

劉

東瀛●工筆花鳥畫●創意

LIT DONG YING GONG BI HUA NIAO HUA CHUANG YI

●淡彩法
●重彩法
●沒骨法

遼寧美術出版社

LIU DONG YING GONG BI
HUA NIAO HUA CHUANG YI

畫家畫庫 ● 作品與技法

劉東瀛工筆花鳥畫創意

- 畫家簡介 3
- 工筆花鳥畫技法 4
- 作品 18

图书在版编目 (CIP) 数据

刘东瀛工笔花鸟画创意/刘东瀛绘.-沈阳:辽宁美术

出版社, 1994

ISBN 7-5314-1206-3

I. 刘… II. 刘… III. 花鸟画-技法 (美术)-作品-中国

IV. J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 13930 号

刘东瀛工笔花鸟画创意

LIU DONG YING GONG BI HUA

NAO HUA CHUANG YI

刘东瀛 著

辽宁美术出版社出版 沈阳新华印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/12 印张: 5

印数: 1—3,000

1995年3月第1版 1995年3月第1次印刷

责任编辑: 费长富 封面设计: 阎义春

责任校对: 侯俊华

ISBN 7-5314-1206-3/J · 542

定价: 28.80 元

畫家簡介

劉中源 嶺南美術學院教授，中國美術家協會會員，遼寧中國畫研究會理事。1938年生，遼寧新金人，1955年入東北美術附中，1964年畢業於嶺南美術學院中國畫系。

劉中源從事工筆花鳥畫教學和創作，其作品多從平凡生活中捕捉與自己心靈相通的意韵，緊緊把握自身的感受，技法運用不拘一格。作品呈現平和自然，清新淡雅的個性風采。

作品《關邊即景》入選第6屆全國美展，《小院情懷》獲1988年中國畫中華杯大獎賽佳作獎，《度美人》獲教師節全國畫展優秀作品獎，《家園豆花》獲遼寧第二屆中國畫展優秀作品獎，《清秋》獲1992年遼寧美展三等獎，《農院》入選中國當代工筆畫第二屆大展，《沃野》獲紀念九·一八事變60周年中國畫展佳作獎，《斑鳩》獲第13屆日中交流展橫濱市長賞。《中國畫畫》第20期專題介紹作品和作者，《香港文匯報》1988年以整版專題介紹作者和作品，《中國高等美術學院畫集》、《現代中國畫作品集》、《遼寧美術家作品選》、《美苑》、《遼寧日報》等多種畫集、報紙、刊物上發表作品和評論。

兩次應邀去日本展出，多件作品赴新加坡、加拿大、蒙古、香港、臺灣等國家和地區參加美展。

工筆花鳥畫技法

中

中

國工筆花鳥畫歷史悠久，流跡很多，繁衍甚盛，畫法積澁豐厚，許多經典作品以其獨有的藝術魅力依然深刻影響着今天畫壇的發展。正因為如此，工筆花鳥畫同其它畫種一樣，早已形成一整套藝術程式，程式不僅規範着畫法，更重要的是對生活重新認識的一個結局，表達着民族的審美觀念。程式是藝術創作的產物，必然會隨時代的發展而演變，不斷深化中國畫的民族特色。

我的作品多取材於生活，想作的畫很多，畫的時候也很有感受，但常常苦於缺乏相應的表現技巧而無從下手，只能重複某些程式畫法而畫得淡然無味。

“胸有成竹”是中國繪畫的精髓，唐人張璪說得好，“外師造化，中得心源”，道出了畫源於生活而又要昇華的創作規律。強調創作意識，就容易從微觀和宏觀上把握工筆花鳥畫的某些技巧和作畫方法了。同時，畫種間的內在聯係，語言上的相通，給我們以很大幫助。比如，在山水畫中的皴擦，寫意畫中的點染，素描的多維與整體，水彩畫的透明和靈巧，油畫中對色彩的安排等多種藝術效果的處理我們都會得到啟發。創作一幅作品，直接或間接的生活感受是首要的，獨特的情思方式是立意的焦點，技法的運用和步驟的展開應以此為制約。為表達某種特定的感受，可以不拘一格融會各種技法，直到精之所至，興之所適時為止。這樣，工筆花鳥畫也會同其它畫種一樣，在整個創作過程中充滿了生機和活力。

