

唐晓红 著

黄筌作品技法解读

HUANGQUANZUOPINJIFAJIEDU

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

艺术简历

唐晓红,女,汉族,1970年生,毕业于河南师范大学美术系,进修于天津美术学院国画系,现为河南省美术家协会会员、卫辉市美协副主席。

图书在版编目(CIP)数据

黄筌作品技法解读 / 唐晓红著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5305-3398-7

I. 黄... II. 唐... III. 工笔画—技法:(美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第150029号

绘画需要心境

用纯真的心去感受自然,以一颗沉静、敏感的心来体悟自然,让心灵与自然沟通,发现其中蕴含的美感。

艺术是超越一切的,是永恒精神的中心,中国人强调“照物写心”,艺术就是锤炼感情的东西。

其实绘画是一种很自我的艺术活动,当专心致志于一幅画面时,心境达到物我两忘、天人合一,很情绪化,带有鲜明的个人特色。

对待传统不能轻视,它是古人留下来的精华,不进门就是门外汉,认真研究传统,就会理解古人的思想。去掉繁杂炽烈的欲望。学会淡泊,人淡下来以后才是大境界,去留无意,宠辱不惊。

一幅画要想让人百看不厌,首先是作者要用心,要投入,既要有生活中的用心,又要有创作中的感情投入,也要有反复认真的推敲。

绘画是自己心灵的东西,学习传统是把好东西拿来为我所用,因为没有传统就没有根基,但画到最后要的还是品位和想法。

黄筌艺术简历

黄筌,字要叔,成都人,五代画家。以工画,早得名于17岁,事蜀后主王衍为待诏。至孟昶加检校少府监,迁如京副使。筌资诸家之善而兼有之,凡山花野草、幽禽异兽、溪岸江岛、钓艇古槎,莫不精绝。广政癸丑岁(公元953年)尝画野雉于八卦。有五方使呈鹰隼殿之下,误认雉为生,掣臂者数四。以此知筌之用意为至悉取生态,是岂踏袭陈迹者哉!

本书所选画页为台北故宫博物院所藏之黄筌长春花鸟册,虽然画幅小,但画家用了极大的功力来制作,使用了整个心灵、整副手眼、整套技巧。虽说是小景,却俨然全境,宛然是大气魄,所谓“麻雀虽小,肝胆俱全者是”,在画面里表现得淋漓尽致。

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

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/8 印张:3

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:29.00元

长春花鸟之一

一、白描

勾线要分墨色，淡墨色勾花用笔匀细轻圆，多曲折变化，枝干用稍淡的中墨。用笔起伏顿挫，多断笔表现枝干之斑驳粗糙，鸟头、背用丝毛法。

临摹：是学习中国传统绘画十分必要的手段，正如清人沈宗骞所云，“学画者必须临摹旧迹，犹学文之必揣摩佳作，能于精神意象之间，如我意之所欲出，方为学之有获”。

二、染墨

打墨底，淡墨分染叶子，注意其阴阳向背，鸟头、背淡墨分染，翅、尾重墨分染。

绘画之事，胸中造化吐露于笔端，恍惚变幻，象其物宜。足以启人之高志，发之浩气。

——（明）杜东原

三、染色

花青分染叶（两至三遍）罩染草绿。临摹古画一定要研习它的色调，染色还是虚一些好，千万不要画过。

古人论画：

至于花卉之姿态风神，枝叶之穿插，花朵之俯仰，既得之于造化生成，尤须运之于笔端布置。唐宋以来，画多勾勒，然后填色。其皴染悉有阴阳，一笔不苟作，一点不轻施。古人心细如发，笔妙如环，真令人五体投地矣。

