

刘菊清 著 江苏美术出版社

中国画技法丛书

工笔花鸟画

中 | J212.27 | 画 技 法 丛 书
1635

工 笔 花 鸟 画

刘菊清 著

江苏美术出版社

前言

刘菊清

不同的绘画艺术有不同的表现内容和表现形式。中华民族的文化古老悠久，中国画浓郁的民族色彩，观察方法与表现方法之特殊、艺术水平之高，在世界上罕见。中国画有着特有的美学主张，自成体系，历史地形成了人物、山水、花鸟三大画种，在表现形式上，各画种又有工笔、写意之分。画史上有无数画风画派，其中尤以花鸟画为最。

花鸟画是中国特有的画种，同样以花鸟为题材的欧洲绘画的表现内涵与我们绝不相同，他们将花鸟虫鱼作为静物来画，而我们的花鸟画则强调写“生”，要表现花鸟的“生机天然”，要求“外师造化，中得心源”。

在表现方法上，工笔花鸟画又不同于写意花鸟画。写意花鸟画，是以概括的写意手法，高超的笔墨艺术技巧，来表现花鸟的神韵，妙在似与不似之间。工笔花鸟画则以具象的写实手法，经精心的意象处理，将大自然中常见的花、鸟、草虫，以精湛的笔墨技巧、典雅的色彩气氛、工致生动的造型、巧妙别致的章法加以表现。她包含了我们民族含蓄的心理特征，强调意境，强调抒发，与大自然是物我两化，在艺术上是天人合一，从而达到很高的艺术境界。

工笔花鸟画形成于一千余年前。古代工笔花鸟画大师们，曾达到了艺术的高峰。新时代需要将优秀的传统画法继承下来，更需要创作出新的工笔花鸟画。现在世界文化交流的范围十分广泛，姊妹艺术不断发展创新，这使我们有了借鉴的机会。

古代画论中，没有留下关于工笔花鸟画学习的系统论述。我有幸曾得到陈之佛、谢稚柳、陈佩秋诸先生在艺术上的指导和俞剑华先生在画史、画论上的指导，同时有机会多次在博物院等处观摩和临摹古代精品真迹，这对我的学习与研究有了很重要的影响，并促使我大大地提高了教学质量。这本书，主要是我在几十年教学实践中逐步积累，以及我在长期的写生和艺术创作实践中的一些体会和思考不断补充、修改的教材。其中设色技法中花卉方面的插图，大部分由郭林曦同志帮助重新绘制，值此感谢。一管之见，难免有所偏颇，但我仍希望有助于初学者，有助于同行间的探讨，有助于工笔花鸟画的发展。

目 录

前言

概述	1
一、工笔花鸟画的发生与发展	1
二、历代名作赏析	18
第一章 写生	29
一、花卉写生	30
二、翎毛写生	44
三、草虫写生	56
第二章 白描	63
一、白描画法	63
二、白描临摹	66
三、写生与临摹的结合	72
第三章 设色	73
一、工笔花鸟画设色特点	73
二、设色方法	73
三、设色临摹	101
第四章 创作	103
一、生活	103
二、构思	112
三、构图	114
四、笔墨设色	116
附 录	124

概述

人类依赖大自然生存，大自然中神秘莫测的现象早在原始社会就曾使先民们形成了神化和崇拜。随着社会的进步，文化的发展，人类与大自然形成了物质上、精神上互为依存的亲密关系和情结，中华民族在文化深层的内涵中倾注着这种情结，反映在文化艺术方面尤为明显。在最早的诗集《诗经》中，很多内容都以大自然的现象作比、兴。如第一篇《关雎》喻忠贞爱情；如用桃之夭夭来赞美出嫁女的美艳；《鹤鸣》篇则以鹤比作贤人等。还有花开花落、风、晴、雨、雪，鸟飞、蝶舞、蛙鸣、虫吟等自然景象都曾拨动过许多人的心弦，使中华民族产生了无数不朽的诗篇、瑰丽的文章、迷人的歌舞和戏曲等。在这里，大自然的种种物象被赋予了丰富的内涵，抒发着艺术家对大自然的爱和自己内心的追求。

