

经典美术技法丛书

俞致贞

工笔画花卉技法

俞致贞 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

经典美术技法丛书

J212.27
64

俞致贞

工笔花卉

技法

俞致贞 / 著

天津人民美术出版社

责任编辑：梁雪莲 姚重庆

画法步骤撰稿：那 欣

设 计：姚重庆

电脑设计：刘晓阳

张 斌

技术编辑：高 振

图书在版编目 (C I P) 数据

俞致贞工笔花卉技法 / 俞致贞著. — 天津：天津人民
美术出版社，2004

ISBN 7-5305-2486-0

I.俞... II.俞... III.工笔画：花卉画—技法
(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 020284 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：刘建平 网址：<http://www.tjrm.com>

北京盛通彩色印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2004 年 7 月第 1 版

2004 年 7 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：32.00 元

俞致贞 及其《工笔花卉技法》

(再版序言)

董玉龙

著名工笔花鸟画家俞致贞(1915—1995),是现代中国画坛有着深厚传统功力,对新中国工笔花鸟画艺术的继承和繁荣发展,做出过突出贡献的资深艺术家、美术教育家。

俞致贞先生,又名一云,女,汉族,祖籍绍兴,生于故都北平。其祖父乃晚清宫廷御医,且长于书法;其父早年从事银行业,喜爱书画和收藏;母亲持家,但喜爱养殖花木。因而,俞致贞是在读书、习字、诵诗、养花、看画中,度过了她幸福的幼年和少年时代。但是,父亲的去世,使这个有着众多姐妹的大家庭受到沉重打击。中学毕业后的俞致贞,于1930年拜著名画家于非闇先生学习小写意花鸟,并兼习书法、篆刻;1935年,于非闇先生在画友张大千的意见影响下,为存亡继绝而专攻院体传统的工笔花鸟,因而俞致贞也开始了其专门研习工笔花鸟的漫长历程;1937年,当时北平故宫以“古物陈列所”的名义开放不久,其“国画研究馆”成立,俞致贞作为最早进馆学习的学员,继续在该馆任教的于非闇先生指导下,学习工笔花鸟。并充分利用故宫提供的特殊条件,一方面对其历代所藏之工笔花鸟珍品,如宋徽宗、赵孟坚等古代名家原作,进行潜心的研习和临摹;同时,利用北平各大公园特有条件,对其名贵花卉进行适时的“写真”(写生)练习。从而,使其绘画艺术,有了很快的提高。之后,俞致贞以优异成绩毕业,并留“国画研究馆”担任助教,先后长达八年之久。

抗战胜利后,学已有成的俞致贞,为广开画路,在于非闇先生建议和举荐下,又远赴成都,拜已名满画坛的张大千先生为师。为此,于非闇先生亲备古墨一匣,为其女弟子赴四川作拜师之礼……是为当年流传之艺坛佳话。俞致贞在“大风堂”门下学习期间,张大千先生对这位转师学艺的女弟子,从艺术到生活都珍爱有加,精心指导。从而,为俞致贞日后的工笔花鸟的创作和教学,都打下了坚实的基础。直至后来,在张大千先生的关怀下,这位一心学艺年已不惑的女弟子,和其同门学艺、同窗共砚的师兄弟,即著名画家刘力上在老师家结为伉俪……

建国之后,俞致贞于1951年返回北京。最初,在中学图书馆任职。白天上班,晚上和暇时仍坚持画画,或去公园写生,或去老师于非闇家请教切磋艺事,其“画业未敢一日疏懒”。之后,不断有新作品参加展出,逐渐受到首都画坛的关注,直至其作品被选送莫斯科参加世界青年联欢节展出,其人其画受到京城美术院系有关领导的重视。1957年,中央美院国画系聘其兼课;1958年,新建的北京艺术师范学院(即北京艺术学院前身),调聘俞致贞为专职工笔花鸟教员,1960年,评聘为国画专业讲师。从而,俞致贞正式踏进北京高等院校美术专业教师队伍,得以进一步发挥其工笔花鸟艺术教学和创作的专长。直至1964年,北京艺术学院改建为中国音乐学院,在院系调整中,她被调至中央工艺美术学院,先后被评

