

中国工笔画解析

芳园幽草

重彩花鸟画法

罗翔 绘

天津杨柳青画社

中国工笔画解析

芳园幽草 重彩花鸟画法

罗翔 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

芳园幽草：重彩花鸟画法 / 罗翔绘. —天津：
天津杨柳青画社，2011.1
(中国工笔画解析)
ISBN 978-7-80738-665-0

I. ①芳… II. ①罗… III. ①工笔画—花鸟画—
技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221100 号

出版人：刘建超

出版者：天津杨柳青画社

地址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：北京锋尚制版有限公司

印刷：天津市豪迈印务有限公司

开本：1/8 787mm×1092mm

印张：4

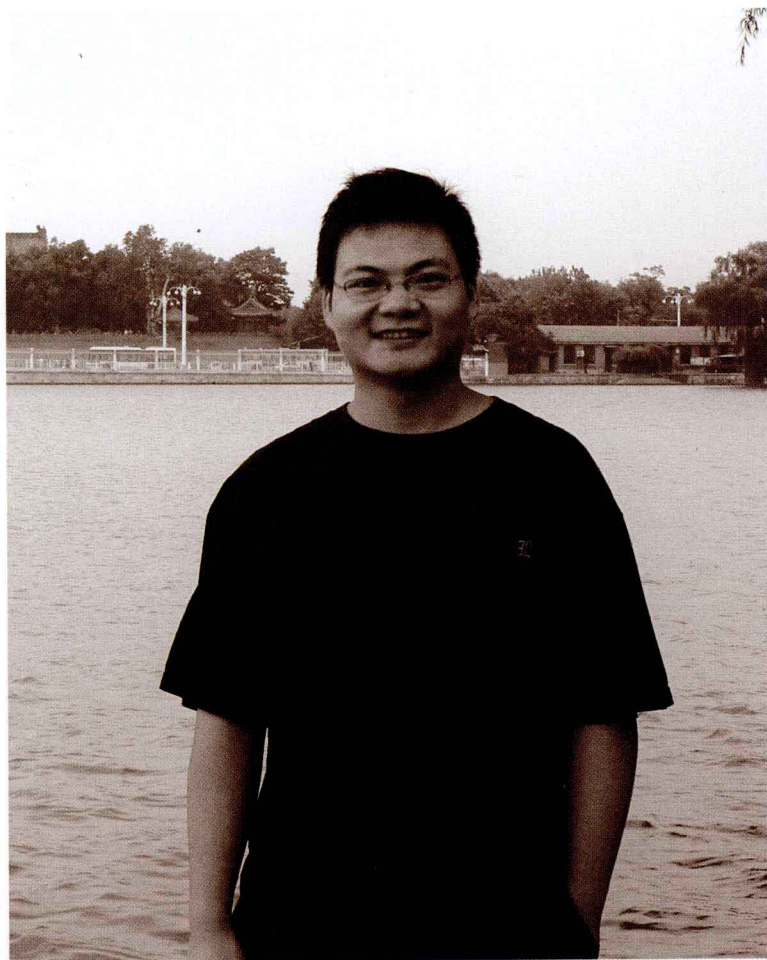
版次：2011 年 1 月第 1 版

印次：2011 年 1 月第 1 印

印数：1—3 000 册

书号：ISBN 978-7-80738-665-0

定价：28 元

罗翔

广西省靖西县人。中央美术学院硕士研究生。
文化部青联美术工作委员会委员，中国美术家协会
会员。

前言

中国古代绘画多流连于落花无言般的优美境界。在“忘情物我”的旨归中，古代画家多选择了平淡冲澹的美来表达自己的理解，平灭一切主体与客体之间的冲突与不和谐，以虚静与从容的心灵印证世界，尤其是花鸟画家，其画面境界多为“优美”的延伸，或是“冲淡”，或是“绮丽”，或是“清奇”，或是“洗练”，在一花一鸟中营构着诗情画意的审美意象。

