

中国画技法示范·白描·工笔·写意

张剑芳 著

孔雀·锦鸡·鸳鸯

张剑芳

壬午三月
剑芳画于江東

湖北美术出版社

中国画技法示范·白描·工笔·写意

孔雀·锦鸡·鸳鸯

张剑芳 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法示范. 孔雀、锦鸡、鸳鸯: 白描·工笔·写意
顾青蛟主编; 张剑芳著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5394-1334-4

I. 中...

II. ①顾... ②张...

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 105630 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

孔雀 锦鸡 鸳鸯 © 张剑芳 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: 2.25

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

张剑芳：江苏省美术家协会会员
无锡美术研究院 院长

- ◎ 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

暖冬 圆D 40cm

幽谷秋色
65cm × 65cm

戏水双禽
65cm × 65cm

概述

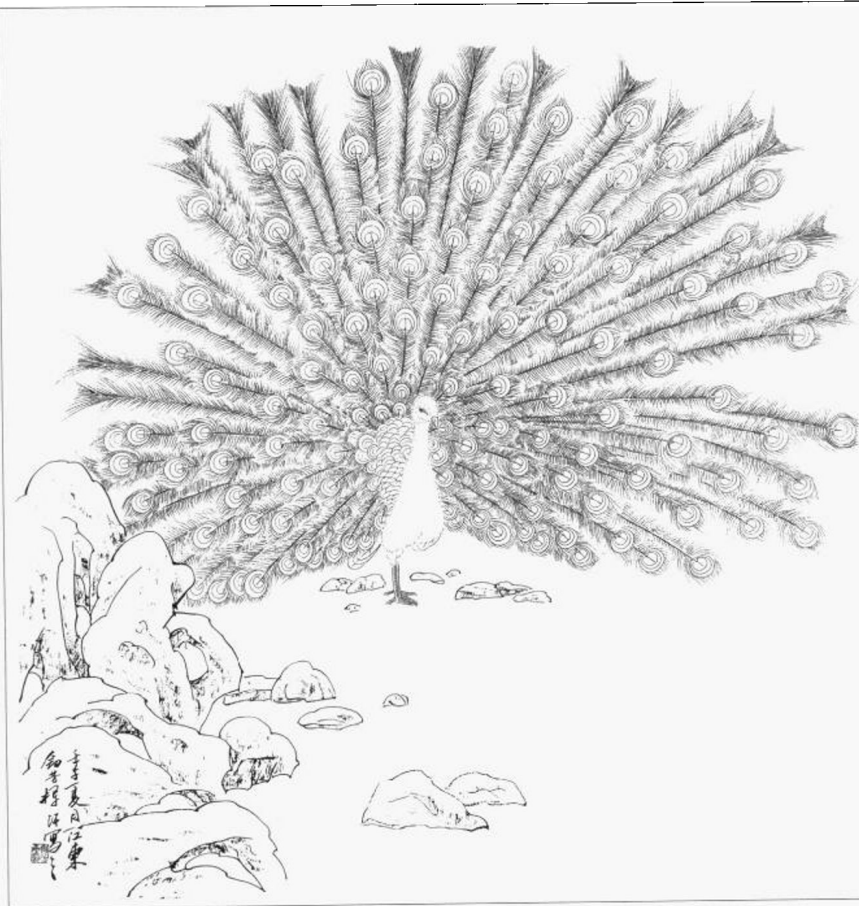
工笔花鸟画作为世界画坛独树一帜的中华艺术，自有其独到的绘画语言和艺术表现形式。按照中国传统文化的理解，工笔花鸟画能为人们“养性”提供一种最佳途径。人们可以从不同角度去欣赏和理解花的静逸、美丽，也可以同时体会鸟的灵动洒脱。花、鸟、人自然而然融为一体而生生不息的情景也更增强了人们对美好生活的依恋，产生对自然环境的重视程度。

