

浦东新区社区教育丛书·休闲技艺系列
浦东新区社区学院组织编写／王晓科主编

南码头社区学校组织编写 杨志东·编著

工笔花鸟画入门

上海社会科学院出版社

浦东新区社区教育丛书·休闲技艺系列

浦东新区社区学院组织编写／王晓科主编

南码头社区学校组织编写 杨志东·编著

上 笔 花 鸟 画 入 门

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔花鸟画入门/杨志东编著;南码头社区学校
组织编写. —上海:上海社会科学院出版社,2012

(浦东新区社区教育丛书)

ISBN 978-7-5520-0180-8

I. ①工… II. ①杨… ②南… 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(2012)第 245264 号

工笔花鸟画入门

组织编写:南码头社区学校

编 著:杨志东

责任编辑:陈 军

特约编辑:周 萍

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销:新华书店

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:上海华教印务有限公司

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:6.25

字 数:74 千字

版 次:2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0180-8/J · 019

定价:28.00 元

版权所有 翻印必究

浦东新区社区教育丛书编委会

主 编：王晓科

副主编：程红兵

编 委（按姓氏笔画为序）

乐蕴韬 吴 松 忻 卫 张 清 张少波 张立敏 蔡 瑾

《工笔花鸟画入门》编委会

主 编：孙永才

编 著：杨志东

编 委：孙永才 杨志东 任 筠 周 雯

总 序

“形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展”是党提出的宏伟目标。社区教育作为终身学习体系的重要组成部分,是满足社区居民终身发展需求、提升城市竞争力和建设学习型社会的重要途径。为所有成年人提供继续教育的机会,增强他们适应科技发展、产业升级和社会文明进步的能力,让学习更便捷、更愉快、更有意义,是历史赋予社区教育的光荣使命。

浦东新区社区教育起步于浦东改革开放之初,历经 20 年风雨磨砺,如今已显示出勃勃生机。目前,浦东新区已经建立起社区教育三级网络组织体系,形成了“政府统筹、教育主管、部门协助、社会支持、社区运作”管理体系,创建了一大批学习型家庭、学习型社区、学习型团队等学习型组织。浦东新区先后被命名为全国首批社区教育示范区、全国数字化学习先行区;6 个镇被命名为全国社区教育示范镇、12 个街镇被命名为上海市社区教育示范街镇、12 个街镇被命名为上海市学习型社区;120 个团队被授予上海市学习型团队。浦东新区社区教育各类培训活动广泛深入开展,社区教育在满足社区居民不断增长的多样化学习需求、提高市民思想科技文化素养、建设和谐社会、提升城乡生活品质等方面作出了重要贡献。浦东新区将逐步构建区域终身教育体系,不断健全终身教育体制和终身学习机制,进一步完善全区域覆盖、全体浦东居民受益的终身学习平台,通过提升学习力和文化力,促进人的全面发展,推进浦东经济与社会的跨越式发展。

本,书中既引用了当代许多名家的代表作品和画论,又结合编者的学习经验体会,着重讲述技法与要领,强调实用性。我们认为,应当根据社区学员的实际情况和社区学校的办学特点以及工笔画教学特殊性,遵循因材施教、循序渐进的原则,采用课堂理论讲解与家庭习作训练相结合,着重技法规范实习的办法,让学员在较短的学制时间内,既学到较系统的知识,又获得补缺拾遗的教益,从而掌握基本技艺,沿着正规学习、探索的道路前进。

上海市浦东新区南码头社区学校

前言

中国工笔花鸟画是国粹,是“东方艺术”的杰出代表,是世界艺术殿堂的瑰宝。它可以追溯到六七千年以前新石器时期,经过几千年的发展至唐、五代成为独立的画种,在两宋时期发展到登峰造极。明、清以降,由于文人花鸟画的兴起等原因,工笔花鸟画日渐式微。进入改革开放新时期后,由于社会生活的急剧变化,人们的审美趣味与审美观念的变化,为满足现代社会的审美需求,吸取了各种艺术的精华,使传统的工笔画向现代形态转变,呈现出一派繁荣景象。

中国花鸟画不但源远流长、辉煌灿烂,而且涵盖了花卉、禽鸟、蔬果、鱼虫、走兽等面广量大的科目,是人们喜闻乐见的艺术形式。它的功能在于典型地把美妙的大自然之中最具审美价值的动物、植物等生动活泼、生机勃勃形象,通过联想、比兴、寄寓等艺术手段表现在作品之中,令春光永驻,芳影长存,装点人们的环境,启迪人们的心灵,在赏心悦目的同时得到精神上的慰藉和满足,并潜移默化,陶冶情操,从而起到促进文明的作用。

