

名家教你七天学国画

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA
GONGBI HUANIAO

工笔花鸟

《名家教你七天学国画》编委会 绘编

入门技法

细致讲解

参考图例

深入浅出



名家教你七天学国画

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA
GONGBI HUANIAO

工笔花鸟

《名家教你七天学国画》编委会 绘编



化学工业出版社

· 北京 ·



本书详尽地讲解了画工笔花鸟的各种基础入门技法，帮助没有国画基础的学习者在较短时间内通过自我训练快速掌握画国画的技能。书中对工笔花鸟的各种画法、笔法、造型方式、作画工具、执笔方法、调色方法等逐一进行了细致讲解，其画作步骤清晰，由浅入深，对初学者有极大的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

名家教你七天学国画·工笔花鸟 / 《名家教你七天学国画》编委会绘编. —北京: 化学工业出版社, 2015.8

ISBN 978-7-122-24645-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 161338 号

名家教你七天学国画·工笔花鸟

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA GONGBIHUANIAO

责任编辑: 徐娟

版式设计: 刘晓东

装帧设计: 中海盛嘉

封面设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

710 mm × 1000 mm 1/12 印张 7 字数 150 千字 2015 年 10 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定价: 36.00 元

版权所有 违者必究



前言

花鸟、山水、人物是中国传统绘画最主要的三种题材，这三者又以花鸟画出现的最早，在先古时期已见雏形。在中国画中，凡是以花卉、花鸟、虫草为描绘对象的均称为“花鸟画”，它是以写生为基础，借物抒情，借画言志。

传统的花鸟画按照作画技法又可细分为工笔花鸟、写意花鸟以及“兼工带写”三种。其中，工笔花鸟画最具写实色彩，讲究的是工整、细腻、严谨，要求花卉要活色生香，禽鸟要生动可爱，花与鸟结合在一起整个画面要尽态极妍，形神合一，鸟语花香，简洁奔放，跃然纸上。

在中国画史上，工笔花鸟画于唐代确立风貌，成熟于五代，在两宋时期，由于帝王宋徽宗（赵佶）的提倡与参与，工笔花鸟画更是盛极一时。之后，虽略有式微，但名家、名作仍不断出现。近现代以来，随着于非闇、张大千、谢稚柳等工笔花鸟画名家的出现，其创作迎来了新的热潮。

“一花一世界，一鸟一天堂”，将自然界的花与鸟通过墨色定格在画中，这个过程无疑蕴藏着深刻的意境之美和无穷乐趣。工笔花鸟画创作包括勾勒、晕染、设色等基础技法，现代美术教育家、著名工笔花鸟画家陈之佛曾以“观”、“写”、“摹”、“读”四字作为艺术创作和教学的指导方针：“观”是要深入生活，观察自然，欣赏优秀作品；“写”是写生，练习技巧，掌握形象，搜集素材；“摹”是临摹，研究古今名作的精神理法，吸取其优点，作为自己创作的借鉴；“读”是研读文艺作品、技法理论、古人画论。

参加本丛书编写和提供画作的画家均为当下的一线画家，他们不仅是长期从事绘画事业的艺术家的专家，而且多年坚持艺术与设计不辍，既有深厚的理论功底，又有丰富的实践经验，这些均为本丛书提供了更加丰富的资讯，更加契合实际的经验。同时丛书中还选取了历代大家的名作赏析，对中国工笔花鸟画法的继承性和创新性两者兼顾，使本丛书更显示出与众不同的活力。

在技法讲解方面，本书尽可能简明扼要，步骤方面则笔墨清晰，由浅入深，力求让初学者以及广大工笔花鸟画爱好者在诸多名家的亲自示范下，少走弯路，短时间内就能掌握工笔花鸟画法的要领。

《名家教你七天学国画》编委会

2015年7月于北京



付洛红
(工笔人物)

中国美术家协会重彩画研究会会员/中国工笔画学会会员/北京工笔重彩画会会员

河南省郑州市人,毕业于河南大学美术系。2008年毕业于中国艺术研究院研究生院蒋采萍工作室。现任教北京大学今日丹青当代工笔画写生创作班。作品《小女孩》获得2008年河南省首届工笔画提名展学术奖,《八条日记》线描获2008年全国首届中国画线描艺术展“优秀作品奖”,《八条日记》重彩获得全国第七届工笔画大展优秀奖。2010年出版《华彩溢香·中国重彩画解析》,由天津杨柳青画社出版发行。2011年出版《人物工笔画法》,由天津杨柳青画社出版发行。



