

国画入门

G U O H U A R U M E N

编绘 刘文斌

工笔花鸟

GONGBI HUANIAO

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

编绘 刘文斌

工
笔

国画入门

花里刀

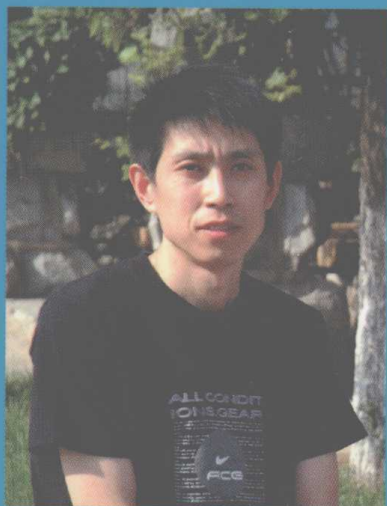
金盾出版社

●工笔花鸟

写在前面的话

信息时代高度发展的今天，绘画作为视觉艺术通过各种传媒得到迅速的扩展，人们对绘画欣赏和认识的提高使得学习绘画的人群也在不断增大，地域性的绘画风格、流派也变得相互融合、相互吸收。面对面师徒授课的教学，随着出版物的普及也变得多元化，对绘画技法的掌握也变得不再神秘与高深，使得通过间接媒体的学习方式变成可能，技法书往往成为许多初学者入门的老师。工笔花鸟画重视物质对象的真实性，内容与形式雅俗共赏，选材广泛，亲近自然。本书作为工笔花鸟画的入门指导用书，本着系统、规范、循序渐进的学习方式，对工笔花鸟画临摹、写生、创作加以讲解，目的是让初学者从总体上了解从临摹到写生、创作的过程，为学习者进一步学习、创作奠定一个良好的开端。

