

画家自画自说●画家自画自说●画家自画自说●画家自画自说

中国工笔花鸟画

画法图解

画家自画自说 · 4 ·

张伟民著

浙江摄影出版社

中国工笔花鸟画画法图解

画家自画自说·4·

张伟民著

浙江摄影出版社

关于“画家自画自说”丛书

“画家自画自说”丛书是我们向广大美术爱好者推出的一套绘画学习参考读物。丛书每一册均介绍中西绘画某一画种(或其中某一二个门类)相对系统的学习方法与基本理论知识。它的特点是:(1)由国内知名画家自己撰写,又配以画家自作的相关美术作品;(2)采取一题一画、图文对照的方式,针对每一具体作品与专业课题,简明扼要地介绍在作画实践过程中应当掌握的特殊技巧与方法;(3)作品图版均为彩色精印,视觉观赏效果良好。

相信这套融绘画作品鉴赏与技法理论学习为一体的新型参考书,会让读者感到更亲切、更实用。

编者

1999年1月

图书在版编目(CIP)数据

中国工笔花鸟画画法图解/张伟民著. —杭州:浙江摄影出版社, 2000. 6

(画家自画自说: 4)

ISBN 7-80536-742-6

I. 中... II. 张... III. 花鸟画: 工笔画—技法(美术)—图解 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第23308号

责任编辑: 范达明

装帧设计: 范达明

责任校对: 朱晓波

责任出版: 朱圣学

画家自画自说·4·

中国工笔花鸟画画法图解

张伟民著

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市葛岭路1号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 浙大开源电脑图文制作有限公司

印刷: 浙江兴发印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 5

字数: 33千

印数: 1-3000

2000年6月第1版

2000年6月第1次印刷

ISBN 7-80536-742-6/J·425

定价: 29.80元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

写在前面

我家院后就是西湖，朝暮相处、耳濡目染大自然美的熏陶与馈赠几十年；从事绘画专业后，更像恋人一般钟情徘徊于万千自然之间，在感悟大自然的同时，也不断地积累笔墨，吸收姐妹艺术的滋养。我在写真写意的丹青生涯中体悟审美创造的乐趣，常常沉浸于物我相融的忘我境界。几十年，尽态极研，乐此不疲。

去年年底，范达明先生建议我将这些年积累的一些作品拿出来，配上自己所述作画的一些想法、体会与读者交流。当时不知深浅，欣然答应；数月过去，却发现要想在闲谈中把中国画画理以图文并茂的形式表达出来实非易事。正像做人一辈子下来，回过头来说自己的行为是遵循什么道理一样难以一下子说明。作画要懂艺术的规律，但具体画一幅画时又未必一定会遵循什么画理。所以在本书中我只能化繁为简，在介绍具体作品的同时，将一些中国工笔花鸟画的知识简明扼要地融会进去，积点成线，以形成一定的脉络。书中难免不足之处，抛砖引玉，恳请得到行家与读者的指正。

此书能很快付梓，是范达明先生的推动及对我始终的帮助指导，在此深表谢意。

张伟民

2000年3月于杭州

作者简介

张伟民，浙江杭州人，1955年生。1978年就读于中央工艺美术学院设计专业，1984年毕业于浙江美术学院（今中国美术学院）中国画系花鸟画专业，获学士学位，同年任西泠印社书画编辑；1986年考入浙江美术学院中国画系攻读工笔花鸟画研究生，1989年毕业获硕士学位；后任浙江省二轻工业设计学校艺术教研室主任、副校长、副教授。1996年入浙江画院为专职画家。现为国家一级美术师，浙江省花鸟画家协会副秘书长。

长期从事工笔花鸟画创作，作品先后参加第六届、第七届、第九届全国美展，以及全国首届中国画大展、国际水墨画大展、中国画坛“百杰”作品展等全国性美展；曾获得全国美展优秀奖、杭州市美展一等奖、浙江省美展金奖等奖项。1997年被中国文联、中国美术家协会授予“'97中国画坛百杰”称号。