但中国艺术并非只有小桥流水般的浅吟低唱，沉雄博大、气势撼人的壮美同样不缺乏。《孟子·尽心下》云“充实之谓美”，《易传》云“大畜，刚健笃实，辉光日新，其德刚上而尚贤，能止，健，大正也”。雄健刚强的浩然之美，曾经占据了中唐以前画坛的主流地位。

本书画面多采用满构图的安排，尺幅也大多采用了立轴的形式，构图饱满，给人以大气磅礴之感。同时，画家又能够巧妙地将“实”消融于无形之中，在构图设计上，通过大面积统一的色调，化繁复为简淡，画面的形象元素也尤为整体，大面积重复出现的竹叶，不似传统花鸟画多采用的一枝一叶一花一鸟的

方式，而颇富现代构成的意味，一两只点缀其间的山鸡，又恰到好处地活跃了画面的气氛。

清代郑绩论画曰：“深处必有一淡，密处要间以疏。……所谓虚实实虚，虚实相生，相生不尽，如此作法，虽全幅写满，岂有见其迫塞者？”的确，画面的繁简之道，在于笔，而更在于境；在于境者，虽有笔墨之繁缛而能得简淡之趣，所谓愈塞实处，愈见虚灵，又或笔墨虽简，而气象万千。

正因此，“优美”与“壮美”，看似不同的两种境界，得到了新的融合。或许可以用庄子《逍遥游》“天地有大美而不言”这一概念来理解此种境界的融合。大美的特征，不同于西方“崇高”概念，不是人们在令人惧怕或具有毁灭性的力量面前的痛感和净化而引发的快感，而是人们对自然伟力的赞叹和继而引发的超越情绪，在包括了雄浑磅礴、浩瀚博大的“壮美”概念的同时，又是朴素、本真、淡极无痕的“不言”之美。正是在庄禅精神的浸淫下，艺术追求最终又落实到了物我两忘的传统文人意趣上。

《一曲云谣故里音》 画法步骤

步骤一 白描勾勒，画面布势。用双勾线条置阵布势，依开合、聚散、疏密关系将花卉、野草、水鸟关系进行组合构思，安排好作品的整体构图。将各自物象生长结构进行分析，用浓、淡墨色，以粗、细、干、湿的线条勾勒写出。注意用线自然流畅，要充分发挥毛笔的特性，使线条具有书写性。

步骤二 确定画面的大色调。用赭石、藤黄、花青加少许墨调成底色进行罩染。用干笔罩染时水鸟、花卉上面多余的颜色，反复几次，制造出画面色彩的浓淡变化及所需要的意境感觉。

步骤三 渲染主体。清代邵梅臣在《画耕偶录》中说：“淡中仍有浓，有阴阳，有向背，有精神，有趣味。萧条则会笔墨之趣，淡漠则得笔墨之神。”这道出了整张作品里“趣”与“神”的重要性，最终能否达到“神与趣会”这一步尤为重要。

用胭脂调少许藤黄分染出花瓣的向背、翻转；将花青、藤黄调成偏暖的草绿色分染叶子；水鸟在画面里的黑白对比关系分别用淡墨、白粉进行分染，待干后再用二绿罩染局部，要反复调整。

