

中国画教学演示 · 中国画教学演示

张伟民

工笔花鸟画

整体

· 局部

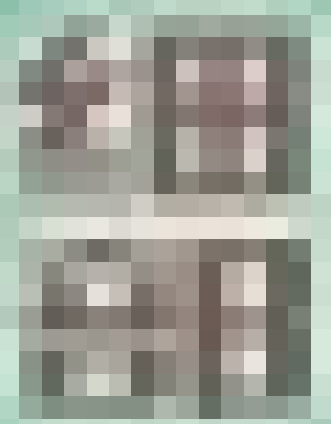
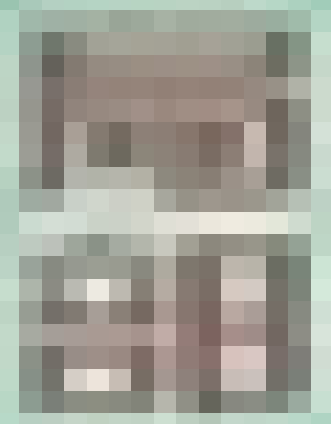
· 细部

· 金纳 主编

安徽美术出版社

张氏

张伟民简历

1955年出生，浙江绍兴人。现任浙江画院专职画师，一级美术师，中国美协会员，浙江花鸟画家协会副秘书长。

1978年就读于中央工艺美术学院设计专业。

1980年考入浙江美术学院（中国美术学院）中国画系花鸟画专业，1984年毕业，获学士学位。同年担任西泠印社编辑。

1986年再次考入浙江美院中国画系，攻工笔花鸟画。1989年毕业，获硕士学位。后担任浙江省二轻工业设计学校（浙江省设计艺术学校）艺术教研室主任、教学副校长，高级讲师。

1996年调入浙江画院。

大学及研究生期间主攻工笔花鸟画创作。长期以来，作品参加全国性重大美术展览的有：“第六届全国美展”、“第七届全国美展”、“第九届全国美展”、“全国首届中国画大展”、“国际水墨画大展”、“中国画坛百杰作品展”等。

作品曾获得全国美展优秀奖、杭州市画展一等奖。被中国文联、中国美协评为“'97中国画坛百杰”称号。著作有：《张大千画荷》、《画家自画自说》、《工笔花鸟画入门》、《当代工笔精英画家选集》、中国历代名画技法临摹丛书之《崔白》、《李迪》、《宋徽宗》。《美术报》、《文艺报》、《浙江画报》、《美术》、《新美术》等专业期刊也刊登有作品和专题介绍。

图书在版编目（CIP）数据

张伟民工笔花鸟画：整体·局部·细部 / 金纳主编.
合肥：安徽美术出版社，2002.1
（中国画教学演示）
ISBN 7-5398-0948-5

I. 张... II. 金... III. 工笔画：花鸟画一技法（美术） IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第087880号

张伟民工笔花鸟画——整体·局部·细部
安徽美术出版社出版

（合肥市金寨路381号 邮编：230063）

制版：安徽美达制版有限公司

经销：新华书店

印刷：合肥杏花印务股份有限公司

开本：889×1194 1/8 印张：3

版次：2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

印数：1-5000

ISBN 7-5398-0948-5/J·948 定价：28.00元

若发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

载翔载集 和鸣好音（局部）

前言

在中国绘画艺术悠久的历史长河中，工笔花鸟画这一古老画种，经历了漫长的发展过程。工笔花鸟画兴于唐代，发展到五代趋于成熟，至两宋达到高度繁荣。然元、明、清以来，虽然每代都出现过工笔花鸟画大家，但花鸟画却日趋重水墨写意一派。清末民初至20世纪70年代末，工笔花鸟画的创作更是日渐衰退，五六十年代虽有个别画家小有建树，但由于艺术创作受社会及政治环境的影响，所以无论在形式上还是内容上，工笔花鸟画的创作都已跌至谷底。但从整体上看，不仅是工笔花鸟画，所有以花鸟为题材的创作都备受冷落。这种状况直至80年代初期，才在改革开放和文艺百花齐放的大环境中，逐渐走出低谷，重新焕发了青春。

