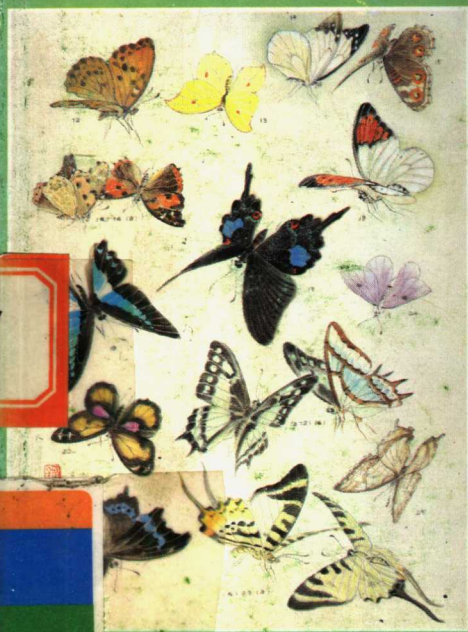
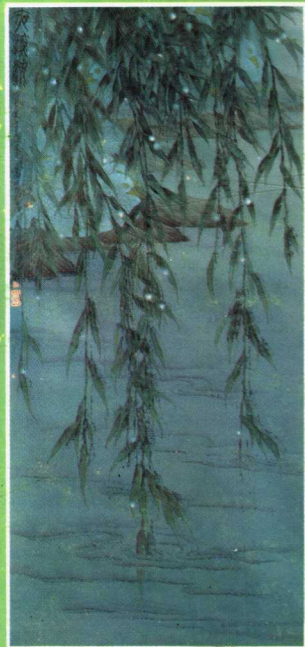
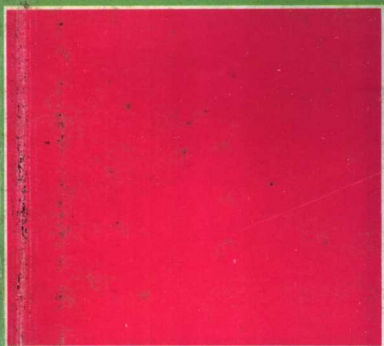

美术技法大全

工笔花鸟画技法

刘菊清 著

四川美术出版社

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

工笔花鸟画技法

刘菊清

四川美术出版社

登记证号:(川)006 号

封面设计:高仲成 邵大维

技术设计:杨虹艺

美术技法大全

工笔花鸟画技法

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街三号)

新华书店经销

四川新都华兴印务有限公司印刷

开本 787×1092 毫米/1/16 印张 7.5

1995 年 7 月第 1 版 1995 年 10 月第一次印刷

ISBN7-5410-1074-X/J·1029

定价:23.00 元

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类，百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

目 录

前 言	1
第一章 概述	2
一、工笔花鸟画的形成与发展	2
二、工笔花鸟画的艺术特点	15
三、工笔花鸟画的继承与发展	16
第二章 花卉画法	17
一、花卉写生	17
二、白描花卉	37
三、花卉设色	44
第三章 翎毛画法	52
一、鸟类常识	52
二、翎毛写生	59
三、白描与设色	68
第四章 草虫画法	75
一、几种草虫的形态、习性和运动	75
二、草虫写生方法	80
三、草虫的白描和设色	82
第五章 创作	90
一、生活	91
二、构思	96
三、构图	99
四、笔墨设色	104
五、推陈出新	109
附 录	110
画具与颜色	110
结束语	115

前 言

我们中华民族的文化,古老悠久。我们中国的绘画,有着浓郁的民族色彩。观察方法与表现方法之特殊,艺术水平之高,是世界上罕见的。我们有着特有的美学主张,自成体系,并形成了人物、山水、花鸟三大画种。在表现形式上,各画种又有工笔和写意之分。而在工笔和意笔中,又有着无数画风画派。尤其是花鸟画,是我们民族所特有,是在中国绘画史上最有成就的画种。

工笔花鸟画,则是我们民族所创造。她将大自然中常见的花、鸟、虫、鱼,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,表现了它们的天然神韵,以及耐人寻味的情趣。她包含了我们民族心理的含蓄内涵的特征。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。

她扎根在民族的土壤,为人们所喜闻乐见。

时代在前进,古代的工笔花鸟画大师们,曾创造了过去的艺术高峰,他们创造的艺术形式实在太完美了,她使历代画家很难跳出这个完美的程式。但今天新的时代需要有新的工笔花鸟画,她一方面要继承我们优秀的传统,同时以广阔的胸怀,吸收和学习外来或姊妹艺术中能为我所用的成份,来表现大自然的美,来表现新的时代精神和新的时代观念。今天我们具有远比古代画家优越的条件,工笔花鸟画的创新有着广阔的发展前景。

