

大师的技法课

我怎样画工笔花鸟画

于非闇

四川出版集团
四川美术出版社

大师的技法课

我怎樣畫工筆花鳥畫

于非闇

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

我怎样画工笔花鸟画·于非闇/于非闇著.--成都:
四川美术出版社,2013.8
(大师的技法课)
ISBN 978-7-5410-5691-8

I. ①我… II. ①于… III. ①工笔花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第212154号

大师的技法课

我怎样画工笔花鸟画·于非闇

出品人:马晓峰

监制:北京今日美术馆

策划:曾孜荣 赵小平

责任编辑:宋爻

特约编辑:张新雨

责任校对:张拾羽 陈玲

装帧设计:牛刚 赵妍 何冬

出版发行:四川出版集团 四川美术出版社

地址:成都市三洞桥路12号(610031)

经销:新华书店

印制:北京图文天地制版印刷有限公司

成品尺寸:170mm×240mm

印张:13

字数:100千

版次:2013年9月第1版

印次:2013年9月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5410-5691-8

定价:68.00元

本书以抽丝剥茧的方法对工笔花鸟画的画法进行了清晰描述，既保持了技法书的学术性特点，又突出了实用性。

全书分两部分，共十章。作者首先从整体上论述了花鸟画的意义，梳理了中国花鸟画的发展脉络以及院体花鸟画的缘起，让读者清晰地了解花鸟画技法的衍变过程。文中，作者对讲述养花养鸟的体验现身说法，并对花鸟工笔画创作的影响和作用，以及作者的写生方法、创作过程进行了细致的分析。最后介绍了绘画所用的纸、绢、笔、墨、颜色及其有关的制作方法。书后还附有于非闇的《中国画颜色的研究》，让读者可以更全面地了解大师的技法

书中图片精美，力求表现原作风貌，相信一定能为工笔花鸟画爱好者提供最强有力的帮助。

目 录

第一章

- 一、学习花鸟画的意义 6
- 二、中国花鸟画是怎样发展下来的 6
- 三、院体花鸟画是怎样来的 44
- 四、花鸟画技法的衍变 48

第二章

- 一、我所研究过的古典工笔花鸟画 56
- 二、我从临摹中学到的花鸟画 64
- 三、帮助我的一些古典文艺理论 69
- 四、帮助我用笔的书法 74

第三章

- 一、我对养花养鸟的体验 82
- 二、民间对于花鸟画配合的吉祥话 91
- 三、我是怎样进行写生的 92
- 四、我的创作过程 106
- 五、哪些原因使我学习花鸟画消耗了这么长的时间 113

第四章

- 一、我所使用过的纸和绢 120
- 二、我所使用的笔和墨 122
- 三、我所使用的颜色 123
- 四、结束这个小册子 125

附录 中国画颜色的研究

第一章 中国画颜色的品种及性质叙述

一、矿物质颜料	130
二、植物质颜料	134
三、金银	137
四、胶矾	138

第二章 中国画颜色发展的情况

一、中国画颜色发展的过程	144
二、吸取外来的颜色加工精制	162
三、现在制售的中国画颜色	162

第三章 中国墨的特色

一、我们如何选购用墨	167
二、使用墨时应有的认识	167

第四章 民间画工使用颜色的情况

一、画像彩画用色	174
二、年画、灯画用色	176

第五章 古代画家着色及研漂颜色的方法

一、传统的着色方法	180
二、古代画家对于颜料的选择	181
三、古代画家留传的研漂方法	185
四、古代画家使用颜色的方法	190

第六章 现代国画家研漂及使用颜色的方法

一、研漂方法	196
二、使用方法	201

大师的技法课

我怎樣畫工筆花鳥畫

于非闇

四川出版集团
四川美术出版社

目 录

第一章

- 一、学习花鸟画的意义 6
- 二、中国花鸟画是怎样发展下来的 6
- 三、院体花鸟画是怎样来的 44
- 四、花鸟画技法的衍变 48

第二章

- 一、我所研究过的古典工笔花鸟画 56
- 二、我从临摹中学到的花鸟画 64
- 三、帮助我的一些古典文艺理论 69
- 四、帮助我用笔的书法 74

第三章

- 一、我对养花养鸟的体验 82
- 二、民间对于花鸟画配合的吉祥话 91
- 三、我是怎样进行写生的 92
- 四、我的创作过程 106
- 五、哪些原因使我学习花鸟画消耗了这么长的时间 113

