

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工笔花鸟画技法 / 《社会艺术水平考级美术书法专业系列》编委会编. —天津: 天津杨柳青画社, 2005.1

(天津社会艺术水平考级美术书法专业系列)

ISBN 7-80503-916-X

I. 中... II. 天... III. 工笔画: 花鸟画—技法 (美术)—水平考试—自学参考资料 IV .J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 002603 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号)

出版人 刘建超

天津锐彩数码分色技术有限公司制版

天津海顺彩色印刷包装技术开发有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 2.5

ISBN 7-80503-916-X/J·916

2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 5000 册

定价: 15 元 (每册) 全套: 330 元

市场营销部电话: 传真 (022)23330487

28374517 23352512 邮编: 300074

中国工笔花鸟画技法

任欢著

天津杨柳青画社

目 录

5

关于中国工笔花鸟画

6

工笔花鸟画的工具和使用方法

7

工笔花鸟画的表现技法

7

工笔花鸟画的用线（1—3 级）

12

工笔花鸟画的设色（4—6 级）

14

大红色花染法（重彩法）

16

大红色花染法（淡彩法）

18

紫红色花染法

20

淡粉红色花染法

22

藕荷色花染法

24

黄色花染法

26

出水芙蓉图技法步骤（勾染法）

28

梅花小鸟技法步骤（7—9 级）

30

麻雀山果图技法步骤

32

工笔花鸟画的写生（10 级）

36

创作欣赏——秋凉图

37

碧桃小鸟

38

藉花闲白香

39

对语

前 言

为做好国家文化部部署的社会艺术水平考级工作，为应试者提供备考级别选择和专业进修的方便条件，根据美术书法专业考级大纲的具体规定，特编写这套系列丛书。

这套系列丛书包括考级大纲规定范围内的十一个专业门类：中国写意花鸟画、中国工笔花鸟画、中国写意山水画、中国写意人物画、素描、人物速写、水彩画、水粉画、油画和中国书法、硬笔书法等，每个门类又分为考级大纲范图和对应专业技法两册。

这套系列丛书的编写工作大部分是由本考级中心聘请经国家文化部审批聘任的高级考官担任，他们大都是各门类专业在国内外颇有影响的专家，范图也大都是由这些专家亲自绘制，最后经考级中心评审委员会审核定稿。范图册每一级列举了多幅作品，应试者可借此了解应试作品的选择范围和大纲的具体要求；技法册则作为范图册的配套教材，每一级都选择典型作品列出表明具体画法的步骤图，有的还列出写生对象的照片、绘画姿势和文具使用方法的示范照片，而且每一个步骤都附有详细的解说文字，尽量为各专业的应试者提供学习和研究的有力辅导。

社会艺术水平考级作为基础工程，是国家文化部三年一届“群星奖”验收工程的配套工程。因此，各门类专业考级艺术水平的把握和基本标准，要求八级达到全国高等院校美术专业入学水平，九级达到全国“群星奖”省市选拔展入选水平，十级达到全国“群星奖”省市选拔展获奖水平。

天津市群众艺术馆社会艺术水平考级中心

社会艺术水平考级美术书法专业系列 编辑委员会

主 任：赵婉香

副主任：刘晓梅 李治邦 刘建超 刘新森

编 委：（以下按姓氏笔划排序）

任 欢 刘文艳 张 明 张新铭

初 洁 陈宝江 赵英斌 郝金宝

雷 平 蔡金顺

关于中国工笔花鸟画

我国的绘画艺术有着悠久的历史，其中山水画、人物画、花鸟画并称三大画科。花鸟画在表现形式上又分工笔和写意两大类。工笔花鸟画基本以勾线渲染法表现花卉、禽鸟的形象、结构层次及色彩变化与写意花鸟画不拘于形似而追求神韵的体现及洒脱简练的用笔相比较，工笔花鸟画则更注重表现物象逼真的外形、细腻的色彩及自然的生长规律，在立意和制作中追求较为写实的审美效果。