著有中国历代名画临摹技法系列《雪树寒禽图》与《双喜图》，名家技法画谱丛书《张大千画荷》、美术技法丛书《工笔花鸟画入门》、《中国高等艺术院校绘画艺术·工笔花鸟画技法大全》等，作品入编《当代工笔精英画家选集》。所撰《中国工笔花鸟画技法》曾在《中国书画报》连载；工笔花鸟画作品在《美术报》、《文艺报》、《美术》、《新美术》等专业报刊与《浙江日报》、《浙江画报》等地方报刊均有刊登与介绍。

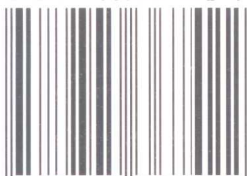

内容提要

张伟民先生系浙江画院专职画家，国家一级美术师，主修中国工笔花鸟画及其创作研究。本书是他对中国工笔花鸟画尤其是工笔重彩花鸟画多年创作实践与理论研究的一个总结，也是向广大美术爱好者普及这方面美术知识与学习方法的一份简明教材。全书分“工笔花鸟画的审美特征”、“工笔花鸟画的学习方法”、“工笔花鸟画的构图”、“工笔花鸟画的境界”、“工笔花鸟画的创新”、“工笔花鸟画作品赏析”等6章，划为66个专题，并按一题一画、图文对照方式附其自画作品68幅，少量画作另附局部放大图例。对于美术爱好者，它是一本融绘画作品鉴赏与技法理论学习为一体的较为实用的参考书。

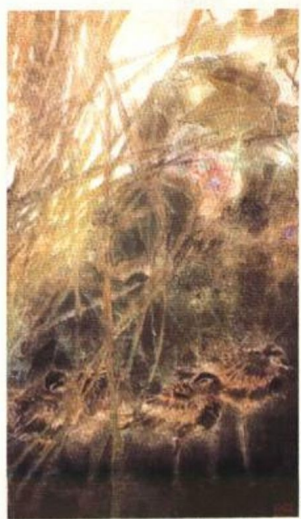
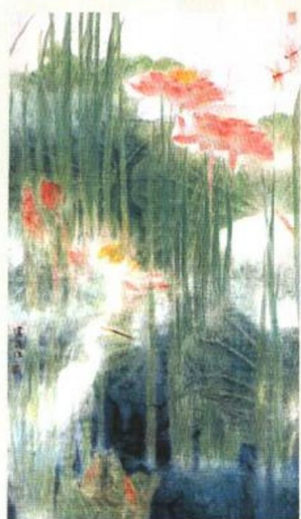
ISBN 7-80536-742-6

9 787805 367422 >

ISBN 7-80536-742-6/J·425 定价：29.80 元

目 录

一 工笔花鸟画的审美特征 1

1. 精于形象 (附图《长空落天风》) 1
2. 意与形合 (附图《便引诗情上碧霄》) 2
3. 境高意远 (附图《载翔载集, 和鸣好音》) 3
4. 臻于理想 (附图《秋江》) 4
5. 传神达意 (附图《飞落红花惊山鸟》) 5
6. 含蓄诗意 (附图《独立烟波》) 6
7. 韵律节奏 (附图《朝朝暮暮》) 7
8. 感物抒情 (附图《秋水蜻蜓无着处》) 8

二 工笔花鸟画的学习方法 9

1. 花卉线描 (附图《荷花线描写生》) 9
2. 花卉赋色 (附图《荷花》之一至之三) 10
3. 禽鸟画法 (附图《便引诗情上碧霄》局部) 12
4. 草虫画法 (附图《香风十里弄晴晖》) 13
5. 变体临摹 (附图《风行水面》) 14
6. 写生中构思 (附图《嫩寒》) 16
7. 写生中取舍 (附图《暮雪》) 17
8. 工笔重彩 (附图《鸂尾与红叶》) 18
9. 工笔淡彩 (附图《清露》) 19
10. 工笔笔法 (附图《秋水》) 20
11. 意在笔先 (附图《独怜秋色倍清幽》) 21
12. 工写结合 (附图《野凫幽栖》) 22

三 工笔花鸟画的构图 23

1. 宾主 (附图《荷倾经夜雨》) 23
2. 取势 (附图《又是神州草木春》及其局部) 24
3. 虚实 (附图《香里蝶徘徊》) 26
4. 均衡 (附图《点水穿花》) 27
5. 穿插 (附图《春眠》) 28
6. 疏密 (附图《桂香浮动月黄昏》) 29
7. 呼应 (附图《丽日》) 30
8. 层次 (附图《青花绿叶上疏篱》) 31
9. 对比 (附图《在水一方》) 32
10. 协调 (附图《曦明》) 33
11. 引申 (附图《和鸣在远》) 34

