

工笔画花鸟草虫特写

花鸟卷

GONGBIHUA HUANIAO CAOCHONG
TEXIE HUANIAOJUAN

苏百钧 著
江西美术出版社

工笔画花鸟草虫特写

花鸟卷

GONGBIHUA HUANIAO CAOCHONG
TEXIE HUANIAOJUAN

苏百钧 著
江西美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

工笔画花鸟草虫特写·花鸟卷/苏百钧著. —南昌:
江西美术出版社, 2005.5

ISBN 7-80690-657-6

I.工... II.苏... III.工笔画: 花鸟画—作品
集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 028137 号

工笔画花鸟草虫特写·花鸟卷

苏百钧 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

全国新华书店经销

制版: 北京方舟正佳图文设计有限公司

印刷: 北京翔利印刷有限公司

2005 年 5 月第 1 版

2005 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/12

印张: 3

印数: 3000

ISBN 7-80690-657-6/J · 1412

定价: 25.00 元

工笔花鸟画概述

工笔花鸟画在视觉审美上追求的是“真实”和“自然美”，这种“真实”不但在形色的描绘上，而且在神情的刻画上也要忠实于客观对象，以求得花鸟形神的“妙得其真”，这种“自然美”强调表现活的、有生命的，并在形色质量上都有其特点和变化的生命体，即所谓“移生动质，变态不穷”。现代画家更追求由真实的再现自然美升华到艺术美，把花鸟与人、自然与人联系在一起，借物寓意抒情，引发观者的联系和想象，从而达到兴起人意的目的。

在造型和设色上是以精谨的写实手法为典范，选取形色俱佳、姿态优美，最有特点的花鸟为主体入画，取象单纯且多取折枝形式；在布局上讲究宾主、呼应、开合、疏密、聚散等格法，背景多以意象视觉空间为主，以突出主体；在技法上是以线为主造型，注重笔墨表现，敷色务求纯、明、匀、净，多层晕染，薄中见厚和富于装饰，并归纳了勾勒、分染、罩染、晕染、渍染、提染、涂填、背衬等勾染技巧和步骤。这一整套传统的表现手段和技法程式，到现代仍显示着它的存在价值。笔墨与用色两点尤其值得深入研究。

强调笔墨：无论是勾勒皴擦还是点染批丝，都要求很强的笔墨表现功力。这种笔墨功力是以能很好地体现造型观念、审美意识为目的的。讲究技法、干湿、粗细、匀称、顿挫、转折变化，要使人感到笔精墨妙而又有内涵，十分耐看。皴擦点染技法是根据花叶禽鸟的阴阳变化的表现需要运用的。其笔痕墨迹既有一定的规律可循，又富于节奏、韵律美。运用技法时最忌给人以简单套用的板滞脏乱感，这样则会大大削弱和失去它的表现意义。

精于用色：注重色彩的协调和统一性，于单纯中求丰富，对比中求统一。其设色特点是纯而不怯、鲜而不火、艳而不俗，给人以瑰丽沉着、净秀文雅之美，或庄重高华、富丽典雅和富于装饰的东方传统色彩风貌。

工笔花鸟画的格调问题将决定作品层次的高低，格调的形成除了绘画基本功和学识修养外，画家的人品、气质和情操起着重要的作用。高格调的花鸟画能给人以美的艺术享受，启迪人们崇高的理想和道德情操。

画无定法，以上所言是本人在长期工笔花鸟画教学与实践中的认识和体会，有不当处还望方家指正。

根据本人的艺术实践，大体归纳有如下几种画法：

勾填法：先用墨线勾出轮廓，墨线的深浅要根据具体形象有所区分。色彩浓重的花、叶要用重墨，反之，则用淡墨，前后的虚实关系也要在白描勾线时分别对待，一定要符合花鸟的形质，以免影响色与线之间的关系，着色的深浅与墨线的深浅要互相一致。

没骨法：花卉不用勾线作骨架，勾填法依靠渲染来完成浓淡的过渡，没骨法中的“撞水撞粉”法则是以二色或多色相撞来完成浓淡的过渡。由于水分的作用，颜色之间逐渐相互渗透融合，便产生由深到浅、由此色到彼色的效果，变化丰富而自然。

勾勒与没骨结合：一幅作品里可以同时使用勾勒法、勾填法和没骨法，因物象的不同或虚实关系的差异，可以分别使用不同的表现技法。

点垛法：利用笔的抑、扬、顿、挫及用墨用色的浓、淡、干、湿变化，使花、鸟形象表现生动、洒脱。此法要求能够控制用笔的轻重、转折，更讲究笔墨韵味，与小写意画法有相通之处。

分染法：通过分染的手段，分出花、叶的层次及起伏、转折关系。分染时含颜色的笔要饱和，含水分的笔水墨要适中，水分过大，容易将颜色往回冲。

苏百钧于中央美院