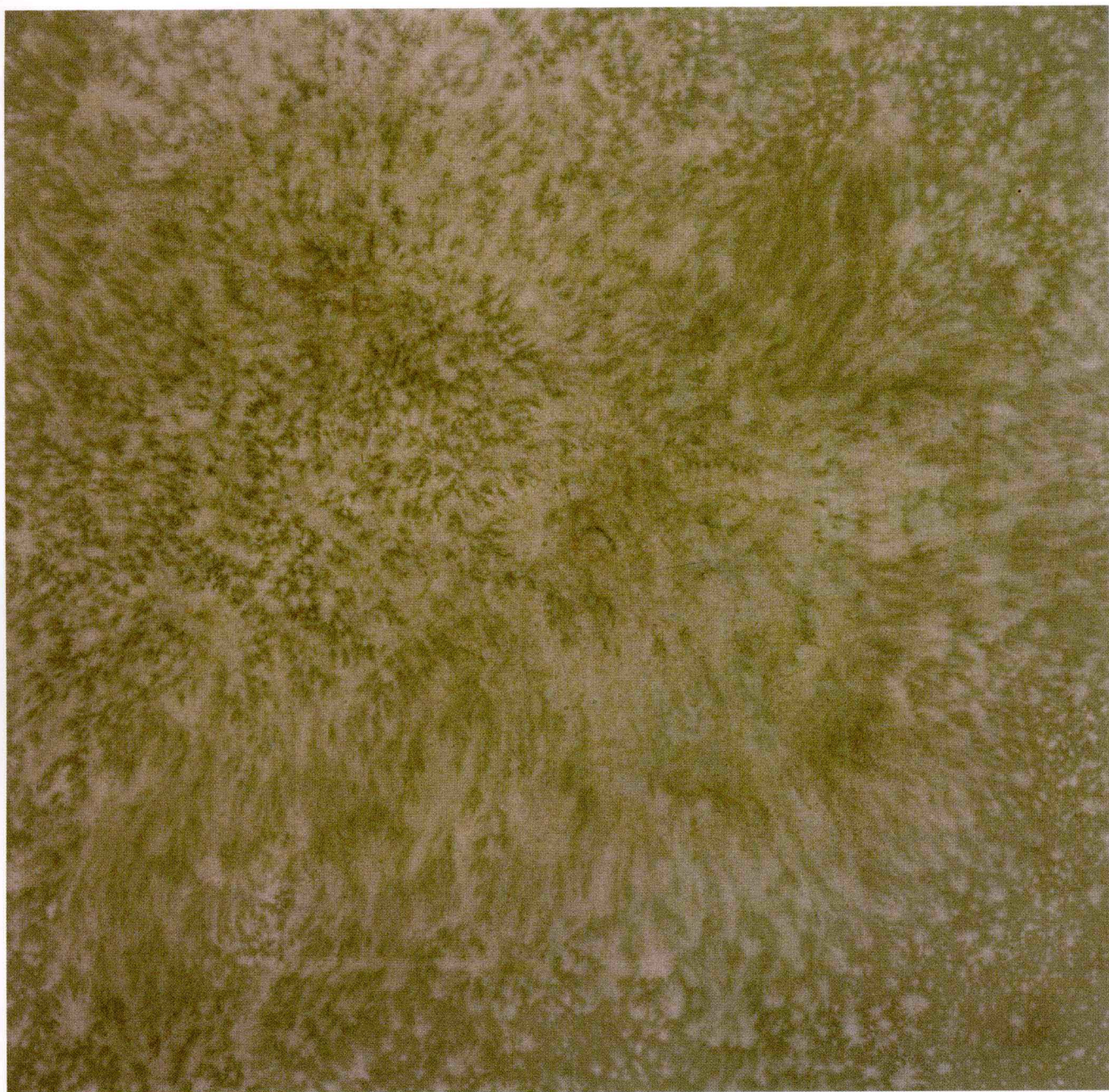

步骤四 将水鸟、花卉进行深入刻画，调整画面的主次关系、黑白关系及色彩关系。注意画面的色彩节奏，营造画面意境。最后落款、钤印。

《问君何所思》

画法步骤

步骤一 根据画面意境铺设底色。若整个画面偏于冷色调，拟先调暖色，用排刷在宣纸背面打底，反之则用冷色打底。此方法用蝉衣宣效果最佳，宣纸背面打底的方法会使色彩更加丰富和有变化。在上色时画面偏浅或空白的地方要预留出纸色或白色，且要注意画面黑、白、灰的构成关系。待底色阴干后用清水再打湿，以白云笔洗刷，此时要把握整体虚实、轻重关系。

步骤二 线描勾稿。用浓、淡的墨色，以粗、细、干、湿的线条勾勒出整幅画的底稿，并用喷壶打湿。同时在花朵的位置涂上白粉，在树干、树叶、禽鸟等位置上平铺底色，待干后刷少许胶矾水固定。反复调整画面的黑白对比及色彩对比关系，使之温润、和谐。

