

工笔花鸟创作技法

陈军
绘

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

工笔花鸟创作技法

陈军
绘

 天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔花鸟创作技法 / 陈军绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-5305-3923-1

I. 工 … II. 陈 … 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 (2009) 第057441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>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年4月第1版

2009年4月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 36.00元

目 录

花鸟画概论·····	1	海棠山雀·····	43
一、池塘幽境创作方法与步骤·····	3	花丛山禽·····	44
二、初寒创作方法与步骤·····	6	山茶双雀·····	45
三、佳果珍禽创作方法与步骤·····	9	禽醉嫣红·····	46
四、石榴红嘴蓝鹊创作方法与步骤 ·····	12	花间雅客·····	47
五、葡萄珍珠鸟创作方法与步骤·····	15	香羞丽艳·····	48
六、苹果红嘴蓝鹊创作方法与步骤 ·····	18	寻香而至·····	49
七、工笔花鸟作品解析		独占枝头·····	50
梅竹生春·····	20	竹梅佳禽·····	51
鸣禽清韵·····	21	满园春色·····	52
竹岭春晓·····	22	如闻馨香·····	53
茶梅栖禽·····	23	富贵白头·····	54
红叶孔雀·····	24	莲池曼舞·····	54
白鹇劲舞·····	25	古梅春早·····	55
香薰倩影·····	26	瑞寿祥和·····	55
竹傲兰馥·····	27	花香情醉·····	56
锦上添花·····	28	占尽风流·····	57
寿喜迎春·····	29	群芳斗艳·····	58
舞影弄姿·····	30	事事如意·····	59
醉薰春风·····	31	苹果黄雀·····	60
醉蜓恋花·····	32	幼雏闹春·····	61
幽兰灵雀·····	33	红绽玉圃·····	62
香薰拂面·····	34	石榴鹦鹉·····	63
大吉大利·····	35	秋园小趣·····	64
天香双蝶·····	36	鸟曳摇香·····	65
水仙山茶·····	37	花间雅客·····	66
翠竹白鹇·····	38	寻游·····	67
五色牡丹·····	39	花间寻觅·····	67
春色满园·····	40	束素争俏·····	68
繁花幽禽·····	41	两情相依·····	68
倾诉·····	42	踏石寻香·····	69
		春江家园·····	69

花 鸟 画 概 论

中国绘画源远流长，博大精深，可分写意、工笔两大类，其中又可分为：人物、山水、花鸟三大画科。

大自然中最漂亮的是花卉，最美丽的是灵禽。自远古时期，人类就尝试用艺术的形式描绘那些充满无限生机与活力的花鸟。这些艺术化了的花鸟，以其优美的品性和生动的形象，给人以精神上的陶冶和美的享受，具有丰富的思想内涵和欣赏价值。从 7000 年前河姆渡新石器时代的骨雕、牙雕，到殷商时代的甲骨、钟鼎、玉饰；从春秋战国时期的漆器、帛画，到装饰严谨、形象美丽的铜镜；从数千年前的岩画，到汉壁画、砖画，她的身影无处不在。经久的孕育，只为了鼎盛的辉煌夯实基础。

花鸟画包括花卉、禽鸟、畜兽、鱼藻以及树木、竹石、果蔬、草虫等，范围极广，品类繁多。

魏晋南北朝时期，大画家顾恺之、戴逵、谢稚、陆探微、顾景秀等，都画过花鸟画，惜已失传。陈朝的顾野王以工草、木、虫、鸟著称于世。《宣和画谱》记载，宋御府藏有顾野王的《草虫图》一幅，并说他“画草虫尤工”。初唐时，僧人彦悛的《后画录》说尉迟乙僧“攻改四时花木”；并记载：康萨陀“初花晚叶，变态多端；异兽奇禽，千形万品”；这二人都是西域僧人，善西洋凹凸画法，盖我国花鸟画形成之初深受佛教绘画艺术的影响。唐代经济的繁荣，国力的昌盛，对外交往的频繁同时也促进了花鸟画的成熟与发展。此时，花鸟画已成为宫廷和民间普遍欢迎的画种。据史书记载，唐朝的花鸟画名家，有以画鹤见长的薛稷，有以“用墨色如兼五彩”的花鸟画家殷仲容，有以画鹰、鹞、雉、鸡知名的冯绍正，有以画花木禽鸟著称的边鸾、滕昌祐、刁光胤等。而且不少王公贵族亦都精于此道，如汉王、滕王、江都王等皆以画蜂蝶著名。此时的花鸟画，恪守着务求写实，务求形色俱丽的工细的风格。《唐朝名画录》记载专门画花鸟者近二十名，其中尤以边鸾、滕昌祐、刁光胤对后世的影响较大。

