

工笔花鸟画

技法 与 赏析

荷花 紫玉兰 篇

张伟民

黑龙江美术出版社

瀚平誰掛一帆風
悠冥洲南落葉紅
釣罷漁人何處去
菊江鵝色又匆匆
辛巳年三秋又作
蘇江秋思圖以
點染法入畫
魏傳民畫
張小楊

一花一世界

工笔花鸟画技法与赏析(荷花 紫玉兰篇)

作者 张伟民

责任编辑 荆桂秋

装帧设计 荆桂秋

曲剑飞

谢淑萍

电脑设计 郑云翔

出版发行 黑龙江美术出版社

社址 哈尔滨市道里区安定街225号

邮编 150016

经销 全国新华书店

制版 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印刷 哈尔滨地图出版社印刷厂

开本 787 × 1092 1/8

印张 2

版次 2002年8月第1版

印次 2002年8月第1次印刷

印数 1-5000

书号 ISBN 7-5318-1024-7/J · 1025

定价 14.00元

本书如出现质量问题,请与印刷厂联系调换

图书在版编目(CIP)数据

工笔花鸟画技法与赏析. 荷花、紫玉兰篇 / 张伟民著.
—哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2002.6

ISBN 7-5318-1024-7

I. 工... II. 张... 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(2002)第038249号

ISBN 7-5318-1024-7

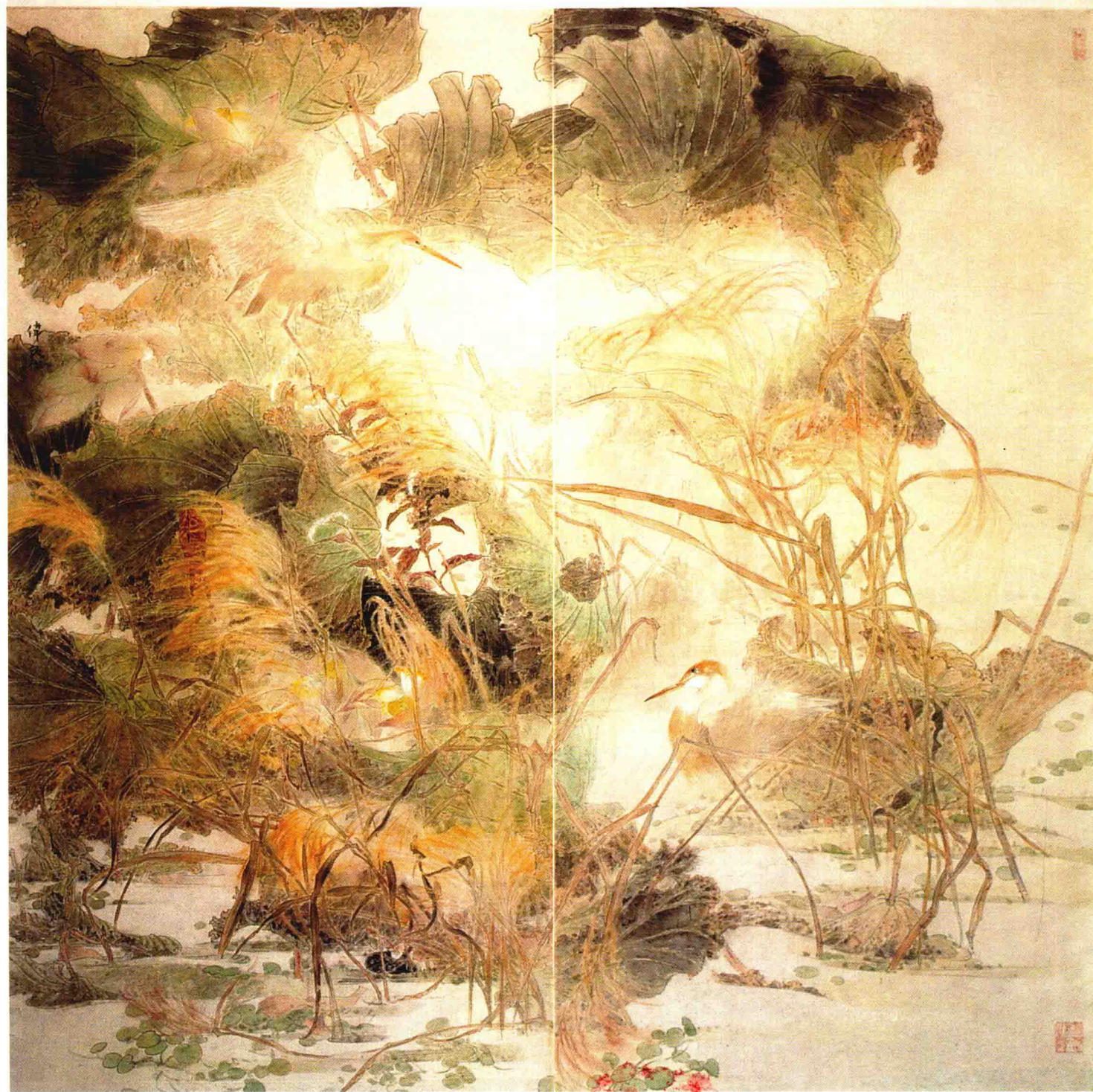

9 787531 810247 >

ISBN 7-5318-1024-7/J · 1025

定价: 14.00元

柳外輕雷由作戲
陣雨忽來色更
雨過半池荷葉
新綠半池荷葉
柳外輕雷由作戲
陣雨忽來色更
雨過半池荷葉
新綠半池荷葉
柳外輕雷由作戲
陣雨忽來色更
雨過半池荷葉
新綠半池荷葉
柳外輕雷由作戲
陣雨忽來色更
雨過半池荷葉
新綠半池荷葉