作为中国民族文化内容之一的绘画，自发生、形成、发展，至今已有六七千年。花鸟画形成成为独立的画种，虽晚于人物画和山水画，但已有一千五百年左右的历史。它是中国所特有，所表现的是人类生活中接触最广泛的花鸟、虫鱼，也是中国绘画史中最丰富、最有成就的画种之一。

一、工笔花鸟画的发生与发展

花鸟画的形成，有着漫长的过程。早在约七千年前新石器时期的彩陶、骨器等上面，就描绘有鱼、鸟、蛙、鹿等朴质自然、十分美丽的纹样（图1）。在二三千年前商、周的青铜器、玉器等上面（图2），秦、汉时砖、石刻和瓦当等上面，也有花木、鸟、兽等的纹样和造型（图3）。而在早期文字中，则有过半数的“以类象形”的“文”（指象形文字）（图4）。在绘画中，最早出现花鸟形象的是楚帛画《人物夔凤》和长沙马王堆出土的、距今两千余年绘有金乌扶桑、玉兔蟾蜍的帛画。现存世的卷轴画、晋顾恺之的《女史箴图》“月盈日满”的片段里，画有两只朱雀，但这些仅是画面的点缀，或附属于人物画中，作某种象征之用。据记载，约一千五百余年前，陆探微画过《蝉雀图》，顾景秀画禽兽草虫和蝉雀。直到一千多年前的唐代，才有了掌握高度表现技巧的花鸟画家。如初唐四大书法家之一的薛稷善画鹤，时称一绝。萧悦善画竹，深得竹子生气。白居易曾写《画竹歌》，高度赞扬他以高超的表现技巧画出了竹的神韵。晚唐花鸟画家边鸾，创折枝花鸟画，曾为德宗画两孔雀在玄武殿，设色翠彩生动、金羽辉灼。记载上说他蜂蝶蝉雀、山花野蔬，无不遍写。还有滕昌祐重写生，有生气，善画蝉蝶草虫，又善画鹅。到唐末五代初的刁光胤，善画湖石草竹、猫兔鸟雀，后避乱入蜀，黄筌和孔嵩都亲受其教而成大名于当时。同时期的郭乾晖，工鹭鸟杂禽，后入南唐，和其弟郭乾佑、学生钟隐等自成一派。综上所述，唐代已拥有不少具有高超技艺的花鸟画家。他们与当时在艺术上成熟并已达到高峰的人物画家、山水画家一样，重生气、重传神、要求作品达到气韵生动。在画法上，则主要是勾勒彩晕、重设色的工笔重彩画法。

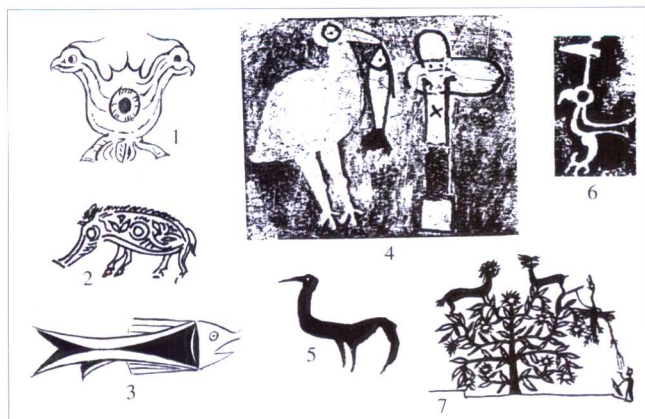

图 1

1. 河姆渡文化骨器凤鸟纹
2. 河姆渡文化方陶钵猪纹
3. 半坡文化彩陶鱼纹
4. 仰韶文化彩陶鹡、鱼、石斧纹
5. 仰韶文化彩陶鸟纹
6. 青铜器铭文鸢、族徽
7. 战国衣箱纹扶桑（后羿射日）

