

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

傅清萍 绘

工

笔

田

园

花

鸟

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONG GUO HUA JI FA

工笔田园花鸟画法

傅清萍 绘

天津杨柳青画社

傅清萍

黑龙江省海伦市人。哈尔滨师范大学美术教育系毕业。中国美术家协会会员，黑龙江书画艺术研究院研究员、专业画家。曾获黑龙江省人民政府颁发的首届文艺创作大奖。傅清萍工笔画作品以表现田园乡土生活为主，在工笔花鸟画创作上大胆创新，有鲜明的艺术个性，闯出了自己的新路子。

图书在版编目(CIP)数据

工笔田园花鸟画法 / 傅清萍绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2011.1

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-80738-678-0

I. ①工… II. ①傅… 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 229836 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编 : 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津市豪迈印务有限公司印刷

开本 : 1/8 787mm×1092mm 印张 : 6 ISBN 978-7-80738-678-0

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数 : 1—3 000 册 定价 : 38 元

市场营销部电话 : (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真 : (022) 28376968

编辑部电话 : (022) 28379182 邮购部电话 : (022) 28350624

前言

进行中国画的学习和创作，首先要通过专业院校的系统训练，磨砺扎实的造型能力和色彩表达能力，再通过广泛临摹古代名画和现代艺术大师作品，练就线描和渲染两大基本功。

对中国画以线造型的规律，具体物象的形体结构、笔墨的轻重虚实等诸方面艺术语言的表达都应有所认识。坚持写生，用心去描绘大自然中的一枝一叶，农舍中的一畜一禽以及劳动人民中的一男一女、一老一少，这样才会积累丰厚的创作素材，同时可以净化和升华自己的精神情感。

当今画坛上传统理念与现代意识的融合、中国画的程式化模式和表现技法与西方造型手段和色彩规律的交汇，产生了大量充溢着浓郁生活气息和一种外在的华美与内在的生命活力相统一的优秀作品。本书作品构图饱满、色彩浑厚、内容充实、意境深邃，极富田园乡土气息，以自由、恬淡、祥和的艺术境界，展现了一种朴实自然的艺术风貌，凸显了寒地黑土文化特有的苍茫、静谧与神奇。其中的每一件作品都是生活中的特定时间、空间、环境与画家自身感受和心绪相沟通而构成的审美想象和艺术创造。因此，它们都是画家真情、真爱的自然流露，也是大自然的情绪与画家心灵节奏相撞击的交响诗。这些是绘画创作感人和引发共鸣的关键所在。

创作就是画家对大自然的感知的再现，而这种感知再现恰恰是一种成熟的艺术状态在不经意间诠释一个审美准则——真！写实的形象，真情实感……创作构图不一定要刻意去描写宏观场面，生活中的一组挺直向上的葵花，一群空中掠过的红蜻蜓，一株沧桑的老树，一串串金灿灿的玉米或一群大白鹅都可以成为画面的主题，使画家借以抒情。

工笔花鸟画创作发展需要大胆创新，需要具有鲜明的艺术个性，需要打破传统模式，探索具有现代意味的花鸟画品格。愿每个探索者走出自己的艺术道路！

步骤一 中国画学习过程基本是以临摹、写生、创作三位一体的，也就是传统、生活和创作这样一个过程。其中环节写生尤为重要，它既是绘画造型能力的训练，又是必不可缺的创作素材的积累。此幅画是表现秋天的美人蕉，色彩斑斓，造型整体而又富于变化。在写生的基础上整理出创作稿（黑钢笔线描）。而后将熟宣纸放在线描稿上面，用衣纹笔中等墨色勾线，线条要流畅自如，有节奏感。

步骤二 调好浅黄、橙黄、土红、赭石等暖色调颜色，分别染叶子的正面，上边叶子色彩浅些，下边的叶子色彩深些，以表现叶子不同的枯干程度。背面叶子分别用浅绿和翠绿染，上边的反叶浅，下边的反叶深些。每染一片叶子，要趁湿用冲水或冲色的方法做肌理效果，以表现秋叶的质感。鸭子的头、身、尾、爪用淡墨分染，根据不同的结构部位分染两遍或三遍。

