

老年大学书画教材 主编：齐心

工笔花鸟画法

王传莘 著

华龄出版社

老年大学书画教材

主编 齐 心

工笔花鸟画法 (上卷)

王传莘 著

华龄出版社

责任编辑：苏 辉 闫 丽

封面设计：刘苗苗

责任印刷：李浩玉

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔花鸟画法. 上/王传莘编著. —北京：华龄出版社，2003.10

老年大学书画教材

ISBN 7-80178-113-9

I. 工... II. 王... III. 工笔画：花鸟画—技法
(美术)—老年大学—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 092007 号

书 名：工笔花鸟画法

作 者：王传莘 著

出版发行：华龄出版社（北京西城区鼓楼西大街 41 号，邮编：100009）

印 刷：三河市鑫鑫科达彩色印装有限公司

版 次：2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

开 本：787×1092 1/16 印 张：6.75

印 数：1~3 000 册

定 价：30.00 元

北京市海淀老龄大学书画教材编委会

主 任：齐 心

副主任：陈宝森 初世俊

编 委：卜希昶 王心昌

王传莘 田 镛

齐 心 刘福林

初世俊 陈宝森

陈硕石 姚增朴

梁志斌 温 瑛

(按姓氏笔画排序)

主 编：齐 心

副主编：王传莘（常务）

姚增朴 卜希昶

序

新世纪的新风尚，集中表现在人们追求着更高质量的文明生活。人之长寿取决于身心的健康，健康的关键在于精神。于是，随着全国老年大学、学校的建立，老年教育应运而生。这也正是时代进步的标志。

老有所学，选学中国书画者可谓高品位的取向。因为，中国书画崇尚神韵，寄情于造化万物之间。钟情于书画，取之于自然，概之为意象，妙在情趣之中，其乐无穷；钟情于书画，与自然相和谐，结笔墨之情缘，与社会相融洽，共天地之长久，不觉人之老暮，实在是精神上的青春永驻。

《老年大学书画教材》是北京市海淀区老龄大学近 20 年书画教学实践的结晶。是按照书法（真草隶篆等不同书体）和国画（人物、山水、花鸟等不同画种）的老年教学要求而编辑的系列丛书。海淀老龄大学地处海淀中关村高科技发展区、教育示范区和文化区，这里有许多著名的高等学府，云集着大量的高科技人才和高级知识分子，有高素质的学员，更有一支高水平的书画师资队伍；有海淀区领导的支持和中国老年大学协会的指导，它给《老年大学书画教材》的编写创造了有利条件，同时也对它的质量提出了更高的要求。

《老年大学书画教材》突出了老年人学习的特点，又兼顾中青年人需要，尤其注重老年人自学。由于学员多数具有较高的文化水平和丰富的社会经验，具有较强的理解能力，所以在教材中，既要有一定的理论高度和深度，又要形象生动、通俗易学、便于掌握和运用。本着“少而精，学而会”，由易到难、循序渐进的原则，本教材注重了科学性、趣味性、渐进性与形式的多样性相结合，配有大量的图示和范画，便于临摹学习；强调实践性，熟能生巧；提倡艺术性与思想性的完美结合，鼓励创新和个人风格的表现。

《老年大学书画教材》的编辑出版除了作者的辛勤编著外，与华龄出版社的密切合作，中国老年大学协会的指导，北京海淀区有关部门的支持是分不开的。在此，一并表示感谢。

由于我们的水平有限，书中会有许多不足，真诚欢迎专家和读者批评指正，以使《老年大学书画教材》不断改进和完善。

齐 心

2003年5月

目 录

第一章 中国画——中华民族文化艺术殿堂的瑰宝	(1)
独特的中国画	(1)
中国画与民族精神	(1)
怎样学好中国画	(2)
中国画的基本技法	(4)
第二章 工笔花鸟画的白描	(9)
中国画线描的形式和特点	(9)
白描与书法	(14)
白描与素描	(18)
白描与神韵	(19)
第三章 中国画的透视观	(36)
中国画透视观的主要特征	(36)
焦点透视与散点透视相结合	(36)
多视角透视的有机组合	(38)
工笔花鸟画的立体感、空间感	(39)
第四章 怎样写生	(43)
写生是造型的基本功	(43)
写生的主要技法	(44)
写生的整理	(46)

