

陈 林 著

学国画
GUOHUA GONGBI HUANIAO

国画

花鸟

海潮摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

学国画. 花鸟工笔/陈琳著. — 福州: 海潮摄影艺术出版社, 2003.1

ISBN 7-80562-869-6

I. 学... II. 陈... III. ①中国画—技法(美术)

②工笔画: 花鸟画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第109918号

学国画

*

海潮摄影艺术出版社出版
(福州市东水路76号12层)

新华书店发行

杭州云鼎广告有限公司

浙江省邮电印刷厂

制作

印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 开 30 印张

2003 年 3 月第 1 版

2003 年 3 月第 1 次印刷

2005 年 1 月第二次印刷

ISBN 7-80562-869-6/J · 671

(全六册定价: 100.80 元) 定价: 16.80 元

陈 林

原名陈琳, 男, 1968 生, 1986 年入安徽师范大学美术学院国画专业, 1990 年毕业并入该系攻读硕士研究生, 1993 年毕业, 获硕士学位, 同年至安徽大学任教至今。其间, 2000——2001 年作为访问学者赴美国中部华盛顿大学美术学院教授中国画。多年来一直从事工笔花鸟画的创作与研究, 作品多次参加国内外展出并获奖, 其中《红豆角红蜻蜓》获 2002 年“纪念毛泽东再延安文艺座谈会上讲话发表 60 周年”全国美术作品展览安徽展区金奖和全国优秀奖。先后在美国、加拿大等国举办个展。出版有《现代工笔花鸟艺术》、《中国画教程——花鸟》等专著。现为安徽大学艺术系副主任、副教授。

工笔花鸟

【学国画】XUE GUO HUA

陈林 著

海潮摄影艺术出版社

2015

目录

第一章	概述	3
第二章	工笔花鸟画的工具、材料	3
第三章	工笔花鸟画画法	4
	一. 花卉、草虫画法	5
	二. 禽鸟画法	31
	三. 其它题材画法	56
第四章	作品赏析	60

第一章 概述

花鸟画是以花、草、虫、鱼、蔬果、鸟兽为题材的绘画,在我国具有悠久的历史 and 深厚的文化内涵。自唐代绘画分科以后,经过五代、两宋的发展,花鸟在中国绘画史上占有与山水、人物画同等重要的地位。宋代以后一直至清代,由于文人写意画的兴起,工笔画的重要地位逐渐被取代。

随着清政府的跨台,我国长期的封建统治和闭关锁国政策也宣告结束。西方文化的传入,给一直处于低靡状态的工笔画带来了革新的可能性,工笔画的改良问题摆在了人们的面前。对于工笔画何去何从的问题,画家和理论家从不同层面进行了思考和探索。一个世纪以来,在这一领域里,诸如徐悲鸿、林风眠、陈之佛等人作了卓有成效的探索,取得了令人瞩目的成就。改革开放以来是工笔画的大发展时期,许多画家特别是年轻画家的广泛加入,给工笔画注入了前所未有的活力。画家们深入自然,观察生活,创作出了一批具有浓厚生活情趣的精品佳作。

第二章 工笔花鸟画的工具、材料

中国画的材料主要是我们通常所说的“文房四宝”,即笔、墨、纸、砚,它们是传统中国绘画普遍使用的创作媒介。

1. 笔 中国毛笔总体来说可以分作两大类,一类是硬毫,一类是软毫。硬毫用狼毫、紫毫、獾毫、猪鬃等制作而成,挺劲,富有弹性,蓄水少,常用于勾线或皴、擦。软毫多用羊毫和鸡毫制成,柔软,含水量大,适宜染色,或画大色块。介于软毫和硬毫之间的是兼毫,这类笔用软、硬两种毫兼制而成,如用狼毫和羊毫兼制或是狼毫和鸡毫兼制。这种笔性适中,既可勾线也可染色。工笔花鸟画中常用的笔,如勾线用的有点梅、叶筋、叶筋、红毛等,而染色则多用白云。当然这不是绝对的,但总体来讲,硬毫适宜勾线,软毫笔更易于着色。

