

GUOHUA RUMEN

GONGBI HUANIAO HUAF

国画入门

工笔花鸟画法

陕西人民美术出版社

金萍
张晓健
编著

J212
133

GUOHUA RUMEN

GONGBI HUANIAO HUAF

金萍
张晓健
编著

国画入门

工笔花鸟画法

陕西人民美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(C I P)数据

国画入门.工笔花鸟画法 / 金萍, 张晓健编著. — 西安:
陕西人民美术出版社, 2004.8
ISBN 7-5368-1773-8

I. 国... II. ①金...②张... III. 工笔画: 花鸟画
— 技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 061208 号

国画入门

工笔花鸟画法

金萍 张晓健 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16 开本 5 印张 30 千字

2004 年 10 月第 1 版 2005 年 1 月第 2 次印刷

印数: 3001 - 6000

ISBN 7-5368-1773-8/J·1418

定价: 28.80 元

序

艺术的发展总是在系统地研究前人的基础上传承和进行的。体会前人的精神，继承已有的技法，结合当代的实验，表达自己的感受，形成当下的观念，继承与创新并重，保守与开放共存，像所有生命一样周而复始地按自身的规律运行着。中国花鸟画就是这样经过千年积淀，显示着、发扬着生命的灿烂。

爱美之心人皆有之，爱花爱鸟是人的天性，人类的历史即是与花与鸟共生相处的历史。花的美丽、花的安静，鸟的活泼、鸟的生动，反映着自然生命与人类心灵深层的一种对应，可以说爱花鸟即爱人，写花鸟也是写人。随着文明的发展，人类对花鸟从物理观感到情感体验，从赏心悦目到哲理思辨，在花鸟画的成熟过程中也不断赋予哲学内涵，上升为花鸟的绘画之“道”，毫不夸张地讲，花鸟画已成为人类文明不可缺少的独具东方特色的大道，其历史源远流长，其成果浩如烟海，可谓中华一绝。

金萍、晓健所编《工笔花鸟画法》一书，追溯其源流，归纳其技法，详介其步骤，并对其工具材料全面铺陈，对花鸟画爱好者来说不失为一本较好的工具书，对初学者亦有方法可学，即使对同行画家也是一本参考书。我祝贺他们这本书的出版，并希望有更多、更好的传统绘画技法书不断出现，这对在全球经济一体化形势下保留民族优秀传统文化，保护文化遗产，对世界文化发展作贡献是很珍贵的。

中华民族精神永存，艺术永恒。

西安美术学院院长、教授

杨宝麟
2004.5.20 杨宝麟

编者的话

工笔花鸟画作为中国绘画传统分科之一，它的审美追求无疑是通俗而又独特的。它明显不同于西画中的静物，它是中国人对世间万物有灵的认同感，体现在花鸟画中则是物我同在的境界。历史为我们留下了浩如烟海的绘画精品，而我们该如何去鉴赏、学习、创新？笔者在这本书中结合自己的学习与教学经验，着重对作画步骤做了比较详细的讲解，欲通过实践操作进一步对工笔花鸟画的审美特点和技法有较深入了解，同时书中附有大量欣赏作品，希望对学习工笔花鸟画的朋友们能有所裨益。

由于中国传统绘画的博大精深和我们学识的局限，书中不妥之处在所难免，敬请读者指正。

金萍 张晓健
2004年6月

目 录

序

- ① 工笔花鸟画概述 (1)
- ② 画工笔花鸟画所需的材料和工具 (5)
- ③ 工笔花鸟画的基本表现形式 (8)
- ④ 学习工笔花鸟画的一些基本要点 (12)
- ⑤ 临摹、写生与创作 (15)
- ⑥ 工笔花鸟画的制作步骤 (22)
- ⑦ 工笔花鸟画作品欣赏 (44)

