

花鸟工笔 写真

陈燕秀 张风 著

工于细腻 * 品位传承 历代名画赏析
* 传神技法 笔墨表现手法解读
* 唯美写实 灵感与技法的共鸣

跟着本书临摹、写生、创作，写真梦想

Flowers and birds paintings photo

海南大学中西部计划学科重点领域建设项目

花鸟工笔 写真

陈燕秀 张风 著

Flowers and birds painting photo

CMS
PUBLISHING & MEDIA

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟工笔写真 / 陈燕秀, 张风著. — 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5357-9381-2

I. ①花… II. ①陈… ②张… III. ①工笔花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 166238 号

花鸟工笔写真

著 者: 陈燕秀 张 风

责任编辑: 缪峥嵘

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

网 址: <http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印 刷: 长沙三仁包装有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

地 址: 长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路 98 号

邮 编: 410604

版 次: 2017 年 9 月第 1 版第 1 次

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 150 000

书 号: ISBN 978-7-5357-9381-2

定 价: 58.00 元

(版权所有 · 翻印必究)

前言

Preface

工笔花鸟画作为现代绘画和中国传统绘画的一枝独秀，在人类社会进入 21 世纪的今天，如雨后春笋般茁壮成长。现代工笔花鸟画家，在传承和发展中国传统绘画的基础上，吸收了西方绘画和邻近学科的创作理念和表现技法，使工笔花鸟画这朵艺术之花，开放得更加艳丽多彩、婀娜多姿。

传统的工笔花鸟画，往往从临摹起步，经过写生然后进入创作阶段。工笔花鸟写生与创作这一环节，更加丰富了工笔花鸟画的表现形式。现实生活和大自然丰富多彩、千姿百态的花花草草、鸟虫兽禽，给了艺术家无限的想象力和创作灵感。本书从写生入手再进入到创作过程，使艺术家的创作更有激情、更贴近生活。

任何绘画学科都离不开专业基础教育，这如建筑一样，要打好基础，才能一层层地往上延伸砌筑。工笔花鸟画的专业基础学习，通过临摹、写生，掌握造型、色彩、构图等技能，得到观察能力、思维能力、写生能力和创作能力的培养。人常言：根深叶茂。艺术家创作的每一幅优秀作品，都因其深厚的专业基础和多年积淀的创作经历和经验所形成。

人们在写生和创作中，并不是每一张作品都是成功的，有时面对一团糟的画面会觉得厌烦、沮丧，甚至有放弃的念头。特别是工笔花鸟画，如果勾错了一条线、写错了一个字，就会感到遗憾，没有心情再重画一张，激情和兴奋都没有了，只想把画撕掉。这时，就需要放下手中的画笔，去做自己喜欢的事情，然后从头再来。成功属于勤奋而又坚持不懈的人、失败是成功之母，愿意享受绘画激情的人就会从失败的困境中走出来，重新拿起画笔，寻找和享受其中应有的乐趣。

学无止境。在学习中，往往开启成功大门的是最后一把钥匙。只要坚持不懈地写生、创作，总会熟能生巧，掌握开启大门的钥匙，从成功的体验和感受中获得无比的乐趣，这就是艺术！

本书内容包括中国工笔花鸟画概述、花鸟写生、工笔花鸟画表现的画具与材料、工笔花鸟画表现技法、工笔花鸟画的色彩构成、工笔花鸟画创作等六个章节，深入浅出地描述工笔花鸟画的写生与创作。特别是第五章工笔花鸟画的色彩构成，重点放在对色彩的认识与学习，引导创作者追求色彩构成的和谐之美。