社区学校举办工笔花鸟画班,旨在弘扬祖国优秀文化,适应社区文化的持续发展。为推进社区教育持续发展,必须有既规范又具个性的教材,实现教学目的。因此,我社区学校倾力组织了各门类科目教材的编写,《工笔花鸟画入门》就是其中一种。

工笔花鸟画涵盖了花卉、禽鸟、蔬果、鱼虫、走兽等科目。限于篇幅,利于初学者学习,我们将花卉与禽鸟两个科目编成“入门”读

目 录

总序 / 1

前言 / 1

第一章 工笔花鸟画的常识 / 1

- 一、工笔花鸟画的表现特点与形式 / 1
- 二、工笔花鸟画的基本技法与要领 / 9
- 三、工笔花鸟画的主要着色技法与要领 / 12
- 四、工笔花鸟画的工具和材料选用 / 18

第二章 工笔花卉画的勾染主要技法 / 20

- 一、花朵的结构和形状 / 20
- 二、各色花朵的勾染法 / 22
- 三、工笔花叶勾染技法与要领 / 26
- 四、各种枝干勾染技法 / 32
- 五、工笔典型花卉的画法举要 / 41

第三章 工笔禽鸟画的勾染主要技法 / 62

- 一、禽鸟的外形结构 / 62
- 二、工笔禽鸟画的勾染一般程序与要求 / 66
- 三、工笔禽鸟画的勾染主要技法 / 68
- 四、工笔典型禽鸟的画法举要 / 73

编著者简介 / 83

后记 / 85

第一章 工笔花鸟画的常识

一、工笔花鸟画的表现特点与形式

(一) 工笔花鸟画的表现特点和要求

工笔花鸟画的特点主要是：

1. 态度严谨,形象真实

工笔花鸟画首先必须坚持自然真实的现实主义传统。作画者,在构思创作(包括临摹)时的态度必须严谨,不能“想当然”或者盲目、轻率。

例如:花与鸟的大体比例,生长的时令、空间生活特性等等,都应符合客观自然状态,背景气候的衬托也必须符合自然生态。

2. 工致精密,笔精色妙

“工致”,即由写生中得来,生活气息浓厚,花卉翎毛与鱼虫走兽刻画得毫发无遗,形态逼真,精细极致。

“笔精”,即笔清墨秀,典雅精妙。同时,笔力深奥,线条富有韧劲,无论繁简或巨细,自始至终都全神贯注笔笔到位,没有草率轻慢之处。

“色妙”,即敷染用色讲究典雅绚丽,不火爆甜俗。

总之,要做到工致精密、笔精色妙,必须注重写生,学习传统,

勤练笔墨,讲究用色技法。

3. 精心经营,趣韵生动

工笔花鸟不论大幅和小品,全景式布局或折枝式(局部特写)都需巧妙经营,境界都应比较宏廓深远,强调意趣,讲究气韵。

(二) 工笔花鸟画的表现形式和要求

工笔花鸟画的形式与技法自唐宋以来已经基本定型。归纳起来,主要形式有重彩、淡彩、白描三种。随时代的发展至今,有些作品只要造型需要、审美需要,各种画法可能出现在同一件作品之中。

第一种:白描

白描画既是一种独立的画种,也是绘制彩色图画不可缺少的最先程序(制作白描稿),因此应予以十分重视,勤做练习。

白描形式主要有两类:一类纯以线条完成,不加任何渲染;另一类则是主要用线描造型并稍以水墨或单色晕染,使物象更加丰满立体。

1. 白描画的三种主要线型

线条型制历代相沿有十八种,俗称十八描,但主要多用的是游丝、铁线、钉头鼠尾等几种。各类线型的基本要求:

起笔要藏锋(先将笔逆转,使笔尖藏于线中,并借回锋时产生的弹力,就势运行,使线条产生弹性感);运笔要实,笔笔送到,切忌抛甩;欲止处垂直提起,亦可将笔锋稍稍回收后再起。

(图 1)

