

当代美术名家中国画创作经典丛书

Dangdai Meishu Mingjia Zhongguohua

Chuangzuo Jingdian Congshu

新编工笔花鸟

创作技法

XINBIANGONGBIHUANIAO
CHUANGZUO • JIFA

王勇胜 著

天津人民美術出版

新编工笔画写

创作

• 技法

XINBIANGONGBIHUANIAO
CHUANGZUO • JIFA

王勇胜 著

当代美术名家中国画创作经典丛书
Dangdai Meishu Mingjia Zhongguohua
Chuangzuo Jingdian Congshu

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新编工笔花鸟创作技法 / 王勇胜绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-5305-4174-6

I. ①新… II. ①王… III. ①工笔画: 花鸟画—技法 (美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第103136号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2010年7月第1版

2010年7月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 4.5 印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 32.00元

序

肇自然之文采而体用

——观王勇胜新作为之序

余居故土维扬，得识王君勇胜，自是交往甚笃。君隐于绘事，凡昆虫翎毛，多经写肖；花枝草蔓，亦复图形；犁然有当于心者，洵非鲜见。君常出其所，承推一日之长，颇为投缘。叩其所学，大约以宋元为宗，然近得何水法老师指点，自是得益匪浅，画艺大进。故人云：“画有正派，须得正传，不得其传，虽步法趋古法，难以名世。”可见，名师出高徒，不虚也。王君志趣卓然，迈迹于古，情钟自然，殆将往而不可知也。

荆浩曰：“气者，心随笔运，取象不惑。韵者，隐迹立形，备仪不俗。删拨不要，凝思成物。景者，制度时因，搜妙创真。笔者，虽依法则，运转变通，不质不形，如飞如动。墨者，高低晕淡，品物浅深，文采自然，似笔因笔。”余深感斯言。今夫枣梨之花未赏，釜鬯之范鲜经，于“六法”精要而未知所辞者多矣！因语于王君：夫绘事者，无慕乎速成，无诱于势力，沿流溯源，明体适用，益之岁月，渐而渐之，演漾平迤，时而出之，非善绘者而能如是乎？王君不以余方为陋。故记之为序。

王赞于杭州湛然伽雅堂

（王赞：中国美术学院副院长、教授、博士生导师）

新编工笔花鸟 创作·技法

XINBIANGONGBIHUANIAO
CHUANGZUO·JIFA

目录

《瑶池饮露图》画法·····	1
《居高声自远》画法·····	5
《故林息归》画法·····	9
梅梢栖禽图·····	13
明月清影·····	14
荷塘清趣·····	15
雀跃春晖·····	16
清谷听泉·····	17
觅艳寻香·····	18
冰壶倒濯玉玲珑·····	19
红殷报秋·····	20
幽谷栖禽图·····	21
蕉阴栖禽图·····	22
江南秋意·····	23
灵景清幽图·····	24
蕉荫见喜图·····	25
秋韵·····	26
风雨妙颜·····	27
隔帘风细便闻香·····	28
野色呈秋·····	29
秋尽江南·····	30
芳气入紫霞·····	31
岁朝图·····	32
青花瓶——国色天香·····	33
青花瓶——岁寒三友·····	34
莲塘芳色·····	35
出水风荷带露香·····	36
荷叶世界梦俱香·····	37
碧池清影·····	38
顾影秋池飞白云·····	39
闲看戏鱼图·····	40
落花戏鱼图·····	41
风暖送好音·····	42

东风随春归·····	43
事事如意·····	44
绿丛又放数枝红·····	45
清风满林蝶舞雀鸣·····	46
数声啼鸟夕阳中·····	47
过秋红叶落新诗·····	47
清韵入朱弘·····	48
山冷雨催红·····	48
耸目思凌霄·····	49
鸟啼树发春如许·····	49
红叶醉秋色·····	50
春融只待乾坤醉·····	50
花开鸟语辄自醉·····	51
独立濛濛细雨中·····	51
沧浪畅游·····	52
清香不自媚·····	53
赏秋·····	54
竹石萱草图（一）·····	55
竹石萱草图（二）·····	56
好鸟名花天下惜·····	57
春野晓景·····	58
莫向花间怨白头·····	59
鸟归花影动·····	60
彩羽鸣春·····	61
访绿搜红·····	62
鸣晓枝·····	63
露洗琼姬浅淡妆·····	64
观鱼图·····	65
绿竹助秋声·····	66
溪岸归牛图·····	67
蝶影乱芳丛·····	67
幽冈鸣禽图·····	68
金秋来禽图·····	68