聘为副教授、教授，并因其在艺术教育和创作中有突出贡献，而享有国务院颁发的“政府特殊津贴”。

俞致贞从十五岁时开始学艺，至1995年以八十高龄仙逝，前后从事工笔花鸟艺术的研究、创作和教学半个多世纪。先后培养了一大批从事高校工笔花鸟教学和创作的专门人材，并持续不断地创作了一系列工笔花鸟画精品，为国家美术馆和人民大会堂、国务院等单位收藏和陈列，从而对传统的工笔花鸟艺术的继承和开拓发展，作出了巨大的历史性贡献。

在俞致贞工笔花鸟著作出版方面，据笔者所知，在上个世纪60年代初，俞致贞和著名花鸟画家于非闇、田世光合作，创绘了以郭沫若百花诗为主题，由荣宝斋以木版水印法刻版印刷，出版了著名的《百花齐放》诗画册；1975年，人民美术出版社为其出版了《俞致贞画辑》；1979年，天津人民美术出版社出版了《俞致贞工笔花卉技法》专著；1986年，朝花美术出版社出版了俞致贞、刘力上伉俪合作的《工笔花卉》画册；1989年，荣宝斋、外文出版社出版了《俞致贞、刘力上花鸟画集》，以及相关画谱……。新世纪伊始，已获国家优秀出版社荣誉称号的天津人民美术出版社，又出版了由笔者推荐并撰文的《俞致贞白描花卉》、《俞致贞、刘力上工笔花卉》画册。有的画册，一版再版，印数逾万；有的画册，累计数目已超过十万，可见其作品受欢迎之深、之广……

由天津人民美术出版社出版的《俞致贞工笔花卉技法》专著，至今已经多次印刷，发行数以万计。可以说这是一本集古今工笔花鸟艺术技术技法之大成，结合张大千、于非闇等艺术大师口传心授的精华内容，以及俞致贞在半个多世纪以来，从事工笔花鸟艺术的教学和创作的实践经验总结写成的“专著”，从自然规律和艺术规律相结合的高度，用通俗易懂口语化的文字，具体而细致地讲述了关于工笔花卉、没骨花卉和有关草虫

的绘制，以及在写生、临摹和创作、制作过程中，从对描绘对象之“物理、物情、物态”深入全面理解和认识，到有关构思、构图和用笔、用色等的笔法、染法等技术、技法，以及从事工笔花鸟画工作者必须具备的严谨、认真、精细的态度等等，都作了比较具体的符合艺术的认识论和辩证法的论述。说明这位身体纤弱，但内心坚强的女画家，毕生从事工笔花鸟教学的艺术教育家，对工笔花鸟画坛的后来者，对其肩负的承前启后的历史任务等，都表现出了高度的负责精神，这是值得美术界、美术教育界和社会有关各界尊重和钦佩的……

早在上个世纪50年代，在北京艺术师范学院、北京艺术学院建院初期，就和笔者一起从事美术教育工作的老同事、老朋友吴冠中、朱碧琴夫妇，在《送别俞致贞老友》中赞颂这位女画家“笔精、情细、人瘦，写尽牡丹芬芳。吐衷肠，良辰美景馈人间，枝上翠羽，荷底鸳鸯。莫道瑶池路遥，细雨斜风，归途苦乐慢品尝……”。以诗化的语言，对俞致贞人品、画品作了高度的艺术概括。

新世纪之初，江苏省江都市，为俞致贞、刘力上夫妇及其捐赠的工笔花鸟作品，建立了“俞致贞、刘力上艺术馆”，以作为对这对著名画家夫妇的永久纪念。

为弘扬有着优秀绘画传统和民族艺术特色的工笔花鸟艺术，天津人民美术出版社决定将经过充实、整理，并增加一系列范画图版的《俞致贞工笔花卉技法》专著，重新彩印再版推出，这当然是中国画坛，特别是工笔花鸟艺坛值得称颂的大好事……