《芙蓉塘外有轻雷》一反宁静、舒缓的悠闲，尽情抒发夏末荷塘雷声轰鸣、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、荷叶和满池芦花互相冲撞，失去了完整的形态，紊乱与骚动成为画面主要的特征，这时技法要求运臂悬肘，笔势豪放，勾皴结合，合色融墨，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。

芙蓉塘外有轻雷
(190 × 190cm) 绢本

张伟民艺术简历

1955 年出生，浙江绍兴人。现任浙江画院副院长，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 年考入浙江美院中国画系研究生，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。

大学本科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。

荷花创作步骤技法示范

图一：写生过程中，既要忠实于客观对象的基本特征，又不能看到什么就画什么。写生也需要表达出我们对对象整体美的感受，因此进行提炼取舍等艺术加工也是必要的。如对不尽完美的枝叶可以灵活地搬动，使画面更为生动完美。

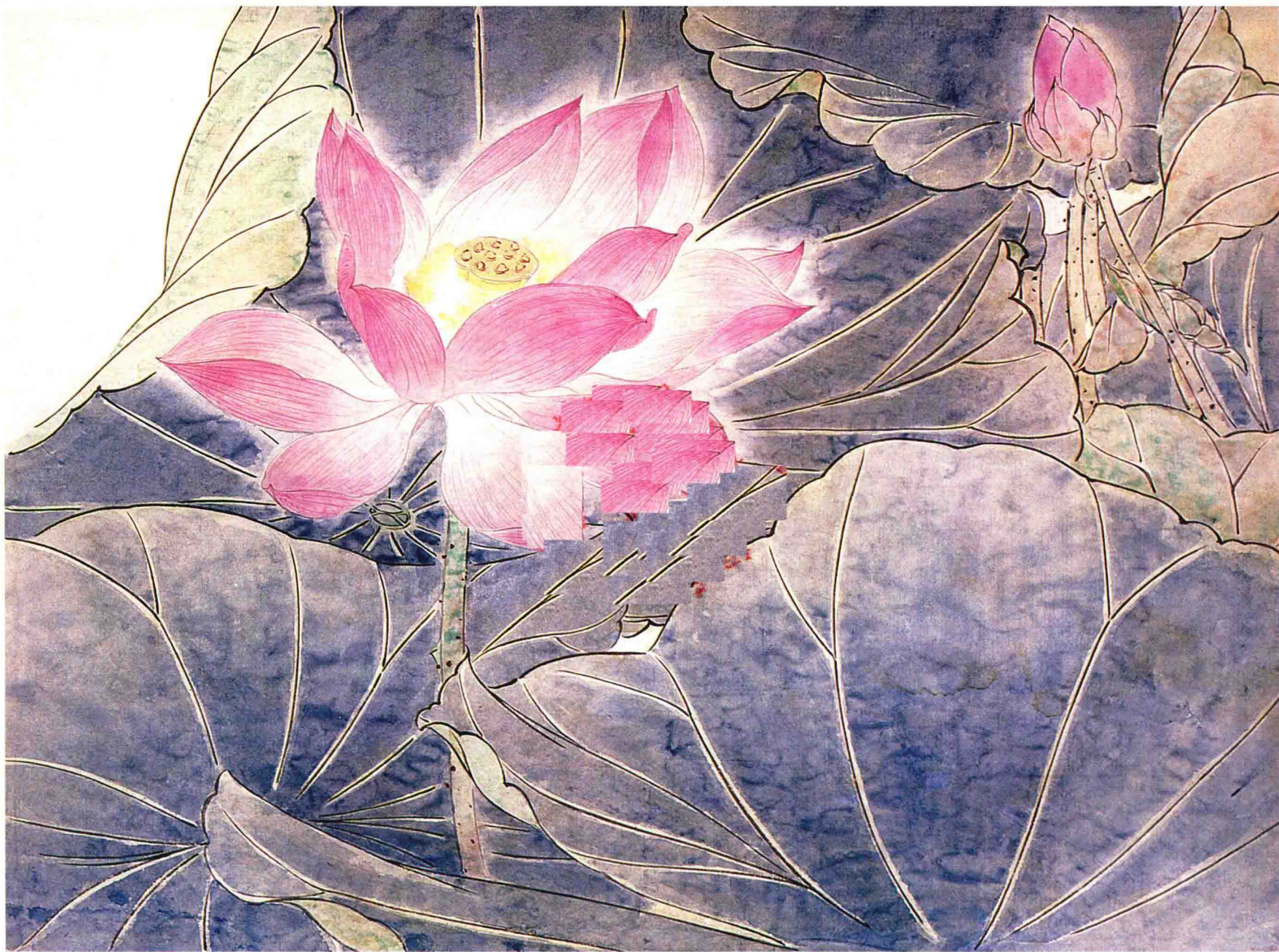
作花卉线描写生首先要熟悉了解花的生长规律、形态结构，掌握它的外部特征；进而还要对花作为艺术家表现的绘画题材有所研究，这是对花在绘画审美领域里所具有的内在精神意蕴的研究；在此基础上，才可胜任最后进入艺术的创作过程。

