

一朵花中看世界

工筆花鳥藝術

徐敏◎著

 中国出版集团
 世界图书出版公司

徐敏，女，1979年生于湖北武汉，2004年毕业于湖北美术学院中国画系，获硕士学位；现为中南民族大学美术学院教师。

作者长期从事工笔花鸟画及民族民间绘画创作，多项作品参加国内美术大展并获奖，多幅作品被博物馆和艺术机构收藏。在积累绘画经验的同时，笔者也同时注重理论研究，先后在权威期刊、中文核心期刊及专业美术期刊发表论文和作品十余篇。

徐敏

工笔花鸟艺术

中南民族大学国家级民族美术实验教学示范中心

编委会

主任：罗彬

副主任：周乙陶

主编：罗彬 周乙陶

编委：马蕾 王颺 王志勇 吴海广 周少华 闻斌 郭红琳 徐敏 潘俊 潘伟 龚唯（按姓氏笔画排序）

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔花鸟艺术/徐敏著. --广州: 世界图书出版广东有限公司, 2013.5

ISBN 978-7-5100-4950-7

I.①工… II.①徐… III.①工笔花鸟画—绘画研究
IV.①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第104337号

工笔花鸟艺术

策划编辑 王颖萱

责任编辑 汪再祥 王颖萱

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲25号

编辑邮箱 wangyingchaodengni@126.com

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

规 格 2100mm×2850mm 1/16

印 张 6.5

字 数 150千字

版 次 2013年6月第1版 2014年3月第2次印刷

ISBN 978-7-5100-4950-7/J·0139

定 价 82.00元

版权所有, 翻版必究

目录

前言.....	1
---------	---

第一章

工笔花鸟画简介

第一节 工笔花鸟画的发展源流.....	4
第二节 工笔花鸟画的代表画家和作品.....	4
一、历代工笔花鸟画家.....	4
二、当代工笔花鸟画家.....	6

第二章

工笔花鸟画的构图

第一节 构图的重要性.....	10
第二节 工笔花鸟画构图的特殊性.....	10
一、主观化、自由化、理想化.....	10
二、特殊的观察方法.....	11
第三节 工笔花鸟画构图特殊性的成因.....	13
一、传统人文思想的影响.....	13
二、写意性的艺术观.....	13
三、“遗貌取神”的创作方法.....	14
四、工笔花鸟画的“文人情节”.....	14
五、生活方式、审美趣味特点影响画幅形式.....	14
第四节 工笔花鸟画的构图法则.....	15
一、“置阵布势”.....	15
二、主宾.....	16
三、取舍.....	17
四、疏密松紧.....	17
五、虚实.....	18
六、开合呼应.....	19
七、布白.....	20
八、对比与均衡.....	21
九、藏露.....	21

十、整碎.....	22
十一、色墨相辅.....	23
十二、边角处理.....	24
第五节 题款钤印与构图的关系.....	25
一、题款.....	25
二、钤印.....	27
第六节 工笔花鸟画的基本构图形式.....	29
一、构图形与构图线.....	29
二、程式化的构图形式.....	30
第七节 工笔花鸟画的画幅形式.....	31
一、画幅形式的特殊性.....	31
二、画幅的各种形式及构图处理.....	31

第三章

工笔花鸟画的工具材料及基本技法

第一节 用笔基本技法.....	36
第二节 用墨基本技法.....	36
第三节 用色基本技法.....	37
第四节 综合技法运用.....	39
一、白描法.....	40
二、勾勒法.....	40
三、勾填法.....	40
四、白描烘晕法.....	41
五、工笔重彩法.....	41
六、工笔淡彩法.....	42
七、没骨法.....	42
八、丝毛法.....	43
九、点染法.....	43
十、撞水、撞色、撞粉法.....	43