第四章

- 一、我所使用过的纸和绢 120
- 二、我所使用的笔和墨 122
- 三、我所使用的颜色 123
- 四、结束这个小册子 125

附录 中国画颜色的研究

第一章 中国画颜色的品种及性质叙述

一、矿物质颜料	130
二、植物质颜料	134
三、金银	137
四、胶矾	138

第二章 中国画颜色发展的情况

一、中国画颜色发展的过程	144
二、吸取外来的颜色加工精制	162
三、现在制售的中国画颜色	162

第三章 中国墨的特色

一、我们如何选购用墨	167
二、使用墨时应有的认识	167

第四章 民间画工使用颜色的情况

一、画像彩画用色	174
二、年画、灯画用色	176

第五章 古代画家着色及研漂颜色的方法

一、传统的着色方法	180
二、古代画家对于颜料的选择	181
三、古代画家留传的研漂方法	185
四、古代画家使用颜色的方法	190

第六章 现代国画家研漂及使用颜色的方法

一、研漂方法	196
二、使用方法	201

一、学习花鸟画的意义

自古以来,人们对花卉画的要求是“活色生香”,对禽鸟画的要求是“活泼可爱”。花鸟画要它尽态极妍、形神兼备,也要它鸟语花香、跃然纸上。本来人们日常生活就是和自然景物分不开的。青山绿水、碧草红花、好鸟时鸣,助人情趣,有的采入歌谣,有的编成小唱,自昔就为人们所喜闻乐见,一部《诗经》就是最好的花鸟画题材。画家们把人们喜爱的花鸟禽虫搜入笔端,塑造成更加美好的形象,不能说不是对人们精神生活的一种贡献。它是给人愉悦心神的无声的诗,它可以养性,可以抒情,可以解忧,可以破闷,更可以使人领会到发荣滋长、生动活泼,促人以进取之情。画菊使人有傲霜之感,画竹使人发劲节之思,画松树使人知凌风傲雪,万古长青的精神,这和画黄鹂、戴胜与农时有关,一样是花鸟画传统的精神。

民族绘画的花鸟画传统是写生的,是符合于现实主义的。优良传统的创作方法,是热爱生活,观察生活,研究生活,从而熟悉生活,通过丰富的想象,大胆的夸张,用精简提炼的笔墨,描写瞬间的动态——包括风晴雨露的花卉在内,它似乎不应该被认为是“静物画”。花鸟画家们所以能够把花鸟瞬息万变的动态捕捉住,是与画家对生活的热爱、熟习和观察研究分不开的。加上他们丰富的想象,熟练的写生,对于瞬间事物,闭目如在眼前,下笔如在腕底,很自然地创造出又真实、又概括、又生动、又传神的作品,这作品完全可以做到玉树临风,莺簧百啭,成为动的花鸟画独特的风格,被世界所公认,这是值得我们骄傲的。尽管我们的花鸟画家不是在有花有鸟的现场去创作,更不是用标本来创作,而是在室内进行创作的。

花鸟画这一写生的优良传统,对于我们学习花鸟画的,不仅是要继承,还必须要发扬光大,使得标志着我们新时代独特风格的花鸟画,更加光辉灿烂地丰富世界民族绘画的宝库。

二、中国花鸟画是怎样发展下来的

关于中国花鸟画发展的一些社会、历史、经济等因素,限于我的水平,只好期待着绘画史专家们去发掘,去整理。我只从花鸟画这一角度谈谈它的表面现象。

龙凤人物帛画 战国 布帛 31.2×23.2cm 湖南省博物馆藏

谈起我国花鸟画的现实主义传统——写生传统，就首先应从象形文字的创造谈起。当然，彩陶还更早了。我们仅从殷代的甲骨和商周的青铜器上所见到的象形文字（汉代许慎的《说文解字》由于传写版刻还恐有讹误，不去征引），已可以看出创造文字者是用现实主义写实的创作方法来塑造形象，使得这一具体形象简单概括、特征鲜明，使人一望而知：羊是羊，马是马，长鼻子的是象。我们祖先通过精确的观察、细密的分析、仔细的比较、大胆的概括，创造成为象形文字——单一的绘画，就今日所见到的，起码也有三千多年以上的历史，这是首先值得我们骄傲的（我在这里不预备谈埃及的象形文字）。例如：

羊——“𦍋”“𦍌”，这是从羊的前面看，只画出头形，“𦍍”这是从后面看羊角、四肢和尾。（并见《金文编》《殷虚书契》二书）

鸟——“𦍎”“𦍇”“𦍈”“𦍉”“𦍊”，从各个不同的角度塑造出鸟的

女史箴图(局部) 东晋 顾恺之 卷 绢本设色 24.8×348.2cm 大英博物馆藏

生动形象。(并见《金文编》《殷虚书契》二书)

