

工笔花鸟画教程

马麟春 主编

老年大学
统编教材

山东教育出版社



老年大学
统编教材

工笔花鸟画 教程

马麟春 主编

山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔花鸟画教程 / 马麟春主编. — 济南: 山东教育出版社, 2011

老年大学统编教材

ISBN 978-7-5328-7055-4

I. ①工… II. ①马… III. ①工笔画: 花鸟画—国画技法—老年大学—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第208816号

老年大学统编教材
工笔花鸟画教程
马麟春 主编

主 管: 山东出版集团

出 版 者: 山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编: 250001)

电 话: (0531) 82092663 传真: (0531) 82092663

网 址: <http://www.sjs.com.cn>

发 行 者: 山东教育出版社

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团

版 次: 2012年1月第1版第1次印刷

规 格: 889mm×1194mm 16开本

印 张: 8印张

书 号: ISBN 978-7-5328-7055-4

定 价: 38.00元

(如印装质量有问题, 请与承印单位联系调换)

(电话: 0539-2925659)



《老年大学统编教材》编委会

编委会主任 陶 克

编委会副主任 郑维勇 王力克 刘俊奇 赵明华 杨建峰

编委会委员 (以姓氏笔画为序)

于树勋	马 杰	王 生	王兴华	王 利	王洪民
史惠芳	冯 原	玄绪峰	毕可珍	刘荣春	刘新海
孙建国	杨心晶	杨蕴庆	李乃兴	李乃昌	李成良
李志明	李宗启	张玉海	张 煜	陈锡元	孟庆平
赵培玉	侯贵生	袁仲胜	徐同胜	徐国建	桑金东
梁健俐	彭安吉	彭延成	程绍琴	傅立民	翟慎安

顾 问 张志民

主 编 马麟春

副 主 编 邢娜娜

编 委 马麟春 邢娜娜 张聪聪 马晓雯 郭大鹏

总 策 划 刘东杰

责 任 编 辑 任军芳

整 体 设 计 革 丽

中国花鸟画是中国传统三大画科之一，是用笔、墨、纸、砚等中国的传统工具，以花、鸟、鱼、虫、禽、兽等动植物形象为描绘对象的一种绘画。按照传统的分法，可以分成花卉、蔬果、翎毛、草虫、禽兽等类别。中国花鸟画不仅仅是为了准确描绘现实生活中的花卉禽鸟，也集中体现了人与自然生物之间的审美关系，是画家借以抒发自己情感的媒介，间接地反映了社会生活，体现了画家的主体精神。

中国花鸟画有着悠久的历史，早期的花鸟画只是作为人物主题画内容需要的背景、陪衬出现。到了唐代，花鸟画已经相当成熟。经五代直至宋元，花鸟画与山水画一样已经逐渐成为中国绘画的主流，成为绘画大家庭中的重要成员，深受人民群众的喜爱。

中国花鸟画在长期的发展中形成了多种绘画技法和绘画风格，概括起来可以分为“工笔花鸟画”和“写意花鸟画”两大类。工笔花鸟画注重工整细致、色彩艳丽，有其鲜明的艺术风格；写意花鸟画注重内在精神修养和意境情趣，以高度概括、洗练为特征，用简练的笔墨、概括的语言求其大的意境。如果根据绘画手法和绘画色彩分类，我们又可以把中国花鸟画分为水墨花鸟画、工笔设色花鸟画、白描花鸟画和没骨花鸟画等诸多种类。

中国花鸟画得以传承和受到广大人民群众喜爱是有一定历史根源的。中国文化源远流长，重人格、人品，重伦理道德，是中国文化的重要特征，而重人伦、施教化也是绘画艺术得以传承的重要原因。能够找到一种既能在审美中获得愉悦，又能对观众的道德起到教化作用的艺术，对世界上的每一个民族都是十分重要的，中国

花鸟画正是这样一种非常适合中国传统文化的载体。如梅花的骨气、兰花的暗香、竹子的虚心高节、菊花的耐寒，这些品格正是中国人传统的做人标准。花鸟画的另一个重要作用是承载人们的美好祝愿，如画牡丹、白头翁象征着富贵白头，画桃子代表长寿，画鹭鸶、芙蓉花象征一路荣华。这些美好的愿望，使花鸟画进入千家万户，成为人们最喜欢的一门艺术。

