

吐故纳新

工笔画创作与教学研究

曾正 蒋秀召 毛攀云 ● 著

西南交通大学出版社

吐故纳新

——工笔画创作与教学研究

曾正 蒋秀召 毛攀云 著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

吐故纳新: 工笔画创作与教学研究 / 曾正, 蒋秀召, 毛攀云著. —成都: 西南交通大学出版社, 2016.7
ISBN 978-7-5643-4850-2

I. ①吐… II. ①曾… ②蒋… ③毛… III. ①工笔画—国画技法—教学研究 IV. ①J212.2-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 175611 号

吐故纳新

——工笔画创作与教学研究

曾 正
蒋秀召 著
毛攀云

责任编辑 郭发仔
封面设计 王 萍
何东琳设计工作室

印张 10.25 字数 155 千

成品尺寸 170 mm × 230 mm

版本 2016 年 7 月第 1 版

印次 2016 年 7 月第 1 次

印刷 成都蓉军广告印务有限责任公司 发行部电话 028-87600564 028-87600533

书号: ISBN 978-7-5643-4850-2

出版发行 西南交通大学出版社

网址 <http://www.xnjdcbs.com>

地址 四川省成都市二环路北一段 111 号
西南交通大学创新大厦 21 楼

邮政编码 610031

定价: 48.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

序

我国民族艺术源远流长，丰富多彩。工笔画是中国艺术的重要组成部分，严谨、细致、典雅是工笔画的特点。它追求造型真实、生动，既有重彩工笔的艳丽色彩，又有淡彩工笔的清丽脱俗。随着社会的发展，审美趣味、材料技法的变化，传统工笔画的发展受到一定的限制与约束，只有大胆突破前人的规范，通过东西方艺术的互补和融汇，脚踏实地探索表现当代人审美与精神的作品，才能推陈出新。

本书是作者关于工笔画创作、教学的思考成果。本书不仅是作者作为高等院校教师应尽的责任——传道授业、为社会培养美术专业人才的体现，而且是作者潜心科研与创作实践、参与美术发展事业的经验总结。石涛云：“所以一画之法，乃自我立。立一画之法者，盖以无法生有法，以有法贯万法也。学习必要循法，创造发展必有‘我法’。”本书创作部分融入了作者对工具材料、笔墨、造型关系、创作理念、作品解析的独特思考。

作者紧紧抓住写生实践这一关键环节进行艺术创作，每一幅作品都有其独特的生命，无论是造型、色彩还是构图，都是创作者妙手演化的棋盘中的布局走势。作者勤奋而有灵性地在艺术共性学习中凸显“个性”，并将“个性”形成之路与人分享。

书中不少范画的表现很具体、详细，是作者多年创作经验的总结，对于学习者自然可以免去许多弯路。从创作要求的角度，对构图、色墨等诸多方面进行理论层次上的探讨，可以使学术思路拔高，思想与实践并重。作者将多年研习工笔花鸟画的经验整理成著作，对于院校学习工笔画的学生是非常有益的。作为作者的研究生导师，看他一直在工笔画的道路上默默耕耘，也感到欣慰了。

孙 林

2016年5月于川大花园

(孙林：四川大学艺术学院教授、绘画系主任，中国美术家协会会员，四川美协花鸟画专委会副会长)

目 录

第一章 工笔花鸟画	1
第一节 工笔花鸟画创作概述	1
一、以临摹为主的学习	1
二、对景写生	3
三、吐故纳新——基于生活的工笔花鸟画创作	12
第二节 工笔花鸟画的写意性	27
一、意、写意、写意性的概念及写意性的重要性	27
二、写意性在工笔花鸟画中的运用	29
第三节 工笔花鸟画光与色研究	59
第二章 工笔山水画创作	68
第一节 工笔山水的“技”与“道”	68
第二节 工笔山水写生	71
第三节 工笔山水的“精工”精神	73
第四节 笔墨与造型	81
第三章 工笔画技法研究	86
第一节 工笔画构图	86
第二节 工笔画的工具、材料及技法	87
一、生宣画工笔	88
二、熟宣底色制作方法	89
第三节 工笔画的用线与用色	89