应天津人民美术出版社和老友刘力上之邀，笔者仅撰写此文，作为对从50年代就一起从事高校美术教育的老同志和老朋友——中国工笔花鸟画坛著名女画家俞致贞九十诞辰的纪念。

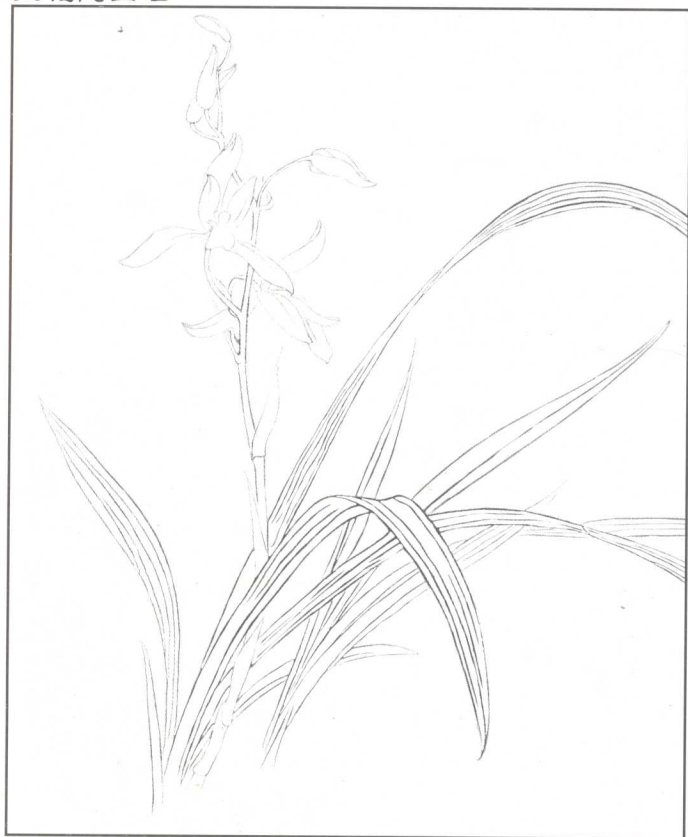
2003年10月26日于育新花园

目 录

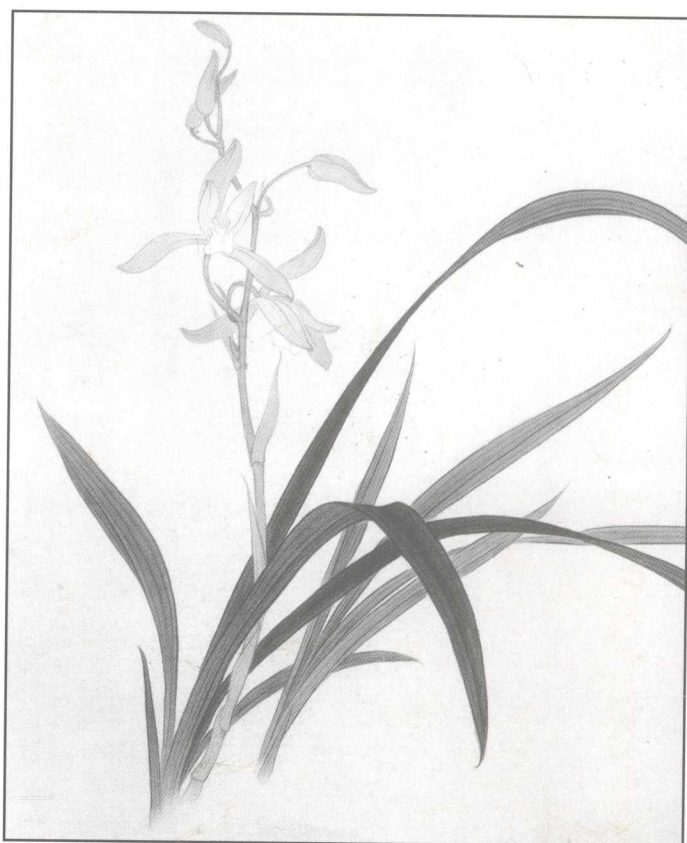
俞致贞工笔花卉技法步骤解析	1
俞致贞工笔花卉作品欣赏	22
俞致贞工笔花卉技法	32
俞致贞教学白描画稿	59
编者的话	66

