

任道斌 主编
关乃平

工笔

中级美术教程丛书

花鸟画技法

韩璐 编著

任道斌 主编
关乃平

工笔

中级美术教程丛书

花鸟画技法

韩璐 编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔花鸟画技法 / 韩璐编著. - 郑州: 河南美术出版社, 2001.6

(中级美术教程丛书)

ISBN 7-5401-0902-5

I.工… II.韩… III.花鸟画: 工笔画 - 技法 (美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 69627 号

工笔花鸟画技法——中级美术教程丛书

主 编 任道斌 关乃平

编 著 韩 璐

责任编辑 尤汪洋 李学锋

封面设计 梅 语 王 萌

版式设计 魏 佳

河南美术出版社出版发行

河南省教委印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 大 16 开本 5.5 印张

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-5000 册

ISBN7-5401-0902-5/J · 788

定价: 35.00 元

韩璐简历

1969年10月生于北京。

1994年毕业于中国美术学院中国画系花鸟专业并留校任教，后又在花鸟画专业攻读研究生主干课程。

现为中国美术学院国际培训部教师、成人教育分院院长助理。

擅长水墨花鸟画，作品曾入选第八、九届全国美展并获奖。

作品为日本、美国、法国、德国等地友人收藏。

主要著作有：《花鸟画技法》、《花鸟画的魅力和技法》（日本）、《写意花鸟画》（合作）、《中国历代名家技法集粹·花卉卷》、《中国历代名家技法集粹·鱼虫卷》、《中国历代名家技法集粹·蔬果卷》等。

中级美术教程丛书

已出版 (1-10 种):

水墨动物画技法
砚与中国文房诸宝
山水古画临摹技法
工笔花鸟画技法
油画静物写实技法
油画肖像写实技法
水粉现代表现技法
透视基础教学
现代图案设计
现代平面构成与设计

待出版 (1-10 种):

国画山水写生技法
写意花鸟画技法
国画工笔人物技法
国画写意人物技法
中国篆印史
素描人体写生画法
素描头像技法
雕塑基础技法
现代环境艺术设计
现代装饰艺术设计

前言

对学习工笔花鸟画而言,应从三方面着手,即:对史论的探究,对审美情趣的把握,对表现技巧的研习。

首先从史的角度看,鲁迅先生讲“治学先治史”,任何一门学科都是建立在史的基础上不断向前发展的。学习的目的不是在学而是在思变,学是史的继承,思变是史的发展。对工笔花鸟画而言,从其雏形直至发展到今天,经历了一个漫长的历史演变过程。在每个不同历史时期都有其相应的艺术面貌。学习工笔花鸟画应在技巧上探寻史的遗迹,在风格上探寻史的发展,站在历史的角度看问题,这样会更加客观地把握一个时代的艺术特征,在学习上更能有的放矢,达到知其然而又能知其所以然的学习目的。对于广大工笔花鸟画爱好者而言,可以说大多数人都十分注重技法的学习而忽略了对其发展史的研究,这种学习方法是形而上学的、片面的,其结果必将导致思维上的僵化和行为上的模式化。在史的基础上继承、借鉴传统是本书编撰的一个主要出发点。

从审美的角度看,提高学习者的审美品位也是非常重要的。俗话说“眼高才能手高”,在学习过程中,要提高眼力,不怕眼高手低,手低是暂时的。在学习过程中避免只重技巧,忽视个人艺术修养的做法。技巧有生熟之分,而审美有高下之别,只重技巧不重审美只能使自己变成一个熟练的画匠,只重审美不重技巧是海市蜃楼、昙花一现,任何形式的美都要通过一定的表现手法传达出来。南齐谢赫在其《古画品录》中提出中国画“六法说”,其第一法就是气韵生动,气韵生动就是对一幅作品在审美上的要求,而这一要求又基于后五法,即:骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传摹移写。从另一个角度讲,后五法是为第一法服务的,是手段,不是目的。然而,审美品位的提高,也直接影响着表现手法的进一步完善。也就是人们常说的“取法乎上,得乎其中”,这里的“上”其实就是指作品的高格调、高品位。基于此,本书在编选过程中,录用了历代杰出的、较有代表性的工笔花鸟画家精品作为学习的范本,部分作品做了适当的说明,以供参考。

从表现技法上看,本教材遵循以点带面、以简带繁、局部提示的教学方式,改变以往的添鸭式、框架式、单一式的教学模式,以传授学习方法为主,让学习者通过实物对比、画例对比的方法来更全面地了解 and 掌握工笔花鸟画的表现技法。对绝大多数人来说,对技法的学习掌握直到熟练运用是一个十分枯燥的学习过程,所以一定要活学,只有活学才能活用。在认识上也要不断提高,工细不是面面俱到,写意不是放纵无羁。法是人创造的,心外无法,任何技法都源于人自身的艺术实践。法从笔,笔从手,手从心,心从万物,万物从自然。对学习者的而言,应多从生活中领悟自然造物的规律,不断丰富自己的艺术表现手法,并见诸艺术实践,正像唐人张璪所讲“外师造化、中得心源”。

