

当代画家技法表现丛书

王东兴

Wang Dongxing Gongbi Huaniao Xiaopin

工笔花鸟小品

小品画中，限于尺幅的限制，对于画面的主次位置、动静结合、位置穿插一定要苦心经营。不像当代流行的大幅作品，多一片叶、少一根枝，出现一两处败笔并不影响画面的整体效果。小品绘画中，每一片叶子的俯仰向背，每一片花瓣的大小留存都得细细推敲。起稿时一定要反复修改，“九朽一罢”。最好能达到“多一笔则堵，少一笔则疏”的理想境界。一幅好的作品，只能有一个中心，不能有多个中心。中心多了就会没有中心，满幅花花鸟鸟，使读者眼花缭乱，不知所云。如果以花为中心，那么鸟就是次要的点景，就不能安排在画面中显眼夺目的位置，鸟体也不宜太大，羽色也不宜过于鲜明。必须与花、叶形成强弱相衬的节奏，才不致喧宾夺主。所以，对于画面的构图一定要苦心经营。

李晓明 主编 王东兴 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

当代画家技法表现丛书

王东兴

Wang Dongxing *Gongbi Huaniao
Xiaopin*

工笔花鸟小品

李晓明 主编 王东兴 著

作者简介

王东兴，河北雄县人。擅长工笔花鸟画，其画继承宋元以来的院体画风，线条刚柔并蓄，色彩明快雅致。现为河北美术家协会会员，职业画家。

图书在版编目(CIP)数据

当代画家技法表现丛书. 王东兴工笔花鸟小品 / 李晓明主编; 王东兴著. —合肥: 安徽美术出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-5398-2944-9

I. ①当… II. ①李…②王… 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(2011)第146082号

当代画家技法表现丛书·王东兴工笔花鸟小品

李晓明 主编 王东兴 著

出版人: 郑可

责任编辑: 朱阜燕 刘园

装帧设计: 徐琳祺

责任校对: 司开江 陈芳芳

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551-3533604(省内) 0551-3533607(省外)

出版热线: 0551-3533611 13965059340

印制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开本: 635mm×965mm 1/8 印张: 4.75

版次: 2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-2944-9

定价: 36.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

中国工笔画论坛网址: <http://www.gongbi.net>

前言

在中国画的创作中，一般都有两种类型的作品：一种是精心构思、画面形象较多、结构复杂的鸿篇巨制，习惯上称大件作品；另一种是从形象到笔墨非常简练而意趣神情鲜明的即兴之作，一般称为小件小品。因此，“小品”比起“大作”来它就像一首小诗，一首短曲，不求深沉、严肃，但求清新、活泼，即兴而作，笔简意深，是小品的特点之一。小品以欣赏性和抒情性见长，它注重审美的追求和某种意境情思的抒发。所以小品画中的形象多以传神抒情为主，对形象不作过多的雕饰，表现手法简练单纯，给人以优美、自然、舒畅、轻快、动情、纯朴、恬静的审美享受。由于小品画形象单一手法比较简练，因而画幅也较小，适合于普通家庭装饰欣赏之用。小品画一般以小立轴、镜片、册页、扇面等形式为主，广泛应用于宾馆、小会议室、小客厅，以及各种娱乐场所的室内装饰布置。可以说中国画进入寻常百姓家的主要是小品画，所以小品画是人民群众喜闻乐见的形式。

我国古代工笔画作中，尤其是宋元流传下来的院体画作，大多是小品画。我们耳熟能详的作品如《果熟来禽图》、《白芙蓉图》、《写生杏花图》等等，不胜枚举。

和大幅工笔画作品相比，工笔小品画主要具有以下几个方面的特点：

1. 构图简练，小中见大。

工笔小品画的构图大多以折枝构图为主，以描绘物象的局部造型为主。“折枝”，顾名思义就是指蜿蜒曲折的枝条，与根部脱离，与周遭事物环境没什么联系，因此通常没有背景。与全景花鸟相比，折枝画面精炼简洁，类似于特写镜头。大部分的折枝花鸟作品枝条都截取至画幅边缘，仿佛画外还有枝条相连，给人意犹未尽之感。但是，要注意不能画成“植物图谱”，要注意整体气脉的流畅，要达到“小中见大”的效果。