一、用 线	89
二、用 色	90
第四节 色与墨	97
第四章 临摹教学	100
第一节 名家名作解读	100
一、南宋院体花鸟画研究	100
二、从任伯年的花鸟画谈“雅俗共赏”	104
三、吴昌硕篆书对其花鸟画的影响	107
第二节 工笔花鸟画白描临摹教学	109
第五章 写生教学	116
第一节 工笔花鸟画写生教学探索	116
第二节 中国花鸟画写生用线研究	121
第六章 创作教学	125
第一节 工笔画色彩教学	125
一、“结合之美”——中国工笔画色彩教学探索	125
二、“透”——工笔画色彩教学实践	130
第二节 工笔画创作教学与实践	133
一、工笔画结合素描教学	133
二、工笔画创作教学研究	140
附录一	147
附录二	151
参考文献	155
后 记	157

第一章 工笔花鸟画

第一节 工笔花鸟画创作概述

一、以临摹为主的学习

中国画从题材方面可分为人物画、花鸟画、山水画，花鸟画从表现手法方面可分为工笔画和写意画。工笔画工整、细致、严谨、典雅，以线造型，用线笔笔工整、匀称；用墨作为中间调和色，设色艳丽浓重，取物体的固有色进行细致渲染，强调前后衬托。而写意用笔洒脱，水墨淋漓，用线笔法奔放而多变化，意到笔断，设色清淡素雅，或以墨代色或以色代墨或墨色结合，渲染敷彩。临摹是为了学习古人绘画的规律、技法，写生是为了发现新的美感，创作则要结合自己的想法。学工笔画须先临摹，然后写生，最后创作，这是一个循序渐进的过程。

首先，临摹是解决笔墨问题的基础。品画、临画要特别注重笔、墨两个方面，临摹要变通，临方形构图时可使之变成长形。其次，临摹时要培养审美能力。通过临摹欣赏名画的表现语言，学习前人的用笔、用色、用墨的技巧，学习作品的立意、情调、表现语言、材料工具，以及不同植物、禽鸟的造型规律。最后，临摹要抓住根本，追根求源，关注画面变化、作品特点。敦煌、喀则几大石窟以重彩为主，宋元以后则用淡彩，唐代则是淡彩结合。淡彩以墨、透明色为主，没骨为辅，墨色结合，形成轻松、

率意的效果。重彩以石色为主，透明与不透明交织，装饰性强。在学习传统工笔画时，第一要找缺点，第二要分析技法，第三要研究传承，第四要提高审美能力。学习时，可从唐至清画家作品的风格分层次分析与排序，一个朝代找一个主要的画家来学，把功能和特性抽出来，尽可能地画得像一些；考虑每一个步骤，进行目的性强的研究，对传统绘画技艺进行深刻的领悟。对不同的画家、不同的作品解读时要找共性，通过临摹熟练掌握中国画表现的基本方法与语言。关注画面的“中国精神”，同时对材质的差异进行研究，如水彩纸与熟纸一样注重纹理、吸水性。注意，临摹不是复制，必须认真地分析名家名作画面中的造型因素和表现手法。如鸟头是方还是圆，鸟羽毛背、正面的造型、比例、结构，羽毛由小到大的变化，脚、眼、嘴的硬度，针对性要强。

