

工笔花鸟基础技法

山东美术出版社

工笔花鸟基础技法

孔 端 甫 著

— 山东美术出版社

工笔花鸟基础技法

孔端甫 著

*

山东美术出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

787×1092毫米32开本 2印张 16插页 24千字

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数1—5,100

ISBN 7—5830—0185—O/J·186

定价 3.65 元

前 言

工笔花鸟画是我国传统绘画中的主要画科之一。远从唐代独立形成以来，到宋代已达到鼎盛时期。以后，代有传人，名家倍出。它具有鲜明的民族风格、深厚的群众基础和真实、细致、富丽、典雅的艺术特色，向为广大人民喜闻乐见，并广泛应用于工艺美术中，与人们的日常生活息息相关。

工笔花鸟画本为我国花鸟画坛的主流，宋代“文人画”的兴起，写意花鸟画受到士大夫阶层的大力推崇，进而与工笔花鸟画分庭抗礼。到明、清两代，工笔花鸟画的地位更加削弱，解放以后，工笔花鸟画始得复苏。在当前祖国“四化”建设高潮中，百花盛开，广大知识青年热衷学习工笔花鸟画者也日有增加。为了满足社会需要，这本小册子着重介绍了工笔花鸟画的主要技法，以期初学者提供一些必不可少的入门资料。由于作者水平有限，难免存有缺点错误，尚祈专家、读者批评指正。

孔 端 甫

1988年5月于曲阜

目 录

一、工笔花鸟画的源流和意义.....	(1)
二、工笔花鸟画的工具和材料.....	(3)
三、工笔花鸟画的表现形式和画法	(5)
(一) 白描画法	(5)
(二) 勾染画法	(24)
(三) 没骨画法	(33)
四、工笔花鸟画的临摹、写生和创作	(38)
(一) 临摹	(38)
(二) 写生	(42)
(三) 创作	(51)

一、工笔花鸟画的源流和意义

花鸟画是我国民族传统绘画中的主要画科之一。在表现方法上，可分为工笔花鸟画和写意花鸟画两大类。

工笔花鸟画是用写实的手法，以形传神，追求“形神兼备”的效果，故其具有造形精确严谨、刻画工整细致、设色鲜明艳丽、风格清秀典雅等艺术特色。这与写意花鸟画以恣肆的笔墨，表达提炼概括的花鸟形神，追求“似与不似之间”的豪放风格，在“外师造化，中得心源”上，是各具千秋，异曲同工的。

我国工笔花鸟画具有悠久的历史传统，早在南北朝已开始萌发，唐代就有了薛稷、边鸾等名家的专工，至五代出现了“徐黄二体”，后蜀的黄筌以“双勾填彩”的画法，奠定了历代院体画的规范，而南唐徐熙又以“墨笔为主，略施丹粉”的院外体例，另立新意。二者互相涇注，对后代影响很大。徐熙之孙徐崇嗣，继承祖业，并吸取了黄家风格，创立了“不用墨笔，直接以粉色涂之”的“没骨画”法。从此，双勾重彩的“黄体”与没骨设色的“徐体”，交相辉映，统率了历代工笔花鸟画的画坛。

宋徽宗赵佶身为画家，在他的提倡、鼓励、优遇下，画院名家辈出，成就辉煌，工笔花鸟达到了鼎盛时期。其进展表现在，无论画院内外，都强调师法自然，注重写生，故所作花鸟大都形神毕肖，栩栩如生，为后世留下了大量的工笔花鸟

珍品。当时的杰出画家，除赵佶外，如：黄居采、赵昌、崔白、吴元瑜等，均为一时名宿。

南宋画坛继北宋余绪，在画法上亦有创新，工笔花鸟的兴盛，不减北宋。代表画家如李迪、李安忠、林椿、法常等都为当时所称颂。此外，两宋工笔花鸟画流传至今的，还有许多未署名的作品，如：《海棠凤蝶》、《疏荷沙鸟》、《石榴黄鹂》、《豆花蜻蜓》等，虽未必出于大家之手，但从其表现水平看，都已达到了很高的水平。由此可见，两宋工笔花鸟画发展的高深境界。