总之,百川纳海、万象归一,治学之道死而后生,取法乎上、自得其所。本书的目的不在于教授什么东西、怎么画,而是以一法代诸法,提供给大家一个学习工笔花鸟画的突破口,找到一个点,随其而生发,寻求更大的发展空间,这是本书的最终目的。在本书的编撰过程中,难免有挂一漏万之处,敬请同道评正,以待日后更加完善。

韩璐

2000年5月于杭州

目 录

● 前言

第一章 工笔花鸟画简介	1
一 概述	1
二 唐、五代、两宋的工笔花鸟画	1
三 元、明、清的工笔花鸟画	3
四 近、现代及当代的工笔花鸟画	3
第二章 工笔花鸟画的学习	5
一 工具介绍	5
二 如何学习工笔花鸟画	5
三 基本表现技法	6
(一) 线条	6
(二) 晕染	10
(三) 绘画过程简示	11
(四) 临摹	15
(五) 写生	20
第三章 以四君子为题材的工笔花鸟画	23
一 梅花	23
二 兰花	25
三 菊花	27
四 竹子	28
第四章 工笔花鸟画的题材的分类表现及说明	32
一 工笔花卉	32
二 工笔虫鱼	39
三 工笔禽鸟	48
四 工笔瓜果	57
五 工笔石头	60
第五章 白描工笔花鸟	64
第六章 没骨工笔花卉	65
第七章 兼工带写及工写结合的花鸟画	69
第八章 工笔花鸟画创作	71
第九章 画家介绍及作品赏析	74
一 画家介绍	74
二 作品赏析	76

第一章 工笔花鸟画简介

一 概述

中国花鸟画从总体上讲可分为工笔、意笔两种风格流派,其中工笔花鸟画的产生、发展较意笔花鸟画要早得多。工笔花鸟画在中国的绘画艺术宝库中有着其独特的、不可忽视的地位,占据着重要的位置,它是历史的缩影,是一个时代精神、面貌的体现。研究它,继承它,对了解中国的传统文化及其发展有着深远的现实意义。

工笔花鸟画产生于人类的社会生活实践活动,并从一个侧面反映着不同时期人们审美意识形态的变迁,随着时代的发展而发展变化。面对大千世界中千姿百态的客观事物,从朴素的描绘到具有深厚的内涵,从追求形到追求韵,无处不流露出画家所具有的内在的精神气质,是一种人格的美。工笔花鸟画从画面的布景陪衬到形成独立而完整的画科,是人们审美意识形态发展的结果。

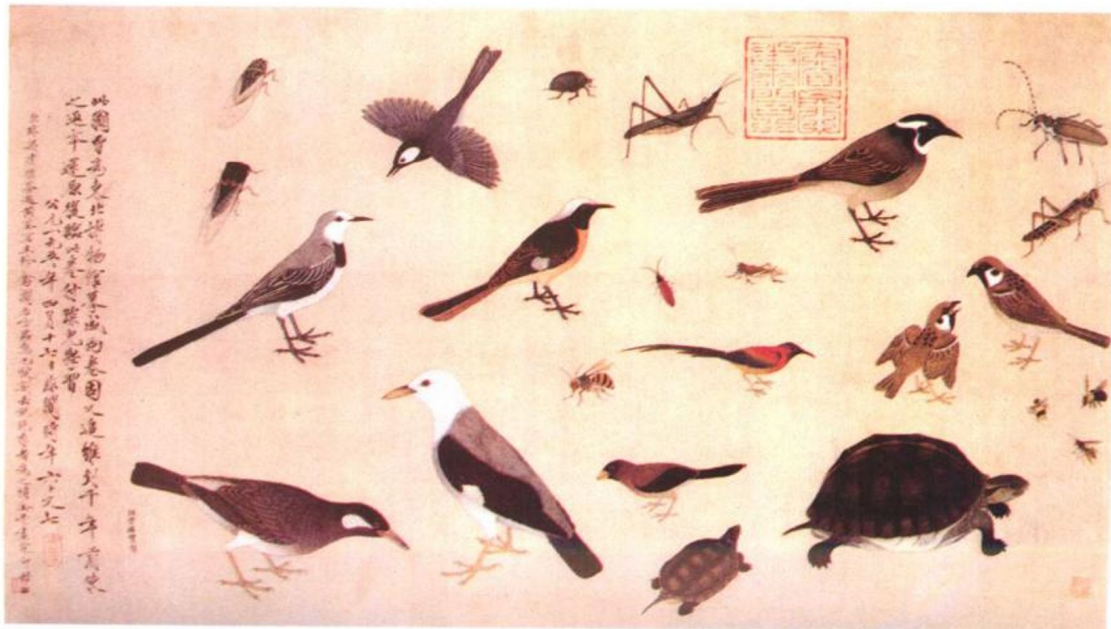
与写意花鸟画相比,工笔花鸟画从表现形式上追求精细,对形象的塑造力求精微,表现手法上力求完美无缺,生动自然。对格调的追求上与写意相同,力求清新典雅,古朴凝练。技法上虽工但求其写,以工其形而达到传其神的目的。