编者的话

中国的绘画艺术源远流长,在长期的形成发展过程中逐渐形成人物、山水、花鸟三大分科,而在表现技法上又分为工笔和写意两大流派。

作为花鸟画组成部分之一的工笔花鸟画以工整细致的线描为其造型基础,色彩艳丽典雅,表现力丰富,并且雅俗共赏,呈现出旺盛的生命活力,形成了工笔花鸟画的审美特征。

花鸟画的表现题材非常广泛,花草、鸟兽、虫鱼、蔬果等以及与之生长环境相关的一切自然环境都属于花鸟画的表现范畴。

远在新石器时代的彩陶,殷周的青铜器,汉代的画像砖、画像石,以及古代大量的工艺美术品上都经常出现花木、鸟兽、虫鱼、龙凤等纹样,但这时还不能称之为花鸟画,因为它还不是独立的绘画艺术品。当绘画艺术经过与实用品的分离,并逐步发展、成熟,在魏晋南北朝时已出现了以禽鸟和山花园蔬为题材的作品,此时的花鸟画多是作为人物画的背景出现的,带有一定的装饰性,这是花鸟画的萌芽时期。

唐代薛稷、边鸾、刁光胤等花鸟画家高手辈出,使花鸟画继山水画之后也逐渐独立出来,成为专门画科,这时花鸟画已成和人物、山水三分天下之势。花鸟画的独立是中国画的发展,是中

写生珍禽图 五代 黄筌 绢本设色 41.5cm × 70cm

国画内涵和主题的深化。

五代时西蜀的黄荃与南唐的徐熙，他们不同的绘画技法和个人风貌，使花鸟画从此分为两大流派，被后人称作“徐黄异体”和“黄家富贵、徐熙野逸。”徐熙，金陵人，出身江南名族，一生

芙蓉锦鸡图 北宋 赵佶 绢本设色 81.5cm x 53.6cm

不仕。据记载徐熙“落墨为格，杂彩副之，迹与色不相隐映，”素有“落墨花”之称，他的画风以水墨、粗笔、淡彩为主，重墨不重色，类似后来的写意画。黄筌，四川成都人，曾做过50年的皇家画院画家，多做宫中珍禽瑞鸟和奇石异花，双勾傅彩，用笔精细，不见墨迹，形成浓丽、精工、富贵的风格，传世作品有《珍禽图》。黄筌一路的工笔花鸟画体系以勾线、填色、渲染为主，造型严谨、工整，对宋代的院体花鸟画产生了深远的影响。宋人院体画是中国传统工笔花鸟画的高峰，是在写实、精工的表象之下对自然美与形式美统一的追求，代表画家有宋徽宗赵佶、黄居翰、林椿等。元、明、清时期，由于文人水墨画兴盛，工笔花鸟画的发展相对较弱，远远不及宋代，但仍出现了一批杰出的工笔花鸟画家，如：元代的钱选、王渊，明代的陈洪绶，清代的恽寿平等。近代工笔花鸟画代表画家则有陈之佛、于非闇等。

经过历代画家的共同努力，中国工笔花鸟画在漫长的发展过程中，逐渐从理论和技巧上完善、成熟起来，在继承、借鉴、创新中形成了多元的审美取向和丰富多彩的表现技法（见图）。

花鸟图(局部) 元 钱选 纸本设色

玉堂柱石 明 陈洪綬 绢本设色 30.2cm × 25cm

传统工笔画自古以来对工具的要求十分讲究,工具的优劣直接影响到画面的艺术效果。工笔花鸟画的工具材料包括笔、墨、纸、砚、颜料、画绢、胶矾、色碟、笔洗等(见图)。

1. 毛笔

画工笔画需要两种毛笔,一是勾线笔,二是渲染笔。工笔画多用中锋勾勒匀细的线条,故选用狼毫或紫毫这类尖细有弹性的硬毫毛笔,有衣纹、叶筋、红毛、鼠须、蟹爪等。锋长的笔适合勾长线,如鼠须,硬挺,适合勾绵长、顿挫变化不大的线条;大小红毛笔肚略大、锋短,适合勾有粗细变化的中短线;蟹爪适合勾细小、精致的短线条。工笔画对勾线笔的质量要求很高,要求笔毫的毛质好、制作精良、软硬适中、富于弹性,行笔时不偏锋、开叉。渲染笔多用大白云、中白云、小白云等兼毫笔。这类笔外层是羊毫,中间是狼毫,因此既能含水分又有弹性适合渲染。渲染笔一般分为两种使用,一种是清水笔,一种是色笔。