这样勾出的线,方能深圆厚实“力透纸背”。可借鉴书法中的“逆入回起”、“欲左先右,欲右先左,欲上先下,欲下先上”。

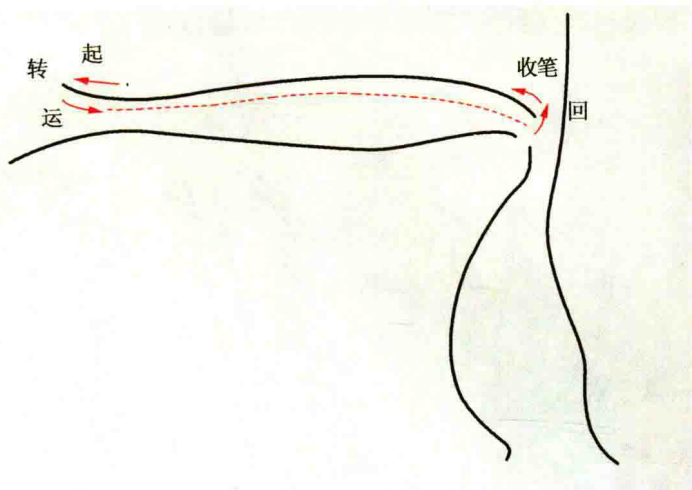

图1 勾线

(1) 游丝描(图2)。线由笔下徐徐“抽”(画)出,如春蚕吐丝,故名“游丝”。用以勾花,应稍求顿挫,以符花冠的形与质。

要领:做游丝描,须屏息静气,不急不躁,缓缓运笔。

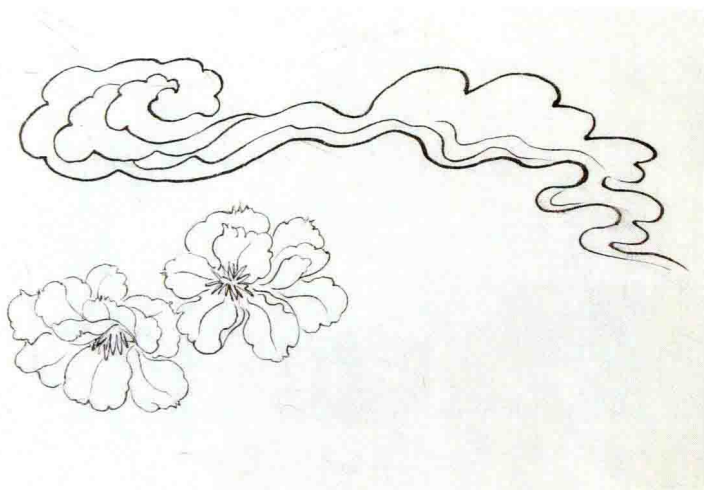

图2 游丝描

(2) 铁线描(图3)。铁线描线性圆健硕实,不求多变化,都停如铁丝,故名“铁线”。用以画竹竿、撇叶等坚挺物象。

要领:勾时,五指着力,抓紧笔杆,稳稳行笔。

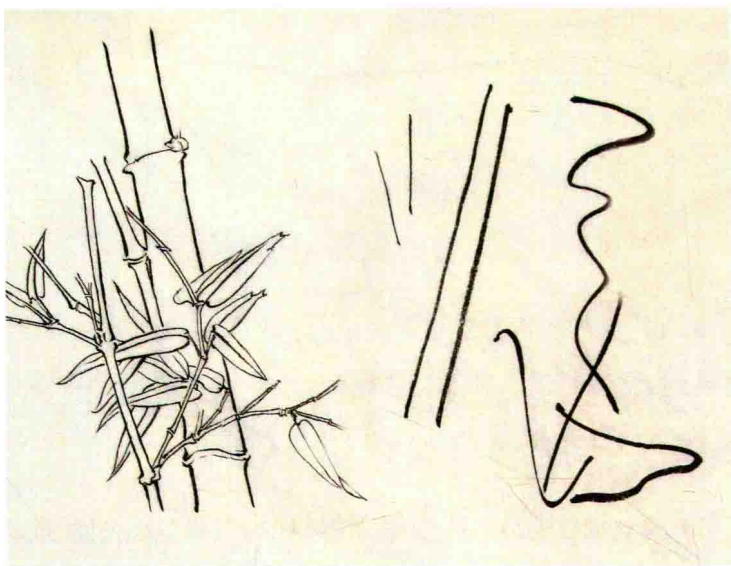

图3 铁线描

(3) 钉头鼠尾描(图4)。花鸟画中,钉头鼠尾用得最多,尤以

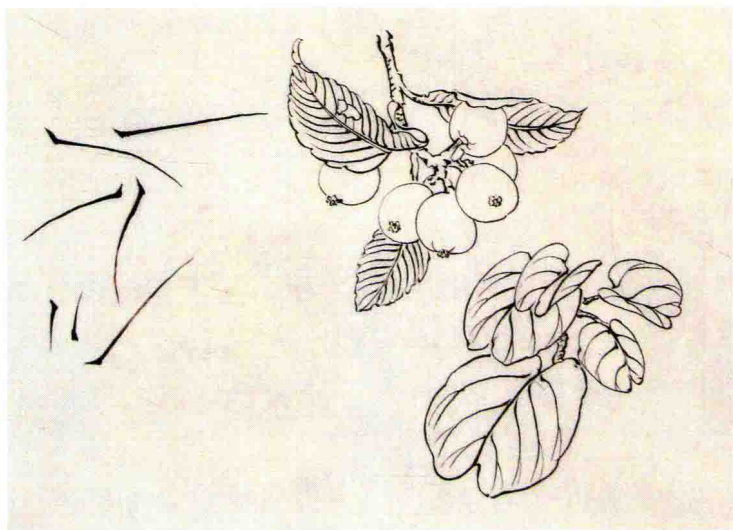

图4 钉头鼠尾描

画叶多用之。起笔先“钉”(下按),再提起转回勾下,线型前粗后细,状如“鼠尾”。

要领:行笔顿挫有节奏,起稳行徐,挺拔有力。落笔要准,行笔要爽,收笔要到位,粗细要得当。

2. 白描画勾线的基本要求(图5)

图5 工笔花鸟白描画

(1) 主体起笔,先后再后连贯。线描宜从主体形象开始起笔,先勾上层前面的花和叶,然后一层一层地继续勾。勾线要一气呵成,墨色要连贯。

(2) 根部起笔,由粗到细展开。由于叶或花(包括翎毛、兽毛、鱼鳞、草虫翅膀)多从根部向尖梢由厚渐薄,因此勾线多从根部起笔,由粗到细展开。当然,某些大型的特殊需要的,另当别论。

(3) 三线不交,线型准确到位。花与叶不论怎样变化,可概括为三条主要“造型线”:即边缘线、折面线、主筋线。花与叶的边缘线宜实宜波,有活力;花之折面线宜虚宜弧宜光,富于弹性;花之波折线宜虚空弧;叶之主筋线宜实宜挺。三条造型线,不能相交于一点上:勾叶,忌主筋与两侧边缘线于根部或尖梢相交于一点;勾花,忌两侧边缘线于根部或尖梢处相交于一点。