刘文斌

刘文斌

1967年12月生于辽宁，1993年毕业于鲁迅美术学院国画系，2004年毕业于鲁迅美术学院研究生班，现任教于鲁迅美术学院附中。

1992年《文成公主离京入藏图》参加5.23纪念毛主席在延安文艺座谈会讲话50周年作品展。

1993年《故园情》毕业作品获“美苑杯”全国高等美术学院毕业生作品三等奖。

1995年《长白满月》获沈阳市第四届文化艺术节二等奖。

1999年《正月里》获建国五十周年辽宁美术创作展优秀作品奖。

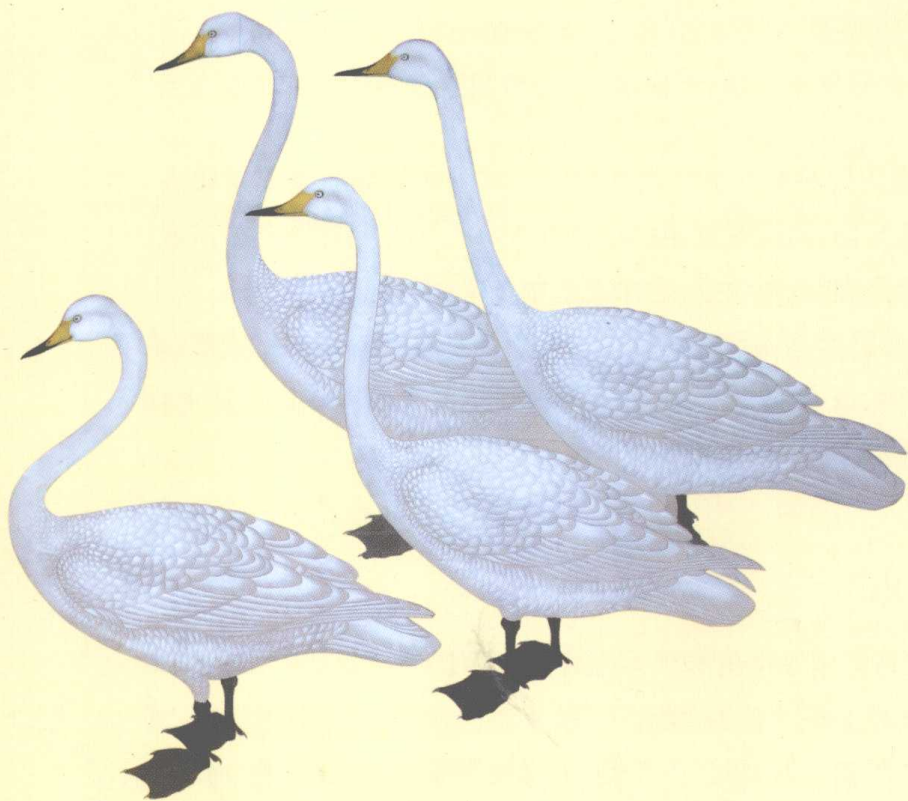
2003年《双鹤》参加在韩国举办的第七届亚细亚美术大展。

2004年《春晓》参加第十次全国美展辽宁省展并获优秀奖。

目 录

- 1 工笔花鸟画的工具与材料 /2
- 2 工笔花鸟画的白描 /4
- 3 工笔花鸟画的赋色 /9
- 4 工笔花鸟画的步骤示范 /13
- 5 工笔花鸟画的古画临摹 /17
- 6 工笔花鸟画的写生及整理 /21
- 7 工笔花鸟画的创作 /27
- 8 刘文斌作品 /29

1 工笔花鸟画的工具与材料

1 笔

画工笔花鸟画对笔的选择主要用勾线笔和染色笔两种。工笔画对笔的质量要求较高,应选取正规厂家制作的精良的上品为佳。勾线笔常用的品种有大、中、小红毛笔以及蟹爪笔、叶筋笔、衣纹笔等,购买时应选取笔锋尖细、弹性好、含水量适中的笔,买两支即可。

染色笔为大、中、小白云笔,任选其型号备足三支以上。染色笔多备几支可以把染墨、染透明色、石色和染白粉的笔分开使用,既方便快捷,颜色又不相互干扰。如需做底色或大面积染色,应备几支底纹笔,以柔软羊毛底纹笔为好。

2 墨

墨分油烟、松烟两种。工笔花鸟画用油烟墨和松烟墨均可。用优质墨块研磨出的墨最好,上等的陈墨好于新墨。由于现在多用墨汁作画,使用方便,常用的品牌有一得阁、中华、曹素功、胡开文等。工笔画不用宿墨(隔夜之墨)或已干的墨,这样的墨胶轻,附着力差,反复渲染易渗化、出黑边或渲染不均匀,托裱时墨色也容易掉。作画时用墨汁要随用随倒,墨块现研现用。瓶装的墨汁和刚研好的墨都很浓,应加水后再用。

3 色

国画的颜料分为植物质色和矿物质色两类。矿物质颜料一般不透明,有覆盖力。

常用颜料有朱砂、朱磬、赭石、石青、石绿及白粉,其中石青分头青、二青、三青、四青,石绿分头绿、二绿、三绿、四绿,白粉有蛤粉、锌白、钛白。植物颜料多为透明色,常用颜料有花青、酞青蓝、胭脂、藤黄、曙红、牡丹红等。现市面出售的国画颜料分锡管装、小盒块状和小袋粉状的。锡管装多属化工合成类,块装和粉状的质量好,粉状需调胶使用,颜色纯度好,但没有管装和块状的使用方便。画工笔画时,普通锡管装的花青、藤黄、赭石三种颜料因颗粒较粗,易沉淀,应选用管装高级国画色或块状的颜料。

4 纸与绢

工笔花鸟画用纸,多用矾好棉料纸为好。胶矾比例要适中的,称为熟宣纸。常用的熟宣纸有蝉翼宣、云母宣、冰雪宣等,尺寸分4市尺、6市尺、8市尺等规格。绘画用绢幅宽多为80厘米——82厘米,宽幅的绢也有幅宽为135厘米的。颜色有白、浅灰、仿古深浅色等多种。工业用纯蚕丝筛网经胶矾处理后很适合绘画,尺寸有102厘米、125厘米、127厘米不等。质量上乘的绢应是打开后表面平整、不起翘,质地均匀,无抽丝、断纹,颜色一致,胶矾适中无脆声。另外经纬线要相互垂直的,经纬线不垂直托裱后易产生变形。临摹学习时应选取与摹品底色相同或相近似的绢或纸。

