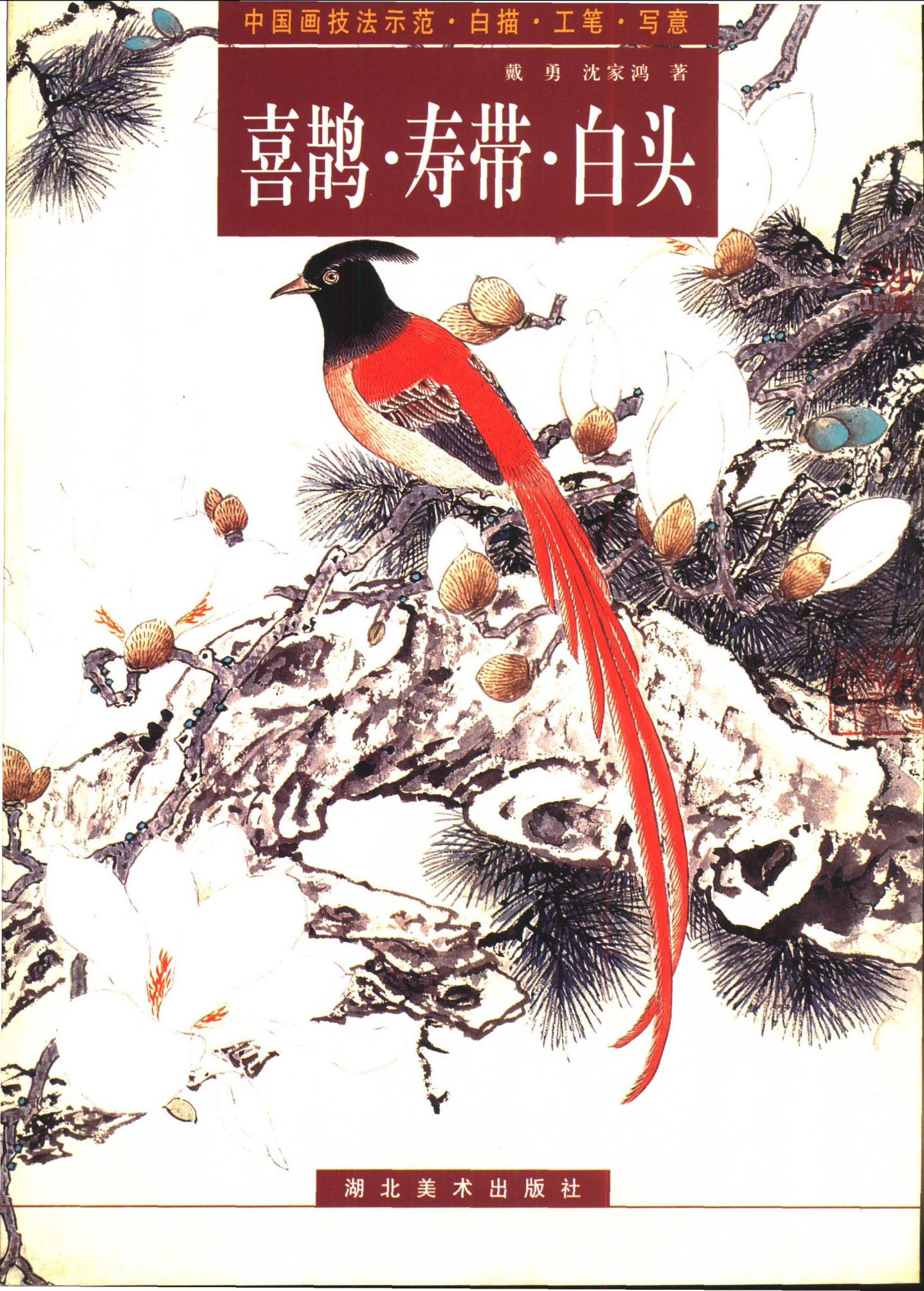

中国画技法示范·白描·工笔·写意

戴勇 沈家鸿 著

喜鹊·寿带·白头

湖北美术出版社

中国画技法示范·白描·工笔·写意

喜鹊·寿带·白头

戴 勇 沈家鸿 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法示范·喜鹊、寿带、白头：白描·工笔·写意