2. 墨 古人所谓的墨指的是墨锭。墨分油烟、松烟两种。油烟

墨以桐油、菜油或猪油烧烟制成,质地坚实细腻,黑而光亮,泛紫光的为上品。松烟墨以松枝烧烟配制,乌黑而无亮光,胶轻质松,渗化力强。墨的优劣直接影响画面效果,质量优良的墨,胶劲烟黑,乌黑而泛紫光,作画时不沾不滞,意到笔随,幽香宜人。古人磨墨也十分讲究。磨墨时,要求将墨锭竖平,由内向外,重按轻磨,宜缓不宜猛,正所谓“执笔如壮士,研墨如病夫”。目前较为画家们青睐的墨汁有“一得阁”、“曹素功”、“胡开文”,以及“中华书画墨汁”等等。

3. 砚 也就是我们通常所说的砚台。唐以前的砚多以陶瓦,石或铁制作而成,唐以后,砚的制作材料越来越讲究,制作也更加精细,其中端砚、歙砚、洮砚和澄泥砚被誉为四大名砚。现代画家中,许多人常以盘、碗代之,而砚越来越多地被当作工艺美术品进行收藏。

4. 纸 传统中国画所用的纸,总的说来有两类,生宣和熟宣,两者的区别在于,生宣吸水,易产生丰富的墨色变化,宜画写意。熟宣用矾水加工而成,不吸水,适宜反复渲染。因此,工笔画多用熟宣,当然也有许多画家更喜欢用熟绢。

5. 颜色 中国绘画所用的颜料大体说来也分两大类:矿物质颜料和植物质颜料。矿物质颜料有朱砂、赭石、石青、石绿、石黄、白粉、金粉、银粉等等,植物质颜料有花青、藤黄、胭脂、洋红等等。矿物质颜料不透明,有覆盖力,植物质颜料则为透明色。古代画家用颜料极为讲究,常常是自己制作。现代市场上的颜料一种是传统手工制作的,为小纸盒包装的块状颜料,用温水化开即可使用。另一种为盒装铅管颜料,用起来十分方便,只是质量往往难以保证。

6. 明矾水

在工笔绘画的创作中经常会使用矾水,它既可以帮助固定画面颜色,同时也可以使生宣变为熟宣,明矾与水的比例一般只要涩嘴即可。也有人在矾水里加一点明胶,制成胶矾水,其比例大略为两胶一矾二十份水,这可以在实践中慢慢掌握规律。

7. 其他 包括作画时垫在画下的画毡、洗笔用的笔洗、调颜色用的调色盘等等。

第三章 工笔花鸟画法

传统中国工笔绘画的技法很多,归纳起来有两类,即勾线和染色。工笔绘画在勾线时最基本的运笔方式有四种:

中锋运笔 这是传统工笔绘画里用得最多的一种笔法。它要求在勾线时始终将笔尖控制在线的中间,因为只有如此,墨才能顺着笔尖顺流到纸上,同时不会偏离中心,而是均匀向两侧散去。中锋线圆润、浑厚、匀整,并且有弹性。

逆锋运笔 运笔时线条朝着笔尖所指的方向走,逆向而行。这种运笔方式画出的线条厚实刚劲,苍老古拙,多用于画老干、枯枝。

顺锋用笔 这种笔法的运笔方式与逆锋正好相反。一般是笔锋在后,笔杆在前,笔杆拖着笔锋走。顺锋线轻快、流畅,如行云流水一般。

侧锋用笔 以毛笔的侧面在纸面上运行,这种运笔方法较适宜画树干、石头等质感较为粗糙的表现对象。

上面介绍的是最基本的四种用笔方法。创作中我们还可以根据画面需要,在上述笔法的基础上作一些变化。另外,不管使用何种笔法,都需要注意提、按,也就是要注意线的轻重变化。提可以减轻笔锋对纸的压力,线条变细,按则相反。有了提按,线条就会生动、自然,反之,线就呆板缺少变化。

