

中国美术学院 张赤 编著

工笔花鸟

中国美院

精品课程范本

上海人民美術出版社

目 录

一 工笔花鸟画技法概述.....	1
二 工笔花鸟画基础.....	4
1 临摹.....	4
2 写生.....	6
花卉写生.....	6
鸟的画法.....	8
3 工笔花鸟画渲染方法.....	11
工笔淡彩.....	11
工笔重彩.....	12
4 工笔花鸟画技法借鉴.....	13
没骨法.....	13
兼工带写法.....	14
写意法.....	15
山水补景法.....	16
三 工笔花鸟画创作.....	17
1 场景创作实训.....	17
2 范图赏析.....	24

一 工笔花鸟画技法概述

乘艺海风云，踏华光涯岸；工笔花鸟画流经岁月鸿途，勃然卓立于世界艺术之林，其间高琴玄歌，华音峥嵘，若以支离碎片之珠玉论其精髓，恐难就其美轮美奂之辉煌，今以技法为印迹，探秘搜珍，供学者约略通审。

1. 朴线丹文，佐为史链 我们暂且抛开花鸟画新石器萌芽时期的彩陶花纹，从工笔花鸟画线色相辅的角度来考察在实物作品中最早的技法足迹。其一是战国人物龙凤帛画，长31厘米，宽22.5厘米（湖南长沙楚墓出土），其二是中国西汉绘画作品。1972~1974年先后出土于湖南省长沙市马王堆1、3号汉墓。帛画共5幅，其中1号墓1幅，创作时间为汉文帝时期，是迄今发现的汉代最早的独幅绘画作品。尤其1号墓帛画，上宽92厘米，下宽47.7厘米，全长205厘米，为T字形，图中描绘有6条龙、3只虎、3只鹿、1只凤和1个仙人。相比战国人物龙凤帛画那种僵硬薄色的稚嫩技法，西汉帛画所采用的技法已相对统一完整，大量运用统一的勾线和设色，用色对比强烈，色彩明快，庄重沉稳，色彩调子明确。这些帛画的用线尚无轻重，用色大都平铺直叙，几乎没有明暗变化。技法尚处幼稚期，但对后世的工笔花鸟画发展来说仍是可贵的基石。

2. 和而相融，旁糅兼善 技法的发展，以历史为依托，以艺术之表达为契机，唐以前的工笔花鸟画作为人物画的配景存在，技法不过勾线淡彩，东晋顾恺之《洛神赋》图，现留存一则藏于故宫博物院，其传为唐人或宋人摹本，其中有大鱼、蛟龙、野鹅出没，勾线古朴已有虚实变化，设色较淡，并无浓淡层次之分。另一则藏于辽宁省博物馆，传为宋人摹本，在同样的蛟龙与野天鹅的技法运用上，用线强烈，浓而刻板，上色赋染，也更为浓重，从这两个手卷中，我们既可一窥东晋时期的工笔花鸟画的技法发展初期的大致风貌，又可以看见唐人或宋人的表现痕迹。

唐末宋初花鸟画以其独立的风貌，开始流芳中国画艺术舞台，在《宣和画谱》中记载的唐代画家薛稷，“……画鹤少有精者，凡顶之浅深，颔之黠淡，……未尝见有一一能写生者也。又至于别气雄雌辨其南北，尤其所难……稷之于此颇极其妙，……”我们可以想见，薛稷画鹤的技法表现是非常细腻精微，深浅浓淡关系的处理丰富而有致。边鸾擅长设色，“如良工之无斧凿痕”（《宣和画谱》）这句话对一位画家技法应该是一个极高的评价，笔者用推测的思路来看，他作品的表现方式，对色与线的处理会很微妙，~~不会有~~有色线隐迹，虚实相生而物象鲜明的效果。

在宣和画谱中，所记载的唐代的几位画家都已有较为成熟的技法表现，~~至后蜀黄筌~~，工细重色、华贵富丽的体制被北宋皇家画院沿用三百年，同时，南唐徐熙野逸淡然的画风也为宋太祖所推崇，成为皇家画院画师学习吸收的楷模，刘道醇《宋朝名画评》中“花卉翎毛门第四”讲到徐熙时记载一桩史实：“太宗因阅图画，见熙画《石榴》一本带百余实，嗟异久之。……遍示群臣，俾为标准。”工笔花鸟画技法，在中国画的艺术历史中，新乐频出，审美似急风拂云，空气里还弥漫着树上的花香，而此处泥土的芬芳已阵阵袭人了。北宋崔白、吴元瑜画风如春风临寒，彻底扭转了北宋初年工笔花鸟画坛渐趋模式化，由“黄筌体制”一统画坛的局面。技法上，崔白在“黄氏体制”的基础上大胆突破，笔法劲利疏阔，勾线富于提按，用墨不再单一，浓淡变化相融其间。如《双戏图》中的树叶、树干，《寒雀图》的枯木。在技法上，宋赵希鹄《洞天清禄集》中说崔白用的方法是古格，“作花必先作圈线，劲利如铁丝，填以众彩逼真。”古格指的是唐人以来的勾线方法，崔白作品中的勾线是继承了唐代的铁线描，强调力度，又非面面俱到的刻意勾勒，而是或勾或提，使线条刚健中有韧性。我们可以看到多种技法，糅合在工笔花鸟画的发展历程中。