顾青蛟主编；戴勇，沈家鸿著。

—武汉：湖北美术出版社，2003.1

ISBN 7-5394-1334-4

I. 中...

II. ①顾... ②戴...③沈...

III. ①白描—花鸟画—技法（美术）

②工笔画：花鸟画—技法（美术）

③写意画：花鸟画—技法（美术）

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 105655 号

责任编辑：戴建国

文字编辑：何雪白

复审：陈贻福

责任校对：肖 熊

终审：查加伍

责任印制：程业友

喜鹊 寿带 白头

© 戴 勇 沈家鸿 著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话：发行部 027-86787105

编辑部 027-86792582

邮政编码：430077

制 版：武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷：湖北新华印务有限公司

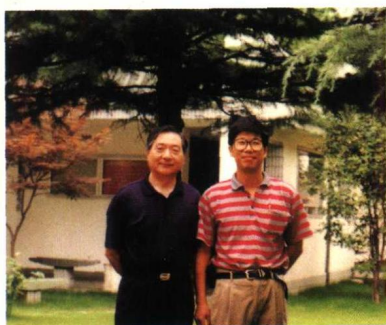
开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16 印张：2

印 数：4000 册

版 次：2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1334-4/J·1167

定 价：12 册 144.00 元 本册：12.00 元

(右) 戴 勇：毕业于南京师范大学美术系
盐城市青年书法美术协会 副主席
(左) 沈家鸿：江苏省花鸟画研究会 理事
盐城书画院艺委会 主任

- ◎ 彩色作品赏析
- ◎ 彩色画法步骤图
- ◎ 白描作品赏析
- ◎ 白描画法步骤图
- ◎ 基本画法
- ◎ 结构形态写生
- ◎ 概述

羽耀朝晖 圆D 65cm

惠风和畅
58cm × 58cm

幽 香
58cm × 58cm

概述

中国古代花鸟画历史悠久，源远流长。新石器时代绘有鸟、鱼、蛙和花草图案的彩陶，青铜器时代画有花、草、蝉、鱼等的纹饰，长沙马王堆战国楚墓出土的龙凤形象等，都充分说明了这一点。魏晋南北朝时期已有不少花鸟画作品问世。如顾恺之的《凫雁水鸟图》、陆探微的《斗鸭图》等。至唐代中叶，花鸟画已开始独立成科。五代时，出现了西蜀的黄筌与南唐的徐熙，“徐黄异体”的不同风格，形成了五代，北宋花鸟画的两大流派，对后世的影响极为深远。

曾为西蜀画院“翰林待诏”的黄筌，其花鸟画均取材于宫庭园囿中的珍禽异鸟、奇花怪石，画法以工细著称，色彩浓艳，雍容华贵，深得皇家赏识，逐步形成了工笔花鸟画的这一独特形式。入宋后，他的儿子黄居寀传其家学，使黄派花鸟得到了进一步的发展。北宋后期，徽宗赵佶更是书画名家。在他的倡导下，兼收并蓄，刻意

求真，使工笔花鸟画由古朴天真变得更加精微灵动。元代，随着文人画的兴起，工笔花鸟画虽逐渐让位于清雅的水墨和寄兴写意之作，但明清两代工笔花鸟画仍然取得了可喜的成就。明代院体工笔花鸟画在继承前人的基础上，形成了工整富丽豪放的新风格。清代又出现了以恽寿平为代表的没骨、写生工笔画，形成了清秀、明丽、简洁的新画风。新中国成立后，工笔花鸟画发展迅速，风格多样，涌现了于非闇、陈之佛、陈子奋等诸多名家，呈现出万紫千红、五彩缤纷的喜人局面。在工笔花鸟画这一广阔的艺术园地里，寿带、白头、喜鹊是人们经常描绘的禽鸟。古今多少文人墨客、书画名家，都为其留下了不朽的佳作。五代的黄筌在其《珍禽图》中已有鹊鸟的描绘，元代名家边鲁的《起居平安图》中所画的寿带，明代林良的《灌木集禽图》中的喜鹊，清代王武《白头三友图》中的白头都画得形神兼备，十分动人。在近现代中国画中，寿带、白头、喜鹊这三种禽鸟更是许多绘画大师经常描绘的对象。如徐悲鸿的《柳鹊图》，白石老人的《梅石双鹊》、《富贵之坚固》，陈之佛的《海棠寿带》、《春潮鸣喜》等名篇佳作，无不脍炙人口，影响深远。清末的海上名家任伯年，近现代的张书旗、王雪涛等则更喜欢以白头入画。有的将白头与牡丹合写于一画，寓意为白头富贵、福寿双至；有的将白头栖息于花丛、木石之间，寓为琴瑟和鸣，白头偕老，令人观之，诗情画意，油然而生。纵观古今画坛，寿带、白头、喜鹊确是人们喜爱并时常入画的题材。