乔秩泰
(写意走兽)

国家一级美术师/中国花鸟画研究会研究员/吉林省美术家协会会员

毕业于中国艺术研究院研究生院课程班,多年潜心临摹古人名作,学习任伯年、吴昌硕的画风技法,创作的《山娇》、《啸月》、《林海神威》等作品在国内外获奖,部分作品被国内外博物馆、美术馆收藏,作品《静听松风》在天安门城楼展出并收藏。出版有《乔秩泰画集》。



刘敏君
(写意走兽)

中国人民大学教授/中国民族艺术研究院副院长/中国美术家协会会员

1969年出生于重庆,土家族。1992年毕业于中央民族大学美术学院获学士学位;1998年毕业于日本东京大学艺术学部获硕士学位。2008年获美学博士学位。近年来,潜心创作以牛为题材的大量传神作品,画风典雅纯美,富有深刻的哲理性。作品多为国家领导人,国际友人,大中型艺术馆收藏。结集出版有《刘敏君油画集》、《刘敏君绘画作品选》等。



苏柏斗
(工笔人物)

北京大学中国传统艺术文化研究所教授/中国美协中国重彩画研究会理事/中国工笔画学会理事

1997年毕业于解放军艺术学院美术系,2008年毕业于中国艺术研究院研究生院;2008年获“首届全国青年工笔画新锐艺术展暨学院工笔”新锐奖、2008年获“和谐家园——全国工笔画作品展”优秀奖、2009年获美国奥巴马签署的杰出艺术大奖、获“微观·精致”第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展“丹青奖”,2010年参加“百年百虎展”,获“第二届东北亚国际书画摄影展”银奖、获2012伦敦奥林匹克美术大会金奖(伦敦)、2013年美国洛杉矶举办个人画展,获美国国会颁发艺术家杰出贡献奖。



李政恩
(写意花卉)

中国山水画创作院副秘书长/中华文化促进会佛教文化中心主任/中华炎黄书画院副秘书长/安徽省美术家协会会员/安徽省书法家协会会员/天津印社会员

字啸岚,号云溪草堂主人,安徽濉溪人,曾就读于首都师范大学首届龙瑞山水课题班。师从丁梦周、龙瑞、姜宝林等名家。作品发表于《光明日报》、《人民日报·民生周刊》、《美术报》、《文艺报》、《经济日报》等多家媒体。结集出版有《李政恩书画作品集》、《李政恩画集彩墨敦煌卷》。



余新志
(写意禽鸟)

中国沫若书画院创始人、终身院长/国家一级美术师/徐悲鸿画院、世界名人中心艺术顾问

又名新治,洲山,字翔海,号石竹斋主人。从艺60余年,刻苦治学,对中国书画艺术的崇高追求与深刻理解,在继承发展创新中,独创一派,被誉为“板桥之后墨竹人”。代表作品《浩气长存》获世界华人艺术家成就特别奖;《堂堂正气》获2000年中国美协、中国书协等单位联合主办的书画精品大展特别奖。2010年10月特邀出席全球世界华人精英代表大会,被授予“世界华人杰出艺术家”称号。作品《锦绣江山》获世界华人著名美学家经典作品“白金奖”。作品《森风萧瑟》收藏陈列于天安门城楼;1993年应中国邮票总局特邀创作《春风满林》墨竹邮折封。出版个人专著《余新志画集》、《余新志花鸟精品集》、《余新志竹画欣赏》、《余新志写意花鸟》、《余新志诗文书画选集》等。



沈堂荣
(写意鱼虫)

中国国家民俗书画院副院长/中华百虎堂书画院副院长/中国书画艺术研究会理事

高级工程师。自幼喜爱书画，尤喜爱画马、鱼、虾等动物。习画中曾得到齐白石大师弟子黄刚中老先生等名家指点。作品曾获“纪念香港回归十周年两岸三地民间书画艺术展”金算奖；“深切怀念世纪伟人邓小平逝世十周年大型文献画册”金奖；“孺子牛艺术奖全国书画大赛”金奖；“‘军魂颂’纪念中国人民解放军建军80周年全国书画大赛”金奖；“纪念白石大师逝世50周年海内外书画大赛”金奖；“纪念周恩来总理诞辰110周年大型文献特辑”金奖。作品分别被编入“中国当代书画名家墨迹大观”、“中国当代书画家精品集”等数十部典籍。