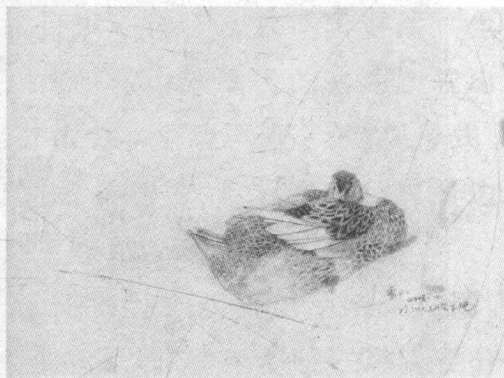
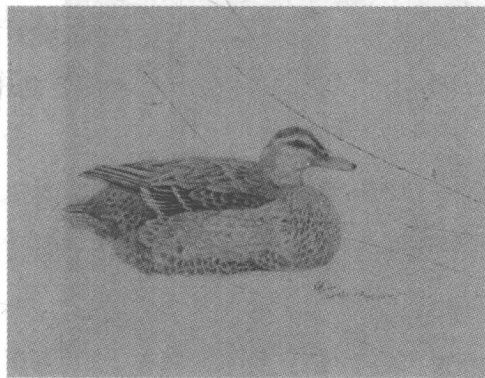
工笔画强调工致、严谨，宋人花鸟小品虽小，但非常精微。不要排斥传统，也不要拘泥于传统。要注意“度”的把握，先“进去”再“出来”，先“加法”再“减法”。对于传统绘画技法要深究，然后再突破，只要方向正确，就不会走弯路。刚开始学时要慢，要把握自己的感觉，多看宋画、多临摹。临摹时应注重两个方面：一是“量”要多；二是“质”要精，包括经典的与前卫的，多画才能知道自己的优缺点，注重异同、承继性。程式化的东西是前人总结的，能让我们很快地掌握方法。比如，临摹宋人小品画，主要学用线、用色、用线与用色结合。色与墨相互生发，墨画得不够，色削弱；墨与色相互搭配，相得益彰。色平涂容易飘，有墨就不会飘。这些都可以在传统中国画中学习。

(1) 学习《芥子园画谱》。古人对绘画的规律总结得很好。如画兰一条、二条呼应、三条疏密关系等。刚开始可以带着这本书去写生，去找形状相似、穿插相似的去画。古人画芥子园一气呵成。我们主要学习枝干穿插、呼应构成技法，从中吸收营养。只

有站在前人的肩上才能看得高远。

(2) 临摹几幅宋元时的作品, 学习其格调、古意、意境、氛围、笔法、染色、深远。只要下苦功, 用不了几年就可以上一个台阶。只有在方法正确的基础上用功, 才能认识到位, 否则会越走越远。不要用学画的时间长短来衡量一个画家的高度。

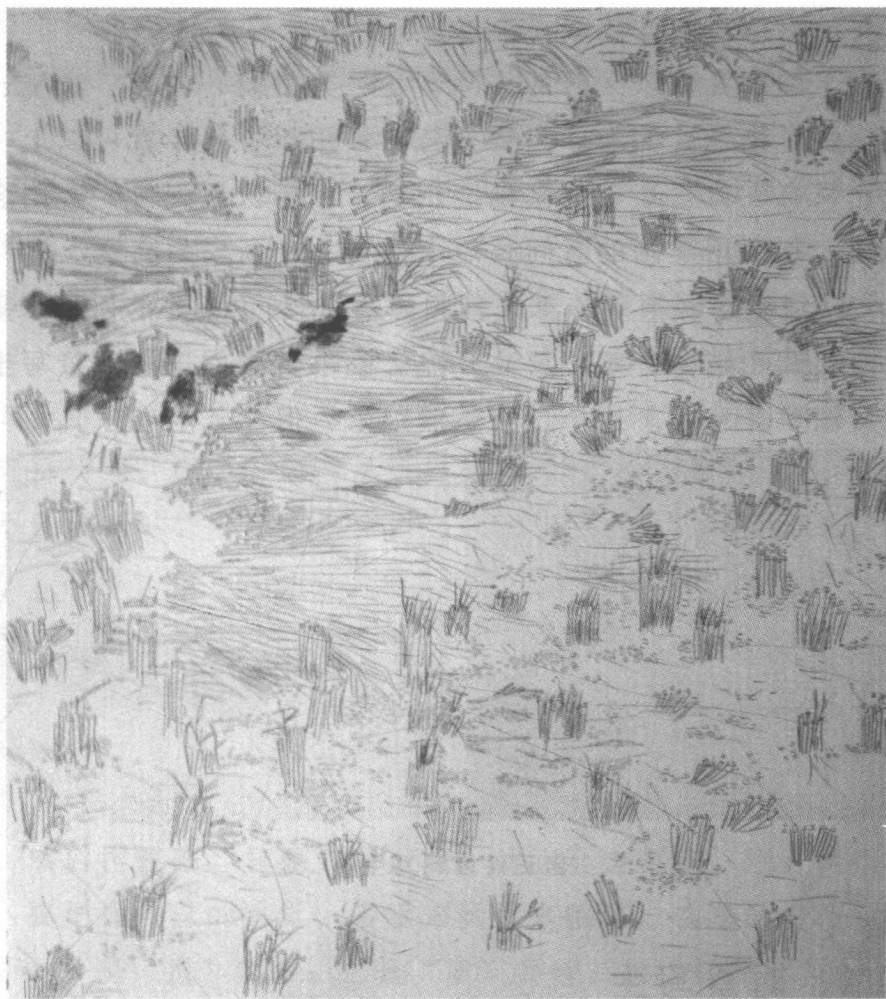
(3) 注重对经典著作如《宣和画谱》《画论》等的研读, 坚持理论与实践相结合, 定位要高一点。临摹古画并进行大量写生, 体会传统审美意趣。这个过程虽然很累, 但“苦中有乐”。