柳鸦图
赵佶
宋

洛神赋图 顾恺之 东晋（宋人摹）

芙蓉锦鸡图 赵佶 宋

枫鹰雉鸡图 李迪 宋

祥龙石图 赵佶 宋

五色鹦鹉图 赵佶 宋

双戏图 崔白 宋

3. 技为主辅，意境突现 到了宋末元初，工笔花鸟画的技法表现不断丰富，在传统的基础上有了极大的突破。同时在主题意境的表达方面，因为不断借鉴旁类艺术的特长，并经过历代画家的探索，工笔花鸟画技法这时已发展至多重技法表现。多元技法的吸收，已成为一个较成熟画家的发展方向。在主体意境成为主要追求的创作思维引导下，一个画家不是仅限于一种表现技法，而是可以取舍手中所掌握的多种技法，服务于主题意境，这给创作素材，创作主体提供了更为广阔的展现空间，也为技法的表现提供了多种施展平台。如崔白《双戏图》，以粗阔率简的笔法表现枯树、枯竹、蒿草、荆棘，坡石则是运用水墨酣畅的大斧劈皴，为荒郊野景的萧瑟意境增强了极大的艺术感染力，图中双鸟与野兔的技法表现轻松劲利，又显工致生动，并与整体技法相协调，辅助主体。又如赵佶《祥龙石图》同样有竹、石，但此图表现的素材是人工的园林之竹、石，再现园林石的玲珑剔透，竹之秀拔，因此，作者贴切地采用了细腻精微的泽染技法手段。而在他的《柳鸦图》中，老柳树干的技法处理，粗放有序，坡石的画法简练略带皴染，野鸭、芦草较为工致，野境情致，乍然意生。比之《池塘秋晚图》，则是纯以墨色而就，技法运用灵活，以点染、分染、没骨法，多种技法兼容，一双野鸭以传统意义上的勾线晕染完成，而一只野鹤则以白描勾线衬托其白洁，技法全然服务于野塘秋趣，运用潇洒自如，如风人掇采，逸造仙诗。

玉棠柱石图 陈洪绶 明

芦花双雁 陈之佛 现代

4. 承续古法，纳新通贯 在宋代工笔花鸟画各类技法竞相争妍的基础上，元代的墨花墨禽进入了全盛时期，明代陈老莲在线的运用上，将变形与写实进行极佳的处理，使线本身提升到了意境的高度，恽南田则以“点染粉笔带脂，点后复以染笔足之”，创造了一种笔法透逸的“恽体”画风，他对没骨画的发展起到了前所未有的推动作用，而这其中又大量运用了工笔花鸟画中的薄染技法。直至近代，任伯年、陈之佛等一大批画家名手，因袭古法，略有新意，而现代，或有吸收装饰画法，或有吸取西方明暗处理，或有借用油画水粉的色彩运用，在工笔花鸟画的技法范畴中呈现出多元的态势，而传统始终被奉为至上的珍宝。