在我国工笔花鸟画史上，由于审美理想、艺术风格和表现技法的不同，形成了不同的流派。追溯到五代，即形成了以黄筌为代表的“黄家富贵”及以徐熙为代表的“徐熙野逸”两派风格。这两大画派影响最大，在工笔花鸟画发展的历史中，曾经各领风骚，时至今日，当代花鸟画家的创作都还受到这两位宗师的影响。

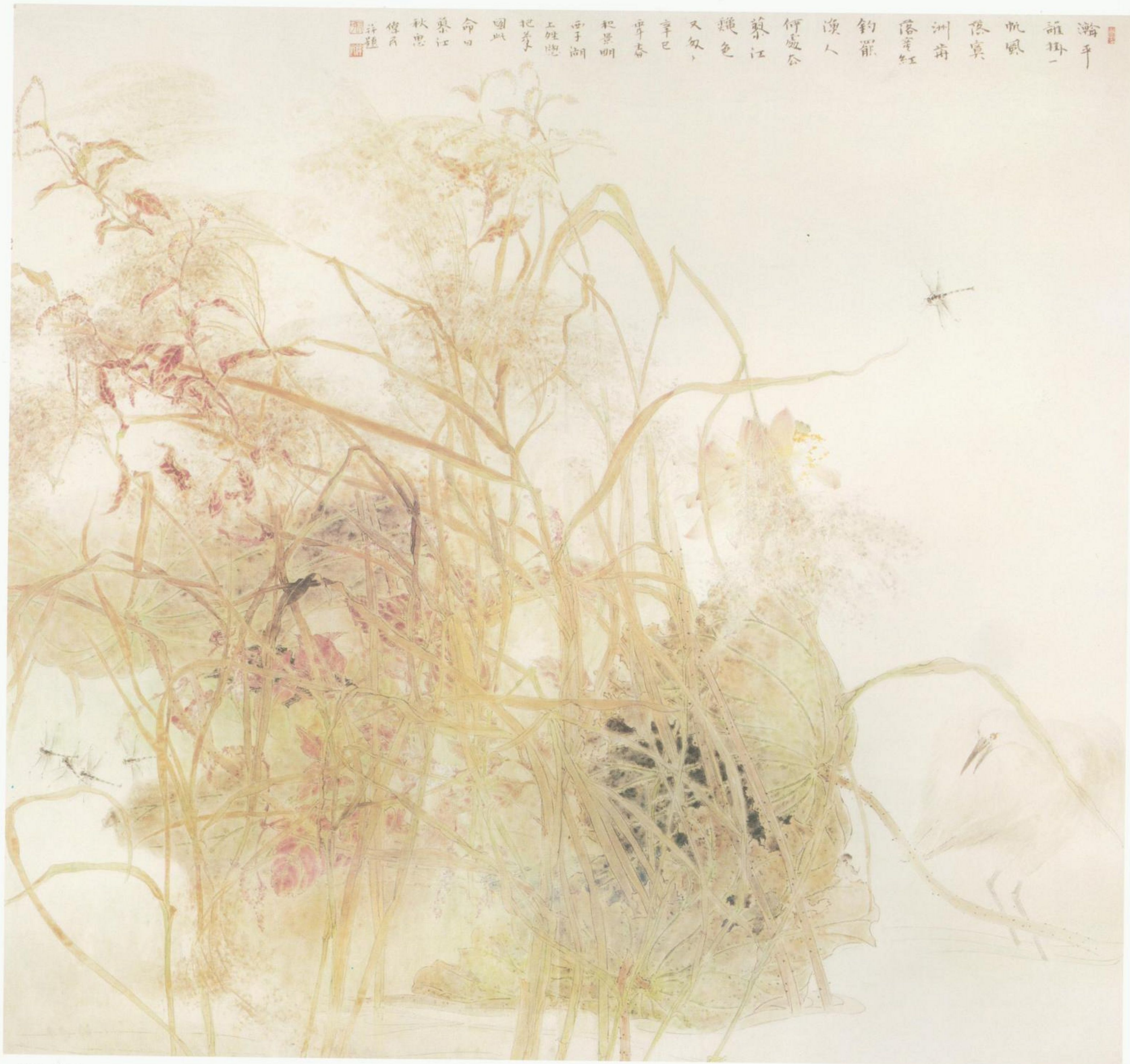
综观近20年来工笔花鸟画的创作，在思想解放、文化心态开放的背景下，出现了流派纷呈、多元竞秀的空前繁荣的局面。工笔花鸟画家们在继承优秀传统文化的基础上，坚持深入生活，勇于创新，创作出一大批贴近生活、风格各异、技法多样的优秀作品。这些以花鸟为题材的作品不仅体现了画家的审美理想和精神追求，更是画家对整个自然世界及人类的生存与发展的关注和表白。特别是20世纪的90年代，在全世界各国重新重视自然环境和关注人类生存的背景下，画家们以花鸟为题材的创作引起了人们对自然与生命的重视，反过来，又激起了画家们更高的创作热情。画家以自然为师，以花鸟为媒介，在作品中赋予了花鸟世界以生命精神，体现了画家对生命的讴歌与赞美，可谓“一花一草一世界”。这20年里，除了有许多老画家仍然在孜孜不倦、几十年如一日地从事工笔花鸟画的创作外，还涌现了一大批从艺术内涵到形式风格都开一代新风的中青年画家。本套丛书中的画家有的在吸收了宋、元工笔画精华的同时，深入当代生活，结合自身的感受并形成了自己独特的风格；有的画家拓展了花鸟画的题材范围，丰富了工笔花鸟画的表现语言；有的画家则受西方现代构成艺术的影响，创造了工笔花鸟画的新程式。这些画家分属不同的流派，体现了不同的风格特征，在工笔花鸟画界有着广泛的影响，具有很强的代表性。