在中国绘画门类中，花鸟画所描绘的对象相对来说是比较单纯的，在形象的塑造上有着比较大的自由度。但花鸟画的内容题材极为广泛，要想画出较高艺术水平的作品，除了熟练地掌握用笔、用墨技法外，还要理解不同对象的结构特征，不同季节的形态变化及意趣意境。这就要求绘画者以观察、写生为基础，以借物抒情、托物言志为目的，积累大量的素材，这样对于花鸟画的创作才会得心应手。

中国工笔花鸟画多以中锋用笔的铁线描、高古游丝进行结构塑造，表现方法工整细致，先勾后染，设色艳丽，富有装饰性，有其鲜明的艺术风格。在对花鸟描绘的过程中，通过白描造型、勾勒填彩，再采用分染、罩染、统染、点染、接染、撞水、碰色等技法描绘形象，产生栩栩如生、精致动人的视觉效果。中国工笔花鸟画在精神内涵上，以形传神、形神兼备，崇尚意境和情趣，追求主观精神的表达和体现，是“笔工而意写”。通过学习与欣赏工笔花鸟画，可以获得怡情、养性的艺术享受。

近现代，由于西洋造型手法的传入，一些画家在临摹传统的基础上到生活中写生，选取素材进行创作，使花鸟画能直接反映生活。这种花鸟画既有传统，又有生活味，开创了花鸟画的新领域。

这本教材是我们在多年来老年大学教学经验的基础上，根据老年人学习工笔花鸟画的特点编写的。教材力求知识系统全面，技法讲解详细，内容由浅入深。题材的选择尽量较全面地照顾到花鸟画的各个方面，对常见的重要的花鸟画题材尽量做到分步骤讲解，对其他花鸟画题材则概括简练。在范画的选择上，我们采取编者绘画与经典名画相结合的方法，力求高标准、严要求。在教材的佳作欣赏部分，我们选取了历代有代表性的花鸟画作品数十幅，使大家能对工笔花鸟画的技法演变有一个全面的认识，并为大家提供一个清楚的临摹范本。

目录

1	第一章 概述	46	第五章 禽鸟法
1	第一节 中国花鸟画的发展史	46	第一节 禽鸟的一般知识
14	第二节 工笔花鸟画的特点	49	第二节 技法分析
16	第二章 工具材料	50	第三节 禽鸟画法举例
16	第一节 笔墨纸砚	58	第六章 草虫法
19	第二节 中国画颜料	58	第一节 草虫的一般知识
21	第三节 颜料的使用	58	第二节 草虫画法举例
22	第三章 基本技法	66	第七章 花鸟画的章法、题款和印章
22	第一节 笔法与墨法	66	第一节 章法
23	第二节 白描	68	第二节 题款和印章
27	第三节 工笔淡彩与工笔重彩	70	第八章 工笔花鸟画的临摹、写生和创作
31	第四节 没骨法	70	第一节 临摹
32	第四章 花卉法	85	第二节 写生
32	第一节 花卉的一般知识	89	第三节 创作
34	第二节 技法分析	95	佳作欣赏
39	第三节 草本花卉画法		
42	第四节 木本花卉画法		

第一章

概述

第一节 中国花鸟画的发展史

中国花鸟画从形成到发展成熟，经过了一千多年。作为独立的画种，花鸟画晚于山水画和人物画，但它的成形却早于这两者。

一、萌芽期

在距今五六千年的仰韶文化遗址出土的陶器上绘有优美的鸟、鱼、鹿及植物纹饰，从中可以看到，在原始社会新石器时代，我们的祖先就把花鸟以图案的形式用于日用品上。《彩陶缸绘鹤鱼石斧纹》（图1-1）就是原始社会绘画艺术的杰作，作者用白色在夹砂红陶缸的外壁绘出鹤、鱼、石斧，并以粗重结实的黑线勾出鹤的眼睛、鱼身和石斧的结构，画面效果粗犷有力。进入奴隶社会后，殷周的青铜器上出现了



图 1-1 《彩陶缸绘鹤鱼石斧纹》 新石器时代

夔龙纹、饕餮纹等神兽纹样，以及象、鹤、凤、蝉等形象的纹样。这些纹样质朴、生动，富有想象力及装饰性，反映了当时工艺匠师高超的写实能力和概括能力。进入封建社会后，社会生产力有了很大的发展，人们用花鸟图案来装饰漆器、兵器、建筑（画