边鸾擅画草木、蜂蝶、雀、蝉，落笔生动，着色清丽。《宣和画谱》载他“精于设色，无斧凿痕”。《唐朝名画录》称他“下笔轻利，用色鲜明，穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍”，“并居妙品”。传说贞元年间，新罗国送德宗一只会舞的孔雀，德宗召边鸾于玄武殿写生，他画出一正一背“翠彩生动，金羽辉灼”似能发出“清妙”之音的孔雀。可见其花鸟画已达到了相当纯熟的境地。所以边鸾一向被后人奉为工笔花鸟画之始祖。

以画动物著称且成就最高者，非韩幹莫属。杜甫时有“韩幹画马，笔下有神”的名句。想当年韩幹没有发迹时，曾经为酒店做送酒的学徒，一次到王维家里送酒等候时，他抽空在地上画马，王维一见，大为惊叹，于是便每年赞助韩幹两万钱，一直帮助了他十多年，最终使韩幹脱颖而出。古人的这种助人为乐的高风亮节，着实令人动容。

从零星的文献记载中，我们可以推想出唐朝时的工笔花鸟画技法就是：先用轻淡的墨线勾出物象的写实轮廓，然后填以鲜艳而真实的色彩。这就是所谓的“用色鲜明”、“精于设色”，这也是如今工笔重彩画的基本画格。

五代时期的黄筌和徐熙继承了唐代的写实传统，并将其发扬光大。黄筌创造了勾勒彩晕画法，设色精丽，用笔工整，以淡色渲染，几不见墨迹，已能十分真实地描绘出物象；徐熙则创造了叠色渍染法，落墨较重，薄施丹粉，用笔清秀，意趣生动。又因两人取材各有侧重：黄氏多画珍禽瑞鸟、奇花异草；徐氏多画汀花野竹，水鸟渊鱼，所以画史上又有“黄家富贵，徐熙野逸”之说。“黄筌富贵，徐熙野逸”，二者如春兰秋菊，各擅胜场，他们两派不同的风格促进

了花鸟画的空前繁荣。黄筌之子黄居寀不但保持了其父的精工艳丽风格,而且再创勾勒填彩法,于是成为后世院体画的标准;其作《山鹧棘雀图》为设色绢本,全图岩山棘树,山鹧雀鸟,构图紧凑,画面生动,勾勒严谨,着色雅致,靓丽鲜艳。纵观全画,以极细的墨线勾出轮廓,然后填以浓艳重彩,彩色往往将墨线盖住,至少使墨线不甚显露。《宣和画谱》称他,写怪石山景,妙得天真,往往超过其父甚多。徐崇嗣在其祖“落墨花”的基础上,再创用颜色直接叠色渲染的“没骨法”。两大画派的形成、成熟、发展、完善,迎来了工笔花鸟画繁荣发展的黄金时代,对其后一千多年的中国画史,特别是工笔花鸟画史产生了巨大的影响,历朝历代画家莫不源于徐黄二家。赵昌,善画花果。其画不仅“写生逼真”,而且敷色“旷代无双”,这成就于长年的写生。江少虞在《皇朝事实类苑》中记他“每晨朝露下时,绕栏槛谛玩,手中调彩色写之,自号‘写生赵昌’。”赵昌作画,大约是先以极轻细的笔线摹定出写生的图本,然后敷彩,一遍染成。这种画法虽接近没骨法,但与徐崇嗣的“没骨法”已是截然不同。易元吉,极善花鸟,画风直追徐熙。