步骤三 对画面主体进行渲染。用白粉提染花瓣尖，花青调汁绿勾叶脉，局部用汁绿罩染，花蕊用白粉调少许藤黄提点即可。

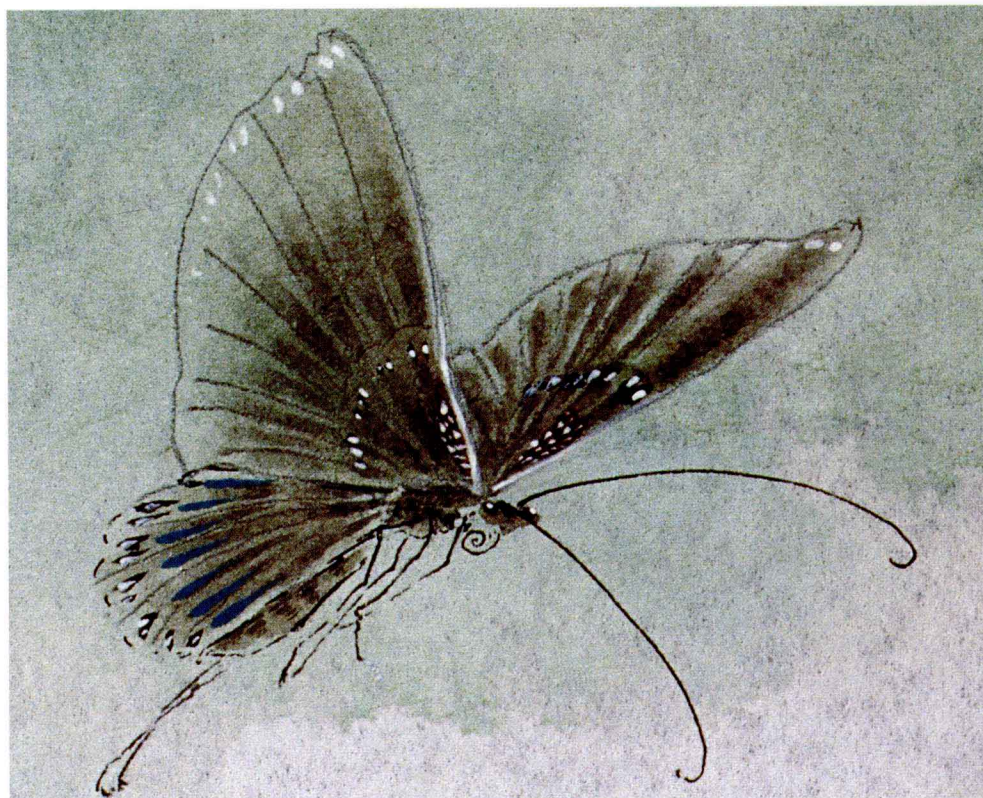
步骤四 深入刻画，突出细节美感。画禽鸟的头、身、尾时，应有重点、有虚实地精心渲染。丝毛时用笔要轻松，并顺着鸟体结构进行分组丝毛。在把握整体画面关系及意境的同时突出重点细节美感，实现画面的丰富效果。画面收拾完毕，最后落款、钤印。