元代画坛倾向复古，专事临摹，不务写生，工笔花鸟名家甚少。其中钱选、王渊、任仁发等，初宗黄筌、赵昌工丽画法，以后，逐渐步入墨花、墨禽的表现时尚，与王冕、李衍等墨梅、墨竹画家，汇成元代的水墨主流。

明代临摹之风仍盛，倾向笔墨简约，萧疏淡远。工笔花鸟画赖有黄派的戴文进、吕纪、陆治等，徐派的王问、孙隆、孙克弘等得以延续。其中陈洪绶对继承和发展宋人“勾勒法”有所创新。

清代工笔花鸟画较明代有了发展，知名画家王武、恽格、沈铨、华岩等各有独创。尤以恽格继承发展宋代花鸟传统，创出了“纯没骨写生法”，画风明丽秀润，有书卷气，成为当时的花鸟画正宗。同期的邹一桂、蒋廷锡，以至近代的“岭南二居”（居巢、居廉）等，均受其影响。沈铨的工笔花鸟，取北宋黄家画法，勾染工妙，极富写生功力，曾东渡日本讲学，影响深远。晚清“海上三任”（任熊、任薰、任颐），继承黄家勾勒，亦有新的创造。其他如王武之发展“勾花点叶”，华岩之运用枯笔皴擦，唐岱之吸收西法，郎世宁之西法中用

等，均在工笔花鸟画中开创了不同风格。

宋代文人画的兴起，得到士大夫阶层的竭力推崇，从而导致了写意花鸟画长足发展，得与当时的画坛主流工笔花鸟画齐头并进。元明以后，写意花鸟画更是名家辈出，声势浩大，并逐步取代了工笔花鸟画在画坛的主导地位，影响了世俗的崇尚，致使工笔花鸟画日趋衰落，至解放前，已经是一蹶不振。

解放以后，在党和政府的关怀支持和工笔画家的大声疾呼下，工笔花鸟画有了振兴趋势，但世俗偏见仍极严重，尤其不少青年初学者，动辄青藤、八大，对工笔花鸟画似不屑一顾，以致各类画展中，工笔花鸟百不一见。但从另一方面看，工笔花鸟画由于形神兼备，生动真实，向来为广大群众喜闻乐见，是年画重要的表现形式之一，在工艺美术品的装饰中，也得到广泛的应用。工笔花鸟画这一优秀的民族绘画遗产，要在继承发扬优良传统的基础上，推陈出新，力争创作出更多更好的作品来，为祖国的“四化”建设服务。

二、工笔花鸟画的工具和材料

工笔花鸟画要求工整细致，在绘画工具材料上，与写意花鸟画互有异同。一般说，勾线用笔的型号以小笔为主，便于刻画入微，不似写意花鸟画大笔挥洒。纸、绢都用熟的，以利渲染，不似写意花鸟画利用生纸的渗化追求水墨效果。工笔重彩花鸟画在颜料的使用上石色、水色并重，不似写意花鸟画以水色为主。兹将常用的工具材料，摘要分述如下：

1. 笔

笔有狼毫、羊毫之分。狼毫笔锋尖细，有弹性。用于勾线，运转自如，勾出的线挺拔流畅。常用的小狼毫笔有：点梅、大小衣纹、叶筋、大小羽箭、大小蟹爪、小红毛等。前者略大，用以勾勒花木枝干。中者略小，用以勾勒花叶、翅尾。后者最小，用以勾蕊、丝毛。羊毫笔锋柔软，含水量大，用于渲染着色。常用的有大、中、小白云等。这种羊毫，因笔毛中含有少量狼毫，较纯羊毫有弹性，实际上是一种“兼毫”，故着色时能刚柔相济，得心应手。作画时，可根据设色面积大小分别取用。

2. 墨

工笔花鸟画多以油烟墨作画，现磨现用。现在市售的“中华墨汁”、“一得阁墨汁”，细腻芬芳，耐装裱，亦可使用。

3. 纸、绢

工笔花鸟画所用纸、绢，都是经过胶矾加工的熟纸、熟绢，能够耐渲染，不渗化。要求质地匀薄、细腻，利于设色、反衬。市售熟纸有：清水宣、云母宣、冰雪宣、蝉翼宣等多种。熟绢有：白绢、彩绢、仿古绢等品种，宜选质薄透明者用之。