——（清）松年《颐园画论》

四、调整完成

鸟头、翅、尾，酞菁蓝罩染，腹用朱磬分染，丝毛，反叶罩石绿，白粉平涂花，赭石加藤黄分染花瓣，花心用朱磬加黄平涂。

平涂白粉时，用粉过浓，画面生硬少润泽，用粉太薄，则失其清丽端庄的一面。

长春花鸟之二

一、白描

中墨丝毛，勾嘴翘尾，中墨勾叶，淡墨勾荆棘，淡墨勾野果。注意线条的咬合关系，有的应该咬紧，有的断开以求空灵。

古人论摹古：

若初学时，则必欲求绝相似而几可以乱真者为贵，盖古人见法处，用意处，及极用意而若不经意处，都于临摹时可一一得之于腕下，至纯熟后，自然显出自家本质。

——（清）沈宗骥

二、染墨

淡墨分染鸟头、背、翅、尾，注意结构，叶子用淡墨分染两至三遍。染墨打底子既要注意画面的整体感，又要注意画面的空间感，一定要抓住主要的，放松次要的。

三、染色

赭墨罩鸟身，可从反面罩色，叶用花青分染两至三遍，野果用胭脂分染。

古人论画：

夫画，天下变通之大法也，山川形势之精英也，古今造物之陶冶也，阴阳气度之流行也，借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。