工笔绘画在勾好线描稿后,即可着色。如果把线描稿比作是房子的框架结构的话,那么着色即是后面的添砖加瓦,粉刷美化,着色的

好坏,直接影响画面效果。传统工笔绘画的着色方法总体来说可以分为褪染、冲染、接染、分染、提染、罩染、湿染、背染等,下面分别简略地解释一下。

褪染 这是传统工笔绘画着色时使用较多的一种着色方法。一手握蘸颜色的笔,一手拿清水笔,先以蘸颜色的笔染,再用清水笔接染过去,从而使画面产生由浓到淡的变化。

冲染 也叫积水法。同时准备两支笔,饱蘸不同颜色,先以一种颜色将需要着色的地方填上,未干之时,将另一支笔上的颜色(当然也可以是以清水)冲滴进去。两种颜色在一起交融、流动,往往会形成一种意想不到的天趣。

接染 从某一边先画一种颜色,再从另一边用另外一种颜色乘湿不留痕迹接上。

分染 即分层看色,古人称之为“三矾五染”。工笔画里,对于有些表现对象,往往需要采取分次序,多次染色的方法,才可取得满意效果。比如画大红花,就是先以淡墨从花瓣的根部向外染去,待墨干后,再用朱砂从瓣的边缘向内由深到浅地染。为了固定颜色,待干透以后罩上一层矾水,然后再以淡曙红平涂。如此反复,最后用胭脂提一下,使花更精神。

提染 顾名思义,就是为了加强层次感、整体感,对画面的某一部所作的“微调”。可以提白,也可以加重,比如上面说的画大红花最后用比较重的胭脂色加强画面,就是提染。

罩染 以现代人的眼光看,罩染其实是统一画面色调的又一种方法。在某一表现对象着色基本完成后,为了使色彩更统一,更生动,往往用极淡的某种色彩平涂一遍。如白花、粉红花、紫花等在着色基本完成后,为了使花儿显得更娇艳,常常用极淡的草绿色罩一遍。

渲染 这是一种烘托气氛,突出主题的染色方法。工笔画里,我们常常会遇到这样一种情况,即画面有形的地方均已画完,但是主题仍不突出,气氛也不感人。这时,如果用渲染的方法,在主体的周围染上相应的对比色或类似色(很淡),那么画面效果会有很大改变。如画白色

水鸟,如果仅仅只画鸟自身的羽毛等结构,鸟往往出不来,但如果在鸟形的边缘适当染上一些颜色,则大不相同。

湿染 就是趁湿染色。在一定的形体内,先以清水涂湿,待其要干未干时,染出深浅浓淡。这种方法画出的东西润泽、自然,适宜表现花卉等题材,用好的关键在于水份的把握。

背染 就是在画的背面染色。根据画面需要,可以平涂,亦可褪染。背染可以使画面厚重、丰富,同时对画面的形体结构又不产生影响。

以上对工笔画中最基本的着色方法作了简略介绍,正如我们所知,艺术创作只有基础技法却没有一成不变的绝对方法,而且这些基础技法也一直在发展。下面介绍花卉、草虫和禽鸟的常见画法。

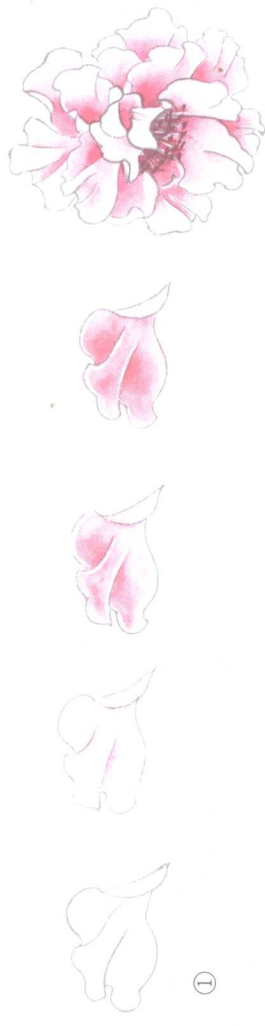
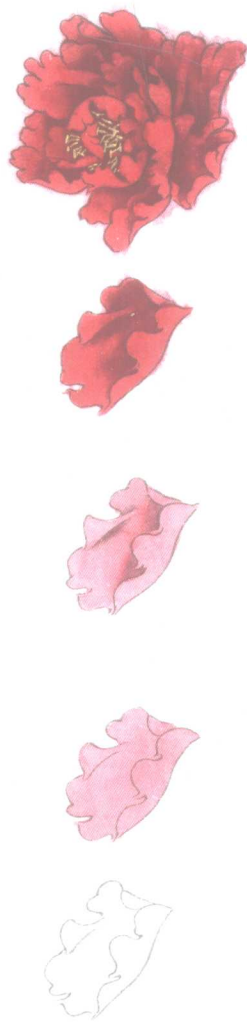
一.花卉、草虫画法

