

中央美术学院 中国画系 国画教材之五 工笔花鸟画

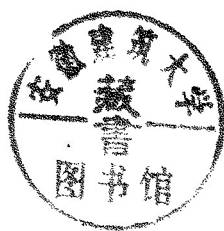
田世光 金鸿钧 著

姚治华 主编 北京科学技术出版社

中央美术学院 中国画系

国画教材之五
工笔花鸟画

姚治华 主编
田世光 著
金鸿钧

北京科学技术出版社

出版说明

本书为广大中国画爱好者的学习资料。可作为大专院校美术专业和中国画函授学校学生的学习教材。

本书包括国画人物、山水、花鸟三个部分,为中央美术学院十一位教授和副教授编著,较为系统地介绍了传统技法、写生技法和创作方法。贯穿临摹、写生、创作三位一体的学习原则。为便于学习和临摹,本书图版较大,采用了好纸精印,以不失原作品的效果。

为了便于读者学习,在每课教材后面有本课要点、参考书目、思考题和复习题四项内容,可以使学习者循序渐进,取得自学的理想效果。

图书在版编目(CIP)数据

工笔花鸟画/姚治华主编,田世光,金鸿钧著. —北京:北京科学技术出版社,1997.6

中央美术学院中国画系国画教材;5

ISBN 7-5304-1947-1/Z · 865

I. 工… II. ①姚… ②田… ③金… III. 工笔画:花鸟画-技法(美术)-高等院校-教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 24292 号

北京科学技术出版社出版

(北京西直门南大街 16 号)

邮政编码 100035

各地新华书店经销

人民美术印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 4.75 印张 110 千字

1997 年 6 月第一版 1997 年 6 月第一次印刷

印数 1—7000 册

定价:18.80 元

作者简介

田世光，号公炜，一九一六年生于北京。一九三七年毕业于京华美院，从赵梦朱、吴镜汀、于非闇、齐白石诸先生学习国画。同年考入古物陈列所国画研究馆，研究（宋元画派）工笔重彩花鸟和山水画，在此期间，曾受到黄宾虹、于非闇二位老师教导。三十岁拜在名画家张大千先生门下，成为大千先生入室弟子。历在京华美院、国画研究馆、国立《北京》和平艺术专科学校任教。解放后在中央美术学院、中央工艺美术学院任教。现为中央美术学院教授，中国美术家协会会员，中国画研究院院委。出版有《工笔重彩花鸟画技法》等书。作品被国内外博物馆、美术馆收藏，并陈列于天安门、中南海紫光阁及人民大会堂等处。

田世光

作者简介

金鸿钧，满族爱新觉罗氏。一九三七年生于北京。一九五七年毕业于中央美术学院附中。一九六二年毕业于中央美术学院中国画系并留校任教。擅长工笔花鸟画，受业于田世光、俞致贞。作品多次参加国内外展览并大量出版，出版有个人画集和教材。作品《万紫千红》入选联合国教科文组织举办的第十三次巡回展览。《万紫千红》与《雨》等八幅作品被中国美术馆收藏。《早春》等四幅被北京美术家协会收藏。现任中央美术学院中国画系教授，中国美术家协会会员，北京工笔画重彩画会副会长。作者姓名列入《世界名人辞典》和《远东澳大利亚名人传记》。

金鸿钧

目 录

一	白描玉簪花····· 田世光 2	十九	秋 趣····· 田世光 40
二	墨染月季花····· 田世光 4	二十	春 色····· 田世光 42
三	岭南春色····· 田世光 6	二十一	杜鹃绣眼····· 田世光 44
四	水果条幅····· 田世光 8	二十二	古梅长寿····· 田世光 46
五	莺歌燕舞····· 田世光 10	二十三	松鹰图····· 田世光 48
六	春 讯····· 田世光 12	二十四	桃花绡羽····· 田世光 50
七	秋 意····· 田世光 14	二十五	版纳野卉····· 金鸿钧 52
八	梅花鸂鶒····· 田世光 16	二十六	早 春····· 金鸿钧 54
九	墨 竹····· 田世光 18	二十七	郁金香····· 金鸿钧 56
十	枫叶白鸽····· 金鸿钧 20	二十八	迎 春····· 金鸿钧 58
十一	晨····· 金鸿钧 22	二十九	小牵牛花····· 金鸿钧 60
十二	万紫千红····· 金鸿钧 24	三十	芦塘野趣····· 金鸿钧 62
十三	池畔群芳····· 金鸿钧 27	三十一	霜重色更浓····· 金鸿钧 64
十四	暗 香····· 金鸿钧 29	三十二	生生不已····· 金鸿钧 66
十五	雨····· 金鸿钧 31	本教材要点····· 68	
十六	红满香山路····· 金鸿钧 34	参考书目····· 68	
十七	百子图····· 田世光 36	复习思考题····· 69	
十八	牡丹春燕····· 田世光 38	作业要求····· 70	

