致，设色工丽。王渊，工山水、人物、花鸟，画风秀逸，工写结合而有新意。

明朝恢复汉族各种文化传统，工笔花鸟画也有了一定发展，主要代表画家有边文进、吕纪、赵干里、仇英等。边文进，承袭宋院体画特点，风格工致，设色妍丽。“吴门四家”之仇英，善人物、花卉，风格工细，设色妍丽，传世工笔花卉作品有《双钩兰花图》等。陈洪绶，字章侯，号老莲，工人物，也善花鸟、山水。其除人物画传世外，尚有多幅花鸟作品传世，主要有《花鸟图》（四条屏）、《荷花双蝶图》、《梅花小鸟图》及《杂画册页》等，风格皆工写结合，花鸟多工笔设色，树石多皴染。

清朝虽然是少数民族政权，但其善于吸收、发扬汉族文化，使中国传统文化艺术得以继续发展。清代的花鸟画受到市民文化及西方文化的影响，表现内容、技法更加多样、丰富。工笔画家有恽格、焦秉贞、王武、金廷标、蒋廷锡、任熙、冷枚、李鱣、郎世宁、蓝孟、谢荪、胡慥、马荃、沈铨等。传世的作品有蓝孟的《玉堂牡丹图》、谢荪的《荷花图》、胡慥的《花鸟图》、马荃的《花鸟草虫图》（册页）等。此时的传统工笔花鸟画开始走向了没落，取而代之的是水墨写意花鸟。

康、乾时，有西方画家供职于宫廷。产生了特殊的中西合璧的艺术风格，对中国传统绘画产生了一定的影响，其代表为郎世宁等。

传统中国画工笔花卉通过作者的构思创作，使作品传达出了所描绘的物象的内在精神。通过描绘的这些物体，深刻地抒发了画家对生活无限热爱的情感。工笔花卉这种表现形式生动活泼、鲜明有力，具有给人以鼓舞、使人兴奋向上，对生活产生无限热爱和艺术感染力。

枇杷山鸟图 页 [北宋] 赵佶

《枇杷山鸟图》，绢本，墨笔。水墨画出枇杷，枝壮叶茂、硕果累累，栖息在枝上的小鸟，飞舞的蝴蝶。笔法工细，构图丰满。藏故宫博物院。

赵佶，即宋徽宗（1082—1135），宋神宗之子，宋代第八位皇帝，在位25年。徽宗政治上昏庸无能，但在诗词、书画方面却有较高的修养，是历代帝王之中最具书画天赋的皇帝。赵佶是一位全面的画家，善画花鸟、人物、山水。年少时就受到了名家王诜、黄庭坚、赵令穰等人的影响。特别是崔白的画风对他影响最大，非常重视写生，他提倡作画要讲法度，重形似，所以必须具有严格精细的审物精神，不放松客观事物的每一个细节。赵佶在艺术造诣上最高当首推他的花鸟画。他继承了黄筌的勾勒填色，兼取徐熙、崔白、易元吉之长，形成了自己的工整、妍丽、精密、奇巧的风格。

果熟来禽图 页 [南宋] 林椿

《果熟来禽图》，绢本，设色。画面虽然简单，却生气盎然，具有强烈的感情色彩。笔法精工，构图简洁奇巧，是南宋初期花鸟画代表作。藏故宫博物院。

林椿（12世纪），钱塘（今浙江杭州人），生卒年不详。南宋年间画院待诏。工花鸟、草虫、果品。师赵昌，宗徐崇嗣。写生之妙，极富生趣。所作花鸟果品直接以色彩分出物象浓淡，层层晕染，阴阳向背，饱满莹润，轻匀透明。尤小幅作品笔触工细，布色鲜明，静中富动，生机盎然。

葡萄草虫图 页 [南宋] 林椿

《葡萄草虫图》，绢本，设色。图中无论是晶莹如玉的葡萄，还是蝈蝈、蜻蜓、甲虫，都是多层设色晕染，使其具有凹凸的立体感和质感。用笔的粗细，设色轻柔，构图小巧玲珑，不愧是林椿花鸟画的代表作。藏故宫博物院。

白蔷薇图 页 [南宋] 马远

《白蔷薇图》，绢本，设色，折枝花。浓墨画枝，细笔勾花瓣和蕊，白粉晕染。花叶用细线勾描后染以汁绿。刻画精工，正体现了宋画精密求真的本色。藏于故宫博物院。

马远（约1170—1260），生卒年不详。“南宋四家”（李唐、刘松年、马远、夏圭）之一。南宋时光宗、宁宗朝画院待诏。绘画世家，曾祖父马贲为北宋时著名佛像画家，供职于宣和画院，伯父、父亲皆为南宋画院待诏，兄马逵、子马麟亦善画，皆为画院名家。马远工画山水、人物及花鸟，为刘松年之后，受李唐画风直接影响，且成就最为突出的画家。马远的花鸟画受家学影响，类似南宋画院流行的画风。

橘绿图 页 [南宋] 马麟

《橘绿图》，绢本，设色。细致地描绘出橘子全熟、半熟的不同状态。充分表现出画家高超的写实功力。枝叶、果实用勾勒填色法，设色鲜丽，形神兼备，是马麟小幅写生画精妙之作。藏故宫博物院。

