

书画集萃

——之二 中国工笔花鸟画技法

傅小英 著

书画集萃

——之二 中国工笔花鸟画技法

傅小英 著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国工笔花鸟画技法 / 傅小英著. — 北京: 中国广播电视出版社, 2005.7

(书画集萃)

ISBN 7-5043-4719-1

I. 中… II. 傅… III. 工笔画; 花鸟画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 079408 号

书画集萃之二 中国工笔花鸟画技法

作 者	傅小英
责任编辑	刘跃利
封面设计	小寰球
监 印	赵 宁
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条9号 (邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印刷装订	北京振兴源印刷厂
开 本	889毫米×1194毫米 1/16
印 张	1.25
图 片	8面
版 次	2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷
书 号	ISBN 7-5043-4719-1/J·382
定 价	36.00元 (全二册)

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

傅小英（艺名翼翔）河北省大名人，出生于江西吉安市。1980年12月毕业于江西师范大学美术系。先后获学士学位、研究生主要课程结业证书。现任江西省井冈山师范学院美术系副教授。江西美术家协会、江西美术教育研究会、江西中国画研究会、江西女美术家艺委会等会员。擅长工笔画。

一、工笔花鸟画发展概况

中国画是中华民族几千年流传下来的传统瑰宝，自古以来受到宫庭、达官贵人及文人的青睐。作为中国画种之一的工笔花鸟画，有其五千年的渊源历史，灿烂文化。始于新石器时代的彩陶花纹，多为生动的动植物图像，如：鱼、鸟、花枝、树等；到青铜器时代，有龙凤、蝉像等，后又发展在玉器、漆器、陶瓷、编织品、画像石、砖刻、壁画、建筑等装饰花鸟纹样。虽作为日用品的装饰物，未能成为独立画幅，却也可称为花鸟画发展的初级阶段。

花鸟画独立成幅于南北朝时期，但花鸟画家甚少。有陆探微画的《斗鸭》，刘杀鬼画《斗雀》，曹不兴画龙，陶景其画兔、孔雀，丁光画蝉雀等，这些画家为花鸟画起到承前启后的作用。其画风是工整细腻的，此乃为工笔花鸟画，也是唯一的花鸟画风格。即花鸟画的发端是工笔。

工笔花鸟画兴起于唐代，唐太宗贞观时期一百多年间，由于经济、文化、外交上的繁荣，使文学艺术、绘画出现昌盛景象。中国画得到很大发展，山水、人物、花鸟都形成独立画科。当时的花鸟画技巧已趋成熟，擅长花鸟画的名家也较多，初唐有薛稷善画鹤，萧悦善画竹，晚唐有边鸾画孔雀，刁光胤善画竹石禽鸟、猫兔，此二人是唐末最负盛名的花鸟画家。其特点是重视写生观察，形象生动，真实准确，使画面形色俱真。其画风为重彩画法，主要是勾勒彩晕法，对五代有较大的影响。

五代的花鸟画继承了唐代的传统，进入了成熟期，出现了徐熙、黄筌二派。由于徐黄生世不同，所处的环境各异，生活感受和兴趣不一，其画风各异，可以说是极端对立的。黄筌（今四川人）精工细腻，色彩艳丽浓重，宫廷院画家。徐熙（今江西人），创“没骨法”，粗笔重墨，笔迹清晰，略施薄彩，所以郭若虚在《图画见闻志》中有“黄家富贵，徐熙野逸”之说，高度概括其画风。可说他们俩是花鸟画的鼻祖。发展到今日的工笔花鸟画与写意花鸟画就是由此而产生的。

两宋是花鸟画的鼎盛期，达到情趣、意境、技巧与传统中国美学高度吻合，炉火纯青的地步。

宋代的花鸟画基本以皇家画院派为主，徽宗赵佶登基后，大兴画学，使画院画家的地位大大提高，人材辈出，高手云集。

北宋的花鸟画以“黄派”色彩艳丽、刻画细腻而严谨，得到皇家重视，徐熙在野，“创没骨法”受到黄派的排挤。由于黄家在画院的统治地位，始终处于保守状态，持续近一百年画风无多大变化，直至崔白、崔恂兄弟及弟子吴元瑜出，画风才开始有所变格，但在画院内外已创造了不同的画法和流派。另有赵昌，易无吉也是北宋有名的花鸟画家。

“文人画”在北宋时的兴起，对画院风格影响不小，画风明显地趋向工写结合，都以精工细笔画鸟、兽、虫、鱼，以写意法画坡石、草树，使黄徐画风得到很好兼容，也就是后人称的“兼工带写法”。此法为后来的文人画的发展起到了奠基作用。

南宋则创造了一种以小见大，以少胜多，以一当十的绘画风格，多见于柔媚精微的小幅团扇面。以一草一花、一鸟一鱼、一角小巧玲珑的园林等为主要表现对象。因宫廷内对画家控制甚严，要求形似毕肖，故南宋画院不减北宋。