四 工笔花鸟画的境界 35

1. 画境 (附图《西风愁起绿波间》) 35

2. 情境 (附图《落花问春》) 36
3. 心境 (附图《晦晦明明》) 37
4. 化境 (附图《怀春》) 38
5. 特殊美 (附图《含羞不语依云屏》) 40
6. 情感美 (附图《流光异彩》) 41
7. 意象美 (附图《映日荷花》) 42
8. 理想美 (附图《随花逍遥》) 43

五 工笔花鸟画的创新 44

1. 生中有熟 (附图《秋雨》) 44
2. 揉纸透染 (附图《待看秋水接天长》) 45
3. 没骨勾线 (附图《冷泉》及其局部) 46
4. 善于用水 (附图《晓霞凝脂》) 48
5. 墨彩兼施 (附图《晨韵》) 49
6. 夸张用色 (附图《国色晨酣醉》) 50
7. 对比用色 (附图《煌》) 51
8. 弱化用色 (附图《天香夜染衣》) 52
9. 虚化用色 (附图《孤芳》) 53
10. 情感用色 (附图《自在水云乡》) 54
11. 强化明暗 (附图《薰风》) 55
12. 弱化明暗 (附图《荷边弄水一身香》) 56
13. 点染与烘晕 (附图《眠香图》) 57
14. 概括与强调 (附图《浮香》) 58

六 工笔花鸟画作品赏析 59

1. 联想 (附图《初月》) 59
2. 反衬 (附图《紫气东来》) 60
3. 含蓄 (附图《春之潜流》) 61
4. 幻真 (附图《风吹野水亦泛香》) 62
5. 梦幻 (附图《仲夏之梦》) 63
6. 个性 (附图《一夜春雨》及其局部) 64
7. 朦胧 (附图《暮霭》) 66
8. 逆光 (附图《倩影》) 67
9. 激情 (附图《乱红飞过秋千去》及其局部) 68
10. 构成 (附图《清质澄晖》) 70
11. 光彩 (附图《无意薰风第一花》及其局部) 72
12. 感悟 (附图《芙蓉塘外有轻雷》及其局部) 74
13. 隐喻 (附图《淡到无言且成诗》) 76

· 工笔花鸟画的审美特征

1. 精于形象

精于形象是一幅优秀的工笔花鸟画最重要的标志。这就要求能“度物象而取其真”、要有“物之华，取其华；物之实，取其实”的塑造能力，不可“执华为实”。工笔花鸟画无论是在鼎盛时期的两宋，还是在后来的历史时期，都是把真切具体的形象描绘放在首位；无论是纨扇还是宏幅巨制，都是用了很大的力气在形象上作苦心经营的。这既是工笔花鸟画区别于其他体裁绘画的形式特色，也成为中国工笔画审美内涵的一个重要标志。

《长空落天风》所描绘的是湖面突然袭来一阵疾风，使藏匿于落叶下的水鸟发出警觉的惊叹。水鸟那直起的脖子以及在近似鼓出的眼珠中透出的突然的惊吓神情，都建立在对水鸟自身形象精确描绘的基础上。折断的枝秆、大块荷叶的互相冲撞构成的零乱与不协调，旨在准确再现疾风袭来所带来的后果。苍绿的色调和苔点则用以点明凉秋将至的季节特征。这些用以烘托气氛的画面环境的处理，也首先要要求有对各自形象描绘的精确具体。

长空落天风
55cm × 110cm 1997 年
纸本

2. 意与形合

工笔花鸟画表现人的意志、精神总是以自然的面貌、以画面花鸟形象的生趣天趣来呈现；画家正是在描绘出不露人工雕琢的“自然之物”时，将自己的审美意识与自然形象融会于一体。《便引诗情上碧霄》正是以大自然生动感人的花鸟造型来表现人对美好理想的追求的。