第五章 工笔花鸟画的着色	(56)
中国画的传统色彩观与中国画颜料	(56)
现代色彩学及其在中国画上的应用	(57)
工笔花鸟画的着色技法	(59)
第六章 中国画的构图	(70)
基本形与画幅	(70)
构图的基本要求和主要内容	(72)
构图的主要技法	(73)
构图的最后步骤	(80)
第七章 工笔花鸟画的创作	(81)
创新是创作的灵魂	(81)
生活与观察	(82)
立意为先与选题、选材	(82)
配景	(84)
起稿	(86)
描绘	(87)
款题	(88)
第八章 中国画的装饰形式与特征	(97)
中国画的装裱	(97)
画面与室内装饰	(97)

第一章 中国画——中华民族文化 艺术殿堂的瑰宝

独特的中国画

中国画是具有悠久历史和优良传统的中国民族绘画，在世界美术领域中自成独特体系。中国画使用的工具和材料是中国特制的笔、墨、纸（绢）、砚。这些文房四宝也都是中国发明创造的。

由于书画同源以及两者在达意抒情上都运用意象思维，运用高度概括、简练的线条组合来表现形象的特征或者意境。同时，绘画同诗文、书法和篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征，诗书画篆，完美统一。

中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意在笔先，情在画中”，做到以形写神，形神兼备，特别注重绘画的意境。

中国画在表现题材上分为：人物、山水（风景）、翎毛花卉、虫鱼、走兽（动植物）等画科；在技法形式上分为：写意和工笔两大类。写意有小写意、大写意和水墨画；工笔有勾勒、重彩（勾填法）、淡彩（勾染法）、没骨（小写意的前身），还有兼工兼写以及指画、画瓷等一些特殊形式。在画幅装裱和实用形式上分为：壁画、屏风、轴幅（中堂、条幅、横披）、镜片、册页、卷轴、扇面（圆和半圆）以及随形幅（海棠、寿桃、石榴、菱花、书卷等）。

中国画与民族精神

中国画的独特性是与中华民族的文化渊源、民族精神不可分的。

几千年来，中华民族之所以能繁衍生息，创造过人类历史的辉煌文明，就在于她的勤劳善良，勇于进取，善于学习，豁达兼容，热爱生活，热爱自然，热爱和平。归根结底是人与自然的和谐。用时尚的话说，就是生态平衡，保护环境，爱护人类赖以生存的自然条件。我国早在先秦时代就有人懂得了人本身也是自然的产物，是自然的一部分。这种认识在中国画里得以充分地表现。中国画的题材，如山水、花鸟、虫鱼、走兽等等多是表现自然界美好的形象。同样，中国画与人本身的和谐，还说明了艺术规律和人体生理规律是一致的。

中华民族精神的又一重要方面是大一统意识。大一统，也是大包容、大融汇，兼

收并蓄，海纳百川，善于吸取、消化外来的精华，不断丰富自己。这与我们有统一的文字不无关系，也影响着中国画的发展，呈现出各种流派、风格，百花齐放。

书画同源，是华夏文明的又一特征。中国字是世界上惟一流行的非拼音化的单体字，并对培养和开发人的聪明才智和潜能具有重要作用。考察中国字的创造和发展过程，从象形开始，随后有指示（指事）和会意，这些字的雏形就是从写生到写意（会意字）的图画、图纹，逐渐演变为用最简练、最概括的线条构成的各种图形——文字。然后与语言结合，产生了大量的形声字。形声字由形旁和声旁组成，按部首归类，形旁表意，声旁表音。正因为它有独立的形象性，具有不依附语言也能表意的功能，所以，无论在地域广阔的祖国各地乃至全世界，方言口语南腔北调、千差万别，只要是中国人认识中国字。可谓语言不通文字通。我小时候学认字就是看图识字，历来书画相关。尤其是写意画，必须练习和研究书法，用笔用墨，其理相通。