工笔花鸟画的雏形可上溯到战国时期。稍晚些时代的长沙马王堆1号汉墓出土的帛画,便是一幅较有代表性的早期工笔重彩画,其中便有鸟兽的形象,造型十分生动。晋代顾恺之的《洛神赋图》中有游龙、飞鸟的形象,唐人周昉的《簪花仕女图》中有荷花、牡丹、犬、鹤的形象,但这些花鸟的形象都是作为人物的背景出现的,然而这一切都为花鸟画的产生奠定了一个人文基础。

二 唐、五代、两宋的工笔花鸟画

唐、五代、两宋是工笔花鸟画的确立、形成、发展、成熟时期。特别是五代、两宋是工笔花鸟画历史上最重要的一个时期。

图1.《五代黄筌〈写生珍禽图〉摹本》 现代·于非闇(临)

唐代是我国文化发展史上的一个繁荣时期,在这一时期里出现了许多文化艺术的高峰。如:诗歌,书法等等。工笔花鸟画也是在这一时期逐步确立形成起来的,与山水画一起从单纯的人物画配景中脱离出来,形成独立的画科。唐代的工笔花鸟画最初从形式技法上看以工笔青绿重彩为主,风格朴素、单纯,为工笔花鸟画的进一步发展奠定了基础。

五代时期是工笔花鸟画的形成、发展时期。这一时期的统治阶级在西蜀、南唐一带创立了翰林图画院,由于政局安定,生活平稳,工笔花鸟画得到十足的发展并渐而开始走向成熟,形成了以黄筌、徐熙为代表的两大风格流派,二人风格上都以工笔为主,然黄筌重形、色,技法上以勾勒染色法表现,而徐熙重墨骨,创立落墨法的表现形式,重作品意的表达。当时人有“黄家富贵,徐熙野逸”的说法。徐、黄两家的画风在后代逐步形成了中国花鸟画的两大风格流派——写意和工笔,在不同的时期,都得到了很大的发展。

两宋是工笔花鸟画的成熟时期,在工笔花鸟画的发展史上地位显赫,可以说两宋是工笔花鸟画的最高峰,这一时期,佳作频频,高手如云。

北宋时扩大了“翰林图画院”的规模,并确立了一整套完善的绘画考试升级制度,涌现出一大批才华横溢的工笔花鸟画家。他们在绘画上重视写生,即:外师造化。故表现手法也多种多样,风格各异。这一时期文人画也逐步形成,并涌现出一大批以四君子为题材的花鸟画作品,从表现手法上看,也属偏工一路。徐熙之子徐崇嗣承其祖业,创立了没骨工笔花鸟画,在当时可谓独树一帜。

南宋迁都杭州、钱塘一带,水土丰足,有渔米之乡的称号,桑蚕业发达,四季花木不断,鸟兽层出不穷,可谓“鸟语花鸟四季有,人间天堂处处春”。这样一个良好的自然环境,为花鸟画的习作创作提供了大量的素材,再加上其特有的人文背景,故而吸引了一大批域外的花鸟画家前往并加入画院,形成一股很强的绘画氛围。在这种条件下,工笔花鸟画更趋于成熟、完善,涌现出一批批成就不俗的工笔花鸟画家。

总之,工笔花鸟画在两宋时期,无论从技法到风格样式,都已达到了鼎盛的阶段,为花鸟画的进一步发展,提供了一个良好的基础。随着文人画的不断兴起,徐熙一路的画风逐渐得到了长足的发展,并日趋壮大,并在后代形成花鸟画风格的主流,从一个时代的角度上说,元、明、清的花鸟画是基于两宋工笔花鸟画之上的一个历史的延伸。

图2.《写生蛱蝶图》(局部) 宋·赵昌

三 元、明、清的工笔花鸟画

元、明、清的工笔花鸟画基本上处于平和、稳定发展的状态。在这一时期,没骨花鸟画和写意花鸟画发展较快,特别是在明代和清初。由于文人士大夫绘画的不断壮大,以四君子为题材的绘画作品占据了花鸟画创作的主流,工笔花鸟画日渐衰落,特别是在中、晚清时期,虽也有擅此技艺者,师法宋元,但就其成就贡献而言,远不及前贤。

