

郭汝愚工筆花鸟画技法



(全国优秀出版社)

天津人民美術出版社

郭汝愚工筆花鳥畫技法

乙酉秋郭汝愚



国书在版编目 (C I P) 数据

郭汝愚工笔花鸟画技法 / 郭汝愚著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005.5
ISBN 7-5305-2883-1

I . 郭... II . 郭... 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 (2005) 第 029755 号

出 版 人: 刘建平
责任编辑: 李正平
技术编辑: 李宝生
图片摄影: 王泽川

天津人民美術出版社 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: 刘建平

北京恒智彩印有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005 年 5 月第 1 版

2005 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/8 印张: 5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 40 元

目 录

一、工笔花鸟画技法谈

牡丹瑞祥图作画步骤	1
富贵白头图作画步骤	4
芙蓉双鹂图作画步骤	7
荷花鸳鸯图作画步骤	9
梨花鸂鶒图作画步骤	12
朱竹山雀图作画步骤	14

二、工笔花鸟画新作

山雉新雪图 198cm × 105cm	16
葵花鹦鹉 105cm × 50cm	17
芙蓉群鸡 135cm × 70cm	18
玉兰芭蕉鸡 135cm × 70cm	19
白腹锦鸡 105cm × 48cm	20
褐马鸡 105cm × 48cm	21
白颈长尾雉 96cm × 44cm	22
西府嘉种鸣日丽 南海芳姿迎风开	23
杜鹃戴胜 96cm × 44cm	24
松鹤遐龄 130cm × 66cm	25
富贵和睦 66cm × 48cm	26
梨花斑鸠 100cm × 46cm	27
鸟儿也爱玉满树 不忍高飞站琼枝	28
戴胜海棠 67cm × 66cm	29
冬雪山楂 171cm × 46cm	30
富贵加官 171cm × 46cm	30
杜鹃山鹧 171cm × 46cm	30
富贵白头 100cm × 46cm	31
富贵长寿 171cm × 46cm	31
老树马鸡图 48cm × 58cm	32
紫桐双雉 48cm × 58cm	32
山茶白鹇 198cm × 106cm	33
玉兰幽禽 70cm × 67cm	33
官加一品 70cm × 60cm	34
山樱侏翁 70cm × 50cm	34
牡丹游鲤 175cm × 96cm	35
芙蓉鲤鱼 175cm × 140cm	35
双鸠红叶（扇面）	36
花鸟四段锦（扇面）	36
牡丹银鸡图（扇面）	36
梨花斑鸠（扇面）	37
荷花鸂鶒（扇面）	37
戴胜梅花（扇面）	37



作者简介

郭汝愚，字智光，号芝瑜。国家一级美术师，四川省诗书画院专业画师，前创作研究室主任，成都工笔画院院长，成都花鸟画会副会长。四川省花鸟画会副会长。成都艺术学院特聘教授。

1961年毕业于成都美术学校，以中国花鸟、人物画见长。其画风阶段性比较突出，上世纪八九十年代以重彩画著称于世，近年致力于工笔画。其画风融入写意画技法，不用打稿，提笔挥洒生动自然，重用笔，不同于常见工笔画，自成一家。出版有《郭汝愚作品集》、《郭芝瑜扇面画集》、《佛教人物百图》、《郭汝愚工笔花鸟画集》、《郭汝愚工笔花鸟、人物画选》中国美术家档案郭汝愚卷等。美国《亚洲艺术》、伦敦《中国梦》、日本《弥勒之里美术馆藏画集》、《新加坡华校生》、中国台湾《讲义》、中国香港《收藏天地》、以及《美术》、《中国书画》、《书画家》、《中国美术选集》等大型画册画刊均有作品发表和介绍。《莲池清趣图》获第五届中国艺术节中国画展优秀奖，“西部大地情”2002年全国中国画展中《芙蓉鲤鱼图》获优秀奖。2004年纪念邓小平诞生100周年全国美术作品展获优秀奖。



工笔花鸟画技法谈

牡丹瑞祥图作画步骤

一、勾描：初学者可简单制稿，但不必太细，上稿时方能自由行笔、锻炼整个结构的掌握，熟悉后则可以不用起稿自由挥毫，我画工笔都不用打稿，所以工中带写更加有味，不至于死板，而工笔画易于死板，要克服此毛病要从描稿上开始训练，养成习惯，以后创作大画也会具备控制能力。