这套丛书除了介绍画家们的完整作品外，还将作品中具有典型意义的局部放大，某些精彩的部位放得更大，使读者能透过放大的部分看出画家用墨、用色和一些特殊技法的奥秘，能更好、更迅速地得到工笔花鸟画的精髓。

丛书的出版，要感谢安徽美术出版社的远见卓识。正是由于这样的远见卓识，才使当代优秀工笔花鸟画家的作品能以这样的内容形式介绍给广大热爱工笔花鸟画艺术的读者，为他们提供这么好的学习和参考的经典范本。

金 纳

2001年11月

蓼江秋色

创作体会

可以这么说，工笔花鸟画描绘的生动而又自然的景象，其偃仰曲直均旨在由外向内地写景造意。画面虽似自然之姿，然从本质而言，所表达的又是在画家超然领悟之下从自然本色中所求取的一种内在精神。它既是合于自然规律和对生活的真切感悟，又是个人主观追求中的理想，既适合于自然，又能直臻理想的境界，恰是中国工笔花鸟画艺术所追求的境界。

此幅画中的秋荷、蓼草与芦花并非同一时间、同一地点之物，它完全是按主观立意指导进行的组合，既体现秋色景色的悠闲平淡、生趣盎然的情趣，也表达了作者的心境、心态。

荷花白描稿

在组合不同内容时要注意三点

1. 构图立意要明确，要在组合物体前考虑；
2. 不能随心所欲地违背自然生长规律来组织；
3. 既要体现各种不同物质的生态特征，又要符合绘画艺术的形式构成。

打底色

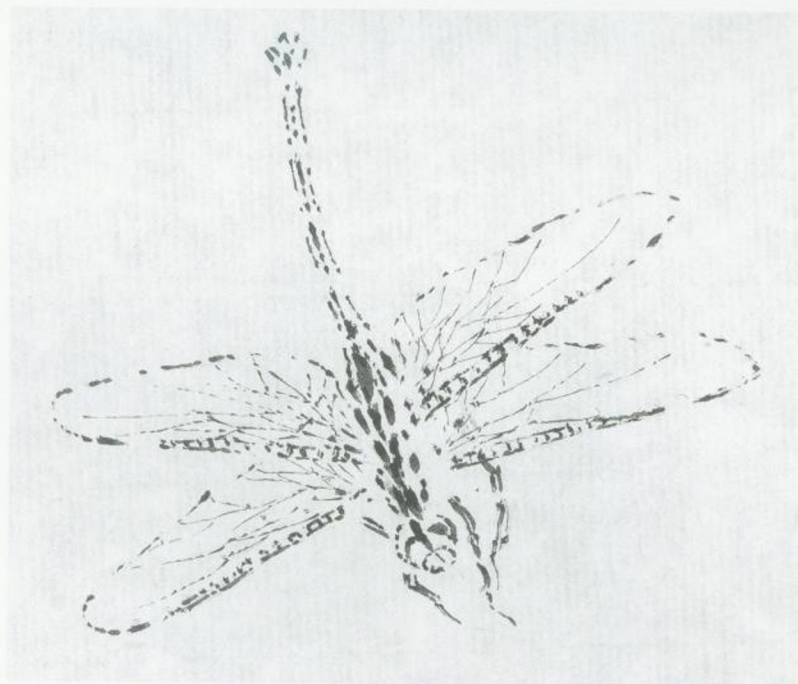
毛笔勾线点染

荷花的完成稿

蜻蜓的画法

画面上的点缀，如蜂蝶、蜻蜓之类灵巧的昆虫，能使画面平添许多生趣。表达时要抓住主要特征，尤其要敏锐地捕捉昆虫的动势；在描绘时特别要讲究笔法，用笔精确干练，不可滞缓犹豫。蜻蜓的翅膀则要捉笔细勾，用笔、用色要虚实结合，以体现出翅膀透明的特质与扇动的动感。