张士君
(写意花卉)

中华炎黄书画院副院长/枣庄市美术家协会副主席

笔名至昊，1961年出生于山东省枣庄市，2003年考入中央美术学院中国写意画高研班，师承张立辰、邱振中、姜宝林等名家。作品先后参展全国中青年中国画名家（花鸟）优秀作品展、“炎黄名人”中国画全国名家精品展、“情系奥运”当代中国画名家小品艺术邀请展、“盛世丹青”全国名家学术提名展等，曾获得中国美术家协会与中央电视台举办的首届电视中国画大赛银奖。结集出版《当代名画家系列·张士君卷》。



翁芳友
(写意花卉)

《中国画谭》主编/中国国家画院程大利工作室班主任

1973年生。曾就读于北京大学首届书法研究生班。艺术经历及作品先后被《美术报》、《书画艺术》、《中国书画博览》、《中国画谭》等艺术类专业报刊报道。著有三十余万字的评论及其他文章散见于专业报刊。现供职于中国国家画院，自2007年至今负责编辑中国国家画院教育培训中心《教学年鉴》，多年来一直担任中国国家画院程大利工作室班主任。



郭慧彦
(工笔花鸟)

北京大学贾广健工作室教学助理/人民日报社《民生周刊·艺术》总策划/中国三峡画院一级画师

中国国家画院贾广健工作室首届研究生。作品《荷魂》入选全国花鸟画大展，《醉花荫》入选全国第六届工笔画大展，《魂落秋林》获首届“中国书画家乡”全国书法美术作品大赛银奖，《荷塘晨雾》获首届南戴河“荷花杯”全国书画大赛铜奖，《秋影》获走进郑州第五届海峡两岸书画大赛优秀奖，《日落秋色远》获中国水墨画研究院第二届（2007）年度创作展银奖，《秋韵》获芭墨雅韵中国当代书画百家小品展优秀奖等。



康景海
(工笔人物)

中国公共关系协会文化艺术委员会顾问/四宝阁艺术馆馆长/奇石鉴赏家/著名书画家

毕业于沈阳鲁迅美术学院附中，1962年应征入伍，历任16军136团报道组长、宣传股长等职，16军报道组宣传文化干事；后调入军政大学任校刊编辑、国防大学研究生院某部政委（正师、大校），军旅、军史传记文学家。退休后从事书画、奇石文化艺术工作，多次参加大型书画展。书画主要以钟馗、弥勒等佛教人物为题材，作品造型饱满，笔酣墨饱，力健有锋。



臧松林
(工笔花鸟)

北京艺术交流中心一级书法家/中国书法家协会理事

弱冠习书，研习书艺几十年。擅以柳公权《玄秘塔》入门，由唐入魏，于《张玄墓志》用功最久。行以《集王圣教序》入手，转而习赵子昂、王铎及宋四家，上溯晋唐，尤钟情唐李邕。旁涉篆隶，深爱《大孟鼎》之厚重，《张迁碑》之险峻。严守法度而时出己意，大方奔放、笔力浑厚、气息洒脱。其书法作品曾多次赴日本、新加坡、美国、韩国等多个国家展出并被国际友人收藏。作品被编入《中国当代书法家珍品鉴赏》、《当代名家墨宝大全》等十多部书画专著中。

第一天 成功画作必备工具	1
毛笔及用笔	2
选墨及用墨	4
颜料及着色	6
工具与材料	8
第二天 一学就会的基本技法	9
基本勾线技法	10
基本技法	12
其他技法	20
第三天 色墨结合画工笔花卉	21
花卉的白描技法	22
花卉的基本技法	26
花卉的基础着色技法	28
分染与统染	30
常见花朵的着色技法	32
绿叶的着色技法	36
第四天 细处着手画工笔禽鸟	39
禽鸟嘴、眼、翅、爪的基础画法	40
禽鸟羽毛的基础画法	42