俞致贞工笔花卉技法步骤解析

兰花的画法

一、白描。勾花和茎要用淡墨，线条细而柔。重墨勾叶，兰叶较长，勾线时要流畅，有弧度和转折的地方也应保持中锋用笔。

二、上底色。花：用调稀的白色罩染花和茎，须染得薄而匀。用较重墨晕染正叶，淡墨染反叶。

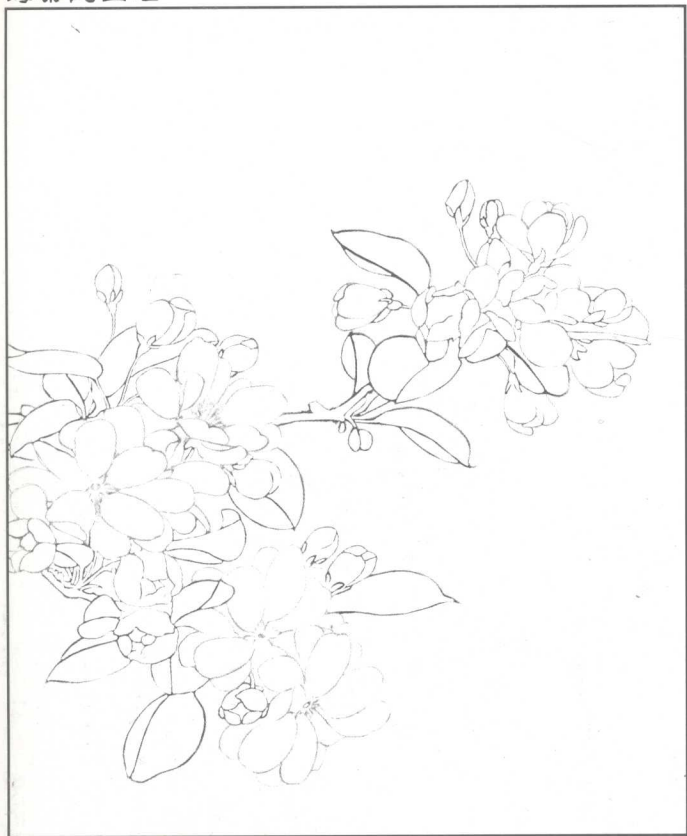
三、细部刻画。芽绿色染花头，由花瓣尖向根部晕染。花苞和茎都用芽绿色罩染。绿色罩染叶子正面，淡绿染反叶。