自然界中的花卉有许多种,但基本画法是相同的。下面是工笔画里花、叶子、枝干及草虫最常见的画法。

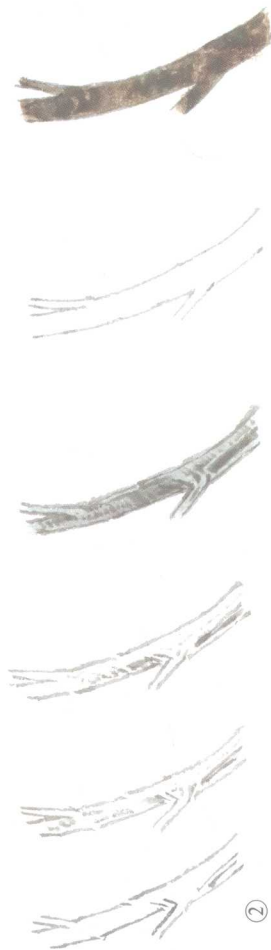
①.一般说来,淡颜色的花先用薄白粉罩染,再用颜色根据结构褪染三到五遍,最后可根据需要用花的故有色再罩染一遍。色深的花则先用极淡的花的故有色罩染一遍,再用墨从花瓣的根部褪染一遍,然后用颜色根据结构褪染三到五遍,最后用花的故有色罩染。如果花本身的颜色有变化,则可在完成第一遍着色后用接染法画。

②.枝干多根据结构先用淡墨褪染一到两遍,再用深赭石或绿等颜色罩染。也可用冲染法画,方法是先用赭石平涂枝干,乘未干时将石膏、石绿或墨滴入,使之自然渗化,这种画法多一遍画成。

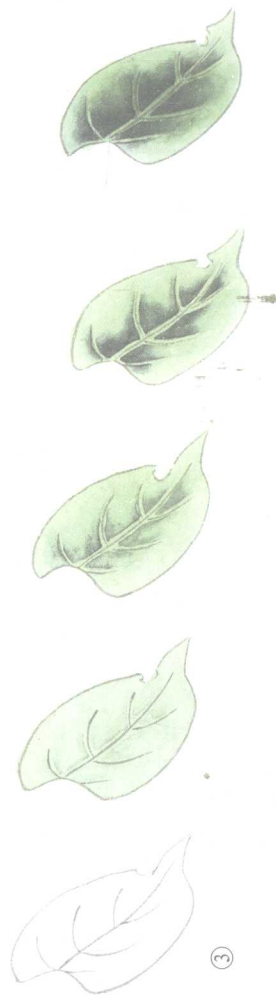
③.叶子多用其故有色先罩染一遍,然后用淡墨从叶筋的两边褪染一遍,再用花青等和叶子本身颜色接近的深颜色以同样在方法褪染几遍,最后用故有色罩染。如叶子颜色有变化,则用接染法画之。