元代的工笔花鸟画继续沿习宋代的花鸟画风。但表现手法相对要自由一些,格调也大多偏于野逸一路,表现题材也有所拓展。以梅、兰、菊、竹为主题的作品大量涌现。从元代开始,徐熙一路的画风及艺术主张得到更多文人阶层的认可,并逐步开始发展壮大。

明代可以说是花鸟画的分支确立时期,在这一时期,基本上形成并确立了工笔、写意、没骨三大花鸟画风格流派,并且各自都有较杰出的代表人物。工笔花鸟画基本上沿习宋人的表现技法,并将此技法作了更进一步的完善,形成了白描工笔、淡彩工笔、重彩工笔、没骨工笔四大门类。

清代是花鸟画的成熟时期,工笔花鸟画较意笔花鸟画的发展要慢得多,除没骨工笔花鸟画在前清有些影响外,其余并无太大建树,手法上大都因袭前代,题材也较老,格局也较陈旧,意趣也不高。就没骨工笔而言,到了晚清也渐而转化为没骨小写意花鸟一路,单纯从事没骨工笔的画家也已寥寥,且成就一般,未能形成气候。

四 近、现代及当代的工笔花鸟画

近、现代的工笔花鸟画在前代的基础上有了一些发展,从形式到内容都得到了一些扩充,手法在沿习先人的基础上也有了一些探索性的发展与补充,格调日趋清新,涌现出了以于非闇、陈之佛为代表的大家,专门从事工笔花鸟画这一传统绘画样式的人也逐渐多起来,但从总体上讲,较写意花鸟画,特别是大写意花鸟画的发展态势,还是有很大差距。

当代的花鸟画可谓百花齐放。工笔花鸟画也如雨后春笋,焕发出勃勃生机,在继承前人的基础上,广泛吸收外来文化的养分,无论在技法上、造型上、用色上、构图章法上都有所突破与创新,表现手法和题材较前代更为丰富。从几次较有影响的全国美展中不难发现,工笔花鸟画日渐成为花鸟画创作的主流,发展也十分迅猛,与写意花鸟画一起共同成为时代的、不可缺少的艺术样式。清人石涛讲“笔墨当随时代”,

图3 《工笔花卉团扇》 清·任伯年

图4 《玉堂富贵图》 明·陈洪绶

工笔花鸟画也将随时代的发展而不断发展,成为一个具有民族性、时代性的崭新的艺术样式。

总之,继承的目的是为了发展。工笔花鸟画的发展经历了一个漫长而曲折的历史过程,有高潮也有低谷,这是历史发展的必然。我们在向前人学习的同时,还应保持清醒的头脑。因袭不是目的而是方法,要善于借鉴古人的成败经验,为自己寻找到一片更广阔的天空,不断深入生活,提高眼界,锐意开拓,创造出更高、更雅的工笔花鸟画作品,将其推上一个更新的高度,这才是继承学习最终的目的。

图5 《竹石集禽图》元·王渊

图6 《竹鸠图》现代·于非闇

第二章 工笔花鸟画的学习

一 工具介绍

笔：勾线笔，一支(叶筋，大红毛，点梅，衣纹，小狼毫)。选择时注意：尖、齐、圆、健。

染色笔，两支(大、中、小白云羊毫，兼毫，纯羊毫，白鹅，白鹭)。注意笔要锋正、根固。

墨：画工笔对墨的质量要求很高，最好用之前研一下。墨色要亮、润、匀、重、清，避免浑、脏、滞、稠、灰。(一得阁，中华)

纸：画工笔要用熟纸，熟绢，以不漏矾为宜。纸要平整，绢要光洁，网纹要细。

砚：砚中不可有陈墨、残渣，砚面要平，质地要青亮、光泽。(端砚，歙砚等)。

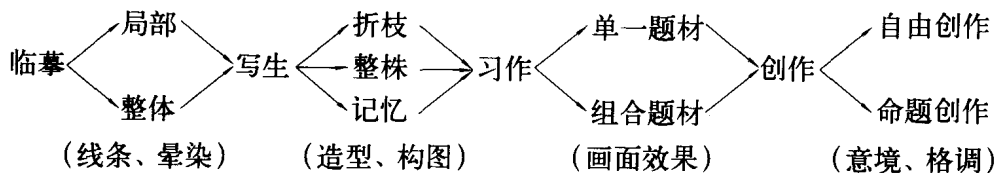
色：画工笔对颜色要求很高，最好不用易沉淀的颜色。(宜用块状中国画颜色，高级中国画颜色)