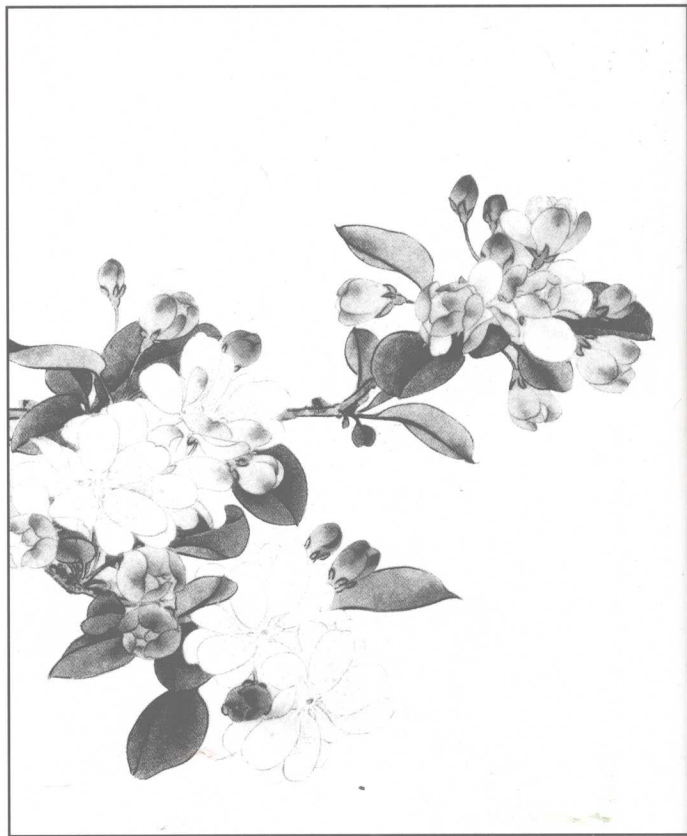
四、调整。用白色提染花瓣根部，染得薄一些。白色和黄色分别染花蕊。

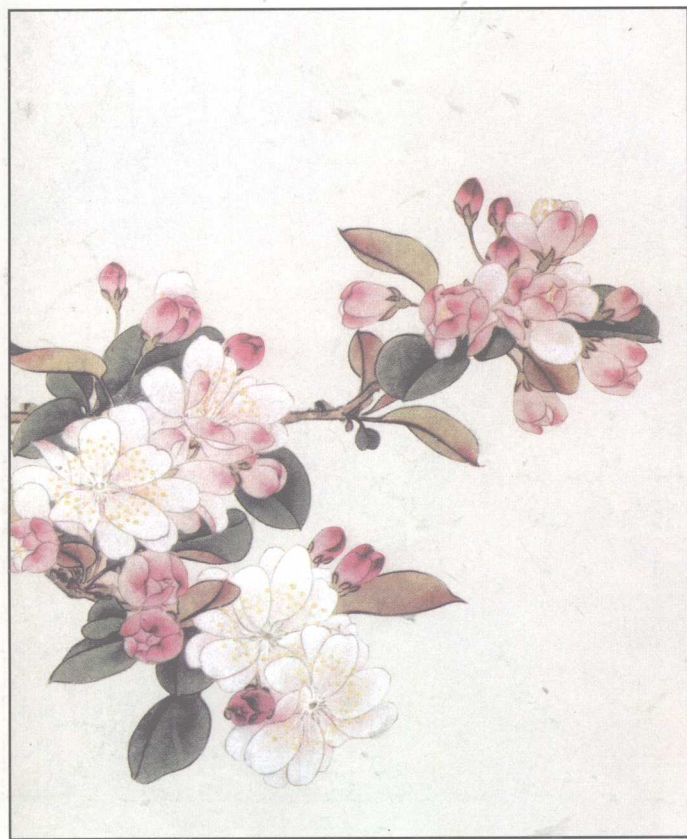
海棠的画法

一、白描。淡墨勾海棠花，要求线条精细，表现出花瓣娇嫩的质感，保持中锋用笔，有内在的力。重墨勾叶子、花茎、萼片，线条粗壮一些，力量较外在。木本茎双勾完成，少加皴擦。

二、染底色。先用白色罩染花瓣，染得薄而匀。花青墨晕染正面叶片，草绿色罩染反叶、茎、花萼。

三、进一步刻画。曙红色染正面花瓣，薄薄地晕染根部，反面花瓣则染得浓重。花苞越小，颜色越深，晕染遍数就越多。绿色罩染正面叶子，胭脂色晕染反面叶尖。淡赭绿色染枝干。

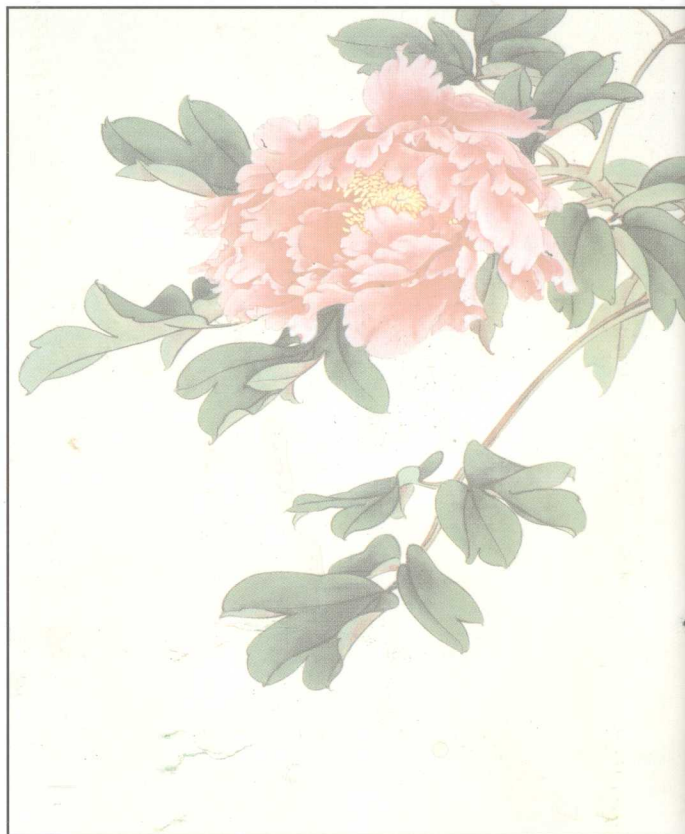
四、整理。白色勾蕊丝，淡黄色点花蕊。胭脂色复勾花头、花苞和萼片，以及反叶的主叶筋。花青色复勾正面叶筋。不同深浅的绿色，点枝干上的苔点。

