

刘阔工笔花鸟画技法

陳傳席題



禽 鸟 草 虫 篇

【下册】

江西美术出版社
全国百佳出版社

○翠鸟 鸂鶒

○鸳鸯 芦雁 鹤

○蜡嘴 斑鸠

○山鹧 绶带

○蝶 蜂

○蚱蜢 蝗虫

○络纬 螳螂

○天牛 蝉

○蜻蜓 蝥蛄

○蟋蟀 油葫芦

刘阔◎著



刘阔工笔花鸟画技法

陳傳席題



○禽鸟草虫篇【下册】

江西美術出版社
全国百佳出版社



NLIC 2970645745

图书在版编目(CIP)数据

刘阔工笔花鸟画技法. 禽鸟草虫篇. 下册 / 刘阔著. -- 南昌: 江西美术出版社,
2011.5 (工笔花鸟画系统教学系列)
ISBN 978-7-5480-0597-1
I. ①刘… II. ①刘… III. ①工笔花鸟画-国画技法
②工笔画; 草虫画-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第065956号

工笔花鸟画系统教学系列——刘阔工笔花鸟画技法(禽鸟草虫篇下册)

GONGBIHUANI AOHUAXI TONGJITONGJI AOXUEXILIE——LIUKUOGONGBIHUANI AOHUAJIFA (QINNI AOCACHONGPI ANXI ACE)

著 者 —— 刘 阔
策 划 —— 李国强
责任编辑 —— 李伍强 李国强
书籍设计 —— 郭 阳 先锋设计
出版发行 —— 江西美术出版社
南昌市子安路66号 电话(0791-6565506)
邮 编 —— 330025
联系邮箱 —— liguoqiang1415@yahoo.cn
发 行 —— 全国新华书店
印 刷 —— 江西华奥印务有限责任公司
开 本 —— 889×1194 1/16
印 张 —— 7
版 次 —— 2011年5月第1版 第1次印刷
书 号 —— ISBN 978-7-5480-0597-1
定 价 —— 42.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问: 江西中戈律师事务所 张戈

序

陈传席

花鸟画在中外画科中起源最早，无论是在欧洲原始洞穴中，抑或是中国原始社会的陶器上，最早出现的都是花鸟画。但这些花鸟画都是以功利为目的的。以审美为目的的花鸟画在六朝、隋唐时，只是作为人物画的衬托，即使有少数独立的花鸟画，也不成熟。独立、成熟的花鸟画和山水画一样，成熟于五代时期。山水画在唐代即已大盛，且青绿、水墨皆有，但皆有勾无皴，或有笔而无墨，或有墨而无笔，到了五代荆浩开始，方有笔有墨，有勾有皴，才开始走向成熟。五代时，南唐的徐熙、西蜀的黄筌，把花鸟画推向成熟的高峰，徐、黄也成为中国花鸟画的两大宗师。

黄筌的画是地道的工笔画。现藏故宫博物院的《写生珍禽图》传为黄筌的作品。即使不是黄筌的真迹，却也近似于黄筌的真迹。黄筌之子黄居寀的作品还存于世，那是十分可靠的。宋代画院中的花鸟画基本上都是黄家一派，只是在北宋后期，花鸟画风又加进了一些徐熙的水墨法。徐熙的花鸟画，虽然用水墨，有一点写意的意思，其实也是工笔的。

宋人好谈禅，以禅入画，花鸟画中出现了写意。元代文人在画山水之余也都画一些墨竹之类，赵孟頫、王渊等画过正规的花鸟画，他们的画在写意中以抒情为主。现在看来，虽曰写意，但比起后世，乃至今日的写意画，仍然是比较工整的。明代的徐渭、清代的八大山人的画才是真正的大写意。但工整的花鸟画，一直被视为正宗。徐渭的大写意当时不被鉴赏家和学术界认可。清初，和八大山人同时的恽南田的画被视为正宗，恽南田的画绝不是写意，他是用没骨法，其实是近于工笔的。