工笔花鸟画的创作及其对环境的要求是相当严格的，这同中国传统文化精神讲求的“理性”是一致的。工笔花鸟画假借对花鸟、鱼虫植物、物理、物态深入而细

致的观察体验，通过精心而微妙的描写再加上作者的修养、智慧、艺术技巧和情感的孜孜追求来创造比现实生活更高、更完美、更理想的作品来表达“天人合一”的思想境界。“宁静而致远”，工笔花鸟画创作先求作者静心、清情，后求作者养自然之情趣，养浩然之正气，再求作者在如春蚕吐丝的艺术创作过程中发挥“真、善、美”的极致，方得笔墨交融，情景交融再至人与自然、艺术交融的深层境界。

工笔花鸟画在绘画风格上，曾有富丽和野逸二说，即：黄荃、徐熙二家画法。富丽者以晕染勾描为主，用园林中丰富的题

材与精工的描绘，使作品体现精谨靓丽；野逸者以泼墨法与点染法、没骨法或加以勾描，用以表述自然界富有生意、野趣的禽鸟、花木的荣悴之自然环境，以豁人心目。历代以来工笔花鸟画人才辈出，名家云集，流派盛传，给我们留下了诸多伟大的作品而成为中华民族的文化瑰宝。

画 论

写 生 《归田录》赵昌花写生，逼真而笔法不俗，殊无古人格，致然时亦未有其比。

白 描 《图绘宝鉴》赵孟坚字子固，善水墨白描水仙花，今画家有轻拂丹青者，谓之白描。

朱景玄《唐代名画录序》近代画者，但工一物，以擅其名，斯即率矣。

《唐代名画录》韩干，京北人也。明皇于宝中召入供奉，上令师陈闳画马。帝怪其不同，因诘之。奏云：“臣自有师，陛下内厩之马，皆臣之师也。”

设 色 《周礼考工记》设色之工画贵，钟篴慌贾疏。设色之工，五画绩，二者别官同职，共其事者，画绩相须，故也钟氏染鸟羽，篴氏阙，慌氏主沤丝。

六 法 《图画见闻志》谢赫云：一曰气韵生动；二曰骨法用笔；三曰应物象形；四曰随类赋彩；五曰经营位置；六曰传移模写，六法精论万古不移。

奇 笔 《文同孙怀悦》纸本乱石诗：孙老抱奇笔，临纸恣挥洒。

神 品 《图绘宝鉴》气韵生动出于天成，人莫窥其巧者谓之神品。

妙 品 笔墨超绝，傅染得宣，意趣有余者，谓之妙品。

能 品 得其形似而不失规矩者谓之能品。

院 体 《宣和画谱》吴元瑜善画，师崔白。能变世俗之气，所谓院体者，而素为院体认亦因元瑜革去故态稍稍；故笔墨以出胸意，画手之盛追纵前辈，盖元瑜之力也。

奇 意 《历代名画记》夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意，而归手用笔，故工画者多善书。然则古之嫫嫫织而胸束，古之马喙夫而腹强，古之坛阁、竦峙，古之服饰、容曳，故古画非独变态有奇意也，抑亦物象殊也。

如 生 《图绘宝鉴》边鸾，长安人，以丹青驰誉于时。尤长于花鸟，得动植生意，大抵精于设色，如良工之天斧痕耳，半海岳论画花亦谓鸾画如生。

日中月季 《画继》徽宗建龙德宫成，命待诏图画宫中屏壁，皆极一时之选。上来素，一无所称，独顾壶中殿前柱廊拱眼斜枝月季花，问，画者为谁？实少年新进士，喜赐绯褒锡，甚宠。皆莫测其故，近待尝请于上，上曰：月秀鲜有能画者，盖四时朝暮花蕊叶皆不同，此作春时日中者无毫发差，故厚赏。

画 法

画有相法 《郭熙林泉高致》亦画有相法，李成子孙曰：昌盛其山脚，地面皆浑厚润大，上秀而下兜合有后之相也。

中得心源 《图画见闻志》张操曾撰绘境一篇言：画之要诀初毕宏庶子擅名于代，一见操画惊欢之，操又有秃笔或以手摸绢素而成画者，因问操所授，曰：外师造化，中得心源，毕君于是阁笔。