5 砚

需用墨块磨墨作画的时候,应选石质坚细、硬度高、磨墨时易下墨又不泛起石屑的砚台。初学者用一般石砚即可,如果用墨汁,也可不用砚台。

6 胶矾

矿物质颜料易脱落,胶矾可以用来加固矿物质颜料,绘画过程中纸或绢如有漏矾情况时,胶矾水能用来补漏。常用的胶有骨胶、明胶,一般以明胶为好,用时拿热水化开。矾即白明矾,固定颜料和补漏用胶矾水混合比为8:2,即胶8矾2为宜。矾的比例不宜大,矾的比例大后渲染困难,有涩感和反白情况。作画时画面漏矾的面积如果不大,可直接化些胶,用软毛笔轻刷一至二遍即可。

7 笔洗 调色盘

传统的笔洗为瓷质。现在画工笔画时多用玻璃瓶来替代。玻璃瓶透明度好,水脏后能清楚看出,需要提醒的是笔洗的水要勤换。调色盘可选用小白瓷碟,这种调色盘购买方便。

2 工笔花鸟画的白描

1 白描特点

中国画中单纯用毛笔线条表现对象,不着任何色彩与明暗关系,不论画人物还是画花鸟,都称白描,也叫双勾。白描是以富有节奏而洗练的线条来表现对象的结构、形体、质感、量感和空间感的,是一种独立的艺术表现形式,也是初学者入门学习的基础。白描是研究线的运用和表现形式美的,是画的骨架。南齐谢赫的《六法论》中特别在第二法中便提出“骨法用

宋人 出水芙蓉图

刘文斌 临

宋人 秋葵图

刘文斌 临

笔”。清沈宗骞云：“笔乃作画之骨干也，骨具则筋络可联，骨立则血肉可附”，可见用笔是中国画中最显著的特点和形式。线描既成，物象已立。就是说，当轮廓勾出来后，物象的形态已经包含在线描之中了。花鸟画中的花草树木、鸟的羽毛，往往也是用勾线表现的。线条的优劣，直接影响画面的表现形式。白描花鸟画对线有着严格要求，线条不仅是描绘花鸟的形象特征，更是工笔花鸟画中体现笔墨节奏、韵味的手段。它所运用的线条是“写”，而不是被动地描绘花卉的轮廓，有着独立的审美价值。

白描有别于西洋绘画借助光影来表现物体的体积感，而是着眼于物体外部轮廓的边缘，从物体结构之间的连接、转折、起伏变化关系

中整理出线条，从而描绘出形体结构、透视关系、遮挡、强弱、虚实等等，表现出所描绘的对象真实感。白描要求结构严谨，一笔不苟，做到“笔笔是笔，无一率笔，笔笔非笔，俱极自然。”

由于物体的质感不同，白描表现的质感是根据所描绘的对象轮廓特征与表面纹理而概括提炼出不同质感的线条。在花鸟画的白描中，勾线要“因形而殊，因质而异。”通俗地讲，质地硬的，线条要粗壮些；质地软的，线条要画得柔一些。分量重的要实，分量轻的要虚。画荷花、玉兰、百合线条应圆润丰满，线条富有弹性。牡丹、康乃馨花瓣皱褶，要以顿挫连续的线条表现。树木的枝干也要根据老干嫩枝有所区别，一般来说，草本宜圆润，木本宜苍劲，藤本宜柔韧。在具体描绘中要灵活运用，根据不同的对象随机应变，才能描绘出完美的艺术形象。