工笔花鸟画的写生和创作是一项有趣的活动。自然界的花草鸟虫会带给画者回归自然的激情和创作灵感，体验成功的喜悦。希望本书的出版，能给绘画者带来启发和乐趣。

著者

2017 年 8 月 6 日

目 录

第一章

中国工笔花鸟画概述····· 001

一、中国工笔花鸟画的产生和发展····· 003

二、中国工笔重彩画····· 005

三、当今经济社会背景下的工笔花鸟画····· 007

四、当代工笔花鸟画创作题材与创新····· 009

第二章

花鸟写生····· 021

一、花鸟写生常用画具和材料····· 022

二、花鸟形的认识····· 035

三、花鸟的观察····· 041

四、花卉写生····· 042

五、鸟类写生····· 046

第三章

工笔花鸟画表现的画具与材料····· 055

一、毛笔····· 056

二、宣纸和绢····· 058

三、墨····· 059

四、中国画颜料····· 061

五、其他辅助工具和材料····· 061

第四章

工笔花鸟画表现技法

一、白描

二、工笔淡彩画

三、工笔重彩画

四、没骨画

第五章

工笔花鸟画的色彩构成

一、色彩的认识与学习

二、色彩的三属性

三、配色对比

四、色彩构成的和谐美

五、画面配色的色彩计划

第六章

工笔花鸟画创作

一、创作内涵和观念

二、创作灵感启发

三、工笔花鸟画构图形式

四、工笔花鸟画创作过程

五、工笔花鸟画创作案例

135 128 110 109 106 105 101 092 081 079 078 077 073 072 070 064 063

第一章 | 中国工笔花鸟画概述

中国传统工笔花鸟画历经几千年的发展，从辉煌繁荣发展到今天，在时代背景不断变化和文化不断发展的过程中，新的绘画语言形式不断出现，当代工笔花鸟画正往多向、多元、多层的方向探索和发展。总体上讲，工笔花鸟画的现状是处在一个继承、发展、由古典形态向现代形态的转型期，无论从形式到内涵都在发生变化。

任何艺术的产生和发展都有其特定的语言环境。时代的发展、经济文化与审美理念的变化决定不同的艺术面貌。工笔花鸟画作为中国传统绘画中一个独立的画科，在长期发展过程中，一直占有重要地位。千百年来，在不同的文化语境下，产生了不同的风格面貌，延续了中国民族的审美需要，形成了在观察客观形象的基础上，以“寓兴”为目的的极具抒情性的创作传统。

当今社会经济高速发展，各种美术思潮纷呈，传统文化与社会现实的矛盾、古老文明与外来文化的碰撞，在不断地转化、不断地衍生出新的绘画形态。各种绘画的新工具、新材料、新观念以及其他艺术门类的引入和借鉴，使得工笔花鸟画呈现出一种艺术特征、形式语言、美学风格多元化的格局。

如何面对传统、西方、现代、流行文化等社会问题对工笔花鸟画的影响，是当代花鸟画家致力研究的课题。中国工笔花鸟画自五代独立分科以来，在长期的发展过程中，延续了我国人民的审美需要，形成了在观察客观形象的基础上，以“寓兴”为目的的极具抒情性的创作传统，并以它特有的艺术形式反映生活，揭示大自然的美。在人类活动的发展过程中，工笔花鸟画艺术也逐渐由自然的怡情升华到精神抒发。

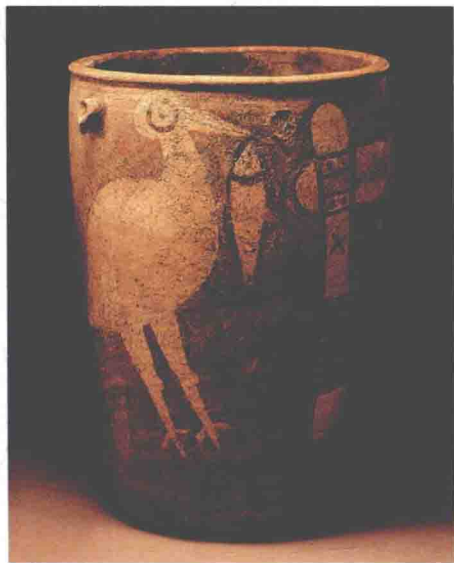
现代工业化飞速发展，社会生活节奏日益加快，人们更需要一种寄托情思的艺术语言。新一代工笔花鸟画的赏心悦目，给予人们心灵的慰藉，从而调节人们紧张的心理状态。加上当今整个社会环境的变化和各种艺术思想的活跃，使得工笔花鸟画在整个中国画体系中空前发展。

一、中国工笔花鸟画的产生和发展

中国花鸟画产生和发展的历史源远流长。早在史前新石器时期，人们就已经尝试用绘画形式记录自己的所见所感，在石头、骨头、玉器以及在彩绘陶器上，人们所看到的各种花、鸟、虫、鱼等生动的形象是最早的花鸟绘画艺术。在夏商周三代、秦汉魏晋时期，在玉器、铜器、陶器、木器、丝织物等物品上有大量的花鸟装饰，就是那个时代的审美象征。