2. 绘制严谨，设色精细。

白芙蓉图（宋 李迪）

写生杏花图（宋 赵昌）

大幅的工笔画作，多是以气势取胜。着眼于画面全局的体现，不在于一叶一花的精雕细琢。而小品绘画虽然也要注意整体的和谐自然，不能让画面显得琐碎。但是，小品画更多的时候是让观众近距离欣赏的，如手卷，就是一种用来案头把玩的绘画作品。所以，在画面的细节处理上就显得尤为重要。比如说，丝毛、沥粉、局部填写、复勾、复勒等细节处理的技巧就显得非常关键。

3. 动静结合，主次分明。

小品画尺幅较小，对于画面的主次位置、动静结合、位置穿插就要苦心经营。不像当代流行的大幅作品，多一片叶、少一根枝，出现一两处败笔并不影响画面的整体效果。小品绘

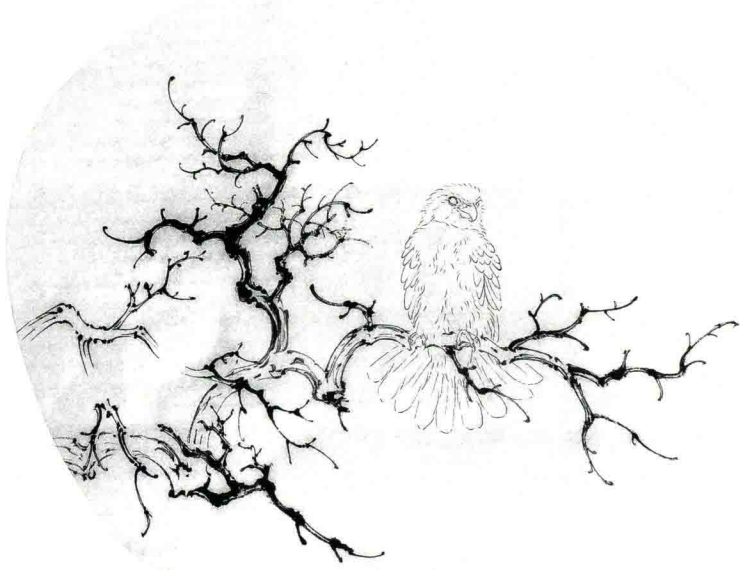
画中，每一片叶子的俯仰向背，每一片花瓣的大小造型都得细细推敲。起稿时一定要反复修改，“九朽一罢”。最好能达到“多一笔则堵，少一笔则疏”的理想境界。

一幅好的作品，只能有一个中心，不能有多个中心。中心多了就会没有中心，满幅花花鸟鸟，不知所云。如果以花为中心，那么鸟就是次要的点景，就不能安排在画面中显眼夺目的位置。鸟体也不宜太大，羽色也不宜过于鲜明，必须与花、叶形成强弱相衬的节奏，才不致喧宾夺主。

白蔷薇图（宋 马远）

柏树小隼

步骤一：鸟用中墨勾出，喙和眼用重墨，勾羽片时用线要放松。枝干中锋用笔，勾枝干的过程中要有墨色的浓淡变化，用线要自然流畅，注意柏树的纹理特点。

步骤二：确定整体色调，调淡赭石色刷底色。鸟的头部结构部分用淡墨劈毛，用墨点染羽片，尾羽用赭墨分染。柏树枝干用淡墨皴点，叶子用淡赭墨点出基本形状。

步骤三：背景继续用赭石色平涂，颜色深浅达到满意为止。然后用胶矾水刷一次定色，干后统染一遍叶子，枝干用笔皴染同时用淡三绿点染。鸟的头部用笔劈毛，使其有厚度。喙用墨分染，腹部用白粉先分染出大结构，然后用水笔轻轻洗染头部墨色，羽片用淡墨统染，尾羽提染赭墨。

步骤四：羽片用墨提染，脸部两侧、腹部白粉提染，尾羽用赭墨分染后用白粉点出斑点，爪子铺赭石，干后用重墨点出。焦墨点睛，喙用墨染足后罩赭黄色。柏树叶子用墨绿色点染，注意点时笔上的水分，要点出层次。

完成图：用花青+墨统染叶子，注意虚实的变化。鸟的羽片用中墨丝毛，腹部用白粉丝毛，注意丝毛时要根据腹部结构变化，胭脂+藤黄调色染眼，白粉点出高光。

海棠飞鸟

步骤一：先立意，用线要表现出微风中叶子摆动的感觉，勾线时行笔要流畅。淡墨勾出花瓣，用胭脂+墨积水点出花托，重墨勾叶子，淡墨侧锋勾干。中墨勾鸟的喙、眼，淡墨勾羽片和鸟的轮廓。