一 白描玉簪花

题材内容 这幅白描花卉以玉簪花为主，配景为月见草。都是夏日开的花卉。玉簪花：叶丛生，有长叶柄，叶片广椭圆形，平行脉。花葶挺立于叶丛之上。总状花序，花瓣后部连合成筒状，前端分五裂，每裂两条主筋，花白色，有芳香。月见草又名夜来香，株高一米左右，全株背毛。基生叶狭长椭圆形，茎生叶宽披针形，无叶柄。花黄色，四瓣，每瓣有一条主筋，夜间开放，次日凋谢，有芳香。

构图 此幅从左下角向右方发展的玉簪花为主线，以直立向左上和垂直于花葶的玉簪叶为矛盾的破线，上枝与主线平行的月见草为辅线，下部玉簪后面的月见草辅助破线。一般构图中都有主、辅、破三条线构成平衡之势，而以宾衬托主体。这幅构图中，主宾两组大致形成“V”字形式。

花卉白描的一般要求 白描是工笔花卉的基本功，以线为造型基础，用毛笔勾线，要表现出花木的形象、质感、结构和前后关系。同时又充分运用墨色的浓淡干湿和用笔的粗细、方圆、连断、光毛、转折、顿挫等等变化，抒发个人情感，表现对象的神韵。白描用线以中锋为主，行笔时笔尖要走在线条中央，线条转弯时，笔身随着拧转，不要出现方折侧锋。勾线时起笔先要藏锋，行笔中有顿挫转折的变化，收笔时要回锋，这样勾出的线才有力。花瓣叶片都是薄片，勾线时宜用中锋细线，花的轮廓线较细，叶片稍粗些，侧锋只宜于勾树木与石头。勾花叶有两种不同的线：花瓣与叶片的主筋和折面线都是饱满的弧线，挺拔而有力；花瓣与叶片的边缘线有波状起伏、有缺刻、有撕裂、有褶皱，因而曲曲折折，有尖圆方弧各种形象，有粗细连断的用笔变化。

白描花卉步骤 白描起笔先勾上后勾下，先左后右。每一个局部先勾前面的花叶，后勾被挡住的部分。如此幅先用淡墨勾最前面的一个玉簪花苞，再勾开放的主花，后勾后面的花苞，再用重墨勾花下托叶。花勾完勾玉簪叶。叶片主筋在前面的先勾主筋，主筋不在前面的，先勾前面一侧的边缘线，两条边缘线与主筋结合构成叶片形象。继而勾侧筋，侧筋都指向叶尖方向。然后勾月见草花，要点相同。最后用浓墨中锋挺拔的弧线勾出花丝、花柱，用较浓之墨点花药。全幅以重叶托淡花，淡花衬重蕊，花蕊如人的眼睛。如果是着色花卉，常用浓重的粉质色立粉点出，总的目的都是为了使花心突出。

此幅白描建议同学们临摹练习。

1 白描玉簪花 田世光

二 墨染月季花

题材 月季花又名长春花、月月红。蔷薇科，落叶灌木。花有单瓣、复瓣。有独朵顶生，有多朵簇生，生在新枝顶端。花萼五枚。叶互生，奇数羽状复叶，一般下部五片（或七片），向上渐减为三片或一片。叶片呈卵状、长椭圆形，边缘有小锯齿。茎枝有勾刺。月季色彩、花型变化多姿，是花鸟画传统题材。