——（清）朱若极

四、调整完成

白粉提下巴、小翅，叶用草绿罩染，反叶用石绿罩染，野果用朱磦罩染。临摹入手是引一条道路，是把传统的好东西拿来为我所用，因为没有传统就没有根基。

长春花鸟之三

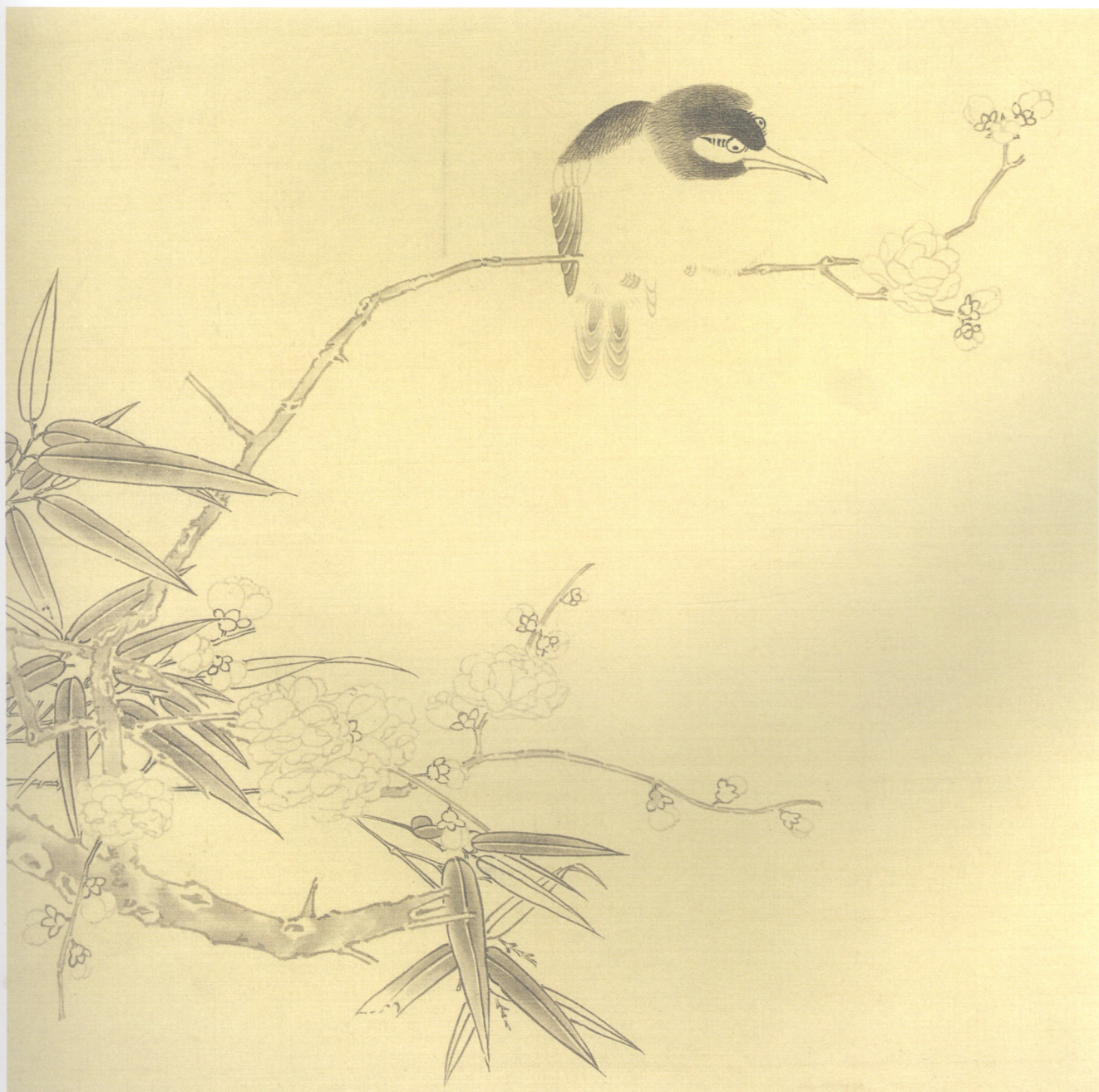
一、白描

淡墨细线勾花，用中墨勾竹叶、枝干，鸟中墨丝毛，重墨勾眼。结构是靠勾出来的，是靠线的结构体现的。

二、染墨

用中墨分染头、背、尾部（两至三遍），有毛茸茸的感觉，竹叶用淡墨分染，枝干用淡墨分染出结构。

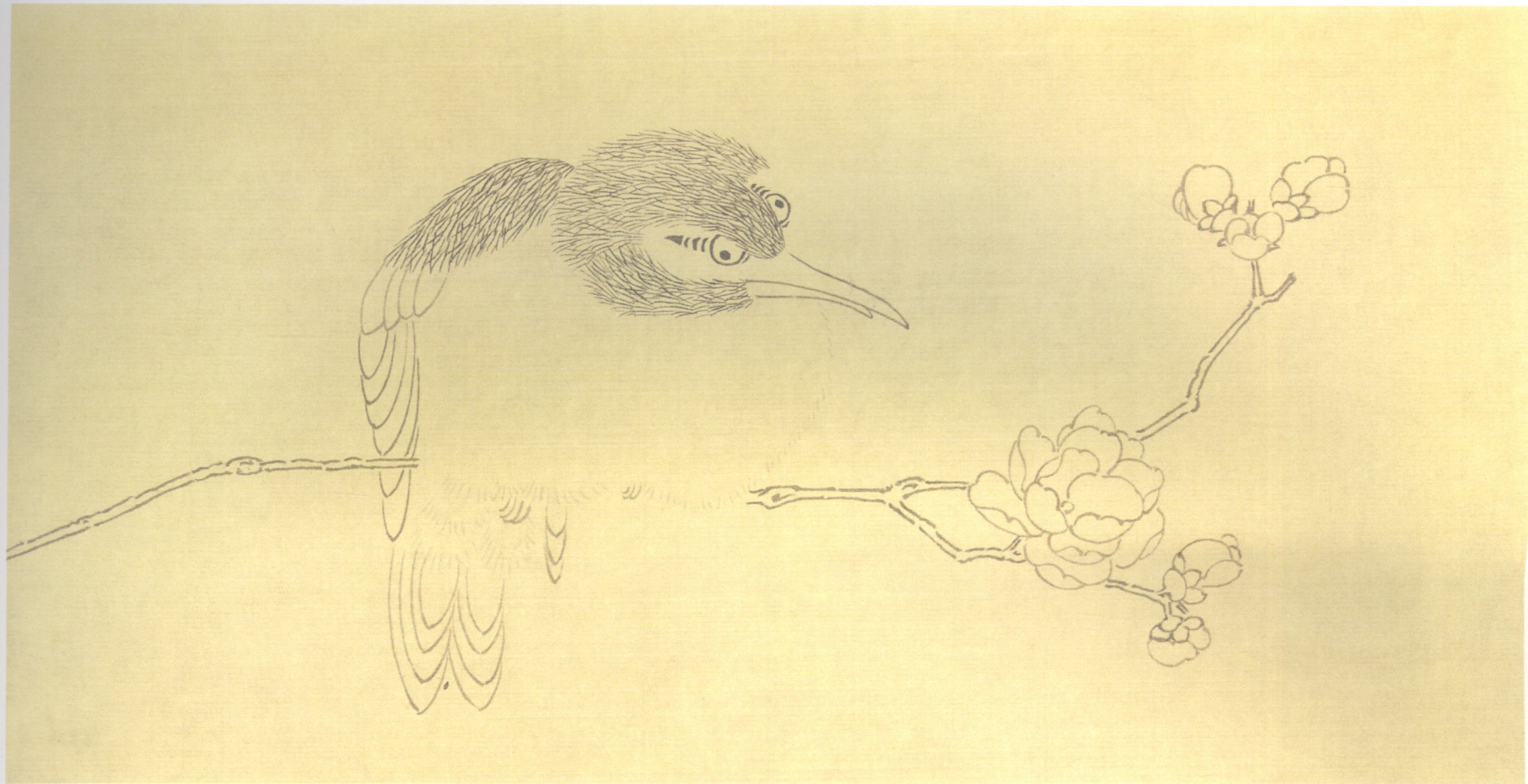
三、染色

用赭墨统染鸟身及头、背、尾，朱磬染眼、嘴、爪，花用白粉平涂，花托用胭脂分染，叶用花青分染两至三遍。

四、调整完成

曙红加大红分染花瓣，草绿罩叶，反叶用石绿，叶尖用赭石加花青分染，白粉提鸟眼周小羽。

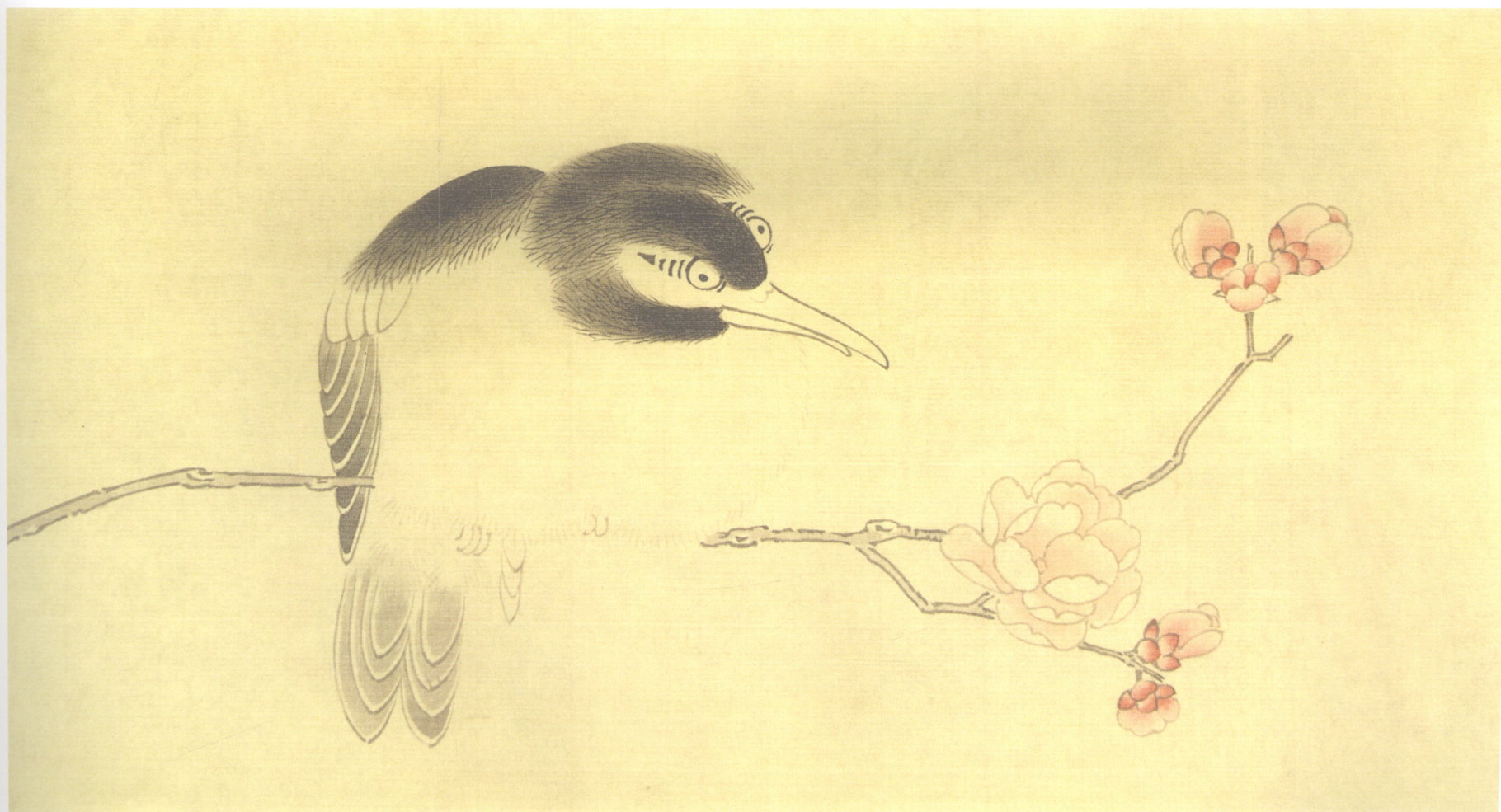