元代的花鸟画，受文人思想的影响，兴墨花墨禽，以清淡的水墨写意为主，工笔重彩退于次画地位，元朝继承院体画的有任仁发、钱选、王渊等人。

明以后，花鸟画进入了一个新的发展时期，各种风格画法同时并存。有工笔、大写意，也有兼工带写派。最杰出的大家为陈洪绶，能山水、花鸟、尤工人物。他学蓝瑛、周昉、徐熙、黄筌、李公麟、钱选等诸家之长，形成自己的独到风格——“古艳生冷”，既不像宋那样艳丽，又不像元那么豪放，自成一格。给当时的工笔花鸟画坛注入了新的生命活力，开辟了新天地。

清代的花鸟画风格多样，各放异彩。以水墨画占主导地位，院体已减弱。此时代表人物：

恽寿平，以写生称一代大家，纯“没骨法”，清丽柔和，很受皇家喜欢。另有近代“岭南派”的渊源人物居巢。居廉善没骨花。任熊、任颐、任重等吸收陈洪绶及前辈名家的优点，使工笔画的取材、绘制上出现强烈的生动性和随意性，使画面清新明快，工巧而富韵味。

现代工笔花鸟画，随着社会的进步、时代的变迁，在提倡艺术“百花齐放”的方针指导下，工笔花鸟画得到更好的发展。各种有创新、有意境、有品位的，能代表时代特征与风格的优秀作品越来越多，倍受社会和人民的喜爱与关注。为了满足广大爱好者，提供学习欣赏的机会，该书的出版希望能给您增进专业知识与欣赏快乐。

二、工具材料简介

（一）笔

毛笔、墨、宣纸是中国绘画艺术主要工具，作为工笔花鸟画主要绘画工具之一的毛笔，一般分为两大类：一类为画筋骨、勾线笔类，此类笔如：勾线笔、叶筋笔、衣纹笔、山水笔等狼毫笔，它的特点为毛质较坚硬，吸水性不强，勾线挺拔，弹性好，适合画骨架线、轮廓线、结构线；另一类为水笔，即染墨染色用的笔，如：白云笔、长锋笔、净笔、提斗、底纹笔等各种大小规格不同的羊毫笔，此类笔特点为吸水性强，具有一定的弹性，适合染墨染色用笔。

（二）墨、砚台

墨分为松烟、油烟、漆烟三类。松烟墨黑但无光泽，如同油漆中的亚光效果；油烟乌黑发亮；漆烟类似，如同有光漆。砚台是磨墨的工具之一，好的砚有端砚、歙砚，产于广东端溪和安徽歙县，其特点是石质坚细，发墨快，墨汁细腻无渣。现在美术用品专卖店已备有配制好的各种瓶装绘画书法墨，为广大书法爱好者提供了便捷条件，省去了磨墨时间。好的品牌墨汁有：“一得阁”、“胡开文”等。但在使用时，最好先摇摇瓶子再倒出来，有时为了画面黑而有味，还可将倒出的墨汁再用墨条磨一磨，以求更均匀完善。达到创作意想的效果。

（三）宣纸、绢

宣纸分为三大类：即生宣、夹宣和熟宣。生宣吸水且散墨，适合画写意花鸟；熟宣不吸水不散墨，适合画工笔；夹宣是两者的兼容。有人用夹宣画写意画，也有用它画工笔效果，关键是要熟悉和掌握其性能。绢也分生、熟两类，与生宣、熟宣性能一样，生绢易画写意画，熟绢则画工笔效果好。

（四）颜料

中国画颜料分矿物质色与植物色二类，矿物质颜料鲜艳滞重，复盖力强，经久不变色，如：石青、石绿、硃砂、硃磬、赭石等。植物性颜料色泽鲜明，透明无复盖力，如花青、藤黄、胭脂、曙红、酞青蓝等。有锡管盒装、散装，另有不同块状包装。每种有不同调色法，但都离不开水调色。锡管装颜料当天使用效果可以，但如果挤出后未用完，过几天再用则变得颗粒较粗，不适宜较细腻的画面效果。应该用多少挤出多少颜料为好。而块状颜料较细于锡管装，但也是用多少，就浸泡多少，调和后使用，这样才能保持颜色的干净细腻。有时根据画面需要也可借用水彩水粉颜料，或炳稀色代替。因为中国画颜料品种较少，有一定的局限性。

（五）调色碟

用于调色用的小碟或调色盘，小碟应多备用几个，用于调不同的色相和不同深浅的墨。

（六）盛水器、吸水纸、试笔纸

用来洗笔调色的盛水器，最好准备两个，一个保持较干净水，调色、洗色笔用；另一个则洗墨笔或深色笔用，另外还要注意勤换洗笔水，以保持工笔画的干净漂亮。盛水器有条件的可买专用的笔洗，也可用其它能盛水洗笔的干净瓶子等。吸水纸可用餐巾纸以及其他吸水性能较强的白绉纹纸、卫生纸、毛边纸等。着色时用于吸去画面或笔头上多余的水分。试笔纸是用

来调试笔头的水分与色墨是否可行之用。色太重或太淡，水太多或太少都不行，可根据需要确定。

(七) 毛毡、垫纸

画国画时在宣纸下面要垫毛毡或吸水的宣纸、毛边纸、报纸等，便于作画，有时也可不用毛毡，把宣纸裱在已衬有白色宣纸的画板上画，两种方法都可以。

(八) 笔架

笔架是在染色时放毛笔用的，把暂时不用的毛笔放置一边待用是常有的，因为经常要根据画面效果使用不同的笔，不同性能、不同大小、不同色相的笔交替使用。

三、工笔花鸟画技法

(一) 临摹及临摹要领

临摹是学习中国传统中国画的有效方法之一。通过临摹好的作品，学其精华，去其糟粕。学构图、勾线、用笔、设色、染色等多种技法。可先临古人优秀作品，再选临现代好的作品，可从中学到两种不同的表现手法。传统的较为重笔墨勾线，色线明显，画面布局较为程式化；而现代工笔花鸟画的特点是色、墨结合得体，形象较为活跃，布局更适合现代社会的审美时尚。