第四章

花鸟结构

第一节 花卉结构.....	46
一、简介.....	46
二、花卉结构组成.....	46
三、叶、枝干结构.....	46
第二节 鸟类结构.....	49
一、特征以及习性.....	49
二、鸟的分类.....	50
三、鸟类结构.....	50
第三节 花鸟写生.....	53
一、写生概说.....	53
二、写生总体要求.....	53
三、具体写生方法.....	55

第五章

工笔花鸟画临摹

第一节 工笔花鸟画临摹的准备.....	64
一、概述.....	64
二、素描基础.....	64
三、色彩基础.....	65
四、构图基础.....	65
五、透视和结构问题.....	65
六、修养问题.....	65
第二节 工笔花鸟画临摹范本分类简介.....	66
一、白描.....	66
二、工笔淡彩.....	72
三、工笔重彩.....	73
四、没骨画.....	74
五、丝毛画.....	74

第三节 工笔花鸟画临摹步骤示范.....	75
一、临摹的方法.....	75
二、临摹的过程.....	76
三、临摹提要.....	76
四、临摹步骤示范.....	76

第六章

工笔花鸟画创作

第一节 构图创作训练.....	84
一、用线面方式分析名作构图关系.....	84
二、写生构图.....	85
三、默记构图及构图变异.....	86
第二节 色彩创作训练.....	87
第三节 工笔花鸟画创作程序.....	88
一、《微尘》创作步骤.....	88
二、《荷趣图》创作步骤.....	88
三、《清秋》创作步骤.....	89

作品赏析.....	91
-----------	----

创作手记.....	96
-----------	----

前言

花鸟画是以动植物为主要描绘对象的中国画传统画科。其中，还可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等支科。花鸟画并非只画花与鸟，而是以一切动植物作为画面题材，甚至可以囊括非生命体的人工制品（如器皿、静物、家具等）。

工笔花鸟画是运用中国特制的毛笔和颜料，在专用的熟宣纸或矾绢上以严谨精细的绘制手法来创作的一种花鸟画形式，与奔放洒脱的写意花鸟画法相映成趣，形成截然不同的艺术风格。

花鸟画集中表现了对生命的终极关怀，画中一草一木的刻画虽不及山水的气势宏大，也不比人物的风韵传神，但却时刻透露着画家对大自然的真切关照，恰如其分的表现了“空山不见人”^①的深邃意境。集中体现了“天人合一”的哲学观念，表现了人与自然的和谐画面。特别是工笔花鸟画，它用细致精湛的绘画技巧将画面的抒情性和写实性推向极致，并含蓄表达了一种优雅的意蕴。虽然工笔花鸟画是运用严格的造型、精工的绘制手法、微妙细腻的技法效果显现出独特鲜明的艺术特征，但究其根本而言则是借物抒情，本质是要体现中国人自由的精神世界。因此，从这一点上来说，写意画和工笔画在本质上是一样的，只是表现的形式风格及画面趣味有所差异，其精髓都是表现人们精神世界的写意性。

本书集中了笔者8年教书心得及15年创作经验，虽见识浅薄，却均为笔者对工笔花鸟画的真切体会，此书能得以面世首先要感谢罗彬、周乙陶教授对笔者的一贯支持，两位专家前辈严谨勤恳的治学态度和高尚的人品、画品都一直激励着笔者在艰难的创作道路上孜孜以求，其次要感谢我的父母在背后对我的几十年如一日的默默支持，谢谢我的女儿和丈夫对我的支持理解，特别感谢我的责任编辑王颖萱认真负责的工作态度，让此书得以顺利出版。在此我还要感谢我的学生：刘世洋、肖思婕、曹馨月、潘梓丹、王墨墨、李敏、黄美英等，在成书过程中承担了繁重的作品收集、修整工作，为本书的顺利完成提供了可靠的保障。

最重要的是，我要感谢我的恩师陈运权老师，他以身作则，不仅无私的教会了我绘画的格调方法，还教会了我画品和人品的追求高度。老师是艺术的榜样，也是人生的榜样，希望我能以老师为指路明灯，做一个快乐的画者。