“扬州八怪”的花鸟画不是工整的，当时被视为“怪”，遭到很多人的攻击。当然，写意花鸟画，尤其是大写意花鸟画，特别是徐渭、八大山人的花鸟画，也是十分了不起的，是不可否认的。只是工笔花鸟画的历史更悠久，而且从小写意到大写意，都是在这个基础上发展而来的。

近现代的吴昌硕、齐白石、潘天寿都是画写意花鸟的，但仍有陈之佛、于非闇等大家坚持画工笔花鸟。现在，工笔花鸟画又出现了复兴之势，认真从事花鸟画创作的人，越来越多地选择工笔花鸟画。因此，有关工笔花鸟画的技法书就十分必需了。

刘阔是我的研究生，他自幼好画，曾拜北方的一些名家为师，学习工笔和小写意花鸟画，后考入中国人民大学艺术学院，更系统地学习各类绘画技法，但他仍以花鸟画为主攻目标。我在授课期间，发现了他的绘画天才，又知道他能写诗，对绘画的历史和理论更是十分重视。他的班主任老师也告诉我，刘阔的各门功课都十分优秀，一直名列前茅。院领导又把院里收藏的刘阔大幅工笔花鸟画拿出来给我看。我认为他的精心之作，已经超过了社会上的名家花鸟画，将来必有大成就，于是便招收他为我的研究生。我嘱咐他仍然继续主攻工笔花鸟画，认真研究鸟的动态、结构及花的正反、晴雨之变化，同时研究古今画法，再加以写生。

刘阔在研究的基础上，撰写了这套《刘阔工笔花鸟画技法》丛书，并作了很多图解。我看后觉得对学画的青年大有益处。他们掌握了这些方法之后，学画会更加自觉，进步就会更快。初学岂可无法？有法。刘阔这本书便是很好的入门之法的介绍和示范。因而特向社会推荐，并乐而为之序。■

2011年3月30日 于中国人民大学

陈传席，博士，现任中国人民大学教授、博士生导师，特殊贡献专家。中国美术家协会理论委员会副主任，现有《六朝画论研究》、《中国山水画史》、《悔晚斋臆语》、《画坛点将录——评现代名家与大家》、《陈传席文集》等五十余部著作行世。

目录

CONTENTS

序

工具和材料 1

鸟的组合搭配规律 2

第一章 水禽 (翠鸟、鹳鸬、鸳鸯、芦雁、鹤)

第一节 翠鸟 4

第二节 鹳鸬 12

第三节 鸳鸯 15

第四节 芦雁 22

第五节 鹤 29

第二章 山禽 (蜡嘴、斑鸠、山鹧、绶带)

第一节 蜡嘴 34

第二节 斑鸠 40

第三节 山鹧 49

第四节 绶带 55

第三章 草虫篇

第一节 逐花之虫 (蝶、蜂) 58

第二节 伴草之虫 (蚱蜢、蝗虫、络纬、螳螂) 70

第三节 栖枝之虫 (天牛、蝉、蜻蜓) 83

第四节 鸣虫 (蝈蝈、蟋蟀、油葫芦) 92

第五节 其他 100

■ 工具和材料

画工笔花鸟画以及兼工带写的花鸟画，需要准备毛笔、笔洗、盘子（盛色、调色）、颜料、墨、毛毡、镇尺、宣纸等工具和材料。

1.毛笔：满足基本绘画需要，准备两类笔，即白云笔和勾线笔。白云笔吸水多，用于点、染，准备大、中、小若干支；勾线笔，用于勾勒，准备若干支。

2.笔洗：可准备两个，用以洗笔和添加清水。

3.盘子：准备若干白瓷盘或白塑料盘，底色白，不影响调色。

4.颜料：传统的中国画颜料分为石色（矿物质颜料）和水色（植物性颜料），效果清润、高雅，且易于画面色彩的长久保存。使用方法较复杂：石色类颜料，要调明胶，用乳钵研磨后，隔夜再用；要先用沸水冲开（出胶）后，再调明胶使用。水色类颜料，用清水泡开使用，注意用多少泡多少，不要过量，久置易干裂产生渣滓，影响使用效果。初学者或美术爱好者，可选用锡管装的中国画颜料，使用简便。