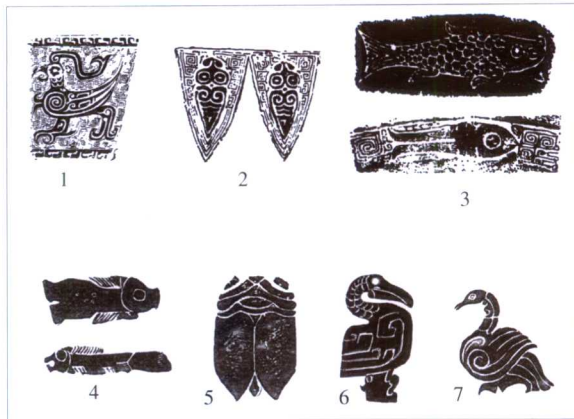

图 2

1. 商、周青铜器凤纹
2. 商青铜器蝉纹
3. 春秋战国青铜器鱼纹（上）
商、周青铜器鱼纹（下）
4. 商、周玉鱼
5. 商、周玉蛤蝉形
6. 商、周玉雕鹤形
7. 商、周玉鸟

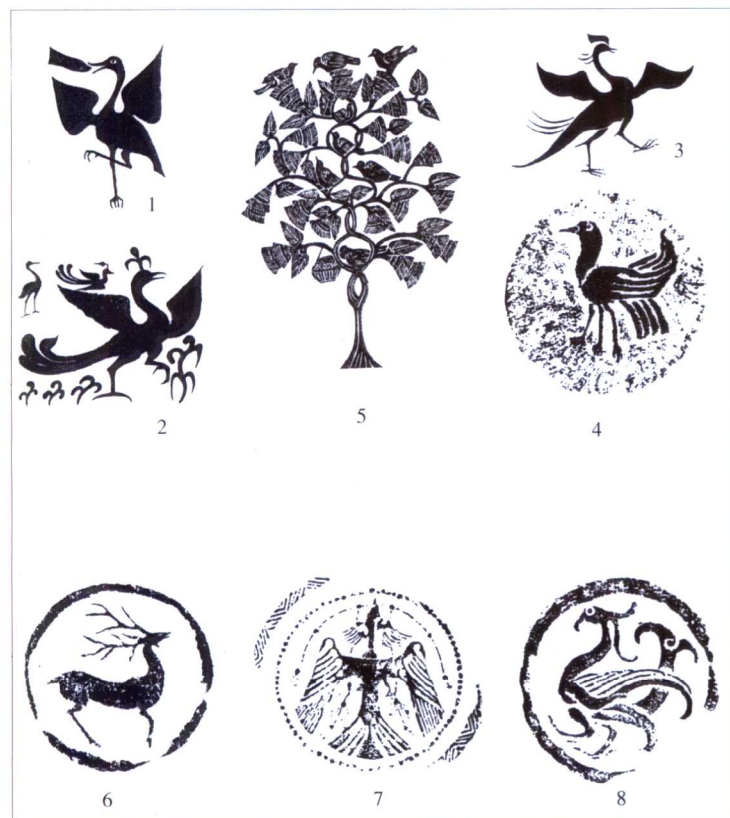

图 3

1. 汉画像石鱼、鹡
2. 汉画像石凤鸟
3. 汉画像砖朱雀
4. 汉画像砖三足乌
5. 汉画像砖扶桑图
6. 汉瓦当鹿纹
7. 汉瓦当飞鸿
8. 汉瓦当朱雀

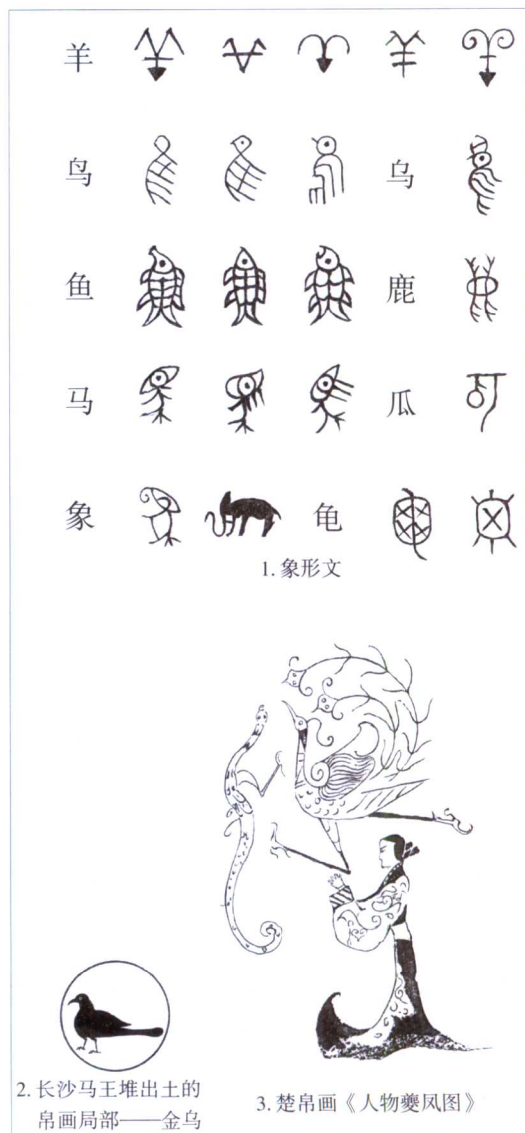

图 4

五代，工笔花鸟画成熟并形成了徐熙、黄筌两大画派。

徐熙，南唐钟陵人，是江南布衣，志节高迈，放荡不羁。他重视观察生活，多画江湖田野间的汀花野竹、水鸟渊鱼、凫雁鹭鸶、蒲藻虾鱼等江南水乡的景象。他笔法上落墨颇重，“意出古人之外”的表现方法不囿于前人的设色浓艳、画法严谨，创造了用淡墨先画枝叶蕊萼，然后用轻色染成的“没骨渍染、旨趣轻淡”、风韵潇洒水墨淡彩的徐体画法〔徐熙《雪竹图》(传)〕，可见其“骨气风韵为古今绝笔”的画风。

黄筌，17岁就成为西蜀画院的待诏。他是刁光胤的入室弟子，同时他学滕昌祐的花竹，孙位的龙水松石，李昇的山水树石，薛稷的鹤，融会贯通诸家之长后自成一派。他主持西蜀画院，传说曾画六鹤于偏殿，真鹤误以为活鹤。