喜鹊、寿带、白头的形态写生

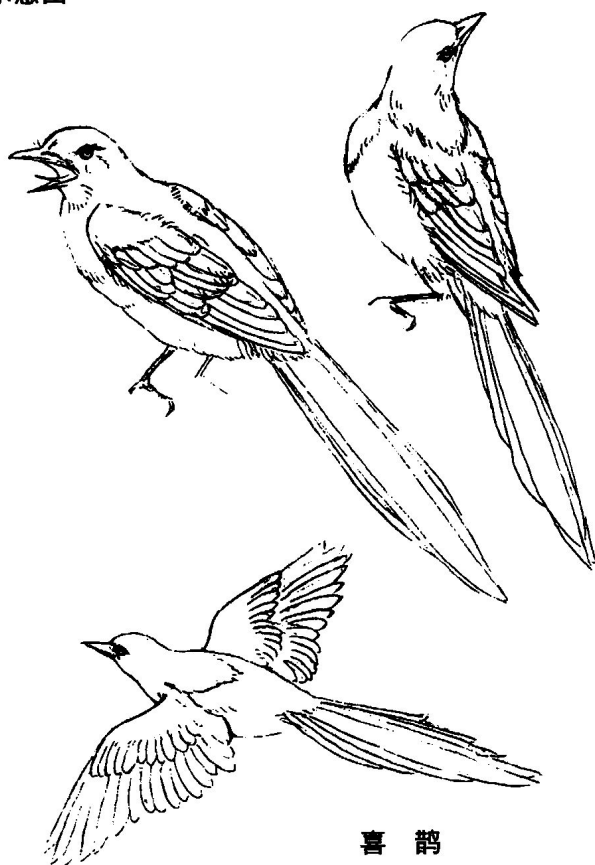
喜鹊、寿带、白头这三种禽鸟，均为我国许多地方常见的飞禽、鸣禽，被人们称之为祥瑞之鸟，但它们的外形和习性差异较大，可以说各具特色，十分鲜明。为了便于掌握，现将其分述于后：