图 1-2 《人物龙凤帛画》 战国



图 1-3 《洛神赋图》局部 晋·顾恺之

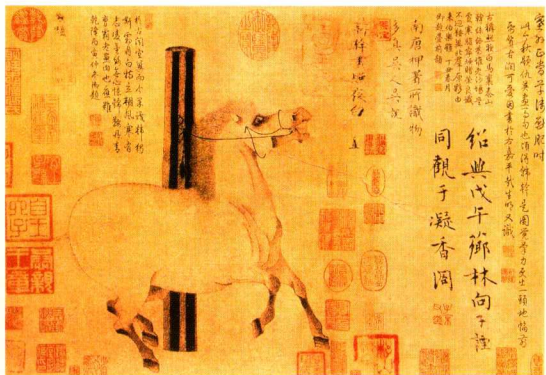


图 1-4 《照夜白图》 唐·韩幹

像砖、画像石)、服饰、壁画、墓葬帛画等各个方面,但其中多数是以花鸟为题材作为日用美术品的装饰,并没有独立地将花鸟题材作为表现作者审美情感的主要对象。此时期是花鸟画发展的初级阶段。

长沙战国楚墓出土的《人物龙凤帛画》(图 1-2)以墨线勾描,线条有力,顿挫曲折,使神龙祥凤极富动感。据史料记载,魏晋南北朝时期出现了一批以善画花鸟著称的画家,如陶景真画孔雀,曹不兴画龙,顾恺之画水鸟。我们从顾恺之的《洛神赋图》(图 1-3)中可以看到造型优美的马、龙、飞雁等动物形象,这些花鸟的描绘多用于屏风或扇面,已经逐步脱离了以前的纹样样式。此时期花鸟已被作为一种独立的审美对象来描绘了。

二、独立期

到了唐代,社会经济繁荣,对外文化交流频繁,文人思想活跃,使得这时期的绘画有了巨大的发展,逐渐形成了人物画、山水画、花鸟画三大画种。花鸟画也是在这个时期正式作为一个画种而独立分科。

唐代初期的花鸟画以工笔的形式出现,在题材上大致分为两部分:一部分是从人物画中分离出来的,另一部分是从山水画中分离出来的。前者大都以动物为主。如韩幹的《照夜白图》(图 1-4),表现了唐玄宗这匹名马的神气,只见它四蹄躁动,昂首鸣吼,造型生动。韩滉的《五牛图》



图 1-5 《五牛图》 唐·韩滉

(图1-5)中的牛则造型别致,神态各异,或伸脖蹭磨,或昂首远眺,或张口吼叫,或回首聆听,或缓步跂行。此画笔墨简练、流畅劲利而无一弱笔求工之处,着色讲究,淡色层层渲染,表现一定的体积感。全画取舍、概括精到,繁简适宜,浑厚朴实。这些动物在以前的绘画中大都以人物画的陪衬形式出现。唐代以前的山水画都是大山水式的,到了唐代,人们不满足于这种概念式的山水,出现了一批画家专画山石树木的局部。我们熟悉的薛稷的鹤、边鸾的孔雀、刁光胤的写生花卉(图1-6),即为从山水画中分离出来的。



图 1-6 《写生花卉》 唐·刁光胤

五代时期的花鸟画继承了唐代花鸟画的传统,在技巧上有了突飞猛进的发展。当时的宫廷中开始设立画院,画家们有了相互交流的机会,视野也变得开阔了,在表现题材与技巧上都有了新的突破,为后来的工笔花鸟画的发展奠定了基础。这个时期最有代表性的画家是徐熙和黄筌。

徐熙,五代南唐江宁人,出身于江南显族,但却被后人称为“江南布衣”。他好游于山林园圃,喜欢深入细致地观察自然景物,揣摩各种花草、鱼虫、鸟兽的生活情态,所以,在他笔下的各种动植物往往灵动如生。他的画在表现题材上多为花木、禽鱼、蝶、蝉、蔬果或不为人们注意的野花野草,因此被人们称为“徐家野逸”。在技巧上,徐熙一反人们习惯的勾线填彩的传统方法而独创不勾线、单靠渲染的没骨法。这种画法生动活泼、清新隽永,对后世影响很大,代表作品有《雪竹图》(图1-7)等。