4. 颜料

一般分为水色（植物质）、石色（矿物质）两大类。水色质地透明，易溶于水，色彩感觉轻快明朗，为渲染浓淡的主色。常用的有：藤黄、花青、胭脂、洋红（曙红）等。石色质地不透明，有覆盖性，不溶于水，须研极细，加胶使用。色彩感觉浓艳浑厚，多用于工笔重彩花鸟画。常用的有：石青（头、二、三、四青）、石绿（头、二、三、四绿）、硃砂、铅粉（现改用锌白）、石黄、泥金、泥银等。硃膘、赭石虽属矿

物质，但质地细腻，有透明感，一般列为水色。颜料多为干制，用时加水化开。现在市售的锡管国画颜料，使用方便，但质量较差（赭石尤甚），初学者尚可使用。

5. 胶矾

工笔重彩花鸟画，须经多次分层渲染，为了防止中途翻色脱落，染到一定次数时，须加涂一层胶矾水（黄明胶加明矾，用水稀释）固定，干后再染。

此外，还有石砚、调色盘、笔洗、木炭条、铅笔、橡皮等，可以酌备。

三、工笔花鸟画的表现形式和画法

我国传统工笔花鸟画的表现形式丰富多彩，总起来可分为：白描、勾染、没骨三种画法，现分述如下：

（一）白描画法

白描亦称“线描”、“双勾”，是完全用墨线来勾画花鸟形象，不施色彩的一种画法。线是国画的主要造型手段，是构成国画民族风格的一个要素。白描就是运用线的长短、粗细、曲直、光毛、浓淡、干湿、虚实、轻重、刚柔、疾徐、提顿、转折、顺逆、侧正等不同笔法，来表达物象的形态、体积、质量感、运动感等不同的花鸟特征。这种画法，既可作为工笔花鸟画的一种独立表现形式，同时又是设色工笔花鸟画起稿“立骨”必不可少的造型手段。故学习工笔花鸟画，首先要从练习白描入手。

勾线要领：中国书、画同源，白描勾线与中国书法息息

相通。用笔方法与笔锋的侧正、笔路的顺逆有关。正锋也称中锋，执笔比较端正，笔锋垂直于纸面，运行中笔尖位于笔画中央，勾出的线圆厚整齐，为白描花鸟画中的主要笔法。侧锋也称偏锋，执笔偏斜，运行中笔尖位于笔画的一边，勾出的线松动多变。运笔自上而下，或自左而右，称为顺笔。运笔自下而上，或自右而左，称为逆笔。因绘画以右手执笔，故顺笔流畅自然，而逆笔要靠腕力推动。初学时常感不顺手，须经练习，才能逐步掌握(图1)。行笔、运笔要靠指、腕、臂、肘灵活控制。短线用指，中线提腕，长线悬肘，才能运转自如，力透纸背。执笔应指实掌虚，舒适自然。行笔应腕随指转，力贯起收。在勾每条线的起笔、行笔、收笔过程中，要结合书法传统经验，如：“横笔竖下，竖笔横下”，“无垂不缩，无往不收”等具体措施。注意藏锋、露锋、顿锋、顺锋、实收、虚收等笔法要点。研究笔法变化在勾画花鸟形象中的规律要领，使线的曲直变化，提按顿挫，长短虚实，以及点撇勾捺等，都恰能体现物象的结构特征。勾线讲究笔力，要求笔触遒劲苍老，松活自然，圆润厚重，刚柔相济，气脉贯注，能收能放。防止勾线脆弱无力，描而无笔，顿挫不明，粗细不分，潦草漂浮，杂乱无章，妄生圭角，笔损形神等偏向的产生(图2)。

根据以上勾线方法要领，再分述其在勾画花鸟中的具体运用。白描中勾线的作用，在于生动地刻画花鸟形神特征，故在勾线中，各种笔法，均需根据物象各部的形态塑造需要而定，做到“笔无妄下”。例如：正锋勾出圆润光洁的线，用以表达花叶的娇嫩。侧锋勾出松动多变的线，用以表达老干的粗涩。顿挫转折的直线，用以表达枝干的瘦劲。婉转流动的曲线，用以表达藤蔓的柔韧。线的粗细，用以表