图二：勾墨线，打底色。叶子勾墨线后用花青打底色，塑造出基本的明暗结构；花用淡墨勾线，染色从瓣尖向瓣根染色，色要薄，并以多遍染成。

图三：染色。叶子在染汁绿的基础上再轻罩石绿；花要按照花瓣的转折结构轻勾，用胭脂勾花脉，然后用白粉从瓣根向瓣尖渲染；最后再用曙红从瓣尖提染。

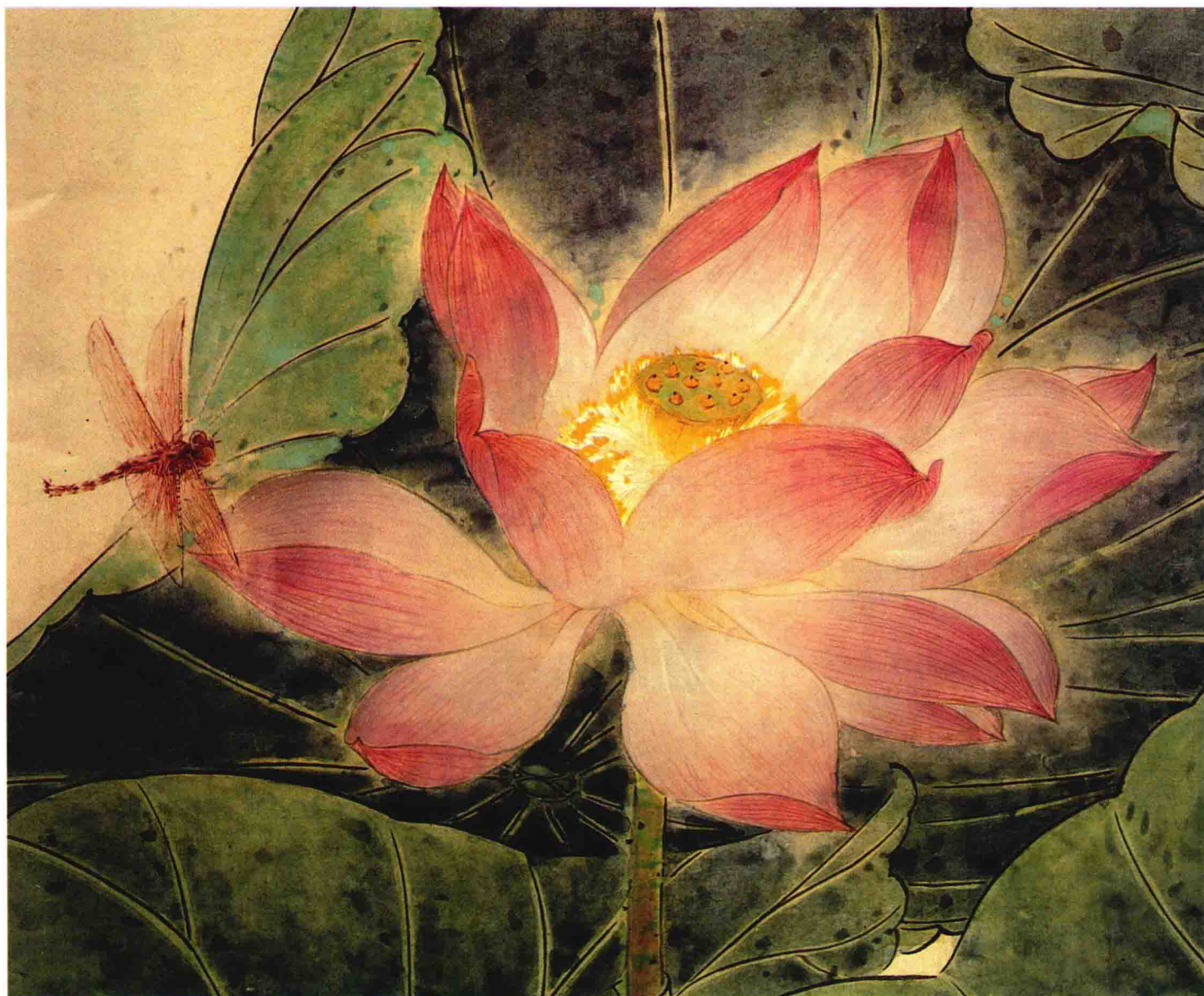
图四：特写。荷花、莲蓬用淡墨打底色，再用淡石绿提染。红蜻蜓先用细墨线勾出结构，后用胭脂染；注意表现出翅膀的透明感，用笔不要太刻板，要轻勾细染，虚实相间。