^① 选自《唐诗三百首》（《鹿柴》），人民文学出版社，1997年4月第一版

第一章

工笔花鸟画简介

第一节 工笔花鸟画的发展源流

第二节 工笔花鸟画的代表画家和作品

第一节 工笔花鸟画的发展源流

工笔花鸟画有源远流长的发展历史，早在远古时期的陶器和青铜器上，以及春秋、战国的帛画总都可以找到它的踪影。当然，这些载体上出现的花鸟画当时还没有成为一个独立画科，只是工笔花鸟画形成的雏形期。谈到工笔花鸟画的独立分科，它应是始于唐代，成熟于五代，鼎盛于两宋。如：五代时期的画家黄筌与西蜀画家徐熙，因其绘画方式的差别形成了两种截然不同的表现形式，他们也被后人称为“徐黄异体”^①，这已经形成了早期工笔花鸟画的不同风格雏形。到了北宋时期，由于帝王的提倡与参与，工笔花鸟画盛极一时，成就了“宣和画院”的辉煌时期。工笔花鸟画历代名家辈出，如：黄居宬、崔白、李迪、任元发、王渊、边景昭、林良、吕纪、恽寿平等，都在中国美术史上留下了经典作品。明清以降，由于文人画的兴起等原因，工笔花鸟画日渐式微，但也不乏名家精品。时至近年，工笔花鸟画发展迅猛，涌现了许多成就斐然的工笔画家，如：老一辈画家于非闇、田世光、金鸿钧等，新一代中坚画家陈运权、江宏伟、莫晓松等。其作品在数量、质量、题材内容、形式特征上都有不同程度的创新，有的还引领了一代表现风潮。近十年来，工笔花鸟画更是以宽泛的表现对象、强烈的现实感、美轮美奂的表现效果取得了新的突破。

第二节 工笔花鸟画的代表画家和作品

图1：西蜀·黄筌，写生珍禽图 选自《中国绘画》，山西人民出版社，2003年
 一、历代工笔花鸟画家
 黄筌：字要叔，五代西蜀画家，曾任翰林待诏，主持翰林图画院。擅画山水、人物、松石，尤精花鸟草虫，其花鸟画重视观察体会花鸟的形态特征，所画鸟虫，形象逼真，手法细腻工整，色彩富丽典雅。他所画多为皇宫内苑的珍禽瑞鸟、奇花异石，画风又工整富丽，反映了上层社会的欣赏趣味，其画风被后人称为‘黄家富贵’，现有《写生珍禽图》（图1）传世。子黄居宬、黄居宝等亦擅花鸟，黄居宬有《山鹧棘雀图》传世。黄氏父子的画风深得北宋宫廷喜爱，并影响了之后长达近千年的画院花鸟画风，成为院体花鸟画创作的标准。

^① 宋·郭若虚《图画见闻志》，江苏美术出版社，2007年8月第一版

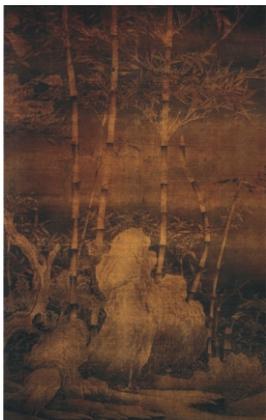

图2: 五代·徐熙, 雪竹图
选自《中国绘画》
山西人民出版社, 2003

徐熙

五代南唐杰出画家,江宁(今南京)人。出身于“江南名族”。一生未官,郭若虚称他为“江南处士”^①。其人性情豪爽清高,善画花竹林木,笔法轻松自然,自得意趣。其画风与黄筌有极大差别,世人称为“徐熙野逸”,两人并称“徐黄异体”,他们开创了早期花鸟画两种截然不同的绘画风。(图2)