禽鸟着色的基础画法	44
翠鸟的基础画法	48
禽鸟配景的基础画法	50
第五天 点线结合画工笔草虫	53
工笔草虫的特点	54
工笔草虫的用笔方法	55
工笔草虫的用线方法	56
工笔草虫的临摹法	58
工笔蝴蝶	60
工笔蜻蜓	62
第六天 风趣点景画工笔蔬果	63
工笔蔬果的特点	64
工笔蔬果的基础画法	66
第七天 名品佳作创意欣赏	67
构图	68
诗、书、画、印	70
佳作赏析	72
主要参考文献	78



必备工具

第一天
成功
画作



毛笔及用笔

毛笔

毛笔是以各种禽、兽的羽、毛或须作笔端，以木杆或竹管为笔身而制成的一种绘画或书写的工具。笔端包括笔根、笔腹、笔锋三个部分。笔毫在其软硬上可分为三大类：硬毫、软毫、兼毫。硬毫是用质地挺健、弹性强的笔毫制成，易勾出流畅、有力的线条，一般用来作勾线笔，如狼毫、鹿毫、叶筋、衣纹笔等。软毫是由质地柔软、弹性弱、贮水性强的笔毫制成，一般在染色时作蘸色笔，如羊毫、兔毫、鸡毫等。兼毫的笔芯用硬毫，笔腹用软毫，它具备硬毫和软毫的优点，贮水性强而又有弹性，常用来作渲染笔，如大白云、小白云等。毛笔使用后，要注意保养，随用随洗，洗净后，笔锋朝下，倒挂在笔架上。携带毛笔时，可用笔帘将其卷起，从而延长毛笔的使用寿命。

用笔

笔墨技法是中国画的基本表现方法，毛笔使用得心应手是画好中国画的关键，墨色的调配和使用也是作品成功的关键。总之，掌握好笔墨技巧在中国画的学习中十分重要，在实践中不断地体会、总结，一定会有收获。