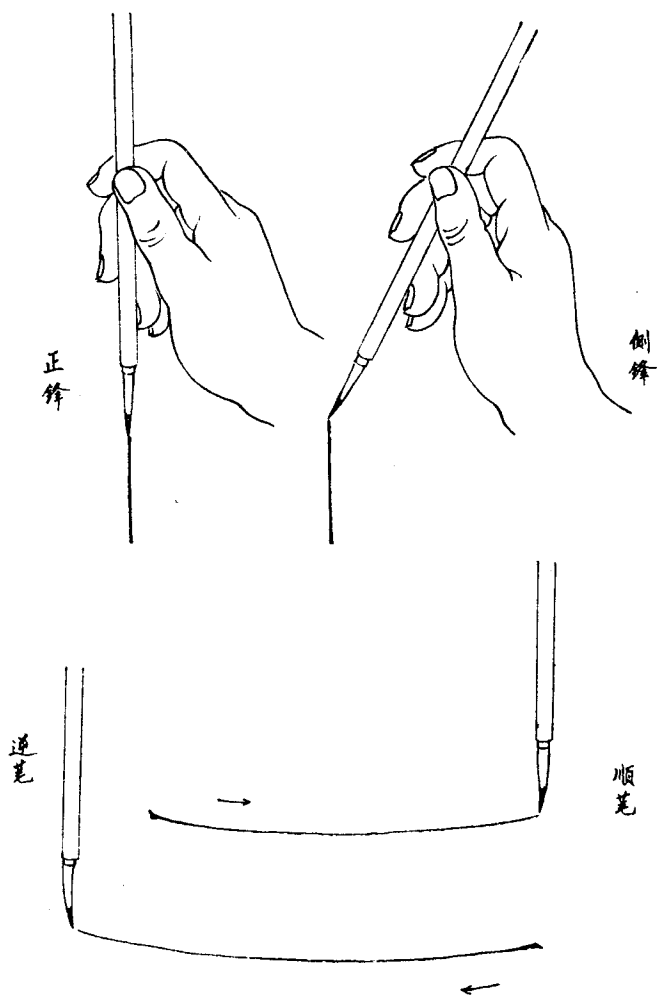

图 1 白描笔法之一

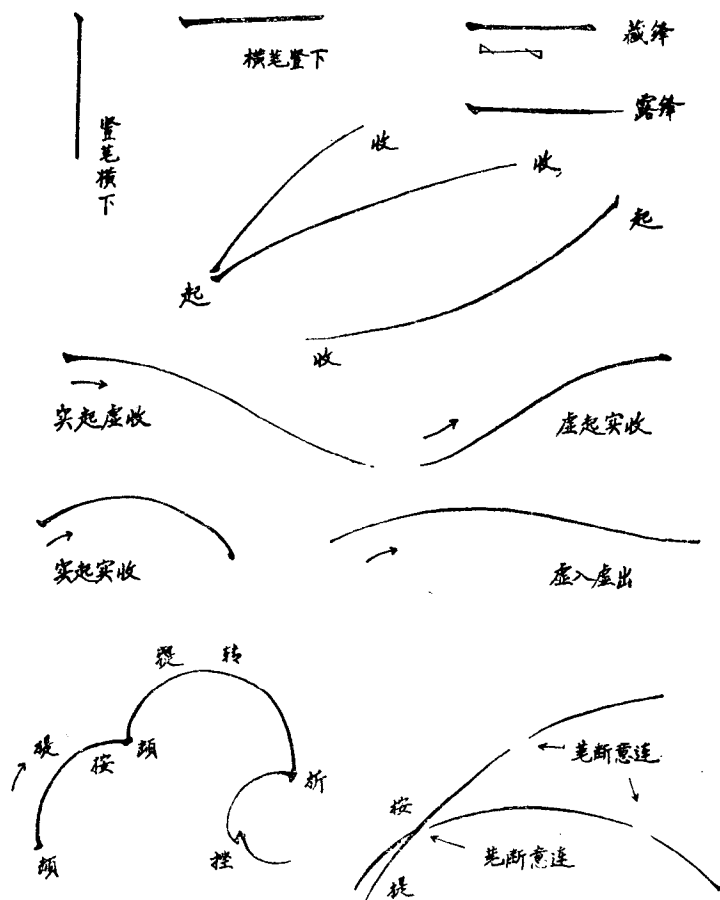

图2 白描笔法之二

达质量厚薄、阴阳变化。线的虚实，用以表达空间距离、体面隐显。轻细的线，用以描写薄嫩的花瓣。浓重的线，用以描写厚实的枝叶。干上生枝，先顿后行。叶面勾脉，实起虚收。花瓣边缘皱褶，以顿笔显示体面转折。枝干外皮起伏，以转笔表达结构变化。务使有的放矢，笔笔有 据，举一反三，可以类推(图3)。