临摹分对临、摹临、背临三种：

1. 对临：对着临摹作品用铅笔先在素描纸上起稿，力求形准、结构准，然后将熟宣或绢铺在稿纸上先用毛笔勾轮廓，再在上面逐步学习染墨染色直至完成。

2. 摹临：用透明纸蒙在临本上勾线，然后放在绢或熟宣纸下进行墨线勾勒后再染色，此法接近临本，效果比较好，但不能练习造型和构图，主要是学习勾线和染色技法。摹临应尽量接近原作，但不同于复制，不能将破损退色等陈旧感画出来。

3. 背临：对临本进行背记，先用2B铅笔勾画，再用毛笔默画出来，再在此稿上用熟宣或绢铺在画上勾染，此法可省去细节，临其精神大概。

* 临摹要领：临摹首先要选好临本，即范画。如自己分辨不出好坏，可请教老师或有经验的艺术师帮你选择。有时一件临本中也有不好的部分可不临，或通过老师指导可进行删除或调整。否则初学者分辨不出好坏，染上了不良的作画习气改起来就麻烦了，费时费力费神，且难以纠正。

(二) 临摹内容：

1. 白描：即纯墨线勾画的白描作品，有古代、有现代，初学者选古代临本为好。如《芥子园画谱》、《敦煌壁画》、《永乐宫壁画》，还有李公麟、吴道子等的作品，加强基本功训练，因为白描是中国画的基础。然后再临现代临本。有许多现代名家临本可临。

白描是工笔花鸟画的基础，是用纯墨线将对象形象准确地描绘出来，然后再赋以色彩，使其造型准确并富有漂亮的色彩。所以，白描尤为重要。白描功夫就是线描，对线条的掌握程度如何直接影响着一幅工笔画的勾线造型。在线条的勾勒中强调“平、圆、留、重、变”五个字，即：“平”——线条有力而稳、平；“圆”——线条圆润，饱满而有弹性；“留”——如用笔积点成线，处处可以控制，收笔或弯折等，能随心所欲地表达作者意图；“重”——指用笔峻劲，线条有力；“变”——指用笔的各种变化。这五种勾线法是基础，在白描中还有如：中锋侧锋，顺锋逆锋、顿挫、转折、粗细、方圆、连断、疾徐、光毛、虚实及墨色干、湿、浓、淡等多种变化，古人已总结出十八种描法。如：(1)高古游丝描：其特点为尖圆匀细，秀劲古逸。(中锋用笔)；(2)柳叶描：运笔中锋遒劲流畅，侧锋转笔自然如柳叶，用笔不浮滑轻薄。(中锋侧锋并用)；(3)减笔描：简洁概括，以少胜多，一般只画外貌特征，抓其主要大概特征。(侧锋为主)；(4)行云流水描：用笔如云舒卷自如，似水转折不滞。(中锋用笔)；(5)折芦描：圆笔转方笔，方中有

圆，像芦苇草被折。(中锋侧锋并用)；(6)枣核描：用笔有形逆拘之，线条似不流畅之感。适合画枝，杆。(侧锋用笔)；(7)蚂蝗描：伸屈自然，柔而不弱，无臃肿断续之迹。(侧锋用笔)；(8)钉头鼠尾描：起笔时如钉头，运笔则逐渐自然细直至收笔，如老鼠的尾巴。(中锋用笔)；(9)橄榄描：两头用力，中间虚弱，用笔最忌这点，却也产生一种线的美感。(侧锋用笔)；(10)铁线描：线条圆粗细一致无变化，钢劲有力，象铁线。(中锋用笔)；(11)橛头钉描：用秃笔描，且坚强挺拔中含婀娜之意，忌粗恶。(中锋侧锋并用)；(12)战笔水纹描：用笔留而不滑，停而不滞，似战战兢兢之战。(中锋侧锋并用)；(13)枯柴描：刚中有柔，整而不乱。(中锋，侧锋并用)；(14)蚯蚓描：圆笔圆滑流畅之感似蚯蚓。(中锋用笔)；(15)琴弦描：悬腕用笔留得住，心手相应不乱。(中锋用笔)；(16)曹衣描：衣纹多用直笔紧束，如有“曹衣出水”之说法。(中锋运笔侧锋转笔，适于人物画中衣纹的画法)；(17)竹叶描：用笔如竹叶有大、小、长、短、粗、细之感。(侧锋用笔)；(18)混描：先用淡墨描，再以浓墨混成。(中锋用笔)

以上的十八种描法是古人的优秀传统，我们要学习和继承。但也不是固定不变的，不能呆板地学，应在古人的基础上发扬光大。结合现代的好的工笔花鸟画不断学习与进取。取其精华，去其糟粕。