笔法

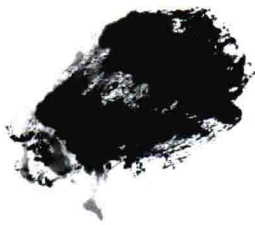
中锋，运笔的时候笔锋须在笔道中间，有轻、重、快、慢

【名家示范】墨色

墨分五色，浓淡干湿焦。古人曰运墨而五色具矣，阴阳明暗，凹凸远近，苍翠秀润，动静巨微，尽在五色之妙，为中国画创作的基础。



焦墨



湿墨



干墨



淡墨



浓墨

之分，同时行笔要稳重，其效果圆实、厚重。

侧锋运笔时，笔杆需稍侧卧，而且笔道有飞白，下笔有浓、淡，变化较大。

顺逆锋，顺与逆是相对而言的，顺峰的笔道光润、自然，逆锋则是推着笔逆向走，笔墨效果变化较多，而顺逆锋兼用，可以达到笔墨变化丰富的效果。

散锋、破笔，笔锋原本是聚拢在一起运笔的，但有时则要根据不同表现的要求，把笔锋散开，表现出一种效果的变化。

皴法，常用于山水画的 山石、树的画法之中，花卉画中也 可运用，重点表现物体表面粗糙不平产生的立体效果。

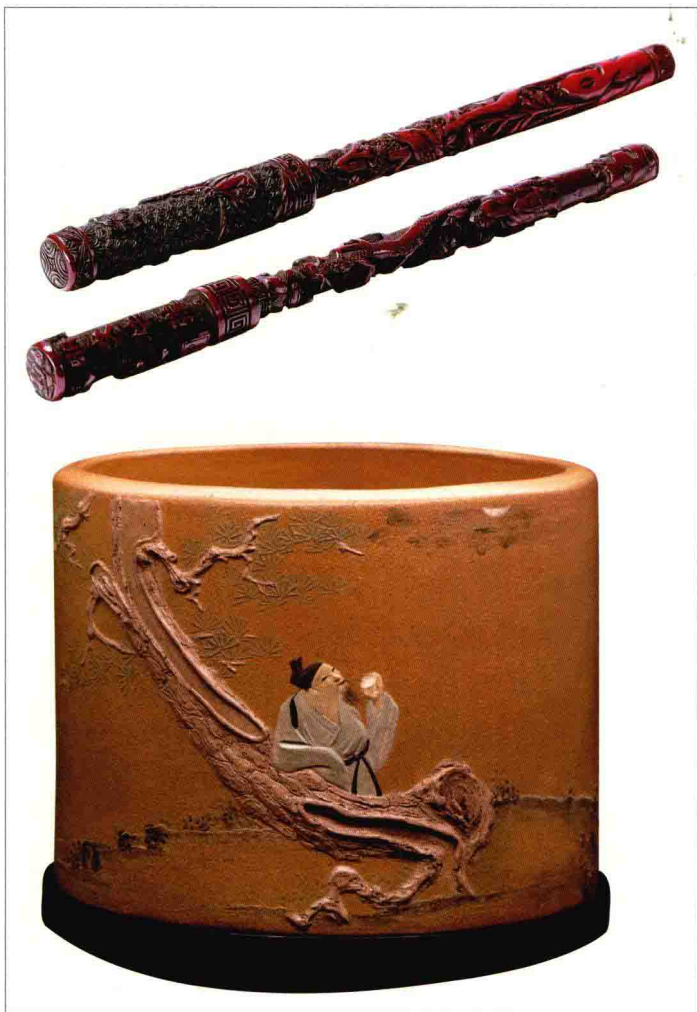
擦法，是能更好地体现皴法的效果所做的补充手段，与皴法的运笔方法相同，只是皴法见笔，而擦法不见笔。

点法的作用很大，大的点就是一个面，花卉画中常用于点叶、点苔等。

染法，可加强物体的体积感和质感，可以丰富、协调、统一画面各部分之间的关系。

【清】剔红笔、月下包装独酌园紫砂笔筒

工笔画创作对用笔用墨非常讲究，勾线用的笔需要笔尖细、毛质稍微硬一点，比如狼毫之类，晕染的笔需要毛质软，一般用白云笔就可以。



技巧提示

勾线笔，工笔

画多用中锋勾勒细

而匀的线条。一般

选用狼毫类细而尖

的笔。常用的笔有

衣纹笔、叶筋笔、

大红毛、小红毛、

蟹爪、狼圭、紫圭

等。染色笔，有大

白云、中白云、小

白云和其他软毫毛

笔。纯羊毫笔过于

软，一般不太好

用，白云笔较好，

含水分又有弹性。

选墨及用墨

购墨

墨在中国绘画中具有独特的地位，墨有固体墨与液体墨两种。以质细、色黑、胶轻者为佳，磨出的墨汁在阳光下泛紫光。研磨墨必须用新鲜的冷水，现磨现用，用力轻缓，才能磨出细腻、质均的墨汁。因为方便，现在初学者大部分使用“书画”、“曹素功”、“一得阁”墨汁。

用时若把墨研磨一下，效果会更好。用墨汁时稍加骨胶水，可避免因墨汁存放时间过久，装裱时出现跑墨的现象。墨汁用过后，盖紧瓶盖，放于阴凉处，以防变质。已倒出的墨汁，久放不宜再用。

研墨

在砚台上放少量的水，磨浓了，放点水再磨，这样发墨快。如一下放上好多水，反而会慢。因为水多了容易使墨头发胖发软，软了就不发墨，而且会掉下墨渣，影响作画。

最好用两块墨交替来磨，磨一段时间，让墨头干燥一下，用布把墨头擦干，这样可以使墨一直保持结实、坚硬的状态。墨头坚硬，发墨就快，磨起来有沙沙之声。

好墨干后，墨边坚硬锋利，像一把刀子。若用旧墨作画，当然更佳。旧墨是三五十年以前的墨，墨中胶质已脱，用来作画更是雅淡得宜、韵味清隽。

用墨

工笔画勾线多用油烟墨，不能用墨汁代替，因为油烟墨的抗水性能好，在染色过程中不容易溶化。墨色通过用笔在宣纸上可呈现出灵秀、滋润、苍茫等画面效果。一幅画中墨色要有主从之分，根据画面的需要，墨色可重、可轻、可干、可湿，深浅的色阶，可以表现出物象的空间感、质感、量感，并能呈现出色彩的感觉来，以丰富画面。