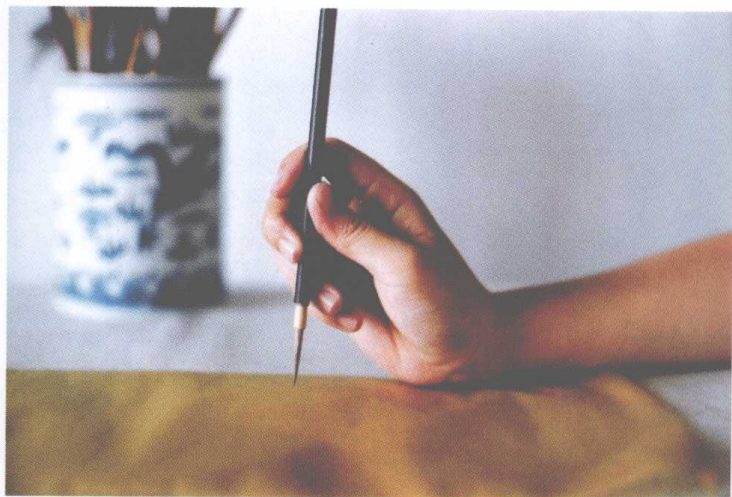
2 执笔用笔

● 执笔方法

执笔得法是正确使用毛笔的基础，工笔花鸟画的执笔和书法写字的执笔相同。常用为“拨镫法”，即拇指、食指、中指握笔杆，无名指、小指顶住笔杆，做到“指实掌虚”。“指实”是讲握笔的力量充分，“掌虚”是让手指与手掌心之间有一定的空间，使毛笔在手中有较大的回旋余地。握笔用力要适当，不能提得太僵，要自然、灵活。

勾较长线时需要腕、肘、臂部位的相应配合，勾短线时手指和腕部配合就可以了。腕部要在绢(或纸)上能够做到均匀移动，勾出的线条才均匀，加上手指、肘臂的配合，线条能产生

执笔图

富有节奏的变化。勾线时注意力要集中,下笔之前应对线条的长短、粗细、起止做到心中有数。

● 用笔方法

(1) 中锋用笔

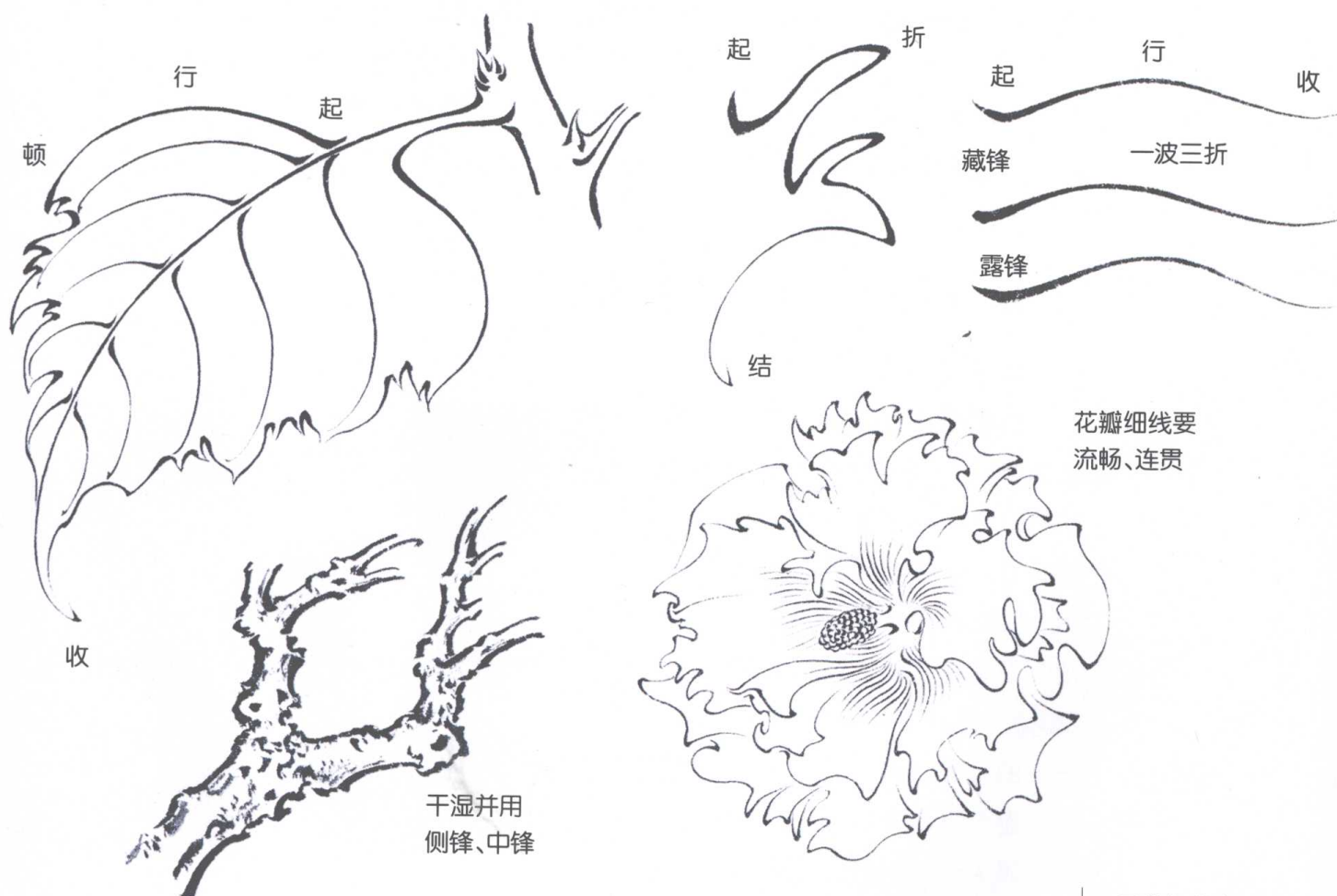
中锋用笔是工笔画的基本用笔方法,勾线时笔杆要稳重垂直,腕力注于笔尖,行笔时笔尖藏于笔划中间,不能偏露于外侧,线条要圆润、流畅。每一条线的勾勒,都有起笔、行笔、收笔三个过程。根据所表现对象、质地的不同,用笔中的起笔和收笔要有虚实的变化。起笔多藏锋,行笔要保持中锋运行,收笔时要“有往必收、无垂不缩”。如书法中的“欲左先右、欲右先左、欲下先上、欲上先下”之法。勾线时笔与笔之间要有联系,这样画出的线条生动而富于节奏,气贯始终。