步骤三 在蕉叶的色彩肌理完成之后，进行叶脉分染。调深土黄色（鹅黄加墨）分染叶子正面叶脉。调草绿色（花青加鹅黄）分染反叶。调淡墨罩染鸭子的羽毛，眼睛周围红的部分用朱砂染，鸭爪用土黄罩染。画面的背景处理：地面用橙黄加墨染得有变化一些，不要平涂。画面上边空间用浅土黄色从外往里渲染，植物周围留有适当的空白，有光感并突出主体物象。

步骤四 作为工笔画，画面各部分的精细刻画是必须的。深入刻画和整理画面，先用清水、羊毛刷将画面上躁、腻的颜色冲洗一遍，干后刷一遍胶矾水固定色彩。然后进一步提染叶脉，加强叶子前后虚实关系。鸭子的头用薄白色提染，鸭子身上的羽毛用中墨罩染两、三遍。最后落款、盖章。

美人蕉叶的画法示范

步骤一 勾完墨线后，分别用藤黄、鹅黄、橙黄、土红、三绿和土绿等几种颜色染出秋天植物叶子的色彩变化。趁湿用冲水、冲色的方法，使色彩相互渗透，产生肌理效果。

步骤二 美人蕉的茎用淡墨调花青染出结构、纹理，然后用草绿色罩染。

步骤三 用清水冲洗浮色，干后上胶矾水，这样使画面透气、清新，再进行深入刻画时，颜色会有较强的附着力并很透明。

以秋天枯叶为主题的创作范图

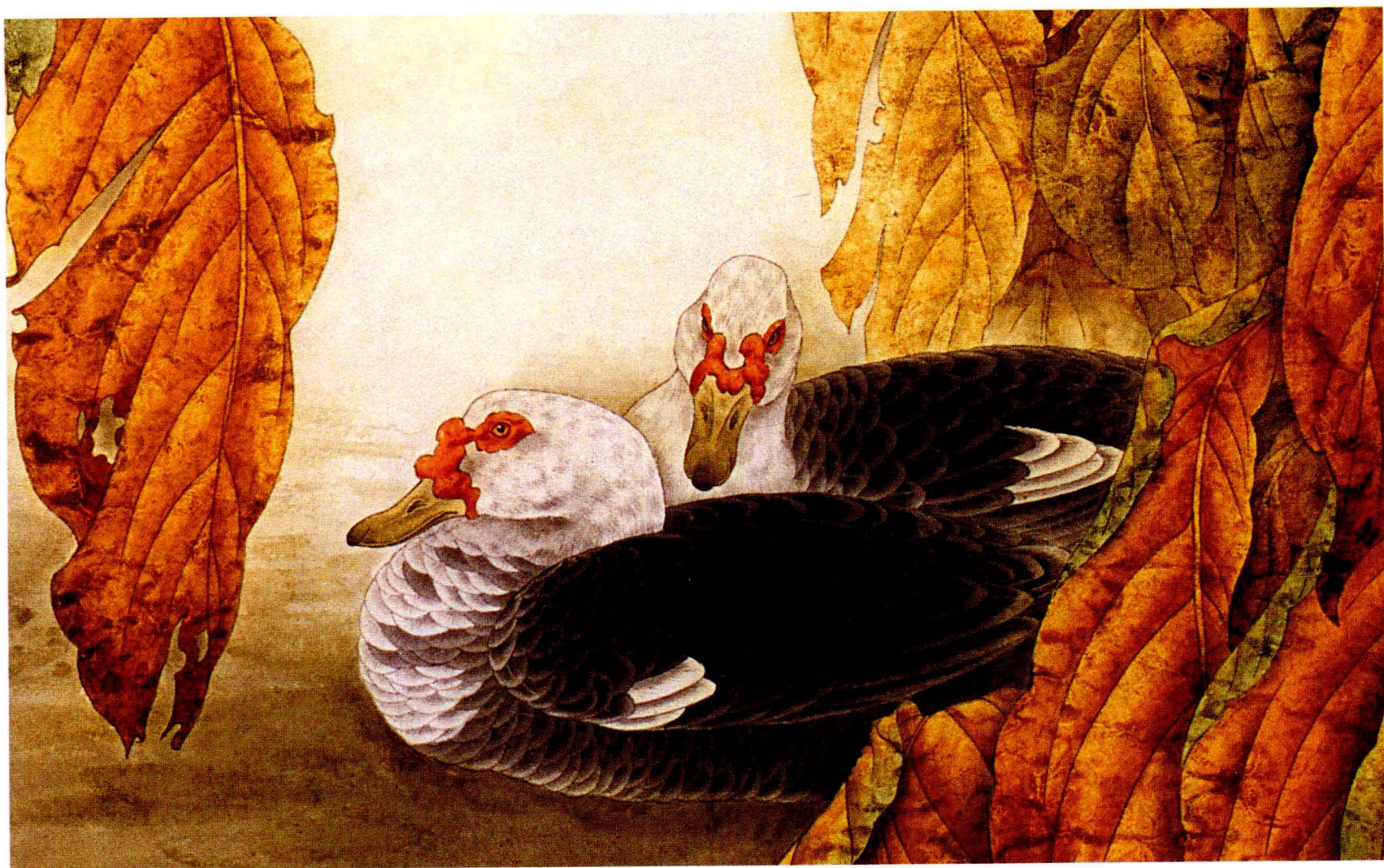

葵园秋色

坚持写生，用心去描绘大自然中的一枝一叶，农舍中的一畜一禽以及田园中各种美丽景象，这样才会积累丰厚的创作素材，同时可以净化和升华自己的精神情感世界。生活中的特定时间、空间、环境与画家自身感受和心绪相沟通从而构成了审美想象和艺术创造，也就会产生容易引起共鸣的艺术作品。

霜打蕉叶黄

霜打蕉叶黄（局部）

《老秋》 画法步骤

