

图书在版编目(CIP)数据

中国工笔花鸟画范图 / 《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 002604 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

中国工笔画花鸟画范图

任欢著

天津杨柳青画社

目 录

5

关于中国工笔花鸟画

6

1—3 级考级标准及范图

11

4—6 级考级标准及范图

22

7—9 级考级标准及范图

32

10 级考级标准及范图

35

名作欣赏——螽斯绵蜒图

36

野蔬草虫图

37

芙蓉图

38

山茶霁雪图

39

秋葵图

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》、

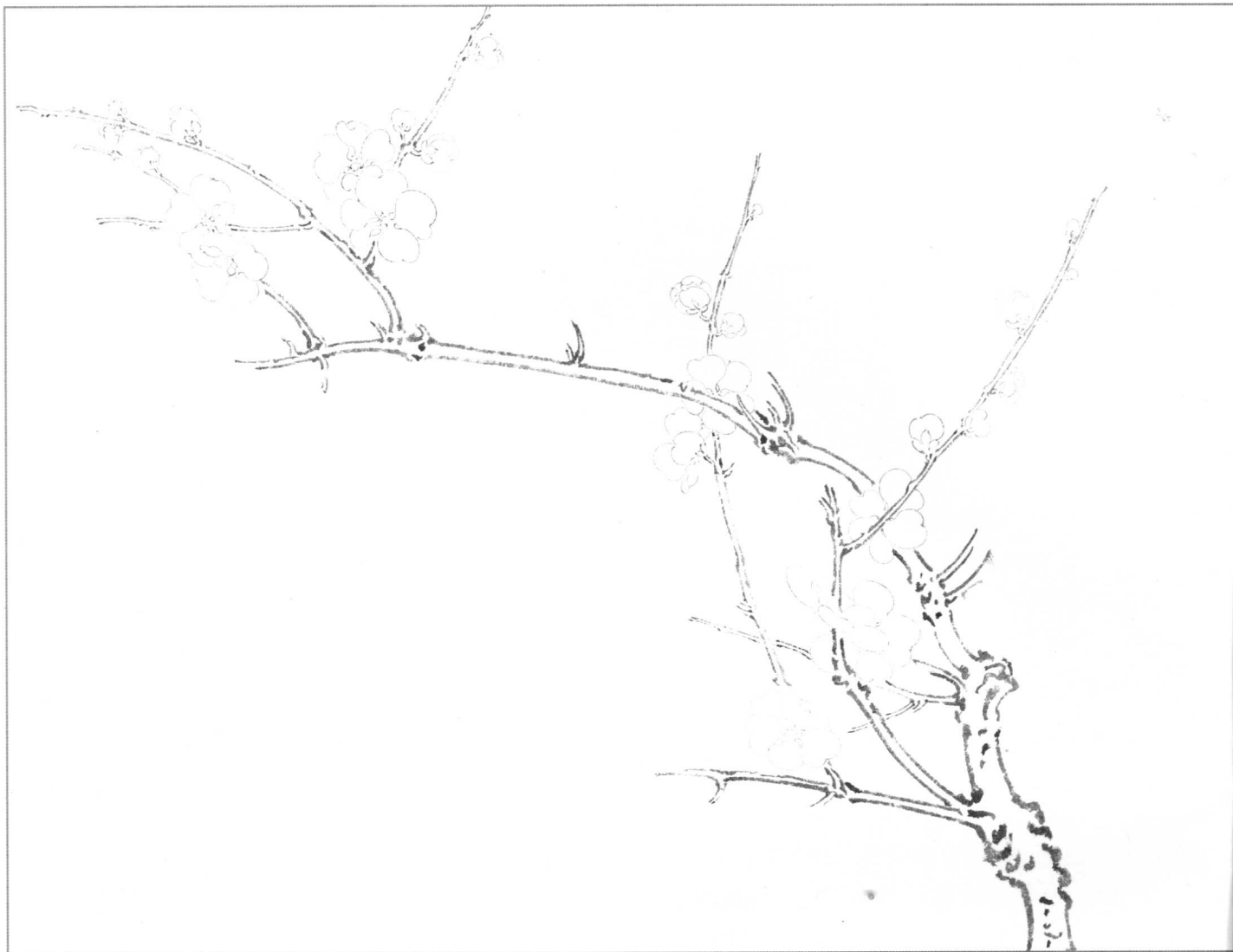
《芙蓉锦鸡图》、《瑞鹤图》等，其作品形象刻画准确细腻、优雅，富于诗情画意，以他为代表的这一时期的院体画称为“宣和体”。