画花竹、兔雉、鸟雀于八封殿，使白鹰以为是真而要去扑攫。他是宫廷画家，所画都是珍禽瑞鸟，奇花怪石。黄体妙在赋色，用笔极纤细而不见墨迹。画以色染成，其勾勒填彩，旨趣浓艳。国内仅存故宫藏《写生珍禽图》，画中禽鸟龟虫等24只，工整精确、形态生动，是他给儿子的范本。其子居安、居宝和其弟惟亮，同为宋太祖时画院待诏，形成北宋画院非黄不可的局面，统治画院达百余年之久。

在百余年后的北宋神宗时期，赵昌、易元吉、崔白等才打破了黄体的一统天下。赵昌，剑南人，初师滕昌祐。他常在朝露下绕栏观察花卉形态，手调色彩写生，自号写生赵昌，现存《写生蛱蝶图》(传)(图5)等。易元吉，长沙人，他认为必须摆脱旧习，超轶前人所未到。为此他深入荆湖山区，入万守山等地，观察山林景象、动物自然习性等，使他描写的猿猴等动物自然生动，自成一派。崔白，画风清淡，工花竹翎毛，善画芦雁等飞禽，故宫藏《寒雀图》(图6)将寒雀的形神表现得十分生动自然。

图5. 赵昌 北宋 《写生蛱蝶图》(传)

图6. 崔白 北宋 《寒雀图》

崔白 北宋 《寒雀图》(局部)

崔白 北宋 《寒雀图》(局部)

赵佶是治政上失败的皇帝，但在艺术上却有着不可抹煞的功绩与成就。他提高画家地位，改革画院，广收天下名迹。他在书法上创造了瘦金体，在绘画方面，尤其是工笔花鸟画上有着很高的成就。他的作品精巧细腻，生机盎然，形神兼备。存世作品很多，可靠的有《柳鸦图》、《金英秋禽》、《祥云瑞鹤图》等。