魏晋以后，花鸟画逐渐从人物背景脱离出来，成为一门独立的画科，它与人物画、山水画构成中国传统绘画学体系。之后，花鸟画开始繁荣发展。进入五代后，以黄荃、徐熙为代表的两种风格的画家，形成花鸟画两大格局。尤其是黄荃勾勒填彩的富贵画风对后世工笔画产生了极大的影响。

从此，宋代花鸟画在黄荃和徐熙的基础上步步走向成熟。在喜爱绘画的宋代皇帝赵佶的倡导下，写生谨慎、精察物体，把花鸟画推向一个高峰。因此，工笔花鸟画在宋代形成了用笔精细，设色雍容、典雅、俊秀、精致，造型神态安闲的古典画风。但是，往后走向技法上的程序化，由于过分强调形似，导致形象上片面追求工、细、真，忽视了对意的追求，使工笔花鸟画逐渐走向衰落。

▲ 鹤鸟石斧图

◀ 写生珍禽图 黄荃 五代

宋元之后文人画开始发展起来，当代著名美术评论家曹玉林先生对当时的文人画发展原因做出这样的阐述：“一方面源于重道轻器的思想观念。工笔花鸟画对技术要求严苛和造型严谨，文人画家无法达到；一方面源于推崇逸品，鄙视能品的审美取向，把精工刻画的画法认为是‘匠气’。”^[1]宋代苏东坡曾有诗道：“论画以形似，见与儿童邻。”因此，工笔花鸟画长期处于被贬低、遭排斥的地位，得不到充分的发展，虽然后来有林良、王渊、吕纪、陈洪绶、恽格等名家致力寻找突破。但是大多数的工笔画家只是一味地遵循传统绘画手法，并迷醉于形象上精细不苟的工整刻画，因为他们认为工笔画在形象上越具体、越细致、越真实越好，完全忽视了绘画作品的情感表现，使作品缺乏生活情趣和生命力。

[1] 曹玉林. 当代中国画
体格转型. 上海: 上海书
画出版社, 2006.154

灌木集禽 (局部)

林良 明代

历史的车轮进入20世纪以后，西方写实主义思潮大规模进入中国。文人画所追求的“不尚肖物，不求形式”的观点受到了冲击。而相对应的是，注重造型的工笔花鸟画开始得到了重视。例如康有为《万木草堂论画》中指出：“专贵士气为写正宗，岂不谬哉？今特矫正之：以形神为主不取写意，以着色画界为正，而笔墨粗简着为别派；士气固可贵，而院体为正法。”而与此同时还有陈独秀指出的：“画家也必须用写实主义，才能够发挥自己的天才，画自己的画，不落古人的窠臼。”

基于这样的时代背景，开始促进工笔花鸟画的发展。特别是以现代陈之佛为代表的画家，他吸收了日本图案的色彩和造型，开拓了工笔画新一代的风貌，给当时的工笔花鸟画注入了新的生命力，使传统的工笔

松鹤祝寿图 陈之佛 民国

花鸟画在新的历史时期焕发光彩，开始新的历程。新时期的工笔花鸟画虽然历经时代变更，而这种艺术创作和欣赏特色却被后世相传。花鸟画所体现的一种生动的自然精神和活跃的生命意识，成为人类艺术活动中由自然到精神的一种升华。

二、中国工笔重彩画

中国工笔花鸟画历史的叙述，值得一提的是工笔重彩画。据传说和史载，中国工笔重彩画起源于黄帝时期。当时黄帝的上衣用五彩绘有日轮中三脰之鸦、月轮中兔捣不死之药、星辰、山、龙、雉鸡；下裳绘有宝杯连座、二水草、火焰、粉米、斧钺、“亚”形文字等。这说明早在远古时代，我们的祖先已采用重彩进行描绘了。黄帝衣裳所绘的图案，缩影了当时的政治、文化及地理，象征着帝王至高无上的权利。后来，这一五彩图案的重彩画形式，一直被中国历朝历代的帝王所沿用，直至清朝。

黄帝衣裳所用的五彩，在周代则运用于绘画，秦代使用在建筑的彩绘上。直至汉代，重彩画开始使用在帛画和漆画上，尤其是汉明帝，派使臣到天竺国（现在的印度）求佛，佛教开始传入中国，随之佛教艺术开始兴起，推动了工笔重彩画的发展和繁荣，特别是重彩佛教人物画和壁画，以朱砂、红土、石黄、黑、白垩等为暖调子的工笔重彩画，成为有史以来直至汉代工笔重彩画的顶峰。长沙马王堆马大侯妻墓出土的帛