没骨图 《图画见闻志》李少保端愿，有图一面，芍药五本。其画皆无笔墨，惟用五彩布成，旁题云：林侍诏臣黄居寀等定到上品，徐崇嗣画没骨图，以其无笔墨骨气而名之。

落墨花 《图绘宝鉴》徐熙画花木禽鱼蝉蝶蔬果妙奇造化，今之画花者往往从色晕淡而成，独熙落墨以写其枝叶蕊萼，然后傅色，故骨气风神为古今绝笔；《苏轼跋王晋叔所藏徐熙杏花诗》：却因梅雨丹青暗，洗出徐熙落墨花。

胸中成竹 《苏轼文与可画筼筻谷偃竹记》竹之始生，一寸之萌耳，而即叶具焉，自蜩腹蛇虫附以，至于剑拔十寻者生而有之也。今画者乃节节而为之叶叶而累之，岂复有竹乎？故画竹必先得成竹于胸中，执笔孰视，乃见其欲画者，急起纵之振笔直逐，以追其所见，如兔起鹘落少纵则逝矣。

曲尽物性 《宣和画谱》唐忠祚善画羽毛花竹，皆世传之妙，而王公豪右争相延揖，故户外之履常满，而得其画者遂为珍赏，盖忠祚之画不特写其形而曲尽物之性，花则美而艳，竹则野而闲，禽鸟羽毛精迅超逸，殆亦技进，乎妙者矣。

气助挥毫 《唐朝名画录》开元中驾幸东洛，吴生与裴旻将军，张旭长史相遇，各陈其能，时将军裴旻厚以金帛，召致道子于东都天宫寺，为其所亲将施绘事，道子封还金帛，一无所爱，谓旻曰，闻裴将军旧矣，为舞剑一曲足以当惠，观其壮气可助挥毫，旻因墨攘为道子舞剑，舞毕奋笔俄顷而成，有若神助，张旭、长史亦书一壁，都邑士庶皆云一日之中获观三绝。

两京绝笔 《画继》韩若拙善作翎毛，每作一禽自嘴至尾足皆有名，而毛羽有数。政宣间两京推以为绝笔。

富贵态度 《宣和画谱》王凝不知何许人也，曾为画院待诏，工画花、竹、翎毛，下笔有法，颇得生意，又工为鹦鹉及师猫等，非山林草野之所能，不唯贵形象之似，亦兼取其富贵态度，自是一格苟不能焉终不到也。

六要。《图绘宝鉴》气歆兼力，格制俱老，变异合理，彩绘有泽，去来自然，师学舍短。

材料和工具

工笔花鸟画作为中国画中的一门学科，其使用的材料工具有自身的特点，下面作一些简要介绍：

笔

工笔花鸟画用笔主要有两种。按需要分：一是线描用笔，如叶筋、依纹、画线等长锋小楷类毛笔。

二是染色用笔，如大、小白云、大、小紫毫、羊毫等吸水性较强的毛笔。三是梳毛用笔，如大、小拖线、描纹笔等。

墨

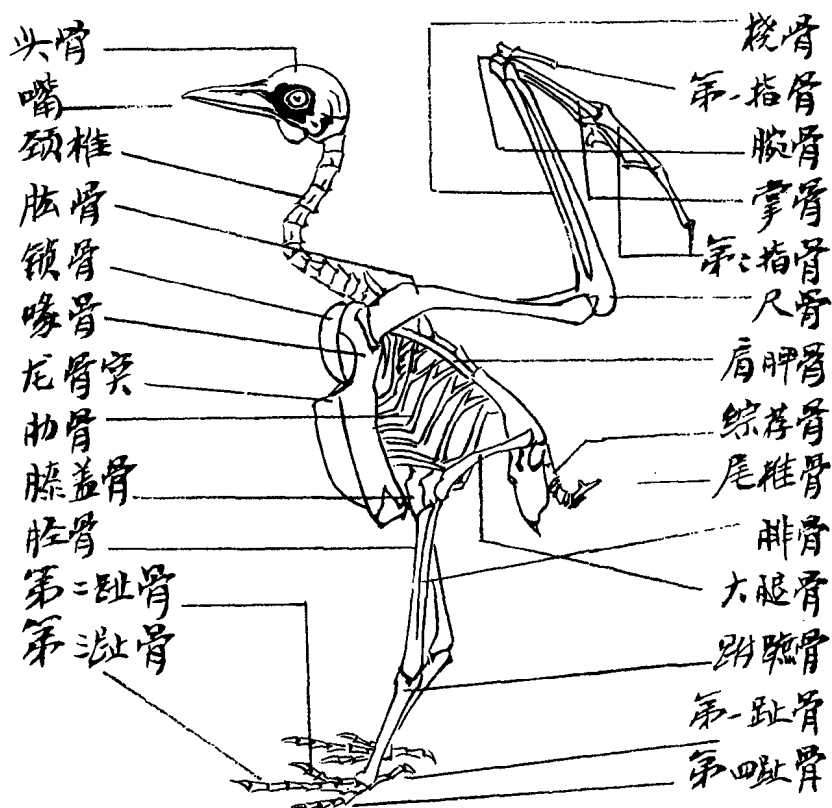
工笔花鸟画用墨一般以油烟墨为主，因为油烟墨有光泽且较为深墨，亦随水的流动性好，便于渲染。用墨有磨墨和墨汁两种，手磨墨可使用较好、较古的油烟为上品。墨汁以正宗“一得阁”，墨宝为佳。

