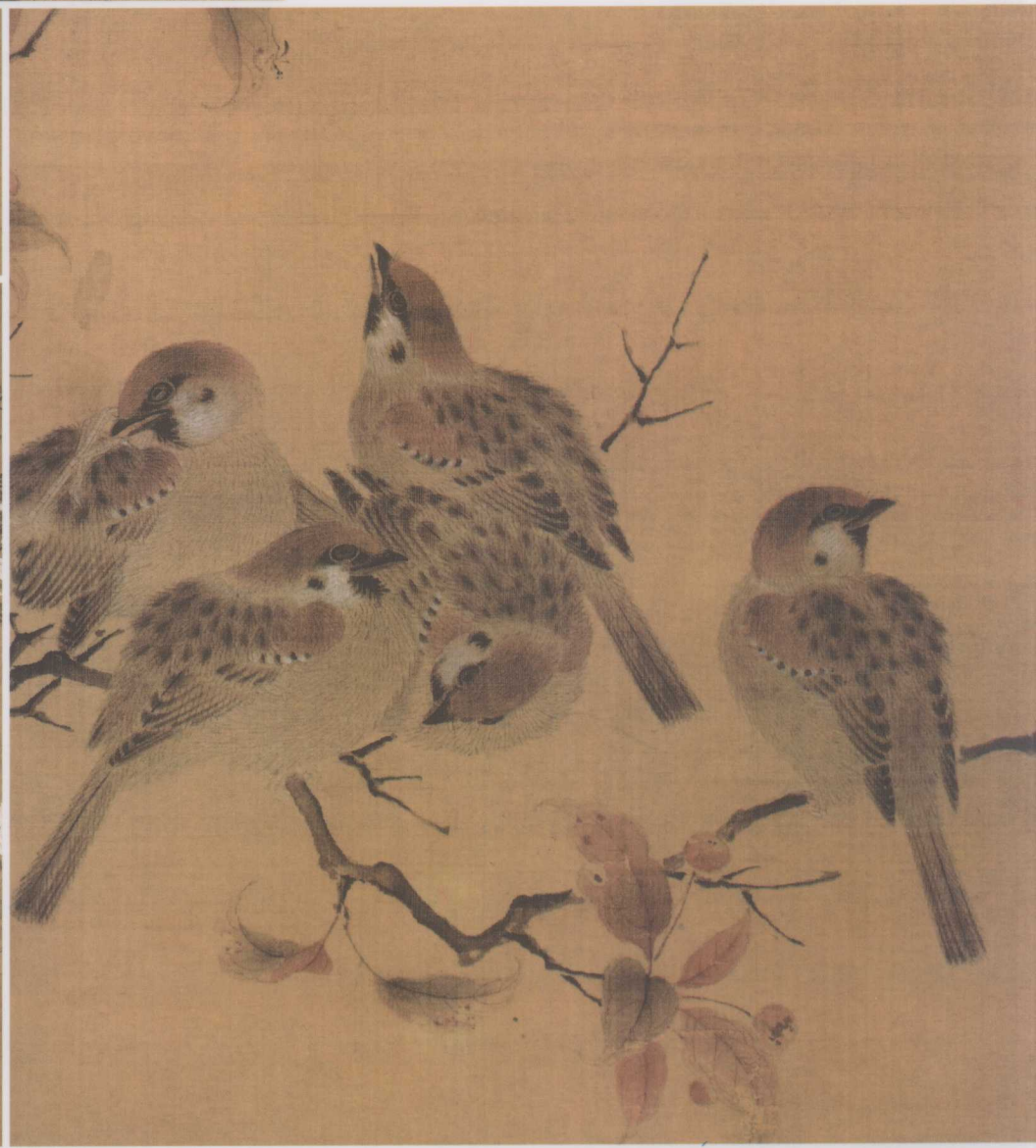


工笔翎毛 传统笔墨 参考

本社编选

天津 人民美术出版社



目 录

山鹧棘雀图(局部)·····	5	绣羽鸣春图·····	32
写生珍禽图·····	6~7	黄鹰古桧图·····	33
腊梅双禽图·····	8	竹禽图·····	34
芙蓉锦鸡图·····	9	春水凫图·····	35
竹雀图·····	10	竹石集禽图·····	36
竹鸠图·····	11	桃竹锦鸡图·····	37
鸡雏待饲图·····	12	双凫图·····	38
梅竹寒禽图·····	13	鹰凫图·····	39
红果绿鹇图·····	14	起居平安图·····	40
翠竹翎毛图·····	15	幽篁戴胜图·····	41
桃花鸳鸯图·····	16	秋塘鹤图·····	41
瓦雀栖枝图·····	17	三友百禽图·····	42
秋树鸂鶒图·····	18	双鹤图·····	43
疏荷沙鸟图·····	19	雪梅双鹤图·····	44
白头丛竹图·····	20	花竹聚禽图·····	45
红蓼水禽图·····	21	海青击鹄图·····	46
霜柏山鸟图·····	22	桂菊山禽图·····	47
鹤鸽荷叶图·····	23	山茶锦鸡图(局部)·····	48
鹌鹑图·····	24	牡丹锦鸡图(局部)·····	49
鹌鹑图·····	25	梅竹山禽图(局部)·····	50
榴枝黄鸟图·····	26	松树双鹰图·····	51
梅竹双雀图·····	27	荷塘聚禽图·····	52
荷塘鹤图·····	28	竹雀图·····	53
枇杷山鸟图·····	29	松梅双鹤图·····	54
霜筱寒雏图·····	30	秋桐群鸡图·····	55
驯禽俯啄图·····	31	玉堂富贵图·····	56

工笔翎毛
传统笔墨
参考

本社编选

天津 人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔翎毛传统笔墨参考 / 天津人民美术出版社编. 一天