画,用朱砂、白垩和墨三种重彩颜色,描绘的墓主人、侍女,以及星、辰、日、月等图形,成为汉代工笔重彩画的经典之作。

历史上,中国最具有代表性的工笔重彩画应数敦煌壁画,其丰富多彩的内容,50000多平方米的壁画面积,神奇的工笔重彩画技巧,成为我国乃至世界有史以来最伟大、最壮观的壁画群。敦煌壁画以佛教人物、动物、植物为主要题材,主要类别有佛像画、供养人物画、佛教故事画、装饰图案、山水画等形式,以不同时期的绘画风格,描绘了一幅幅雄伟壮丽的艺术作品。

1. 长沙马王堆帛画

2. 敦煌壁画工笔花鸟、人物图

3. 敦煌壁画花卉、人物、飞禽走兽图

敦煌壁画的花鸟画表现题材，主要体现在以卷草纹为主要图形的装饰图案，以及在故事画及山水画中出现的飞禽走兽等形象。抛物线形的自由曲线铁线描和兰叶描，秀劲流畅、圆润丰满；敦煌壁画在元朝时期的炭蓝、赭石、黑、红土等基调的色彩运用，唐代的赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、石黄、黑石脂、云母粉等为主要颜色的系列色彩描绘，画面色彩概括、有力、简练，表现出强烈的生命力。敦煌壁画的线描和色彩，对我国自唐代后直至当代的工笔花鸟画表现产生了极大的影响。

在中国历史上，唐代无论是政治、文化、经济都达到了那个时代有史以来的高峰。唐代的工笔重彩花鸟画已从以宗教文化为主流的重彩画表现分流出来，其代表画家首推边鸾和薛稷，他们的大部分作品以壁画为主。边鸾的重彩花鸟画用色鲜明，造型逼真，尤其是所画的折枝花，画面花卉形象栩栩如生。边鸾的创作灵感主要来自于写生，作品题材多以孔雀、鸂鶒、白鹇、牡丹、梨花、桃李、木瓜等为主。创作的工笔花鸟画作品，造型优美，赋色圆润、艳丽，如作品《堂上白头图》、《香沁锦衣》等。薛稷擅长画鹤，其代表作品有《啄苔鹤图》、《顾步鹤图》、《瑞鹤图》、《二鹤图》、《戏鹤图》等，鹤的造型极为传神，形象惟妙惟肖，完美无瑕。

三、当今经济社会背景下的工笔花鸟画

（一）物质生活方式的转变对精神领域的影响

中国自20世纪70年代以来，社会经济和文化发展发生了巨大的变化，各种美术思潮纷呈，传统文化与社会现实的矛盾，古老文明与外来文化的碰撞，绘画形态在不断的转化和衍生中推陈出新。

现今，人们生活在一个高科技发展和变化的时代，科学技术给人类生活带来极大的便利，也改变了人们的生活方式以及生存的空间和距离，无论世界上哪个角落发生了重大事件，人们都能很快地从网络、电视新闻中得到消息，可以做到足不出户就知天下事。

科学的发展、思想的开放、信息的畅通、物质的丰富，带给人们思想观念的更新。同时，思想的活跃、生活节奏的加快、社会竞争的激烈、

各种欲望的膨胀,使人们的心态变得浮躁和空虚,也影响了现今的艺术家。不少画画人希望通过“快速”的中国画“意笔”表现方法,追求经济效益,少有人潜下心来进行工笔“文人花鸟画”创作。艺术家们过多地追求物质享受,给艺术带来了极大的负面影响,使艺术风格面貌不停地切换更新,以致造成艺术风格无法深厚积淀,容易停留在直观表象或简单媚俗,造成图式化的泛滥。而追求高雅品质、讲究精神内涵的传统艺术因此受到强烈的冲击,使传统文化变得无足轻重。

(二) 大众文化背景下的工笔花鸟画

综合以上背景分析,人们对艺术的欣赏必然受到冲击。一般大众对艺术的认知能力有限,而传统文人花鸟画代表着文人阶层,注重精神文化内涵的表达。这就要求欣赏者要具备较高的艺术修养和对中国传统文化的艺术形式有较深的理解,才能深刻地理解画家的寓意和怡情。