图3: 宋·赵佶, 芙蓉锦鸡图
选自《中国花鸟名画鉴赏》
九州出版社, 2002年

赵佶

即宋徽宗,在位25年,国亡被俘受尽折磨而死,终年54岁。赵佶是个书画家,他的书法碑称为“瘦金体”,他最擅长于创作花鸟画。其画风细腻,造型精准,色彩典雅,诗意盎然,是当时杰出的花鸟画大家。宋代工笔花鸟画能达到高峰,为后人留下大量精品画作,与宋徽宗作出的贡献密不可分。(图3)

图4: 明·边景昭, 三友百禽图
选自《中国花鸟名画鉴赏》
九州出版社, 2002年

边景昭

字文进,明代宫廷花鸟画家。为翰林待诏,常陪宣宗朱瞻基作画。他继承了南宋“院体”工笔重彩的传统,其作品工整清丽,色彩,高雅富贵。有“花之妖笑,鸟之飞鸣,叶之蕴藉,不但勾勒有笔,其用笔墨无不合宜”^②之说。他是明代院体画家影响较大的工笔花鸟名家。(图4)

① 宋·郭若虚《图画见闻志》,江苏美术出版社,2007年8月第一版

② 明·韩昂《图绘宝鉴续编》

图5: 明·陈洪绶, 竹禽图
选自《中国历代绘画精品(花鸟卷4)》
山东美术出版社, 2002年8月

陈洪绶

明末清初书画家、诗人。号老莲，浙江诸暨人。曾入绍兴云门寺为僧，工人物，善花鸟，代表作有《九歌》、《西厢记》、《水浒叶子》、《博古叶子》等版刻传世，又工诗善书，有《宝纶堂集》。其画风奇骏高古，影响了后世（如任伯年等）很多画家的创作风格。（图5）

图6: 清·恽寿平, 秋海棠
选自《中国绘画》
山西人民出版社, 2003

恽南田

名格，后改字寿平，南田是他的号。与王时敏、王鉴、王翬(hui)、王原祁、吴历合称为“清六家”，他继承了徐崇嗣的“没骨画法”^①。其创作态度严谨，认为“惟能极似，才能传神。”“每画一花，必折是花插之瓶中，极力描摹，必得其生香活色而后已”^②。他创造了一种笔法俊逸，设色明净，格调清雅的“恽体”花卉画风，明末清初的花卉画有“起衰之功”，被尊为“写生正派”，是著名的“常州画派”代表人物。近现代知名画家任伯年、吴昌硕、刘海粟等都临习过他的画。遗著有《瓯香馆集》。（图6）

二、当代工笔花鸟画家

图7: 金鸿钧, 金秋,
选自《中国近现代名家作品选粹: 金鸿钧》
人民美术出版社, 2010年8月

金鸿钧

北京人，满族爱新觉罗氏后裔，北京工笔重彩画会名誉会长，中央美术学院国画系教授。他的工笔重彩花鸟画已经具有了明显的现代特征，构图和色彩都具有鲜明的时代感。他对工笔花鸟画现代风格的转型贡献较大。（图7）

① 曹致远《中国绘画》，山西人民出版社，2003年

② 《中国花鸟名画鉴赏》，九州出版社，2002年

图8: 喻继高, 花鸟
选自《工笔花鸟画范: 喻继高花鸟作品选》
天津人民美术出版社, 2009年1月

喻继高

江苏徐州人,擅画工笔重彩花鸟,画风典雅秀丽,富有时代气息。1959年应邀为北京人民大会堂作《孔雀图》(合作),著有《喻继高画集》、《喻继高工笔花鸟画集》、《名家名画喻继高》等。他的创作既吸收了宋院画的风格特点,同时也具有强烈的民间艺术特色和工艺美术优点,雅俗共赏,他的绘画风格在当时具有一定代表性。(图8)