黄筌,字要叔,西蜀人,宫廷画家。他长期供职于画院,耳濡目染的都是宫廷贵族奢侈豪华的生活。他所画的不是日常



图 1-7 《雪竹图》 五代·徐熙

的禽鸟花卉，而是皇家宫苑中的“珍禽瑞鸟、奇花怪石”，所以后人称之为“黄家富贵”。在技巧上，他在前人的基础上完

善和发展了“双勾填彩法”，即用墨线勾勒出物象的轮廓结构，然后重彩渲染。这种画法工巧富丽、精致细腻，几乎不见笔迹。黄筌注重写生，描绘对象真实生动，色彩丰富艳丽。现存的《写生珍禽图》（图 1-8）中动物布局匀称、巧妙，用笔精细有骨力，色墨结合天衣无缝，描绘对象的形体结构和质感准确、精致，真可谓“下笔成珍，挥毫可范”。

徐熙与黄筌二人境遇不同，作品意趣各别，画材两样，是两种不同风格的画法，被后人称为“徐黄异体”，由此奠定了工笔花鸟画发展的基础，并一直影响到今天。

三、成熟期

宋代在美术史上是花鸟画发展的繁荣昌盛时期。这一时期的花鸟画在五代花鸟



图 1-8 《写生珍禽图》 五代·黄筌



图 1-9 《芙蓉锦鸡图》 宋·赵佶



图 1-10 《山鹧棘雀图》 宋·黄居采

画的基础上，题材更加广泛，风格更加多样，画面的意境、情趣、技巧都达到了炉火纯青的地步。

北宋的花鸟画仍然是两派并存。黄筌的画风由于双勾填彩、精工艳丽、重视写生，受到皇家的赏识，所以在画院中一直处于统治地位，画家进入画院的标准必须以黄家的画风来衡量。而徐家的画风由于与黄家对立，则一直受到排挤。北宋时期由于皇室的参与，画家的地位提高了，出现了一大批造诣很高的花鸟画大家，如宋徽宗赵佶、黄居采、赵昌、崔白、易元吉等，都是这一时期的工笔花鸟画大家。

赵佶，宋代皇帝，创造了瘦金体书法，其“屈铁断金”独具一格，为后世许多名家所仿效。在绘画上，山水、人物、花鸟皆工，以花鸟画的成就最为显著。他的作品从内容到形式，从立意到技法，都富有新意，其《芙蓉锦鸡图》（图 1-9）造型严谨，笔法工整、精细，色彩绚丽、典雅。

黄居采，字伯鸾，黄筌季子。他擅绘花竹禽鸟，精于勾勒，用笔劲挺工稳，填彩浓厚华丽，所画园竹翎毛形象逼真，妙得自然。代表作品有《竹石锦鸠图》《山鹧棘雀图》（图 1-10）等。

崔白，字子西。他画人物、山水、花鸟，



图 1-11 《双喜图》 宋·崔白

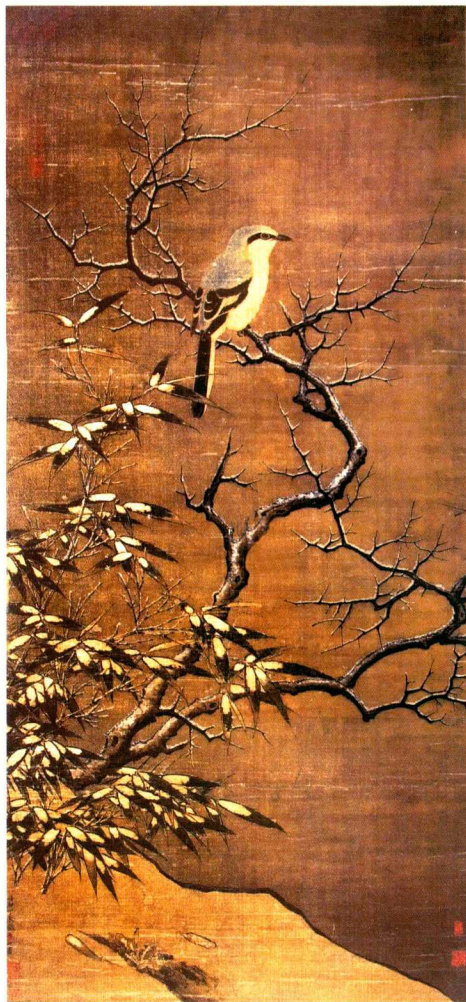


图 1-12 《雪树寒禽图》 宋·李迪

无不精工，尤以花卉翎毛居上，师法徐熙、黄筌，获益匪浅，师古法而不泥古法，自成一派。崔白重视写生，故其笔下的花草禽畜能各持其态，相互关系统一协调，入情入理。画法工细，笔法雄劲简放，代表作品有《双喜图》（图1-11）《寒雀图》等。