好的白描线条应与花卉的形象、结构、质感、空间前后相结合，恰到好处地将花卉的性能、特点、生气、生命力表现出来，同时将各种动物、昆虫等生命力再现于花卉草丛中，使画面更赋有生机。古人云“骨法用笔”、“应物象形”、“气韵生动”说的就是这个理。

2. 工笔：先选临古代名人工笔作品，可先局部临，有了一定的基础之后，再整体临作品。然后选现代名家工笔作品临，这样才能更好地掌握工笔画的全面知识。最好是在专业老师指导下，根据临本来临，学习各种技法。

(三) 写生及写生要领

写生是为创作收集素材，是创作的基础，是将实景进行取舍，初步的调整和创作布局的一种重要手段。通过观察和写生了解各种植物、花卉、鸟、虫、飞禽等的生长特征和生活规律，为创作生动有趣、有品味的作品提供第一手资料。同时培养画者的观察思考与分析记忆能力，学会各种写生技巧。掌握各种花卉、动植物、鸟、虫类等的造型基本规律。有了这个基础，才可进行更好的艺术再创造。

1. 观察、选材

观察是写生的第一步。当我们有了临摹时掌握的勾线、布局技巧后，当来到户外写生时，面对大自然繁杂变化无穷的动植物有种盲然的感觉，这是初学者最常见的一种现象——无从下笔。但首先要明白正确的观察方法，即当你感兴趣于某一花卉或某一组植物时，可先在其周围仔细观察其特点，生长规律，分析研究后，再选择主体表现物的最佳角度入手。先小、简、静，后大、繁、动等，逐步加深加难，不断丰富自己的写生技巧和经验。初学者可先用铅笔（易修改），但尽量少用或不使用橡皮，熟练后可直接用钢笔、毛笔等。

选材应选择健康的积极向上的对象，或能代表一种意境的景物为写生描绘对象，以表现或赞美其一种内在的本质精神。如鲜花、富有旺盛生命力的动、植物、家禽等。以及潺潺流水或秋日的红叶满地、残荷枯枝等，都有一种意境美，关键是如何选材并创作与表现。

2. 布局

布局也称为结构图。讲究画面主次、高低、前后穿插、疏密相间、大小比例等，以及点线面的组合完美。这是一切艺术作品应遵循的审美构成形式。

点线面的完美结合是一幅作品的完美性表现，注意了这些美学规律，就能使画面有个好的布局。

3. 线描写生技法

由于是进行工笔画的学习写生阶段，故要求写生按线描手法表现。只用纯线条表现，抓住其特点、特性，注意画面的布局，做到形象的准确性，结构的合理性，线条表现的合艺术性。

注意疏密、长短、粗细，物象的主次、空间等关系的组合，力求画面的完美。

* 写生要领：

(1) 已有一定绘画基础和—些线描基础的条件，写生时先选材，再观察其特性、生长规律，然后选择—最佳角度（主体物的角度）入画，由最近最前面的花、叶或花瓣入手，再层层展开画。（如第8页A3步骤图示）

(2) 将周围同一类型的花组合到画面中来，即“移花接木”，做到造型准确，姿态优美，注意布局，遵循艺术美的法则进行初步的写生创作，为再创作积累—手生动的资料。

(3) 写生时应将其局部、—株或整体（花的造型趋势）记录详实，同时可用颜色淡彩法或文字形式记录其色彩，这样有了—手资料，再创作时看到此写生稿能马上回忆起当时的情景与色彩，便于创作时的激情投入和科学的物理性与艺术性完美结合。

（四）设色与染色技法

1. 设色：是—幅工笔画的色彩设计。—幅好的漂亮的工笔画除勾线、染色技巧外，设色非常重要。色调的把握与运用是否妥当，直接影响画面的最后效果，可根据画面内容来确定其色相色调。—般来说，蓝色调冷静、抒情，绿色调青春，红色调热情，灰色调空灵，可多画几幅小色稿进行比较，最后选定—幅作为正稿的小色稿。作正稿时还可适当调整。

2. 染色技法

(1) 平涂法——在勾画好的轮廓线内，均匀地平涂色彩，不留笔触。涂色时用笔要均匀，朝—个方向运笔，切勿乱抹，留下难看的笔触，切记，工笔画是不能留下任何笔迹的，如有笔触痕迹则为败笔，初遍影响不大，可在后几遍染色时消除笔触。

此法多用于打底、罩色。色彩宜浅、薄，层层平涂，色彩艳而透，不混浊不脏，效果好。

(2) 渲染法

此法是最普遍的一种技法，要求达到—朵花或—片叶中色彩有浓淡变化，且不留痕迹（笔触）。其方法为—手握2支笔，—笔蘸色—笔蘸水（清水笔）。根据物象从结构、从暗部下墨色、颜色，然后迅速用清水笔轻轻晕开，水分要掌握好，不宜太多，水多则起渍，色不均匀，水分少则枯燥不润。只有多练多熟悉，才能掌握其奥秘，画出工笔画的韵味来。

渲染时应注意浅色花与深色花的不同染法，—般浅色花可先铺后染，即先在花瓣上平涂白粉（正面或反面纸上平涂），待彻底干后再渲染。另—种是先染后罩，此法为深色花染法。即先在白描的基础上染花青、钴蓝、淡墨、或普蓝、群青、酞青蓝等打底，具体用哪几种可根据花的色相而选择使用。（切记：每遍色都必须待干后再染第二遍色）。由深渐浅直到花瓣接近边缘时已无色，自然留白，干后罩染曙红或玫瑰红，层层渲染直到满意的色相浓度为止。