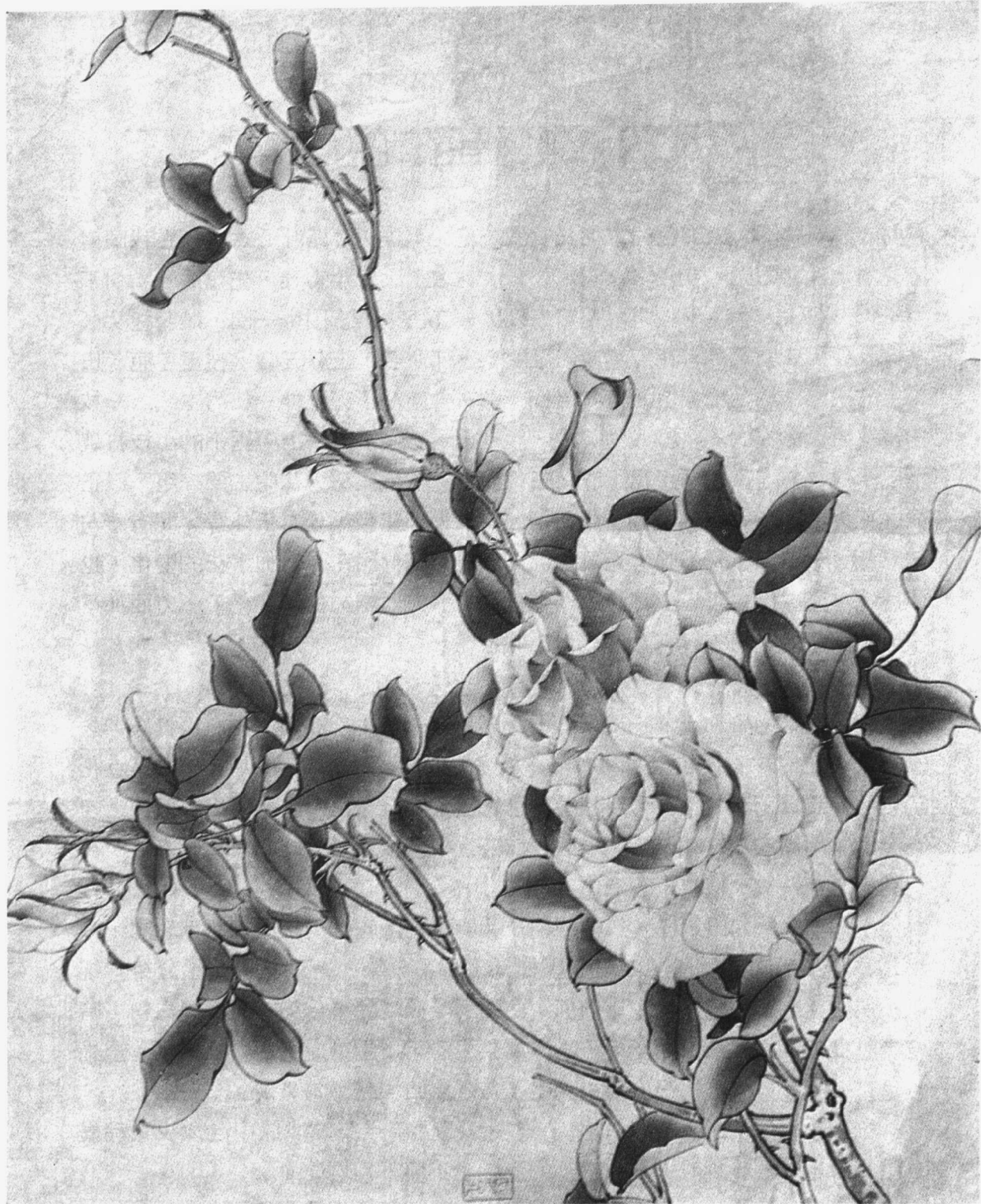
构图 这是一小幅折枝式构图。月季从左下角出发，以左下方两朵月季花为主，与有小花苞的主枝伸向右上方。以左上方半开花为宾与主枝呈矛盾交叉之势，两组枝头相背，利用叶子相互呼应统一。