行文至此，就简避繁，酌饮古法甘露，吟咏艺海诗章。在开放的思绪里，我们已可预见工笔花鸟画一个极为宽广的技法运用天地。

花鸟册页 任伯年 清

设色花卉册 恽寿平 清

二 工笔花鸟画基础

1 临摹

① 临摹是工笔花鸟画学习的一个重要内容。工笔画花鸟画的巅峰之作，主要集中于宋代，因而我们主要通过临摹此阶段的经典作品来获得技法手段。

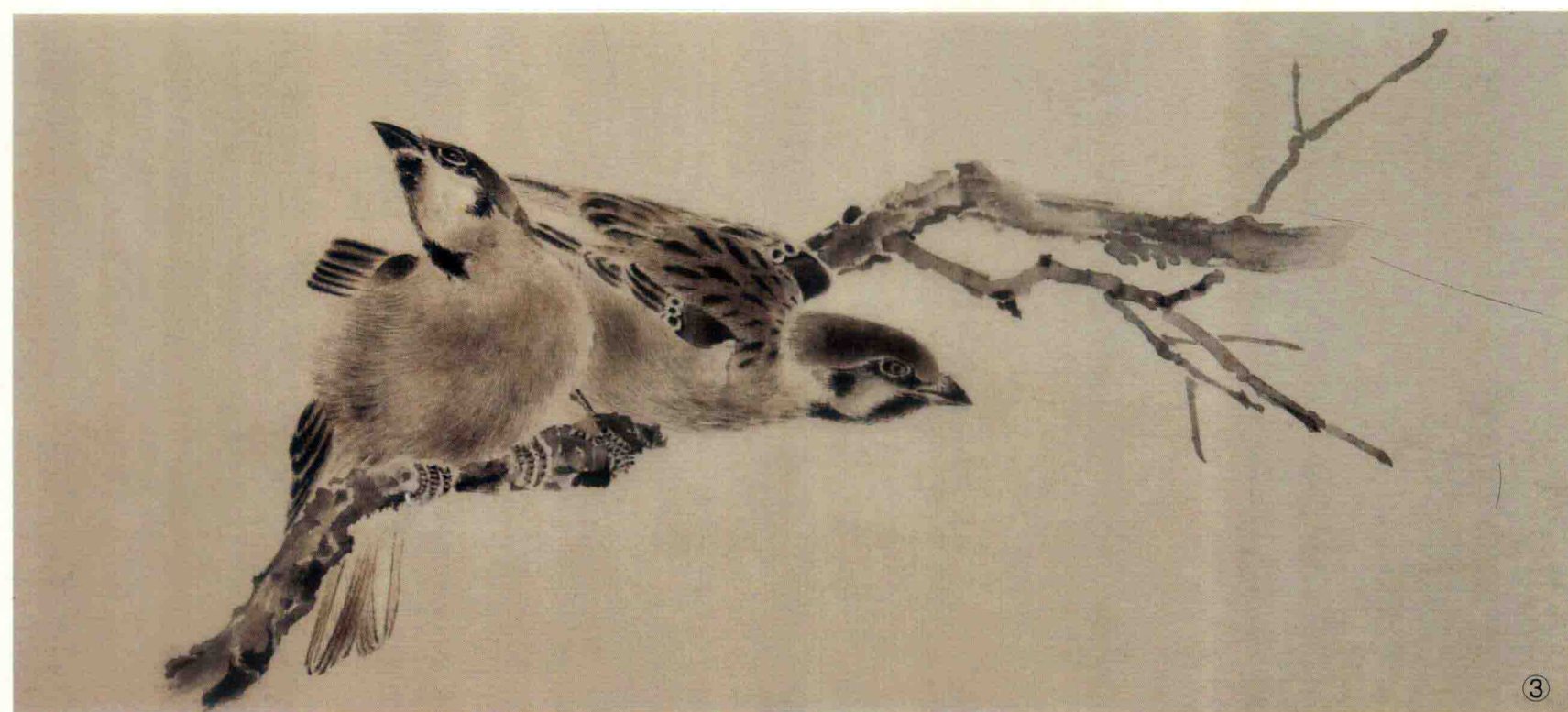
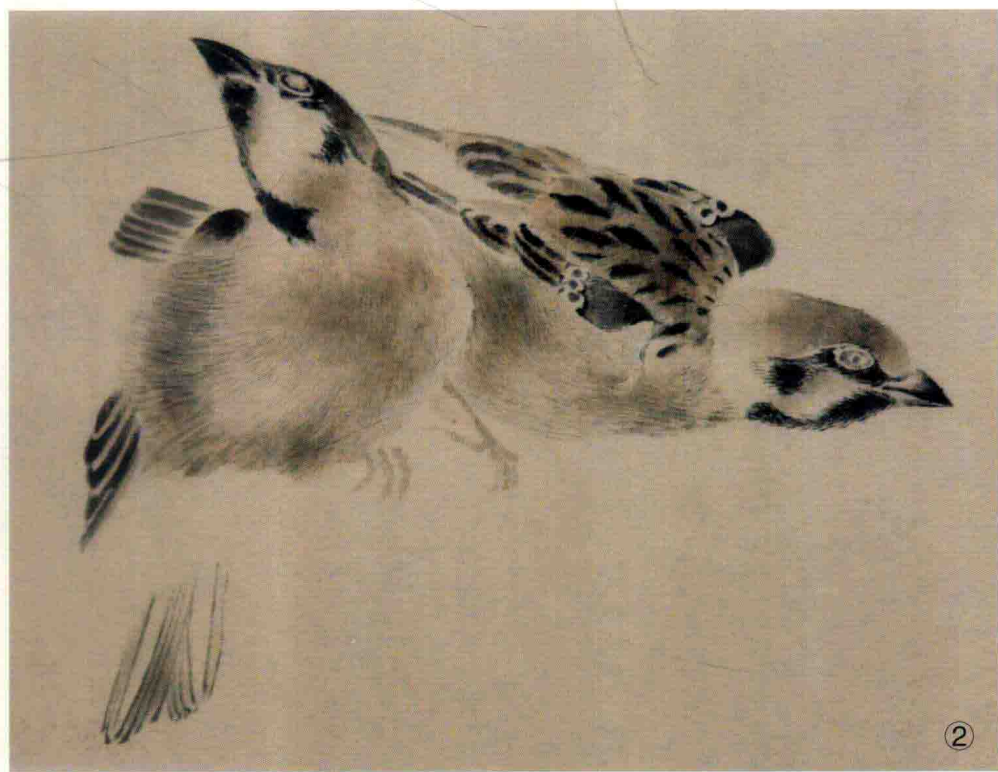
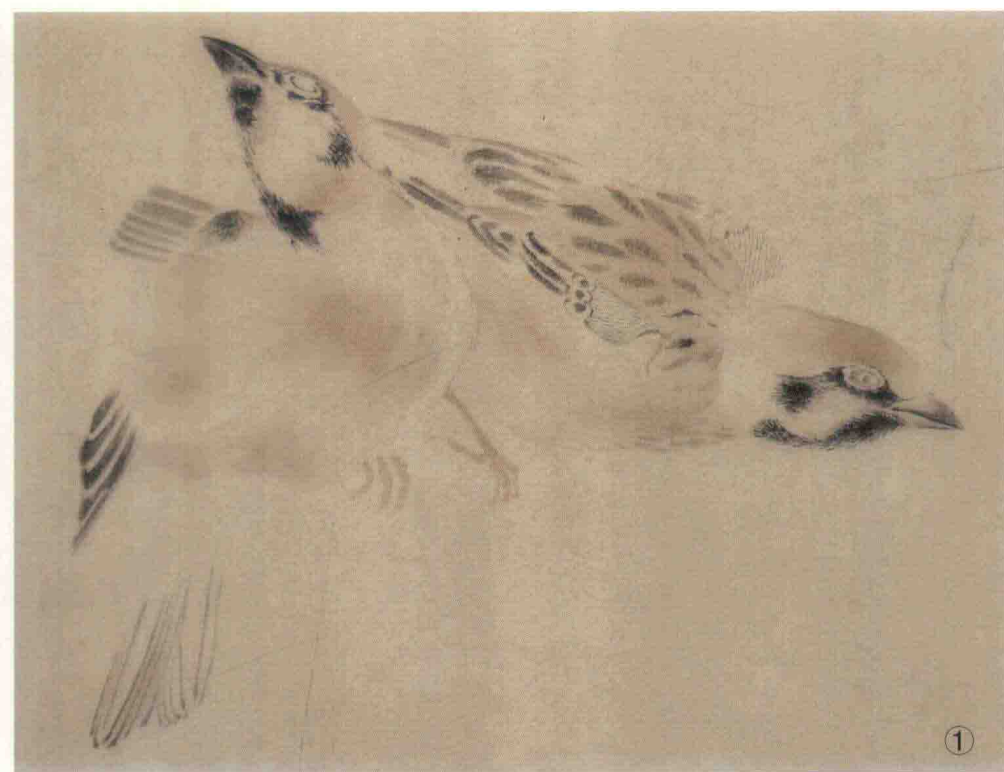
② 临摹是一个培养特殊观察力的过程。宋代的佳作，每一张作品的风格、表现手段都不同，通过临摹，我们既要掌握其共通性，又要了解其个体特殊性，切忌以一概全，流入刻板程式套路。