用笔上注意顿挫、转折变化，墨不用调好再用，边蘸边用，直到用干为止，再蘸墨水，这样白描也有浓淡干湿的变化。增加意趣。花叶的处理要特别注意转折向背。枝干用枯笔、硬毫，有时还需干擦，以表现木质枝干的质感。

二、上粉：花除深红外，都要上粉。

1. 勾填法：从花瓣外沿开始，逐步往内淡，根部最淡，在未着色时已有立体感觉。可连上2-3次，满意为止，一次不宜太浓。2. 勾勒法：整个花用淡粉平涂，不留线，也可2-3次完成，每次粉都不宜太重。掌握不准，多上两次为好。

勾勒法色染毕之后需勒色线，掌握不好易死板，也易流俗。我主张勾填法，开始麻烦，以后简单，也不需再勒线，保持了线的韵味，格调也高。

三、赋色：1. 花：牡丹世称富贵花，色可厚重，但不宜俗，粉红花以曙红加胭脂染之，第一次色胭脂色可稍重，以防火气。由根部粉淡处往外染，注意深浅变化。2. 叶：墨加酞菁蓝（或花青，因花青质量差，易有沉淀，故慎用。若用花青膏则佳。）分出深浅层次，下面者较深，越在面上者越淡。留出背面叶暂不染。3. 花和叶根据所需加色，直到效果基本满意为止，一般加一至三次即可，次数不宜太多，否则初学者易画腻。此时大体效果已经出来，检查构图的完整性，需添加者即可添矣。尤其层次上的最深处，往往此时补上。4. 分染罩色：甲：花，有作底的红色（曙红加胭脂）加牡丹红大笔染出统一的明暗效果，在瓣尖上略分深浅，其余部分可平涂。乙：叶，用作底同样的色罩色分染出层次，面上浅叶只染根部少部分。丙：用淡墨皴染老秆。多以硬毫为之，点擦并用，皴擦处一般在暗部和结构转折处，干后，略用淡墨染之，以统一笔痕和突出明暗关系。



5. 枝秆的点苔：点苔很重要，起到提神的功效，选枝干用于败笔处，或太平少变化处和用笔较弱处。总之，凡欠佳处均可以苔点之，用点有力，中锋下笔，干湿并用，疏密考究。

6. 花在罩红之后易于平淡，再在平淡无神处提色，加重暗处。

7. 用汁绿（叶子打底用的色加藤黄，黄不宜重，否则易焦）罩染叶，从叶的中间两头分染，并以此色染背面叶，如前方法，注意留筋和靠边沿的水线，可1至2次完成。

8. 嫩叶、嫩秆，叶柄再用汁绿加少许藤黄平涂。

9. 汁绿略加淡墨在苔点上重点一遍以增加苍润和层次感。

10. 上石绿：牡丹叶石绿比较重要，愈显富贵，叶背上四绿，或三绿加少量黄色和白粉，一定要淡，切忌浓石绿，淡中显厚。嫩秆和叶柄也用同样方法，正面叶用三绿，薄薄地罩一层。（下面和边远部分叶可不上石绿；以增加层次变化。）

11. 叶尖、嫩叶、秆、叶柄都需用胭脂色染之，表现其嫩红色，若叶需提线，则以胭脂加墨勒之。

四、鸟的画法：1. 牡丹花配鸟宜白头（富贵到白头）和寿带（喻富贵长寿）或鸳鸯白头鸟品类较多，白头鸭、白头翁等。画鸟必须墨底打足，否则轻飘，单薄。A. 此图先从翅尾入手，以较重墨染，注要留出白亮处。

2. 以重淡墨染背并罩染翅尾，嘴可同时染出。

3. 用淡墨烘染细部，一次次晕染，达到变化丰富，质感、体感均满意为止，同时用赭加墨填足爪、眼睛、头颈的明暗变化等。

4. 罩色：墨底足后以赭加墨罩色，基本平涂。因墨底的作用自然分深浅，罩色宜淡，不满意可多上两次，切不可影响墨彩，红尾和背以赭墨打底盖朱磳加赭石、胭脂，腹部用朱砂加赭石。爪用赭墨点出皮鳞。