纸和绢

工笔花鸟画用纸大体分为两种：一为在生宣纸基础上加矾胶制成的熟宣纸和熟

绢（丝质），二为加工成半生半熟的宣纸和绢。当然目前市场上有一些进口的石棉纸、木棉纸、丝棉纸等。熟纸和熟绢的花色较多，有仿古色的，也有云母和各类有色纸。一般而言，用纸是看绘画者的爱好和需要而定，没有定法。

鸟的骨骼

颜料

工笔花鸟画用颜料等同中国画颜料，一般无区别，即矿物和植物两种。

矿物色如：赭石、朱砂、朱磬、石绿、石青、石黄、钛白等。

植物色如：藤黄、花青、曙红、胭脂、酞青等。

目前随着颜料工业的不断发展和科学的开发，中国画颜料市场上能提供多达上千种国画颜色用料。工笔花鸟画中传统的特殊颜料如：漆黑色、金色（佛赤）、银色、珍珠粉色等也能买到。

其他设备

1. 考贝用玻璃架。有条件的可专门制作木框玻璃考贝桌（内装日光灯）。简易的可使用玻璃画框进行考贝。

2. 调色盘。一般画者都使用日常饮具中的大、小白色盘、碟、杯、碗便可。当然市场上也有专门的调色用具。

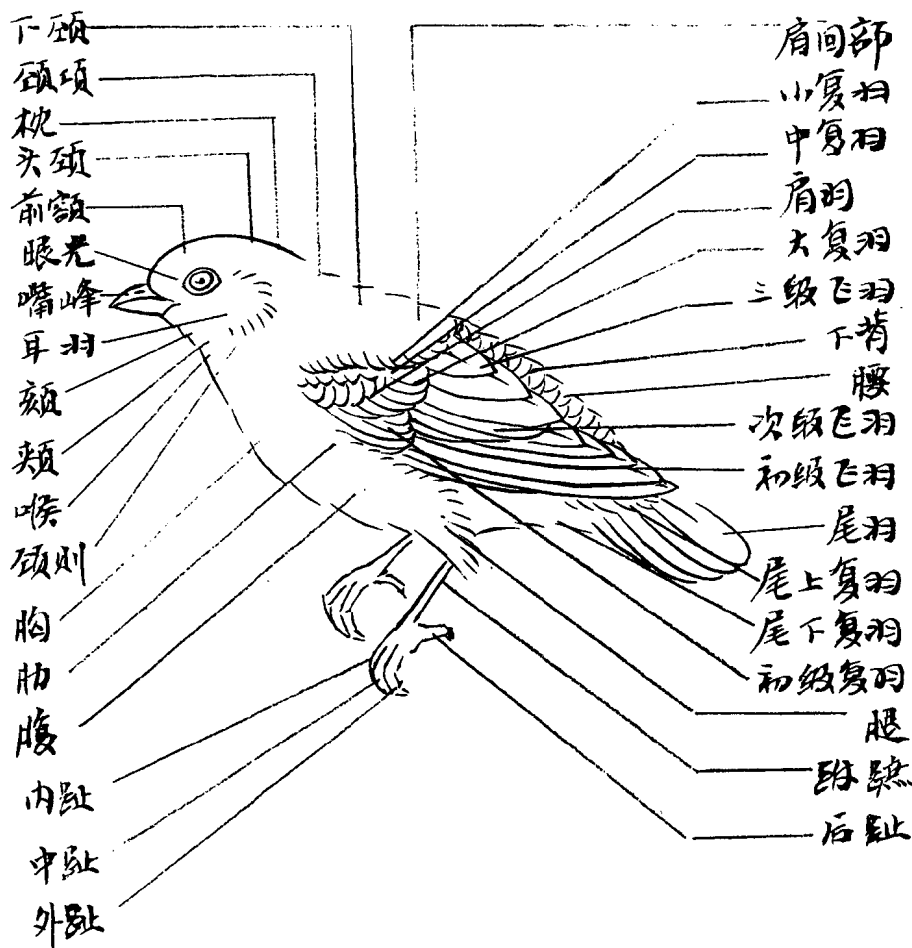
3. 笔洗。作画时用来洗笔用的用具。如：大的瓷盆、玻璃缸等，画工笔花鸟画一般使用二至三只，以便清水和混水区分来保持用笔和画面干净。