图9: 陈运权, 楚水春华图
选自《名校名师教学写生作品示范—陈运权: 工笔花鸟》
黑龙江美术出版社, 2001年10月

陈运权

1959年生于湖北沙市,并于1983年毕业于广州美术学院中国画系。现为湖北美术学院中国画系教授,中国美术家协会会员。作品曾获“第七届全国美展”银奖、“中国美协国画家”学术奖、并三获“文化部优秀作品”奖及“湖北省文艺明星”奖等十余个奖项。出版有

《陈运权作品集》、《心曲》等十余部专集及由国内外出版的五十余部大型画册。陈运权的工笔画,意境幽远,深沉静谧,一切都处于平和淡远并超脱世俗束缚的清雅之态中,空灵雅致,笔下花鸟充满灵性,格调高雅,是现代工笔花鸟画坛的重要代表画家之一。其著名技法语言“经纬皴”^①在业界影响较大。给画面创造了“言有尽,意无穷”的深邃内涵。(图9)

^① 韩瑞《中国画肌理特技》,中国工人出版社,2000年8月第一版

图10: 江宏伟, 芦花小鸟图
选自《中国美术家作品集-江宏伟》
人民美术出版社, 2009年11月

图11: 贾广健没骨花鸟画
选自《没骨蔬果花卉画法》
天津杨柳青画社, 2008年8月

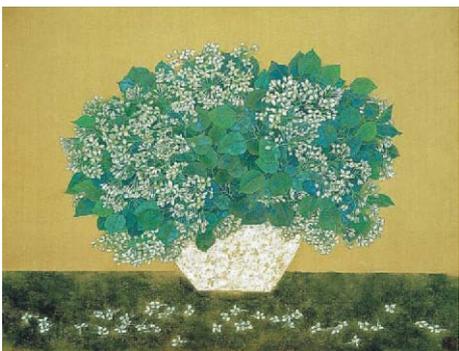

图12: 唐秀玲, 丁香, 选自《重彩技法语言解析》
江苏美术出版社, 2008年1月

江宏伟

江苏无锡人, 中国美术家协会会员, 作品《鸡冠花》获“全国重彩工笔画展”三等奖。出版《江宏伟画工笔花鸟画》等十余本专著和画册, 他着力于发掘传统工笔花鸟画的精髓, 其作品具有深沉而静穆的审美情趣以及古典美的现代表现。他重视写生, 造型准确, 画面充满了宋画情调, 极具抒情性。特别是创新了“擦洗”^①等绘画语言, 是当代重要的工笔花鸟画家。(图10)

贾广健

河北永清县人, 1994年天津美术学院中国画专业研究生毕业并获硕士学位, 中国文联第一届“德艺双馨”会员, 国家一级画家。代表作品《藕花秋雨》获“首届全国中国画大展”银奖, 《寒河晴晚》获“全国第八届美展”优秀奖, 出版《贾广健工笔花鸟册》等专著专集十余部。其作品有独特的个人风格, 夸张的色彩和造型具有强烈的装饰感, 值得一提的是他的没骨花鸟画, 色彩丰富, 变化多端, 工而不僵, 造型准确生动, 别有一番趣味。(图11)

唐秀玲

山东莱芜人。作品曾获“第十届全国美展”银奖、“微观与精致——首届中国工笔重彩小幅作品艺术展”金奖、《金沙滩》、《高原之花》等三件作品被中国美术馆收藏, 她的绘画既厚重又松动, 表现了中国画的材料美。由于材料和时代审美的变迁, 当代工笔重彩花鸟画表现出了与古代截然不同的表现特征, 这些都值得大家关注。她的画代表了工笔重彩花鸟画的当代新发展。(图为《丁香》)(图12)

^① 韩瑞《中国画肌理特技》, 中国工人出版社, 2000年8月第一版

第二章

工笔花鸟画的构图

第一节 构图的重要性

第二节 工笔花鸟画构图的特殊性

第三节 中国画构图特殊性的成因

第四节 中国画的构图法则

第五节 题款钤印与构图的关系

第六节 中国画的基本构图形式

第七节 中国画的画幅形式