南宋画院拥有一大批有名和佚名的画家，如学黄筌的李安忠，现存《晴春蝶戏图》；学徐熙的李迪，现存《雪树寒禽图》(图7)等；学赵昌的林椿，现存《梅竹寒禽图》(图8)等；学易元吉的陈善；取徐、黄二派之长的马兴祖，现存《疏荷沙鸟图》(图9)；吴炳，现存《竹雀图》(图10)等；佚名的如《枯荷鹄鸽图》(图11)；而山水画家马远，以山水胸襟作花鸟，如《梅石溪凫图》(图12)，另有意趣；马麟有《梅花图》(图13)。

图7. 李迪 南宋 《雪树寒禽图》

图8. 林椿 南宋 《梅竹寒禽图》

图9. 马兴祖 南宋 《疏荷沙鸟图》

图10. 吴炳 南宋 《竹雀图》

图11.佚名 宋 《枯荷鹑图》

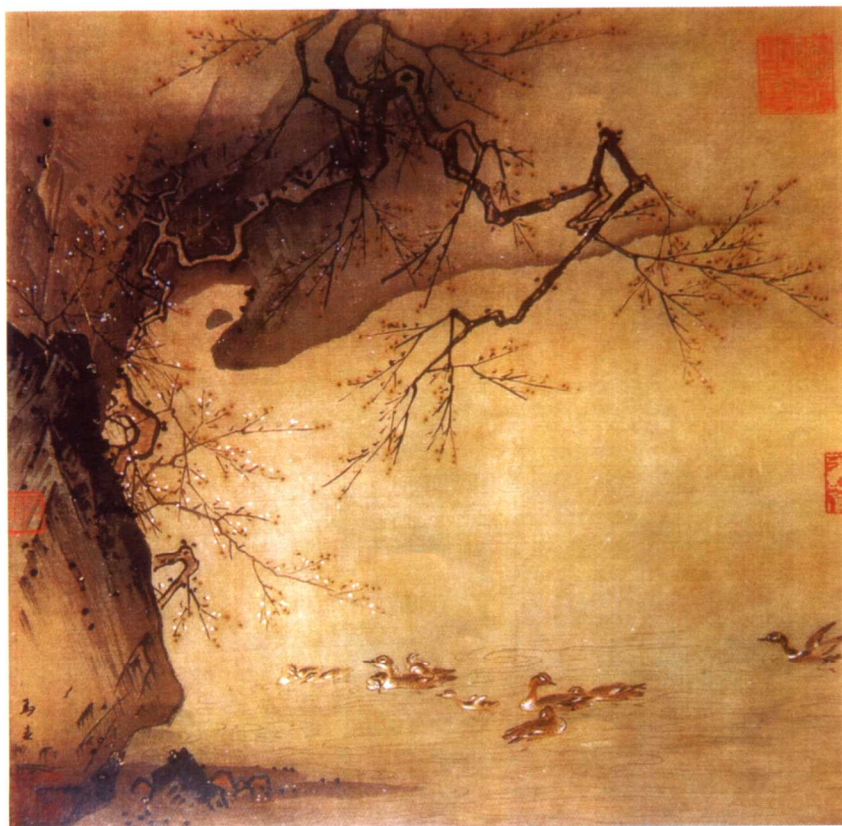

图12.马远 宋 《梅石溪凫图》

图 13. 马麟 宋 《梅花图》

由于两宋时期拥有众多的花鸟画高手，从而使两宋花鸟画发展达到完美的高峰。

元代统治时间只有90余年，基本上是徐、黄画风的融合。主要画家有任月山，作品有《秋水凫鹭图》(图14)。钱选，笔法潇洒中格局工整，设色清雅，有《花鸟图卷》(图15)，还有王渊、陈钟仁、赵仲穆等。王渊常用墨色，充分运用墨的表现力。元代四君子中，尤好写墨竹画者很多，其中李衍写竹，用意精深，他曾深入竹乡，对竹之形色情状，辨析精到，作品有《竹石图》(图16)。