荷花步骤 1

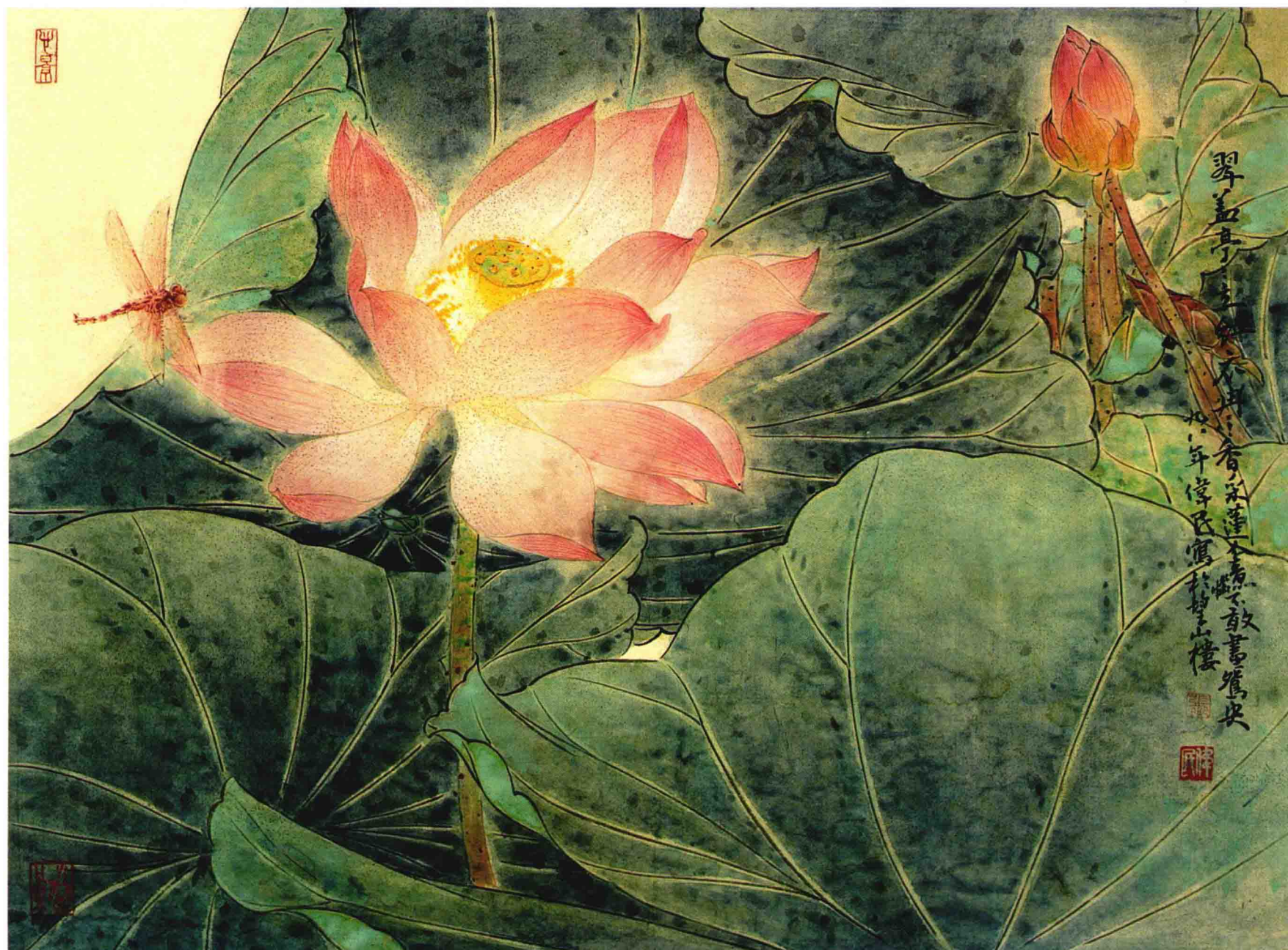

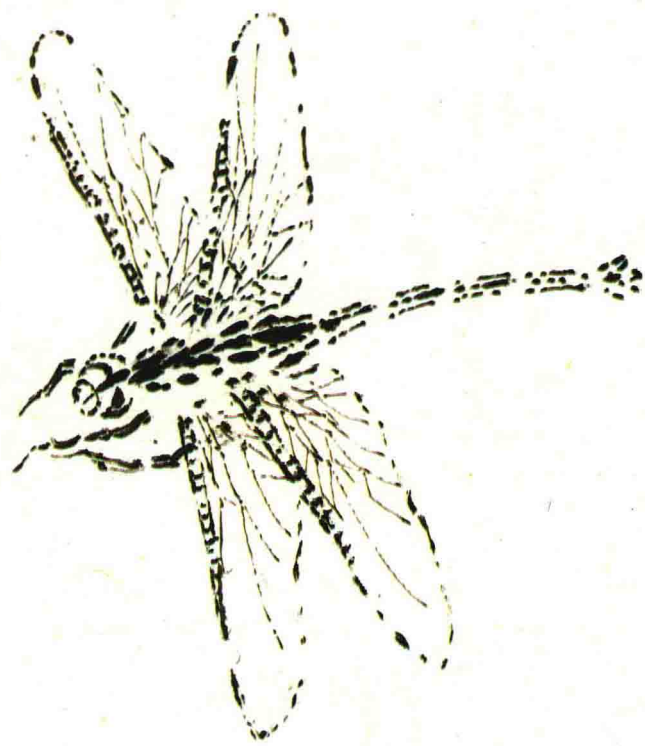
荷花步骤 2

荷花步骤 3

荷花步骤 4

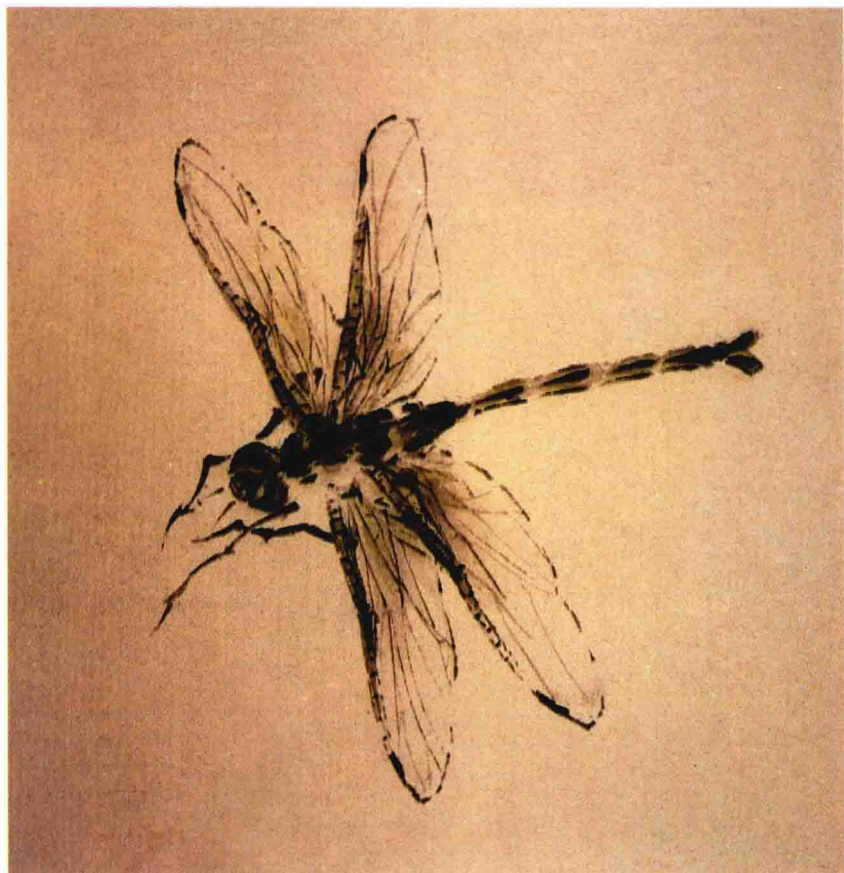

蜻蜓步骤1

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。蜻蜓的翅膀则要提笔细勾，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。

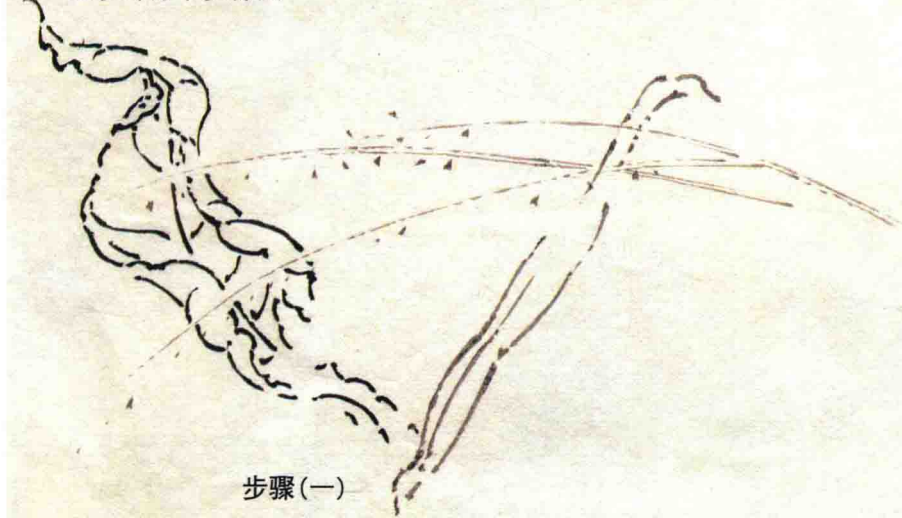
蜻蜓步骤2

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。

红蓼叶分节步骤图

步骤(一)

步骤(二)

步骤(三)

(1) 荷花勾线，打底色

(2) 荷花染色完成

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，既体现秋天景色的悠闲平淡、生趣盎然的情趣，也表达了作者的心境、心态。