白描过程：

起稿：一般多用图画纸，先以木炭条按照设计的章法布局，轻轻在纸面上以直线将所要画的花鸟形象粗略定位。注意物象的宾主、虚实及各部的比例、角度、动势、呼应等关系，以确定整个构图的概貌。然后，依照所画花鸟的具体形象，从整体到局部，从直线到曲线，从概括到具体，从大面到细节，逐步深入刻画。开始，以木炭条削尖轻轻勾画，反复增删修改，待到花鸟形象初具眉目，认为满意时，可用手绢轻轻掸去纸面上的浮炭，只留下隐约可见的笔触，改用铅笔，在木炭痕迹的基础上，深入刻画花鸟的细微局部结构，紧紧抓住物象各部的特征和来龙去脉，作明确具体的交待。当然这不是指机械的照抄自然，而是说这些细节在勾描过程中，要加工提炼，去粗存精，使其既生动具体，又不冗杂繁琐。同时，还要求这些铅线笔触，尽量仿效毛笔勾线方式，为下一步落墨勾线提供依据。铅稿全部完成后，再勾墨线定稿。这张铅稿虽是经过反复修改后的产物，但在最后勾描墨线中，仍须严格推敲，对其中个别不妥处，墨线不一定照描，可酌量改动，以臻完善。因为勾墨线后即成定局，不能再改动了。这在传统画法中，称为“九朽一罢”。待墨线全部勾完，再用软橡皮轻轻将纸面上的铅笔线全部擦净，就可将这张定稿放在熟纸

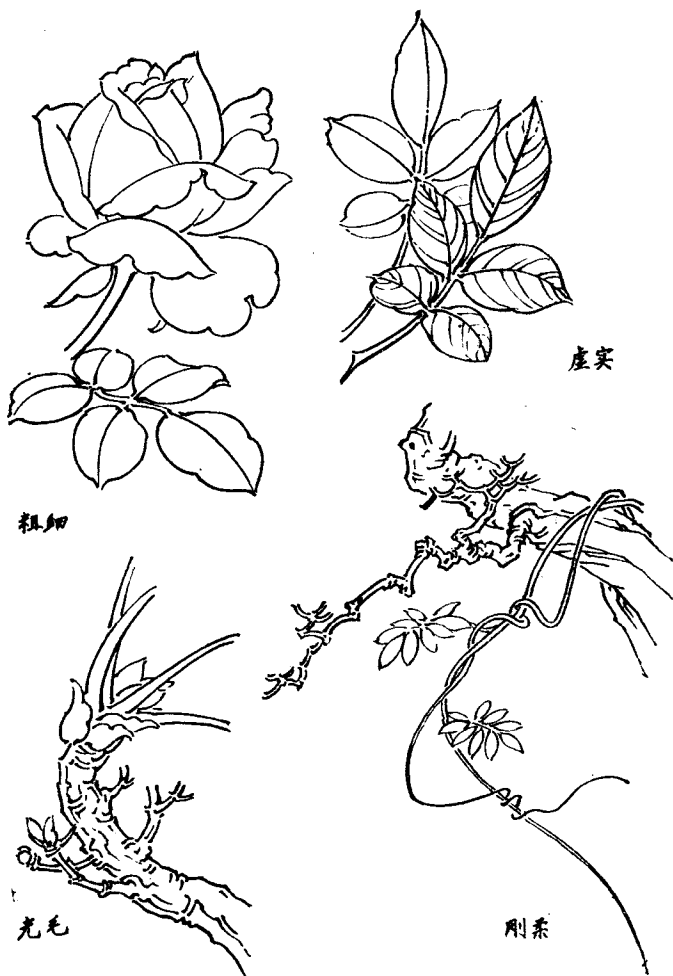

图3 白描笔法之三

或熟绢底下,勾线落墨,套描在纸或绢上,成为正式白描作品了(图4)。假使有的熟纸太厚不透明,又无薄纸代用时,可把定稿放在玻璃拷贝台上,用铅笔轻轻拷贝在熟纸上,再勾墨线。