(3) 转色染法

—般画种画色彩均—次性调准色相着画，而工笔不是，它必须经过多次层层渲染或罩染来达到效果。以个人经验所得：工笔画染色不宜调复色或间色着画，这样易焦易脏，效果不好。所以应采用转色染法。即：染绿色可先染酞青蓝再染藤黄，色相偏绿则多染几遍酞青蓝，色相偏黄则多染几遍藤黄，也可用水彩色替代，有时需复色效果时则采用调合的色彩，视具体画面而决定不同的染色法。

(4) 接染法

此法多用于浅色花和叶子，即两种或三种不同色使之衔接，中间用水笔相连，使其自然融合，不留痕迹。如粉红月季花，在花瓣尖部涂上淡红色（白粉+曙红相调），在瓣根部涂上深红色，中间用水笔顺着花瓣的方向轻轻刷匀，如需三种色则再多—支色笔，根据所需色相变化下色笔，其间用水笔接染，使其过渡自然，不留痕迹，色的厚薄与水分要适中。

(5) 分染法与罩染法

分染：将花、叶、枝杆、石、树等暗部染重些，亮部空白或用淡色轻轻地染—至两遍，亮部与暗部之间用清水笔接染，总之，染出其结构和体积。

罩染：在分染好的物体中，用调好的色相一次性均染好，称之为罩染。此法一般在画面大致完成时为统一某局部或整个画面时采用。如：整幅画面为红色调，则可在最后罩染红色一至数遍，如画面为蓝色，则罩染蓝色，视画面效果而定染多少遍。

(6) 烘晕法

此法多用于画白花、白鸟或浅色的花鸟、蓝天白云与潺潺流水等。方法为：在白色花、鸟或白云、流水周围由浅至深地层层晕染，以烘托出花、鸟、云、流水的结构造型与体积感、质感。注意：染色前用清水笔由花、鸟、白云、水等物象周围处染湿一遍，半干半湿时下色笔，再用清水笔向物象的四周染开，可用大笔，动作要稳而快，由深至浅渐渐自然消失，不留水渍与笔触。有些画面为了强调其气氛与韵味，也有用此法的。

(7) 冲水、冲粉、冲色法

此法的特点：易获得变化生动的效果，适于画花、叶、枝干。冲水法——在先用色笔平涂的枝干上（色不宜太干），未干时用含水饱满的清水笔在枝干上随意点上，让水自然流动，干后就产生两边稍浓，中间淡的效果，适于画草本枝干。

冲粉法——一般用于画花、脉较为明显的花，如芙蓉花、荷花、鸢尾花等。即在花瓣染好色后（半干时）用白色调适中的水勾画其花脉，勾时速度要快、稳，一次完成，让其白粉自由渗化。此法也适于画杆、叶等。

冲色法——表现枝杆、叶时的一种技法，即在用接染法染好叶、杆时，在其半干时用含有石绿或石膏的笔有计划地在一定的部位上冲，让其自由流动，干后有浓淡、厚薄的艺术效果，十分悦目。

(8) 特技

背衬法——在画面的背面染色，画物象，会有一种虚幻、朦胧感，尤其是用绢画时。表现背景、远景、雪景等均可用此法。画好之后，可根据画面需要，适当在正反两面再调整物象，以达到满意效果为止。

水油离法——此法是用油性色笔与国画色水笔结合画的一种方法，利用水性色与油性色不相溶的特点而产生一种特殊效果，也是本人在创作过程中创新的一种技法。

多种肌理法——肌理是任何物体可在表面反映出来的一种自然纹理。如：树的不同纹理，木材、家具、墙体的斑纹，动物身上的花纹，各种饰品上的花纹、斑纹等等，可根据不同的纹理采用多种技法来表现肌理。

例：揉纸法、洒盐法、喷弹法、做旧法、拓印法、分染与拓印结合法、厚色剥离法，使画面有厚重感与斑驳感。总之，借助其他的绘画语言来丰富工笔画的语言，只要效果好，无论何种艺术语言均可拿来尝试，以求画面的艺术效果。

四、创作及创作要领

创作及创作要领

创作是工笔花鸟画学习的最后阶段，也是最终目的。是检验作者技巧、思想观念、艺术修养的最终表现形式。在以往的写生、临摹中所学初步技法与构思创作，均为最终的艺术再创作奠定了基础。但此时的创作则更能体现作者的主体思想，艺术观念和修养及情感与艺术表现。此阶段的学习需要经过较长的锻炼，不断地创作才能不断积累创作经验。向前辈、名人、老师多请教，不断丰富自己的知识，加强画外功的学习。如：文学、地理、历史、科技及其它艺术门类等，不断加强自身修养。只有人品好作品的品位才高，只有不断进取，才会不落伍于时代。这就是创作要领。

任何一个画种的创作都必须经过以下步骤来完成：

(一) 深入生活: 观察体验生活, 写生收集素材。作为一个艺术家, 无时不在观察体验生活, 在别人司空见惯的事物中发现美和创作素材, 从中提炼并创作作品, 有时为某一创作主题去写生收集素材。“生活是艺术的源泉”, “艺术是升华的作品”。