5. 丝毛：先用墨顺羽毛方向细细丝之，不能重，若隐若现为佳。次用白色丝，亦应细。



歲在甲申仲冬上
郭汝愚製於成都錦江之濱雪從閣



牡丹瑞祥图



富贵白头图作画步骤

一、牡丹喻富贵，鸟名白头剑尾鸟，此题材喻双双富贵到白头之意，故宜画得鲜艳夺目，有富贵之感。因色较浓重，故勾线可重一些。

二、花的画法：

1. 白粉填底，留线，从花瓣外部逐渐向里晕染，外厚内薄，粉底作好后有初略的立体感为佳。

2. 染红：用胭脂加曙红，（以胭脂为主约二比一），从反方向染之，即从瓣根部填色，用水笔消去色痕，逐步向外过渡，至红色消失亮底，可数次完成，直到满意为止。要注意浓淡关系的变化，切忌平均上色，要浓淡分明，才有立体感和韵味。

3. 花基本完成后，需让其更感娇嫩，可用曙红加少许胭脂（反过来用2比1）或用打底用的红色再加曙红，淡淡地罩染一次，务必注意浓淡的变化。

三、叶的画法：

1. 牡丹叶正背色差宜处理明显，正面叶用花青加墨分染，根部重，尖部以极淡为佳，背面叶及嫩干、叶梗均用汁绿染，略偏黄一点。

2. 以汁绿罩染，有时可从中间偏后涂上汁绿从两头染之，如图这样处理的效果是色彩变化丰富，更富立体感，完成之后，上石绿也只需上前部分，尤其下面叶的后部分一般都不宜沾上石绿，这样更生动而多变化。



3. 石绿：背面叶、嫩叶、嫩干和叶梗用的石绿宜以三绿加黄和白粉，淡淡罩染。叶尖不宜有石绿，现在的石绿直接用很难看，太燥，即使罩正面叶也宜加一点赭石，有时还得再加少量土黄和白粉，若用中药房买的藤黄更好，就不必加赭石和土黄了。真石绿粉则不必加任何色，用三绿或四绿都很理想。

4. 提红：牡丹叶尖和嫩叶都有红色用胭脂染出，也可用暗红色勒线。

四、干的画法：

初学者老干不易画好，其实放开胆也不难。用较硬毫破开毫端先勾皴出外形，注意不要太乱，需有线的效果为佳，切忌乱糟糟似乱麻，干后用淡墨皴出明暗，留出笔痕，干透后不足处再用淡墨染。苔点是提神增加变化的，同时也表现枝干上的疤痕、寄生等，以硬毫破笔中锋直下点于薄弱或败笔处，最后用汁绿加少许墨点一次以增加层次变化，丰富画面。