有人說，工筆畫能入細能畫像就是一幅好作品，也確實有些作品，刻意求工並过分注重形似，我以為這是觀念上的誤解和看法上的片面所至。當你翻閱宋人畫冊，靜心品味工筆花鳥作品時，會讓你震驚並悟出“以形寫神”、“緣物寄情”的創作內涵。工筆畫並不拘泥於繁雜客觀對象，不滿足於再現，而強調畫家主觀創造，強調畫家主觀情感的抒發。工筆細畫是形式，是表現手段和方法，不能與藝術觀念混為一談，實際上，工筆畫有極強的寫意性。以寫意觀對待工筆花鳥畫創作，也就容易克服某些呆板僵化的毛病了。

描

以

線為造型基礎，是中國畫的特點之一，製作工筆花鳥畫的第一步就是描。雖說工筆畫在視覺空間更常以色彩取勝，但造型的力度和物象的神韻，要在第一步以線深入細緻刻劃才能得以實現。現代有些工筆畫，色彩的組合很有魅力，著墨技巧也很熟練，但仔細觀看，卻忽視了具有中國畫特點、線的韻味，是件憾事。古人創造的“十八描”，實際上是不同時代諸多畫家苦心探索的成果，創造了具有民族特色的中國繪畫，是需要我們認真研究和繼承的。

古今畫家對描法要求是嚴謹的，訓練是有素的。常以書法規律規範勾線，執筆要指實、掌虛、腕活，有起筆、連筆、收筆，起筆、收筆宜藏鋒，連筆宜慢宜勻。極力追求用筆平穩如錐劃沙，實如折鐵骨，留如屋漏痕，力透紙背，力能抗鼎，如高山墜石、棉裏包針等運筆方法，流暢線的力度和金石趣味。通過用筆的輕重緩急，抑揚頓挫，方顯粗細、連斷、光毛、虛實，用墨乾濕濃淡等變化達到應物象形。如圖例，一組靜物中有罐、盤、瓶、布、花葉等，由不同形象組成，各有不同質感，自在體積並佔有空隙。若以白描習作處理，則以重墨勾勒為宜，用挺健粗重、多頓挫的筆鋒勾出盤的堅硬，以圓潤細柔的線條體現花的飄逸，粗、毛、乾的線畫罐的匱斂，虛線勾成其花紋，強化了罐的體積感。通觀對盤的細節描寫將其拉近，以板活沉穩的虛筆長線將瓶布推遠，由線的長短、粗細、疏密的組合，形成了畫面的特有節奏和韻律。

勾線要從廣義上理解“得法用筆”，在視覺藝術規律的指導下，回歸到感性上來。如第55頁，畫美人又細又長的頸上頂着一朵豐潤肥大又不停舞動的花頭，頗有克剛之美。的感覺，用什麼樣的線能把這種感受畫出來呢，總實要動一番腦筋，我嘗試以手的顫動，使筆在紙上斷斷續續，似虛似實，自然留下帶波紋的淡線，這富有彈性的線條將花葉那種搖搖欲顛斜的形象得以表達，運用線的表現力塑造意想形象，就成了注入情感的形態線，更具有感染力，線的運用很靈活，因人因時因物而異，其標準應符合情、物、理。

工筆花卉常用的幾種染法

一、**分染**：用一種顏色或墨，從局部開始，但要建立在整體觀念之上，一個花瓣，一個花萼，一片葉一片葉地分出明暗，濃淡變化。對物象特徵，如起伏、轉折、層次等用筆染的方法入微塑造。筆染用兩隻筆，一隻筆蘸色或墨，畫花或葉的暗處，另一隻筆蘸清水，將色或墨從暗部向亮部逐漸攤開，最亮處留下紙或絹的白地不給筆染。應特別注意的是蘸色或墨的這隻筆的水分大於蘸水的筆，以免蘸水筆因水分過大沖了色或墨而形成水痕。在實際訓練中體會兩隻筆含水量如何得當，如何交融自然，分染的技巧也就掌握了。