白描 花叶白描的要求同上一幅玉簪花。这幅要介绍一下茎枝的勾勒和皴染。勾嫩茎要注意两条边线一定要平行，上细，下渐粗，同时注意逢出枝叶处都要隆起。茎枝倒刺有勾法与点法。这里是勾勒法。先顿好笔，笔锋与主茎一致，线条绷紧弯弧勾向下方，两笔尖端合在一处向前送一段再回锋起笔，才显锋利。下部木本枝干用渴墨中锋与侧锋结合勾勒。逢疖、疤处隆起，左出右平，右出左平，不要使凹凸处对称如瓶口、如鹤膝，因为那样形象难看，也不符合枝干形象的规律。勾后用干墨皴擦，要皴出飞白笔触，一边皴得多，另一边皴得少。然后分染一下即成。

墨染的艺术要求 自从南宋赵子固的白描水仙问世以来，白描墨染就成为工笔花卉的一种表现形式。它摈弃花鸟的纷繁色彩，发挥画家勾线与渲染的功力，更见艺术性。这幅月季花，田先生以挺拔有力而多变的线条，和秀逸匀润的墨色渲染，浓淡层次分明，皴染干湿得宜，显得淡雅飘逸，同时又有骨力气势。墨染法丰富和加强了白描线条的表现力，不失为一种可取的表现手段。

墨染方法步骤 墨染依据花叶的固有色，强调夸张花叶正反前后的深浅层次。此幅月季花总的说是花淡、叶深。细分则花的正面浅，反面深；叶子正面深，反面浅。在前后上下关系上又是以前面的、上面的浅；后面的、下面的深，以深托浅分出上下层次。有了统一的明暗关系，花叶的层次就明确了。墨染时分染浓淡要用两支笔，一蘸墨，一蘸水，趁湿烘染，由浓到淡，边缘适当空出底色，不要灰平。染花叶时，笔的水分要大，染出润泽；反之，画树石水分就要少些，出些飞白没关系。叶片分染有的中间重，边缘浅，有的以主筋为界，分染浓淡起伏关系。每一个花瓣、叶片染完，还要统染叶片与叶片、花瓣与花瓣之间整体的前后关系。

此幅白描墨染花卉，建议同学们临摹练习。

一 墨染月季花 田世光

三 岭南春色

题材立意与构图 火红色的木棉又叫攀枝花、英雄树，落叶乔木。生在我国南方各省，性喜阳光，树身高高耸立于众树之上，每年初春，先花后叶。树干多平伸，花大，簇生于枝端。花瓣五枚，朱红色，雄蕊围生一圈，雌蕊柱头长高、五裂，皆紫褐色。花萼革质、厚硬，下部联合，上分五裂。枝干多疤。田先生的这幅木棉，根据生活横向出枝，由右中向左下方平伸一枝为主线，一枝为辅线，以站立的鸟之竖线为破线，形成矛盾统一之势。上方垂下的小枝打破下部平线，并与下面两组花组成斜三角形式。左下花丛为花中主要一组，以正面之花为主花，其余三个侧面花为辅，并以大小花苞，分布于外缘，既有整与碎对比，又暗示花开不断，无限生机。最左面一背面花，增加了花的变化，也使边缘逐渐虚出。下部淡草绿色没骨苔点，一方面增加色彩变化，一方面加了一层不具象的远树，给观众留有体味的余地。

画法步骤

木棉花：中墨勾花，正瓣朱磦平涂，曙红分染；反瓣朱磦加白粉打底，朱磦分染。染时，花的尖部和外缘重，花心浅。用白粉勾花丝，曙红加墨点花药，并勾点雌蕊花柱。花萼用赭墨与草绿接染。枝干用中重墨勾出并皴擦、勾点疤疤，用赭墨加草绿罩染。干后，前部重枝用浓重墨复勒。用重墨点苔，再用赭墨复点一次，使枝干苍老厚重。

小鸟：重墨勾眼、嘴、一列飞羽及头胸黑色毛轮廓，淡墨勾腹部轮廓，中墨勾尾羽。头胸部黑色羽毛用焦墨批毛，重墨分染。一列飞羽重墨分染、统染，焦墨丝毛。下胸腹部，尾内面灰白色羽毛以淡赭墨分染，亮面提白粉，暗部赭墨批毛，亮部浓白粉丝毛。下尾筒染朱磦，周围染虚，用曙红批毛。重墨点足趾。嘴重墨分染。眼内周染赭墨，焦墨点睛。赭墨勾鼻须。