中国画与中国哲学思想（以中国古代的辩证法“阴阳学”为内核）互为表里。

中国画与诗词、音乐、舞蹈、武术等文艺体育门类存在着密切的兄弟姐妹关系，中华民族精神就是他们共有的血缘。例如：

1. 视觉艺术：画是平面的视觉艺术，还有立体的雕塑、建筑等，还有动态视觉艺术（舞蹈、杂技、艺术体育等）；

2. 听觉艺术：音乐；

3. 视听艺术：戏剧；

4. 文学艺术：诗词、散文、小说、剧本等形象思维的文学作品，特别是诗词。诗中有画，画中有诗；诗是无形画，画是有形诗。

5. 工艺美术：生产产品的造型、制作、装饰和装潢等。

总之，中国画与我们经济、文化、社会生活的方方面面都密切相关，无不体现着我们的民族精神。以上这些关系也是我们今后要陆续学习和研究的专题。就是说，既要继承优秀的传统，又必须适应社会的进步而不断发展。

怎样学好中国画

要学好中国画，首先要有一个正确的态度和指导思想，即热爱中国画，有信心学会、学好中国画；其次是要有一个正确的学习方法，即从临摹入手，苦练基本功（笔法、墨法、章法），养成写生的好习惯，由浅入深，由易到难，循序渐进；再次是要有创新意识，要有自己的追求，自得其乐。

一、要学好中国画，首先要有一个正确的态度和指导思想

有心学习中国画的老年朋友不仅具有既坎坷又丰富的人生阅历，而且有相当高的文化素养，这就是学习中国画的很好的基础。因此，学会、学好中国画对于老年朋友

来说是不难的，并且一定能够很快取得进步。俗话说：“物以类聚，人以群分”。想学习和研究书画的人们，应该是具有强烈的生活情趣和旺盛的生命力的人群，是精神充实又很会生活的人群。“活动”二字表述了生命的真谛。活动，活动，不活不动，不动不活。学画画，就要学写生，要善于观察自然的景物，捕捉美好的形象，需要户外活动；作画又是室内的活动，并且是高质量的活动。众所周知，人的健康，一要心情舒畅，胸怀开阔；二要适量运动，顺其自然地进行户外活动，保持与自然的和谐；三要科学饮食，讲究卫生。因此，老年人学书画既能陶冶情操，修身养性，又能健脑健身，是一种高品位的生活内容，是一种精神上永葆青春的生活方式。因此，学习书画的指导思想应是“从知者乐到各得其乐”。

从知者乐到各得其乐。知者乐，学习就是求知，获得真知就是乐趣。孔子说过：“知者乐，仁者寿。”实质就是“乐者寿”，是强调心情愉快和健康长寿的内在联系。颐和园有个“乐寿堂”就是取意这一典故。对于求学者的心情愉快，“知”是关键。只有“知”，懂得了，学会了，才有乐趣。“知”不仅是知其然，更要知其所以然。学画的“知其然”是知道怎么画，“知其所以然”是为什么这样画或者那样画。同时，要追求“各得其乐”的更高目标，做到胸有成竹，挥洒自如，畅抒情怀。

二、要有一个正确的学习方法

即从临摹入手，苦练基本功（笔法、墨法、章法），养成写生的好习惯，由浅入深，由易到难，循序渐进。为此，先要了解和学习中国画的入门以及基本要求和基本技法。

学中国画的入门，一要学传统，二要学写生。

1. **学传统。**就是前人所说的“师古人”。师古人应从广义上理解，就是不仅以前人为师，也要以别人的擅长为师。正如孔子所说“三人行必有我师”。因此，我强调“学传统”，就是说，凡是好的传统技法都要认真去学。学传统要从临摹入手，即六法中的“传移模写”。临是照着画，有对临和背临；摹是拓着画，先描后拓。练习白描，可以直接用描图法描摹。临摹要选择有代表的名画或好的稿子，并在临摹过程中，动脑筋去分析、研究人家是怎样画的，为什么那样画。通过临摹，学习和掌握传统的技法。

2. **学写生。**就是前人所说的“师造化”。师造化本来就是古人经验的精华，也是传统中的灵魂。因此，前人还说过“师古人不如师造化”。造化指自然界。师造化就是以大自然为师，我们今天称之为“写生”。写生是直接以实物为对象进行描画的作画方式，又是初学者以及画家锻炼绘画表现技法和搜集创作素材的重要手段之一。在中国画中，描写花果、草木、禽兽等的绘画，也叫写生，这里“生”的意思是指生活，也指有生命的动、植物。就是说花鸟画尤其要强调写生。