花与鸟都是自然界的景物，又是人类生活中的朋友，作为工笔花鸟画的主要表现题材，花草禽鸟经过画家敏锐的艺术观察力的捕捉、取舍，以工笔画的形式表现出来，是对大自然美景的升华。工笔花鸟画以写实的形象，精致的赋色，把花草小鸟富于生命力的精神表现在作品中，使观者得到赏心悦目，陶冶性灵的精神享受。

我国是一个具有悠久历史的文明古国，花卉、禽鸟作为生命力和希望的象征早在原始彩陶中便作为纹饰出现，后在汉代的画像石、画像砖及器物、服饰和敦煌壁画中都有出现。在早期中国绘画中花鸟、山石只出现在人物画的背景中，如唐代周昉的《簪花仕女图》中鹤、犬、玉兰等形象。自唐代以来，花鸟画开始成为技法丰富，具有独立审美特征的画科。薛稷、边鸾、刁光胤等花鸟画家，为后世工笔花鸟画发展奠定了基础。

五代，工笔花鸟画进入成熟期，出现了以黄筌、徐熙为代表的两大画派，世称“黄家富贵”“徐熙野逸”，又有黄居宝（黄筌之子）、钟隐、唐希雅等花鸟画家，标志着五代时期花鸟画的兴盛及成熟。

宋代，由于宋徽宗嗜画如命，广收英才，扩大“翰林图画院”，使中国工笔画得到充分发展，空前繁荣，出现了众多画家，如崔白、黄居寀（居宝之弟）、赵昌、李迪、徐崇嗣（徐熙之孙）、赵孟坚等。宋徽宗赵佶的作品存世较多，有《桃鸠图》、

《芙蓉锦鸡图》、《瑞鹤图》等，其作品形象刻画准确细腻、优雅，富于诗情画意，以他为代表的这一时期的院体画称为“宣和体”。

元代，由于画院的取消，工笔花鸟画走向衰退，基本保持宋画风格，这一时期的画家有钱选、王渊、赵孟頫等人。

明代，恢复了画院，工笔花鸟画家承袭宋代传统又吸收水墨文人画技法，多作大幅构图，较宋人绘画简约豪放，明初的边文进、明中期的林良、吕纪和明末的陈洪绶都是当时具有代表性的画家，同时戴进、孙隆、陆治也是明代重要的工笔花鸟画家。

清代，宫廷绘画兴盛，设有“如意馆”，作品多是临摹之作，但画风萎靡，少见创造，著名画家有蒋廷锡、邹一桂等人。恽南田以没骨法作画，独具面貌，作品清逸冷艳、秀丽工整、姿态生动、鲜活幽淡，树一代风范。其传世作品有《池塘藻色图》、《桃花图》、《荷花图》等，其画风影响甚广，从学者甚多。沈铨是清代双勾法作画颇具代表性画家之一，曾东渡扶桑授画，其传世作品有《五伦图》、《绶带图》等。郎世宁作为意大利传教士于宫廷绘画，其融西洋透视及明暗法于中国绘画中，只求形似不重气韵，与中国传统审美情趣格格不入，故学者甚少，清代著名工笔花鸟画家还有构图变化巧妙，画风清新典雅的“海上画派”任颐，善于用“粉”在没骨中使用撞水撞粉法的“岭南画派”奠基人居廉及任熊、马元驭、王武等。

中国工笔花鸟画经过一千多年的发展历史，通过历代画家不断创作不断发展，形成了各时代特有的技法和画风，留下了宝贵的遗产供我们后人发掘，从中吸取营养。学习传统技法，体会前人画意，在传统中学习，在学习理解，在理解中实践是我们学习工笔花鸟画的必经之路，也是我们创作工笔花鸟画的基础和前提。