①

②

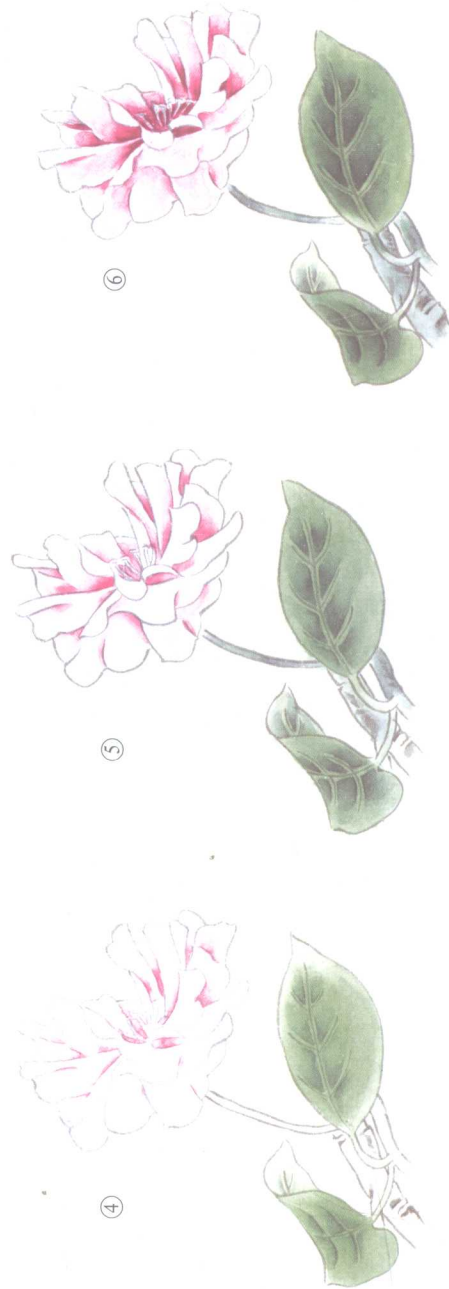
③

④.画草虫一般先勾线描稿，再以淡墨根据结构褪染三到四遍，最后用草虫故有色罩染统一即可。

我们以樱花为例介绍工笔花卉画法的详细过程。

- ①.写生 仔细观察樱花的结构，用铅笔将它们记录下来，写生时要注意花瓣和叶子的翻卷态，使其生动。必要时可以加一点颜色，既记录颜色，又可使结构更清晰。
- ②.勾线描稿 用熟宣纸覆盖在加工好的铅笔稿上，再用勾线笔将它们拷贝下来。勾毛笔线是传统工笔画非常重要的一步，勾出的线要挺劲有力，切忌松软无力。勾线一般用淡墨。
- ③.给叶子罩染一遍淡绿，同时给花罩染白粉。
- ④.用淡墨从叶筋两边褪染一遍，再用花青同法褪染两到三遍；用曙红从花瓣根部褪染三到五遍。
- ⑤.用汁绿罩染叶子，用淡曙红罩染花，同时用冲染法将枝干画完（先填入深赭石，再乘湿滴入石青和少量墨）。
- ⑥.根据需要将有些地方的线再重勾一遍，以使画面更精神。

几种常见花卉的画法

下面是荷花等几种花卉的画法。每种题材先介绍最基本画法，后介绍完整构图。需要说明的是，为适应构图统一的需要，同一题材，不同构图和色调中的画法往往会有一些差别，但基本道理是相同的。后面禽鸟部分相同。