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。

贾广健

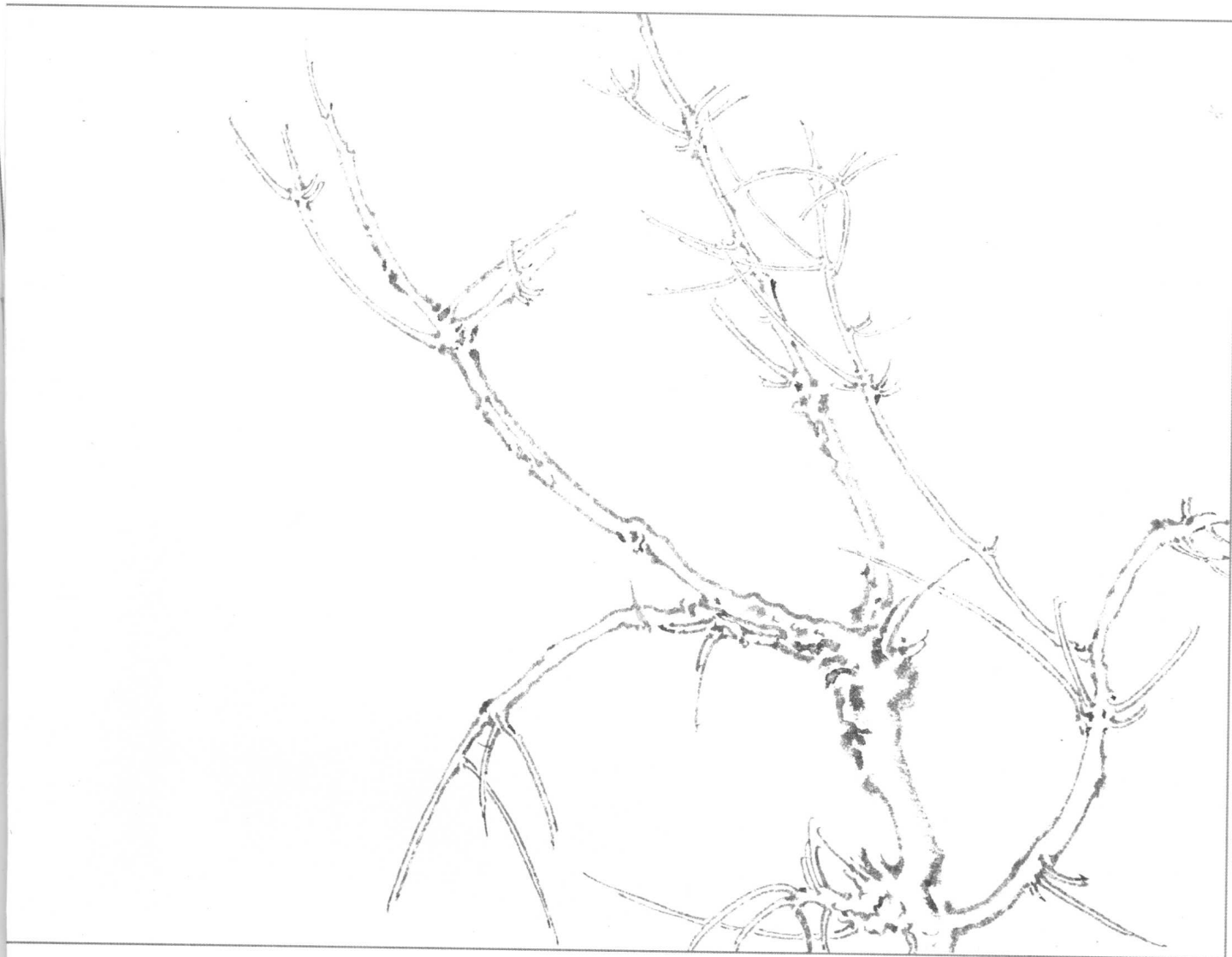
1—3 级考级标准

考试内容：折枝花卉白描及渲染（局部）。 150 分钟

1 级：能初步掌握用笔用线完成白描，形象完整。

2 级：能用基本流畅的线条完成白描，形象完整，初步掌握渲染的方法。

3 级：用较流畅的线条完成白描，花头和叶子的渲染过渡自然，结构关系清楚，画面干净。

贾广健 绘

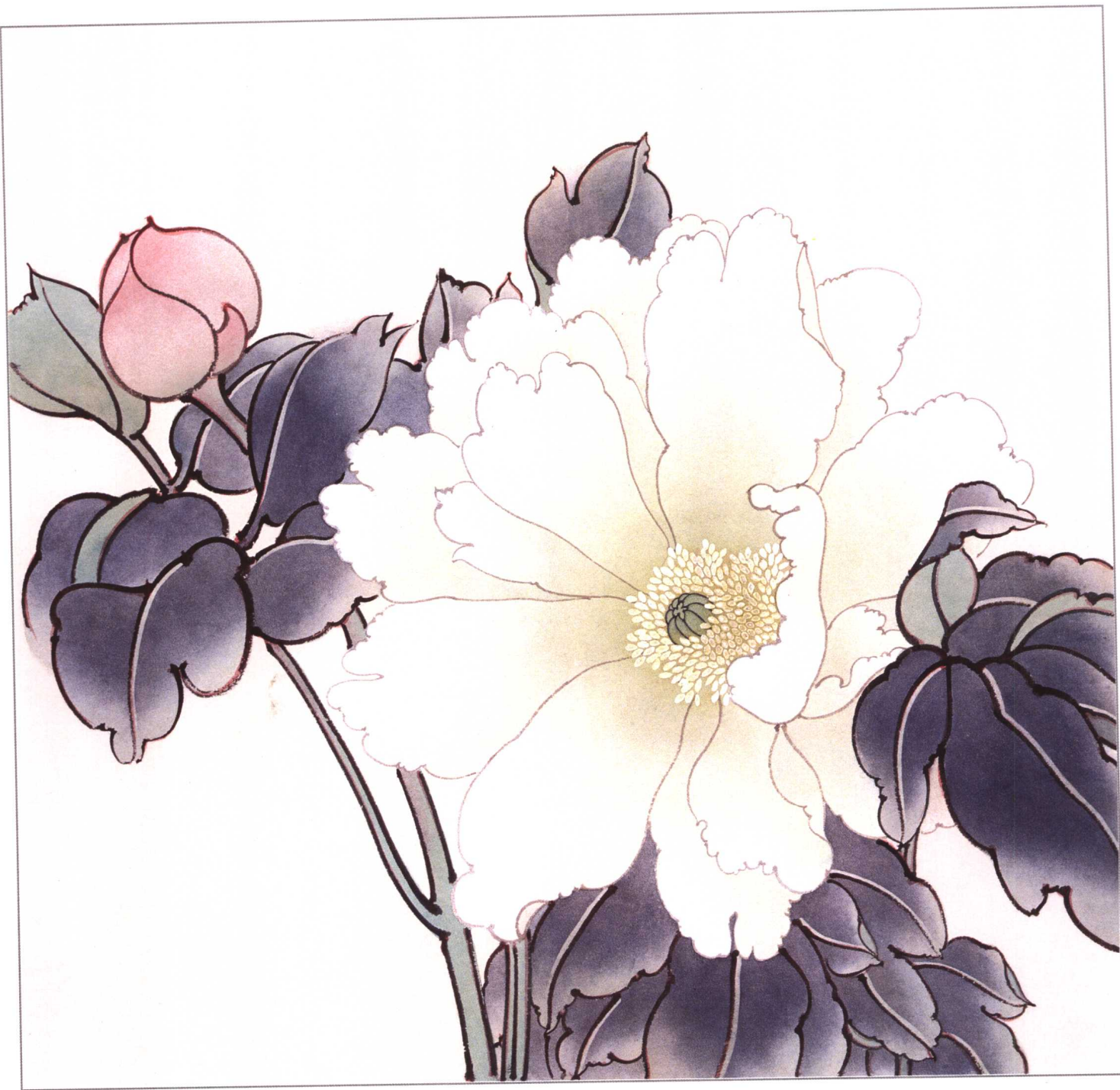
贾广健 绘

贾广健 绘

贾广健 绘

贾广健 绘

4—6 级考级标准

考试内容：牡丹或其它复瓣花卉，渲染多种颜色（花头局部）。180 分钟

4 级：用白描较完整地勾出形象，在用笔上基本能表现出结构关系，掌握两种颜色的渲染（局部）。

5 级：能在白描中体现生长规律及质感，掌握三种颜色的渲染（含一种用白粉），色彩清透、饱满。

6 级：能在白描中体现所画形象的生命力，线条有节奏，掌握水色、白色、石色的渲染，水色透明，石色艳而不腻。

任欢 绘

贾广健 绘

阮克敏 绘

贾广健 绘

任 欢 绘