津: 天津人民美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-5305-3827-2

I. 工... II. 天... III. 工笔画: 翎毛走兽画-技法(美术)
IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第205865号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 3.5 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 29.00元

传统中国画工笔翎毛笔墨综述

刘玉睿 谷英卉

工笔翎毛是中国传统绘画的一个重要代表，它归属于花鸟画这一大画种之中。中国花鸟画的发生是较早的，早在原始社会，花鸟虫鱼就已经成为原始艺术家所喜欢表现的艺术题材。花鸟画因所画内容不同又可以分为花卉、蔬果、翎毛、草虫、畜兽、鳞介等小科；根据使用艺术语言不同，则可以分为“工笔”与“写意”两大类。

工笔翎毛，是用中国特有的写实方法——工笔来表现翎毛的绘画种类。“工笔”又可分为工笔淡彩、工笔重彩及没骨画法三种表现形式，它们基本特征是用线、用色工整，形象写实。翎毛指各种禽类，主要是雀鸭类、野鸡（雉）、鸳鸯、鹤、鹦鹉、鹰等。

以工笔形式表现翎毛的绘画出现的历史较早。原始社会的彩陶上就出现了较多的禽鸟的形象，奴隶社会时期的青铜器上也装饰有大量的禽鸟纹样，主要有凤鸟、鹤、雁等。中国现存最早的两幅典型绘画意义的作品：《人物龙凤帛画》、《人物驭龙帛画》中都可以见到禽鸟的形象。此两幅作品都具备了工笔画的因素，先以“线”造型，后施以淡彩。西汉时期的一件作品《长沙马王堆一号汉墓帛画》中也有大量的鸟、兽形象，作品勾线勾细有力，与“高古游丝描”近似，设色鲜艳，形象准确、生动、概括。

魏晋时期是人物画的发达期，花鸟画更多是起到画面的一种装饰、点缀的作用，工笔花鸟技法也根本没有形成。在东晋大画家顾恺之的传世人物画《洛神赋图》中，我们依稀可以见到早期花鸟画的一些端倪：凤、鸟、兽的形象，其形象刻画略优于植物。顾恺之另一幅作品《女史箴图》中有一段打猎情景的描绘，其中有野鸡等鸟的形象，造型准确、设色鲜艳。