远苔：右下方苔点用大羊毫笔蘸淡草绿大笔点染，淡绿中混入少量赭墨色，点时用笔有大小、连断、浓淡的变化，不要平列均匀。

这是一幅精美的小品，这幅画不太大，建议同学们临摹练习。

三 岭南春色 田世光

四 水果条幅

题材与构图 这是相同样式的一对以水果为题材的条幅。一为桃和茶鵙（俗名驴粪球）；一为苹果和白头郎。两幅画既为一对，在构图时就要既统一，又要有变化。因为是窄长条的形式，所以构图就要以上下纵向发展为主，左右横线为辅助。在题材内容上，都有果实、枝叶和小鸟，这是相统一的一面。桃子和茶鵙一幅，桃枝从左中部伸向右下方，折枝从画外翻向右上方，总体是个“V”字形构图。而苹果和白头郎一幅，枝干从右中部出发，一小枝垂下，大干向左上方发展，梢头又折向右上角，总体是个“S”型构图。这是两幅画在构图上的区别。两幅画鸟的位置安排得体，正反变化，互相呼应，姿态生动。

画法步骤

苹果和桃：苹果和桃子都是由绿变红，一般都用黄草绿打底，变红部分用曙红分染或接染，最红部分可加少量胭脂分染。桃子要点胭脂红色斑点。较绿的部分需要用三绿或四绿分染提亮。果实中有的偏红有的偏绿。注意桃子的质感有毛，苹果质感比较光亮。叶子正面都用花青分染，罩草绿，花青勾筋；反面都用草绿分染，罩染，分染三绿，草绿勾筋。枝干都用重墨勾勒、皴擦，罩染赭墨。桃干皴纹横抹，罩色偏赭红；苹果干较光滑，罩染赭墨时可接染些草绿，老干上都要点些苔点。

茶鵙：用重墨勾眼、嘴、一列飞羽及尾羽。中墨勾背部二、三列飞羽，淡墨勾胸腹面。用重墨分染一列飞羽及尾羽，再统染一下，中墨分染头、背部，二、三列飞羽，统一罩染赭墨，软毛用赭墨批毛，翎片用重墨勾出羽轴、羽枝。腹面用淡赭墨分染暗面，亮面分染白粉，淡赭部分用赭墨批毛，白色部分用浓白粉丝毛。重墨点爪。赭墨染眼内周，焦墨点睛。赭墨勾鼻须。

白头郎：头部的白毛用淡赭墨分染暗面，白粉分染亮部（画面上有些黑斑是铅粉反铅变黑的），用浓白粉丝毛。身体黑毛与家燕的黑毛相同，都是墨丝、墨染（详见《牡丹春燕》）。眼内周是曙红色，焦墨点睛。嘴、脚皆用朱磬加白粉平涂，嘴用曙红分染，复勒轮廓。脚爪用曙红点出鳞甲。用赭墨勾鼻须。

这两幅可以临摹，也可以改画变体画。

四 水果条幅 田世光

五 莺歌燕舞

立意 画面中心是一丛盛开的金樱子花(蔷薇科、常绿蔓性灌木)，粉白相间，色泽艳丽典雅，两只黄鹂一正一背在枝头歌唱。上面垂下一枝火红的凤凰花，一对家燕追逐飞舞其间，下部衬以山石竹草，点出山野环境。作者在这幅画里再现了山野初春，阳光融融，百花竞开，莺歌燕舞的美好情景。

构图 金樱子花大叶小，枝干比较分散。作者在花后衬托山石，把散的点、线变为整的块面，使右下部为一个整体。上面伸下一枝凤凰花使人感到画外有画，天地宽阔，而莺燕安闲自在地轻歌曼舞，正在画面空白中心之处，较好地地点出莺歌燕舞的主题。

画法步骤

金樱子花：为勾花点叶画法。花用淡墨勾轮廓，平涂白粉打底，正面淡曙红分染，反面用较重曙红分染，花苞更重，可参考杜鹃花染法。花心用草绿点染雌蕊。雄蕊用浓白粉勾花丝，浓白粉加藤黄点染花药，干后如不黄，再用藤黄少许加朱磦染花药，使之金黄突出中心。金樱子枝干用淡墨勾出，用浓淡不同墨色点染叶片，复用花青、深草绿罩染，用较重墨勾筋，重墨复勾枝干，点苔勾刺。