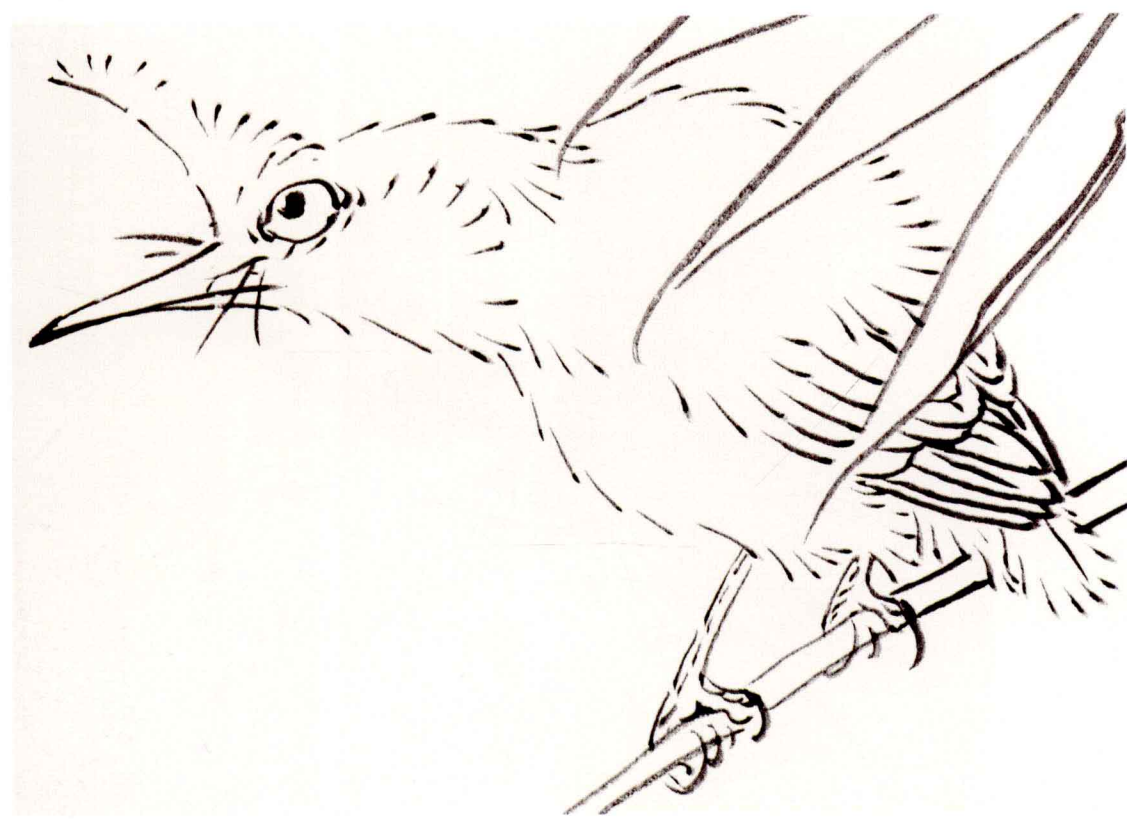

晨晖

秋露

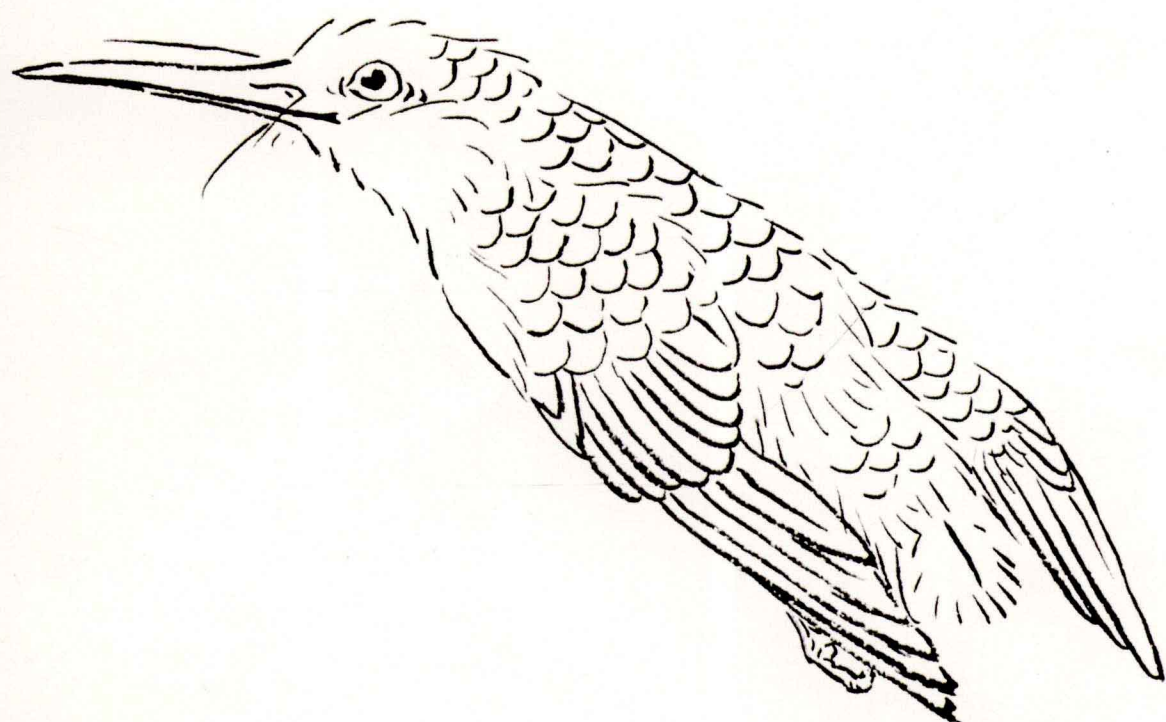