组稿时注意3点：

- ①构图立意要明确，选择内容要切合主题。
- ②不能随心所欲地违背自然生长规律。
- ③既要体现各种不同物体的生长规律，又要符合绘画艺术的形式构成。

勾线打底色：

勾线要为敷色留下空间，不可勾死。

打底色，先把握深色区域、用笔要灵变。

染色时同样要注意笔触的运用，不可一味平滑，要善于吸收没骨法，兼工带写法中用笔的技巧，与工笔渲染法有机结合，才能达到生动自然的绘画效果。

下部 局部

(3) 基本完成
(待再润色)

滿平紐掛一帆風係冥洲海落英紅鈞羅漁人何處去
紫江幾色又奴
辛巳年三任又任紫江秋思圖以點染法入畫
龍傳在由開并顯方望無小楊

蓼江秋色
(95 × 165cm)
纸本

待看秋水接天长 (65 × 55cm) 纸本

《待看秋水接天长》是取古人诗句“多谢浣溪人不折，雨中留取盖鸳鸯”之意，似用一长焦镜锁定秋风荷塘中水禽栖息的常见之景。

此画只画有一张荷叶，没有过多可表现的内容。为此，我特别在处理手法上下了功夫，不囿于以工笔一丝不苟地先勾出轮廓后赋色的描绘程式，而是先用揉纸的方法将部分画稿揉得褶皱不平，使画上去的线条无法流畅，形象轮廓也从明确变含糊；然后用点染法将画纸用白粉透染，为画面染色