步骤一 霜降后的北方十月，植物每天变化都非常大，枝叶枯干，颜色丰富多彩，《老秋》这幅画就是表现这季节景色的。深秋的豆角架挂着几片枯叶，几组风干了的豆角随风飘响。三只鸡在架下觅食，画面清新、恬静。首先用熟宣纸过稿，用中墨勾豆角秧、豆角叶和豆角，柳条架用侧锋勾线，以表现质感。用中墨勾出鸡的头、身、尾、爪等。

步骤二 墨线完成后，用土黄色平铺豆角叶、夹和豆角的藤蔓，确定并统一豆角秧的色调。柳条架子用淡墨分染出结构之后再罩一遍淡墨。三只鸡的头、身、尾、爪分别用淡墨分染，并按形体结构进行深浅不同的渲染。

步骤三 豆角

秧、夹、叶在平铺土黄色（鹅黄加墨）的基础上，用深一度的土黄色按结构进行渲染，染出叶脉、秧和藤蔓的前后深浅关系，以及干枯豆角上凸凹不平的变化。柳条架子用淡墨渲染，着重染前面几根，使架子有远近变化。三只鸡的色彩是不同的，中间的鸡用深红色（曙红加墨）罩染，右边的母鸡用深土黄色（鹅黄加墨）罩染，左边公鸡身上的羽毛用土黄色罩染，尾部用淡墨罩染。三只鸡的爪子都用土黄色罩染，鸡冠用朱砂罩染。

步骤四 最后

调整画面要精心、细致。先铺画面的底色，调蓝灰色（花青加墨）从画面上方刷到下面，鸡的周围留好白，使鸡突出起来。画面下方底色多上两遍，要深些。个别的豆角秧、叶、夹由于前后、虚实效果需要，进行个别提染。整体调整完，落款盖章。

鸡的画法示范

步骤一 在墨线的基础上，用淡墨染鸡身上的羽毛、腿、爪、嘴以及豆角和支架，染两、三遍不等。土黄色平铺豆角秧、豆角和叶等。鸡冠用胭脂染出结构关系。

步骤二 反复用淡墨染鸡身上羽毛、爪、嘴等部分，达到需要效果为止。豆角架用淡墨罩染，鸡冠用胭脂继续分染。注意每遍都要在上一遍干透后再染，以防不匀或起毛。

步骤三 橙黄加淡墨染豆角秧、豆角夹、豆角叶子的结构关系。再用橙黄罩染鸡身上的羽毛，尾部用墨罩染，鸡冠用朱砂罩染。

一夜不见红满坡