这是层林尽染的深秋世界：紫色深沉，黄色亮得惊人，红叶则像燃烧了一般；整个景象艳丽辉煌，灿烂如画。

嬉戏的山鸟追逐在密林山峦之间，一羽展翅翱翔在树巅，一羽紧跟其后，急急地扇动着双翅，欲有比翼齐飞之意，构成一派生机勃勃的欢快景象。随着那鸟儿的腾飞，也把一种秋高气爽的精神感悟与豪情诗意带上朗朗天穹，带向那遥远的他乡。

便引诗情上碧霄
90cm × 204cm 1984年
纸本

3. 境高意远

工笔花鸟画一般要把整个画幅画满，因此环境的描绘同花鸟的主体一样不可等闲。在《载翔载集，和鸣好音》中，我首先用心铺垫好花鸟主体具体存在的环境，以“境高”而求“意远”。请看：在那山涯、泉石的郊野，红叶、藤蔓和修竹以优美的姿态遍地自由生长。石壁上的红叶依势而下，几叶用朱砂细染的红叶透出秋光的明媚；右边的修竹穿插在藤蔓与红叶间，把上下画幅中不同的形象、不同空间的位置有机地联系起来。画面左边以坚实整体的石壁来衬托，使它与纤细繁杂的植物形成迥异的视觉效果，也使整个画面具有了大小、疏密、虚实的对比。

我把那些自由飞翔又聚散有致的小鸟布置在这样的特定环境之中，并处在画幅的主要部位。为了把整个画面渲染得更加生机勃勃，更显境高意远，尤其注重刻画领头鸟儿那飞翔自在的姿态，借助它那引首振翅的动态，把读者的视线即刻引向更高更远的万千苍穹，从而引发其联想与感悟。这也正是我在《载翔载集，和鸣好音》一画中刻意要向读者表达的美好画意。