五、鸟的画法

鸟在画面上起主要作用，造型和笔墨都要生动。勾线宜细。

1. 用墨作底，从翅上最黑部分开始，次染背、尾、嘴，最后用淡墨点出爪纹，墨底要画够，体积感基本完整才能上色。

2. 红尾羽用暗红晕染打底，干后用朱磬加胭脂罩，其余部分用赭石罩染，翅和腹部再用朱磬使之明亮增加节奏变化。

爪赭石加墨罩染。

3. 头部先用白粉提出深浅再用白粉细细丝毛，并用淡粉提亮羽脉。

4. 丝毛，这是最后收拾出效果的环节，应细心用细笔丝出质感，注意顺向，背腹都是从中部自然向两边分开，片羽，翅尾均以羽骨为中心，两边对称方向丝之。





富贵白头图



芙蓉双鹑图作画步骤

一、描稿：叶用钉头鼠尾描，下笔重，收笔虚而轻，强调顿挫，线要有力，花仍用钉头起，鼠尾收，中间转折用兰叶描，以求更多的变化，并表现花瓣转折。

鸟毛线宜细，便于绘画过程中的色块处理，线细也易表现鸟的生动活泼。

二、赋色甲：如牡丹同酞菁蓝加墨分染正面，芙蓉是秋花，故叶墨宜稍重，以显秋色，背面叶及花蒂用汁绿分染结构。

花：上粉方法参照牡丹，从瓣尖往下晕染，尽量不留痕，厚薄过渡自然。

赋色乙：统一分染层次分明后罩绿色。汁绿晕后，不慎易焦，因此需淡为佳，掌握不准不宜用重色，可两三次完成。

花：芙蓉与荷花相似瓣尖红，瓣根绿所以上色时从上往下染，瓣与瓣之间注意衬托关系，体积就出来了。



早苦孤花破小寒
更遇芳菲連得未作愁
紅綠看
乙酉初春郭汝鼎於百花潭畔雲從閣



芙蓉双鹂

荷花鸳鸯图作画步骤

这是传统题材比较广泛绘制的内容之一，喻夫妻和睦恩爱。因鸳鸯色彩鲜艳突出，故需先画鸟，次荷，荷的处理顺应鸳鸯的需要，注意避免俗气。



一、墨底：鸟和叶均需墨底，尤其鸟特别重要，用墨层层烘染明暗关系和质感，若不熟悉可用淡墨分多次，渍染而成，直到效果完全出来为止。叶从心部分出浓淡即可，留出叶筋。



二、罩色：雄鸳鸯腹部赭加黄色，略加淡墨压去火气，染之；头颈部用赭石加胭脂罩染，背羽和雌鸳鸯用赭石加墨罩染，用此色略加藤黄染足爪，要淡，以表现在水中，嘴用胭脂略加赭墨染。

罩色可分2~3次完成，直到满意为止。

荷叶在墨底上先罩花青，干后用汁绿（花青加藤黄）罩染。背面叶和秆，用汁绿分染后，再用汁绿罩染，最后上石绿。

三、用赭石加墨染画烂叶和枯叶，干后用墨红色点斑纹。

四、花在粉底上从上往下染红（曙红加胭脂，干后根部染淡绿，最后再丝筋。筋要细而轻，若隐若现。）

五、丝毛：按羽毛方向轻轻用淡墨细丝，若隐若现，切忌死板，先用墨丝，逐渐趋淡，最后用粉丝白毛及局部亮处。





荷花鸳鸯图 171cm × 46cm



梨花鹁雀图作画步骤

一、白描上稿，纸宜选略有仿古色的，描稿注意顿挫转折，树干略带写味，苔点宜用破笔，落笔有力，多于败笔或用笔较弱处点之。

二、落墨：

1. 以一枝笔点出鸟羽花纹，不需晕染注意笔型。根据花纹深浅用墨也随之变化点染之。树干亦然，点出明暗结构。

2. 进一步处理鸟的墨色，墨底必须打够，否则罩色后易于单薄，一幅画若墨色不够显得没有精神易于俗气，也不耐看，所以要特别注意墨底。

3. 晕染和点染相结合，花纹用点染方式，较大面积分明暗部分用晕染法，即除色笔外另用清水笔分染之，使之不现痕迹，唯有深浅变化。

三、罩色：

1. 赭石加墨压去火气后在头背翅部分罩染，色宜淡，决不能影响墨底韵味。

2. 腹部和翅内侧及白羽暗处以赭石加少量藤黄染之。

3. 翅、尾红羽用赭加胭脂打底

4. 嘴：赭石加橙黄染之若无橙黄则以藤黄加少量朱磬代之。

四、尾：红色上朱砂加少量胭脂色，翅上红羽罩纯朱砂色，其余部分色彩择主要部分加重。如头部的墨赭，再用赭石提之，腹部橙黄色再略加强，黑色部分加重。

五、丝毛，提粉：

丝毛是最后收拾阶段，用细笔按羽毛结构和转折变化丝出质感，用墨较淡不宜过重，否则易刻板，白羽先用淡白粉染，再用白粉丝质感自现。

六、花：1. 用粉作底，从上、外部至根心部晕染，多次分染，形成有厚薄差异，自然均匀不现痕迹为好，若是仿古色纸不施色已见立体变化则十分理想。粉要薄中见厚，每次上粉要轻而薄，逐渐积之。

2. 以藤黄加花青晕染之，蒂先用花青少加藤黄点出明暗结构，干后罩以汁绿，皆用平涂法，不必晕染。

七、树干：只需用干笔，皴擦出结构，个别地方略染淡墨即可。

苔点部分可以用汁绿再点一次增加层次效果。