③ 临摹是一个技法熟悉的过程。宋代佳作繁多，内含技法丰富，可通过临摹局部或技法剖析等方法，获得适合自身创作所需的技法手段。

寒雀图 崔白 宋

崔白《寒雀图》局部临摹步骤图：

崔白《寒雀图》局部临摹范图一：

崔白《寒雀图》局部临摹范图二：

2 写生

花卉写生:

花卉写生是工笔花鸟画创作的前提，成功的花卉写生可以直接当做创作稿来应用，其中白描花卉构图成为关键。

① 白描花卉构图要点

- a. 空间——在于实处、虚处、空白处的空间关系的处理，空间关系应疏密有度，“疏可走马，密不容针”就是空间的对比关系的例证。
- b. 取势——势的体现要靠画面中主体素材与辅助素材的和谐统一，顺势、逆势、转势、对势、合势的处理中都应使宾主关系突出。
- c. 层次——在于虚实处理，白描写生中，虚实可以线之长短、粗细、方圆，浓淡、枯湿、远近等因素来体现，这些元素的运用，将为场景创作提供必要的基础。

② 花卉写生步骤示意图

- 根据不同对象，用墨勾勒出花和杆的深浅不同的轮廓。
- 花瓣分别用胭脂加花青、曙红加花青染色。
- 用墨点花蕊，花用白粉提染。
- 统筹全幅色调，完成作品。

鸟的画法：

① 画鸟的顺序

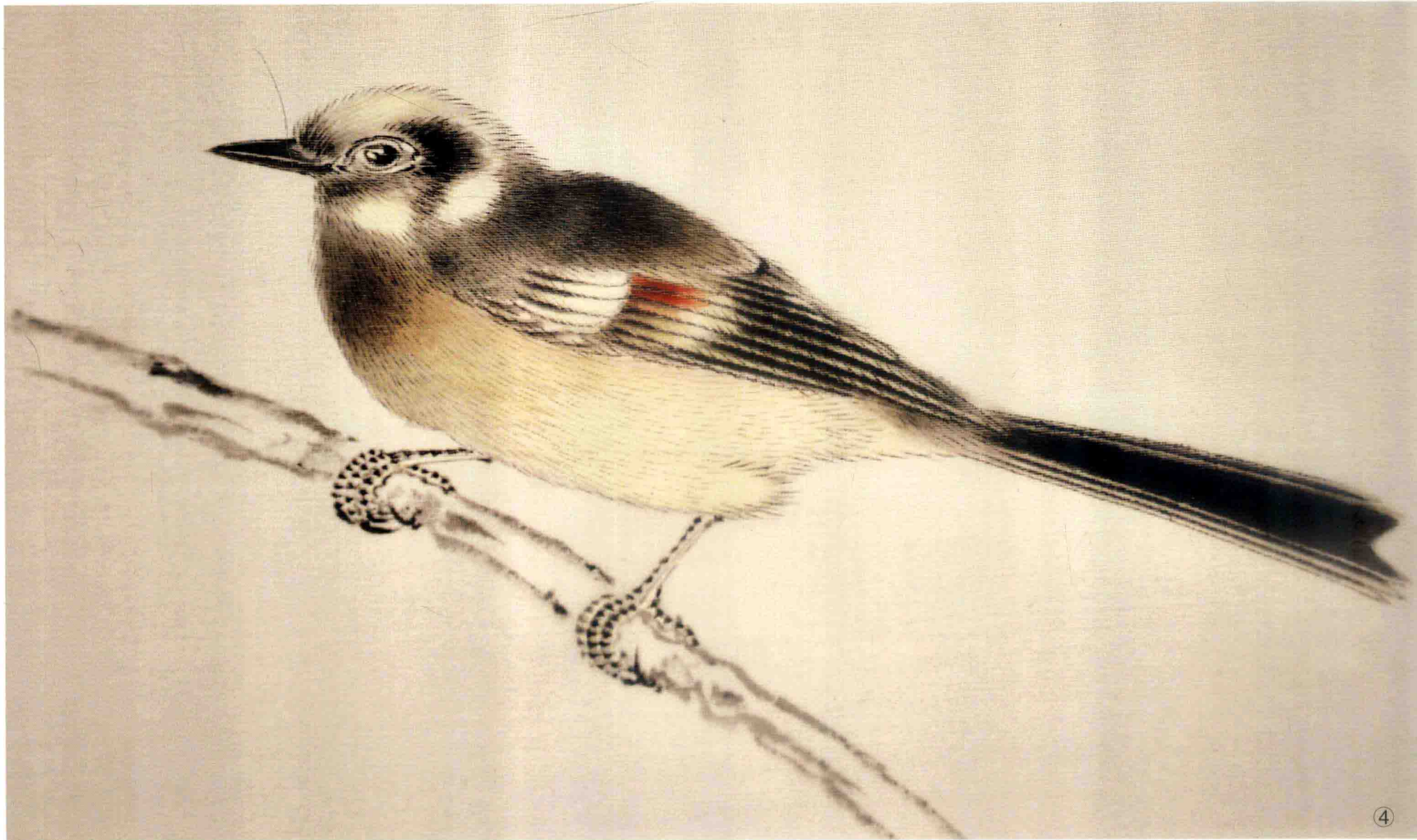
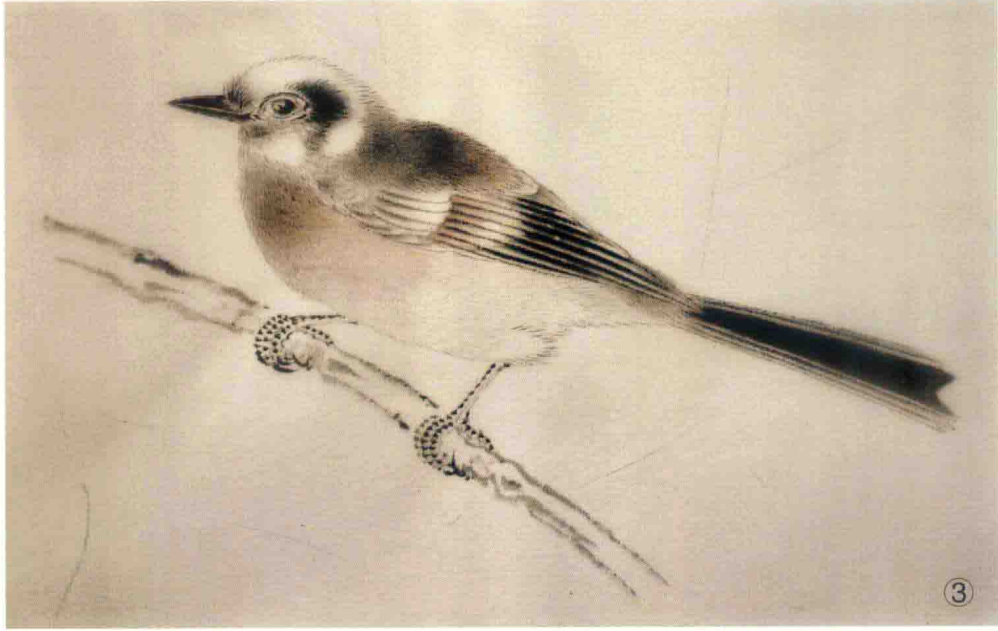
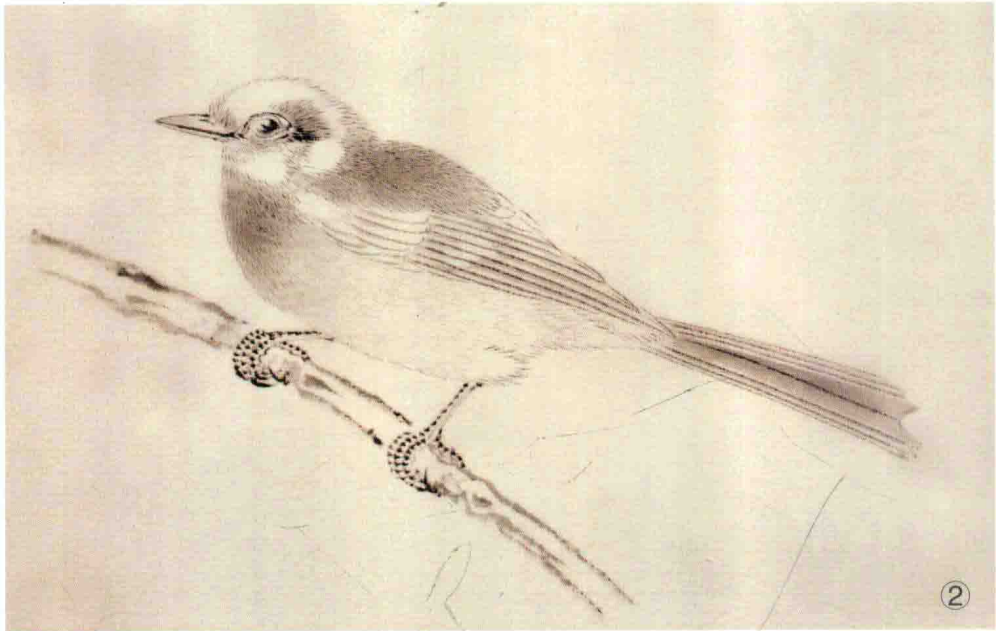