步骤二：定整体色调，调赭石、赭绿，用排笔刷染背景。淡墨分染叶子，反叶用赭石分染。

步骤三：将赭石、赭绿、三绿用排笔刷染背景。用淡墨分染叶子，赭石色分染反叶，花瓣用曙红+少许胭脂分染。鸟的头部用墨点染，下颌用淡墨点染后用朱磬色分染，羽片用淡墨分染。

步骤四：用水笔洗染背景。正面叶子平铺赭绿色（花青+藤黄+赭石），反叶提染三绿+白粉，花瓣用曙红+胭脂分染，淡墨皴干。用淡墨分染鸟的结构（包括腹部），下颌用朱磬提染，翅膀内侧用赭石色分染。

完成图：用墨绿色分染叶子，注意表现虚实关系，花瓣从根部提白粉，淡胭脂画出蕊丝，藤黄+白粉点蕊。鸟的腹部、翅膀内侧、尾羽内侧提白粉。下颌用朱磬色分染，腹部用白粉丝毛，初级飞羽、辅羽用淡墨丝毛。喙用墨分染，焦墨点睛并勾点出鸟爪。

海棠小隼

步骤一：重墨勾出鸟的眼、喙、羽片，轮廓根据结构丝毛。海棠叶子要注意用笔提按顿挫，残破的叶子处用线要松散些，枝干用侧锋勾出，注意新老枝干的用线变化。

步骤二：把整张画喷湿，然后根据画面需要点染赭石色，干后鸟的头部墨色部分用笔劈毛，尽量不要一次画够。淡墨染羽片。叶子用花青+墨分染，反叶用赭石分染，红果用朱磬+少许胭脂分染。

步骤三：用墨分染鸟的结构，脸部和腹部用白粉提染，喙用朱磬+藤黄分染，爪铺赭石色用墨点出。叶子正面花青+墨分染，边缘提赭石，反叶分染赭石，枝干用淡墨和赭石色皴染，注意枝干的虚实前后关系。