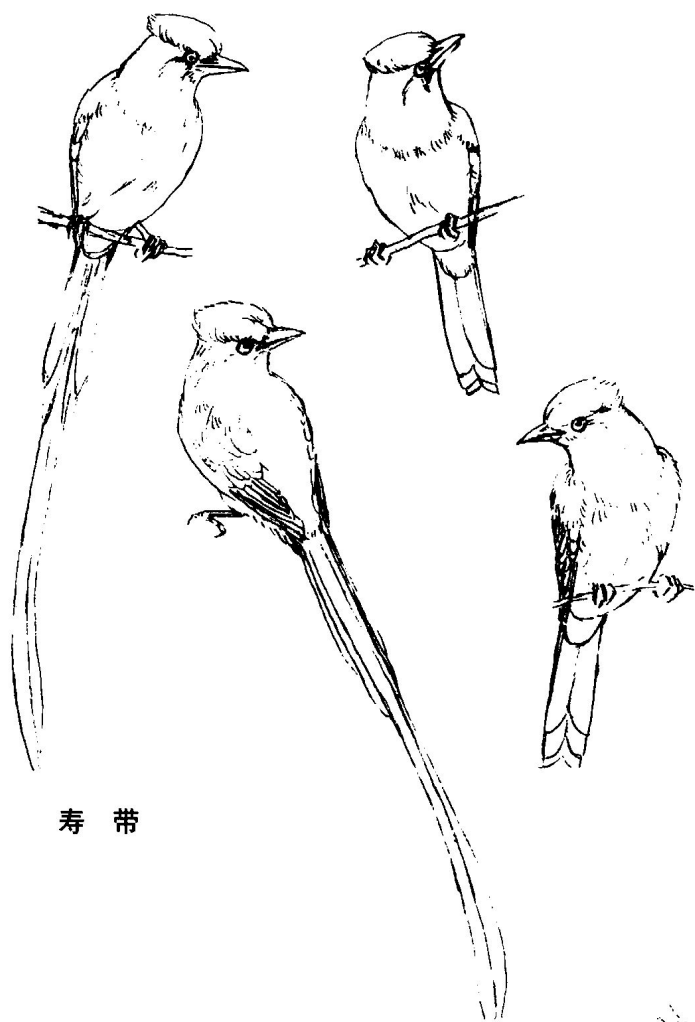
翅膀、羽毛示意图

喜 鹊 鹊之俗称，鸣禽，有喜鹊和灰喜鹊两种。为我国分布极广的留鸟，沿海地区尤为常见。体长46厘米左右，上体羽色黑褐，具有蓝紫色光泽，两肩各一大块白斑，复部亦为白色。尾稍长于体的一半，中宽端尖，栖息时常上下翘动。嘴、爪为黑褐色，均不太锋利。杂食性，多营巢于高树间，早春繁殖。喜鹊为人们喜爱的祥瑞之鸟，五代韩偓《鹊》诗云“几度送风临玉户，一时传喜到妆台”。可见人们对它的喜爱程度。

灰喜鹊。鹊之一种，亦为我国东部沿海和长江流域的留鸟。体比喜鹊略小，头、颈部黑色，背青灰，翼、尾天蓝色，下体浅棕色。山区、平原均能见到，常集群活动于疏林地带，以松毛虫、金龟子等多种昆虫为食，是重要的食虫鸟类，被喻为“森林卫士”。

喜 鹊

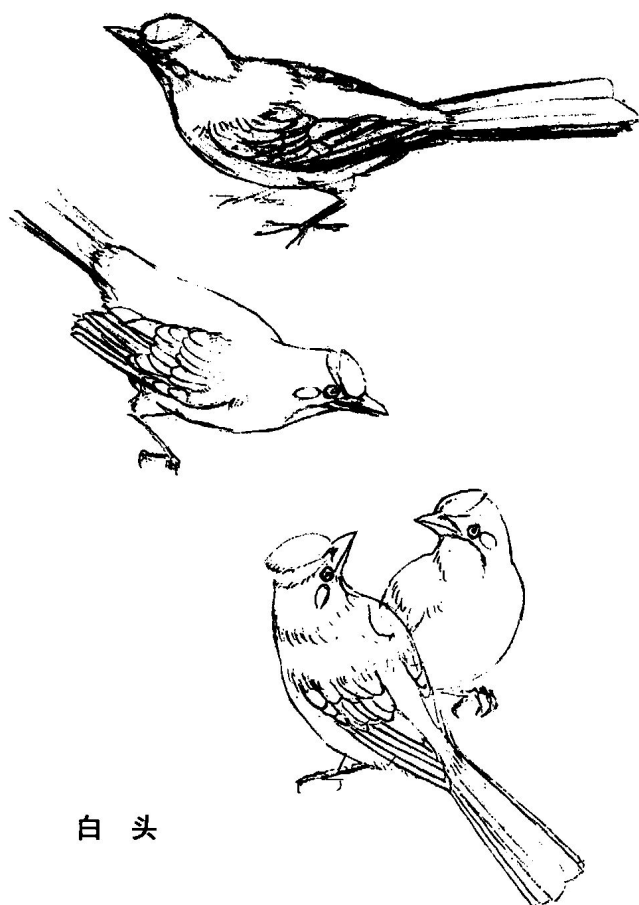

寿 带

寿 带 一作“绶带”，亦称“练鹊”、“一枝花”。体长（连尾羽）约30厘米。有栗色和白色两种。栗色鸟之头、颈和羽冠均具深蓝辉光。上体紫红中带褐色。年老后羽毛渐为纯白色。而具黑色羽干纹。中央两根尾羽长达躯体的四五倍，形似绶带，故得名。嘴、爪黑褐色，嘴稍短，爪不锋利。雌鸟羽冠较雄鸟短，尾羽亦短。头、颈、羽冠黑色具蓝色辉光，其余羽毛近似幼雄鸟，为赭红色。