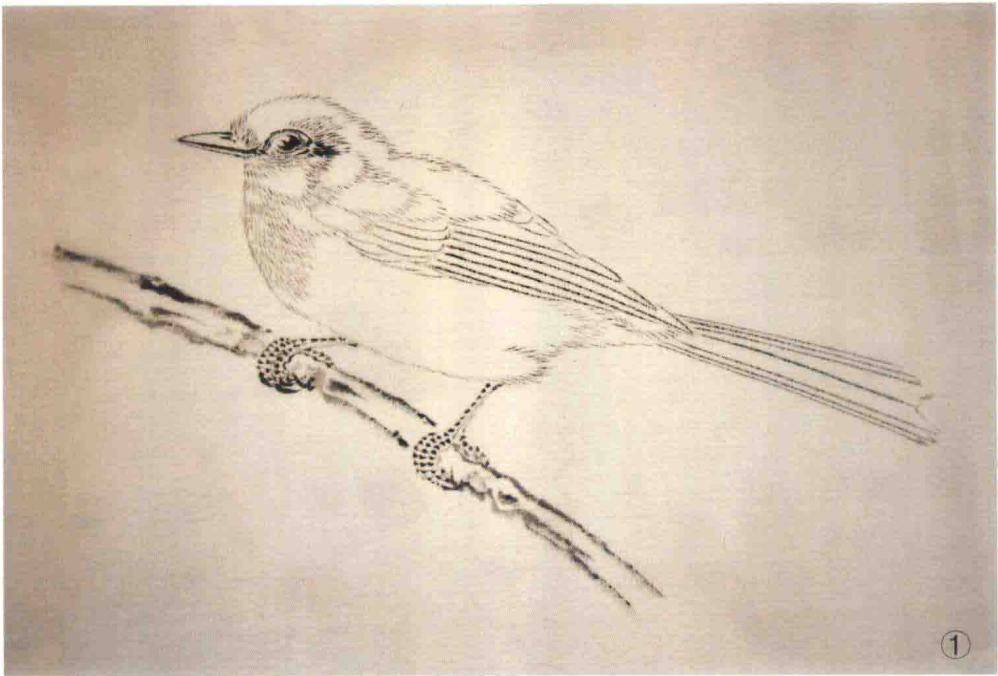
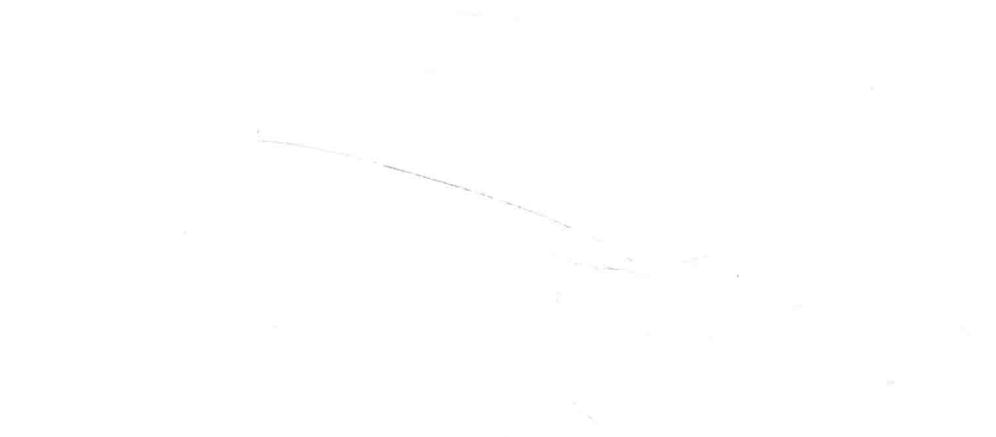
- 画鸟首抓动态, 动态之要在头部、颈部、背部所形成的中轴线, 准确把握这根线, 鸟的转动方向、动势变化就可以表现到位。
- 其次, 观察鸟的细节之相互关系, 头部与颈部、下颚与上额、背部与腹部、尾部与背部的衔接关系。
- 鸟之喙与爪是应特别需要强化训练, 其全身披覆羽毛, 唯有喙与爪是外露之骨点, 有引领和强化鸟之神气的作用。
- 在鸟的外在形体有明确的轮廓后, 工笔花鸟中的运用重点就是在施毛。鸟的各部位的羽毛应区别对待, 注意观察其羽毛的各处长短及转动方向。