工笔花鸟画的工具和使用方法

中国工笔花鸟画经过一千多年的发展历史，形成了其独有的技法和艺术特色，今人欣赏古人画作时我们仍能感到色彩明丽如初，这说明古人对于绘画工具及材料的选择是非常讲究的。以下介绍一些工笔花鸟画使用的工具、材料及它们的使用方法，供学习者选择。

一、纸、绢

工笔花鸟画一般选用熟宣纸或熟绢，即用胶矾水处理过的生宣纸或绢。熟宣的选择应以质地薄而棉料均匀者为上。纸的胶矾要适中，过大则勾线滑，染色不易均匀，过小则易出现色或墨渗入纸背留下斑块影响画面效果。

由于水的作用在作画时纸或绢会皱起来，使画面不平整，所以我建议有条件的话，无论尺幅大小最好能把纸或绢裱在画板上，具体方法是先将熟宣纸或绢用清水打湿，注意喷水要均匀使其充分吸水后自然展开，再用浆糊将四边粘贴在画板上，这样待干后画面平整。

熟宣纸注意在保存时应用纸包严，放置于干燥阴凉处。若新买的熟宣表面胶矾过大，可用软纸轻擦或用清水刷一遍即可。

二、毛笔

工笔花鸟画所用毛笔基本分为勾线笔和染色笔两类。勾线笔多以狼毫制成，笔锋瘦长挺健，如衣纹笔，叶筋笔等，本人则喜用河北任丘的勾线笔。染色笔则要求笔头饱满、柔软、含水量大并有一定弹性的毛笔，一般选用白云笔或其它兼毫或纯羊毫的毛笔。在作背景或大面积染色时还可使用羊毫板刷，效果不错。

三、墨

工笔花鸟画的用墨非常讲究，不能使用方便的墨汁，也不要使用松烟墨，应选用油烟墨块，因其质地细腻、墨色层次分明，可浓可淡，所以用于勾线、渲染、点睛最为适宜。注意每次使用应研磨成浓墨，再调水至所需浓淡墨色，这样用墨颗粒细、易晕染。切勿使用宿墨，应每日研新墨使用。

四、颜料

工笔花鸟画所使用的颜料可选用锡管装“中国画颜料”，但因其是化学合成的易变色，所以如花青、藤黄、赭石等最好使用“姜思序堂”的胶块色。中国画颜色大致可分为水色和石色两种。

1、水色多是从植物中提取，水色之间可调配使用，色彩清透、细腻。如花青、藤黄、曙红、胭脂、赭石、朱磬等色。使用胶块色时以清水浸泡或蘸水研磨（如藤黄）则颜色更为饱满、细腻、透明。

2、石色是以天然矿石研磨制成的粉末状颜色，其特点是颗粒大、不透明、覆盖力强。常用于工笔花鸟画中的有石青、石绿、朱砂、锌钛白等色。其中石青、石绿又以由深到浅分为头青、二青、三青、四青、头绿、二绿、三绿、四绿，多用于

叶片及山石的赋色。白色在工笔花鸟画中的使用非常重要，古人多用蛤贝研磨成的蛤粉，其白色经久不变，今人则多使用锡管装锌钛白色，多用于花头、点蕊及鸟的羽毛的表现上。

控制自如，随心所欲地留下圆厚的线条。

“重”：指线条有力，通过肩、肘、腕、指把力传到笔尖，通过藏锋、行笔、回锋三个动作完成一根饱满有分量的线条。

“变”：指线条在平、圆、留、重的基础上，还要有变化，既顿挫、转折、粗细、光毛、虚实、疾徐、方圆、松紧、及墨色的干湿、浓淡等。

勾线的规律：

1、笔序：即起笔的顺序，一幅画稿在勾线时应按照由上至下，由左到右，先主后宾的顺序进行，在弄清前后层次结构关系的前提下，先勾最前面的一层花或叶，再依次勾第二、第三层。

