

中国工笔花鸟画谱

双钩淡彩技法

● 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、南京师大美术学院系国画研究生课程班。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学院工笔花鸟画教学,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

双钩淡彩技法/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. 双... 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 37103 号

中国工笔花鸟画谱

双钩淡彩技法

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

双钩淡彩花鸟画

一、双钩淡彩花鸟画浅说

工笔花鸟画传统技法有“钩填法”和“没骨法”之分；“钩填法”的设色有“重彩法”和“淡彩法”之别。

所谓淡彩法，是以透明的水色为主进行渲染的工笔花鸟画，也称双钩淡彩工笔花鸟画。画中可以加入少许石色进行渲染，但要做到色不碍墨、色不压线的艺术效果。

二、双钩淡彩花鸟画概况

中国工笔花鸟画自萌芽、独立成科到发展成熟阶段，淡彩画法与重彩画法同时并存，相互辉映，使中国工笔花鸟画灿烂辉煌。现存的我国第一幅工笔花鸟画——黄荃的《写生珍禽图》，就是精彩的工笔双钩淡彩花鸟画。宋代花鸟画大画家赵昌、崔白、赵佶、吴炳，都是淡彩技法的高手。元代工笔花鸟画家在钟情于水墨工笔花鸟画之前，也画了许多淡彩工笔花鸟画。原先，双钩淡彩画法与双钩重彩画法没有明显的区别。我们可以从林椿所作淡彩画《梅竹寒禽图》和重彩画《碧桃图》的比较中，清晰看到：宋代花鸟画重写实，在线条处理上，不管是重彩还是淡彩，都着重表现物象形态和质感。线条的美感是与整幅作品的美感相联系的，其画法的区别仅在于设色材料是以石色为主，还是以水色为主。

元代以后，写意花鸟画兴起，绘画的美学观念有了新的发展，文人画“不求形似，略抒胸中之逸气”（元·倪瓒语）的理论影响到整个画坛。文人画家对书法入画的倡导，使绘画的线条变成一种笔墨功夫。从此，画家不仅真实地去钩描物象，去表现物象的形态、质感，而且更多地追求线条的变化和笔墨趣味。因而使重彩画法重视色彩的配置，淡彩画法重视笔情墨趣，这两种画法越来越明显地区别开来。

明代大画家陈洪绶（号老莲）在这方面有独到的艺术成就。陈洪绶早期追摹唐代吴道子、阎立本，后又效法宋代李公麟。同时他从汉代石刻造像和民间艺术中汲取养分，融汇众长而形成其奇古、别致的独特面貌。在线描和钩勒方面，他善于从篆隶书法中提炼出极富表现力的线条，用以夸张、变形物象。通过线条的顿挫、勾斫的变化，美妙地展示出所描绘对象的情趣，再经淡彩渲染，作品就更为清隽、娴雅、冷逸。我们可以从《梅石图轴》中窥见其一斑。

清代海上杰出画家任伯年，是陈洪绶艺术的追随者。他的钩染法花鸟画学习二任（任阜长、任渭长），上追陈洪绶，他早年随任阜长学画，花鸟画以细笔淡彩，完全体现老师的风格。同时他也学习陈洪绶的画法。陈洪绶花鸟落墨赋色娴雅、冷逸，用线精妙，任伯年学习他的铁线描笔法而自成为轻圆流利的笔法；设色在陈洪绶古雅的基础上，稍增艳丽，变陈洪绶的娴雅冷逸为活泼生动，形成自己独特的艺术风格。

现代工笔双钩淡彩花鸟画有突出成就者，首推金石书画家陈子奋。子奋先生，福建长乐人，致力于绘画、书法、篆刻五十余年，精于白描花卉，他的线描艺术追随陈洪绶，曾在画上题写“仿吾家老莲法”。其造型用笔取法任伯年，但他的线条既不是陈洪绶的，也不是任伯年的，而是兼收陈洪绶、任伯年的精华而独树一帜，成为“陈子奋白描”。正如著名美学理论家俞剑华先生在《陈子奋白描花卉册》前言中所说：“吴昌硕用金石书法作写意花卉，陈先生用金石书法作白描花卉，真所谓春兰秋菊、异工同曲”。子奋师在教学中经常教导我们：“以意写线，线到意足，切勿重描”。他的线条如行云流水，如屋漏之痕，富于变化，有很强的艺术感染力。他专擅白描花卉的同时，也精于双钩花鸟淡彩法。