我们这一代,正是处在新旧交替的时代,也是必须上下求索的时代。我也在为创造新的工笔花鸟画而竭尽我绵薄之力。工笔花鸟画为人误解太多,我期望有更多人了解它,并真正理解这表现了我们民族美好、高尚心灵的画种,尤其希望年青的画家,为继承和发展这一古老传统而努力。

这本书,主要是我在几十年工笔花鸟画教学实践中不断补充、修改、积累的教材,以及我在工笔花鸟画创作实践中的一些体会。一管之见,难免有所偏颇,但我仍希望以此能有助于初学者,有助于同行间的探讨,有助于工笔花鸟画的振兴。

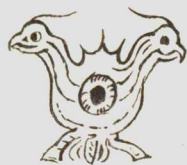
第一章 概 述

人类与大自然在生活上、情感上有着亲密和谐的关系。人们对大自然的眷恋,在现在快节奏的生活中,则尤为明显。花开花落、风晴雨雪、莺歌燕舞、蛙鸣虫吟……等等自然景象,曾拨动过多少人的心弦啊。它使得有着丰富情感和悠久文化传统的中华民族,产生过无数充满情感的优美的诗篇。迷人的绘画,以及其它文艺作品。有的表现了对自然美的陶醉,有的是触景生情,也有因情感景的等等不同的情感,借着对这些自然界小生灵的描写,而赋以不同的内涵。表现了人们对自然美的爱和内心的追求。

在绘画上,早在一千多年前,就形成了独立的花鸟画种,更早的形成了山水画,表现了我们民族对大自然特有的情感与审美情趣。尤其是花鸟画,为中国所特有,它是中国绘画史上最丰富、最有成就的画种。

一、工笔花鸟画的形成与发展

花鸟画的形成,有着漫长的历史。早在四五千年前新石器时代的彩陶上,就描绘有鸟纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹等朴拙自然的美丽纹样,如《鹳鱼石斧图》就是现存最大的原始图画。(图1)。在二、三千年前的殷商、二周、秦汉间,在青铜器、玉器、砖刻和瓦当上,也有花、木、

河渡姆牙骨器凤鸟纹

仰韶文化彩陶鹳鱼石斧

半坡文化彩陶鱼纹

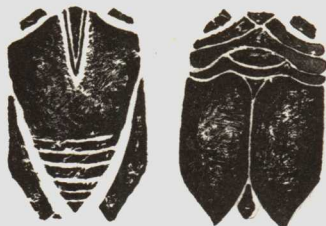

仰韶文化彩陶鸟纹

图1 骨器与彩陶纹样

商代凤纹

商、周代玉珪

商、周代凤纹

商、周代鱼纹

商、周代玉鸟

商代蝉纹

汉朱雀纹

商、周代玉鱼

汉瓦当：飞鸿、鹿纹、朱雀

图2 青铜、玉器、瓦当

图3 象形文字

图4 《人物夔凤图》

鸟、兽、草、虫的纹样和造型(图2)。在早期的文字中,也有过半数的以类象形的“文”(指象形文字)(图3),这些实际都是图画。而在绘画中最早出现花鸟形象的是楚帛《人物夔凤》(图4),及长沙马王堆出土,距今二千余年的帛画,上面绘有金乌扶桑、玉兔蟾蜍。在现存世的卷轴画,晋顾恺之的《女史箴图》中“月盈日满”里,画有两只朱雀。但这些仅是画面点缀,或附属于人物画,作某种象征作用的。据记载,南北朝的陆探微画过蝉雀图等。顾景秀、刘杀鬼都擅长画蝉雀。但当时花鸟画尚处于稚拙阶段,也没有作品留传下来。

直到一千余年前的唐代,花鸟画才逐渐形成独立画种,有了掌握高度表现技巧的画家。如唐初四大书家之一的薛稷善画鹤,时号一绝。萧悦善画竹,深得竹子的生气,白居易曾为之写《画竹歌》,高度赞扬了他的表现技巧。晚唐时花鸟大师边鸾,创折枝花鸟数第一,曾为德宗画二孔雀于玄武殿,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,以似为工,并有生气,善画蝉蝶草虫,又善画鹅。唐末五代初的刁光胤,善画湖石草竹,猫兔鸟雀。后入蜀,黄筌和孔嵩都亲受其教而成大名于当时的。同时期的郭乾晖,后入南唐,工鹭鸟杂禽,和弟郭乾祐、学生钟隐等自成一派。综上所述,在唐代,花鸟画已经形成了独立的画种,并已有不少名家高手,它与当时艺术上成熟,并已达到高峰时期的人物画、山水画一样,重生气、重传神,追求气韵生动,在画法上,则主要是勾勒彩晕,重设色的工笔重彩的画法。