2、前后结构的表现：线条之间及具体形象之间的前后结构关系，要求前边压后边，后边让前边。

3、边缘线与折面线的表现：由于不同的花卉自身的特征，边缘线或起伏或缺刻，其用线也要体现出节奏，要求用笔灵动，充分表现出花、叶的形态特征。折面线是花瓣或叶子翻转产生的，没有丰富起伏变化，要求用线挺拔饱满，体现旺盛的生命力。

4、勾线的用墨：完成一幅工笔花鸟画在勾线时不应以同一墨色完成，如画色彩浓重的花头，应以重墨勾线，勾画粉色、藕荷色、黄色花头则用中墨，勾画淡粉色、白色花头则用淡墨勾线为好，这样使色墨统一，保持了线条的味道。

工笔花鸟画的表现技法

一、工笔花鸟画的用线（1—3级）

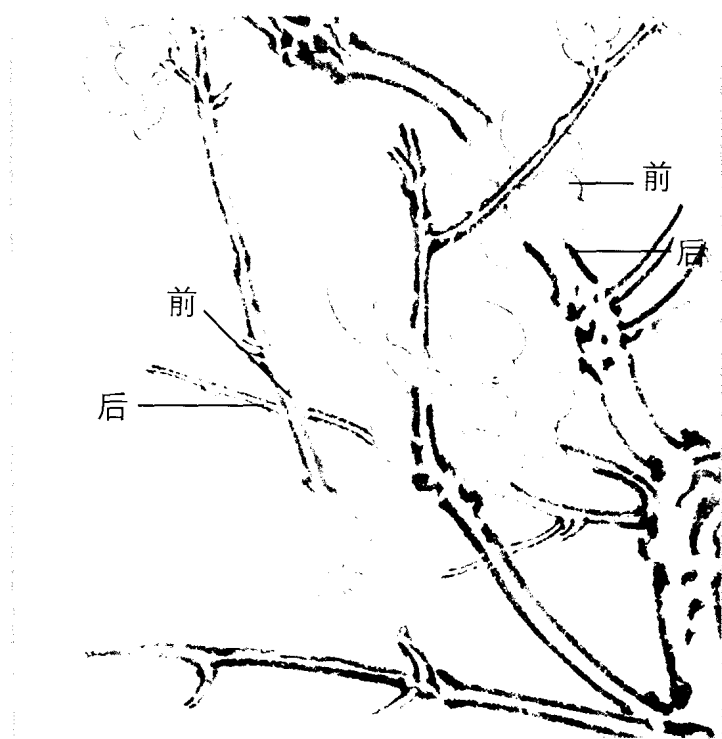
以线为造型基础是工笔花鸟画的基本形式，它本身又是一个独立的艺术形式。中国工笔画对用线有着严格的要求，它不是仅仅描出物象的轮廓，而是在白描中体现笔墨节奏，其线条是活的有生命力的，具有明显的节奏感及韵味，是利用毛笔这一中国特有的绘画工具表现出具有风骨及神韵的线条。