蜻蜓白描稿

蜻蜓完成稿

蓼江秋色（局部）

蓼江秋色（局部）

蓼江秋色（细部）

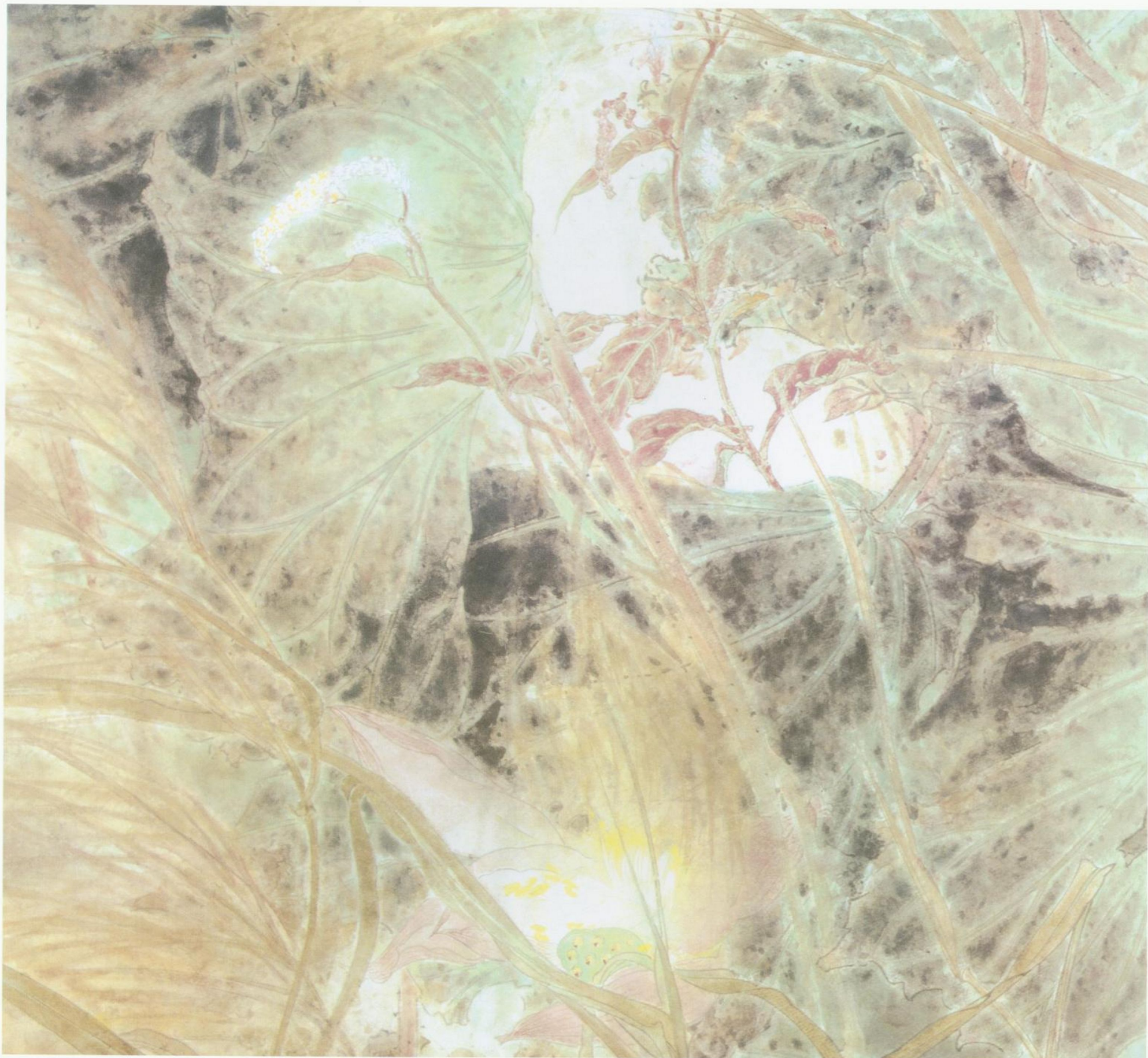
蓼草与芦花的画法

蓼叶与芦花一实一虚，在画中互相映衬，在表现时要运用不同的笔法，蓼叶勾线以中锋为主，用笔相对沉稳有力；芦花则用轻松洒脱、轻重结合的笔法。

在画法上，蓼草用色可数遍渲染；芦花则依据虚实需要，用散点碎笔聚散有致地依芦花细枝点染。水分也要干湿并用，从而达到蓬松、飘逸的质感。

芙蓉塘外有轻雷

芙蓉塘外有轻雷（局部）

创作体会

有学者云：“盛夏之时，炎阳如燃；红花映日，绿叶接天，清香流溢，世人可有不爱荷者乎？然西风起于青萍之末，金秋下临，荷塘凋残；转瞬渺然，值此，世人可有不悲者乎？”凡文人墨客，均是感悟在前，笔墨在后，惟集大千万物孕育于胸方能赋诗作文，翰墨丹青。正是几十年来与西子湖为伴，感其四时变幻，风光不同，尽态极研，耳濡目染，使我乐此不疲。《芙蓉塘外有轻雷》一反宁静、舒缓的悠闲，尽情抒发夏末荷塘的雷声轰鸣、疾风横扫的动荡，每一个形体、每一根线条都是在飞舞与不稳定中：荷花、荷叶和满池芦花互撞，失去了完整的形态，紊乱与骚动成为画面主要的特征。此时的我，运臂悬肘，笔势豪放，勾皴结合，墨色相融，不拘泥于细节与表面的真实，追求画面的总体节奏，畅快地表达出内心的奔放与激情——艺术创作至此境界，足矣！