二、**統染**：是對所畫物象體積和空間的深入塑造。在整體觀念的指導下，將畫染出大的體面關係，如一組花叢或一整朵花的明暗層次，留出最亮部分，向深層，一層托一層地統染，水分飽和但要自然均勻，不留水痕。

三、**罩染和平塗**：用一隻筆在分染過的花或葉，染上一層透明色或墨，叫罩染。在分染前平鋪一層底色叫平塗。罩染可多遍進行，以有分染的凹凸與罩染的厚度呈現的綜合效果為理想。罩染色過重，完全覆蓋了分染的凹凸關係而呈現出的死滯。不透明的礦物色多採用平塗的方法，要薄塗兩三遍才能均勻，有光澤。用筆要順着花葉的生長方向平鋪著染，忌亂塗。水分要飽和，但不能淤積成滯。

四、**接染**：兩隻筆各蘸不同顏色，互相接在一起的方法叫接染。是沒得法常用的一種方法。雙勾法在罩染時也常用此法。兩隻筆所蘸顏色要飽和、水分適量，相互銜接自然過渡。

五、**提染**：是調整明暗關係的染法，可提亮，也可提暗。用兩隻筆，一隻筆蘸色，一隻筆蘸清水，提亮，從邊緣向裏用清水烘染，提暗，從裏向外，用清水筆烘染。用筆要輕，水和色相接自然，有繪畫性，忌平板呆滯。

六、**點染**：不勾確廓綫，用一隻筆先蘸上一種顏色之後，再在筆端蘸另一種顏色，按形狀結構落筆成形，使兩種顏色自由參和，自然形成色彩及其濃淡變化的方法叫點染法，是沒得法的基本技法。此法注重以筆剛柔、輕重、轉折、頓挫，以及墨與顏色的乾濕、濃淡變化來表現對象不同質感和趣味。

七、**積水**：以飽和水分的大墨或色，平塗鋪染整個形象，在沒乾前注入清水或顏色，也可注入石膏、石綠、白粉等不透明色，乾後形成蒼潤斑駁，自然有趣的藝術效果。

八、**烘托**：為渲染氣氛，大片烘染底色，可以平塗也可分染濃淡，可薄可厚。此法可將所畫形象後邊的大面積背景，先用清水或色，薄薄鋪染，在半乾時，用一隻筆蘸清水，另一隻筆蘸顏色進行烘染，也可以大筆或排筆染大片，以小筆染小的地方。

九、**立粉**：花蕊是一朵花的精神之處，點蕊如點睛。多數蕊呈淡黃色或白色。為使畫蕊有更突出更有感染力，採用了立粉點蕊的方法。此法，以濃稠的白粉堆積成浮腫般的絨絨或露露，乾後，在上而施淡黃色等。或者以濃厚的白粉蘸筆少量黃色點蕊也可。立粉法可畫出蕊的立體感，突出部分有倒影，場陷處有小坑，頗有裝飾性和神秘感，顯得真切感人。