曾正《麻鸭写生》

二、对景写生

庄子认为“天地有大美而不言”。大自然中万物的内在“天机”是不可捉摸的, 要深入生活体验, 自己编的东西易假、空。写生是检验思想、认识的途径, 要快速表现灵感, 将藏在心里的一些东西表现出来, 同时这也是练习造型的重要手段。多在生活中感受, 凭直觉观察对象, 提取对象的本质, 带着感情去画美的、打动人的、入画的物象, 画出对生活的理解和感受。只有把这种感受画出来才能打动人。总之, 要仔细观察、体验, 然后进行艺术表达。

曾正《通道写生之六》

写生不要舍近求远，要画自己熟知的题材，对结构要深入了解，这样才能进行艺术处理。写生时应当看出关系、感情、意味。工笔花鸟画写生注重穿插关系，借物体的遮挡关系追求空间层次。用铅笔或毛笔在大速写本、大册页上直接画，细节要准确表现，感觉必须与现场写生一样。要胆大，做到主客观结合，将情感融入笔中，用线体现，慢慢体验，有感受地画。传统的东西与现实有矛盾，通过写生，线就能落到实处，把传统线描运用到写生当中。线具有表达形体、空间的作用，所以不能抠照片。写实不是

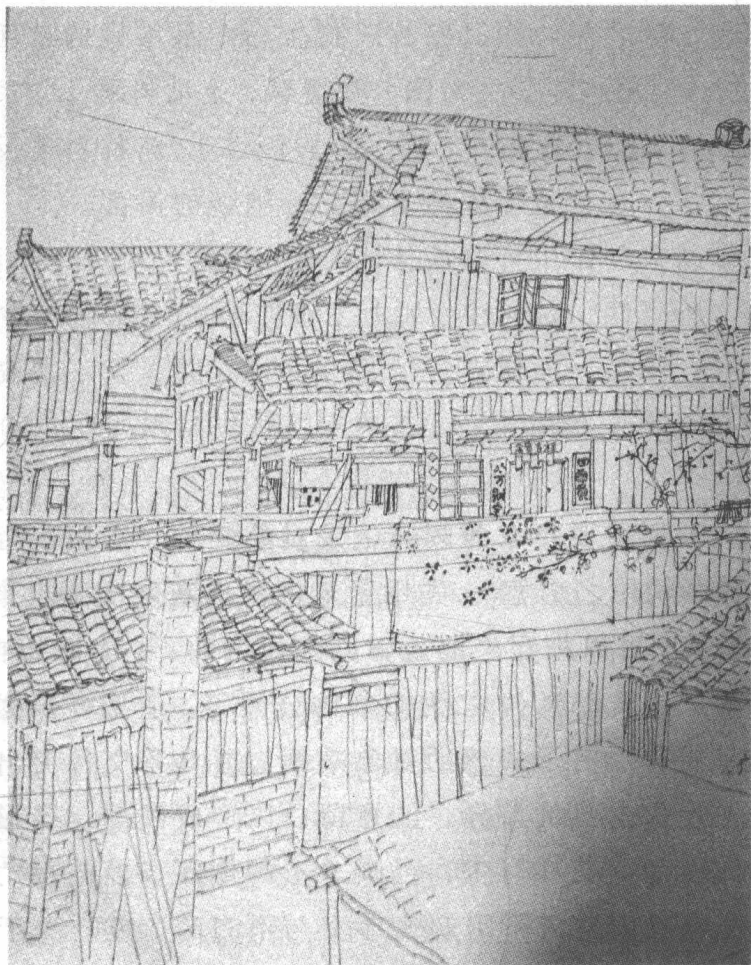
写真实，而是从生活中总结出规律，根据生长规律、审美以及合理的错觉画出来的是一种感觉上的东西，不是照片写实，其中有适度的夸张、取舍、强调。要从姊妹艺术中吸收营养，如从油画、壁画、雕塑、民间艺术、设计……去吸收、去借鉴，不考虑其“纯不纯”，而是考虑优秀还是不优秀。东方艺术具有包容性，如京剧就是吸收了其他艺术内容才发扬光大的。