当确定主题后，画面的形式与技法要与之相配合。在造型与画面的组合上要打破原有物体的基本形态，重在把荷花、荷叶、蓼草、芦花的形状有机地组织起来，形成纵横交错的构成特色。在明暗与色彩的处理上，要在对比中求协调。在笔法上要点、线、面结合，要节奏分明，潇洒奔放。同时，在画境上突出秋意，把荷花隐藏起来，使人产生更丰富的联想。

芙蓉塘外有轻雷（细部）

芙蓉塘外有轻雷（细部）

芙蓉塘外有轻雷（细部）

无意薰风第一花

创作体会

《无意薰风第一花》表现“绿江相倚拥云霞”的景象。画面中，芦苇的修长秀丽与荷叶块面的硕大形成节奏上的对比，清新俊逸的造型及且藏且显的状态营造出一种水色浑然的视觉效果。绯红秀色的荷花集中在画幅的上部，花朵周围呈现虚无不定的光影变幻，绿叶以含水含色的手法，轻点细染，有一种“满江红霞吹不起”的悠然与飘逸。

此画在明暗处理上从整体着眼，上部浓密，下部明亮，吸收逆光处理手法，强化光影的变化，以体现湖光山色的水色墨韵。在色彩上，则以大红大绿强化浓丽的色相对比，表现出艳如朝霞、绮丽妩媚的美丽与光彩。另外，通过着意刻画一羽苍鹭隔水自理的神情来点出此画立意所在：自由自在，清清静静，无形无色，进入一种心与莲花随的禅意与心境……

无意薰风第一花（细部）

无意薰风第一花（细部）

无意薰风第一花（细部）

闲立荷塘——襟香

闲立荷塘——襟香（局部）

闲立荷塘——襟香（局部）