打了底色，兼用点、勾、皴、斫、擦以及中锋、侧锋笔法，以不同的色彩直接塑造结构与明暗，直到最后才用蓼草来补充画面，形成大与小、密与疏的对比。在色彩上以暖色为基调，水禽用墨青色，与荷叶的暖色形成对比；在明暗处理上突出主体；弱化四边，且上边景物浑然一体，下边强化明暗对比；在笔法节奏上也一样，松紧、疏密、有序与随意并用。整幅画在创作过程中是在不断地求得对比中进行与深入，使咫尺画幅最终显示出丰富的视觉效果与温馨的意境。

相看翠袖飘红玉 (71 × 140cm) 纸本

相看翠袖飘红玉 (71 × 140cm) 局部

自在水云乡 (65 × 80cm) 纸本

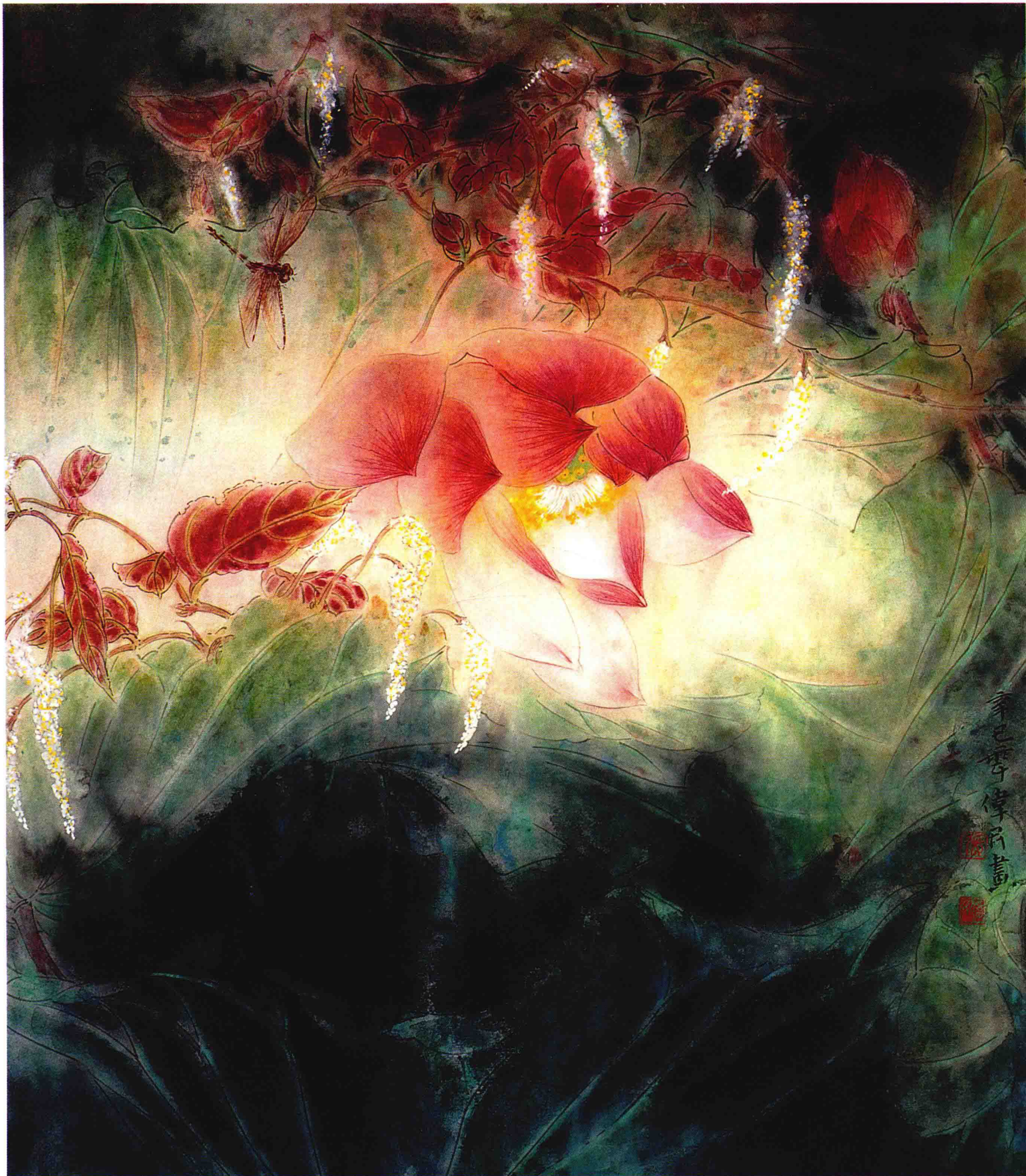
情感用色

四周的山色浓丽清芳，如梦如烟；举目都是浅蓝深黛；湖光峦影皆笼罩在这一氛围之中。清晨的莲花缓缓地舒展开来，迎着初放的霞光，将一夜清淳之气化为晨曦中的喷鼻清香……如果你这时驻足在西子湖畔，在这清秀温馨的景象中，心灵会在恍恍惚惚之中随着清风在荷塘上低吟歌唱。

《自在水云乡》一反传统工笔花鸟画的表现手法，以透染的钴蓝为基调，使画面恍如沉浸在这水色天光之间。银线勾勒出雨枝风叶，更显出心情的舒展与自在。这幅画是我有意在用色情感化上做的探索与尝试；画中那一羽苍鹭在清理霜羽，其悠闲情态成为画面情感与心境的注释。