载翔载集，和鸣好音

64cm × 178cm 1989年

纸本

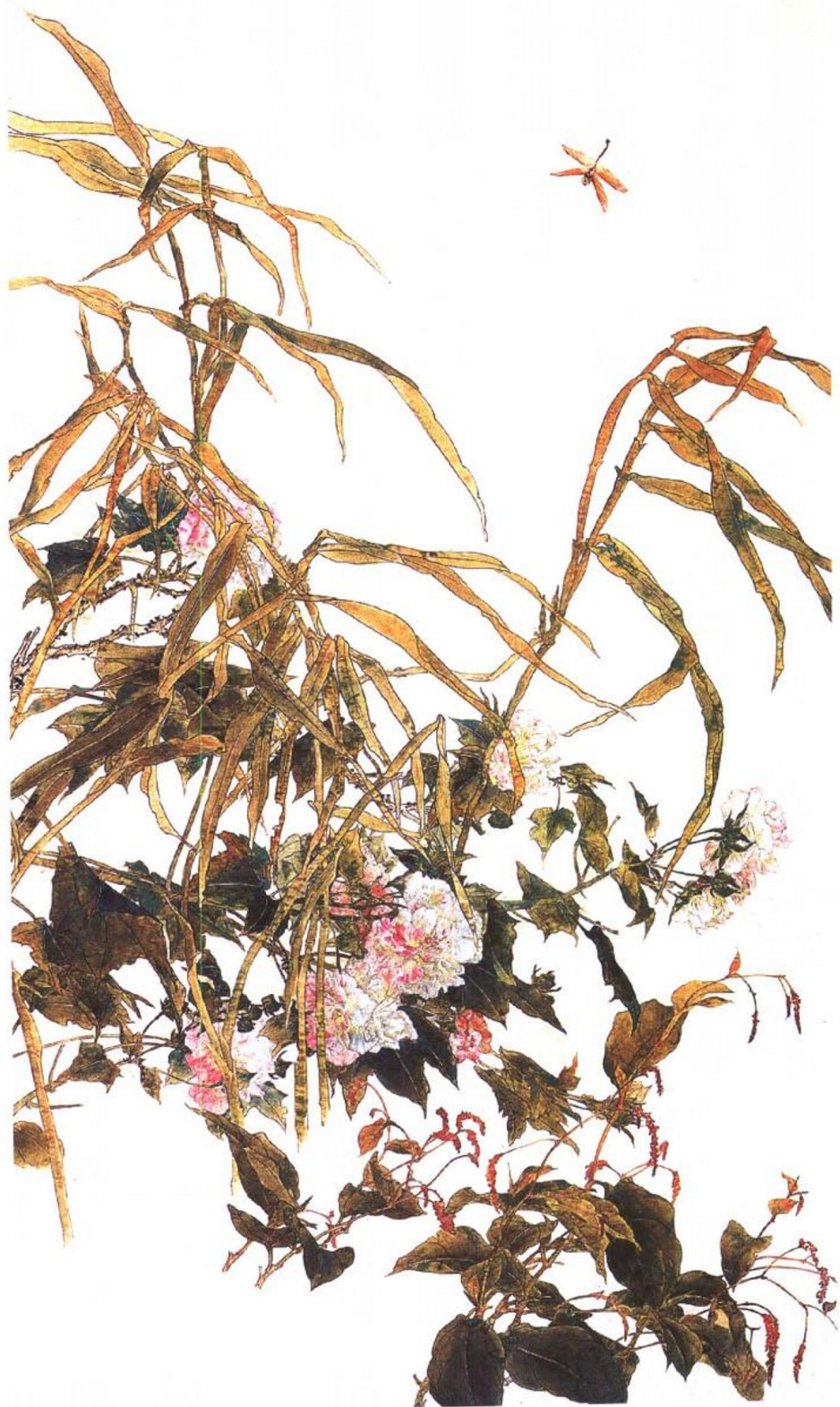

4. 臻于理想

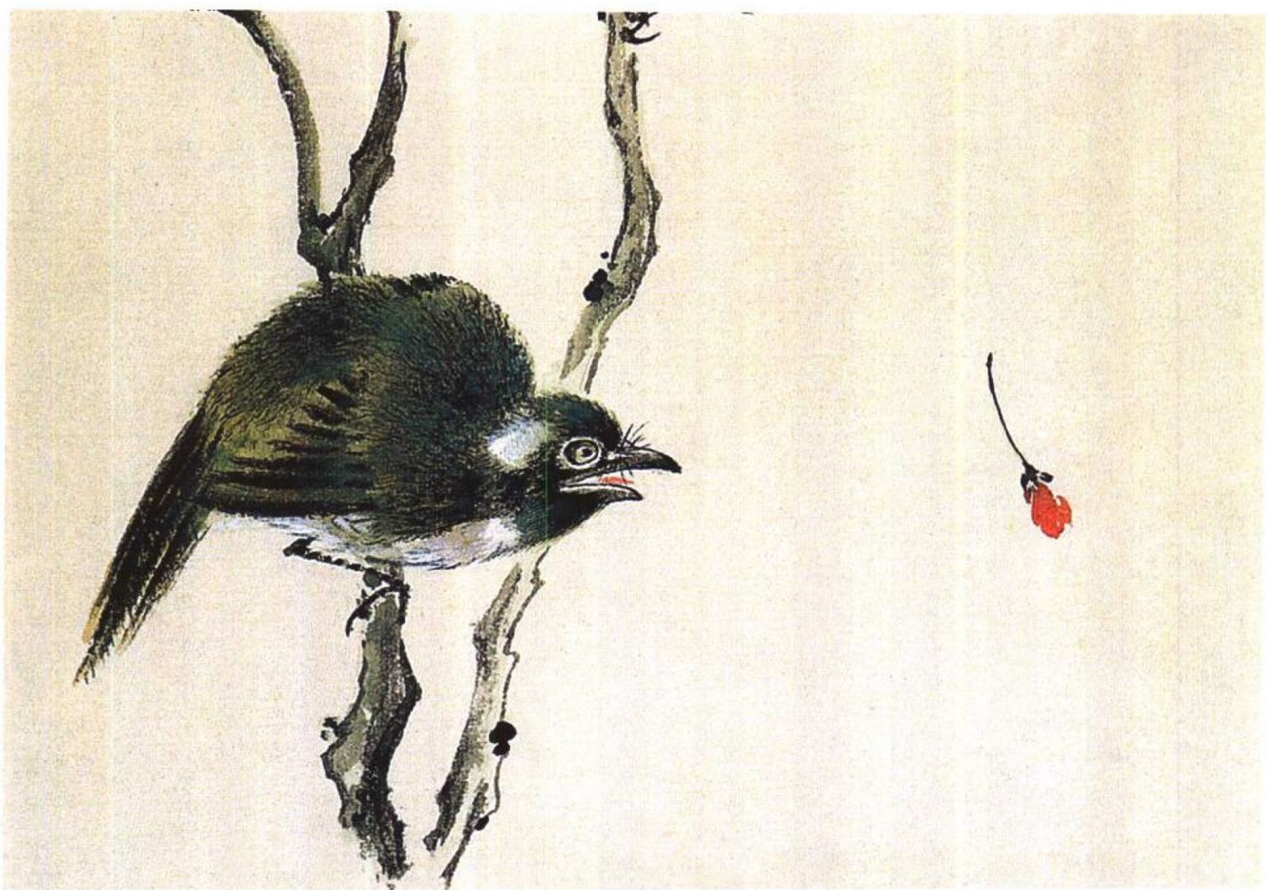
可以这么说，工笔花鸟画描绘的生动而又自然的景象，其偃仰曲直均旨在由外而内地写景造意。画面虽似自然之姿，然从本质而言，所表达的又是在画家超然领悟之下从其自然本色中所求取的一种内在精神，它既是合于自然规律而对于生活的真切感悟，又是个人主观追求中的理想。这合于自然又臻于理想的境界，恰是中国工笔花鸟画创作所追求的意境。