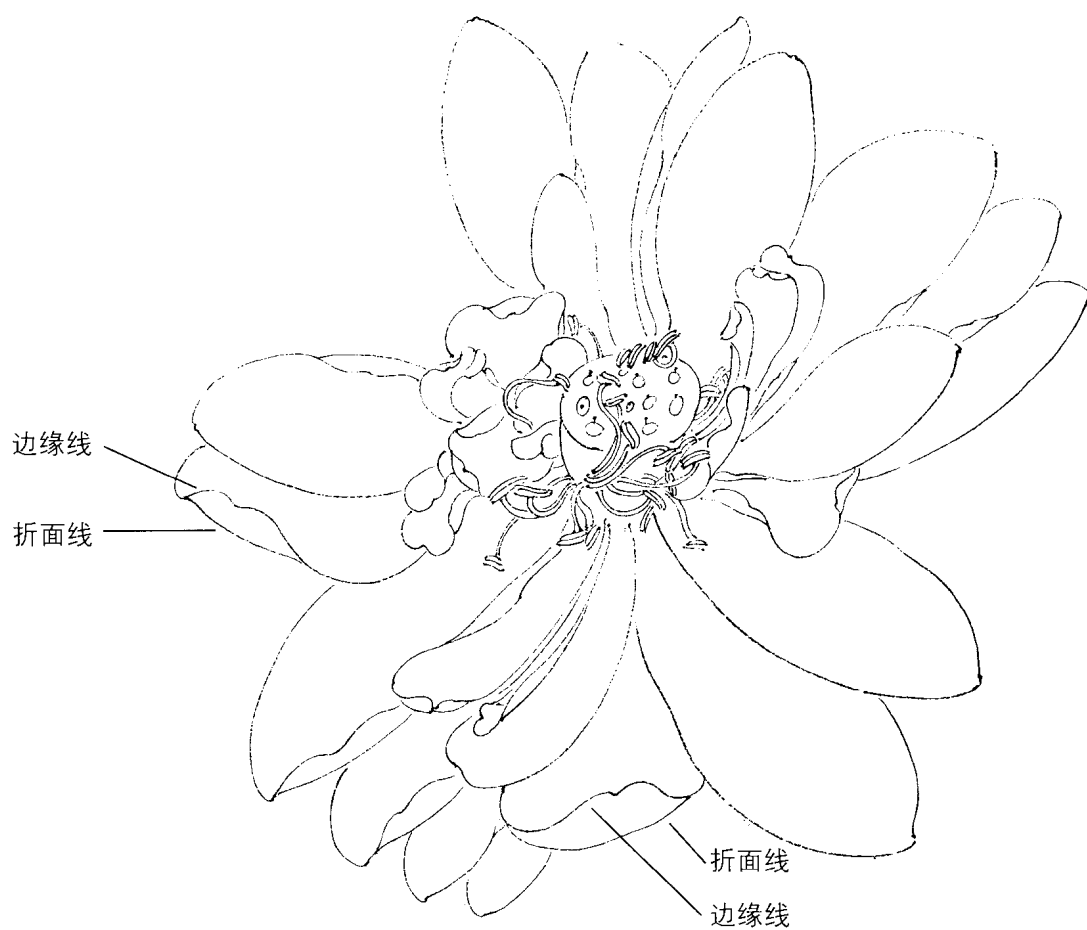
工笔花鸟画对线条的要求可概括为平、圆、留、重、变五个字。

“平”：要求勾线时均匀用力，“如锥画沙”。在行笔时既有一个“压力”，也有一个“提”力，二力对峙，保持平衡，这样用笔平稳不轻滑。

“圆”：指因勾线时运用中锋运笔，线条圆浑有力（中锋行笔即行笔时笔尖在线条的中央）。

“留”：指用笔感觉留得住，古人曰“屋漏痕”，在行笔中

步骤一

步骤二

步骤三

廣
健
製

步骤四

贾广健 绘

二、工笔花鸟画的设色（4—6级）

工笔花鸟画的设色可分为勾线渲染法和没骨法两种。

勾线渲染法也称勾染法，是先以墨线勾出白描稿，再以墨或色进行层层渲染完成一幅工笔花鸟画，其色彩饱满厚实、画面干净。勾染法又分为淡彩和重彩两种，淡彩以运用水色为主，颜色透明晕染细腻，重彩以石色为主，多用朱砂、石青、石绿等色，色彩厚重华丽，闪现出宝石般光彩。以下介绍几种勾染法的表现技法：