因此,很难想象一般大众缺乏对中国画绘画语言的了解,如何去领会徐渭、八大山人、石涛笔下绘画的艺术内涵。而传统文人画经过历史的沉淀,好比一杯清香四溢的清茶,需要观赏的人慢慢地品尝,才能品出其中的韵味。但是现实生活节奏的加快,很少有人闲情逸致地去品尝、体会传统文人画折射出来的艺术和文化内涵。

而工笔花鸟画则雅俗共赏,赏心悦目,并兼具自然美与装饰美的优势,从审美心理和感情上不但蕴含文化的品位,而且满足大众的心灵需求。因此,工笔花鸟画既在现实中有广泛的审美需求,又在艺术理念上与中国文化观念和时代精神产生了紧密的联系。

从艺术的角度来看,传统文人画家需要有书法造诣和文学修养。但是,在今天科学技术发达的时代,许多画家运用毛笔的能力和文学修养在退减。虽然现在大部分美术院校的中国画专业都开设了书法课程,可是短短几个星期

▲ 墨葡萄 徐渭 明代

的课程所学，相比朝夕揣摩书法、终身修炼的书法家和优秀的中国画家还相差甚远。

吴昌硕写了30年的鼓石文才开始跟任伯年学习写意中国画，而齐白石也是60岁大变法才得以成功。这都说明学习传统中国画，需要漫长的时间去修炼。而在这急功近利的时代下，有美术院校学习背景，受过正规的造型训练的艺术家的，更是容易避重就轻，选择造型要求严谨和容易出效果的工笔画。

中国工笔花鸟画从起源发展到今天，历经几千年的兴衰沉浮。在当今经济社会的背景下，由于传统文化的缺失，传统文人画则难以发展，而雅俗共赏的中国工笔花鸟画适逢新的机遇而发展起来，并呈现出百花齐放的面貌，因此，姑且不说它的形式多样化是好还是不好，至少在一定程度上，反映了工笔花鸟画新的发展，以及现代人对色彩绚丽、造型严谨的工笔花鸟画的追求和审美理念。

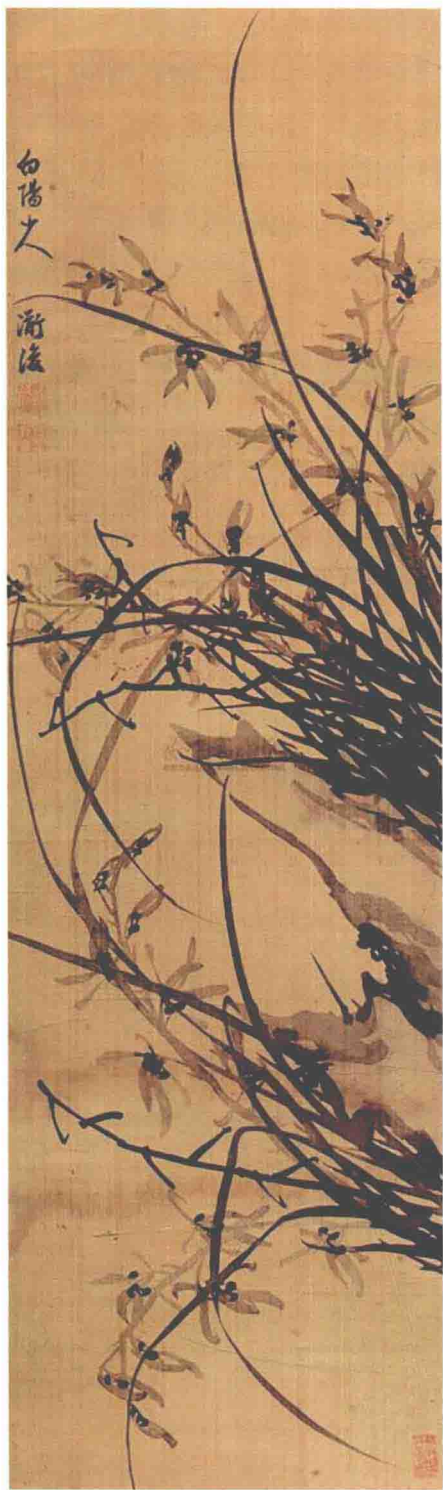
四、当代工笔花鸟画创作题材与创新

人们对绘画作品所感受的美感，都是通过作品本身的形式语言所体现出来的。当代社会生活条件的丰富性，以及西方文化对现代社会意识与审美观念的冲击，传统工笔花鸟画的表现技法、美感形式、画面经营与境界营造，都显露出因缺乏时代感而带来的诸多遗憾。然而，当代一些工笔花鸟画家，在表现形式上试图突破传统的程序化，借鉴民间艺术的意象造型、平面构成的装饰效果、抽象表现的元素符号，丰富了工笔花鸟画的绘画形式语言，拓展了新一代工笔花鸟画的新天地。