写生是锻炼以线造型的最好方法。因为写生要用最概括、最简练的线条来生动地勾画对象。写生不是照相，而是把对象最美的形象表现出来，必须善于运用取舍、概

括、夸张等手法。所以，写生是摄影根本无法代替的。

学习中国画的基本要求是：

第一步，形似。先摹后临，就是先拓着画，再照着画，模仿前人的用笔、用线、用墨、用水，做到基本上画什么像什么。

第二步，神似。用心、用情，做到画什么都能够有动态、有力度、有质感、有空间感、有精神、有意境、有生命力。

第三步，独立作画。画幅和内容的选择要由小到大，由易到难，逐步提高。

总之，学传统为了继承，学写生为了创新，坚持反复练习笔法、墨法、章法，是一个由浅入深，由易到难，由此及彼的过程。

中国画的基本技法

技法的技，指熟练的技能、技巧、手段；法，指一定的方法和法度（规矩、规范、标准、准则），掌握运用技能的规律。无规矩不成方圆。绘画技法，指造型艺术和表现手法。中国画技法主要是笔法、墨法（着色）和章法（构图）。其中，工笔画技法的特点是用更精细的笔法来描绘物象的。技法的作用是艺术手段，是为实现艺术效果服务的，要提高技法水平，最基本的两条是：手熟则巧，心用则灵。也就是勤动手，勤动脑。尤其是动脑筋，要用心去画画。前人所说的，“写形不难写心难”，“修法先修心”，都是这个意思。那么具体技法从何入手呢？应该从“五用”入手，常练“三法”。“五用”，即：用具、用笔、用墨（色）、用心、用情。“三法”，即笔法、墨法（染法）和章法。这“五用”和“三法”是一个系统，既有各自的特性，又相互联系，互为依存。同时，必须认识到技法的运用是一个过程，作画如同生产的工艺流程一样，必须有一个规范的步骤（也可以称为程序）。具体的技法要领，简要分述如下：

1. 用具（含材料）。即传统讲的文房四宝：“笔、墨、纸、砚”。实际是指作画的物质条件。

工欲善其事，必先利其器。学画的人首先要了解和掌握主要绘画用具、用料的功能和特性，然后才能巧妙地运用，充分发挥它的作用。画工笔花鸟画必备的主要用具、用料及其特征是：

纸或绢：工笔画多用熟宣纸或熟绢。熟宣纸是生宣纸经过胶矾水加工而成的。现有矾绵连、云母宣、蝉衣宣、冰雪宣和书画宣等。也可用半生半熟的纸：如煮垂宣等。

笔：以毛质分，主要是狼毫、羊毫和兼毫。狼毫笔（含硬毫笔），毛硬锋挺，含水不足，宜于勾勒、丝毛和皴点。如：红毛、蟹爪、羽箭、狼圭、叶筋、衣纹、兰竹等。羊毫笔，毛质柔软，含水量大，宜于大面积渲染等。如大楷羊毫，提笔或板刷

等。兼毫笔，用狼毫和羊毫或兔毫合制，外柔中刚，软硬适中，含水充分又易于控制，多用于着色分染。如：白云笔、七紫三羊等。以规格分：按笔头毛的长短、多少，以及笔管的长短分为大、中、小不同的型号和品牌。

墨和砚：古人对墨和砚是非常讲究的。以墨为例，分松烟和油烟，均以细实为好。如今用墨汁比较普遍，但一定要用优质的。如“中华墨汁”和“一得阁墨汁”，非常细腻，胶量适当，具有油烟墨性，但是不要用积墨（墨汁水份蒸发后的墨渣子）。

颜料：分胶质和粉质两大类。粉质多为矿物颜料，不透明，色泽浓重，覆盖力强。如石青、石绿、石黄、朱砂、锌白、泥金等。朱磬、赭石虽属矿物颜料，由于颗粒很细，透明度较大，可作为水色使用。胶质颜料，多为植物颜料和胶制成，用时以水调之。常用的有曙红、藤黄、花青、胭脂等。由于国画颜料的纯度和明度不够，可适当用一些水彩或水粉画颜料，但要注意结合使用胶矾，以免其脱落。