荷花的画法

◆ 单个莲花和莲蓬的基本画法

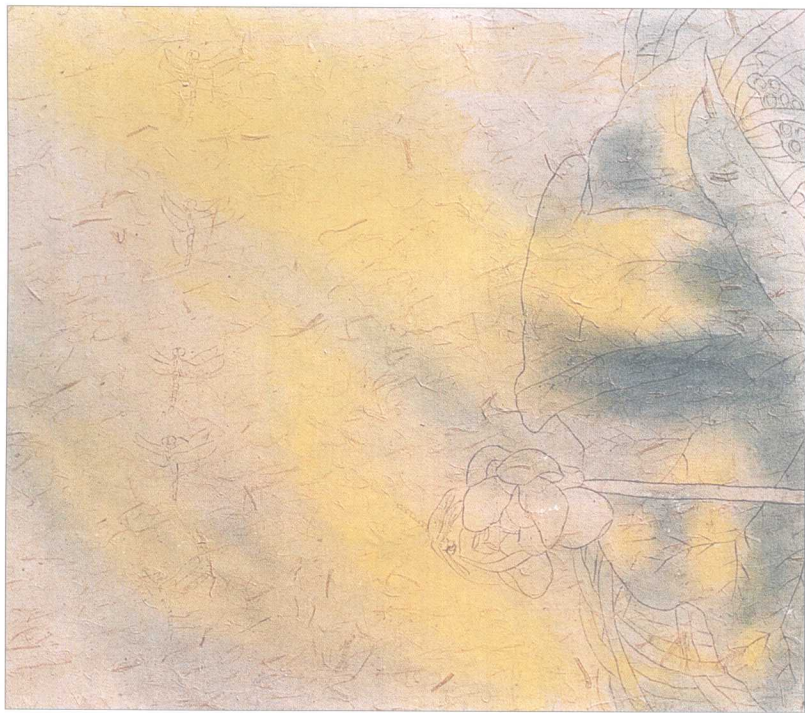
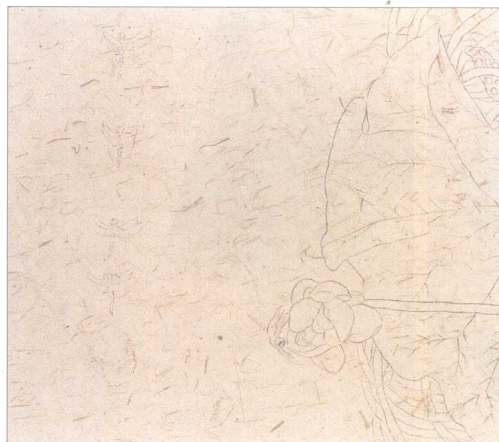
花以薄白粉先罩染，然后以汁绿从花瓣根部褪染三到四遍即可。

莲蓬以淡墨根据结构褪染一致两遍，再用淡绿有区别地罩染。

◆ 莲花、莲蓬和叶的组合

①. 写生稿

③. 用胶矾水平涂画面, 使纸变为熟纸。再用花青和淡黄有区别地分别平涂荷叶, 以白粉平涂荷花。

④. 用汁绿根据结构从花瓣根部起, 以花青从叶筋两边起, 以淡墨从莲蓬结构起, 分别褪染三到四遍。同样用褪染法以墨色将蜻蜓画出。

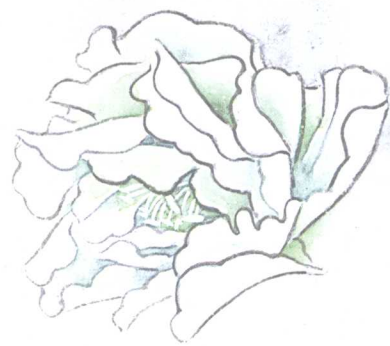
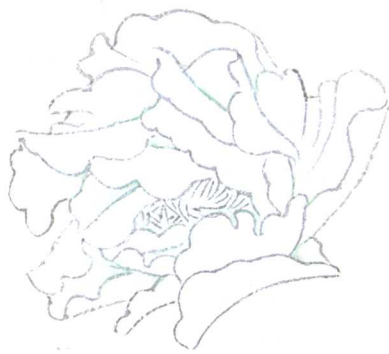
②. 根据写生稿整理出较完整的线描稿, 为使画面静中有动, 在画面中画了一组蜻蜓。用毛笔拷贝出线描稿。为使画面富有韵味, 选用带有纸纤维的云龙纸。

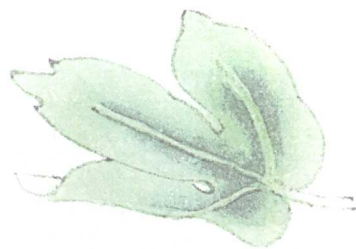
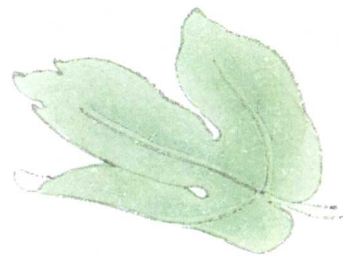
⑤. 用花青加一点绿罩染荷叶，用白粉提染部分花瓣。最后签名、盖印。