隋唐时期，工笔花鸟画开始发展并逐渐形成了一定规模和影响。初唐时期，一些画家已经开始绘制花鸟画。著名画家周昉的传世作品《簪花仕女图》中嫔妃们旁边绘有仙鹤一只，工笔重彩，形象准确，当为工笔翎毛典范。刁光胤是晚唐时期著名的工笔花鸟画大家，其影响了唐代的花鸟画风，他是使花鸟脱离山水而独立成科的重要人物。

五代时期是中国传统花鸟画的发展成熟期，花鸟画已经形成了工笔和写意两大流派。黄筌是工笔花鸟画派的代表，徐熙则是写意花鸟画派的代表，画史称“黄家富贵，徐熙野逸”。黄筌，西蜀画家，善工笔花鸟，其作品总体特征为精致、富贵，设色妍丽，造型准确，其先用轻线勾勒，后用色、墨进行极细腻的渲染，此种技法称“双钩法”。黄筌传世作品有《写生珍禽图》、《雪竹文禽图》。《写生珍禽图》，故宫博物院藏，绢本水墨设色，画中没有构图可言，应该是黄筌给徒弟们示范的范稿，画中有禽鸟鱼虫多只，形象准确生动。羽毛、翅翼、嘴、爪、鳞甲结构准确，质感真实，细勾精染，一笔不苟，工致秀丽且不呆板。黄派画家还有黄筌之子黄居宝、黄居寀。南唐画家徐熙以写意花鸟著称，画风野逸，徐派画家还有徐熙之孙徐崇嗣、徐崇矩等。

宋代是工笔花鸟画发展的高峰，宋代也是院体绘画的高峰。宋朝皇帝都比较喜爱艺术，对绘画非常支持，成立了专门的国家绘画机构——画院，此时的花鸟画与山水画的影响、地位相当。宋代工笔花鸟画以追求逼真、画工精致、色彩富丽为特点，此风格特点明显是受到了皇帝及上层社会审美趣味的影响。北宋工笔花鸟代表画家是黄居寀、易元吉、赵昌、崔白、赵佶等。黄居寀为黄筌之子，随父入北宋，善花卉、竹、翎毛，画风精工细写，设色富丽，传世作品《山鹧棘雀图》描绘的是秋冬之际，一只山鹧和一些麻雀在萧疏树石间活动的场面。山鹧位于前景，立在一块溪石之上，作伸颈饮水状。画中物象均用墨线勾勒形态，然后再根据形象特征进行不同的晕染，禽鸟的羽毛根据压叠关系反复晕染从而形成体积感，整幅作品清丽脱俗。赵昌，善画花果，其画风写实、准确、逼真，设色自然。崔白，善画花竹翎毛，也长于写生，画风逼真、清雅、自然灵动，工写结合，用笔紧劲如铁丝，设色简淡。宋徽宗赵佶是中国历史上著名的皇帝画家，其能画人物、山水，特别擅

长花竹翎毛，画风、画法也多样，其一画风为工笔，设色艳丽，笔法精湛，画风富贵，其另一画风为工写结合，画风野逸、清淡。书法上独创著名的“瘦金体”。现存传世作品20多幅，代表作品有《芙蓉锦鸡图》、《腊梅双禽图》、《柳鸦芦雁图》、《瑞鹤图》、《枇杷山鸟图》、《山鹧棘雀图》等。《芙蓉锦鸡图》现藏于故宫博物院，绢本设色。作品以工笔设色为主，锦鸡与蝴蝶为浅墨线勾勒，后施以白、红等颜色，锦鸡神态自然，羽毛等部分晕染略显层次，芙蓉花叶为墨写成，不似工笔。蝴蝶与锦鸡相呼应，一动一静，相得益彰。主体的锦鸡与菊花、芙蓉的色彩相互映衬。赵佶所提倡工致典雅的画风影响很大，现存此类风格作品较多，其类风格被画史上称为“宣和体”。