《瑶池饮露图》画法

步骤一：

画竹要注意竹子的生长规律，首先竹叶组织要清楚，一般一组竹叶是有前后左右、向前垂、向后仰等形态组成。所以叶子的造型要注意竹叶的透视变化，不能都一般大小，线条要有抑扬顿挫，干湿浓淡，节奏明晰，富于变化。荆枝、坡岸与地面的枯竹，用笔节奏相近，其疏密穿插尤为可贵，在最初的墨线勾画中要融为一体，整体观察注意一气呵成。用中墨勾鹤的眼、嘴、颈、足和鹤髻，其它用淡墨勾，用笔要注意结构和羽毛的轻盈感，造型要准确简练。

步骤二：

底纹笔刷出画面的背景，使之在丰富色彩的同时增加画面的纵深度，从而使画面更具想象空间，宁静而致远。用淡墨加花青多次晕染竹叶、竹干，注意竹子的整体远近、浓淡关系，近处可多染几遍。重墨点丝鹤的颈部，注意线条的组合、转折变化和与背部的衔接。勾染鹤髻，分清前后左右上下结构的关系。画岸坡用笔要连勾带皴，二者结合。

步骤三：

汁绿加少许墨形成墨绿色分别罩染竹叶、竹干，注意前后的深浅变化，前面的多染几遍。另外落在下面的几片竹叶虽并不在显要的地位，但从整幅的布局看，它起到稳定平衡画面作用。淡墨一层一层地渲染鹤的颈部、鹤髻，不能心急，染的过程要把握好虚实关系，太实就不灵活了。单用赭或赭中略调少许淡墨来渲染鹤背、胸部，待干后上白粉，及用白粉丝毛。

步骤四：

竹叶、竹干用石绿罩染。仙鹤在分染后往往还须要统染，以加强鸟体大面积的起伏和层次变化；朱砂平涂鹤顶，不要一遍画足，半干时用胭脂错落点斑，浓墨点眼睛，并留出高光。岸坡先用汁绿加赭墨画出再晕染石绿，注意水分充足，用笔急缓相参。最后，随手画出岸边杂草，忌刻板。进一步刻画与调整细部，朱磬加曙红点出红果。整个作品完成后，视画面构图落款钤章。

《居高声自远》画法

步骤一：

用浓淡不同的墨色中锋勾画出柳树的枝干、柳条和柳叶，用笔要有节奏顿挫，切记不要勾死。蝉是画面的主体，注意与柳枝和远景的经营位置，以突出主体。画蝉时勾线要注意不同部位用笔的变化，不可太单调。尤其画翅膀用笔要松、虚，给人以透明的感觉。

步骤二：

用底纹笔渲染底色，并用淡赭墨画出远岸，使画面更加丰富深远，让观者充满无限遐想。淡墨加花青多次晕染柳叶，并注意远近浓淡关系，近处可多染几遍。画蝉用重墨时用笔不可太滞，要注意身体不同部位的用笔变化。蝉用色很少，只需用淡赭墨薄薄地罩染翅膀即可。

步骤三：

汁绿加少许墨罩染柳叶，叶尖用淡赭石接染。画柳干时要注意明暗关系和凹凸的质感，用笔要勾皴结合，点、线、擦、皴等都不可忽略，要有机结合，才能塑造出韵味与体感。画蝉要染中求笔，其实宋人工笔画极重用笔，今人画工笔画用染太多，可以尝试少染多笔你会找到无限的意趣，于此宜深入体会。