《秋江》这幅画中的芙蓉、芦草与红蓼本来是在不同时间、不同地点写生的不同素材，经过创作构思，按主观立意把这些内容组合在一起，既体现出秋天景色的悠闲平淡，也表达了作者的心境。

在组合不同的内容时要注意三点：一是要构图立意先于组合的考虑；二是不能随心所欲地违背自然生长规律来组合；三是既要体现各种不同事物的生态特征，又要符合绘画的构图原理，并最终要有突破本来意义的画境。

秋江
95cm × 178cm 1989年
纸本

飞落红花惊山鸟 25cm × 18cm 1986年 纸本

5. 传神达意

古代画论认为：“画人物是传神，画山水是留影，画花鸟是写生。”所言“写生”，即写物状，也写物之生机，写自然之生气。

《飞落红花惊山鸟》这幅画是我取古法而画的特写。枝叉上一只白头翁因随风吹来的一枝红蕾而惊异，伸出了脖子，传神的眼珠紧

紧盯着那落下的花蕾，情不自禁地张开了嘴，那下垂而紧缩的尾巴透出小鸟受惊时的自然状况。整个作品带有很强的拟人化色彩。

描绘这种简练生动的姿态，必须具有精笔妙墨、高度提炼的笔墨技巧，不然传神达意则无从谈起。

在塑造中用准确肯定的

重墨勾出眼眶与鸣叫的嘴峰，用浓墨点出传神的眼珠，用松灵的干笔按结构顺势丝毛——用浓墨一组一组地画，而不是一根一根地丝毛；然后用汁绿罩染，最后用石绿提精神；后面枝秆是以书法笔法随意发挥，但应使之与前面的羽毛笔法协调统一。

独立烟波 138cm × 110cm 1994年 纸本

6. 含蓄诗意

工笔花鸟画对诗意的表达在形式上不同于文人水墨画。因为在其绝大部分作品中没有诗词，没有长篇题跋，画与诗的结合是体现在内在的意境上，其诗意则是蕴含在画面形象之中的。

从最初的构思立意开始，画家的意念已与现实世界拉开了距离，所要表达的内容已是渲染上了个人的主观精神、理想与遐想，意象中已蕴含了诗的精神、人的理想。这是形成工笔花鸟诗意的性前提。而画面上的构

成因素及意匠处理使内在的诗意外化，形象、笔墨与色彩为诗意的外化提供了物质条件，这就形成了工笔花鸟画鲜有赋诗题跋却仍具有诗一般境界的特点。可以说，工笔花鸟是把诗情化为画意，在画境的形象与形式中追寻着诗的境界。《独立烟波》的创作手法正是体现了这种含蓄诗意的创作精神。