1、平涂：用水色或石色在所表现物象或背景上平铺一层作为底色即为平涂，有时也是为下一步分染打底。

2、分染：以渲染的方法即用水笔将颜色染开形成由深到浅的过渡，用来表现花瓣及叶子的转折、结构、明暗、向背等变化。

3、统染：是分染出大的结构关系，也就是一组花瓣、一组叶子之间的关系，是对整体结构关系的把握。

4、罩染：在分染完成后用水色统一罩一层颜色，如用墨或花青分染叶子再罩染一层透明的草绿色。

5、烘染：在需要突出形象轮廓时可在局部烘染底色形成调子，起到衬托主体的作用。

6、提染：为丰富层次可在分染、罩染完成后对于局部，如花瓣、反叶、叶尖等处进行白粉或石绿、胭脂的提染，如淡粉色，白色花头及嫩叶尖和反叶等。

7、托色：多用于工笔重彩花鸟画中，为表现色彩更加厚实饱满，在熟宣纸或绢的背后局部平涂或分染颜色，多用相近的石色或白粉。

注意水分的掌握，水头过大，容易串色，水头过小则易出现粉与色相遇不流动，有干涩之感。没骨法表现工笔花鸟画也可作偏写意的风格，即可以不用底稿直接点染而成，要求对于构图及整个画面的把握心中有底数，下笔不重复，点染出的色彩明丽透亮，充分表现没骨法作工笔花鸟画的特色及面貌。注意凡作没骨法应勾叶筋且主副都要勾，用来体现叶片的向背转折等姿态。

没骨法是不用墨线勾描直接点色晕染完成的传统技法。

工细的没骨画法是将工笔画稿放在熟宣纸或绢下面，直接用墨、色、粉依画稿点染，也可在颜色中注水、注粉完成形象，

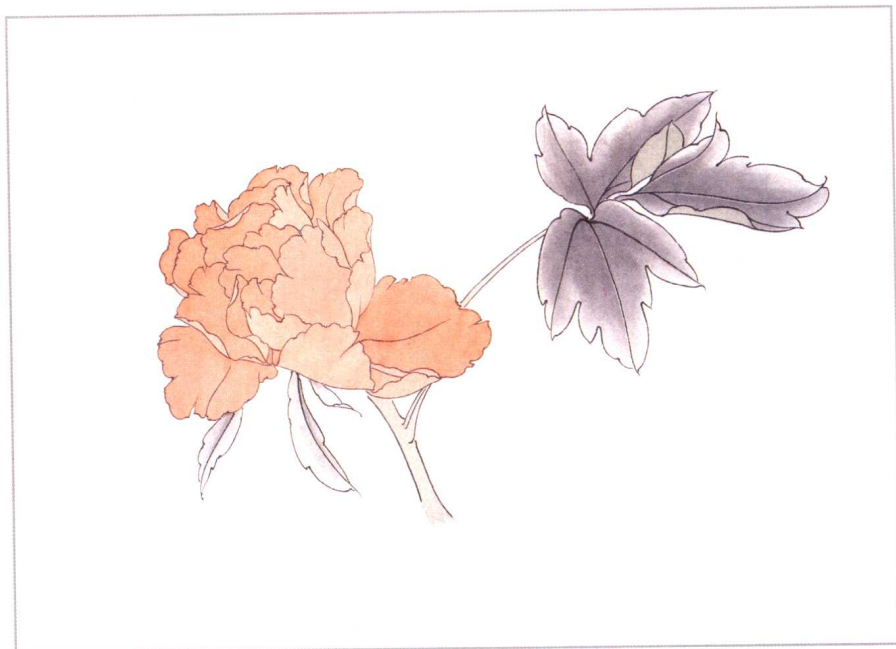

《出水芙蓉图》——工细没骨法

一、大红色花染法（重彩法 4—6 级）

1. 重墨勾线，花瓣正面平涂朱磬，反面平涂朱磬加白粉，正叶用墨分染，反叶及花茎平涂草绿色（藤黄加花青）。

2. 花瓣正面平涂朱砂，可涂多次完成，上色易均匀，反瓣用朱磬分染。

3. 用胭脂分染出花瓣正面结构，正叶罩染淡墨。花萼尖部提染淡曙红，反叶及花茎提染石绿。

二、大红色花染法（淡彩法 4—6 级）

1. 重墨勾线，用曙红分染正瓣，朱磬平涂反瓣，花青墨分染叶子。

2. 用朱磬罩染正瓣，反瓣分染朱磬。