(2) 侧锋用笔

笔杆笔锋不是按笔的顺势行走,而是朝着相反的方向发展,笔锋会受到纸的阻力,使笔锋产生微弱的跳动。此类用笔一般缓行,能产生厚重、顿挫之感。

(3) 藏锋、露锋、逆风与回锋

用笔的方法还包括藏锋、露锋、逆锋与回锋的交错使用。运笔快慢、左右转折、回旋顿挫以及点、丑(dū)、刷、皴(cūn)等都是工笔花鸟画技法中逐步要掌握的用笔方法。笔法中的粗细、长短、曲直、刚柔、动静、提按、顿挫等在具体用笔造型过程中要细心体会,要在反复实践中逐渐掌握。

用笔勾线方法

刘文斌
画

白描写生
刘文斌 作

宋人 白头丛竹图

刘文斌 临

3 工笔花鸟画的赋色

①

②

③

工笔花鸟画的表现技法中赋色是一个重要方面,分墨彩、重彩、淡彩、没骨等几种形式。这几种方法各有特色,又不能截然分开,往往几种方法应用于同一画面中。

墨彩:就是以墨当色(墨分焦、浓、重、淡、清五色),用浓淡不同的墨色完成画面效果的方法。特点是单纯、淡雅、清新。

淡彩:就是以透明的植物色为主,保持线条的清晰度。特点是色薄透明,清淡典雅。

重彩:画面色彩浓重,透明色、不透明色并用。特点是色彩浑厚浓重、艳丽夺目。

没骨:不勾墨线,或以铅笔打稿,直接用颜色点染或接染,特点是生动自然,富于生气。

1 工笔花鸟画常用染法

分染:是用颜色把花瓣、叶子、鸟羽的深浅、明暗、起伏、转折、层次等变化表现出来的方法。分染除单独使用,还常用于为罩染打底色,为平涂打基础。方法是用两支笔,一支蘸色,一支蘸清水。先用色笔从最深部分开始染起,接着用水笔轻刷使颜色逐步向外晕开,使其越来越淡,不留痕迹。分染时注意笔上的水分,笔头含水太多,容易冲乱颜色,出现水渍;笔头水分过干,染不开颜色,滞留笔痕。