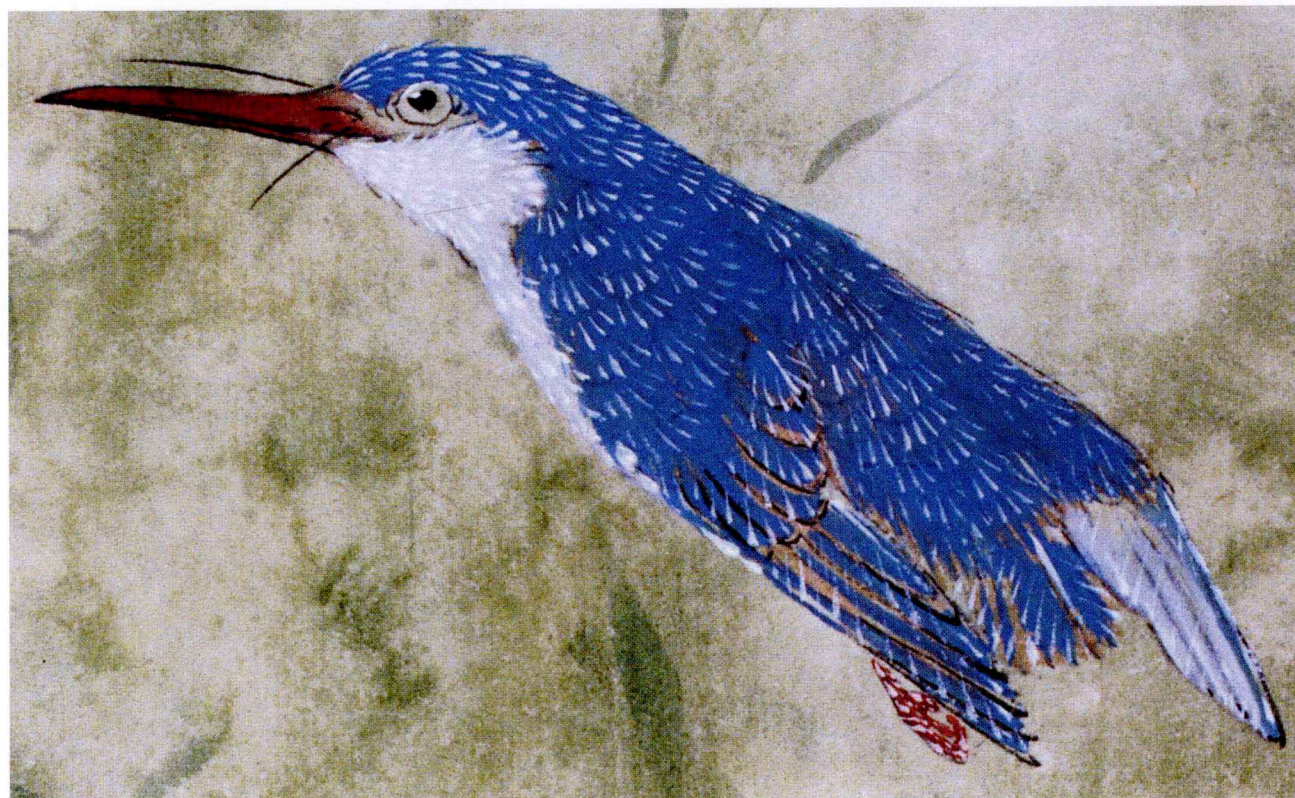
初阳

醉香

秋思