到了南宋，画院里一半以上的画家画花鸟，这一时期的花鸟画是中国花鸟画发展史上的一个高峰。南宋的花鸟画精工秀丽，细腻生动，技法多样，尤其以小幅团扇画最为流行，水平也最高。团扇画以小

见大，所表现的虽是一花一虫，或数丛秋草，但却匠心独具，非常工巧。所以，现在的高等美术院校都把它们作为教学的最好范本。这一时期的代表人物有李迪、林椿等。

李迪，南宋转变花鸟画画风的典型人物，用笔工写结合，严谨而不拘束，形成了一种新的格局。其代表作品有《枫鹰雉鸡图》《雪树寒禽图》（图1-12）《鸡雏待饲图》等。

林椿，南宋孝宗淳熙（1174—1189）年

间画院待诏，所作花鸟果品直接以色彩分出物象之浓淡，层层晕染阴阳向背，饱满莹润，轻匀透明，果实烂漫，鸟雀偷窥，惊飞欲起，栩栩如生。尤其是他的小幅作品笔触工细，布色鲜明，静中寓动，生机盎然，为世人所宝。代表作品有《果熟来禽图》《葡萄草虫图》（图1-13）等。

宋代是工笔花鸟画最辉煌的时期，除了以上介绍的，现存的许多优秀作品作者不详，如《疏荷沙鸟图》《出水芙蓉图》（图1-14）《枇杷绣羽图》《瓦雀栖枝图》等。

另外，文人画的兴起影响和促进了写意花鸟画的发展，出现了水墨梅、竹、松、兰。其特点是淡墨挥扫，整整斜斜，不专以形似，独得于象外，以拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强等精神寄于“四君子”上。这种文人画思想的加入，为花鸟画注入新的内容。文同、苏轼的墨竹，释仲仁、扬无咎、徐禹功的墨梅，赵孟坚的墨兰，都对后世影响很大。这一派有别于流行时尚的清新风格，获得了朝野称赏，并成为新的时尚。

宋代的这些优秀作品汇成了花团锦簇的态势，反映出宋代花鸟画空前的盛况。

元代绘画发达，以水墨意笔画及四君子画盛行，代表人物有柯九思、高克恭、王冕等。工笔花鸟画则被视为匠人画，得不到应有的发展，但其画法基本上还是继承了徐、黄两大流派，代表人物有任仁发、钱选、王渊等。



图1-13 《葡萄草虫图》 宋·林椿



图1-14 《出水芙蓉图》 宋·佚名

任仁发，原名霖，字子明，号月山道人，松江（今上海市松江县）人。代表作品有《秋水凫鹖图》（图1-15）《二马图》等。

钱选，字舜举，号玉潭。所画笔致工逸、设色清淡，存世作品有《秋瓜图》（图1-16）《白莲图》等。

王渊，字若水，号澹轩。其作品有高贵富丽的，也有墨色简淡的，尤以“墨写桃花似艳妆”为其独创之路。代表作品《竹



图 1-15 《秋水凫翳图》
元·任仁发



图 1-16 《秋瓜图》
元·钱选



图 1-17 《竹石集禽图》
元·王渊

石集禽图》（图 1-17）用双勾墨染，墨色丰富，极为精致，具有端穆古雅的气质。

四、发展期

明代的花鸟画家人才辈出，风格尤多，具有继往开来的作用。唐寅、沈周、文徵明、仇英被称为“明初四大家”，他们除画山水人物而外，都善于画水墨写意花卉，并吸取了前人的经验，进一步发展了写意花鸟画的表现力，用简练的用笔巧妙地表现了描绘对象的神态。