这是宁静、悠远、澄明蕴藉的迷人境界。画面并没有太多的内容，甚至见不到对比鲜明的色彩！只有透过

荷叶、芦草的一缕阳光折射在碧波荡漾的水面上，幽幽地发出光芒。水色与背景融为一体，似朦朦胧胧、虚虚实实的幻景。一只苍鹭隔水伫立，自在而悠闲。画中的确找不到工笔画所习惯的手法，没有情节没有精工细作，只是泛泛的一种情怀，那画境带给我们更多的是润心畅怀、心旷神怡的一种精神体验。或许，这正是对现代审美意境的一种体验，是现代人所追索向往的一种理想吧。

朝朝暮暮 114cm × 108cm 1993年 绢本

7. 韵律节奏

工笔画的韵律节奏不同于写意画。写意画可以通过一定的夸张及笔情墨韵、用线条的节奏变化来体现。工笔画的形象比较具象，只有通过内容的组合与形象之间的联系来体现。《朝朝暮暮》的画题旨在点出一种和谐自然的情韵。在黄昏或清晨时

刻，一群麻雀聚集在一起和谐而温馨。麻雀有聚有散，在顾盼呼应之间显得神情连贯，妙趣横生。在形式处理上突出和谐二字。那顾盼、呼应、动静、隐逸、大小、疏密、向背、转侧均融合在一个椭圆形的圈子中，似有一团和气的画境。整个画面是

内容上的动态神情与形式上抽象构成的有机结合。内容的个性既是具体生动的生命个体，同时又作为整体形式中的组成部分，是整体节奏中的一个“节拍”。只有各个部分有机地融会在整幅作品的合奏中，才能产生超之象外的韵律与节奏。

8. 感物抒情

“诗传画外意，贵有画中态。”工笔花鸟画是通过具体的“形”、“色”来传神达意的。写形是手段，抒情是目的。工笔画因大多不借助于诗文、题辞，它的抒情只能通过形象的塑造、画境的深入来体现。离开具体感人的生动形态，情则无从抒起。因此，工笔画始终把形象的塑造作为精神的体现、情感的外化的手段。要把抒情与画意揉和在一起，在创作过程的一开始就要有意识地把形象的塑造与精神的体现两者联系起来。

“翠叶吹凉，玉蓉消洒，更洒菰蒲雨。嫣然摇动，冷香飞上诗句。”这正是“九月江南花事休”的季节。要体现这一时节的画境，在莲荷形象塑造上，我以细线勾画其疏疏密密、卷舒开合任天真的自然秀色；荷花不再丰润妖娆，但其微微倾斜的姿态更显楚楚动人，勾起人怜香惜玉的心情。初霜的莲蓬突起，这正是经风含雨后荷花的神情。四周空旷宁静，一杆枝秆自下而上斜穿整个画面直冲画外，与压低视线的枯荷形成块面与线条上的对比。下密上疏、下紧上空，更衬托出秋风中荷花孤芳自悦的画意。色彩上苍黄间绿，笔法上勾皴结合，数点浮萍融入茫茫水色之间……作品从造型特征、构图布置与色彩处理上均旨在抒发“香明一夜西风清，水殿罗衣讶许寒”的秋意情韵。

秋水蜻蜓无着处

32cm × 104cm 1996年
纸本

二 工笔花鸟画的学习方法

1. 花卉线描

中国传统绘画十分注重对自然的观察与研究,古代画论提出绘画当以“造化”(自然)为师,反对闭门造车的绘画态度。这对工笔花鸟画写生与创作来讲尤为重要。

作花卉线描写生首先要熟悉了解花的生长规律、形

态结构,掌握它的外部特征;进而还要对花作为艺术家表现的绘画题材有所研究。这是对花在绘画审美领域里所具有的内在精神意蕴的研究;在此基础上,才可胜任最后进入艺术的创作过程。

以荷花为例,初学荷花线描写生,一般先从其最前面而形态明确的一瓣花瓣下手,随后依次组合,完成一朵花形的描绘。当进行完整构图的写生时,首先要确定作为画面主体的荷花所应安置的位置,然后依次写生其他前后左右的荷花。

写生过程中,既要忠实客观对象的基本特征,又不能看到什么就画什么。写生也需要表达出我们对对象整体美的感受,因此进行提炼取舍等艺术加工也是必要的,如对不尽完美的枝叶可以灵活地搬动,使画面更为生动完美。

荷花线描写生 45cm × 57cm 1998年 纸本