落墨:在纸绢上落墨之前,可先确定白描的表现方式。因为白描勾线,有全用浓墨勾线和线分浓淡的两种勾法。前者是以相同的浓墨勾线,依靠线的粗细虚实变化来表达花鸟的不同形态。后者则是按照花鸟的形体特征,分别以不同浓淡的墨线进行勾画。如:花瓣质薄娇嫩,则以较细淡的墨线勾画。枝叶质较厚重,则以较粗浓的墨线勾画。鸟的嘴爪、翘尾比较强韧,则以浓墨勾线。头背、胸腹的羽毛比较细软,则以淡墨勾线。后者是一般工笔花鸟画常用的白描方式(图5彩色版)。

1. 花卉勾画法

花朵不论单瓣、重瓣,都须从一个花瓣画起,故画好每一个不同的花瓣,是画好每一朵花的关键。花瓣质薄娇嫩,勾线须用叶筋笔,以中锋勾画,力求轻细流畅,圆润柔和。虚实起收、提顿转折,要根据花瓣边缘曲折起伏的不同结构特点,灵活运用。单瓣花朵(如:梅花、桃花等)先从前方两瓣画起,继补后方三瓣。重瓣花朵(如:牡丹、月季等)先从中层花瓣画起,继画内层小花瓣,后补外层大花瓣。行笔用线,注意各个花瓣不同的生态结构、透视和呼应关系,达到瓣瓣归心,合情合理。花蕊的蕊丝,可用小羽箭、小红毛等小型狼毫勾画,要求纤细中富有弹性。花蕊或点或勾,要求聚散有致,并注意花蕊在花瓣中的位置和掩映关系。花萼、花蒂质地较花瓣厚硬,可改用大衣纹笔勾线。线条应比花瓣的线条略为粗壮劲挺。注意勾出萼蒂与花瓣之间的组合关系,使其姿态动势协调一致(图6)。

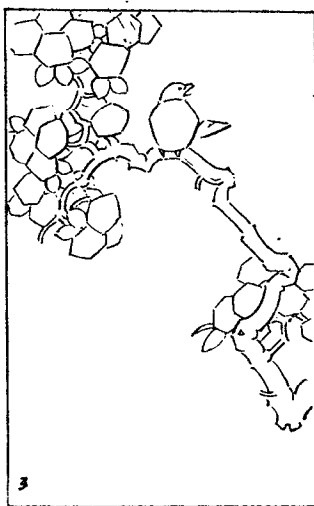
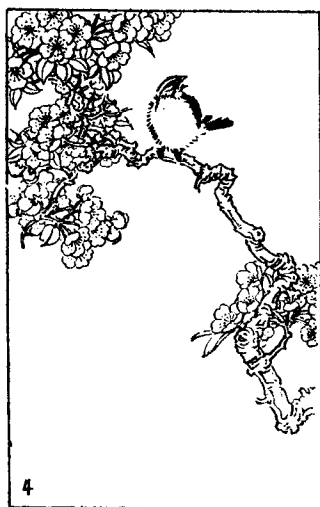
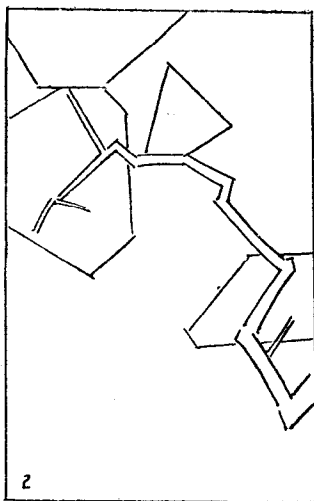
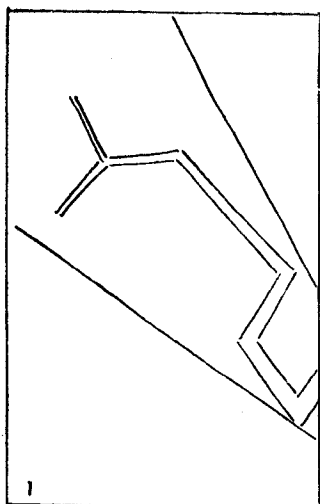

图 4 白描作画过程之一