① 清 恽寿平作 没骨

② 宋人百花图卷(部分) 墨彩

③ 宋人腊嘴桐子 淡彩

现代于非闇作 玉树临风 重彩

时常用此法。涂时颜色要薄,水分要适中,要一笔接一笔顺着涂,不可来回涂抹。平涂的方法,除单独使用外,还用于打底色、衬托、罩染等方面。

烘染:为了突出某一部分画面,在它周围进行大面积渲染的方法。比如为使在浅色底子上的白花突出,可以在周围烘染颜色。或画雪景时为了使白更白,可以在周围染色,起到烘托的效果。

皴染、擦染:多用淡色或墨在画面上用笔皴出,要有笔的力度、节奏感,常用于皴染石头、树干等。

反衬:在纸或绢反面用颜色或白色分染或平涂,用来增加正面颜色的明度或饱和度,使正面颜色更加明快或沉着。

注水注色法:此法多用于石头、树干。方法是先用墨染出石头或树干的轮廓(墨色要有浓淡变化),可以把水分用得足足的,趁墨迹未干时,注入清水或颜色,把平板的颜色冲开,形成自然的水花。用此法时要注意水分,水小干得快冲不开,水大容易冲没。初学者可以多试验几次再上正稿。

罩染:是在分染的基础上再罩上另外一种颜色,使之产生新的颜色效果的方法。罩染能起到统一色调的作用。罩染时,不能急于求成。要薄薄地罩,一遍不足,可以再罩,笔上含色要饱,用笔要轻,不可来回涂抹,以免把底色搅起。

统染:在已经分染完的画面上,把小的明暗关系再分成大块的明暗关系来染的方法。统染能统一、融合局部的零碎的关系,增加整体效果,使层次更加分明,画面更加完整。统染时,笔上含色要饱,用笔要轻,防止把分染的效果破坏掉。

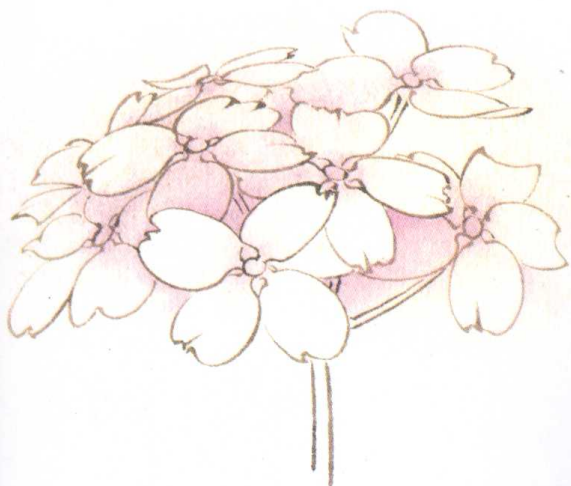
碰染:是用两种不同的颜色,从叶子或是花瓣的两端同时染色,然后在叶子或花瓣中间碰到一起,使之自然衔接,形成统一整体的方法。