(二) 构思立意: 将生活体验及收集到的素材提炼加工。为某一主题或某一情感或某一故事所感动, 从而构思出的一个想象空间与美的画面。

(三) 构图起稿: 有了构思, 该考虑如何表现, 是小场景还是大场景, 该突出的主体应如何设置, 是特写还是放在中景, 周围环境应如何处理, 整个构图要如何布局等诸问题要考虑好。可用铅笔小稿的形式多勾勒几幅加以比较, 从中选定一幅自己最满意的小稿放大。此时可以起大的创作草稿了。同时将小色稿准备好, 选定其中一幅作正稿参考用。画大稿时应注意调整画面效果及形象的准确性等问题。因为小稿不可能画好画细, 只能是大致效果。

(四) 技巧处理: 当画大稿时, 要考虑每一创作作品应采用哪些技巧, 什么色调、意境、最后的画面效果。

1. 定稿、过稿

定稿: 画好与创作正稿一样大的草图, 并已充分完成草稿, 小色稿已确定, 称为定稿。过稿: 将草稿拷贝到正稿的宣纸或绢上面, 再着画, 称过稿。注意: 过稿时, 小稿、小色稿及大草图完成定稿后, 进入正稿阶段, 要选定一张稍大于定稿、过稿草图的熟宣纸或熟绢铺在草图上进行拷贝, 过稿时用铅笔轻轻地描一遍。

2. 白描

在铅笔稿的基础上, 用毛笔调墨后进行白描处理, 注意根据画面需要将墨调成不同浓淡墨色, 再依据画面物象的需求选择“钉头鼠尾描”、“铁线描”还是“高古游丝描”、“折芦描”等等。再分别采用干、湿、浓、淡、粗、细、长短、疏密不同的勾线法, 来表现花枝、叶、石、树、鸟、家禽等, 总之这是整幅画的基本骨架和造型, 也是工笔画步骤的第一步, 十分重要, 造型、结构的准确与否全在此时得以表现。初学者应多请教老师, 少走弯路。

3. 设色 (小色稿的设计)

设色很重要, 一幅工笔画的色彩如何也影响着整幅画的品位欣赏, 尤其是现代工笔画, 人们对她的欣赏品位要求也在逐步提高, 虽然有小色稿参考, 但在整个工笔画的创作中是一个漫长的过程, 不象小稿可凭一时的感情冲动一气呵成, 或其他画种那样可在短时期内完成。这就决定了工笔画在设色创作时是边参考小色稿边进行色彩技巧的创作, 有时甚至改变小稿色相, 因为画家在创作的漫长过程中, 始终处于一个饱满的激情之中, 必然会有新的设想在画面中出现, 有时甚至不画小色稿。让存在于大脑中的色彩画面始终指导着手中的创作而不因一时画出的色彩小稿束缚手脚。本人就有这种体会, 所以, 有些画面我是不画小色稿的, 边画边创作, 有些画面小色稿一出台后, 却多少受其影响较大, 但也会有所变动, 只是某些局部的变化, 整体是服从于小色稿的基调的。但初学者最好先画小色稿, 因为可以在老师的指导下设色, 否则盲然不知如何是好, 画出来的色彩也是不近人意的。初学者小色稿的规格最好不要小于16开, 可稍做细些。这样可以避免画正稿时遇到的种种问题和困难, 以便顺利完成创作正稿。

4. 着色法

① 打底色: 墨染法——这是工笔画染色的第一步, 也称墨打底色, 也有用花青打底, 即: 将物象染出一定的体积感、质感和空间感, 用不同深浅的墨色或花青来层层渲染、分染等, 也可以理解成明暗素描法, 道理一样。切记: 必须染完一遍干后, 再染第二遍, 干后再染第三遍, 这才叫层层渲染, 染至适中效果。干后待着色。

② 染色: 染墨色后染色。层层渲染, 根据画面和物象需要, 采用不同色相、多种染色技巧法反复渲染, 直至满意, 达到理想效果。(前面已介绍多种工笔染色技法, 此处略)

5. 题款与印章

传统中国画很注重题款与印章, 在画面中起着重要的作用。题款与印章一般分多款多印、少

款一个印，或无款只一个印和一个名字。印章有名章和闲章之分，有朱文、白文两种，题款与印章有藏有露，根据画面确定其位置。

五、注意事项

注意事项：工笔画有其独特性，因此，作画时应注意如下问题：

1. 工笔画制作周期长，费工费精力，但画家必须始终保持高度的创作激情才能很好地完成作品的创作过程。

2. 工笔因其材质不同，画面效果不同，分为工笔重彩、工笔淡彩及没骨法三种形式。工笔重彩——以矿物质色为主，艳而不俗，淡而不薄，重而不浊，工而不板，细而不弱。例：永乐宫壁画，及现代重彩装饰画等多采用此法。工笔淡彩——以植物色为主，层层渲染，轻描淡写，清新雅致是其艺术特点。画面干净、清秀，色泽清淡，描绘简练、概括，生动多姿，赏心悦目。此法适于画小幅册页，团扇等。在绢上作画，效果更佳，玲珑剔透。但大幅画面处理好了，效果一样赏心悦目。没骨法——不勾墨线、来造型，直接用墨、色渲染，有多次渲染，也有一次性完成，类似于水彩效果。兼工带写——工笔与写意相结合的一个画种，一般主体物采用工笔手法，陪衬物及背景用小写意法，此法给人以工而不板，写而不乱，有精细耐看而不死板，周围背景活而不杂乱的艺术效果，将工笔、写意手法巧妙结合，同样达到一种美的艺术效果。因此，可根据画面内容来选定何种技法表现。