(4) 长线虚断,相接不留痕迹。若勾长线,由于墨干或尚欠功力而不能一线到位时,可以中途虚断,再从虚断之线内承上启下接笔,做到气势相贯通,不留接笔之痕迹。有时,为表现质感,可以故意虚断,不再接笔另行勾线,具更好效果。

(5) 前实后虚,相遇虚让留空。在处理花与花、叶与叶的相互关系,或者花和叶自身的关系时,必须做到:

前面线压后面线,以示前后关系,以前实后虚的线条表现空间层次。前后线相遇之处,要虚笔或留一空隙,以表现物象间的距离,避免缠绕不清。

第二种:工笔重彩(图6)

1. 何谓“重彩”

“重彩”含义有三:色重、工重、量重。即用色的特点,要采用朱砂、朱磠、石青、石绿等矿物颜料,谓之“色重”;渲染的方式,三矾九染,层层相叠,谓之“工重”;画面的效果,浓厚丰富,谓之“量重”。

图6 工笔重彩画

2. 工笔重彩的程序

(1) 做好“粉本”(白描稿)。先后用铅笔、毛笔画出稿子,力求完美。

(2) 依稿勾线。将纸或绢复于白描底稿上,依稿勾出全部墨线(色线),勾线时要依物象的颜色分别浓淡(如中墨勾叶,淡墨勾花;重墨勾近景,淡墨勾远景;润墨勾轮廓,枯墨勾皴树、石、筋、皮)。

(3) 渲染着色。先用墨或色多遍分染物象,然后对物象应用各种技法着色。

第三种:工笔淡彩(图 7)

图 7 工笔淡彩画

淡彩与重彩的基本技法相同,绘制程序也是:制稿、勾线、渲染。其区别在于,使用颜色一般不用石色,全以洋红、花青、藤黄等水色渲染,渲染手续简约,效果淡雅清轻。

第四种:兼工带泼(图 8)

“兼工带泼”的特征,是作品的重要部分依然写实细致,其余的由大片颜色泼撞而成,工写互见,虚实相生,于虚幻迷蒙之间,涌出

真性实景。有写意的气象，得工笔的精彩，远观近看咸宜，颇具韵致。

“兼工带泼”的程序：先勾轮廓，再泼色，后渲染。

还有兼工带写的形式，即主体用“工”，配景用“写”的画种。例如：勾花，点叶；工笔画动物，小写意画花卉；工笔画草虫，大写意衬花卉等等。

图8 兼工带泼画

二、工笔花鸟画的基本技法与要领

工笔花鸟画的主要技法有三类：勾勒法、勾填法、没骨法。随着时代的发展，各类手法都有着互相接近和彼此渗透的情况，有些作品很难界分没骨、勾勒，即使是传统的勾勒法和勾填法，在大多数实际创作中，也已无明显的界限。