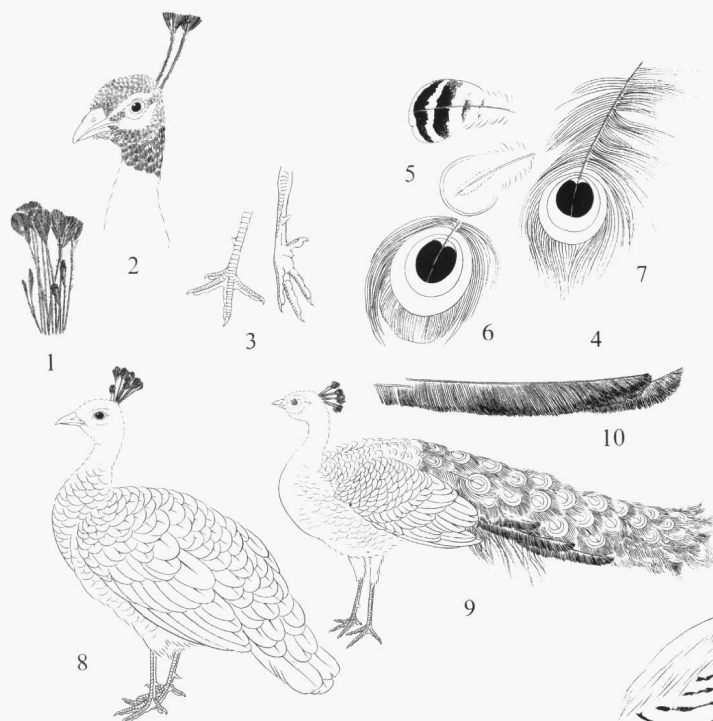
4. 喷壶、喷笔。现代工笔花鸟画的制作

方法很多，喷壶、喷笔及保湿器等都是用来制作特殊效果的工具，大致是整体性的以浓破淡和以淡破浓两种方法为原则来进行。

5. 镇纸。画家们一般都用木块、石块、水晶、金属类材料来制作镇纸，用来压纸以保持平整。为平整，有些工笔画家直接将画稿托裱在画版上进行绘画制作。

鸟体各部位的名称

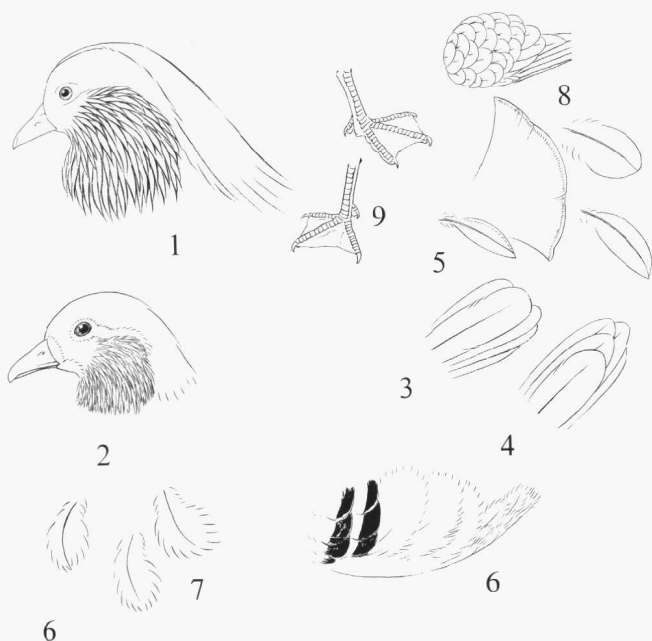
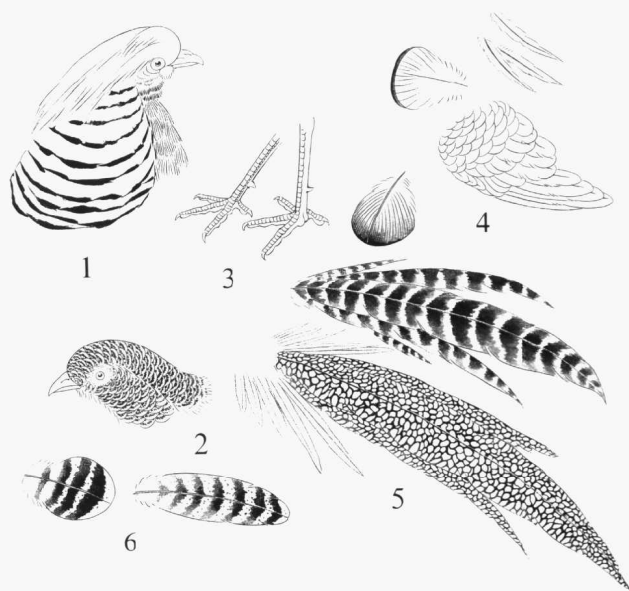

孔雀分解图

- 1.头羽(冠) 2.头(雄性) 3.脚
4.复羽 5.尾屏羽(背) 6.中尾屏羽 7.大尾屏羽 8.雌性 9.雄性
10.边尾屏羽

锦鸡分解图

- 1.头(雄性) 2.头(雌性) 3.脚
4.羽(背、胸、肩、翅) 5.尾羽
(雌、雄) 6.羽(复羽、飞羽)