牡丹花的画法

◆ 单个牡丹花与叶的基本画法

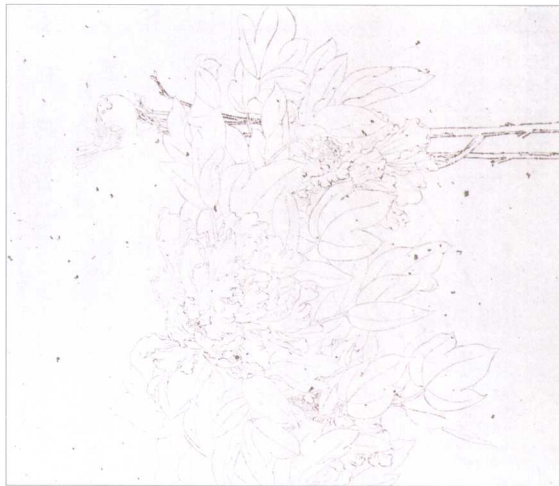
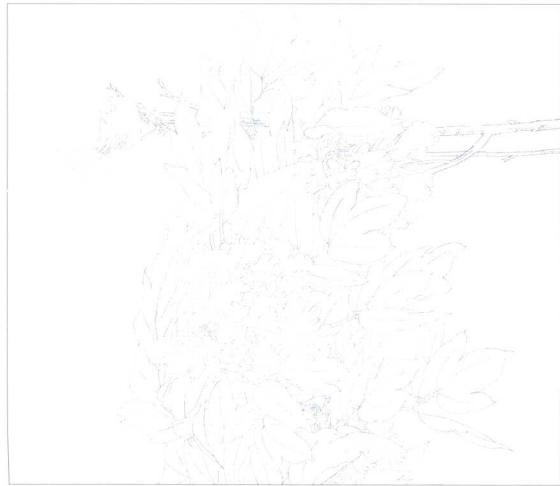
在花的线描稿上先以淡白粉罩染，再从花瓣根部起用汁绿褪染三至四遍。