步骤四：

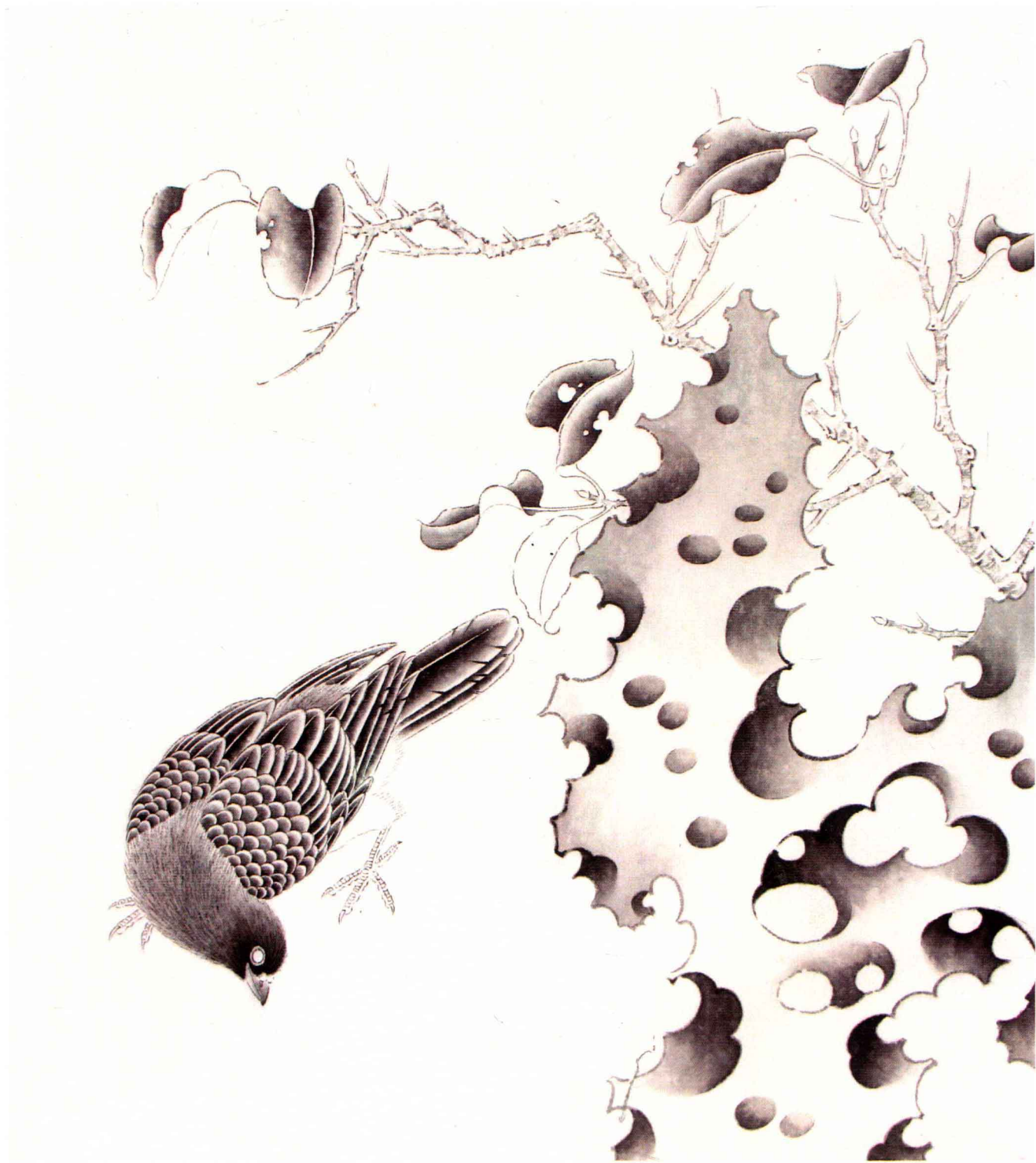
石绿罩染柳叶，反叶用三绿分染。用浓淡不同墨绿色点出树干的苔点，点苔点宜用秃笔散锋，戳点要自然有力，苔点要攒三聚五，有大、有小、有聚、有散，不可以平均分布。进一步调整画面后，按照构图章法要求落款钤章。

《故林息归》画法

步骤一：

用浓淡变化的墨色勾画出石头、枝干和树叶。画鸽子嘴时要用笔锐利，又要注意轻重变化。上颚呈弧形，用笔实中有虚，下颚由嘴锋落笔向嘴角顺勾，注意下颚边缘的形态变化，切忌粗细一样。眼、眼圈不可勾死，要有虚实的笔意，一般前虚后实。眼圈、眼眶的形态应根据鸟视线的转动略有透视，不可一律圆形。覆羽层层叠勾，既要有整体感，又要注意覆羽形态的逐渐变化；线条宜用中锋，粗细均匀，用笔从羽尖勾向羽根。

步骤二：

根据石头本身结构起伏凹凸变化,用浓淡墨色层层分染,国画石头的明暗处理多是上头重而实,下面轻而虚。树叶同样用淡墨层层分染,并用中锋和侧锋画出枝干。用散锋丝毛法画出鸽子的头部和颈部,用笔要轻重缓急、灵活多变,同时注意与背部的衔接;分染羽片,染时应采用淡墨多遍次,不能一次用墨太浓,这样易呆板,不水灵。分染后往往还需要统染一下。值得注意的是:染羽片时用墨由羽根向羽尖染,中间略深,边缘略淡,而头部与肩部染墨要注意的是颈部要虚。

步骤三：

赭墨晕染石头、枝干。染石头时笔端可多含水分，趁湿撞入水或色，干后出现斑驳自然的水迹，以增加石头的凹凸变化。正叶平涂朱砂（颜色要薄，一层一层上足为止），反叶朱磬加白粉平涂，干后按结构分染朱磬。用花青加少许墨晕染鸽子的头、背和尾部。曙红加朱磬染出嘴和爪，同时用浓墨画出眼睛。点睛时应注意留有高光，来表现眼球晶莹剔透发亮的感觉。

步骤四：

侧锋皴擦石头，以加强石头的粗糙感、厚重感。用淡石青晕染鸽子的头、背、尾和羽翅部，上石青色一定要薄，不足时可多染几遍；用白粉丝出腹部的毛并点画出鸟爪和眼睛的反光点。地面用汁绿和赭墨画出，半干后晕染三绿并勾出小草。最后画出枝干上的藤蔓，根据画面构图的需要题上长款，使整幅画面略带装饰性。