工笔花鸟画的成熟,并形成画派,促使后来发展到历史高峰的是在动乱的五代。形成了徐(熙)、黄(筌)异体两大画派。

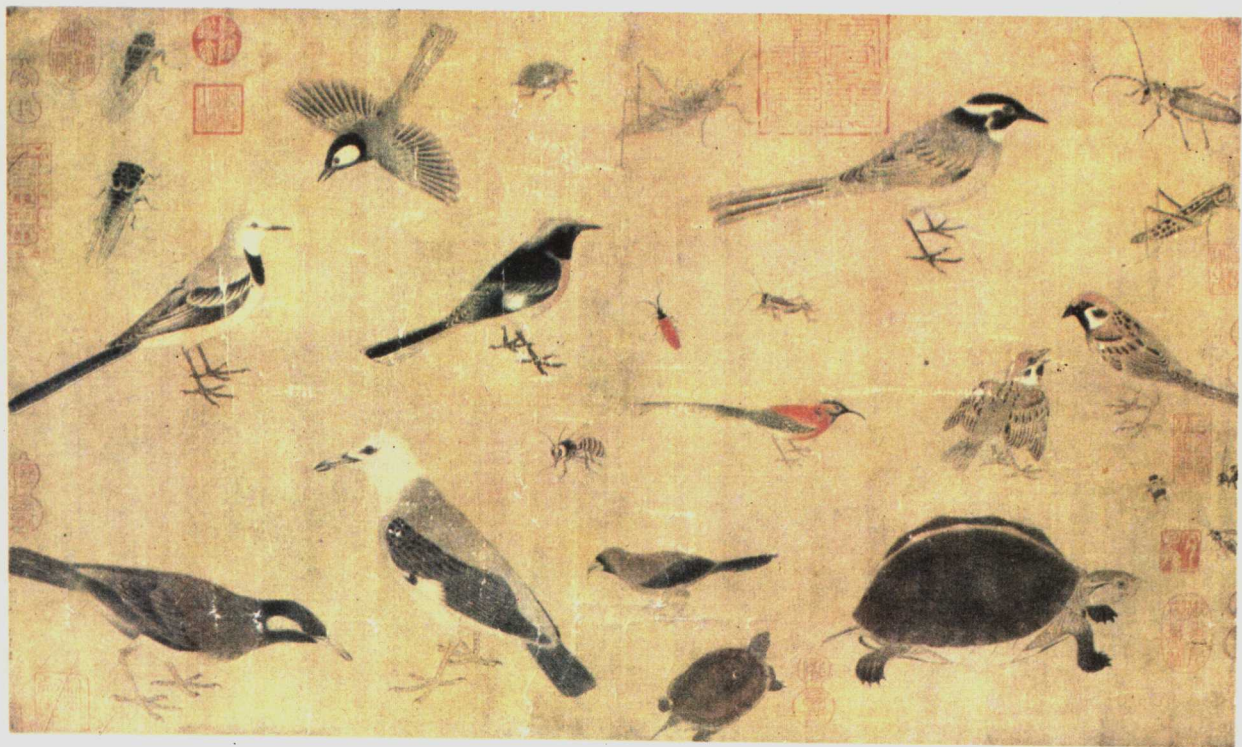

图5 黄筌《写生珍禽图》

徐熙、南唐鍾陵人(今南京)是江南布衣,志节高迈,放达不羁。他重视生活观察,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。人说他“意出古人之外”。表现方法不囿于前人那种设色浓艳、画法严谨,而创造了用淡墨先画枝叶蕊萼,笔法上落墨颇重,然后用轻色染成的“没骨渍染、旨趣轻淡”、风韵潇洒的水墨淡彩的徐体,被认为“骨气风韵为古今绝笔”。但是他同时也画过为宫中挂饰的“铺殿花”和“装堂花”,其形式是“位置端庄、骈罗整肃、多不取生气自然之态”。这实际上是经过变形的“装饰画”,这种形式,似乎没有为当时接受。

徐熙的孙子徐崇嗣,在入宋后,在徐体基础上,吸收诸黄画法,创造了直接用叠色渍染的没骨法。

黄筌,17岁就是西蜀画院的待诏。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,他兼诸家之长,又能博瞻损益自成一家。他主持西蜀画院,曾画六鹤于偏殿,真鹤误以为活鹤。画花竹、兔雉、鸟雀于八卦殿,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。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》(图5),画禽鸟龟虫等二十四只。工整精确、形态生动。是他给儿子的范本。其子居、居宝和弟惟亮,同为宋太祖时画院待诏,形成北宋画院非黄不可的局面,统治画院达一百余年之久。