笔用后要妥善保管,特别是勾线笔,用完要及时清洗,否则笔中的余墨含胶,笔毫易变脆断损。渲染笔不可水笔与色笔混用,色笔应多备几支,冷色笔和暖色笔及染白粉的笔最好分开使用。此外还可备一两支旧的羊毫或狼毫笔,用于洗画坏的地方和画面需要虚的部分。

底纹笔也是工笔画常用来作底和进行大面积渲染时用的,可多准备几把此类不同宽度尺寸的羊毛板刷,选购时要挑选羊毛整齐而均匀的为宜。

2. 宣纸、画绢

传统工笔画多是在熟宣纸或画绢上绘制而成的。熟宣是以生宣刷以胶矾使之不渗化,便于渲染,其性能是不吸水、不起毛、不漏色,适合画工整细腻的工笔,熟宣种类常用的有蝉翼宣、云母宣、矾宣等。

画绢是丝织品,有生熟之分。熟绢是指生绢经过捶压,使绢丝呈扁形,减小绢丝相互之间的空隙,上胶矾后不易渗色,成为工笔画的画材。熟绢有本色和仿古色两种,适宜工整严谨的细线勾勒、渲染敷色匀净的绘画风格,可反复渲染、两面着色,易于取得和谐、含蓄的效果。

3. 墨、砚

传统绘画较为讲究墨色层次,多用墨锭研成墨汁,现在的书画墨汁使用方便,但墨色欠深厚、层次少,可选择质量好的使用。

砚是相对应于墨锭而用的,墨汁磨的匀细与否,直接影响墨色效果。因此画工笔所用石砚只要石质硬而细密能下墨就可以,但画工笔的墨要随用随研,不可用宿墨。

4. 颜色

中国画颜料主要分为两大类,一类是矿物质颜料,也称石色,有覆盖力,如朱砂、朱磬、赭石、石黄、石绿(分头绿、二绿、三绿、四绿)、石青(分头青、二青、三青、四青)等;另一类是植物性颜料(也叫水色或草色),为透明色,如藤黄、花青、胭脂、曙红、洋红等。另外,铅白、钛白、锌白是由金属氧化物制成的,蛤粉是贝壳研磨制成,又称为动物色,其色相很白且稳定不变色。

传统的国画色是将植物性颜料制成胶块状,使用时只需用冷水泡开,以指研匀。将矿物质颜料

制成粉末状，使用时需调胶。

现在有锡管装的中国画颜料，使用方便，价格便宜，但多为化学合成，质量不如粉状和块状颜料，可作为备用。

工笔画对于颜料色相的质量要求较为讲究，色相要求纯净，没有火气。此外，色质稳定、色相鲜丽且品种较多的水彩色也可补充工笔花鸟画的用色。传统工笔花鸟画讲究装饰性和工艺性，有时也使用金色和银色或金箔、银箔来丰富画面。

5. 胶、矾

工笔画颜色鲜艳而不变色，离不开胶和矾的作用。

现代的国画用胶主要是明胶（淡黄、透明的牛皮胶）用来调配粉质的石色，用时将明胶末（画店有售）泡入 70℃ 左右的热水搅拌，根据所需胶性大小适量加水，胶易腐臭，应随用随泡。用过的粉质石色要加入开水出胶，撇掉上浮的水和胶，晾干，可保持色泽的鲜洁。