【近现代】败荷秋燕图（陈之佛）

以图案配色方法融入笔墨之中，造型则勾染并施，益显作品的丰满大气。



【当代】境与静（郭慧庆）

作品构图自然，笔意萧闲，表现出了鸟的悠闲自在，配以枝杈、松花、少量的积雪，让整个环境颇显安静。

颜料及着色

颜料

中国画颜料可分为水色颜料、石色颜料两大类。水色颜料色泽透明，易溶解于水，无渣。花青、藤黄、胭脂、洋红、蛤粉为水色颜料。

石色颜料不透明、不溶于水，容易沉淀、结渣，色泽鲜艳、滞重，覆盖力较强，能经久不变色。石色颜料有石绿、赭石、朱砂、锌钛白等。

着色法

工笔画着色主要采用分染和罩染两种方法，分染是染出对象的结构，罩染是统一对象的色调，两者结合必不可少。除分染、罩染外，还有烘染的方法，以表现出画面的特定氛围，营造一种意境，突出主体。

分染时，先从画面最暗部涂色或墨，趁湿迅速用清水笔将墨或色的笔痕晕染开，渐远渐淡，过渡自然。一只手同时执两支毛笔，交替进行，用右手的拇指、食指夹住蘸色笔时，中指、无名指夹住清水笔。

使用蘸色笔时，以拇指、食指的前端竖立蘸色笔，使得笔垂直于画面，进行涂色。清水笔上部可平卧在“虎口”之间的下部，可用中指、无名指夹持备用。用清水笔时，可以用拇指、食指夹住蘸色笔上举平卧，以中指、无名指夹住水笔下降竖于画面进行洗刷。

罩染是采用平涂手法，用一种色均匀地覆盖在另一种色之上，形成新的色彩的方法。采用罩染法应先打湿画面，趁半干时染色，用清水笔洗刷笔痕，色彩不易浓重，要多遍积染而成。

技巧提示

在工笔画中，

遇到物体的边缘或

者线条时，经常会

采用留一道亮边的

手法来区分局部色

彩或用来保留线条

或用来体现物体的

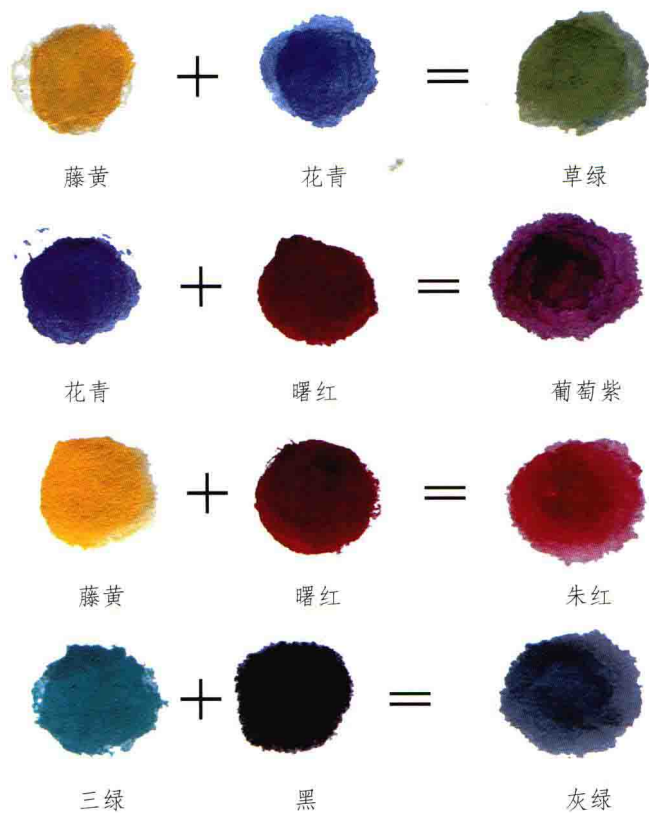
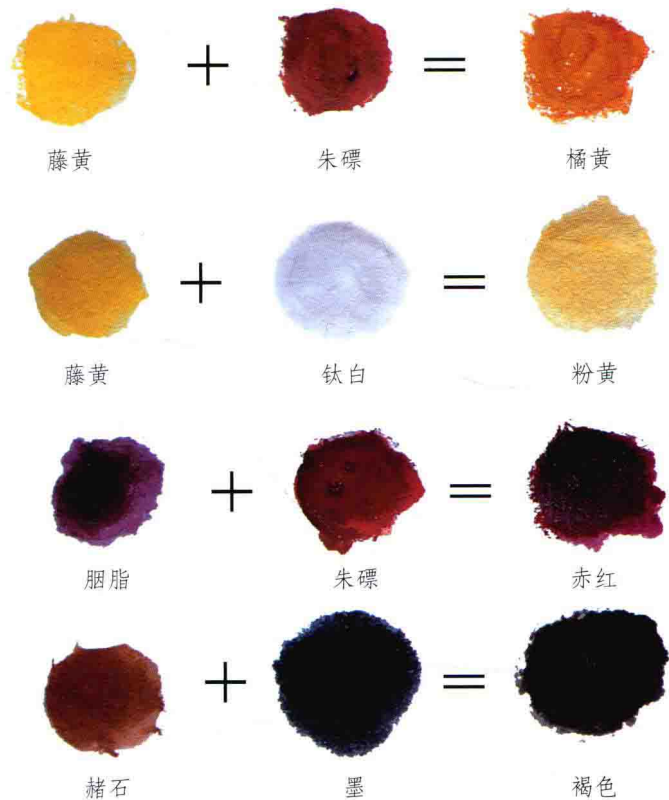
厚薄程度，这条亮