宋代是中国花鸟画的鼎盛时期。据《宣和书谱》载,皇家所藏画作共 6396 件,其中工笔花鸟画有 2786 件。如果说,唐朝只是工笔花鸟画的成长期,而宋代则是收获的盛季。而将其推至顶峰的,不是某位工笔花鸟画大家,而是徽宗赵佶。赵佶在政治上昏庸、生活上荒淫。在他的统治下,宋朝更加腐败,终为金所灭,赵佶本人被俘北去,在囚禁中悲惨死去。不过,赵佶在艺术上却有着非凡的成就。在绘画上,他山水、人物、花鸟都极擅长,画风清丽典雅,曾令编纂《宣和书谱》、《宣和画谱》、《宣和博古图》等,对我国画院建设乃至整个绘画发展,都做出了重大的贡献。设立“画学”,将绘画作为科举取士的一个方面,这在中国历史上还是第一次。他提倡绘画主体必须遵循符合情理、回归大自然的写实性。至今仍是我们必循的准则。赵佶早年受王诜、吴元瑜画风影响;《图绘宝鉴》说他:“尤注意花鸟,点睛多用黑漆,隐然豆许,高出缣素,几欲活动。”存世画迹有《听琴图》、《瑞鹤图》、《芙蓉锦鸡图》、《柳鸦芦雁图》、《池塘秋晚图》等。从现存的画迹上看,这些画都是设色艳而沉静,布景少而画意闲阔,在富贵气中饶有逸致。据《南宋院画录》辑录,宋画院共有画家九十余人,其中花鸟画家就达半数以上。宋代影响很大的当数李迪。李迪,孝宗、宁宗时在画院任职。工画花鸟竹石,尤擅猫犬。李迪将工细和粗放结合起来,形成严谨而无拘束的画格。如他的《狸奴蜻蜓图》,画一猫回顾,双目送飞蜓,工而不板,极富情趣。现存作品有《雪树寒禽图》、《枫鹰芦雉图》、《狸奴蜻蜓图》、《雏鸡图》、《木芙蓉图》等。

元代工笔花鸟画在承继宋代院体的基础上,独尊徐、黄二体的同时,又渗进宋“文人”画法,以墨代色、以墨为色。笔法精工,赋色明丽,趋向淡彩和白描,透着浓浓的文人气息。影响最大的当属赵孟頫,他“托古改制”,并提出了“书画同源”的理论,使花鸟画变得更为潇洒逸致。明、清时代的工笔花鸟画、水墨没骨画以磅礴的气势,冲击着画坛,令人耳目一新;再者,传统的院体画也开始受西洋画风的影响,一改呆板的恶习,气韵雄浑,清逸淡雅,妍丽精致。较著名的有恽寿平、任颐、吴昌硕等。

古人曰:不师古人,不足以言画。泥守古人成法,亦步亦趋,亦不足以言画。……成规熟谙,智巧自生。

如今,我们应该珍视前人留下的这份宝贵遗产,汲取精华,剔除糟粕,去芜存菁,去伪存真,创造性地继承和发展工笔花鸟画的优秀传统,以期创作出更多的具有中国气派和时代气息的新工笔花鸟画。

一、池塘幽境创作方法与步骤

步骤一：用深浅不同的墨色画出夜鹭、树干、游鱼，赭墨画出水草、叶及果实，并深入刻画鸟的头、嘴及背部。构思时要有意留出大片空白，给人以深远的感觉。注意勾勒时用色的浓淡，表现出不同的质感。

步骤二：花青加藤黄与赭石积染出正叶，反叶用石绿平涂，用浓淡不同的墨色染出水草、游鱼及果实。染游鱼时不妨采用干笔枯染法来表现。染色时色、水分的所占比例，往往会获得意想不到的效果，多次尝试，熟能生巧。

步骤三：藤黄、墨略加曙红深入刻画嘴、爪等部，花青加曙红提染果实，继续用原色提染各部，逐层加深。分出前后、左右、明暗关系，同时还要考虑客体不要抢了主体的焦点，给其留出亮点的空间。