5.墨：墨锭或墨汁皆可。墨锭分为油烟和松烟两种，油烟类的墨，有光泽；松烟类的墨，乌黑亚光。画工笔花鸟画，可以配合使用。

6.毛毡：市场上种类较多，以不洒水、不污画面为宜。

7.镇尺：用以压住画幅，有木质、石质、金属质等。

8.宣纸：画工笔花鸟画，一般多选用熟宣（矾宣）和熟绢（矾绢）。本套书的范画，采用生宣纸或半生熟的宣纸。



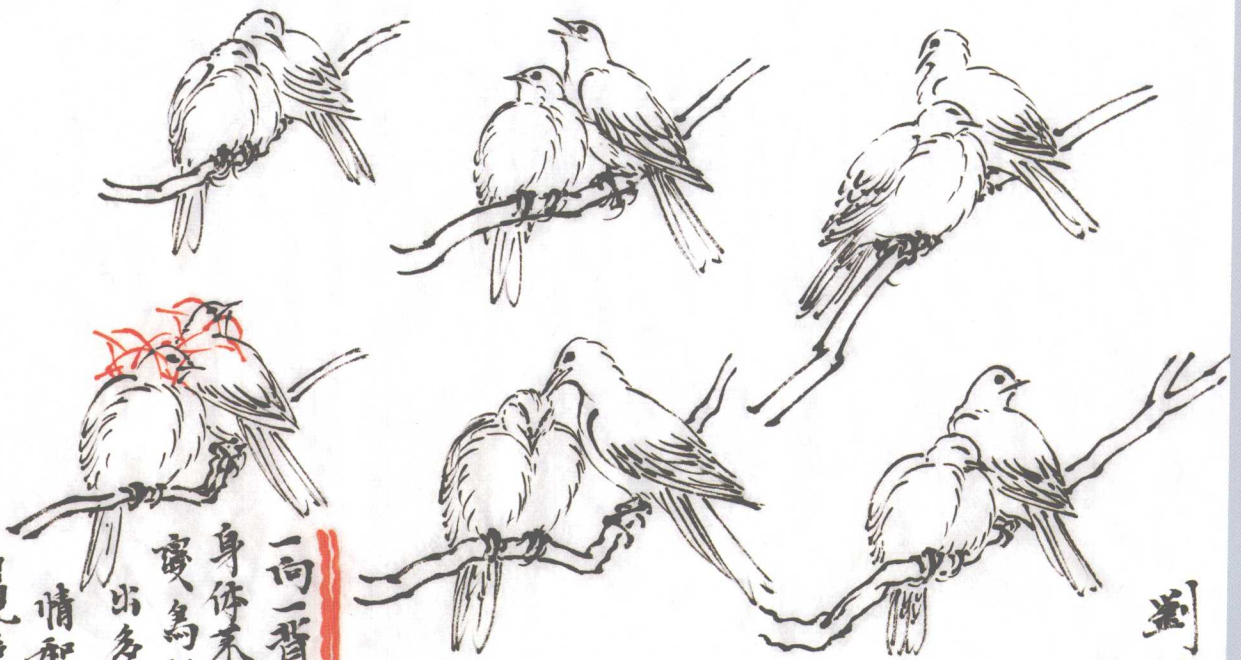
鸟的组合搭配规律



一背一向式：身体搭
 既不交，改变鸟头
 可产生多种组合方
 式，但要注意双鸟
 的呼应关系，较少
 出现两头相悖之势

一背一向式双鸟搭配

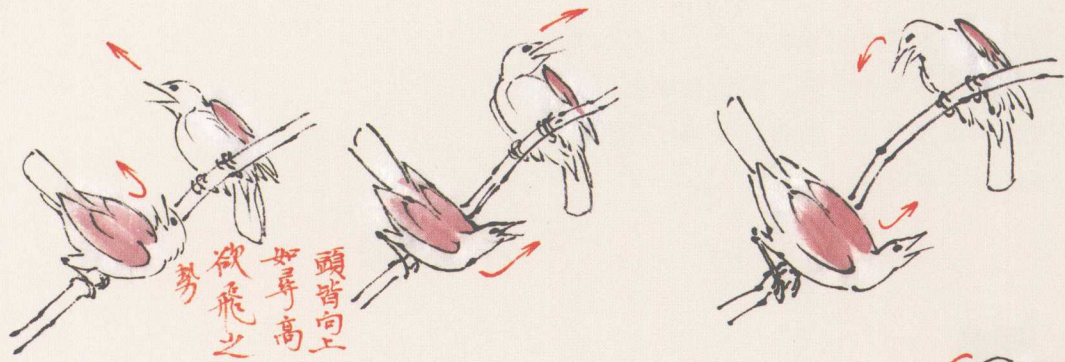
劉浩馬稿



一向一背式：
 身体未交，轉
 實為頭產生
 出多種神
 情和動態
 出現多種組合

一向一背式双鸟搭配

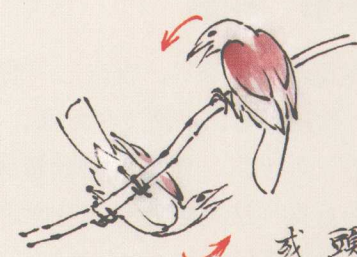
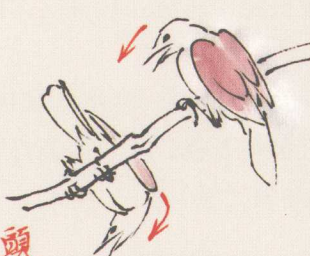
劉浩馬稿



頭皆向上
如昇高
欲飛之
勢



頭皆向下
如欲歛
將落之
態



頭部相對如
盤轉嬉戲

一上一下式：身向背相對
頭部或相對