② 鸟的渲染

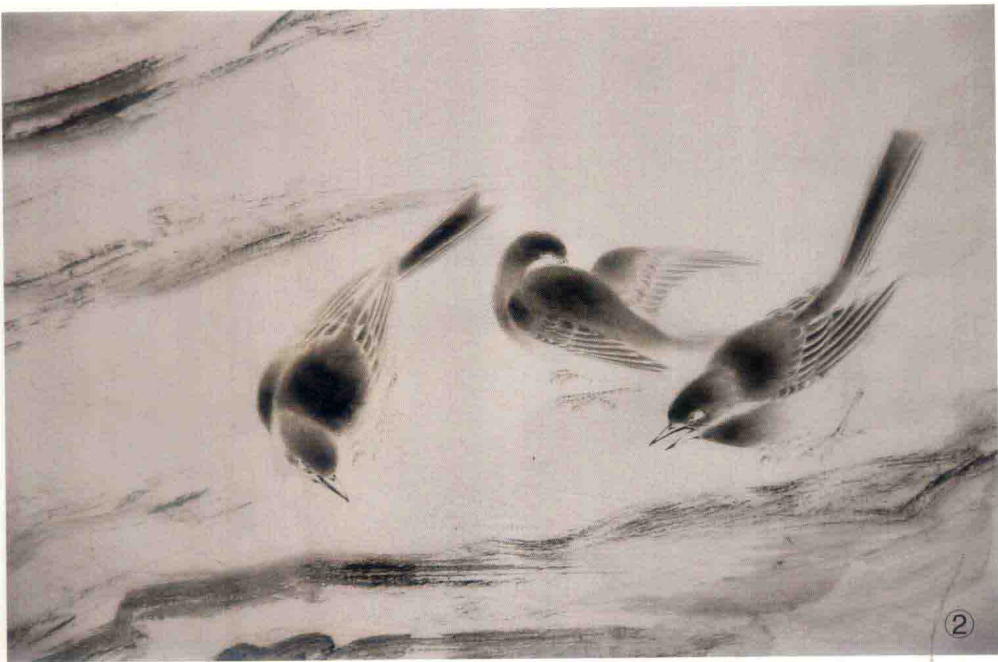
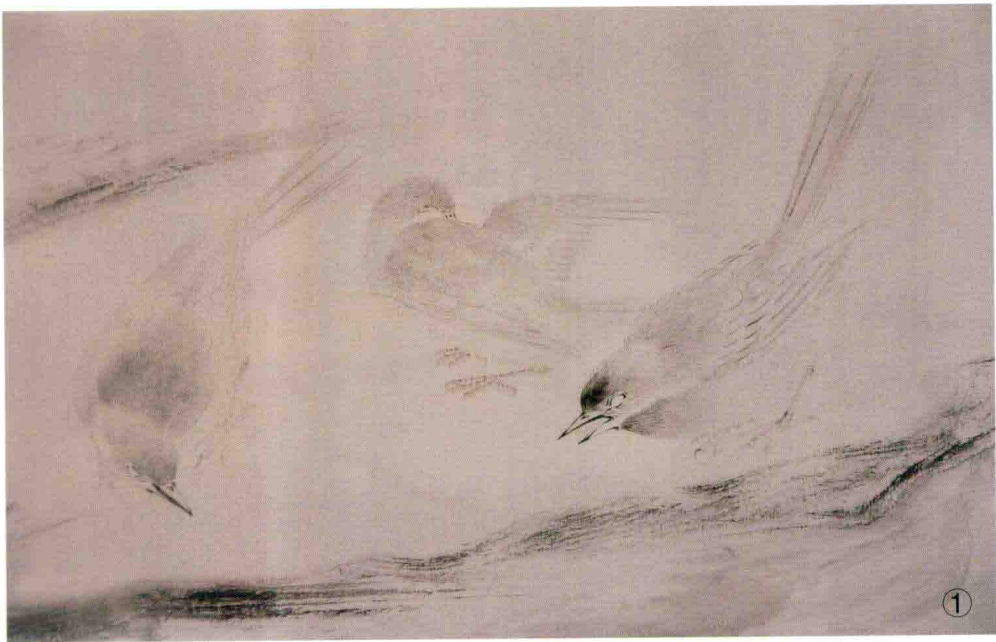
鸟的渲染步骤一：

- a. 鸟的渲染之要是薄染后积。
- b. 用笔不可来回反复。

鸟的渲染步骤二：

- a. 墨色应层层叠加。
- b. 其腹部以白粉衬染。

工笔淡彩：技法要求，花之勾线以淡墨为主，整体处理虚实有度，用笔水分饱和，用色以水色（植物色）清透细腻，和谐自然为上。着色技法

有渲染、接染、烘染、平染等，其技法风貌适合表现清丽淡雅的植物花卉。

工笔重彩：技法要求，花之勾线以较浓的墨为主，晕染要薄施厚积，务必使素材的底色纯厚沉稳，用色以石色（矿物色）厚而不腻，浓而不俗为上。着色技法有渲染、接染、烘染、平染、背面衬染、套染等。其技法风貌适合表现艳丽典雅的植物花卉。

没骨法：没骨技法从徐熙、徐崇嗣创法以来，已被宋代前贤所推崇，其点意又不失细腻

的技法特色，较好地被宋以后的各时代工笔花鸟画家所吸收。

溪江人烟万籁韵悦鸟声
岁在戊子仲秋张赤松于雲頂山

兼工带写法：是一种工笔与写意之间纽带式的技法形式，技法疏阔不糙，工致不拘，这两种形式较易结合，首创前贤当推崔白、吴元瑜。

写意法：工笔与意笔这两种技法的结合，要特别注重素材的选择，素材的入画程度，直接关系到作品成败，一般的以意笔表现的素材为主，以工笔表现的素材作点缀。