鸳鸯分解图

- 1.头(雄性) 2.头(雌性) 3.尾羽
(雄) 4.尾羽(雌) 5.侧部羽(背、
翼、侧羽) 6.复羽 7.胸羽 8.蹼 9.脚

锦 鸡

鸳 鸯

孔 雀

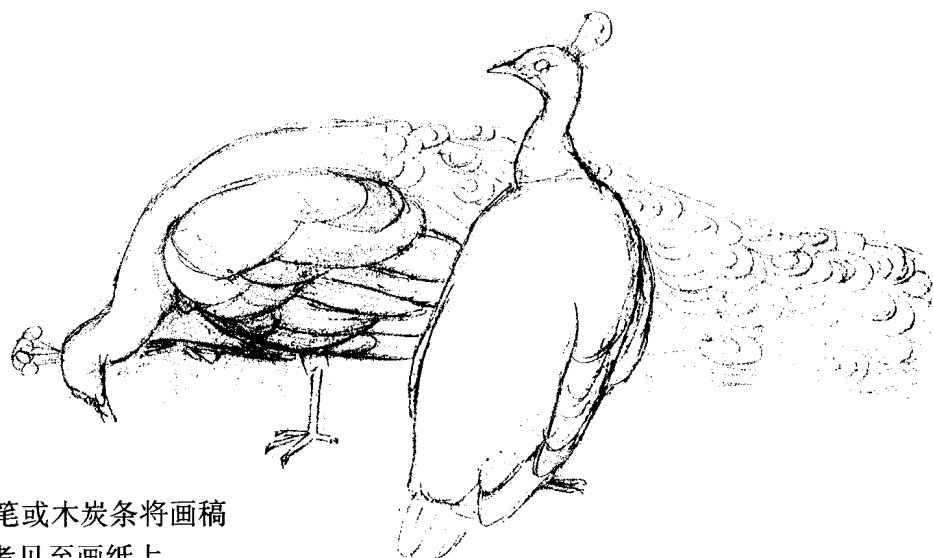
速写、写生图解

速写是画家不断锻炼写形技巧的最佳手段和提高被描绘对象神采的必不可少的学习过程。

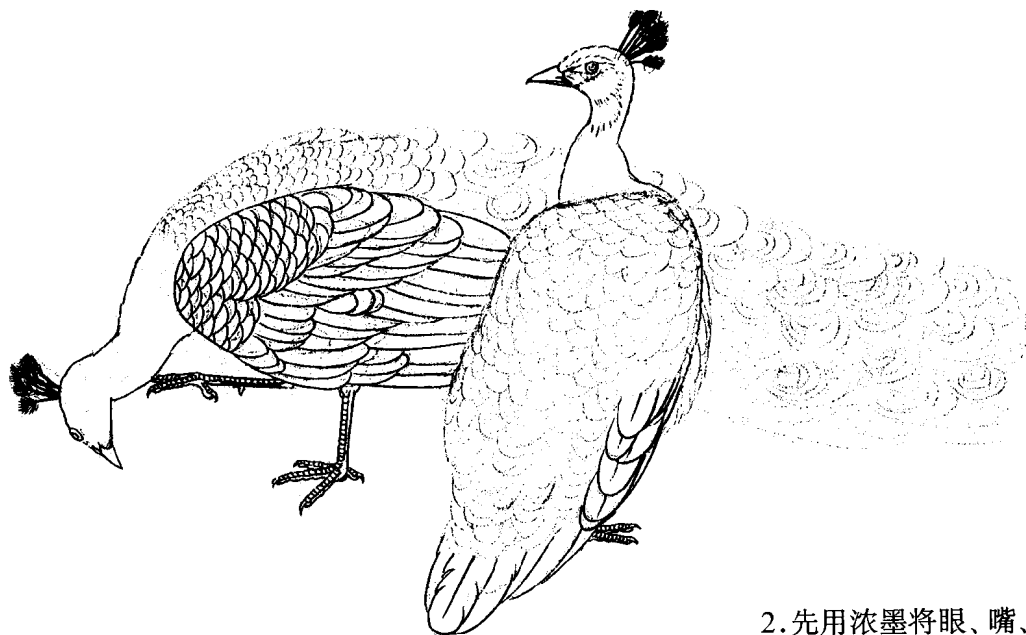
速写、写生的准备工作及步骤一般先画头部，然后身体中部，再后画尾部，最后画脚，初画者最好用铅笔或木炭条，在准备好的纸上多画几个练习，以便取得经验。

白描画法

《孔雀》画法步骤图

1. 用铅笔或木炭条将画稿直接描绘或考贝至画纸上。

2. 先用浓墨将眼、嘴、头、冠羽、雌翅羽、飞羽、雄飞羽、尾羽和二者脚描出。