三、双钩淡彩花鸟画技法

双钩淡彩花鸟画兼有“白描”和“墨彩”的趣味,设色只能是增添画面的“情趣”,使笔墨更富有韵味,而不能依赖色彩来刻画物象。因此,设色的主导思想应当是单纯中求变化,复杂中求统一,素淡中求明快,娇艳中求高雅。

淡彩花卉设色步骤(例图一)

1.花瓣先以白粉铺底。

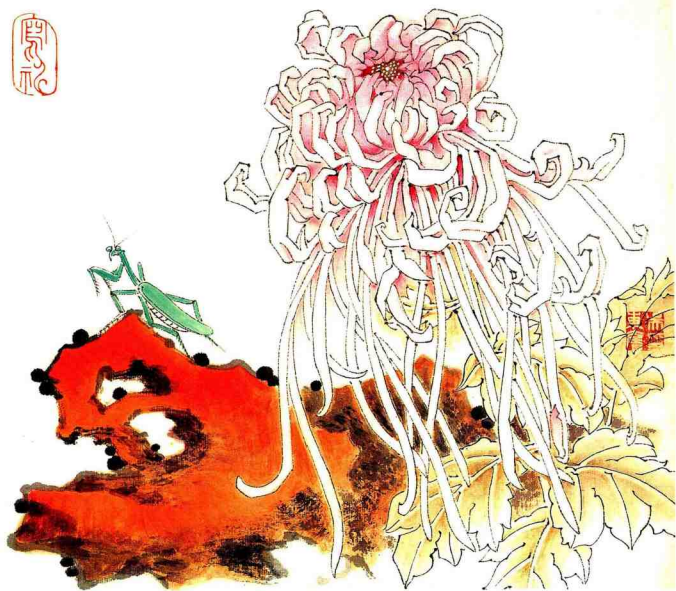
2.用赭石、胭脂分染花瓣,使花朵立体。用花青分染花蕾、花瓣的背面、枝条分叉处。

3.用藤黄罩染花瓣的正面和反面。用淡汁绿罩染花瓣的背部、花蕾。

4.用三绿罩染花蕾与花枝。用胭脂提花心凹处。用白粉点染花丝、花蕊。

吴东奋 菊花

工笔双钩淡彩花鸟画可用熟宣、矾绢制作，也可以用生宣，煮碓笺制作。在生宣上作双钩淡彩花鸟画，能增强笔墨韵味，提高作品的艺术性。但设色要针对生宣易吸水、会出现明显笔迹的特点，要克服大面积色彩不均匀的现象，以使作品细腻、柔美、整洁。

生宣纸设色的几种方法：

1.需渲染的画面，先用清水微微打湿，然后再设色，或在画面下垫一块微湿的宣纸，再行设色。

2.色彩质量要特别讲究，要选择质地十分细腻的国画颜料。如用锡管装的花青，调水后有较多色渣，因此只能使用浮在面上的色水。若使用沉在杯底的色渣，必定弄脏画面。陈子奋先生多用自制颜料，他经常到中药铺购回青黛自制花

青，购买藤黄自己研磨。

3.设色过程，用笔要利索，色调要淡且薄，要采用多遍渲染以达到色彩的厚度。

四、陈子奋先生双钩淡彩花卉的艺术特色

子奋先生对传统绘画有很深的艺术造诣，但他不拘泥于传统，数十年来，他在“师造化”中积累了丰富的创作经验，形成独特的艺术风格。他留传下许多宝贵的双钩淡彩花鸟画，是他艺术成就的明证。

纵观中国传统工笔花鸟画的设色方法，我们可以明显地看到：双钩花鸟画多以渲染法着色，而“点染法”则是恽寿平在探索“没骨法”的创作中，创造出来的一种新技法。这种技法后来又被写意花鸟画所吸收。陈子奋先生在他的双钩淡彩花鸟画中也吸收了这种设色方法。他说：

“灵动双钩画，着色也一定要有笔触，绝不可平涂”；“有笔调的形，需要有笔调的赋彩”。提出“画芙蓉或桃花，花瓣的红色可以用白色的笔蘸着红色，顺着应浓应淡的部位，趁色点去，那红白交融就更灵活了”。这种在钩填法的设色中，应用“点染法”，是陈先生双钩淡彩的一大特色。