胶矾的使用要适量。有的颜料脱胶后要适量加溶水胶（黄明胶、桃胶）调合，不能用化学制的胶水。画重彩时，重复罩染之前要涂胶矾水，以免底色泛起。

笔洗、镇尺、印泥（不是印油）等其他用物，个人酌情而备。

2. 用笔，或称笔法：用笔，先要知笔。中国人写字作画讲究使用的毛笔，是特殊的毛笔，由于选毛的毛质和长短不同，分为软、硬、大、小各种品名和型号，并都有笔锋。所以用毛笔造型，具有极其丰富的表现力，能够产生各式各样的点、线、面的形象。于是，笔法（用笔之法）历来是中国书画家最注重的必修之法。

在工笔花鸟画的用笔中，一是用线，一是用染。用线是基本功。线描（亦称勾线）是造型的基本手段，通常称白描。线描是以墨线在宣纸上造型，落笔成形，不宜更改。于是在线描的用笔上特别要求准确，并具有丰富的表现力。也就是说，好的线描，既要有准确的造型，又要有空间感（立体感）和质感，以及情感（有神态），是具有生命力的、活的线描。

要使线描富有活力，就要注重“行笔”和“用锋”两方面的练习。

善于“用锋”，是指根据所描绘的形象的质地和势态不同，选用不同的笔锋及其组合。如：中锋、侧锋、逆锋、藏锋、回锋等。在应用中要“应物象形”，灵活变化，但一定要笔势呼应，气势相通。

善于“行笔”，是指掌握好笔在运行中的起笔、收笔、速度、力度。即：提与按、轻与重、急与缓，以及各种行笔的变化组合。使线描呈现出粗细、曲直、转折、刚柔、顿挫与流畅，节奏与韵律，笔断意连等等美妙神奇的线条和形象。

关于用笔技法中的用染之法，因为它离不开用墨和用色，所以，必须结合用墨（色）之法进行研究和学习。

3. 用墨（色），墨法或染法。在中国画中，线是筋骨，色是肌肤。墨或者色彩是为了更完美地描绘物象的质地（质感）和空间关系（立体感）。那么，怎样才能用好

墨和色呢？技法要点是什么呢？应注意以下几点：墨分浓淡，阴阳相辅；色分冷暖，彩调和谐；先后有序，统筹大观。

墨分浓淡，阴阳相辅。这是用墨之魂。

黑白是形象的基本依据。没有光就没有明暗，就无所谓黑白，就不能形成人的视觉形象。中国人讲阴阳之道。中国画的墨和纸，就是黑与白，阴与阳。所以，“用墨”是处理形象之间的明暗关系，也就是空间关系，因而也就有了虚实的差别，于是用墨要分浓淡。前人所说墨分五色，焦、浓、中、淡、浅，实质是强调了用墨的浓淡去表现所画物象的丰富的明暗层次。用墨的浓淡，关键在于用水，以清水调墨，随调随用。在正式画面上勾墨线，勾花要根据花的颜色深浅调墨色，浅花淡墨线，深花浓墨线，以此类推。勾叶子、枝干虽然一般比画花的墨色重，但也要分深浅，以区分枝叶的前后层次。用墨晕染时，也同此法。

色分冷暖，彩调和谐。这是“用色”的要领。

冷暖是人寄于色彩的感情概念。无光就无色，光还给人们以温暖感。红日东升，由黑夜到白天，好象由凉到热，或由冷变暖。于是，人们认为，红色是暖色，蓝色是冷色；黄是暖色，紫是冷色。但是色彩的冷暖又是相对的。例如：紫是冷色，紫色若与蓝色相比，又变成了暖色。再如：绿色是中间色，温性色，但是，绿与红色比，它是冷色；如果与蓝色比，它又是暖色。

在用色时，要注意花和叶的明暗（深浅色度）和色调（冷暖色相）的对比与谐调，更不要忽略整幅画面的色调统一。如：画红叶是暖色调；画荷叶是绿色调（主要指大面积的荷叶）；月光夜景可用冷色调。画昙花、玉簪、白梅花都适合用冷色调。因为，昙花多夜间开；玉簪花喜阴怕晒；梅花耐寒，在冰雪的严冬时节开花。

