

中国画技法丛书

工笔

花

鸟

浙江人民美术出版社

邓学梅 著

作者简介

邓学梅，四川宜宾人，生于1976年8月。浙江中国花鸟画家协会会员，浙江逸仙书画院画师，浙江女花鸟画家协会会员，西部书画院副院长。自幼酷爱绘画，注重传统，刻苦钻研，花鸟、人物、走兽都达到了较高的造诣。其作品非常注重意境表现，在传统的工笔花鸟画中注入了较强的现代气息和时代特性。

2003年，作品荣获首届“民族杯”中国书画家作品大赛金奖。

2004年，作品入选浙江省第六届花鸟画家作品展。

2005年，作品入选浙江省第五届女花鸟画家作品展。

2006年，作品入选浙江省第七届花鸟画家作品展。

2007年，作品荣获浙江省第二届反腐倡廉书画展优秀奖。

2008年，作品入选浙江省第七届女花鸟画家作品展。

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔花鸟 / 邓学梅著. — 杭州: 浙江人民美术出版社,
2009.1
(中国画技法丛书)
ISBN 978-7-5340-2567-9

I.工… II.邓… III.工笔画: 花鸟画—技法(美术)
IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第205798号

责任编辑: 舒 晨

版式设计: 陈 书

责任印制: 陈柏荣

工笔花鸟

—中国画技法丛书

出品人 奚天鹰

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571-85176089

经 销 全国各地新华书店

网 址 <http://mss.zjcb.com>

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 787×1092 1/8

印 张 2.5

印 数 0,001-4,000

印 次 2009年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-2567-9

定 价 15.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社市场营销部联系调换。

目 录

工笔花鸟技法简述	1
《春讯》的画法	2
《葱兰》的画法	3
《秋韵》的画法	4
《清影》的画法	5
《荷趣》的画法	6
《迎春》的画法	7
《牵牛花》的画法	8
作品赏析	9

工笔花鸟技法简述

工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。唐代花鸟画杰出代表边鸾能画出禽鸟活跃之态、花卉芳艳之色。他所作的《牡丹图》，光色艳发，妙穷毫厘。仔细观赏便可确信所画的是中午的牡丹，原来画面中的猫眼有“竖线”可见。又如五代画家黄筌画花卉翎毛因其工细逼真、呼之欲出，而被苍鹰视为真物而袭之，此见于《圣朝名画评》：“广政中昶命筌与其子居农于八卦殿画四时山水及诸禽鸟花卉等，至为精备。其年冬昶将出猎，因按鹰犬，其间一鹰，奋举臂者不能制，遂纵之，直入殿搏其所画翎羽。”

工笔画在唐代已盛行起来。其所以能取得卓越的艺术成就的原因，一方面是当时绘画技法日臻成熟，另一方面也取决于绘画的材料改进。工笔画须画在经过胶矾加工过的绢或宣纸上。初唐时期因绢料的改善而对工笔画的发展起到了一定的推动作用，据米芾《画史》所载：“古画至唐初皆生绢，至吴生、周、韩幹，后来皆以热汤半熟，入粉捶如银板，故作人物，精彩入笔。”

工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿，然后复上有胶矾的宣纸或绢，先用狼毫小笔勾勒，再

山茶锦鸡图 吕纪 明

禽鸟图 邓学梅

随类敷色，层层渲染，从而取得形神兼备的艺术效果。如陈之佛所作《秋艳图》。

中国的工笔画历史悠久，从战国到两宋，工笔画的创作从幼稚走向了成熟。工笔画采取“尽其精微”的手法，通过“取神得形，以线立形，以形达意”，获取神态与形体的完美统一。在工笔画中，无论是人物画，还是花鸟画，都是力求于形似，“形”在工笔画中占有重要的地位。与水墨写意画不同，工笔画更多地关注细节，注重写实，唐代周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》，张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》描绘的都是现实生活，这些作品不仅具有很强的写实性，而且富有诗意。明末以后，随着西洋绘画技法传入中国，中西绘画开始相互借鉴，从而使工笔画的创作在造型更加准确的同时，保持了线条的自然流动和内容的诗情画意。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《春讯》的画法