接染:用一种颜色趁湿接着染另一种颜色,使颜色相互渗接在一起的方法。可以形成几个过渡的冷暖变化关系,有流动、自然之感。

平涂:用一种颜色不分深浅,沿着勾好的墨线均匀地涂在画面上。使用石青、石绿、朱砂等不透明色

分染 罩染

统染

烘染

碰染

2 其他方法

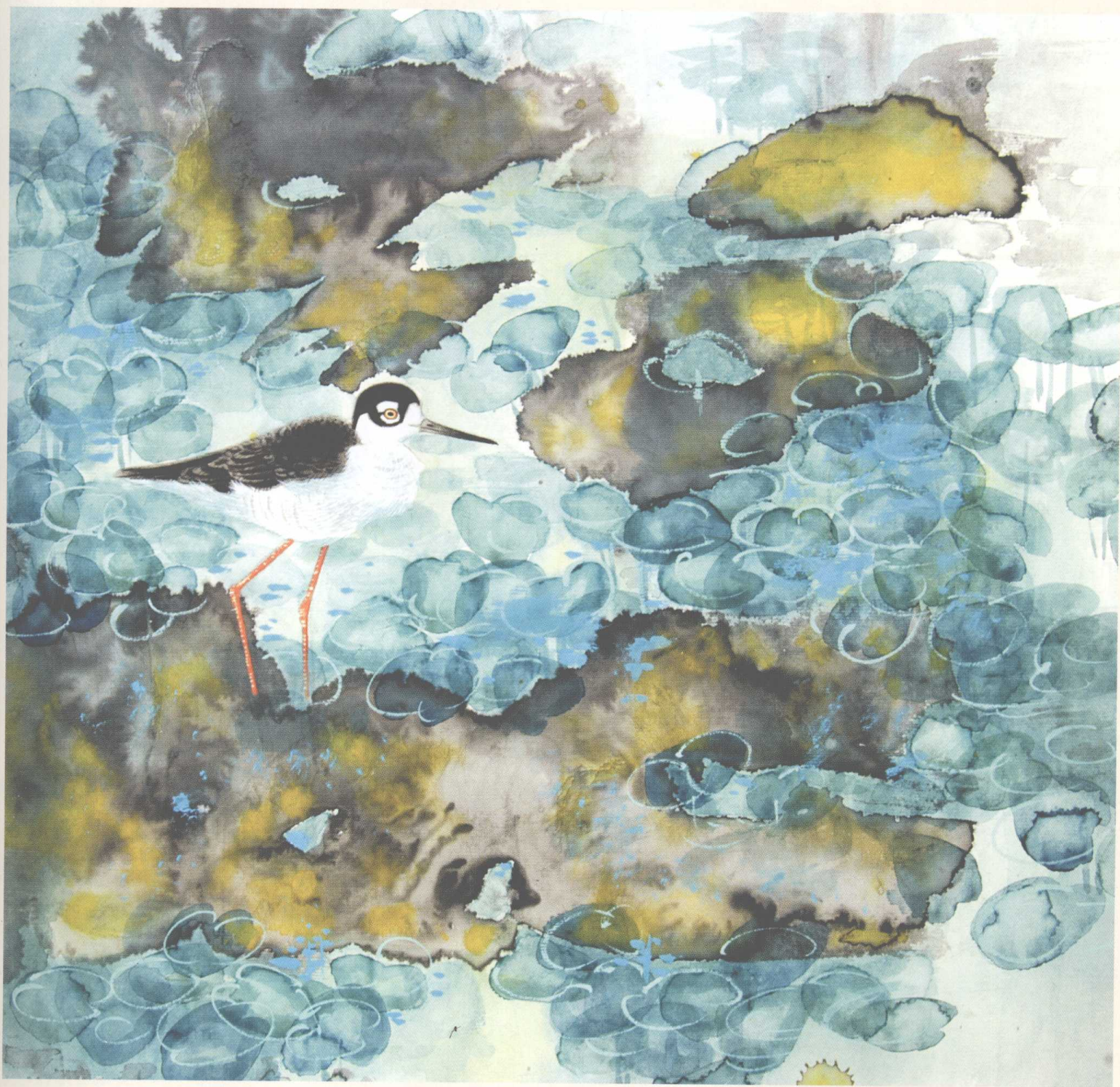
此外还有撒盐法、沉淀法、撒油法。油画棒、蜡笔、遮挡液等均可尝试。

撒盐法:在未干的墨或色处撒盐,干后会出现自然的花点,用撒盐法要控制水分,太大干后花纹不明显,太小渗化不开。

沉淀法:是用过期的颜色化开后自然泼洒在画面中形成自然渗化,形成不均匀的色彩沉淀,与泼色类似。

还可以用蜡笔、油画棒在纸或绢上画出要画的图案或纹理,颜色上好后会形成自然图案或底色。现代绘画中的方法还有许多,宗旨是增加画面的效果,可根据具体需要进行尝试、创新。

点花蕊在画花中也是非常重要的,能起到画龙点睛的作用。点蕊时用笔尖蘸上饱满的颜色,在笔尖上垂直一滴滴点下去,点成一个圆珠,干后要圆、凸,以大小均匀、中间陷下一个小坑为最好。点蕊要错落有致,相互照应。可以照真花颜色点,也可以夸张、变色,但要与画面协调,一般为重色花点浅蕊,浅色花点重蕊。点蕊时在国画色里最好加一点丙烯色,这样托裱时不容易掉色。小的花蕊用牙签蘸饱和色一点一点地滴下也有很好的效果,用法简单,容易掌握,所点花蕊的大小也容易控制。

注水、注色法

刘文斌 作