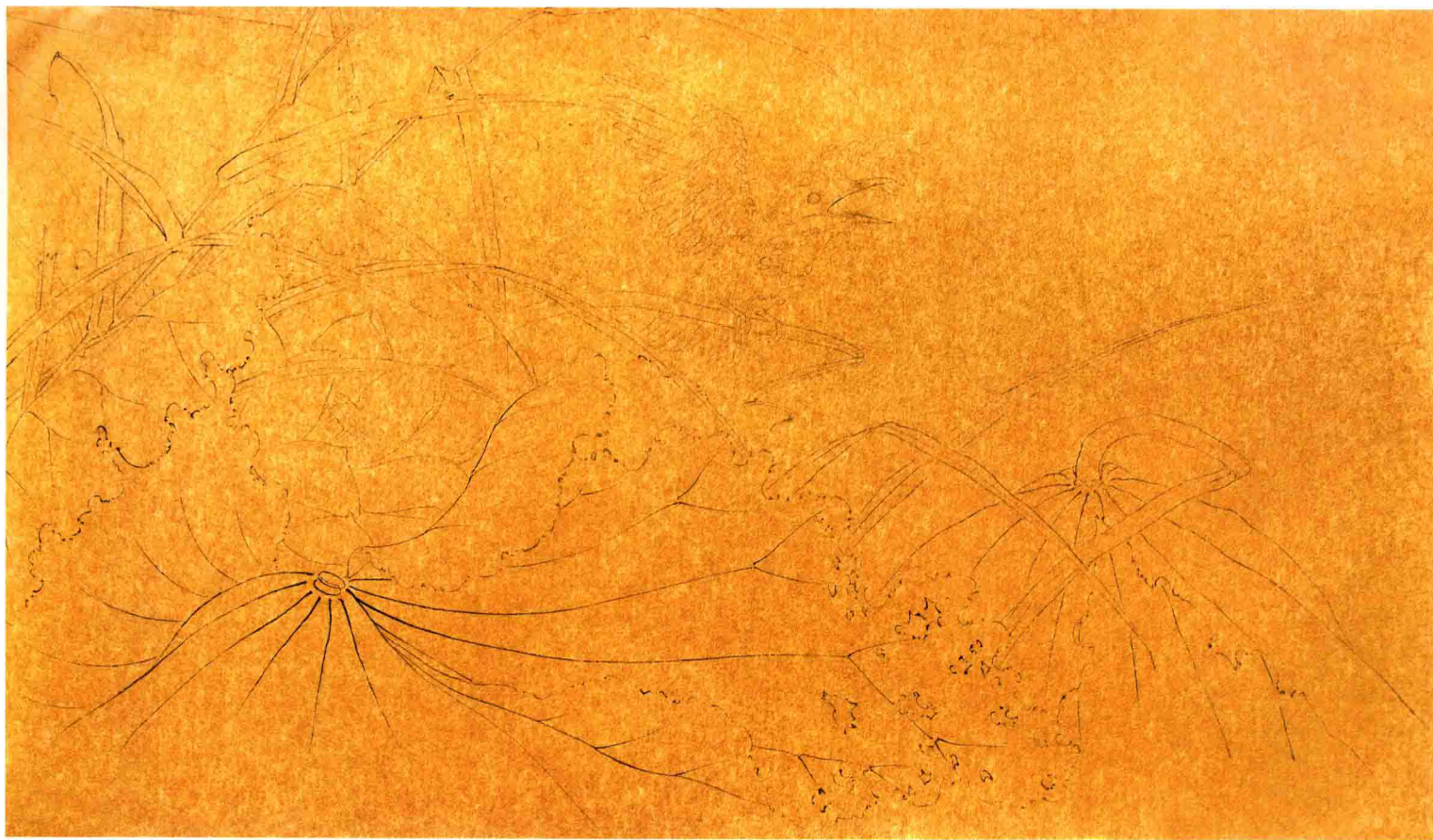

步骤四：用白粉提染出下颌和腹部，用赭墨统染鸟的翅膀、尾羽，焦墨点睛。叶子正面统染出前后关系，反叶提三绿。红果罩藤黄+朱磬，柄填三绿色。树干罩淡赭石色，老干用少许淡花青+墨点染加以区分。

完成图：鸟的头部、脸部、羽片、尾羽用中墨丝毛，脸和腹部用白粉丝毛，叶子正面罩染石色（花青+头绿），枝干点苔完成。

金卡荷花

步骤一：重墨勾荷叶叶筋、芦苇，叶的边缘残缺处用淡墨勾出，用笔要放松。荷花用淡墨细线勾出，鸟的喙和眼用重墨勾，羽片和身体轮廓用淡墨勾出。

步骤二：用淡墨分染荷叶，荷叶干枯部分用赭石（胭脂+藤黄）点染，荷花用淡曙红从尖部分染。鸟的翅膀内侧羽片用淡墨分染，头部用墨点染，喙用中墨分染。

步骤三：荷叶正叶用笔蘸淡墨沿叶筋向外点染，要有轻重变化，用淡赭石统染叶子边缘部分。反叶和荷叶柄用头绿分染，荷花花瓣根部分染淡赭石后提白粉，莲蓬整体铺藤黄色，用头绿色分染。芦苇用花青+墨分染正叶，反叶用赭石分染。鸟的翅膀内侧羽片用朱磬+藤黄调赭黄平铺底色，下颌、腹部、初级飞羽和复羽、尾羽提白粉。

步骤四：荷花正叶罩染赭绿色（花青+藤黄+少许头绿），反叶用赭绿罩染。芦苇用花青+藤黄+少许墨调墨绿罩染，反叶提三青。鸟的头部用墨点染，翅膀内侧用淡朱磬分染，下颌、腹部、羽片、尾羽提白粉，爪铺朱磬色。

完成图：荷叶用湿笔勾叶筋之间的脉络，颜色要适当，干后不能太刺眼，荷叶干枯部分用墨笔点染，以使其变化丰富。荷叶柄用头绿+藤黄分染后，干枯部分提赭石。荷花瓣用淡曙红+胭脂提染，莲子用赭墨分染出质感，用藤黄+白粉点蕊。鸟的喙用墨提染，身体部分用白粉提染后白粉丝毛，重墨点爪的关节，嘴的内侧用朱磬提染，胭脂色点舌，最后点草完成。