寿带鸟广布于我国东部和中部地区，常见于开阔的山区及丘陵地带。喜在树冠、竹林中穿飞，很少落地。

白 头 这是一种常见的鸟类，为长江流域和我国东南部地区之留鸟。俗名白头翁。常栖于平原树林、庭园等处。以果食、昆虫为食。体长18厘米左右，嘴浅黑色，眼暗褐，眼上方、枕部白色；额、头顶黑色；飞羽黑褐；上体橄榄灰而染黄绿色；喉部白色；胸部贯以褐灰色带斑；胸以下白色，羽绿黄色；爪黑色。清晨，日出时披霞映露，常飞鸣于林木花丛之中；夜晚，月影婆娑，时栖息于密林高枝。令人观之有祥和之感。

白 头

创作方法

花鸟画的创作是以花和鸟为题材，用它特有的艺术形式来反映生活，揭示大自然的美，从而达到陶冶性灵，激励人们积极向上的目的。它的创作步骤，一般需要经过深入生活、构思立意、构图布局、朽稿制作、检查调整、题款钤印等阶段。这是一个复杂而艰苦的艺术劳动过程，尤其是工笔花鸟画的创作，往往需要通过反复加工，才能获得成功。

师承造化 深入生活

生活是取之不尽用之不竭的源泉，古今中外的绘画名家，无一不强调“师承造化”的重要。清代绘画大师石涛“搜尽奇峰打草稿”的名言，徐悲鸿先生“美术之大道在于追索自然”的告诫，都充分说明了深入生活的重要。我们不但要到花圃园

林中去撷取素材，更要到农村田园、山野林间去深入生活。经过不断的搜索、寻觅和体察，熟悉描绘的对象，才能丰富花鸟画的创作素材，开创花鸟画的新局面。

构思立意 成竹在胸

“立意”就是立下创作意图，有了这个“意”，才能考察一系列的表现手法问题。如笔墨的运用，设色的意匠，构图的安排乃至格调处理，都是按照“立意”的要求进行的。它不是凭空设想出来的，而是从生活感受中得来的。有“物”有“我”，有“客观”也有“主观”，是物我两宜，主客观的统一。这个“统一”艺术形象就是“意境”。它是我国绘画创作思想中的一个关键问题。一幅画有了意境，才能产生感人的艺术魅力。

谋篇布局 经营位置

花鸟画的构图是十分丰富的，它决定于题材，服从于内容，同时要根据不同的画幅，进行合理的布局。一般在构图中有如下几个方面必须认真加以考虑。

(1) 主次分明。一幅画上的景物要有主次，主体的物象是画面题材的重点和中心。在构图安排上要力求使主体的位置突出、醒目，客体的位置可以隐蔽些，在层次处理上可以虚一些，切不能喧宾夺主，主次不分。

(2) 虚实相生。画面上的虚实关系是构图学中的一个复杂问题，概括地说，它往往包括多与少、疏与密、聚与散、繁与简、清与浑，甚至用笔用墨等也是构图的构成要素。虚与实的关系，在传统画论中叫“虚实相生”，“生”就是“生发”，有了

虚，实才显得不平板乏趣，有了实，虚才显得空灵有致，这是对立的统一。处理得好，就能使实处的形象更加感人，虚处皆形成妙境。

(3) 藏露隐现。在花鸟画中经常出现藏露的处理手法，体现了画中的意境和情趣。有藏露即产生隐现，两者的含义有共同之处，也有不同的地方。在构图中要根据画面内容和意境的需要，有的物象要藏，有的要露。画中的主体要醒目，但也要有藏有露，才能使画面的景象更含蓄，境界更深远。