还有一点请注意，就是黑与白。它们都是中间色，是万能调合色，之所以中国画的色调易于和谐，其妙处就在于白的底色（宣纸）和墨的应用。墨线和墨色可以谐调各种对比色的关系，使画面的形象和色彩既鲜明又和谐。所以，在用色时，一定要注意白空间（留出纸色）的运用和黑空间（墨色）的运用。

但是，对于黑白的感情色彩，不同民族和不同环境也有不同的观念，不能一概而论。如，中国人常把黑白比作阴阳，黑属阴（冷），白属阳（暖），有的场合，黑白色等分就使人有丧气的联想。在西方有的民族里，黑白色又是高贵色，这和我国画水墨画是一致的。

彩调和谐的另一方面是调色和渲染的技法要点。调色时要注意颜色的纯度和浓度。通常四种色笔不可混用。即：暖色笔，以红为主；冷色笔，以蓝绿为主；白色笔和墨笔。在调配颜色中，原色（红、黄、蓝）相配调出间色（橙、绿、紫）时，先用水调色度浅的色、再逐量加深的颜色。如果画没骨，用一笔多色法也要这样调色，及时洗净色笔，保持用色的鲜明纯正。

保持画面色彩的和谐，绘染技法也很重要。绘染的方法有许多，如晕染、渲染、罩染、冲染、接染等，但都要注意色彩的深浅、色阶和色相的过渡，一定要自然地渐变或连接，不留无序的笔痕。

先后有序，统筹大观。

主要指的是着色的顺序和整体意识。着色顺序的原则是：先主后次，先实后虚；先墨线，后染色。整体上，染色要先浅后深，先冷后暖；局部上，先深后浅，一支色笔、一支水笔，随画随染。如染花叶，画鸟毛，先涂胶质色，后涂石质色（不透明的颜色），最后提粉、点花蕊等。在分染前后层次时，可以从后往前画，先深后浅；也可以从前往后画，由浅而深（没骨多用此法）。另一个原则是：始终要有整体意识，先确定画面上最浅的部位和最深的部位，一朵花、一片叶都是如此。总之，要笔笔有虚实，笔笔有整体，才能使整个画面统一和谐，有主有次，层次清晰，富有生动的空间感。

4. 用心。修法先修心。孙中山先生说过，“知难行易”。中国画的前辈提出：“立意为先”。这些观点的共同点是强调了人的主观能动作用。就是说，学技法要动脑筋，力求掌握技法的规律。因为人的手是受大脑支配的，作画也是由思想支配的。于是，要提高技法水平，首先要提高对技法的鉴赏能力和理解能力，要提高意识水平，即俗语说的“眼高手低”。只有眼力提高了，才能够择善而从，再提高手上的功夫就成为自觉的要求了。例如：画工笔花鸟画，要实现形象生动，除了与写意画同样追求意境，追求形神兼备，还要强调对物象特征更精细的描绘，更要求突出物象的质感和空间感。所以，尤其要树立主题意识，有意识地处理画面中主次、前后、远近和虚实关系，局部服从整体。举一反三，作画的构图、用笔、用墨、用色等等环节，虽然各有技法，但是最根本的也是自始至终的，是用心。不难看出，提高心性，掌握理性的法度，是百技之宗，百法之纲，纲举目张。这一点对于老年人学画尤为重要。

5. 用情。用真情作画，是提高绘画艺术品味，丰富绘画文化艺术内涵，增强绘画的艺术魅力的前提条件。画一幅画，选择什么形象为主体，要表现怎样的主题，蕴含怎样的意境，都是有思想性的，是能够体现画家的艺术品位和文化艺术水平的。例如：画梅花，取意梅花不畏冰雪严寒的坚强品格，俏不争春的奉献精神。画牡丹，取意牡丹是繁荣富贵的象征，如果再配上鸽子，更寓以和平繁荣是相辅相成的哲理。画荷花，取意荷花出污泥而不染的寓意，再题写“冰清玉洁”，可勉励自己保持清高的品质；或题写“溢塘荷气”谐音“一堂和气”，给家庭或单位增添祥和的气氛；或题写“风清莲洁”，寓以“讲正气、讲廉政”。画菊花，取意秋深百花凋零而菊花却傲霜盛开，经久不衰，象征“老骥伏枥，壮心不已”，大器晚成。如果再配以山石、清泉，更增添了坚韧不拔的气质和精神长存的意境，等等不胜枚举。说明工笔花鸟画不仅有优美动人的花鸟形象，还可以富有非常高雅的艺术境界，具有强烈的感染力。这些就

