

中国画技法丛书

工笔花鸟画法(二)

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

郭汝愚 绘

天津杨柳青画社

中国画技法丛书

工笔花鸟画法 (二)

GONGBI HUANIAO HUAFA

郭汝愚 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔花鸟画法. 2/ 郭汝愚绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2006.6

ISBN 7—80738—100—0

I.工... II.郭... 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 (2006) 第 039192 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 3

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 印

印 数: 1—4 000 册

书 号: ISBN 7-80738-100-0/J · 100

定 价: 32 元

作者简介

郭汝愚，字智光，号芝瑜。国家一级美术师，四川省诗、书画院专业画师，前创作研究室主任，成都工笔画院院长，成都花鸟画会副会长，四川省花鸟画会副会长。中国美术家协会会员。

1961年毕业于成都美术学校，以中国花鸟、人物画见长。其画风阶段性比较突出，上世纪八九十年代以重彩画著称于世，近年致力于工笔画。其画风融入写意画技法，不用朽稿，提笔挥洒生动自然。重用笔，不同于常见工笔画，自成一家。出版有《郭汝愚作品》、《郭芝瑜扇面画集》、《郭汝愚工笔花鸟画集》、美国《亚洲艺术》、伦敦《中国梦》、日本《弥勒之里美术馆藏画集》、《新加坡华校生》、中国香港《收藏天地》、以及《美术》、《中国书画》、《书画家》、《中国美术选集》等大型画册、画刊均有作品发表和介绍。《莲池清趣图》获“第五届中国艺术节中国画展”优秀奖，西部大地情 2002 年全国中国画展中《芙蓉鲤鱼图》获优秀奖。2004 年“纪念邓小平同志诞生 108 周年全国美术作品展”获优秀奖。

绣球珍禽图

一、勾描：用长锋勾线笔从面上花朵开始，注意起笔和收笔的关系。要注意有顿挫才有质感。转折向背要讲究。枝、干、花、叶的用笔应略有变化，但不能太大，否则影响整体效果。不要用同样深浅的墨勾，稍有变化为好。

小鸟画法：粗略点画出小鸟的重墨部分。除个别地方外，一般不需晕染，点上即可。开始可点较淡色，以免失误不便修改。

二、打底染色：花用白粉分染，前面主要部分粉重，后面粉淡，粉不能伤线条。叶子，用花青加墨染底，要留出筋纹，下重上面浅，背面最淡，也可用汁绿染背面。

用淡墨分染出鸟羽的明暗，亦即打墨底。这次分染特别重要，墨底打足，色彩才厚重不浮躁，随后罩上淡色即可。

三、用胭脂加花青染花，注意层次变化。最深处可用两次以上染成。叶、花枝皆用藤黄加花青罩染，花枝可平涂，若颜色太艳，可适量加墨去其火气。枝干用淡墨破笔皴出干纹，用墨宜较干燥。

罩色：下颌和胸腹用藤黄染，至于背、翅、尾，墨底上再罩以赭石加墨。尾羽用赭染。眼部，沿瞳孔四周用墨加赭石染，留出高光点。爪部，以淡墨点出爪纹，干后用淡墨、赭石、黄色调和后染之。

四、花：用石青在花的局部染出蓝色效果。为增加层次可加强暗部，亮处用石青要淡，以达到统一效果。花蕊只有心中一点，可用水彩淡黄色点之，要重点，以能突出为好。叶子再次用汁绿罩染到满意为止，以赭加墨染出败叶焦痕。枝干上宜用破笔点苔，干湿并用。先点浓润处，逐步变淡、变干。点苔笔宜小、宜破、宜硬毫。

丝毛：用深线不同的墨，顺结构方向丝毛。笔宜细，所丝出的绒毛不可太突出，要若隐若现，托裱后方显恰到好处。有的人丝毛太突出，裱出来就很糟。最后用白粉提毫、羽骨，填上白羽。下颌可再用白粉轻轻丝一遍。

五、花朵可再用石青加强厚重部分，待干后用红色加墨呈放射状画线，从外向内至中心部虚掉。最后再用淡黄点蕊。叶子用三绿或四绿罩突出的部分和背面。叶与叶柄、花梗的石绿要淡，需晕染不能平罩。干后用汁绿不规则地点出叶痕，增加笔趣和层次，并用胭脂加墨和赭石点出枯叶焦痕。用墨绿色淡点枝干上的苔藓，以增加厚度和质感。

落款盖章：中国画落款很重要，是使画面更完整的手段。所以要仔细推敲，找好位置。工笔画落款，字不能大，否则影响画面美感。

竹节海棠与乳鸭

一、白描：勾线上稿，白描是第一步。画花用墨宜淡，中锋用笔，造型和用笔都宜圆润，以表现其娇嫩的质感。画叶墨宜较重，注意顿挫。叶筋用钉头鼠尾描，起笔重，提笔轻。画枝干宜枯笔侧锋，行笔较快，宜破笔干擦。

画小鸭：用虚笔、破笔法以淡墨画出绒毛的初步效果，不必待干，应连续落笔自然留出笔触。眼、嘴、爪较重。整幅画用墨深浅随对象浓淡而定，不要用淡墨笼统来勾，以减少完成后再勒线的麻烦。因勒线较难，易死板，影响笔趣、墨韵。

二、花：着粉，从花瓣上部向内晕染，不要平涂，仅上白粉即可见深浅变化，有体积感为好，注意粉不要伤线条。

染叶：花青或钛青兰加墨分染，底色切忌鲜艳，以略偏黑为佳。

画鸭：用较重墨按第一次方法加重结构处，若不熟悉可分二三次完成。同时可用淡墨画出嘴、爪结构。染眼时，可留高光以示眼神。

三、花可用胭脂加适量曙红从花心往外染，第一次色可略淡。蒂和花梗用藤黄加汁绿染之。

叶可在花青底分染足后，用打底用的黑青色略加花青再蘸藤黄调匀成汁绿罩染。叶子正面和背面藤黄要较重。反之，叶子暗处，藤黄要少加，目的为增加层次变化。干后可用破笔擦出皱纹。

画鸭：罩色用墨加赭石再加藤黄分染黄色部分，包括嘴、爪干后再加染浓重部分。

四、花用前法加染，有时可适当留下笔痕，以免画腻。画面干后可用藤黄加少量绿色染花蕊。叶子用胭脂从外向内分染红色，可分两次完成。个别地方要留下笔痕，同时用些红色淡染花蒂。枝干用墨绿色淡淡染之，画面干后可用胭脂点上淡红。

丝毛：先以浓墨按纹理、结构细笔丝出黑色深处，再以淡墨丝出浅处。注意疏密和外缘的处理。用笔要轻而细，以虚为佳。最后，以白粉提醒白色羽毛，再以白粉加土黄提出少量细绒羽丝。

五、最后收拾加工：用赭石加墨点出蹼痕。选择花朵个别的地方以较重红色点之，增加笔趣，也更显精神。花蕊可用水粉色的中黄点之。叶子再用胭脂分轻重点染，水分要重，干后留下水迹更显生动，也突出了海棠花叶的特点。

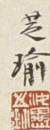

荷花小鸭

芙蓉鲤鱼

紅雨滿樹舞春風
漫宮牙姿輕傳粉
細染朱面冉求之
禽南國戀結屋櫻
花西園繁錦叢老
樹經寺蒼苔暗新
枝過暖嫩芽紅天
公幻出子
散態助我筆下翰
墨濃
芝瑜

丙戌孟春
智勇

郭汝愚作

櫻花小鸟