（一）拓展题材

作为当代工笔花鸟画，“寓兴”已成为画家的一种理想、道德和情操的追求。《宣和画谱·花鸟叙述论》中描述“所以绘之妙，多寓兴于此，与诗人相表里焉，故花之牡丹芍药，禽之于鸾凤孔雀，必使之富贵；而松竹梅菊，鸥鹭雁鹭，必见之幽闲；至于鹤之轩昂，鹰之击搏，杨柳梧桐之扶风疏风流，乔松古柏之岁寒磊落，展张于图绘，有以兴起人意者，率以移精神遐。如登临览物之有得。”^[2]古代院体画家喜欢描绘宫廷的

[2] 俞剑华注释. 宣和画谱. 南京: 江苏美术出版社, 2007

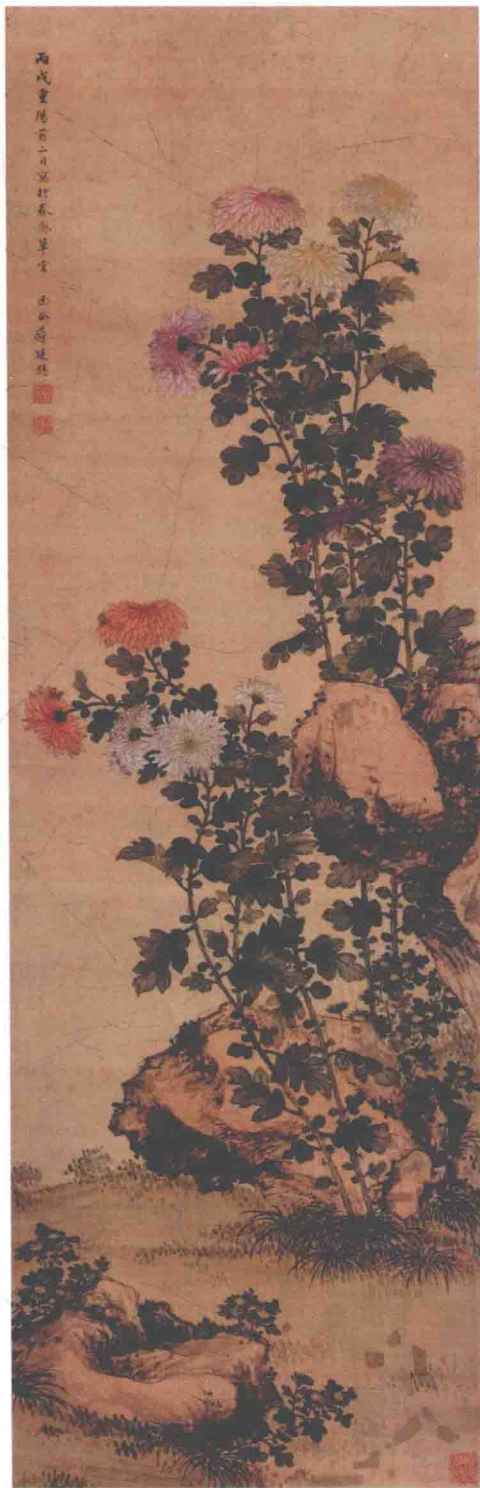
1	2
	3

1. 墨兰图 陈淳 明代
2. 梅竹双雀图 佚名 宋代
3. 竹石图 郑板桥 清代

1
2

霜篠寒雏图 佚名 宋代
菊石图 蒋廷锡 清代

珍禽异兽、奇花怪石，以体现贵族阶层的审美趣味和生活理想。

长期以来，中国花鸟画的创作题材由于受到中国传统文化和观念的影响，一些文人墨客为了表达自身的高尚品质和节操，喜欢引用梅、兰、竹、菊“四君子”作为文学和绘画创作题材。这些观念一直到 20 世纪 70 年代末，还深深地印在人们的脑海里，影响和左右着人们的审美思想和创作理念。这种文化的一脉相承，使中国一代代艺术家们的花鸟画创作题材在不断地重复并程式化，成为代代相传的传统和宗教文化的特征与符号。

20 世纪 80 年代，在新的经济环境以及西方文化的影响下，回归自然成为当时的时尚。