十、**搶水、搶粉**：乘點跡未乾，以中鋒筆蘸水和粉適量注入。水、粉破色，筆化自如，色積邊緣，虛實相兼，似斷斷綫效果。

工筆花卉的著染類別和步驟

一、淡彩法

主要以透明顏色，如墨、花青、赭石、曙紅、胭脂、朱磦、藤黃等進行著染的畫法。其特點是透明、潤致、淡雅、明快、秀麗，給人以輕鬆和虛幻朦朧之感。

淡色花頭的淡彩法步驟：

①以濃墨勾葉，淡墨勾花與梗，白荷花瓣瓣瓣肥厚，絲不易過細。

②用較稀白粉薄薄平塗花頭，粉墨墨絲，正葉和梗用花青分染，反葉用草綠分染，分染時，明暗反差略大些。

③ 成組葉片統染後，梗與正葉通染綠色，反葉通染三綠，用花青、藤黃加少許赭石調成芽綠分染花頭，蕾尖點上紅色。

④ 花瓣亮部理白粉，反瓣尖端提紅，花瓣以赭和的白粉罩染，趁其半乾時以胭脂點上大小參差的斑點，用立粉法點花蕊，乾後在花蕊上點黃色，反葉用草綠、正葉用花青勾皴。

重色花頭的淡色法步驟：

① 濃墨勾花和葉，花瓣細斷細，略波蕩勾枝幹。

② 以濃紅分染花瓣正面三至四遍，反畫平塗白粉，正葉以墨分染，反葉以草綠分染，枝幹以重墨皴擦。

③花瓣正面以朱砂渲染，花瓣背面以朱磦渲染，以赭色的綠色渲染正葉，反葉渲染三綠。

④以胭脂渲染花瓣根部，用立粉法點出雄蕊，柱頭，粉黃點雄蕊花藥。花繁葉茂，筆墨略不勾。赭綠渲染樹幹，用水分較大的綠點苔，花頭用簪針解綻。

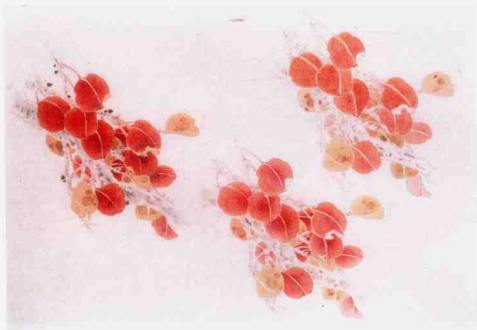

二、重彩法

用覆蓋力較強的礦物性顏料和粉質顏料進行著染的一種濃重畫法。重彩畫雄厚端莊，具有很強的裝飾性，給人以濃艷、華貴、富麗之感。古今大型壁畫多採用此種方法。完全用重彩法表現獨幅作品的較少，花卉亦不多見。重彩法與淡彩法相結合是畫家們常用的方法，畫出的效果新奇別致。

以紅葉為例，重彩法步驟：

1

①正葉用朱砂均勻平塗二至三遍，不壓墨綫，主葉邊緣一樣水綫，反葉用藤黃、赭石、白粉調成米黃色平塗一遍，給葉點赭石斑點，枝幹用重墨皴擦。

②葉子正面，塗膠礬水，固定朱砂色，乾後用洋紅或曙紅分染，不壓水綫，枝幹用淡墨皴染。

③葉子正面用薄朱砂平塗，壓水綫，未乾時塗上水分大的淡墨斑點，點的大小錯落有致。乾後，用胭脂皴綫勾葉部，反葉用赭石或淡綠勾部。以花青加墨皴染枝幹，若用絹畫，可在背面皴染。乾後，用墨線加石綠點苔。

三、沒骨法

不用墨勾輪廓綫，也不勾骨幹綫，直接以墨或色，運用點染、接染、積水等方法佈色製形，落筆成章。著染時，水分要大，色與墨筆化自如，形成虛實相兼的水跡以呈現花葉的形象和層次。由於水分飽和，顯得畫面清潤淋漓，有寫意畫的粗曠和工筆畫的秀麗，亦有水彩畫的流動感，其藝術感染力常常是別的畫法所無法達到的。

沒骨法作畫，最好先朽稿或構有粗略的草稿，附在紙或絹的下面。畫時要胸有成竹，意在筆先，以稿為本，同時要依據畫時出現的各種實際效果，靈活地融合各種染法，一氣呵成。

雙勾花卉，可只勾主筋，沒骨花卉則要利用這些筋脈來加強形象特徵和形體完整。筋脈處理有陰陽兩種，有用墨或色勾成陽紋的黑綫條，有地色形成的陰紋白綫條。白綫條與黑綫條有同樣的表現力。白綫條不是用毛筆直接勾出來的，而是通過兩個點色留出來的，綫條邊緣起伏不平，呈粗澀感，在視覺上會產生整體綫條的流動感，局部有含金石味的沉澀感。用色或墨勾筋脈，可趁濕勾，也可乾後再勾，用筆均需有強弱虛實變化。如果綫勾的生動，白綫留的隨意自然，畫面將出現意想不到的饒然趣味和裝飾效果。沒骨畫法多採用熟紙和熟絹。