画别人没画过的题材、没画过的角度，要产生不同的色彩感觉，需要在生活中“感悟”，深入观察，发现真、善、美，用独特的眼光、角度去发现和表达。要靠目识心记，认真体验自然、生活，挖掘真、善、美，写其精神，把生命中最敏锐的东西表现出来。要有感悟，用构思、小构图（有情感，生动再画）、表现形式、新构图、新语言（没骨、洒、喷、色彩语言）、新材料来反映身边的现象与事物，在继承传统的基础上接纳新的语言。

写生作品在创作中可以当作局部来运用，也可以用来画构图。其形式分为研究性、表现性（加上主观东西）、作稿子三种。要分几类来练习：①线、面结合；②结合自然生活实际，提高构图能力；③在自然界中找结构，丰富内容，解决刻画问题；④以勾线为主。

首先，根据需要找东西画。记录对象要细、有用，否则就是“速写”（即画构图、感觉）。先用铅笔把墨白灰层次画出来，然后换用毛笔来画。可以把写生的地方归纳成两块：一为原始自然（收集符号元素，积累资料）。二为市郊的公园等。造型要根据审美的需要，选有变化、有形式感的对象来画。要具备交代突出特征的能力，关注形象本身的差异，注意留白以形成气韵，线形变化要靠纸与笔的性能。花卉写生，可画 $3/4$ 的侧面，以俯视角度画，能看见花心与花蕊，外形有疏密节奏与不齐的落差。关于花的姿态，每片花瓣的大小、形状不一样，左松右紧，上紧下松，注意

疏密、聚散、节奏关系，如花蕊、花瓣的结构关系。此外，还应注意正反面叶子的处理、花（小）与叶（大）的对比关系。可以移花接木，使景为我所用，用线抒写，表达概括典型。现场写生时物象的结构要交代清楚，否则接下来就不好画了。写生要从最靠上面的那朵花的花瓣开始，强调、弱化、夸张取舍，画叶子先画前面再画后面，一层层去画，一边画一边组织，在方向上造势，有势才有气。画的时候要松，线与线之间要留有空隙。物象需要完善，考虑构成，去掉啰唆的、多余的东西，以少胜多。下面以荷花写生为例进行说明。