凤凰花：花头五瓣，中央瓣有斑点，花色火红，二回羽状复叶，小叶椭圆形。用重墨勾花、叶及花苞。花瓣朱磦平涂，曙红分染，中上瓣曙红点斑点。曙红加墨点雄蕊花丝、花药，藤黄加白粉点雌蕊花柱。花苞萼片染黄草绿。小叶片用浓淡不同的草绿色点染。

黄鹂：重墨勾眼，眼先至枕部黑斑轮廓及飞羽、尾羽轮廓。中墨勾嘴。黄羽毛用淡墨勾出。黑毛墨丝墨染，黑羽分染、统染、丝毛。黄色羽毛用藤黄加白粉平涂底色，用藤黄分染，较重处用藤黄加少量赭石分染。头背部用浓藤黄批毛，飞羽用藤黄加少量赭石丝毛，腹部黄毛浅白。雌鸟肋部有赭墨斑点，雄鸟嘴朱磦加粉打底，朱磦分染并复勒。雌鸟嘴用赭墨分染并复勒。脚爪为赭石加藤黄和白粉平涂，赭黄勾点鳞甲。眼内周染赭墨，焦墨点睛。赭墨勾鼻须。

家燕：背面黑色，只有尾羽中段有白斑、腰有赭红斑，用重墨勾、染丝毛。腹面灰白用淡赭墨与白粉画。喉部与下尾筒用赭墨分染，罩赭红，赭红丝毛（详见《牡丹春燕》）。

这幅画可局部临摹。练习黄鹂与金樱子一枝，或燕子与凤凰花。

五 莺歌燕舞 田世光

六 春 讯

题材与意境 布谷鸟又称杜鹃，以虫为食，是农林益鸟，其鸣声似“布谷、布谷”，因之人们传说此鸟一鸣是催人春耕春种。此幅画中大片桃花，映衬出明丽的春光，一只布谷鸟，俯蹲石上，两翅张开下垂，尾巴高高翘起，鸟嘴张大鸣唱，这是鸟类兴奋时的表情，似乎向人们报告春日来临的喜讯。

构图 山石位于右下部，鸟立石上向左方鸣叫。桃花自左边向右出枝，与鸟相互呼应。桃花与鸟石略为平齐，作者把桃花从右中部伸出去，从右上角折回垂下一枝，改变了平齐的形势。

画法步骤

布谷鸟：用勾勒与点厖结合的方法。用浓重墨勾出眼、嘴。用中和重墨点染鸟的头部、背部、腰及上尾筒、膀拐部。重墨点出二、三列飞羽，干后罩染三青。浓重墨点一列飞羽，中墨统染，焦墨勾羽轴（羽枝可勾可不勾）。尾巴先用淡墨勾出轮廓，用焦墨点斑点，后点白粉。翅膀与尾巴里面均淡墨点并统染。胸腹部暗面染赭黄，亮面染藤黄白粉，点赭墨横斑。赭黄白粉染足趾（杜鹃第四趾转向后方故后面露两趾），赭墨勾鳞甲。眼内周染赭墨，焦墨点睛。嘴内侧及舌尖用胭脂加赭石、藤黄、白粉点在边缘上，向嘴内染虚。赭墨勾鼻须。

桃花：桃花为五瓣花，与梅、杏、海棠相似，但仔细对比可找出各自特征：梅花平而圆，杏花肥而兜，海棠椭圆如舌状，桃花瓣与花苞都较长而有尖。花开时给人的感觉也不同：梅花清瘦，杏花繁茂，桃花妖艳，海棠富丽。这幅桃花是用勾花点叶法。花用淡墨勾勒，染白粉底，分染曙红，内浅外深，花苞尖部浓重，浓淡变化大，淡草绿接赭红点花心，浓白粉勾花丝，浓黄粉点花药。花萼与叶均以赭红与黄草绿接染或点染，然后用曙红加墨勾筋。枝干画法同前。

墨石画法见《秋意》一幅。