3. 工笔画染墨色要用新鲜墨，称生墨，不可用过夜的“宿墨”，也称熟墨。否则会有脱墨现象，会影响染色，整幅画有一处出现脱墨现象，则为败笔，是不能出现的错误。当然为了特技而采用此法则另当别论。

4. 工笔画漂亮，洁净、赏心悦目，远看有大效果，近看有精巧耐看之特点，

作画的工具要干净，如：毛笔、颜色、墨、调色碟、纸、绢等，并要求在作画的整个过程中，始终保持干净，笔洗最好同时准备两个，一个保持清水，即清水笔用；一个则用于洗笔头墨汁或色笔，并经常换干净水来洗笔。颜料、墨汁用多少准备多少，保持新鲜、干净。未用完的颜料最好三天后换新的，墨则只能用一天，第二天的墨汁必须清除干净，

每日作完画，应将毛笔、调色碟及时清洗干净。

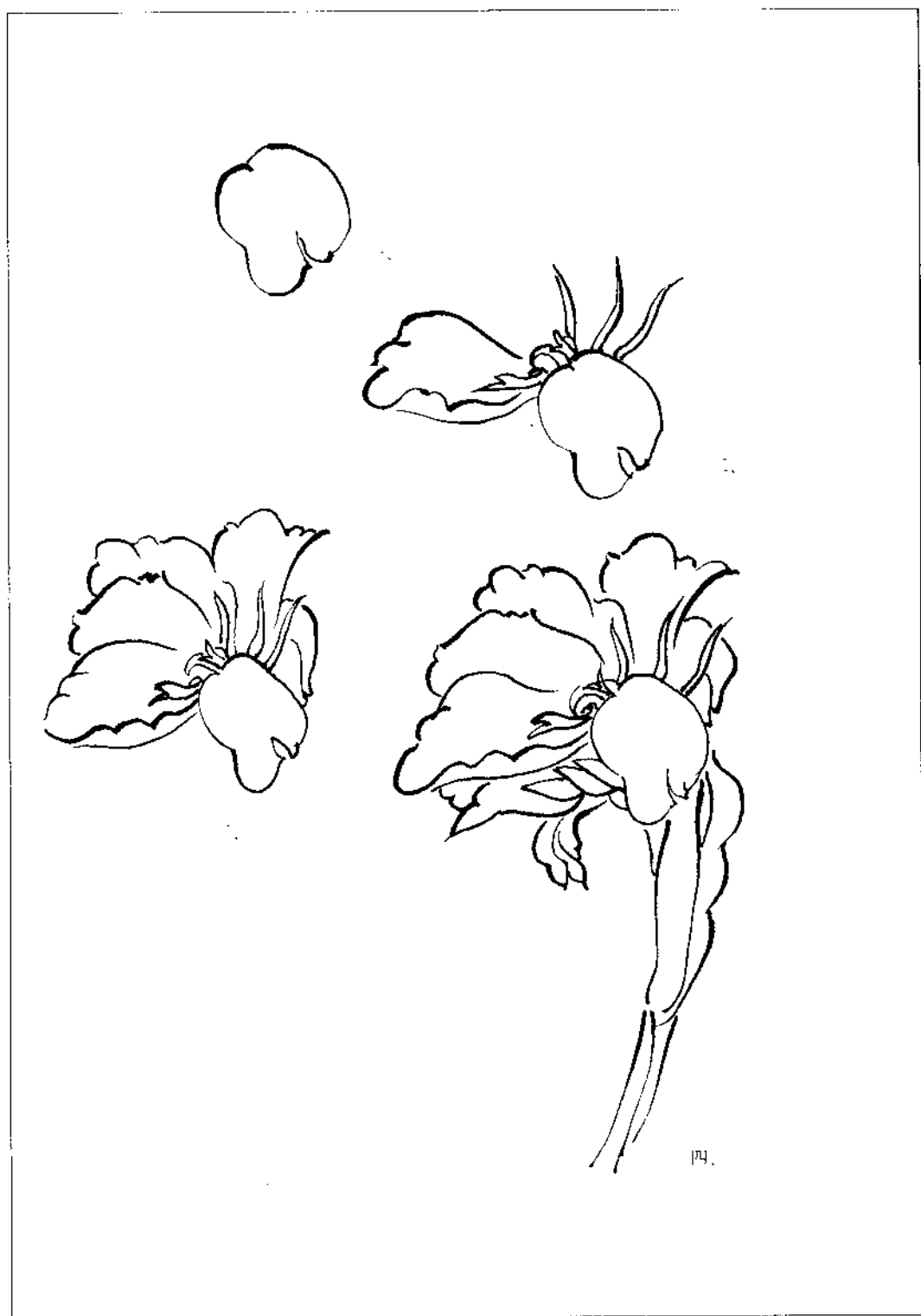
5. 作画者的双手也应保持干净，如弄脏了手，应及时洗干净，否则将会弄脏画面，破坏画面效果，此画将废弃。

