

中国工笔画解析

花香鸟语

工笔花鸟画法

张树荣 绘

天津杨柳青画社

中国工笔画解析

花香鸟语 工笔花鸟画法

张树荣 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

花香鸟语：工笔花鸟画法 / 张树荣绘. — 天津：天津杨柳青画社，2010.4
(中国工笔画解析)
ISBN 978-7-80738-531-8

I. ①花... II. ①张... 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027677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：北京精制轩彩色制版有限公司
印刷：北京天成印务有限责任公司
开本：1/8 787mm×1092mm
印张：4
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 978-7-80738-531-8
定价：28元

张树荣

1943年生于天津。中国美术家协会天津分会会员、北京工笔重彩画会会员。多年从事专业绘画，画风清新、秀雅，传统功力深厚，注重写实，时代气息浓郁。

前言

万紫千红、芳香四溢的花儿和羽色华丽、歌声悦耳的鸟儿，令人赏心悦目。花鸟世界不仅给人们物质生活提供了良好的生态环境，也给人们的精神世界带来了美的享受，这是大自然赋予人类的“瑰宝”。

变自然美为艺术美，数千年来经过世代画家不懈的探索，辛勤耕耘，终于形成了我国民族绘画领域里一专门学科——花鸟画。我国花鸟画的产生有着漫长的历史过程。

花鸟画包括花卉、禽鸟、畜兽、鱼藻以及树木、竹石、果蔬、草虫等，范围极广，品类繁多。

史载魏晋南北朝时期，大画家顾恺之、戴逵、陆探微、顾景秀等，都画过花鸟画，作品惜已失传。唐代边鸾擅画草木、蜂蝶、雀、蝉，落笔生动，着色清丽，《唐朝名画录》称他“下笔轻利，用色鲜明，穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍”，“并居妙品”。传说唐贞元年间，新罗国送唐德宗一只会舞的孔雀，唐德宗召边鸾于玄武殿写生，他画出一正一背“翠彩生动，金羽辉灼”似能发出“清妙”之音的孔雀，可见其花鸟画已达到了相当纯熟的境地，所以边鸾一向被后人奉为工笔花鸟画之始祖。

五代时期的黄筌和徐熙继承了唐代的写实传统，并将其发扬光大。黄筌创造了勾勒彩晕画法，其画设色精丽，用笔工整，以淡色渲染，几不见墨迹，

已能十分真实地描绘出物象；徐熙则创造了叠色渍染法，其画落墨较重、薄施丹粉、用笔清秀、意趣生动。又因两人取材各有侧重：黄氏多画珍禽瑞鸟、奇花异草；徐氏多画汀花野竹、水鸟渊鱼，所以画史上又有“黄家富贵，徐熙野逸”之说。“黄筌富贵，徐熙野逸”，二者如春兰秋菊，各擅所长，不同的风格促进了花鸟画的空前繁荣。

宋代是中国花鸟画的鼎盛时期。如果说，唐代只是工笔花鸟画的成长期，那么宋代则是收获的季节。赵佶的花鸟画清丽典雅，曾令编纂《宣和书谱》、《宣和画谱》、《宣和博古图》等，对我国画院建设乃至整个绘画发展，都做出了重大的贡献。他提倡绘画主体必须遵循符合情理，回归大自然的写实性，至今仍是我们必循的准则。其存世画迹有：《听琴图》、《瑞鹤图》、《芙蓉锦鸡图》、《柳鸦芦雁图》、《池塘秋晚图》等。从现存的画迹上看，这些画都是设色艳而沉静，布景少而画意闲阔，在富贵气象中饶有逸致。宋代影响很大的当数李迪，他曾在孝宗、光宗、宁宗三朝的画院任职，工画花鸟竹石、鹰鹕猫犬。李迪将工细和粗放结合起来，形成了严谨而无拘束的画格。

古人曰：不师古人，不足以言画。泥守古人成法，亦步亦趋，亦不足以言画。……成规熟谙，智巧自生。今之画家，不可不察！

步骤一 用淡墨勾浅色花头和鸟的软毛；中墨勾茎、花苞、嫩叶及萼片；重墨勾叶、鸟嘴、眼、翅羽及尾羽。

步骤二 白粉、朱砂分别平涂浅色、红色花头；正叶平涂三绿后，用花青分染出明暗关系，反叶平涂赭石后，再用草绿分染出明暗；最后用墨染出鸟的大体结构。

步骤三 用胭脂加曙红分染出浅色花头的层次关系，红色花头用曙红分染出层次；草绿罩染正叶，三绿罩染反叶；按鸟的结构用赭石罩染头、背、胸、腹部后，赭石加藤黄罩染头部的凤羽，前额提染朱磬、朱砂。

步骤四 白粉提醒浅色花梢，胭脂提醒红色花极暗处；正叶用花青调整叶片的前后虚实关系，反叶用淡墨提醒叶极暗处；淡墨丝鸟软毛，翅用中墨丝毛。朱砂、藤黄点色斑，后用白粉提染鸟腹及下尾筒处。嘴、爪用淡墨染出明暗后罩花青。眼用淡墨染出明暗后罩朱砂，焦墨点睛。最后全面整理，完成。

步骤一 淡墨勾梅花花头、鸟的软毛，中墨勾枝干、复羽，重墨勾嘴、眼和翅羽、尾。

步骤二 重墨填鸟的小翼羽、翅羽和尾羽，中墨填次级飞羽和复羽，淡墨分染鸟背、腰、上尾筒和胸、眼、嘴。头用焦墨劈笔丝毛后罩染中墨；浓淡不同的墨色分染树干。白粉平涂梅花，石绿平涂竹叶。

步骤三 赭石罩染鸟背、胸、腹和上尾筒。胭脂分染梅花明暗、白粉分染花瓣，花青分染竹叶，赭墨分染枝干。

步骤四 梅花用浓白粉丝花丝，点花药，胭脂填花托；花青加白粉罩染鸟背、腰、上尾筒，软毛处用淡墨丝毛，重墨处用重墨丝；花青墨染嘴、重墨填爪的鳞片，罩花青墨。焦墨点睛。全面调整，落款完成。

聽

蟬

清江樹榮