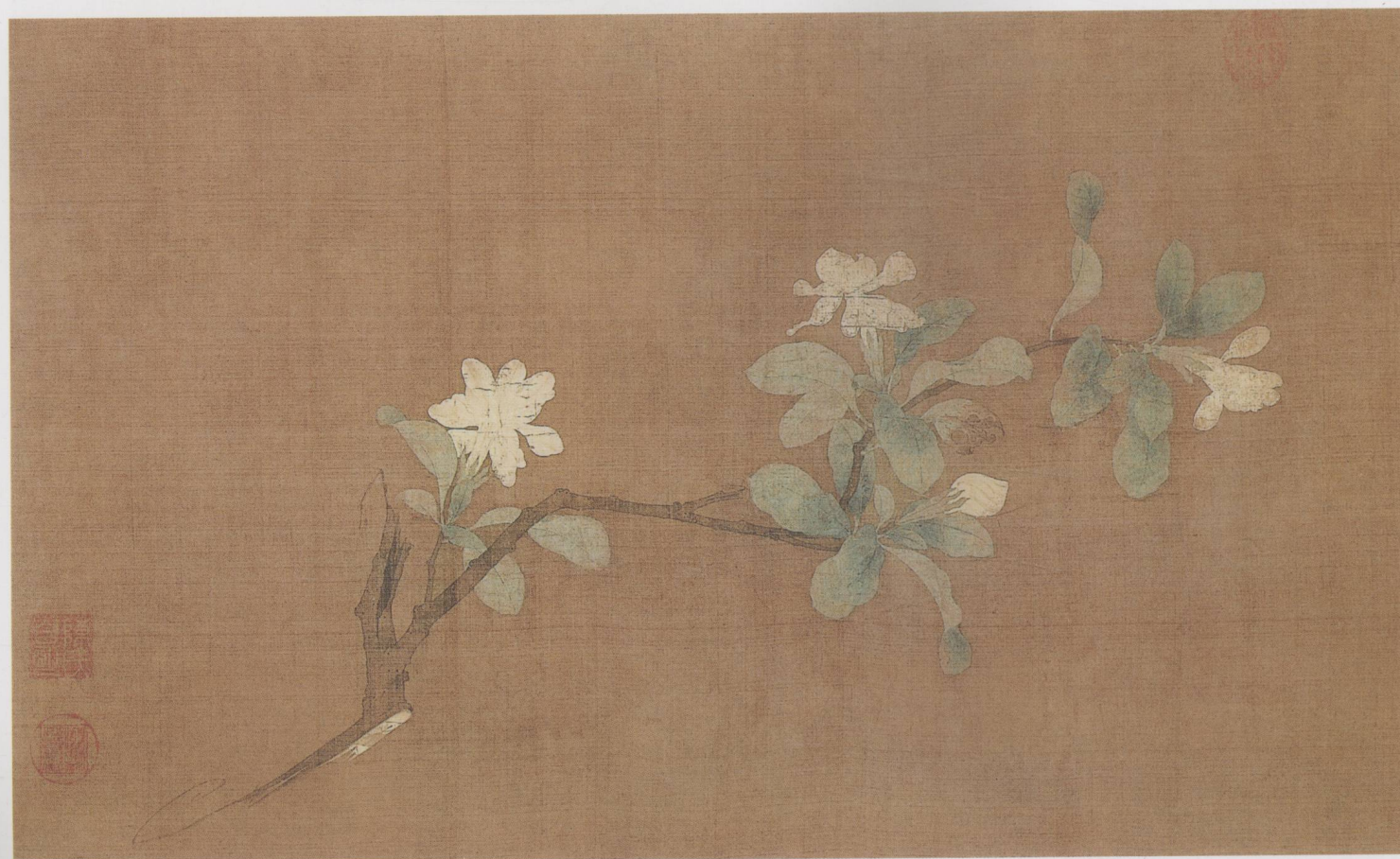
马麟（公元13世纪），马远之子，生卒年不详。南宋理宗时画院祇候。画承家学，擅人物、山水、花鸟，用笔圆劲，轩昂洒落，画风秀润处过于其父。

《花篮图》，绢本，设色。工笔重彩画，笔法工细，画风浓丽严谨，构图饱满均衡，层次刻画细致，是典型的实体画。藏故宫博物院。

李嵩（1161—1243），钱塘（今浙江杭州）人。少为木工，后为画院待诏李从训养子，历任南宋光宗、宁宗、理宗三朝画院待诏近60年。工山水、人物、花鸟，尤精界画，为全才画家。绘画题材丰富多彩，从宫廷到民间，从城市到农村、从生产到生活、从历史到现实，无不在李嵩的画中有所反映。他的画作有精工鲜丽的院体画，有白描淡色的风俗画，也有水墨渲染的山水画。

花卉四段（局部） 卷 【南宋】无款

海棠蛱蝶图 页 [南宋] 无款

《花卉四段》，绢本，设色。梅花、栀子花瓣、花叶用勾勒填色法，用笔缜密严谨，工而不板，设色艳而不俗。藏故宫博物院。(12 页)

《海棠蛱蝶图》，绢本，设色。花叶用细线勾轮廓和脉络，花青加石绿层层晕染，花瓣用白粉加胭脂点画。细致入微的刻画，表明画家写实能力达到了很高的水平。藏故宫博物院。

碧桃图 页 [南宋] 无款

《碧桃图》，绢本，设色。尽管作品中只画了两枝花，但繁花簇簇及满枝苞蕾的描画，已给我们写出了春色浓郁的景象。花瓣以细笔勾描，多层晕染，突出了层次变化和立体感。花叶双钩后填汁绿，正反叶细致的刻画，赋色淡雅，成功地表现了一种素雅的艺术协调。不愧为南宋小幅画的精作。藏故宫博物院。

秋葵图 页 [南宋] 无款

《秋葵图》，绢本，设色。构图严谨，用不同形态、色泽描画了葵花从蓓蕾、欲露、初绽、半吐、展开到怒放，勾描精细、真实。藏上海博物馆。