没骨海棠花

步骤一：定好铅笔稿后用重墨勾鸟的喙和眼，羽片和轮廓用淡墨勾。叶子用重墨勾出，花托用胭脂和赭石接染，枝干和花瓣用铅笔细线勾出淡的轮廓。

步骤二：调胭脂色和白粉色，两支笔各蘸一色接染花瓣，枝干用赭石色和赭绿、三绿积水点出。

步骤三：叶子用赭绿和赭石平铺。鸟用淡墨染羽片、胸部和头部，背部和尾羽铺淡藤黄，用淡胭脂分染。

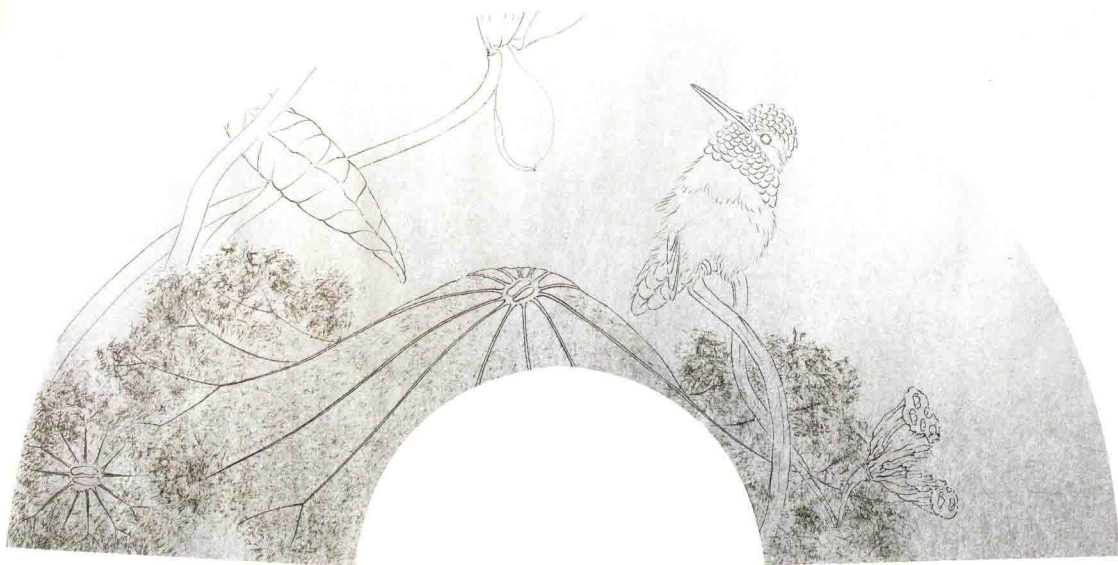

步骤四：正叶用花青+墨分染，反叶用赭绿色分染。鸟的头部用墨劈毛，羽片用淡墨分染。下颌、后颈部羽片和背部、腿部、尾羽用胭脂分染，爪铺朱磬。用三绿和赭石点染枝干，使其变化丰富。

完成图：叶子尖部提染赭石，用淡胭脂画蕊丝，用藤黄+白粉点蕊，海棠花的蕊尽量点得圆而匀称，整体要有变化，不能对得太齐。枝干可以用中墨提一下边缘，使其变化丰富。鸟的羽片罩染淡花青后丝毛，下颌、后颈部羽片和背部、腿部、尾羽部分用朱磬+藤黄罩染后丝毛，焦墨点睛，用重墨点鸟爪。最后枝干点苔完成。

银卡扇面

步骤一：重墨勾喙和鸟眼，头部和下颌的羽片用笔要灵活，线不能勾得太实，尾部羽片用淡墨勾出。荷花用淡墨勾花瓣，中墨勾叶筋、荷叶梗，荷叶的边缘部分用秃白云笔蘸赭墨色点出（先将白云笔蘸色后，在纸上吸干笔根部颜色，用笔的前部开散的部分点出）。水分要少，注意有所变化。

步骤二：淡墨染正面叶子和莲蓬，反叶和叶柄用赭石色分染，花瓣用淡曙红分染。鸟的头部羽片、下颌部、初级飞羽用淡墨分染，尾部用朱磬+藤黄分染。

步骤三：鸟的头部用头绿+藤黄提染，下颌铺赭石色，用赭石色染出腹部的羽毛之间的关系。喙和眼的周围用墨分染。枯荷叶用淡赭墨统染，嫩叶和荷叶柄用赭绿色分染，花瓣根部用淡赭绿分染，尖部提染曙红，莲蓬用赭墨分染后用三青提染。