或同向相協調

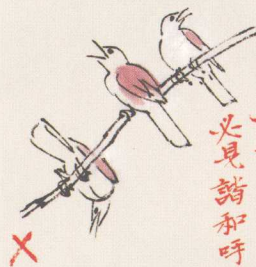
一上一下式双鸟搭配



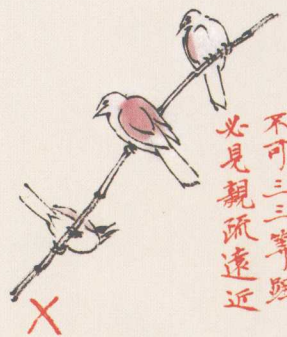
三鳥(多鳥)之
組合范例



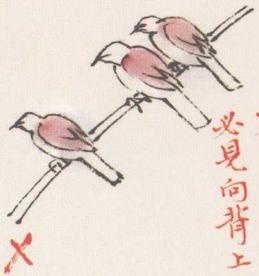
疏密有致
姿態有別
動靜相宜
神情相呼



不可各自分家
必見諧和呼應



不可三三等照
必見親疏遠近



不可兩兩同姿
必見向背上下

成组的禽鸟组合中常见的问题及最佳范例

第一章 水禽（翠鸟、鸛鹤、鸳鸯、芦雁、鹤）

水禽在生物学中分为游禽、涉禽以及一些伴水而生的飞鸟。因为在画面中，水中芦雁、鸳鸯等游禽，水边鹭鸶、鸛鹤等涉禽，以及翠鸟、鸛鹤等多相伴随出现，故在此将其几种组合一并介绍。

第一节 翠鸟

翠鸟又名“翡翠”，唐诗云“翡翠巢南海，雄雌珠树林”，即谓翠鸟。翠鸟食鱼，故嘴长颈粗，俯冲有力；其尾极短，以便飞离水面，不拖泥带水。

翠鸟羽色丰富，翠绿、湛蓝皆为常见。翠绿者，汁绿打底色，敷染石绿；湛蓝者，花青赭石打底色，敷染石青（这是着色的普遍规律：凡欲用石色，必用水色打底，不可直接涂画，若不依法设色，色彩单薄而缺乏沉稳之致，生硬而缺乏变化丰富之妙）。