其他工具有：画毡，白瓷盘，明矾，笔架，纸巾、枕尺，笔洗(两个)，小水勺，回形针。

二 如何学习工笔花鸟画

学习工笔花鸟画首先要在“法”上有一个正确的认识。从宏观的角度说就是学习的方法、过程、步骤，以及在不同阶段的侧重点；从微观的角度说就是学习工笔花鸟画所涉及到的章法、线条、晕染、造型等具体的问题。另外，学习工笔花鸟画也不能忽视对“理”的探究，因为“理”直接影响到“法”的进一步提高。对“理”的研究包括两方面的内容：一个是对史的研究，一个是对论的研究。

学习工笔花鸟画从总体上讲要经历四个环节，即：临摹、写生、习作、创作。这四个环节是一个相互递进的过程，但在不同的条件下可以相互交替进行，这主要看学习者个人的具体情况而定。原则是由浅入深，由简单到复杂，循序渐进。这种学习过程可以用一个表来说明：

在工笔花鸟画的学习过程中会遇到诸多具体的问题，如：用线、晕染、造型、组织穿插、画面构图等等。在解决这些问题时应具体问题具体分析，原则是要局部服从整体，线条依据结构，造型服从生长规律，构图根据章法布白的需要，用色依据对象及环境的需要，穿插根据空白和空间分割的需要。

总之，法是在绘画实践的过程中不断形成和变化的，法的主体是人，不能被动而法，绘画艺术追求的是自然的流露。法不是用来表露的，而是含在作品里面的，一张作品中所包含的法的高下直接影响到这幅作品的艺术感染力。学习学的是方法，法不是一成不变的，在学习的过程中应该不断地体会、研究、深入，使法与法之间，相互统一、相互递进。“承法须融，立法择变”，这是学习绘画的一条重要原则。

三 基本表现技法

(一) 线条

工笔花卉的基本表现手法（见图7）

1. 游丝描：也有称为油丝描的，线条纤细而均匀，有如发丝。待染好色后，线条与色彩融为一体，十分素雅空灵。

2. 丁头鼠尾描：线条提按明显，富有变化，显得生动自然。

3. 铁线描：线条均匀凝重，古朴稚拙，富有韧性。

4. 折带描：线条挺拔有力，捻转明快，干净利落，富有神采。

图7. 白描花卉线条对比示意图

工笔枝干的基本表现手法（见图8）

1. **先勾后点**：先勾出枝干的外形，再以集点的排笔手法画出树干的表皮。这种手法可使对象显得丰富自然。
2. **勾点结合**：勾枝时随机而发，线条虚虚实实，毛涩老辣，流畅自然。常用来表现枯枝、老树。
3. **点线结合**：线条多用丁头鼠尾描，通过线条的长短以及点的运用来表现枝干的结构起伏特征，常用来画荆棘灌木。
4. **勾擦结合**：先用笔擦出枝干的结构及动态，再依势双勾，这种手法显得很有气势，变化也十分丰富。
5. **积染结合**：先将枝干用淡墨或色一次性画出，再用水或墨、色添加其上，将前后、浓淡一点点积染出来，这种方法常用于没骨工笔花卉中。