沒骨法的綜合運用及畫法：

①工細沒骨畫法：造型嚴謹，著意刻劃花葉的正反、向背、轉折、明暗變化，以接染法畫出葉子的明暗，留出白色葉脈，待乾後，用分染法以敷加層次和厚度。

②空絹沒骨畫法：結構嚴謹，造型應括完整，筆法靈活，用點染法畫葉，一筆畫一個瓣，注意瓣的虛實及色彩變化，避免呆板單調。一組花要有前後、正側、俯仰變化，以筆的大小、疏密、虛實表現層次空間。花瓣或明暗交接處，隨意留出空間，以氣串絡而引起形象生動。點染嫩葉，趁濕勾筋，用重色點蕊，其造型和氣勢要隨着、牽制，以積水法畫枝幹。

③ 勾花點葉填色法：蕊枝用墨勾點結構後，著色植粉。葉以點染法畫後，推水植粉，略加厚度，形成葉子的運動感。

④ 點花勾葉著色法：以點染和渲染畫出花頭，留出花部，似有動感的水線，以墨勾出葉的輪廓、分染、罩染其明暗。

⑤ 勾線點彩接粉法：用淡墨略筆虛勾花葉形象，以點色接粉著染花頭。

⑥ 墨點點彩法：以墨虛勾輪廓，以淡墨點染葉子的起伏、轉折及明暗層次，以大筆飽和點染著色，不要拘泥於輪廓線，隨意點畫，見筆觸，留細白，畫面顯得生動活潑、生機盎然。

②近知遠點法：近實以勾，遠面以點。處理畫面的空間層次。

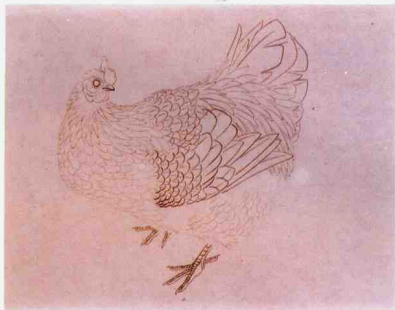
③枝法：造勢隨意靈活運用，以點染表現花葉的柔潤，以大筆觸畫勾邊展現枯幹的蒼老，以雙勾、展線、皴染體現樹枝的生氣；枝上靜臥一隻工筆細緻的斑鳩，此法可使畫面完整、豐富、協調。

翎毛畫法

以多色雞為例，說明鳥的勾勒與著色方法和步驟：

①白描勾勒：根據雞各部份羽毛的深淺，用濃淡不同的墨色勾勒輪廓。用筆依其形質，有所變化，比如，嘴是角質，要用挺健的線條，筆鋒光而有力，翼形較繞長在一個平面上，用重墨勾出上下兩個半翼，翼角處頓一下筆，腹部羽毛，起筆收筆要虛，勾成兩頭尖的弧綫，翎的感覺比較硬，綫可略粗，較大的翎從根向前，兩筆合成，中小翎最好一筆畫綫勾出來。要注意，羽尖不要出現圭角和倒筆折筆，翎的大小及透視，要符合翎形鳥體的起伏綫變化。羽絨根粗而漸細，並略帶弧度。附趾與爪上有鱗甲，上片壓下片，用平面的綫一片一片地勾，雞距處隆起，趾中穿洞。

②分染：大中型鳥類應以墨分染，然後著色，這樣畫出來的真鳥，有分量，體感強，色彩沉着典雅，與墨綫極易協調統一。用淡墨分染各部份翎絨，翎絨邊緣留出整齊的亮光，多遍復染，逐漸加重，以增進羽毛絨絨感覺。羽絨留一條水綫，腹、腰和上尾間色彩較淡的翎，可墨與色調和一起進行分染。附趾用立粉法，先平塗透明色。分染翎片時要注意形體的起伏和邊緣的虛實。