南宋偏居江南，山清水秀，鸟语花香，非常有利于工笔花鸟画的发展。传统徐、黄二体出现了融合趋势，工写结合、墨彩兼用成为此时期花鸟画的新特征。此时期工笔花鸟画代表有李安忠、李迪、林椿、马麟、扬无咎、赵孟坚、马远、赵伯驹、赵伯骕等。李迪，工花鸟、竹石，工写结合，设色淡雅，传世作品有《枫鹰雉鸡图》、《鸡雏待饲图》等。李安忠，工花鸟、走兽，构思巧妙，善写动态，传世作品有《竹鸠图》、《鹌鹑图》等。林椿，工花鸟翎毛，师从赵昌，设色清淡、自然，传世作品有《果熟来禽图》、《梅竹寒禽图》等。马远，南宋山水四大家之一，也善花鸟，工整细致，用色妍丽。

元代是少数民族统治，比较排斥汉文化，汉族文人转而致力于艺术，无意中促进了写意画的大兴，工笔画则由盛转衰。此时期的工笔花鸟画家有钱选、赵孟頫、王渊。钱选，工人物、山水、花鸟，工写结合，用笔柔劲，设色儒雅。赵孟頫，工山水、花鸟、人物，用笔精致，设色工丽。王渊，工山水、人物、花鸟，画风秀逸，工写结合而有新意，传世作品有《竹石集禽图》、《桃竹锦鸡图》等。《竹石集禽图》为工笔水墨，画面描绘的是太湖石与其上下两只黄腹锦鸡，石后有双钩竹一枝、杜鹃花三枝，几只蜡嘴鸟正在飞走。花鸟皆工笔水墨渲染，可谓“墨分五色”的精品之作。此外，还有边鲁《起居平安图》，张舜咨、雪界翁《黄鹰古桧图》传世。

明朝恢复汉族各种文化传统，工笔花鸟画也有了一定发展，代表画家有边景昭、吕纪、赵千里、仇英等。边景昭，字文进，永乐年间为“武英殿待诏”。精花卉翎毛，师法黄筌，设色艳丽，笔力细腻，生动传神，他是明代较有影响的工笔花鸟画家。传世作品有《双鹤图》、《春禽花木图》、《三友百禽图》、《雪梅双鹤图》、《花竹聚禽图》。《双鹤图》，画面描绘两只白鹤闲步于溪边竹林下，一只单腿独立曲颈梳理羽毛，一只为俯首寻觅状，神态休闲安适，造型准确生动。仙鹤羽毛用白粉在染暗的绢底上勾勒铺白，刻画精微，成功地表现毛色的洁白光润的质感。鹤首红色，鹤尾墨色却非常鲜艳，竹子与土地皆淡设色，衬托了主体色彩的艳丽，此作品为工笔花鸟画的典范之作。吕纪，工翎毛花卉，并喜欢以马夏风格的山水作为花鸟画衬景，工写结合，粗细相间，形色俏丽，其花鸟作品工笔勾染与水气淋漓的水墨背景结合得非常和谐，传世翎毛作品有《残荷鹰鹭图》、《桂菊山禽图》、《秋鹭芙蓉图》、《山茶锦鸡图》、《牡丹锦鸡图》、《梅竹山禽图》等。《桂菊山禽图》，故宫博物院藏，绢本设色，鸟、花皆为双钩设色，色彩艳丽、工致且有法度，构图饱满，花鸟和谐相衬。此外，还有周之冕《竹雀图》，殷偕的《海青击鸽图》传世。

清朝虽然是少数民族政权，但其善于吸收、发扬汉族文化，使中国传统文化艺术得以继续发展，清代的花鸟画受到市民文化及西方文化的影响，表现内容、技法更加多样、丰富。工笔画家代表有恽格、焦秉贞、王武、金廷标、蒋廷锡、沈铨、冷枚、李鱣、郎世宁等。沈铨，工花卉、翎毛、走兽，取黄筌之法，风格工致精细、设色浓艳，极尽勾、染之巧，其曾受日本国王之邀赴日传授工笔花鸟技艺，对日本画坛影响较大，其传世作品有《红杏白鸽图》、《白头三友图》、《松梅双鹤图》等。

此时的传统工笔花鸟画开始走向了没落，取而代之的是水墨写意花鸟。

传统中国画工笔花鸟集中体现了中国的人与作为审美客体的自然生物的审美关系，具有较强的抒情性。它往往通过抒写作者的思想感情，反映社会生活，在世界各民族同类题材的绘画中表现出十分鲜明的特点。中国花鸟画的立意往往关乎人事，它不是为了描花绘鸟而描花绘鸟，不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而给以强化的表现。