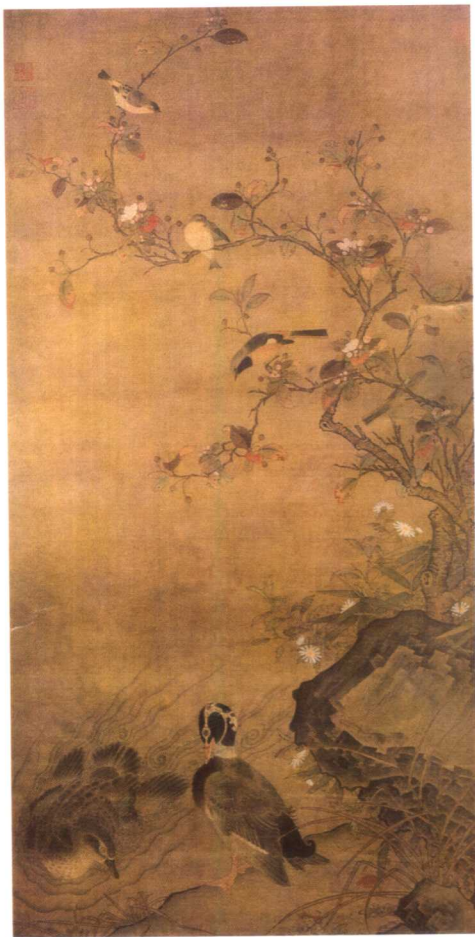

图 14. 任月山 元 《秋水凫鹭图》

图 15. 钱选 元 《花鸟图卷》(局部)

图 16. 李衍 元 《竹石图》

明代虽然山水与写意花鸟占优势，但工笔花鸟画仍有边景昭、林良、吕纪、陈洪绶等几位有成就、有发展的画家，对后世影响较大。

边景昭，字文进，明成祖武英殿待诏。学黄筌，用勾勒法。其子、甥、婿皆传文进法，弟子很多。故宫存《竹鹤图》可见其功力之深。《三友百禽图》（图17）为其典型画作。

林良，字以善，着色花果极精巧，尤精水墨，鳬雁唼喋之态，画得清淡而轻松。树石多用水墨，设色多用淡彩，笔纵墨放，挥洒如意、笔墨锋芒较露。存世作品极多，如《芦雁图》、《双鹰图》（图18）等。

图17. 边景昭 明 《三友百禽图》

图18. 林良 明 《双鹰图》

吕纪，字廷振。先学边文进，后学林良，后又归文进法。花鸟画得自然生动。大幅花鸟勾勒彩染，画得景深意远。他继承了五代、北宋画法，又吸收了当时笔墨技巧已成熟且丰富的山水画表现技巧，所以笔墨粗放而有法度，一扫南宋末期院体画的柔媚纤弱。留存作品较多，如《雪景翎毛图》、《残荷鹰鹭图》、《桂菊山禽图》等。

陈洪绶，字章侯，号老莲，晚明时画家。精于人物，亦善于工笔花鸟画，花鸟草虫，无不精妙，涵雅静穆，浑然有太古风，他的画造型设色古拙典雅，对后世颇有影响，如《荷花鸳鸯图》花鸟册页等。

清代260余年间，花鸟画最盛。清初恽寿平为诗书画三绝的写生大家，继之有王武，后又有蒋廷锡、邹一桂，还有沈铨等。华嵒虽擅用兼工带写画法，工笔法亦画得十分生动，如《红白芍药》（图19）。

图19. 华嵒 清 《红白芍药》

恽寿平，名格，号南田，江苏武进人。他发展了北宋徐崇嗣的画法，创没骨体，清妍艳丽，秀雅有书卷气，为写生大家。作品有《牡丹图》（图20-1）、《五色芍药》（图20-2）。一家善画，弟子多，称常州派或南田派。蒋廷锡善花卉，有南田遗韵，作品有《瓶荷图轴》（图21）。邹一桂，工花卉，笔墨秀雅，著有《小山画谱》，提出画花卉要以“生机为运，神气为归”。沈铨，号南苹，工花卉翎毛，设色妍丽，曾于雍正年间为日本天皇聘请授画而赴日本，对日本花鸟画有一定影响，有《雪中游兔图》（图22）等作品存世。清末的海上四任也对工笔花鸟画有青睐之举，但不是主攻方向。