自在水云乡
(65 × 80cm)
局部

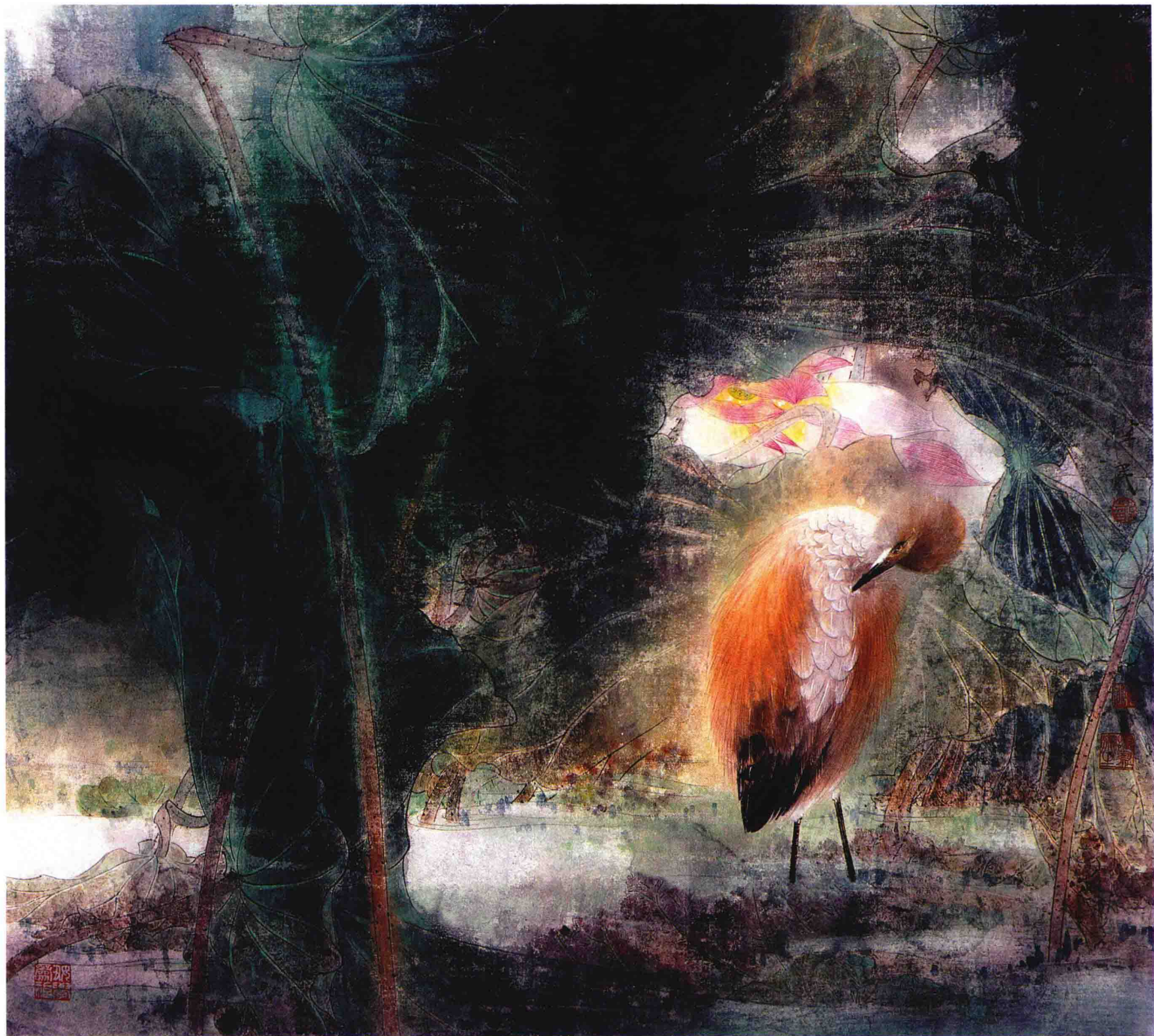

羞色 (65 × 55cm) 纸本

能否在带有普遍性的审美感受中找到自己特殊的感受，在具体表现中赋予个性精神与独创意识，从而营造出与众不同的渗透着自己审美理想的意境，是一幅工笔花鸟画是否具备打动人的特殊美的重要条件。

“含羞不语依云屏”是我对杭州西湖万顷荷花的综合感觉。清晨，含苞欲放的荷花似神情含羞的少女在绿叶轻烟中给人留下那欲语又止的难忘印象。整个创作过程中，我始终抓住这一特殊感受，以“含羞”为主题展开与深入。

在画面总体构成上，我根据意境的需要以一密一疏、一明一暗的效果为基调进行处理：四边密集繁琐，中间舒展单纯；四边晦暗，中间透亮；四边笔墨浓重，中间轻笔细描。荷花的造型与色彩半隐半露，含蓄中透出娇艳；四周的红蓼花变红色为白色，以反衬出荷花的粉红色，形成色相与色阶上的对比。荷花后面染以淡淡的石绿，似烟似雾地不做具体的描写，只为反衬出花的精美细腻，同时把右边荷叶加深，左边荷叶提亮，使整幅作品似蒙上了一层青纱薄雾，晨光透过它而散向荷叶，产生一种变幻莫测的光感效果。

风吹野水也泛香 (81 × 90cm) 纸本

浓密的荷塘，使画面只留下很少的空间，半隐逸在荷叶背后的荷花显露出一丝妩媚，它与那悠然自得的苍鹭组合成一种完美的画境。这画境既是对真实的追求，更是幻觉联想与想像的结果。