3. 用淡一些的墨色将其他的羽毛描出。孔雀的尾屏不是尾羽，而是尾上的复羽。画尾屏时用笔要轻松，要整齐中见变化，还要注意用笔的到位程度，以体现细节的微妙处。最后作些墨色上的调整并在适当处落款、用印。

《锦鸡》画法步骤图

1. 先将创作稿描绘或考贝到纸上(熟宣或生宣)。考贝时铅笔线以能大致看清楚为宜,不必太浓重,以便完稿后去掉。

2. 用浓墨将眼、翅飞羽、雄腮羽、雌头羽及脚勾描,上述物体勾描时要注意用笔起落,圆劲转折,达到自然、真实而优美的整体效果。

3. 用淡一些的墨色将翅上复羽、头、胸、背形及羽描出，在描尾羽时要注意墨色深浅的变化，一般而论为上深后浅、根浓梢淡为宜。毛羽要描绘出飘动的感觉，花鸟画中长尾鸟尾的描绘是体现鸟优美的重要部位。

《鸳鸯》画法步骤图

1. 先将创作稿拷贝到纸上
(用软性铅笔或木炭条)。

2. 用浓墨先勾勒眼睛、嘴, 然后再用淡一些的深墨勾描翅、尾、腮羽及脚。古人言“骨法用笔”, 大意是要求描绘的形体正确、到位, 用笔做到胸中有竹, 运笔要流畅而暗合阴阳之势便谓“得法”。