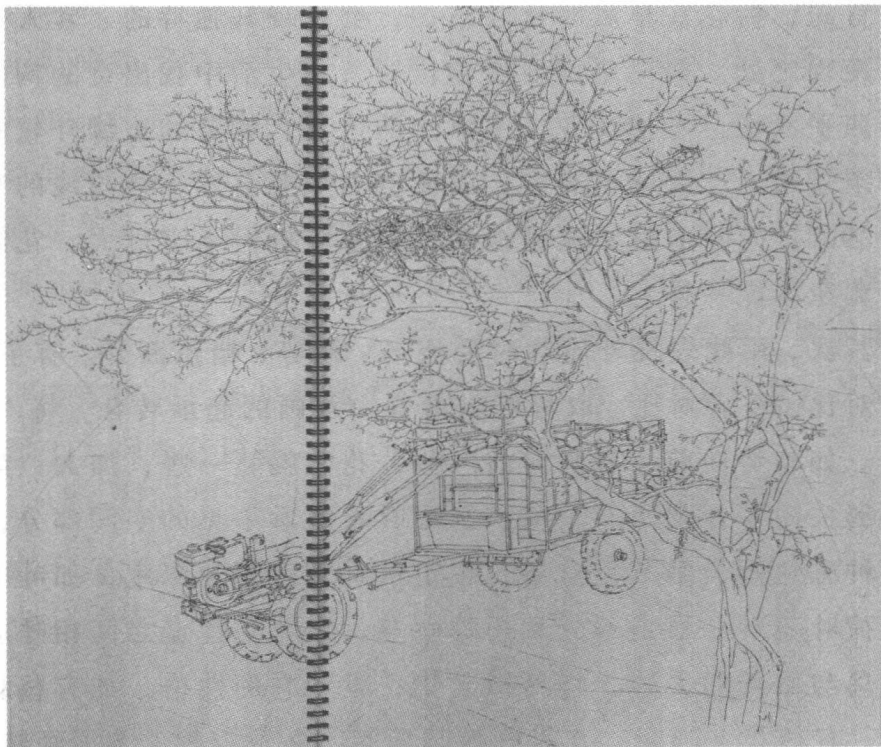

曾正《通道写生之六》

首先，荷花在早晨时比较精神，要发现其独特的、常人一般难以发现之处。第一笔就要经营位置，在生活中找出奇的构图，不要四平八稳。考虑荷花（主体）的位置，物象的边缘外轮廓忌在一条直线上，要错落有致，画面空白形要自然，线与线的交叉忌讳 90° 。荷叶造型要流畅饱满，微有转折但不宜过大，花瓣大小、宽窄不能一样。

其次，用线表现外轮廓时要流畅、顺势、错位断开。有主次、多少对比、组合对比。取势可以借鉴山水画的起承转合，将“势”夸张。如动势向前，就画向前一些，花坠就坠一些，加大“势”。如鸬鹚头向左，就压左一些，画形时想象看不见的空间部分，根据这种感觉画。细节很重要，决定了画家表现的深度，如叶的翻转、荷叶茎有一根是不分叉的等细节。荷花与莲蓬之间相呼应，加上鸟与植物的关系。将鸟拟人化，设计它的性格，如有些相互对话，有些相互鸣叫，有些自得其乐等。鸟是点景，必须画精准，一般先从鸟的头、眼等部位画起，头、小羽、飞羽逐渐变大。画动物反差大好看些，主次一定要出来。最后根据鸟的部位来布白画面，视线方向尽量空开，要概括，而不要太写实，给人留下想象的空间。用画羽毛的线条组织表现结构、空间、节奏。边缘要“转”过去，画时想象一下看不到的空间，如羽毛边缘由宽变窄，要为“势”服务。应偏长、方、圆、短、饱满等，写实就都写实，装饰就都装饰。边缘结构线要“顺”，做到以形表意。注意形态造型的特点与意识。多看好画、美的事物，提高审美能力。

最后，写生要考虑最高点、中间点、最低点的位置关系，使之像音乐的节奏一样。勾完写生线描后再慢慢整理，最后画整体构思。构图讲究艺术构成。观察自然物中符合艺术表现规律的东西，要有意识地去观察。一般来说，都是局部复杂些，整体单纯些。