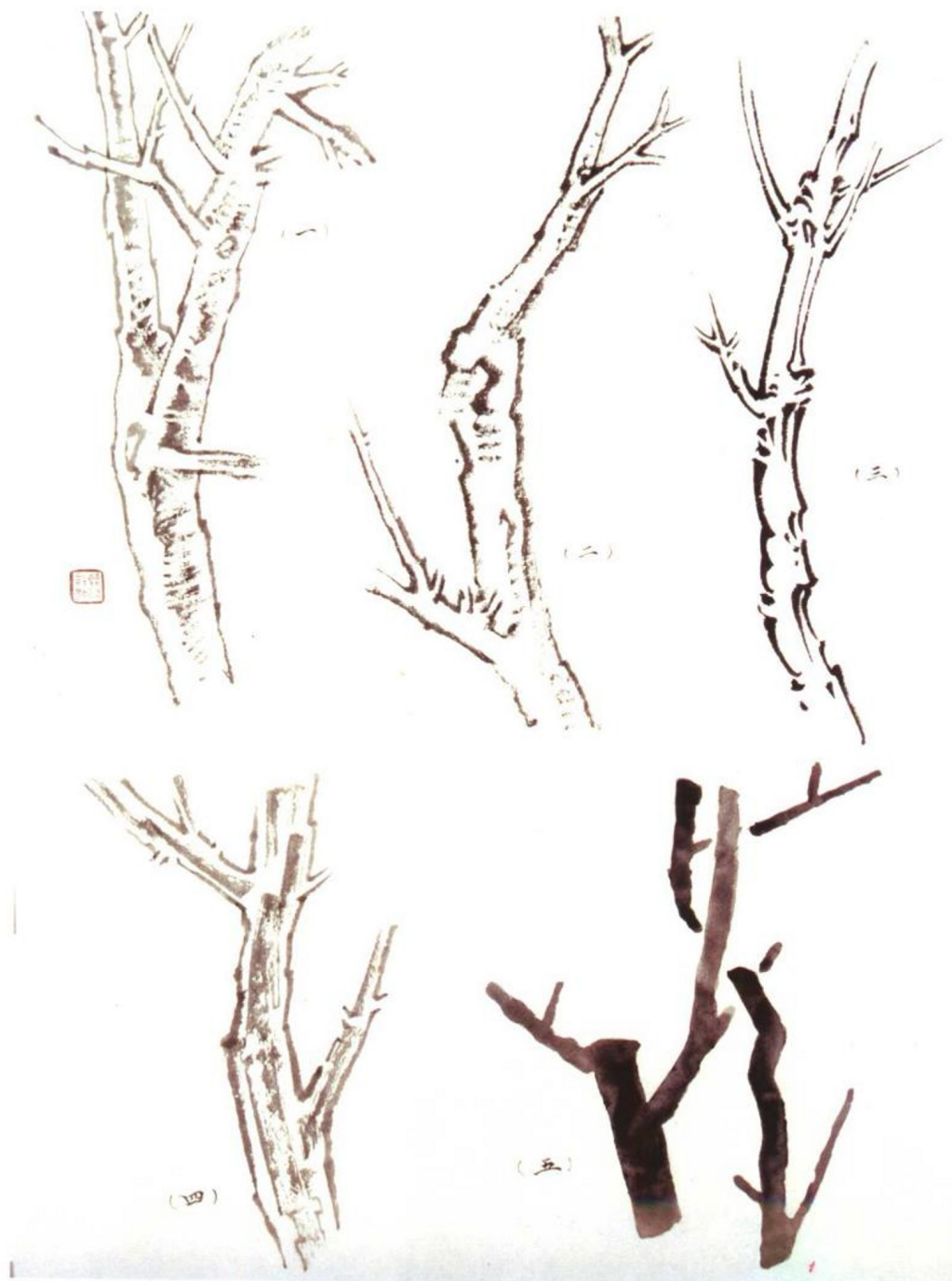

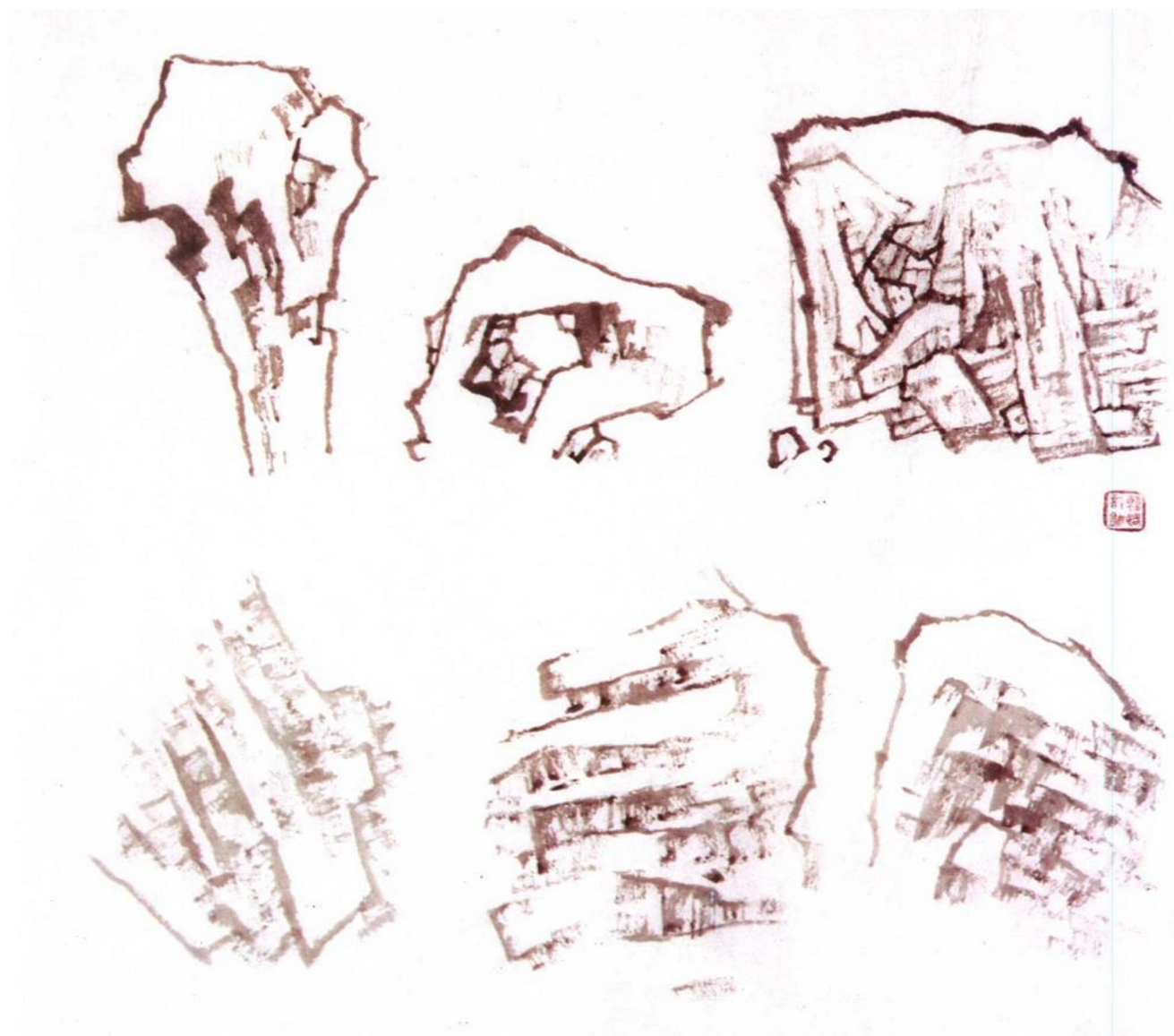
图8.
枝干基本表现手法示意图

工笔石头的基本勾法（见图9）

勾石头的线条要注意提按顿挫，在勾石头的夹角时要注意，应用圆转的线条。俗话说石分三面，在皴时要注意不能面面俱到，要留白。勾皴的方法与山水十分相近，可以多做参考。

石头的形态基本有三种：瘦、圆、方，勾时要分清前后主次。

图9. 工笔石头的基本勾法示意图

工笔禽鸟的动态及翎毛的表现:

画工笔禽鸟首先要解决动态的问题,鸟的动态特征可用两圆三线来表示,见图10。在画时心中要有数,在把握好动态的基础上再勾画羽翼。羽翼眼嘴的勾画可参见摹本或写生稿。画禽鸟比较突出的问题是毛的勾勒,它的方法比较多,基本有六种手法:一是排笔叠压法;二是组合留白法;三是短线交错法;四是排线交插法;五是丝缕法;六是乱线交织法(见图11)

图10. 鸟的动态

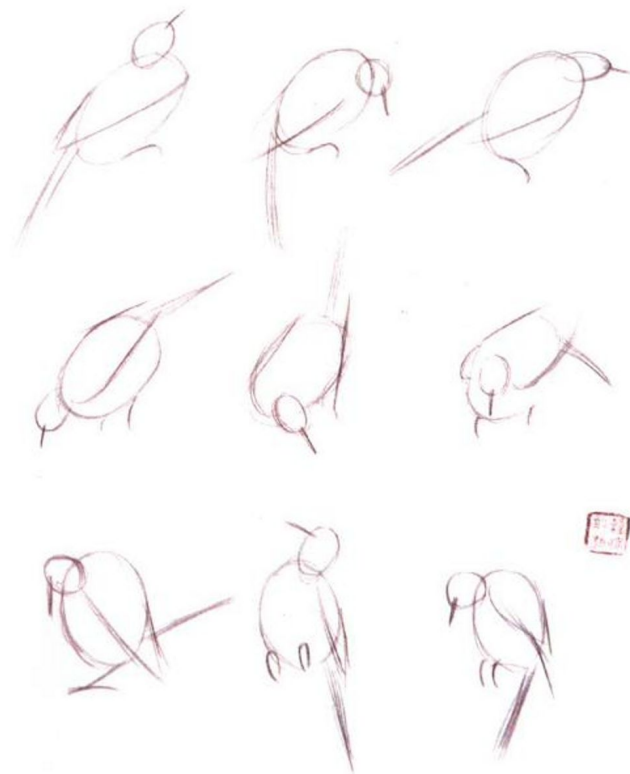
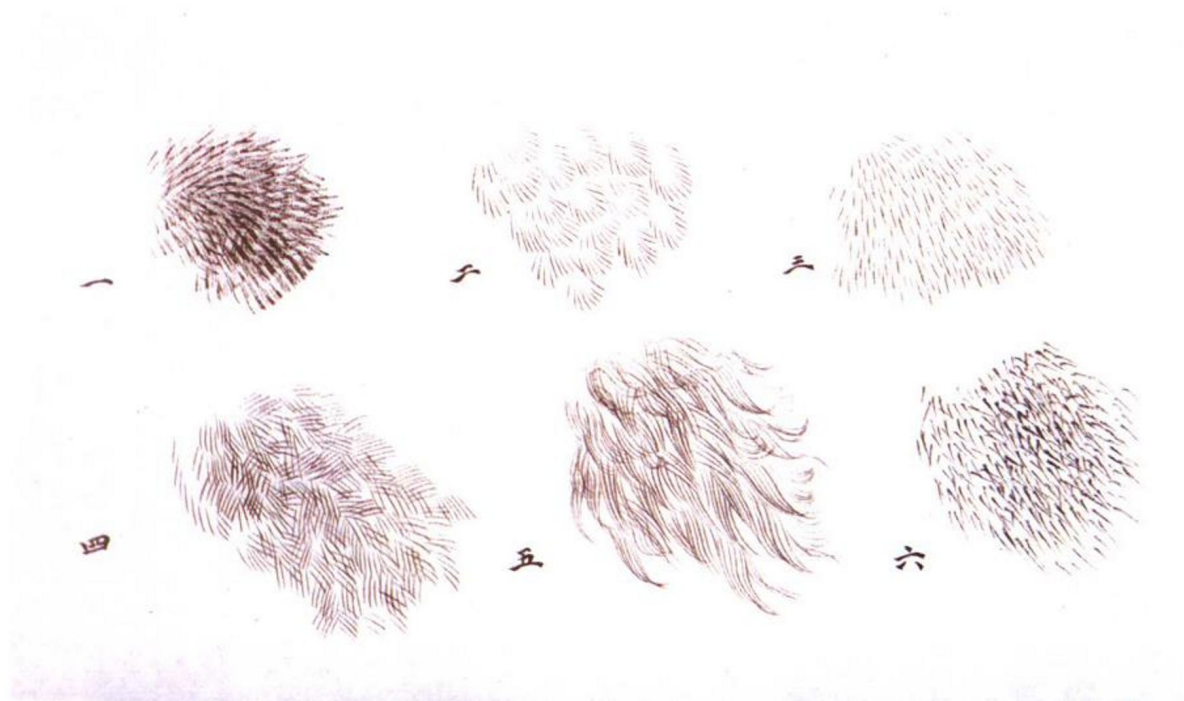

