

工笔 花鸟画技法

邹传安著

湖南美术出版社

工笔花鸟画技法

邹传安 著

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔花鸟画技法 / 邹传安著. — 2 版. — 长沙: 湖南美术出版社, 2003

I.工... II.邹... III.工笔画: 花鸟画—技法 (美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 066243 号

《工笔花鸟画技法》

邹传安 著

封面设计: 郭天民

责任编辑: 姚阳光

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

经 销: 湖南省新华书店

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 13 万

版 次: 1990 年 5 月第 1 版 2003 年 8 月第 2 版第 1 次印刷

印 数: 37000—42000 册

书 号: ISBN 7-5356-0339-4/J · 284

定 价: 58.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: www.arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

历 代 精 品 欣 赏

桃花鸂鶒图 [宋] 无款

雪树寒禽图 [宋] 李迪

竹石集禽图 [元] 王渊

春禽花木图 〔明〕边文进

荷花鸳鸯图 [清] 华岳

MAF65/18

秋菊双禽图〔清〕郎世宁

牡丹湖石图 [清] 居廉

玉兰绶带图〔近代〕于非闇

櫻花鴛鴦圖 [近代] 陳之佛

上林春色图 [近代] 刘奎龄

前言

李路明

不管是东方还是西方，凡是具象的画面，所描绘的不外乎是人自身、自然景观、各种动植物及用具家什这三大类。西方将这三大类界定为人物、风景、静物；在东方，也是人物、山水、花鸟三大类分得清楚明白。前二类看来东西方一致并无分歧，只是到了第三类，却有了一个极有意思的东西方之区别。

这区别便是一个是画那些静止不动的死物，故曰之静物；一个是画那些活脱脱的珍禽草虫和春花秋实交替的花花木木，直截了当称之为花鸟。当然，西人的静物画中偶而也出现一二只珍禽或几根花木，但前者均已成标本样后者则已远离泥土芳香。简言之，即西方的静物画是无机的冷漠世界，东方的花鸟画是有机的生命世界。东西方泾渭分明，毫不含糊。这的确是一个值得认真研究的大问题，这区别甚至藏着东西两大文化圈的底蕴。可是，又似乎无人专门研究这个有趣现象，这倒是一件令人奇怪的事。

为什么西人数千年来不对花鸟草虫感到兴趣？而中国人也同样一直不对器皿家什感兴趣呢？我们似乎可以作如下粗浅认识。西人在现代艺术生起之前一直以理性科学精神对待世间万物，为便当起见，一般都将静物作为画人绘事入门的途径，在此中去悉心研究色彩、形体结构等等，故有了兴盛的发展而独立为一科。中国人则对世间万物怀抱一种出自生命体验的认同感，不论是高山大川还是一草一虫都寄予着同等的热情，就是在这种“万物有灵”的观念支配下，山水画的“天人合一”的境界转而体现在花鸟画的“物我同在”之中，从不将花鸟当作习画入门的手段。故在西人的古典艺术中，静物画如同小儿科，而花鸟画在中国，很早就是与山水、人物并驾齐驱自成体系的一大科。

这自成系统的一科萌于魏晋，兴于唐，完善于五代两宋，直至清末近现代，仍余威不倒。但由于五代两宋之后，再无重大突破性发展，只是在完善上下尽功夫，因而其在当代，除去一些小修小补的进展之外，已明显觉出一种衰势。谁能力挽狂澜？它还有否前途？

我以为，在艺术能摆脱政治附庸状况获得自律发展的今日，它的前途肯定是有。看看西人的小儿科静物画步入20世纪后，往往成为新流派开启的先声，若塞尚若凡高若毕加索若马列维奇……一茬一茬，生生不息，在此领域不断贡献出与前代相异的新的形象与新的绘画语言。作为有悠久灿烂历史的花鸟画当然没有不再继续发展开辟新天地的理由，何况它的发

生就是源自对生命的关注！但谁能力挽狂澜？我却甚感茫然，不过我相信这是要靠许多有志之人切实来做才是。若得意于对前人的亦步亦趋，是不会有指望的。

现既需要切实去做，基础的功夫仍是要打的，精良的传统也仍是要研究的。

现在，邹传安先生这一本《工笔花鸟画技法》，即是这切实去做的切实表现。

邹传安先生，三十余年来默默在这块不甚景气的园地里耕作，不用说，已练就一身过硬的功夫。我这人虽读书不多，但因曾研究过一段中国画史，对当今的花鸟画也多少留意过，故古人画今人画均看过一些。就我所见所闻，邹先生确已得传统之精髓，他的工笔花鸟在造境及技法诸方面，在当今中国画坛，也是不多见的，与一些名家相比，也自有其独到之处。

因此，他现在将多年研习工笔花鸟的经验整理成著作，对于有志于复兴这一科的后生而言，有益之处是明摆着的。

此书的特点是具实用与学术两样功能。实用者，是它详尽介绍了工笔花鸟画的工具材料和用笔用墨用色诸法，对具体的表现形式与手法也一一示范讲来，且在其中向读者无保留地贡献了他的看家本领——三十余年于工笔花鸟画上的独到心得与经验。这些对于学习者，自然会免去许多弯路。研究者，是邹先生在介绍技法的同时又对工笔花鸟画的构思、构图和色彩美感诸方面进行了理论层次上的探讨，对我在前面提到的西方静物画与中国花鸟画的区别问题也有初步的探究（只是因篇幅之限他没有再展开）。这种研究性的探讨又可使学习者在掌握技法之余更上一层楼时以启示。

学习者若想卓然成一家，能对工笔花鸟画的发展作出自己的建树，仅仅满足于学得此书中的各种技法和知识，那是不够的。若将学习此书而得的基础作为一个良好的起点，对题材进行扩充，对形式进行更新，改变审视传统与生活的角度，是会对花鸟画复兴做贡献的。我想这也是邹传安先生对研习此书的各位读者的希望。

邹传安先生热情邀我为他的著作做一前言，我对花鸟画并无研究，更非此方面权威名家，感到不太合适，可邹先生要在此点上一反时尚，我对一反时尚也有爱好，于是就写下以上的话，当做前言。

2002年11月于长沙

目 录

历代精品欣赏

前言

第一章 概述 1

关于工笔花鸟画和它的意义 1

花鸟画的题材 2

花鸟画自成画科的原因 3

工笔花鸟画的工具、材料及其使用 5

1. 宣纸、画绢 5

2. 笔 7

3. 墨、砚 8

4. 颜色 9

5. 胶、矾 11

工笔花鸟画的用笔、用墨和用色 12

1. 用笔 12

2. 用墨 14

3. 用色 14

第二章 花鸟画的发展 16

第三章 工笔花鸟画的形式与技法 34

表现手法 34

1. 勾勒法 34

2. 勾填法 34

3. 没骨法 35

表现形式 36

1. 白描 36

2. 工笔重彩 37

3. 工笔淡彩 38

4. 兼工带泼 38

工笔花鸟画的用笔及各类线型举例 40

白描 49

介绍几种具体渲染方法 62

花头染法 62

1、紫色花头染色法 62

2、深红花头染色法 62

3、朱色花头染色法 62

4、粉色花头染色法 62

5、黄色花头染色法 62

6、白色花头染色法 63

7、点蕊法 63

叶片染法 63

1、绿叶染法 63

2、红叶染法 64

枝干法 64

点苔法 65

1、苔点 65

2、藓点 65

背景色法 66

草虫画法 66

1、蝴蝶 66

2、蝉 67

3、蜻蜓 68

4、蜂 68

鸟类画法 68

1、鸟类的种性 68

2、鸟类的生理形态 69