《山鹧棘雀图》，绢本，设色。群雀或翔或栖，各具姿态。坡石用笔皴擦，竹子与蒲草用双钩法，线描工细，棘条直接用墨画出，赋色精致，风格典雅，反映出作者观察物象之细及很强的写生能力。藏台北“故宫博物院”。

黄居冢（933—？），字伯鸾，成都（今属四川）人，黄筌之子。承家学擅绘画，西蜀宫廷画家，授翰林待诏。入宋仍为宫廷画家，亦授翰林待诏。工山水、人物，尤擅长花鸟。其绘画风格对北宋前期的花鸟画创作产生影响很大。



写生珍禽图 卷 【五代】黄筌

《写生珍禽图》，绢本，设色。全图绘昆虫、鸟禽和龟共24只，笔法工细，造型准确，设色柔丽和谐。鸟禽姿态各异，形态生动，昆虫描画细致入微。不愧为稀世珍宝。藏故宫博物院。

黄筌（约903—965），字要叔，成都（今属四川）人。少时即以绘画得名。西蜀翰林待诏。历仕前蜀、后蜀，官至检校户部



尚书兼御史大夫。入宋，任太子左赞善大夫。擅花鸟，师刁光胤、滕昌祐，而自成一派。所绘禽鸟骨肉兼备，形象丰满，赋色浓丽，勾勒精细，几乎不见笔迹，似轻色染成，谓之“写生”。与江南徐熙并称“黄徐”，形成五代、宋初花鸟画两大主流派。黄筌多画宫中异卉珍禽，徐熙多写江湖间的汀花水鸟，故时有“黄家富贵，徐熙野逸”之谚，对后世花鸟画影响极大。又因黄筌及子居寀等画格调富丽，遂成为北宋初翰林图画院优劣取舍标准，称为“院体”。



腊梅双禽图 页 [北宋] 赵佶

《腊梅双禽图》，绢本，设色。一枝穿插于柏叶间的腊梅，两只山雀栖于枝上，顾盼有情。盛开的腊梅淡雅可爱，稀疏的花枝上含苞待放的花蕾，一派岁寒将尽的早春气息。花鸟用笔挺秀灵活，设色淡雅清丽，风格清秀典雅。藏四川省博物馆。

赵佶，即宋徽宗（1082—1135），宋神宗之子，宋代第八位皇帝，在位25年。徽宗政治上昏庸无能，但在诗词、书画方面却有较高的修养，历代帝王之中最具书画天赋的皇帝。赵佶是一位全面的画家，善画花鸟、人物、山水。年少时就受到了名家王诜、黄庭坚、赵令穰等人的影响。特别是崔白的画风对他影响最大，非常重视写生，他提倡作画要讲法度，重形似，所以必须具有严格精细的审物精神，不放松客观事物的每一个细节。赵佶在艺术造诣上最高当首推他的花鸟画。他继承了黄筌的勾勒填色，兼取徐熙、崔白、易元吉之长，形成了自己的工整、妍丽、精密、奇巧的风格。

《芙蓉锦鸡图》，绢本，设色。落在芙蓉花枝上的锦鸡，回首向上观望两只纷飞的彩蝶，将图中的动物连为一个整体，相互呼应，生动有趣。锦鸡、芙蓉花用双钩填色法精勾细染，花叶用没骨法。设色妍丽厚重，渲染精绝，充分表现出锦鸡的丰润华丽，芙蓉花绚烂富贵。全图主次分明，疏密有致。画风学黄筌而又有自我面目。藏故宫博物院。

（9页）



芙蓉锦鸡图 轴 [北宋] 赵佶



竹雀图 页 [南宋] 吴炳

《竹雀图》是吴炳的代表作之一，绢本，设色。竹干自下向上伸展，竹叶左右展开，形成了一种舒放式的结构。竹叶用双钩，再敷以石绿，叶尖微染黄，写出秋天叶片渐黄的感觉。山雀以细勾柔和的线描，勾出蓬松的羽毛，用墨和色晕染羽翻。竹枝和竹叶勾勒挺劲凝重，行笔有顿挫起伏的变化，以表现出竹枝老节的质感。藏上海博物馆。