图11. 禽鸟翎毛的基本勾法介绍

(二) 晕染

工笔花卉的基本染法:

工笔花卉的传统染法一般是先用花青或淡墨染底色(见图12),待干透后用色依次染下去,画白花时可在正面或背后打底。染色要平、润,要适可而止,避免焦、糊、脏、腻。没骨可用积染的方法。染色有重彩、淡彩的区别,可根据画面的具体情况而定。染石头有平染和直染两种(见图13)。平染又称罩染,待勾好后以平涂的手法上色;直染是用墨或色直接染出石头的外形、结构,也称没骨染法。平染和直染可相互交替并用。

图 12.
花卉的晕染示意图

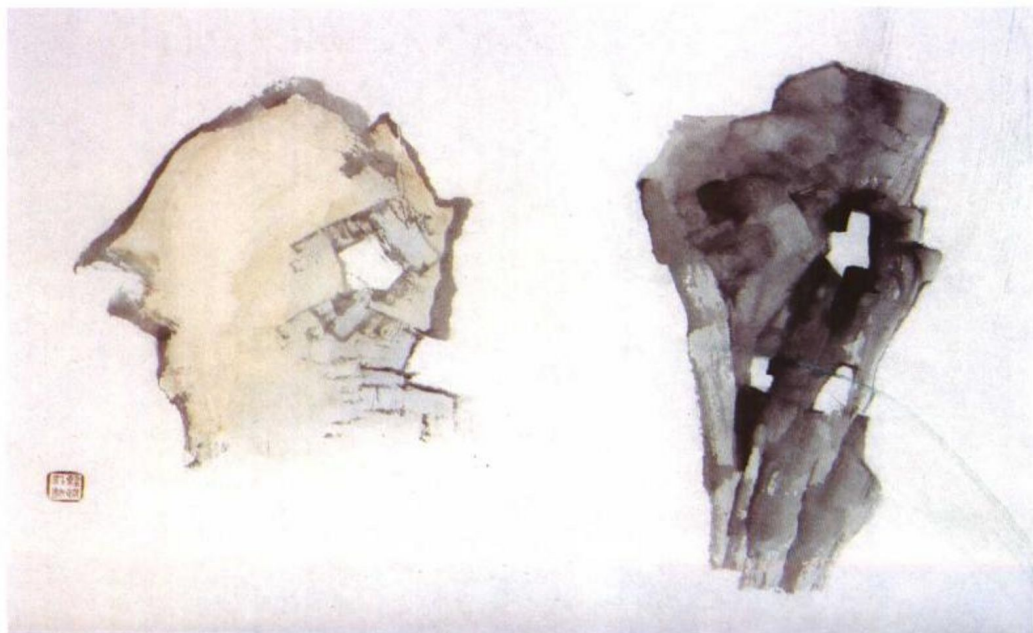

图 13.
石头的晕染示意图