子奋先生十分重视双钩淡彩花鸟画的笔情墨趣，他精辟地阐述了他用线的特点：“勾勒的线条，要时刻在跳动。既反对脱离现实形象玩弄线条，也要避免刻板的轮廓线，做到每笔有夸张，每笔有感情，而每笔又都从现实中来。”对墨色应用，他认为“宋马远、夏珪在粗线条的笔调上，也常常看见焦墨和破墨等等。近来虽然有许多画家对清四王他们有异议，但他们的墨气都很深厚浑润，这是不能否定的。尤其董其昌的墨色，在苍莽的气韵里，发出墨光。唐岱说，墨色带黄（墨到极润的时候，会带些黄味），方得用墨之铿锵也”。足见陈先生对墨色研究的精到。我

微原凡序却心怡一
碗清茶一首诗
道明暗也

價寶而合亦未可知也

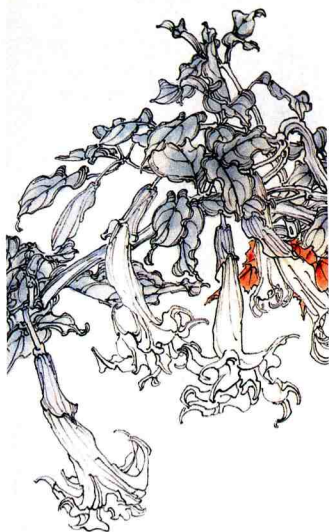
陳子奮

陳子奮

陳子奮

陈子奋 一碗清茶一首诗

陈子奋 曼陀罗

们可以从他双钩淡彩作品中,看到他笔精墨妙的艺术境界。

《神仙之侣》(附图),以古拙的墨线勾勒花与叶,再用恰到好处的浓淡、干湿的墨色抒写了石块、点画了鸟儿。以汁绿色渲染了花叶与鸟的羽毛,以藤黄色染花蕾,再用淡三青醒鸟的羽毛,用赭石渲染背景。画面上色彩高雅,墨韵十足。

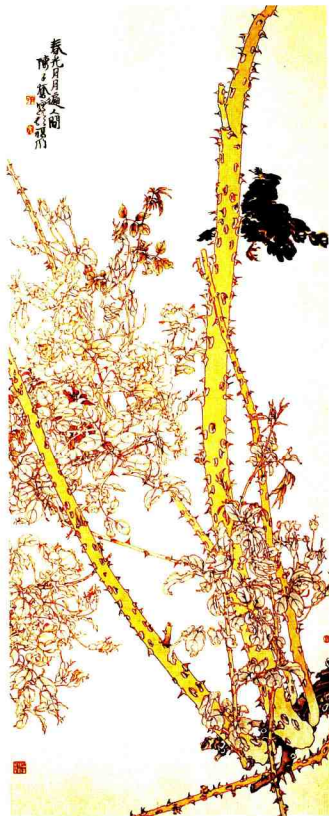
为了克服双钩花卉淡彩中因为墨线细小、色彩清淡而使画面显得单薄的弱点,陈子奋先生经常在他淡彩作品中,用较浓的墨色写就禽鸟,加强画面色调的浓淡对比。如《春光月夜遍人间》(附图)即是这种画法的一例。

子奋先生双钩淡彩花卉作品中,还经常选绘青铜器或陶瓷器皿等,如《案头清供》(附图)将意笔抒写的陶盆、湖石,与以细腻而古拙的线条描绘的月季和佛手相配搭,使画幅极为古雅。

陈子奋先生五十余年致力于诗书画印的艺术创作,有着很高的艺术成就。《一碗清茶一首诗》(附图)是他艺术造诣的全面体现。这幅集陈

陈子奋 案头清供

陈子奋 春光月夜遍人间

先生四绝于一画的艺术品,可谓陈先生的传世佳构。

陈子奋先生的双钩淡彩花鸟画,给我们一个重要启示,即是他所告诫的:“要形象生动,线条美妙,一言而蔽之,曰:‘写生’。”这正是我们学习工笔双钩淡彩画的一条正确的道路。

陈子奋 神仙之侶

陈子奇 蔬看写生

陈子奋 向阳花开

陈子畚 池边

吴东斋 仙人花

一九五五年夏日東奮宇於福州
屏山

吴东奋 月季花

東奮

寫生

吴东奋 独桥

東奮仿宋人鉤勒於福州

康师尧 事事清白

康师尧 事事清白

吴东奋 水仙