明代的花鸟画家尤以陈淳（白阳）和徐渭（青藤）最负盛名。陈淳的画淡

墨浅色，风格疏爽，笔迹放纵；徐渭则画风大变，其画水墨淋漓，恣纵豪放，面目一新，开创水墨写意画派，是中国画历史上富有创造精神的杰出画家。直到近现代，许多花鸟画家都对“青藤、白阳”推崇备至。此阶段的工笔花鸟画与元代相比有了较大的发展，但远远不及宋代。画院虽多，但杰出的画家和有创新的画家甚少。代表画家有边景昭、林良、吕纪、陈洪绶等。他们的画风多结构严谨，幅面阔大，在工细中求气势，在工整中求巧变，有一定的时代风貌。其中有创新精神的画家当推陈洪绶，他

独创性地把变形带进了工笔花鸟画中，改变了过去一味写实的守旧画法，给人以耳目一新的感觉。

边景昭，字文进，其绘画注意花鸟的神韵，工而不板。代表作品《三友百禽图》描绘了入冬季节，百禽于松、竹、梅间。

林良，字以善，活跃于正统至弘治年间，广东南海人。他擅画花鸟，早年画风工细精巧，多作设色花果翎毛，后转师南宋院体中的放纵简括一路，取得突出成就。所画题材多为鹰、雁、鹤、鹭、孔雀、锦鸡以及苍松古木、寒塘芦荻等。

他的笔法劲健豪爽，沉着稳健，讲求法度，用笔迅疾，有动势。作品充满大自然的野逸之趣，在当时以艳丽工巧为时尚的宫廷绘画中独具一格，并影响到明代中期的花鸟画创作。传世作品有《秋坡聚禽图》（图1-18）《百鸟朝凤图》《灌木集禽图》《双鹰图》《松鹤图》等。

吕纪，字廷振，号乐愚，工笔写意俱能，以精工富丽取胜。代表作品有《残荷鹰鹭图》（图1-19）《山茶锦鸡图》《竹禽双雏图》等，他在画面布局中给花鸟配以风景，内容丰富，环境真实。



图 1-18 《秋坡聚禽图》 明·林良



图 1-19 《残荷鹰鹭图》 明·吕纪



图 1-20 《荷花鸳鸯图》明·陈洪绶

陈洪绶，字章侯，号老莲。他的绘画风格具有浓厚的装饰性和高度的概括性，根据主题需要，抓住客观事物的特点，形象地加以大胆的夸张、变形，色彩艳丽但不失沉稳，对后世的工笔花鸟画影响很大。代表作品有《莲石图》《荷花鸳鸯图》（图 1-20）《落花蝴蝶》等。

清代花鸟画派众多，写意花鸟画更是达到了登峰造极的地步，出现了一大批写意花鸟大家。其中朱耷（八大山人）和石涛二人异军突起，他们学取陈淳、徐渭的写意而有所创造，形成了自身独特的艺术

风格。介于明末清初的朱耷擅长墨笔大写意，用笔洗练，形象夸张，风格狂怪，构图新奇，深得画外之境。他的作品在造型上变化居多，完全是为内容题材所服务的，代表了文人画派的高度发展，其作画的目的就是要“缘物寄情”。他的画上所用的线条，似实而虚，似虚亦实，灵活到缥缈无尽的程度。石涛笔墨恣肆，极尽变化，脱尽前人恒蹊，主张“笔墨当随时代”、艺术要集中典型、“搜尽奇峰打草稿”，更强调要有自家面貌。朱耷与石涛在当时一味强调摹古的倾向中，画风别开生面，画论有革新卓识，为气息奄奄的花鸟画带来了一股生机，对后世影响很大，在绘画的思想性与笔墨技巧方面，现在还是值得我们很好地去学习。

这一时期工笔花鸟画的发展相对较弱，有代表性的画家为恽寿平。他的作品继承了徐熙的没骨画风，清丽柔和，不染点尘，善于用色，最善于用水，并且注重写生，故被称为“写生正派”，代表作品有《牡丹图》（图 1-21）等。而后邹一桂（小山）、沈南频、蒋廷锡、马元驭、恽冰等，皆宗恽派。这一派的风格真实秀媚，蕴藉可人，妙趣自然，丝毫不具装饰性。要学好恽派的花鸟画，必须时时刻刻留心观察花鸟的生活习性和生长规律，必须深入生活。

清代康熙、雍正、乾隆年间出现了“扬州八怪”，即以郑板桥为代表的李鱓、金农、高翔、黄慎、李方膺、罗聘、汪士慎