矾，又称明矾或白矾，半透明块状晶体。由于工笔重彩的多层次积染特性，必须在两种不同的色层中间上一道矾水以固定色层，避免将底色（特别是石色）带起，古人谓之三矾九染。用时

笔、墨、纸（绢）、砚

将矾块洗净投入冷水中溶解，矾水不可过浓，否则起霜。

胶矾水，有三大用途：①制作熟宣（绢），②固定颜色，③保护画面，多用于画面出现漏矾的补救，特别是熟绢易出现局部渗水、渗色现象。调制的方法是将胶水与矾水分别调好，矾水只需用舌尖尝试，感觉稍涩即可，胶水粘度只需用手指试时两指间有粘连感即可，按7：3的比例，胶多矾少，将制好的胶水倒入矾水中。工笔重彩花鸟画在绘制完毕后，在画面上可刷一层胶矾水，增强色泽的艳丽，并避免裱画时颜色受损。

6. 辅助用具

笔洗：最好用白色、瓷质、口沿光滑的器皿，以保持水的清洁，并避免笔毛刮伤。

色碟：备白瓷盘多个，用来调胶矾水及底色水，略深小瓷碟数十个用来调墨、调色，也可用传统储色盘泡花青、赭石、藤黄等常用颜色。

小勺：用来舀水。

净布：用来吸笔。

胶、矾、颜料及辅助用具

工笔花鸟画的基本表现形式为白描、淡彩、重彩、没骨法等（见图）。

1. 白描

工笔花鸟画以线为造型基础，用毛笔勾勒墨线来表现物象结构，称为白描。白描可成为独立的工笔画作品，也是工笔淡彩和工笔重彩的基础，是学习工笔花鸟画必须苦练的基本功。

2. 工笔淡彩与工笔重彩

工笔淡彩与工笔重彩都是在白描勾线的基础上进行着色的。淡彩主要运用植物性颜色，敷色简洁透明，强调线描的表现力，要做到色不碍墨。重彩是以线为骨架，以色作为主要表现手段，注重设色的程序，既运用植物性颜色的透明性，又运用矿物质颜料的厚重感，色彩凝重鲜丽，有浓厚的装饰风格。

工笔淡彩与工笔重彩在着染技法上是一致的，常用的设色法有：分染、罩染、平涂、点染、积水、烘托、立粉等。

花鸟 清 任伯年 纸本白描 23cm × 28cm

白描花鸟是运用线的浓淡、粗细、方圆、转折、疏密等变化和用笔的轻重、快慢、顿挫、虚实来描绘花鸟的外部轮廓及花鸟结构的前后交错，表现出花鸟的质感和空间感。

3. 没骨

没骨法是不用墨线勾勒轮廓,只用着染色彩的水迹形成花叶形象,着色时既可像工笔重彩反复渲染,又可像写意画直接点染完成。画面效果要求干净利落,笔触自然、生动。没骨花卉色彩清柔、水分润泽,更有清秀飘逸的风致。五代徐熙、清代恽寿平都是没骨画大家。

白描、淡彩、重彩、没骨是工笔画四种主要的表现形式。在花鸟画创作中既可以用其中的一种画法完成作品,也可以几种画法结合在一起,以达到理想的艺术效果。

花鸟图(局部) 元 钱选 纸本设色

淡彩是以勾线为主,多以曙红、花青、藤黄等水色轻染,间或略施薄粉,墨色的成分较重彩法略多。画面特点为单纯、明快、轻松、淡雅。

虞美人图 宋 佚名 绢本设色 25.5cm × 26.2cm

重彩是工笔花鸟画的重要表现形式，用色多采用朱砂、朱磬、石青、石绿等矿物质颜色，渲染方式三矾九染，层层相叠，画面效果浓丽丰富。

牡丹 清 恽寿平 纸本设色 40cm × 58cm

没骨法是工笔花卉技法形式的一大革新，表现方法更加生动和富于变化。由于没有墨线为界，故分染的层次要分明，轮廓要清晰。