叶子用淡墨从叶筋两边褪染一遍，再用花青同法褪染两到三遍，然后以汁绿罩染一到两遍即可。

◆ 牡丹花与叶的组合

①. 写生稿

②. 根据写生稿整理出较完整的线描稿, 为使画面静中有动, 在画面中画了一只小鸟。用毛笔拷贝出线描稿。为使画面富有趣味, 选用洒金纸。

③. 用胶矾水平涂画面, 使纸变为熟纸。再用汁绿有区别地分别平涂叶子, 以白粉平涂花。

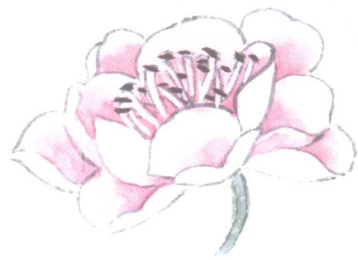

④. 用汁绿根据结构从花瓣根部起, 以花青从叶筋两边起, 以淡墨从小鸟羽毛边缘起分别褪染三到四遍。

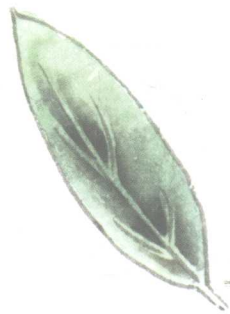

⑤. 用淡墨、淡赭石分别罩染叶子和鸟，用白粉提染部分花瓣。最后签名、盖印。

◆ 单个桃花与叶的基本画法

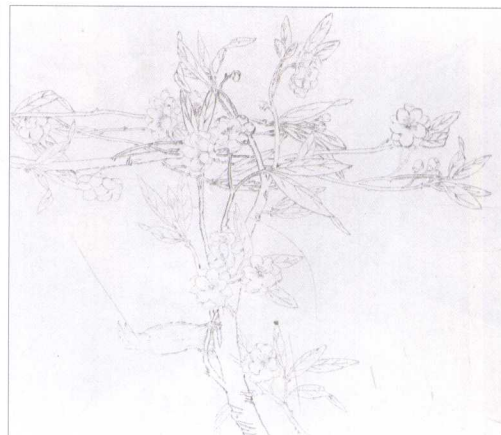
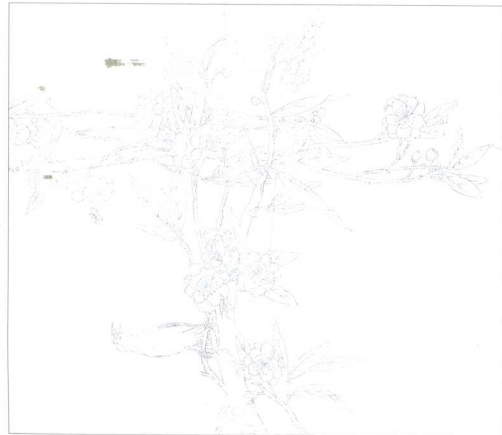
在花的线描稿上先以淡白粉罩染，再分别从花瓣根部和中部起用曙红褪染三到四遍。

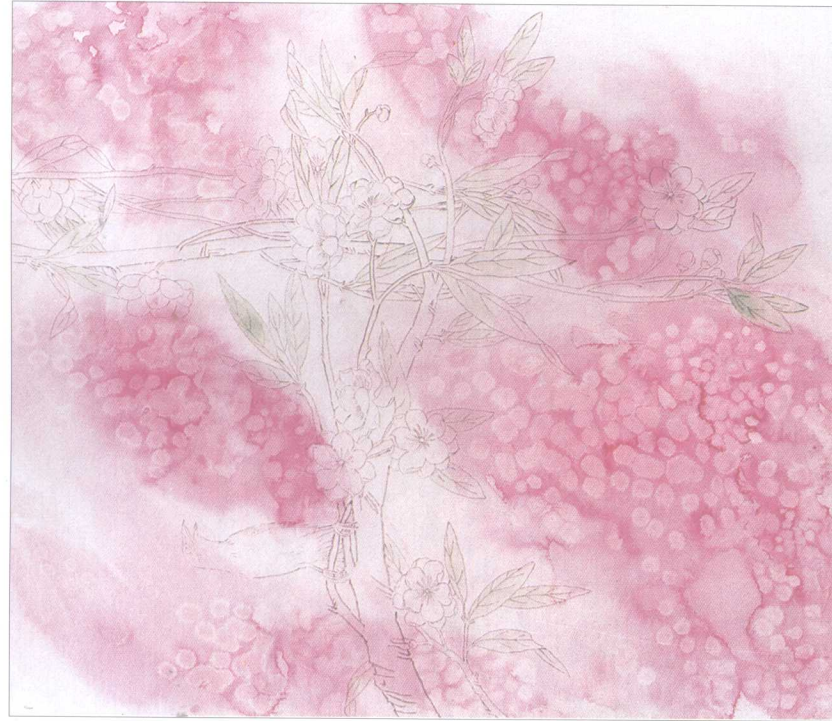
叶子用淡墨从叶筋两边褪染一遍，再用花青同法褪染两到三遍，然后以淡绿罩染一到两遍即可。

◆ 桃花与叶的组合

①. 写生稿

②. 根据写生稿整理出较完整的线描稿, 同样为使画面静中有动, 在画面中画了一只小鸟。用毛笔拷贝出线描稿。

③. 用汁绿有区别地分别平涂叶子, 以白粉平涂花。

④. 用曙红根据结构从花瓣根部或中部起, 以花青从叶筋两边起, 以淡墨从小鸟羽毛边缘起分别褪染三到四遍。

- ⑤. 用淡绿罩染叶子，用淡白色提染花瓣，用白色点出花蕊。签名、盖印。