曾正《湘西写生之十》

写生作品比照片本身要生动，照片只是一个参考。作为创作，小画组合很好，而且不累。可以把平时一些写生小品结合在一起画，统一构思。

具体步骤如下：

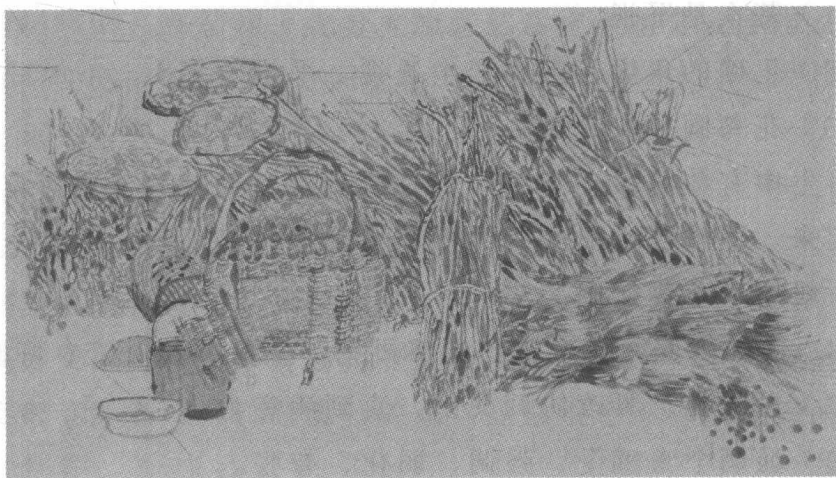
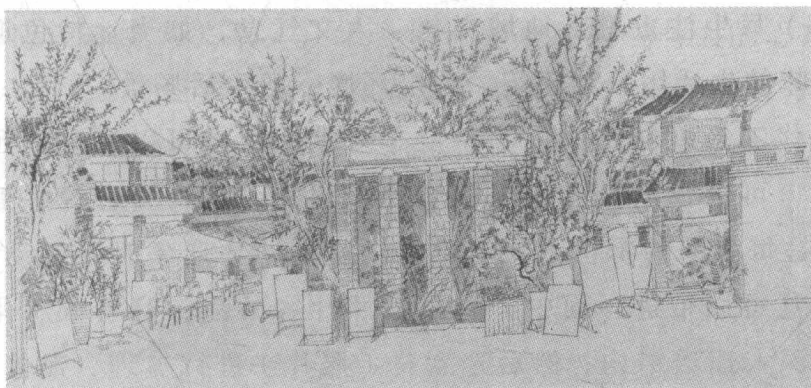
(1) 线稿写生。对所要表现的题材进行多视角写生，充分了解细节结构。讲究形式规律，选取最美、最入画的角度，在层次上采用二到三层，近取景、远取势。

(2) 画一些构图性写生。有意识地在生活中组织画面，注重形式构成。

(3) 多角度、多视点拍照片，记录颜色，对细节进行写生（注重研究性）。

(4) 时间充足的话也可现场画稿子。要带着意境多角度进行，

可以移花接木。回来后直接加工整理，将其放大后进行创作。小画可现场用毛笔直接完成。

曾正《云南写生系列》

(5) 提高审美能力, 能从生活中把“美”的东西敏锐地挑出来, 并知道与什么东西结合起来更好看, 这需要经验和想象力。

(6) 写生注重融入地域文化、人文气息, 如当地特色道具、原汁原味的生活用具和建筑、特定环境下的生活场景。

当代工笔画创作取景不一定是直接写生, 可以通过拍照片收集素材, 可以根据自己的想法来处理照片。照片要进行平面化处理, 不是每张照片都能入画, 照相机捕捉动物形象时要生动自然, 这种感觉可以带进画面中, 直接抄照片容易乱, 容易概念化。所以, 要深入理透结构, 然后选素材(照片)进行梳理, 带着意识、感觉去画。一张好的照片基本上 80% 是直接可以画成作品的, 尽量不要自己组合, 而要直接从自然界中取景, 选成形的东西直接进行创作。可以选照片前景, 若后面一层的景不行, 则重新选一层景加入画面。对于什么物象和什么物象结合在一起好看要有感觉, 局部照片是创作时的参考, 对构图没有用, 所以宁可把物象拍小一点, 照片也要完整。可以用黑白照片看画面的黑白灰, 然后再用彩色照片。

写生拍照片应注意:

- (1) 基本是平视。
- (2) 正确的角度(不要产生透视、平推效果)。
- (3) 花鸟画一般是近中远三层。

写生中有些物象动态、形状好看, 有些局部好看, 可以将其结合起来。要重视生活中好的形态、动态, 忌平均、呆板、对称形。一般用“移物接画”法:

- (1) 借助好照片画动态, 局部再用一些好照片补充, 可以变。
- (2) 先画准, 再改协调关系, 直到满意为止。
- (3) 强调个人感受, 强调、弱化、夸张。
- (4) 结构穿插表现要到位。