6. 毛笔染色时，一般最少两支笔同时用。一支为清水笔，一支为色笔，有时再加一支粉笔，即调白色粉的毛笔，用于水、色之间的粉笔相接染。如：染粉红色花或色、白粉之间，用水笔接染，用此法较多。

7. 加强自身修养与画外工的学习

作为修养高的艺术家，其各方面的知识是丰富的、有涵养的。且“人品高、画品也高”。只有不断提高各方面的知识修养，包括文化素养、艺术修养、人格修养。抵触平庸、低级的劣质艺术侵袭，不断追求高层次的艺术境界，才能创作出高质量的艺术作品来。加强画外工的学习和研究，吸纳姐妹艺术之长处，如：音乐的节奏、旋律美；舞蹈的优美造型、曲线美；文学、诗歌中的诗情画意；雕刻中力量感、深厚、坚毅、质朴美等。画家可以将如此丰厚的养料注入到自己的创作作品中，就一定会有很大的蕴藏潜力，加上扎实的绘画语言表达能力，是一定可以创作出优秀的艺术作品来的。所以，画外工的学习和修养的高低，直接反映出一个画家的艺术作品的高低。只有高层次的艺术家才能创作出优秀的高品位作品来。

写生步骤图

A1

(一) 写生图例

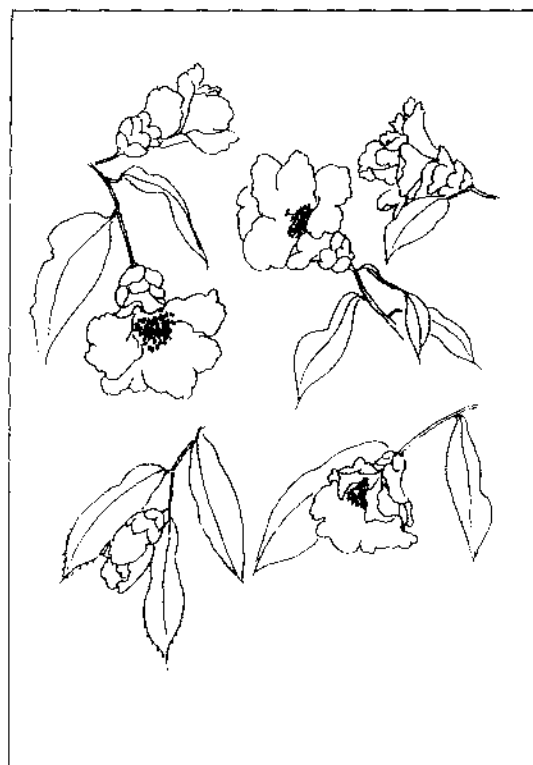

图 (一)

图 (二)

图 (三)

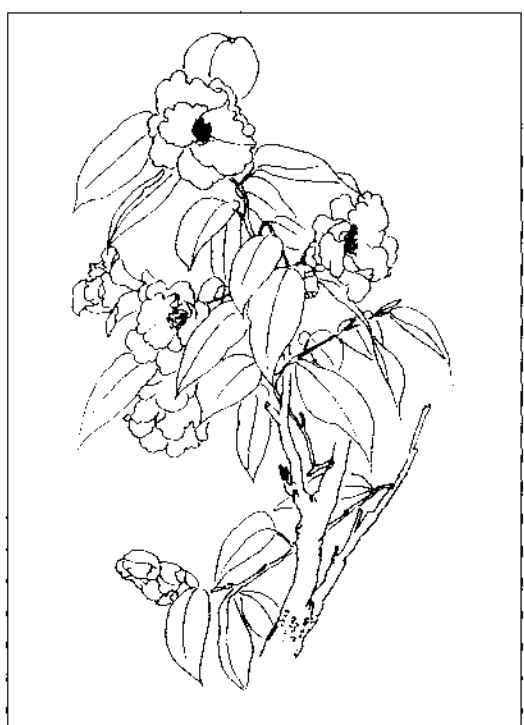

图 (四) 《茶花》

线描写生

注：①写生时可局部特写花头、叶、枝等特点，如图(一)

②整体速写：注意大小、主次、前后穿插，疏密相间，做到“移花接木”，注意画面构图，合理布局。如图(二)、(三)、(四)

图 (一) 夹竹桃

图 (一) 是特写手法, 讲究细节, 以小巧取胜。抓住其特性如生长规律, 结合艺术美的要求构图。将同类花, 草组合到画面中来。为创作收集第一手资料。

图（一）《走进森林》

图（二）《林中学子》

图（一）、（二）均是大场景速写，画出森林的感觉。图（一）是根据街旁小树边写生边想象画完的。图（二）是带领学生在一小山坡地写生时勾画的大致景象，回到住处凭印象和想象完成的。可以说是创作的第一步，再做处理就可将这两幅制成大幅工笔画。

图 (一)

图 (二)

(二) 白描图例

图 (一) 属小品白描稿。注重于细节，特写手法表现。勾线以钉头鼠尾描、行云流水描为主。水为行云流水描法。图 (二) 画溪涧小景，植物为钉头鼠尾描，石头为简笔描与折带皴法、荷叶皴。