鸟——“𪇑”“𪇒”，乌鸦嘴大，全身黑羽，眼睛也是墨的，根本看不到，创造者就抓住这一特点，塑造出乌鸦的形象。这个字义也就从谚语“天下乌鸦一般黑”得到了解释。它和鸟字的分别，只是嘴大，眼睛少了一点，这是多么生动、多么写实呀！（并见《说文古籀补》《金文编》二书）

豕——“豕”“豕”“豕”，把猪的形象，极其具体地描绘出来。（并见《说文古籀补》《殷虚书契》二书）

象——“𠩺”“𠩻”，象的大鼻子突出地描绘出来。（并见《殷虚书契》一书）

此外马就画成“𠩼”，鱼就画成“𠩽”，燕就画成“𠩾”，虫就画成“𠩿”……在古代器物的铭文和龟甲兽骨的文字上例证很多，足以说明创造气韵生动的现实主义象形文字，这正是我们民族绘画写生的优良传统。谈民族绘画的发展，我以为首先应从象形文字说起。

鸟兽草木之名，在商周时代已经在民间歌谣——《诗经》中大量地

簪花仕女图 唐 周昉 绢本重彩 46×180cm 辽宁省博物馆藏

出现了。同时，劳动人民在商代的青铜器花纹上已塑造了凤的形象。此后简单的花朵、生动的禽鸟等，我们从铜器、陶器、玉器、漆器、砖、瓦以及壁画上都可以见到活生生简练概括的形象。东晋顾恺之（约345—406年）传世的《女史箴图》，在“日盈月满”那一段里，他画了两只朱红色的长尾鸟，一只惊飞回望，一只伸颈欲飞，非常生动，在流传至今的卷轴画上，这要算是最早的了——当然长沙楚墓出土的《龙凤人物帛画》（见北京历史博物馆印行的《楚文物展览图录》十二）更在前。自东晋经南北朝到隋唐（公元4、5、6、7世纪），中国绘画汲取外来文化，营养自己，更加多样化。那时在文献上已有一些花鸟画家出现。同时，民间画家的遗迹，在壁画上、墓葬砖瓦碑碣上、建筑物上、日常生活器物上，我们都可以看到丰富、生动活泼的花鸟画和花鸟图案画，直到它完全发育成为单一的绘画——花鸟卷轴画。

唐代（公元618—907年）的花鸟画家，据《宣和画谱》（书成于公元1120年）的记载，只有八人。书上谈到薛稷画鹤，说他是写生，不但是形神姿态如生，而且一望即知鹤的雌雄和鹤种的南北，所以李白和杜甫都写诗来称赞他。现在流传到域外的赵佶的《六鹤图》，很可能是沿袭了薛稷的画风传下来的。书上这样说到边鸾：新罗国

送来一只孔雀给皇帝（唐德宗李适），这孔雀善于舞蹈，皇帝就命令边鸾画它，画成，仿佛孔雀真的按着音乐的节奏娉娉起舞。又说，萧悦画竹，被当时诗人白居易看见了，作诗题他画竹说：“举头忽见不似画，低耳静听疑有声。”通过这些记载，我们可以看出，民族花鸟画的写生传统，是抓住对象一刹那的动态把它表现出来，这和把画花（包括画竹）画鸟认为是静物画恰恰相反。《宣和画谱》又说，郭乾晖善画鹞，他常住郊外，养禽鸟玩弄，偶然心有所得，当即用笔作画，画成，格律老劲，曲尽物性之妙。上面虽仅是些文献上的记载，但我们看一下故宫博物院陈列的《簪花仕女图》里所画的花和鹤，尽管画家不是花鸟画的专家，也可以看出它相当的生动活泼。在这时期里，民间的花鸟画更加发达，在壁画上、器物上、雕刻上都显示出繁荣富丽、生动活泼的作风，比前代更加丰富多彩。

五代到北宋末（公元 907—1127 年），花鸟画继承唐代的写生传统更加发扬光大，创造出丰富多彩的形式，可以说花鸟画到了北宋末期，已经达到了光辉灿烂盛极一时的时期。这时的花鸟画，主张写生，主张师造化，主张从生活中塑造有高韵的形象，尽可能地避开工巧。在设色的柔婉鲜华以外，主要是健全写生形象的气骨，反对在写生当中为了“曲尽其态”造成工致细巧，失掉笔墨的高韵；在