图6 赵昌《蛱蝶图》

在一百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,初师滕昌祐而过之。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《蛱蝶图》(图6)。易元吉,长沙人,他认为必须摆脱旧习,超轶前人所未到。而游荆湖间,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,自成一家。崔白,画风清澹,工花竹翎毛,善画芦雁等飞禽,故宫藏《寒雀图》(图7)将寒雀的形神表现得十分生动自然。他的学生吴元瑜,也能变世俗之气,笔法活泼,设色鲜润。宋徽宗赵佶,青年时期学画,就受过他的熏染。

图7 崔白《寒雀图》

赵佶是历史上失败最惨的皇帝,但在艺术上是做到了承前启后,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,绘画方面,尤其是工笔花鸟画,有着很高成就。他强调写生,“日中月季”和“孔雀升墩”(注)这两个例子,就生动的说明了他对物象观察的深微。他的作品精巧深微,天机盎然,形神兼备。存世作品很多,可靠的有《栖鸦芦雁图》、《金英秋禽》、《祥云瑞鹤图》(图8)等。

图8 赵佶《瑞鹤图》

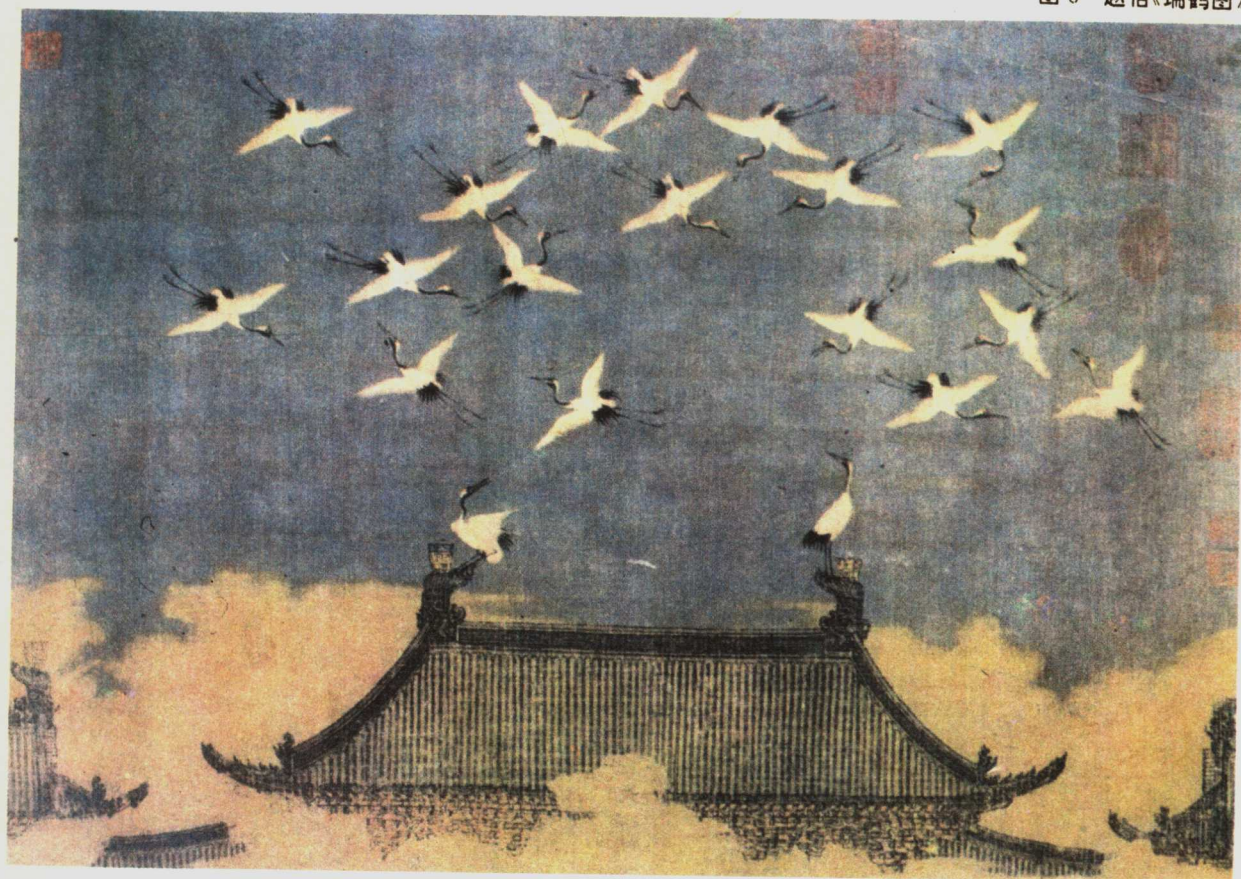

图9 李迪《鸡雏待饲图》

图 10 林椿《果熟来禽》

图 11 吴炳《出水芙蓉》

图 12 佚名《枯荷鵲鸽图》

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》，学徐熙的李迪，现存《鸡雏待饲图》（图 9）。学赵昌的有林椿，现存《果熟来禽》（图 10）等。学易元吉的有陈善，取徐、黄二派之长的有马兴祖，现存《疏荷沙鸟》，吴炳，现存《出水芙蓉》（图 11）。佚名的如《枯荷鵲鸽图》（图 12）。而山水画家马远，以山水胸襟作花鸟，如《梅石溪凫图》很有意境。