(4) 开合得当。一幅画中的“开”与“合”的关系，体现了布局中有起、承、转、合的变化，犹如写诗作文的开头与结尾那样，是完整的统一，不能有开无合，关键是要处理好这个“合”字。

有的画好似没有画完，就是没有合好，也就像写文章那样，结尾没劲。所以一幅好的花鸟画，必须有开有合，起承转合，才有气势，才会得到完美的构图，才有艺术感染力。

(5) 互为呼应。画面上的物象、色调或形态，必须互相呼应，相映成趣。一幅画中凡有两种以上的物象，不论是外在的形或内在的神，

都要产生呼应关系。有了呼应，才能使画面上的景物成为统一的整体。构图上呼应关系的处理，一般应从上下、左右、前后、主宾等各个方面去考虑，使之相互之间能互为呼应，顾盼有情，气脉贯通，情景交融。

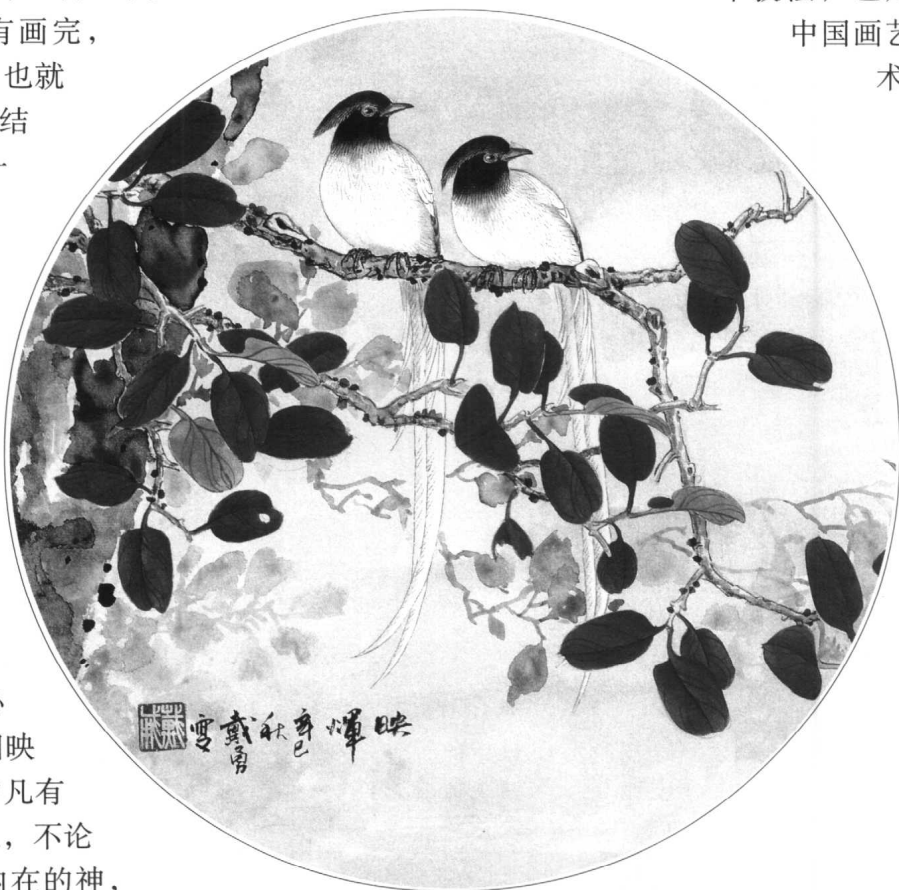
构图是有一定规范的，但在具体处理安排上要灵活运用。我们在创作中要根据不同的立意题材、幅面，画出多种多样的构图，更好地体现我们的创作意图。

辛勤探索 精研技法

工笔花鸟画经过前人千余年的探索，创造了丰富的艺术语言和独特的表现手法。大的方面可分为工笔白描、双勾淡彩、双勾重彩和工笔水墨等技法。

(1) 工笔白描。白描艺术是中华民族优秀的艺术遗产，是中国画的基本技法，也是

中国画艺术

中独特的表现形式。白描以精细的线条描绘花卉的轮廓，以书法的用笔方法抒写花卉的外形神态，因此对线的要求很高。白描中对线的应用，大致包括两个方面：一是用于塑造形体与质感。即运用各种线条将所要描绘的对象从体态和质感上，恰到好处地表现出来，使其在外形上酷似，神态上逼真。二是意趣和情感的表现。即借助形象，发挥线描艺术魅力，以表达画家的情怀。