是用情作画的妙处。也是学画人应该追求的高层次目标——真正的形神兼备。

章法，“六法”中的经营位置，即画面构图的技法。首先有好的立意（主题思想），然后是选材，再者是画面的具体安排和形式处理。在技法上，通过形象的选择，运用取势生动、主次分明、疏密得当、聚散相间、顾盼呼应、前后穿插、仰俯反侧、参差错落、层次清晰、均衡稳定、节奏明快、虚实有致等等经营位置的手法，处理好艺术形象的平面空间、立体空间和多维空间的关系，实现内容与形式的统一。这里也要始终贯彻用心和用情。

以上“五用”和“三法”是一个基本技法体系，相互依存。我们学画的人要在这“五用”和“三法”上下功夫，能够由浅入深，循环往复，循序渐进，实实在在地提高绘画的思想水平和艺术水平。

基本步骤 这里仅就工笔花鸟画的基本步骤的要点作一些简略的概述：

- (1) 选稿或定稿。如果是创作，即定草稿。
- (2) 正稿的勾线、白描。
- (3) 设色。分深浅的渲染、罩染。画花的提粉、点蕊；画鸟的丝毛。透明的颜色先染，不透明的颜色最后分染或罩染。
- (4) 细致描绘（局部）。如画鸟的点睛，画草虫的特征等。
- (5) 整体整理。如配景或底色的绘染，山石的补苔，个别部位的加深或加强明暗对比。
- (6) 题款和用印。
- (7) 装裱。

第二章 工笔花鸟画的白描

白描是学好工笔花鸟画的基本功，也是以线造型的一种绘画形式。以线造型又是中国画的基本特征之一，具有悠久的历史渊源，最具代表性的当是书画同源。只不过在汉字发展上，线条演变为笔画；在绘画发展上，线条演变为线描。中国画讲究笔墨，强调“骨法用笔”，都是和线描（用线）分不开的，线描的形式和技法非常丰富，博大精深。白描也可以独立成画，尤其是白描淡彩。

要学好白描，需要一懂，二练，三用。

一懂。就是首先要知道和理解：中国画的线描有哪些形式，有哪些特点，有哪些功能：中国画的线描与书法笔画的互补性；中国画线描与西画素描线条的同与异；好的白描应具有鲜活的生命力和神奇的表现力。

二练。就是要勤练、苦练加巧练。俗话说：熟能生巧，勤能补拙，实践出真知，实践是关键。勤练，天天练；苦练，反复练；巧练，动脑筋练，理性的练。要由简而繁，由易而难；再由繁而简，由难而易，循序渐进；要务求少而精，学而会。白描是最显功力、最不遮丑的，必须狠下工夫，注重实效。

三用。就是会自我运用，随心所欲，把自己的理念、情感通过线描充分地表现在画面上。

学懂，勤练，会用，这三者相辅相成，相互促进，不断提高。

中国画线描的形式和特点

要知道中国画线描的形式和特点，先要知道中国人写字作画所使用的毛笔。中国毛笔选毛的毛质、多少和长短不同，分为软、硬、大、小各种品牌和型号，并都有笔锋。所以用毛笔画线，由于笔在运行中的速度、力度随着提与按、轻与重、急与缓，以及各种行笔的变化组合，使线描呈现出粗细、长短、曲直、转折、刚柔、顿挫与流畅，节奏与韵律，笔断意连等等美妙神奇的线条和形象，具有极其丰富的表现力。

唐代的吴道子善画神仙佛像，描法精妙。存世的“天王送子图”、“八十七神仙卷”就是后人学吴道子画法的绝品。近代的任伯年，当代的工笔花鸟画家于非闇、郑乃珖等，都是线描的集大成者。

从形式上看，白描的线可归纳为：直线、曲线、折线、曲线与直线相组合；弧线、不同弧度的线相组合、弧线与直线曲线相组合；粗线、细线、粗线与细线相组合，以及各种形态的线相组合等形式。