由于两宋拥有这么多的画家高手，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，崇尚工丽。主要画家有任月山，作品有《秋水凫鹭图》（图 13）。钱选、王渊、陈钟仁、赵仲穆等。王渊常以墨代色。

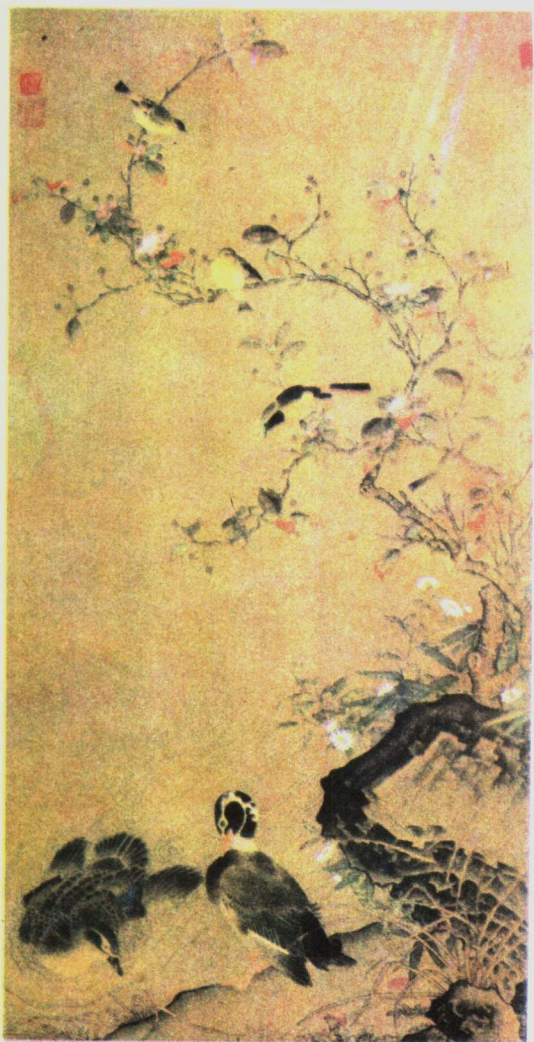

图 13 任仁发《秋水凫鹭图》

图 14 边景昭《竹鹤图》

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

边文进，字景昭，明成祖英武殿待诏。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》（图 14）可见其功力之深。

吕纪、字廷振。间作山水，花鸟画得自然生动。大幅花鸟，画得景深意远，虽用勾勒彩染，却毫无拘谨呆板之笔。他继承了五代北宋画法，又吸收了当时笔墨技巧已很成熟、很丰富的山水画的表現技巧，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》（图 15）等。

图 15 吕纪《桂菊山禽图轴》

图 16 林良《双鹰图轴》

图 17 陈老莲《荷花鸳鸯图轴》

林良，字以善，着色花果极精巧，尤精水墨，凫雁唼喋之态，画得清澹而轻松。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 16)。

陈洪绶，字章侯，号老莲，晚明时画家。精于人物，亦善工笔花鸟画，花鸟草虫，无不精妙。且涵雅静穆，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》(图 17)等。

我们从留存作品中如张路的《鹰兔图》(图 18)佚名《芙蓉白鹭图》(图 19)可见风格之多样。

清代二百六十余年，工笔花鸟画(尤其双勾法)走向了低谷。尽管画家不少，清初有王武、恽寿平，之后有蒋廷锡一家，邹一桂一家，还有沈铨。近代则有四任。但其中除恽南田外，在工笔花鸟画上有发展的很少。