(2) 双勾淡彩。这种画法兼有“白描”和“墨彩”的趣味，设色要单纯中求变化，复杂中求统一，素淡中求明快，娇艳中求雅洁。淡彩是以水色为主要色彩颜料，所以设色时要简洁，渲染遍数要少而精，做到“色不碍墨，墨不离色”，既融合一体，又有笔情墨趣，以求得清新、明丽的色彩效果。

(3) 双勾重彩。重彩工笔花鸟画多用勾填与勾染的方式来表现物象。设色较厚重，晕染较困难，要特别注意设色的顺序、用色的厚薄、用水的多少等问题。由于重彩工笔花鸟画的用色一般以矿物质颜料为主，所以染色时必须以植物质或水彩料来罩染，也可以交替晕染，以增加矿物质颜料的浓淡变化和色相的韵味，总之，要做到“厚中生津、色无泛白、染接自然”。

双勾重彩工笔花鸟的具体设色方法有：渲染（包括套染、先染后罩、先铺后染、趁

接套染）、平涂、混染、接染、积水、点染、烘晕、衬托、复勾、沥粉等。

(4) 水墨工笔。这是具有特定审美意念的一种技法。它代表了东方艺术特有的清闲文静、洒脱淡雅的情调。古人常用的技法主要有水墨色皴法，即不用颜色，只以笔墨勾、皴、擦、点、染等技法，表现出画面各种物体的质感和空间；水墨没骨法，即用没骨法画成后略施淡彩而成。现在许多工笔花鸟画家又探索出了新的创作方法和艺术语言，如冲水法（即在画面墨

线或墨块未干时，用清水冲洗，使线与埠面的边缘留下不规则的线痕，增强拙朴感）、撞墨法（即在墨块中滴入清水，让其自然渗化、将墨块撞开，产生淋漓生动感）等。

情景交融 气韵生动

一幅好的工笔花鸟画，经过以上各道程序后，再加以细心收拾，题款、钤印即可完成了。审视它的效果主要是要达到“情景交融，气韵生动”的要求。也就是除了要有合理的布局、精湛的技艺之外，更要

立意新颖，意境深远，“意造境生”，发人深思。既能使人感动，又能让人玩味思考；既能有画家的“表现自我”，又能表达人们的普遍情感；既能抒情写趣，又能体现审美理念和生活思想，从而达到情与景的统一，境与意的交融。

以上所述，综合了工笔花鸟画的主要创作方法，在具体创作时，则可根据不同画作的要求，有选择地运用相应的表现手法，完成具体的创作任务。

白描画法

白描艺术是中华民族优秀的艺术遗产，也是中国绘画“以线造型”的基本技法和独特的表现形式。自宋代以后，名家辈出，其中较为突出的有明代的陈洪绶，清末的任伯年等。现代画家陈子奋，继承和发展了前人的艺术而独树一帜。白描，既是整个工笔画的一个重要步骤，又可独立成篇，形成完整的作品。白描是用线条表现描绘对象的形象和质感的，所以要画好白描前先要练好线条的基本功，掌握毛笔的提按、缓疾、起收、顿挫等运笔方法，才能得心应手地描绘出线条的粗细、方圆、长短、刚柔、秀拙，表现线条的力度情趣，刻画出物象的形体质感和神态。白描的运笔方法来源于书法，一般要求是起笔藏锋顿笔，行笔要慢要稳，收笔要用回锋等。勾勒完成后也可题款钤印，独幅成画。

下面将寿带、白头、喜鹊的白描步骤

简述于后：

在画白描稿之前必须对所表现的形象有较完整深刻的认识和理解，要对鸟体进行写生、临摹，了解与掌握寿带、白头、喜鹊的骨骼羽毛的生长规律、生活习性、色彩变化，要对鸟的生活环境有所积累，这是白描创作的第一步。