步骤四：花青提正叶，注意染出前后层次关系，用花青加赭石染鸟头、背等部，细致刻画，要有立体感。一幅画中采用多种技法渲染，既能表现不同的质感，又能营造出不同的气氛，产生不同的意境，也算是一种尝试。

步骤五：用白粉提染鸟的胸、腹部，最后用花青加墨烘染出水纹及背景。题款，钐印，完成。

二、初寒创作方法与步骤

步骤一：用深浅不同的墨色画出鸟的大体轮廓，并皴出柿树枝干，注意要表现出树干的苍劲与年龄；用深浅不同的赭墨画出柿子和叶子，用线要流畅有抑顿，体现出质感与结构，注意构图时鸟的造型要力求准确。

步骤二：先用藤黄加朱磬画柿子，后用赭石加胭脂分染。叶子正叶用花青加藤黄平涂，深处用花青分染；反叶先用石绿平涂，再用草绿分染；正红叶用朱磬加胭脂分染，反叶平涂石绿，后用赭石分染。

步骤三：用深浅不同的墨色分染出鸟的头、背、翅、尾，并注意重点刻画嘴、眼等部。在染色时应逐渐加深，切不可一次染足；染嘴、眼时一定要把握好形状、染足，染出神韵。

步骤四：用石青画鸟头、背等部，花青分染胸、腹部等部后，用藤黄平涂，再用赭黄分染。染鸟，最好采用湿染法，既富立体感，又显羽翅丰盈润泽，用色时应首选水色，靓丽、剔透，吸引人。

步骤五：整理、调整画面，注意细致刻画鸟，最后用花青加墨烘染背景增加气氛。题款，钤印，完成。

三、佳果珍禽创作方法与步骤

步骤一：用深浅不同的墨色画出鸟及枝干，用浓淡不同的赭墨画出正、反叶；正叶用花青加藤黄平涂，后用花青染出远近；反叶先用石绿平涂，再用草绿分染；在勾勒时枝干用枯笔，而叶则用吸饱墨笔，表现出主、客体的不同质感。

步骤二：用深浅不同的墨色分染出鸟的头、背、翅、尾，并重点刻画嘴、眼等部。注意要有立体感。曙红染出果实的轮廓。染羽毛时要用淡色，逐渐加深，大胆落笔，仔细收拾，不拖泥带水，力求画面鲜艳、利落。

步骤三：用花青染出叶的远近、层次关系，并用浓淡不同的墨色和赭墨继续提染鸟的各部。用色要有强烈的对比反差，以增加画面效果。许多人渲染时为了快干用吹风机吹，这样不好，染出的色干而枯，没有湿润感，不足取。

步骤四：用原色提染正叶，用赭石提染反叶的顶部，曙红加墨提果实。染果实之前应先预画出前后、远近、层次、明暗、虚实关系，染色时力求有所区别，正所谓“千军万马胸中出”之意也。

步骤五：用花青染鸟头、背及尾等部，注意细致刻画，最后用花青加墨烘染背景增加气氛。题款，钐印，完成。

四、石榴红嘴蓝鹊创作方法与步骤

步骤一：用深浅不同的墨色画出鸟、树干，浓淡不同的赭墨画出石榴及叶，汁绿平涂正叶，石绿平涂反叶，藤黄加白粉平涂石榴。注意构图时分出主、客体的关系，客体服从主体，是全图的点睛之处。

步骤二：花青加墨提染正、反叶，曙红加胭脂积染出石榴的大体结构，重墨染出鸟的头部，中墨染出鸟的羽斑。染羽毛时先用不同的墨色，染出翅羽和尾羽，然后再分染前后、明暗关系。

步骤三：曙红加墨染出石榴的远近、层次，藤黄、墨略加赭石染出鸟嘴及爪，花青加墨染出鸟的背羽。树上的果实并不是同时长成的，有的已经成熟，有的才开始灌浆，而有的才刚刚长出幼果，染色时一定要符合自然生长规律。

步骤四：继续用原色提、醒各部，注意深入刻画鸟的各部，要有立体感。提醒画面，是工笔画中的重要一步，用色时要浓要重，从根处切入，水笔湿染，速度要快，染匀，不拖色，不能碰脏画面。