步骤一：根据不同对象，用墨勾勒出深浅不同的轮廓。（重墨勾叶，中墨勾茎，淡墨勾花。）

步骤二：用淡墨分染叶子一至两遍，用赭石加草绿（花青加藤黄）调成汁绿染叶子正面和茎。淡墨染鸟。

步骤三：花用白粉平涂打底，再染胭脂。用淡墨染叶子和鸟一至两遍。

步骤四：花茎用胭脂分染，叶子正面罩染草绿，提三青。

步骤五：花瓣用胭脂丝线，白粉提染，嫩黄点花蕊，赭石点染叶子边缘。

步骤五

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《葱兰》的画法

步骤一：根据不同对象，用墨勾勒出深浅不同的轮廓。（重墨勾叶，中墨勾茎，淡墨勾花。）

步骤二：用淡墨分染叶子一至两遍。

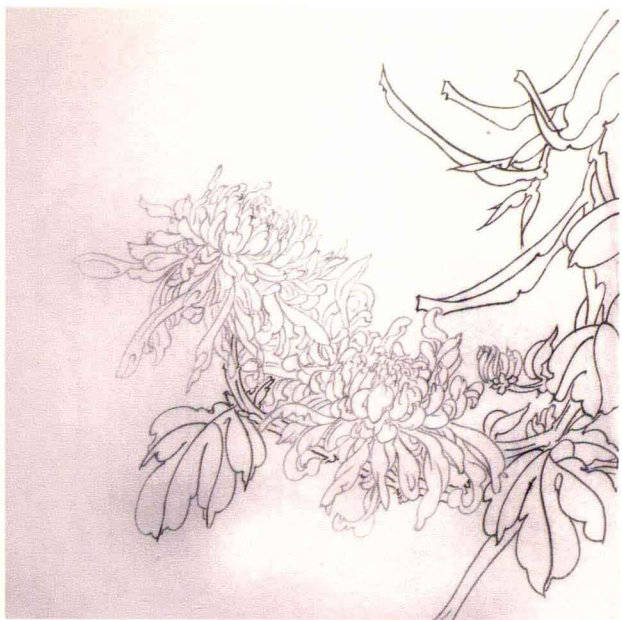
步骤三：花瓣根部用汁绿分染二至三遍。用花青罩染叶子正面、汁绿染叶子反面和茎。

步骤四：以白粉提染花瓣。

步骤五：用嫩黄点花蕊，点染蜜蜂。

步骤五

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《秋韵》的画法

步骤一：根据不同对象，用墨勾勒出深浅不同的轮廓。（重墨勾叶，中墨勾茎，淡墨勾花。）

步骤二：用淡墨分染叶子正面一至两遍，用汁绿染叶子反面和茎。

步骤三：靠近根部的一朵花用曙红染，另一朵用胭脂染二至三遍。再提染白粉。

步骤四：再染花瓣根部，提白粉。

步骤五：叶子正面罩染草绿，再提三青。叶子反面提三绿。补蜜蜂。

步骤五

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《清影》的画法

步骤一：根据不同对象，用墨勾勒出深浅不同的轮廓。（重墨勾叶，中墨勾茎，淡墨勾花。）

步骤二：用淡墨分染叶子正面一至两遍，用汁绿染叶子反面和茎。

步骤三：叶子正面罩染汁绿，花瓣根部染曙红加胭脂；反面瓣尖提染曙红加胭脂。花用蛤粉调胶，从花瓣尖部向里染，分染两遍。淡墨染鸟。

步骤四：花和叶子再染一遍，用朱磬、曙红、赭石染鸟。

步骤五：用嫩黄点花蕊，赭石点染叶子和干，鸟丝毛。

步骤五

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《荷趣》的画法

步骤一：根据不同对象，用墨勾勒深浅不同的轮廓。（重墨勾叶，中墨勾茎，淡墨勾花。）

步骤二：用淡墨分染叶子正面一至两遍，用汁绿染叶子反面和茎。

步骤三：荷花用白粉平涂打底，反面瓣尖提染胭脂。荷叶用花青加墨分染三至四遍。用淡墨染鸟。

步骤四：荷叶罩染汁绿，残破的荷叶边沿用赭石点染。

步骤五：花用白粉丝线。花瓣反面用胭脂丝线，提染白粉；用嫩黄点蕊；梗用深绿点。荷叶边提染三青。

步骤五

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《迎春》的画法

步骤一：根据不同对象，用墨勾勒出深浅不同的轮廓。（重墨勾叶，中墨勾茎，淡墨勾花。）

步骤二：用淡墨分染叶子一至两遍，汁绿染叶子反面和茎。

步骤三：花瓣根部用藤黄加赭石分染二至三遍，反面瓣尖提染藤黄加赭石。

步骤四：花用蛤粉调胶，从花瓣尖部染白，向里分染两遍。

步骤五：用藤黄加白点染花蕊，再补蜜蜂和背景。

步骤五

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《牵牛花》的画法

步骤一：根据不同对象，用墨勾勒出深浅不同的轮廓。
(重墨勾叶，中墨勾茎，淡墨勾花。)

步骤二：用淡墨分染叶子一至两遍，汁绿染叶子反面和茎。

步骤三：叶子正面用花青加墨再染。花瓣分别用胭脂加花青、曙红加花青染色。

步骤四：叶子罩染汁绿，花用白粉提染。

步骤五：用白粉点花蕊，三绿提染叶子反面和茎，补蜜蜂。用花青调墨烘托背景。

步骤五

池趣
65cm×45cm

满楼春风
106cm×33cm

十分富贵
106cm×33cm

无限馨香
106cm×35cm

小楼新花
106cm×35cm

清风
42cm×63cm

春韵
20cm×35cm

稚趣
65cm×45cm

国色
56cm×42cm

紫藤戏鸭
65cm×45cm