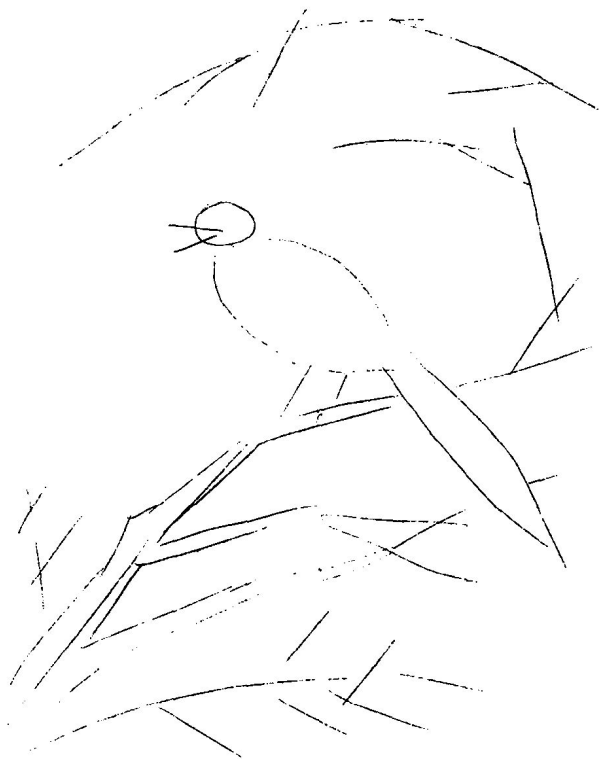
构思构图是绘画创作的前期工作，也是非常重要的工作，白描创作也应在起草图时充分斟酌好画面，鸟与配景的结合要自然协调，既要符合生态规律，又不为条条框框一的束缚，充分发挥艺术想像力，要使画面疏密有致，紧凑有序。

草图完成后就可以用硬铅笔进行拷贝，勾勒以画幅大小可选择较细且挺的叶筋笔或狼圭、紫圭等。墨线应流畅有力，要突出鸟的形象特征。

《喜鹊》画法步骤图

喜鹊形体比白头翁、寿带略大，其爪也相应粗大有力，尾羽较长，站落时常上下翘动。

喜鹊的配景比较自由多样，可在树梢林中，也可在田野地头。民俗有“喜鹊登梅”意喻吉祥。喜鹊因个体较大且色浓重，其鸟体对于画面的影响也较明显，构思构图应予充分考虑。

画面勾勒先可用硬铅笔轻轻进行拷贝或直接以叶筋笔拷贝勾勒。勾线应多以中锋，讲究线条圆润浑厚，饱满而富于弹性，结实而有力感。用笔应注意起笔顺序，一般大致为先上后下，先左后右，先主后序。勾勒前应先读画，即仔细有序地看遍整个画面每个局部，弄清花鸟个体的结构特征以及上下层次，做到胸有成竹，从容自如。

《寿带》画法步骤图

寿带有枕羽，得意时常翘起，雄寿带其尾羽细长约20多厘米，构图应考虑与花卉的组合效果。

寿带头部及胸色浓黑，腹部渐灰白色，背及尾羽为栗色，年老雄性颜色变白。其具体步骤为：先以铅笔起草图，然后拷贝选定的白描画纸（一般用熟宣纸），接着用毛笔墨色勾勒。由于寿带的头部为深黑色，故在勾勒后可用浓墨皴擦其羽毛，边缘用淡墨丝接，以达到对比效果。

《白头》画法步骤图

白头翁头顶黑色枕部白色，上体灰褐，尾深褐，羽缘绿黄，颏、喉白色，胸肋灰褐，腹部白色。白头机灵迅捷，活动范围广。与白头配景的常有竹、梅、海棠、果树，等多种花卉树木，构图可用“C”形、“S”形、“△”形等形式。

白描白头可“先写嘴，从上腭两笔之间点鼻，鼻后即圈留眼眶，次生下腭，描头托腮，由脑后托笔……”要全面把握主体，虚实结合。

白描作品赏析

声韵清和（喜鹊） 33cm × 45cm

夏熟图(寿带) 33cm × 45cm