吴炳（12世纪），毗陵武阳（今江苏常州）人，生卒年不详。南宋光宗间画院待诏，赐金带。工画花鸟，谨守院体画风格。喜作折枝画。写生折枝，彩绘精致富丽。



竹鸠图 页 [南宋] 李安忠

《竹鸠图》，绢本，设色。一只伯劳栖于棘条上，双钩绘竹，伯劳勾描填染，生动逼真，栩栩如生，反映了画家对禽鸟观察之细致及高超的写生功力。构图精心，伯劳放画幅中央，棘条和竹以折枝处理，突出了描绘主题——伯劳。风格当属北宋院体花鸟画风的延续。藏台北“故宫博物院”。

李安忠（12世纪），钱塘（今浙江杭州）人，生卒年不详，宋徽宗间为画院祗候，历官成忠郎，南渡后绍兴间复职画院，赐金带。工画花鸟、走兽，尤长“捉勒”（鹰鹞之类），亦间作山水。



鸡雏待饲图 页 [南宋] 李迪

《鸡雏待饲图》作于庆元三年（1197），绢本，设色。画面不画背景，只有两只昂首鸣叫，盼母鸡饲哺的小鸡。构图简洁，有浓郁的生活气息。以黑、白、黄三色细笔勾描小鸡细润丰满的羽毛，形象生动传神，以情动人是此作的成功之处。藏故宫博物院。

李迪（12世纪），河阳（今河南孟县）人，生卒年不详。北宋宣和时为画院成忠郎，南宋绍兴时复职画院副使。历事孝、光、宁宗三朝，活跃于宫廷画院几十年，画多艺精，颇负盛名。工花鸟竹石、鹰犬猫、耕牛山鸡，长于写生，间作山水小景。李迪作画构图精妙，观其作品让人感受到功力深湛，雄伟处动人心魄。



梅竹寒禽图 页 [南宋] 林椿

《梅竹寒禽图》，绢本，设色。扇页构图奇巧，在不满方尺的画面上仅画一枝虬曲的梅干和叶茂挺拔如戟的竹枝，一只栖于梅梢上的寒莺，占据了画面显著位置。寒莺安宁闲适的神态，配上翠青的竹叶、盛开的梅花，传达了一种典型的清远意韵。寒莺描画柔和精细，梅枝用笔苍劲，竹枝和竹叶的勾撇则笔力坚挺，与莺的柔软的笔致构成刚柔对比，使画作在整体柔婉中增添一股清拔之气。藏上海博物馆。

林椿（12世纪），钱塘（今浙江杭州）人，生卒年不详。南宋年间画院待诏。工花鸟、草虫、果品，师赵昌，宗徐崇嗣。写生之妙，极富生趣。所作花鸟果品直接以色彩分出物象浓淡，层层晕染，阴阳向背，饱满莹润，轻匀透明。尤小幅作品笔触工细，布色鲜明，静中富动，生机盎然。



红果绿鸭图 页 [南宋] 无款

《红果绿鸭图》，绢本，设色。图中一只游蜂飞过，惊动了立于红果树枝上的绿鸭，吃惊的绿鸭重心后跌，双足紧扣树梢，张喙伸颈，羽翼奋起，画面充满动势。红果圆熟，叶老色黄，勾勒着色，显出了用笔优美老健。画风较为豪放苍劲，与北宋崔白的风格非常相近，是一幅优美的写生作品。藏上海博物馆。

《翠竹翎毛图》，绢本，设色。这是一幅南国冬景。被积雪覆盖的坡石上，栖息着两只锦雉，几只山鹧或飞或栖于修竹间。白雪、绿竹与色彩斑驳的锦雉、山鹧相互映衬，让严冬后的原野仍充溢着生机。画家以双钩绘竹，禽多精勾细染，加上精巧的构图，画面极富生意。藏台北“故宫博物院”。（15页）



翠竹翎毛图 轴 [南宋] 无款