边就称之为水线，

它能较好地体现出

工笔画所独有的

装饰趣味。



【名家示范】配色

对于初学者而言，颜料买现成的国画颜料盒装即可，工笔画经常需要涂底色，或做大面积的平涂和渲染，因此需备有各种宽度的羊毛板刷或排笔。

工具与材料

在书画创作前，首先要选择好工具，同时要做好准备工作，为书画创作打好开端。

墨

墨一般有三种：油烟墨、松烟墨、漆烟墨。油烟墨有光泽，适合画花鸟；松烟墨无光，适合画山水；漆烟墨介乎两者之间，适合写字。现在画家大部分使用“书画”、“曹素功”、“一得阁”的墨汁，但是用墨汁画出来的墨色层次以及韵味没有研磨的墨丰富。当然，为了方便，在练习时不妨使用墨汁。

砚

要有一块发墨快的砚台，可用指甲在砚台上轻轻一划，如出现一条白色的甲灰，即是发墨快的砚台。若对着砚台呵上一口气，砚台表面很湿润；如划上去只觉得一滑而过，没有甲灰，那肯定是中看不中用的。

纸

不管是何种宣纸，只要是吸水性能好的，能留得住笔迹的纸就是好纸。因为纸吸水性不好，缺少墨色的浸润变化，就没有水墨韵味。也有的

纸吸水性能很好，但是留不住一笔一笔的笔迹，墨色模糊一片，这样的纸也不可用。如果使用上过胶矾的纸、绢或者扇面一类的不吸水纸张，那就得用积水法作画，画成后的效果又是另一种味道。

辅助工具

除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。准备若干个调色碟，以白色瓷碟为好。笔洗用来提供清水，用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。毛毡用白色纯羊毛毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

【清】墨苑翠珍藏墨

墨有固体墨与液体墨两种。固体墨分为“顶、上、贡、选”等。在使用上，以质地细腻、滋润呈蓝紫色为好。



基本技法

第二天 一学就会的



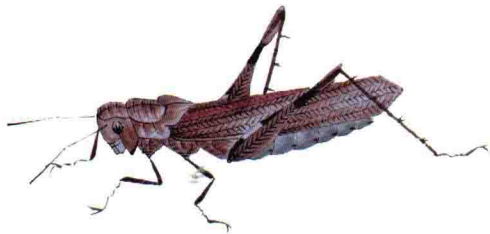
基本勾线技法

工笔临摹

工笔临摹分为两种形式：对临，要求与对象的构图、造型、晕染、用笔都十分相似；变临，要求用同样的手法来表现相同题材或类似题材，但构图不同。

工笔勾勒

对临本的线描风格特点进行分析，古代有十八描之分。线与形，线根据形分为内线和外线，一般外线比内线稍粗，线根据表现形体的需要又分为虚线与实线。临摹白描注意分析线的起始、承转、粗细、疏密、横直。注意线的起、行、收，有快有慢，要见笔。



【名家示范】蚂蚱

【清】东篱（恽寿平）

画家追求“笔不到处”的无色之色。以水、色、粉的运用显现飞白，在一花一叶中留下许多空白，取得“无色之色”的效果。点染并用，色墨结合，这与黄荃的“勾花描叶，细染细开”的工笔重彩风格又有所区别。