此画在表现上采用了更为自由的处理方法：那荷叶中透出的光感变化不是自然景象的客观呈现，更多地是根据构图布置的需要来表现；采用半生不熟的宣纸作画，使线条与泼墨、墨色与色彩得到了更好的融合。此画在趋于平面效果的画面中着意表现了水色墨韵的趣味与悠闲自得的画境。

秀色 纸本

清质澄晖
(210 × 480cm)
绢本

工笔花鸟画的境界的开拓，也值得在审美形式与艺术构成上加以研究。

以荷花为题作画已有千年历史，如何面向现代、面对新的观众，开创新的形式？能否在沉静幽思中把现代人的审美意识体现出来？《清质澄晖》正是这样一种尝试。

在这幅画中，借助于光影、色彩、线条、块面以及空白的分割等诸多造型元素，摆脱开写生稿那生动具体的形态与

表现花卉自然生长规律的细节，以点、线、面的形式构成为先导，把荷花、荷叶与芦苇概括组合成既不失植物的基本形状，又通过形式构成的组合，辅之相应的笔墨技法，形成视觉上的新格局，让艺术构成通过视觉与人的情感直接形成同构。在重新组合中，运用单纯化与理性手法使视觉感受更具张力，场景更具感染力，主题意境的表达也变得更自由更开放。

紫玉兰示范之二

1. 墨线勾花，墨打底；
粗树干用没骨法一气呵成。
2. 花朵底墨染透，
用胭脂罩染数遍，
达到浑厚华滋的效果。
3. 用细枝穿插，用笔要灵活，
注意疏密节奏，
最后调整润色完成。

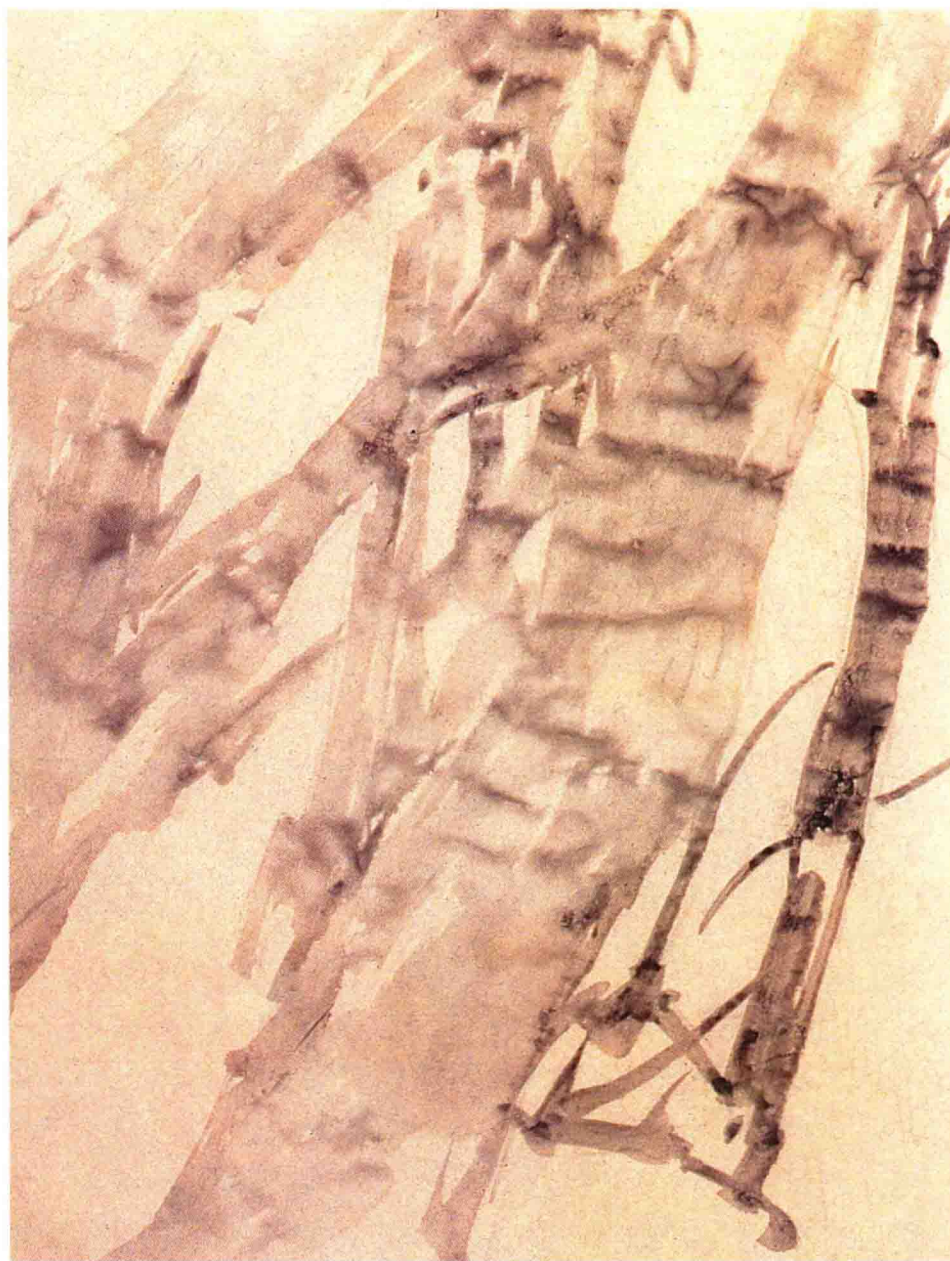
紫玉兰示范之一

紫玉兰示范之三

紫玉兰示范局部

紫玉兰示范局部