长春花鸟之三·局部步骤画法

一、白描

用深浅不同的墨色勾出鸟和花朵：眼、嘴、翅用中墨，尾和花用淡墨，线条要多变化，线与线之间要松动，鸟头和背用很细硬的线丝毛，注意结构变化。

二、染墨

鸟头、背、翅用淡墨分染，第一遍墨色要浅，不可一下子染重，然后一遍遍加重墨色，这样染出的鸟毛有蓬松柔软的感觉，质感很强，花用淡红（赭石加曙红）分染，花蕾用较重的曙红色分染，突出其深浅变化。

三、染色

淡红色分染嘴和眼睛，鸟羽用白粉提出，花朵用白粉分染，用粉要适度，厚薄适中，枝干用淡墨分染，鸟腹用淡赭红分染出结构。

四、调整完成

腹部及眼尾用白粉丝毛，朱砂平涂嘴、爪；白粉勾花丝、点花蕊、花萼，花萼用石绿罩染。调整时一定要照顾整体，一幅画成功与否，主要看画面的整体氛围，画面要统一在一个调子里才能协调，画面要错落有致，整体融合。如一首和谐优美的乐曲，给人以无限美好的享受。

长春花鸟之四

一、白描

中墨勾竹叶枝干，淡墨细线勾花，中墨丝鸟毛，中墨勾鸟翅尾。初学勾线行笔一定要慢、要稳。

二、染墨

中墨分染头、背、尾多染几遍，竹叶用淡墨分染，枝干用淡墨皴染出结构。临习古人的作品，功力的练习固然重要，但其中的道理一定要认真领会。

三、染色

赭墨统染鸟身、背、尾，朱磠染嘴、爪，腹部用胭脂加墨加染，白粉平涂花瓣，花托用胭脂墨分染，竹叶用花青分染。色彩在画面上起到了很好的辅助效果，但表现质感和结构的还是线在起主要作用，所以在染色时一定要保持线的神采。

四、调整完成

藤黄分染花瓣，草绿（花青加藤黄）罩竹叶，反叶罩石绿，鸟腹用淡白粉丝毛。石绿画上去感觉艳一些，用淡赭石压一压，洗一洗，都可以，这样又丰富，又感觉沉稳。

长春花鸟之五

一、白描

中墨勾叶枝干，淡墨细线勾花，
中墨丝鸟毛，中墨勾鸟翅尾。线条的
表现要有张力、要饱满。

二、染墨

中墨分染头、背、尾，多染几
遍，叶用淡墨分染，枝干用淡墨分染
出结构。