粉红牡丹的画法

一、白描。勾粉红牡丹花头，可用淡墨，也可用中淡墨，依然要求线条细柔，外柔内刚，保持均匀的力度和速度。重墨勾叶子。勾叶柄的线则要挺拔，有弹性。

二、染底色。花头先罩染一层极薄的白粉，干后用曙红晕染花瓣，正面花瓣染得浓重，反面花瓣染色略淡。花青墨晕染叶子正面。草绿色罩染反叶、茎。

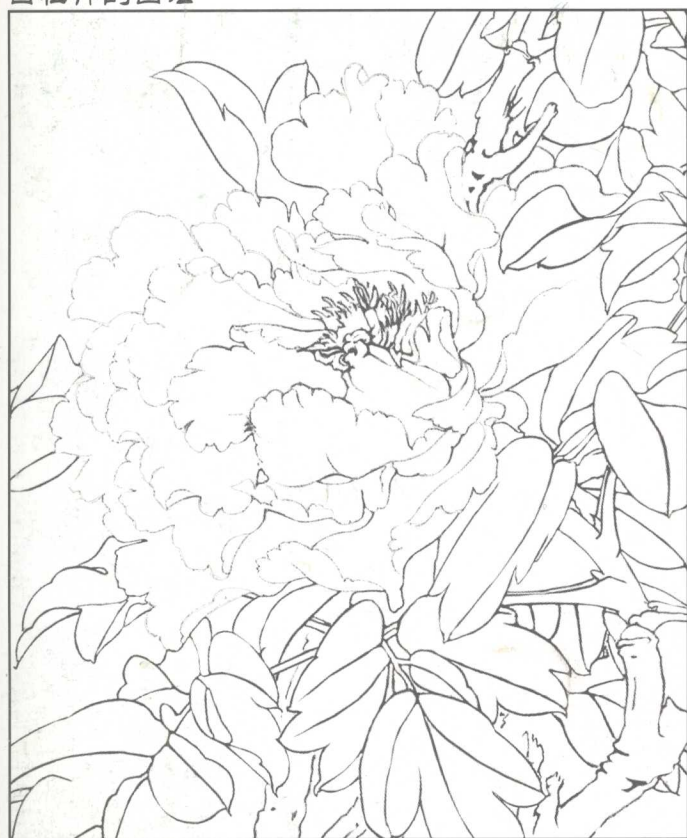
三、进一步晕染花瓣，最深的地方可强调多染几遍。每片花瓣的皱褶也应染到。部分花瓣的边缘可用白色提画。绿色罩染正面叶子，胭脂染反叶及茎的一侧。石绿色提染反叶叶尖及边缘。

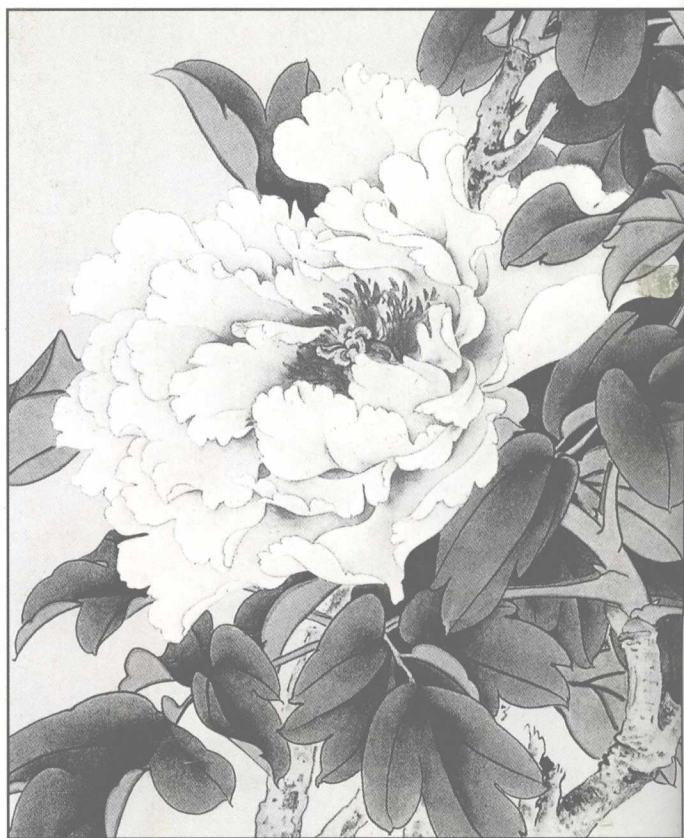
四、调整。按照花头的前后关系，调整色彩的轻重，点花蕊的地方可染得深重些。淡绿色染花心，曙红勾形。调浓浓的淡黄色点花蕊，要见笔，点得自然生动。反叶叶筋及部分茎可用曙红或胭脂复勾。

白牡丹的画法

一、白描。浅色牡丹花用淡墨勾花，中锋运笔，保持均匀力度。叶子和草本的茎都用重墨勾，宜挺拔。木本茎用中淡墨，勾出苍劲感，并有皴擦，体现其质感。

二、染底色。用白色晕染花瓣，边缘厚逐渐向根部变薄，不压墨线。叶子正面用淡墨晕染，注意前后层次。花青和藤黄调成草绿色罩染叶子反面和草本的茎。淡赭石染木本茎。

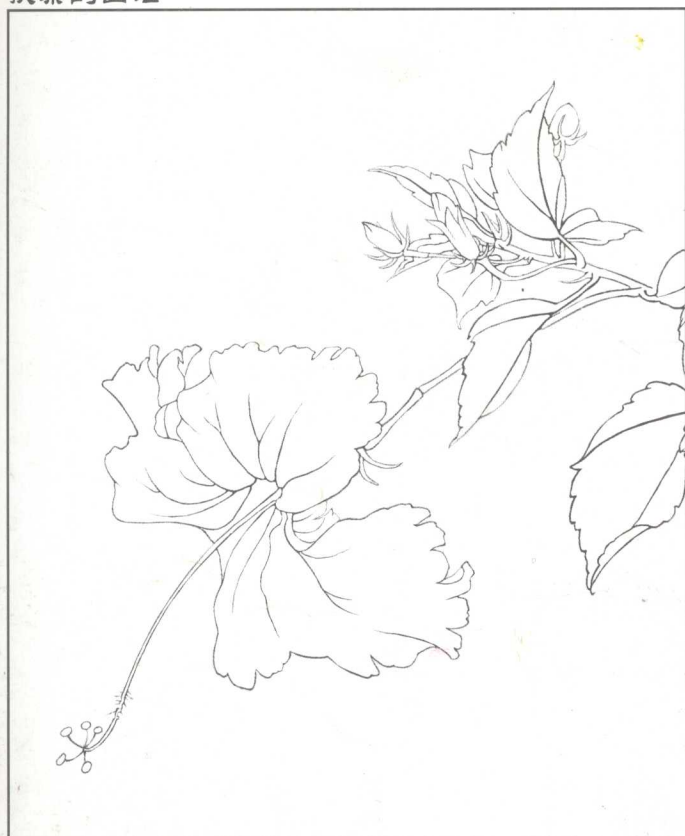
三、曙红晕染花瓣根部及暗部。用绿色罩染叶子，石绿色提染反叶叶尖，以及草本茎的一侧。木本上的小芽用胭脂提画并复勾。

四、调整。石青色点蕊，按生长规律，点出聚散变化。花心部分用淡黄色染，曙红勾线。

扶桑的画法

一、白描。中淡墨勾花，淡墨勾花瓣上的筋。双勾花柱，线条一定流畅，不可犹豫、停顿。重墨勾叶，线条更见力度。稍淡墨勾小花苞和花萼时，注意结构清晰。

二、染底色。朱砂罩染正面花瓣，反瓣、花苞染淡朱磬，染得薄一些。墨色晕染叶子，正面叶子染得深重，反面叶子染得淡。花萼用石绿色罩染。

三、进一步刻画。用曙红晕染花瓣，染的面积较大，逐渐加深，反瓣稍加晕染。罩染雌蕊，花柱须晕染，前深后淡。深绿色罩染叶片，淡草绿色罩染反叶及茎。

四、整理。依花头深浅关系进一步加深花瓣。用胭脂复勾花瓣上的筋和外轮廓。花柱、蕊丝、反叶叶筋及花苞尖端都用胭脂复勾。淡黄色点雄蕊。