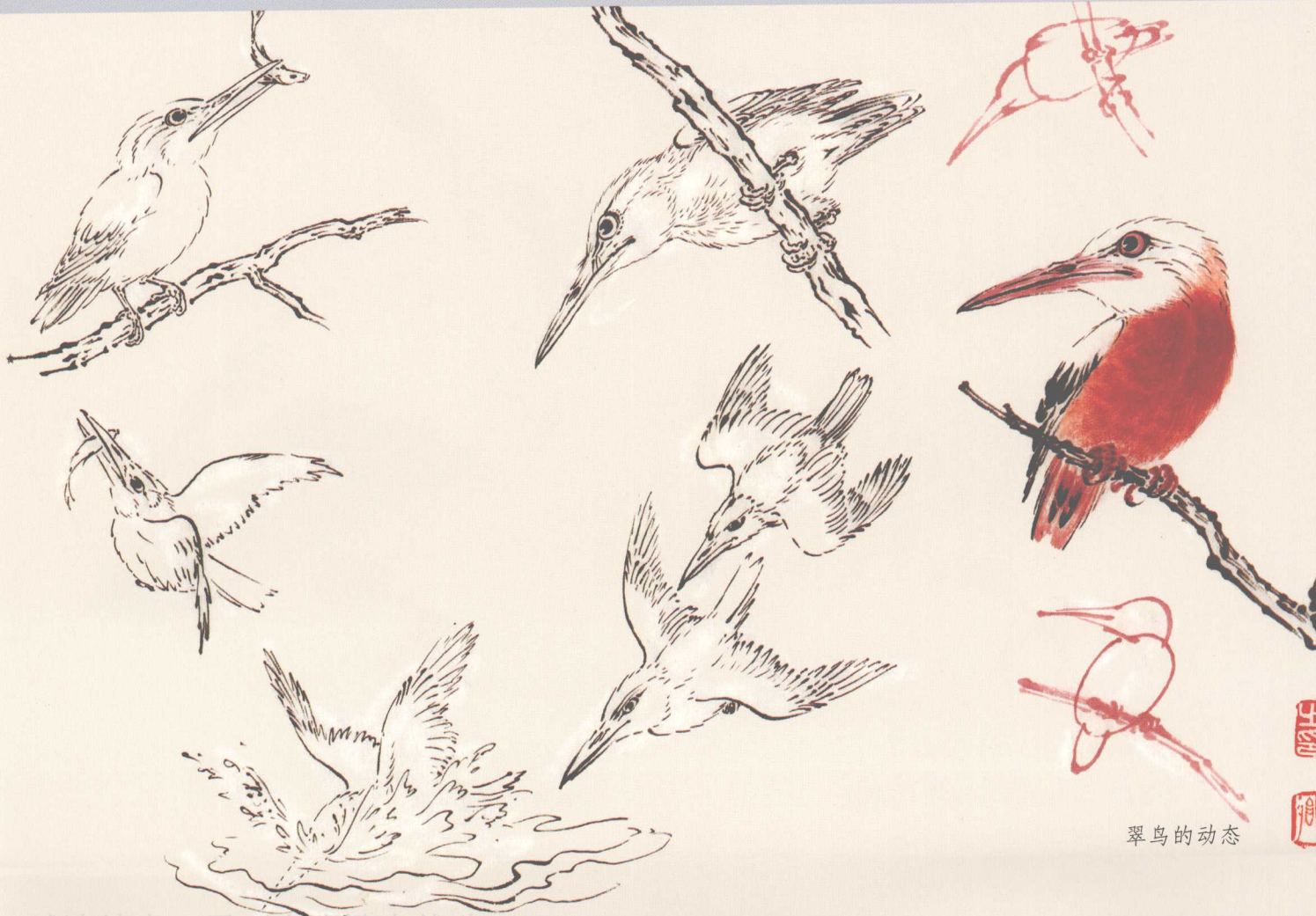


翠鸟的画法



可以花青石青
色畫·亦可
以汁綠石綠
色畫

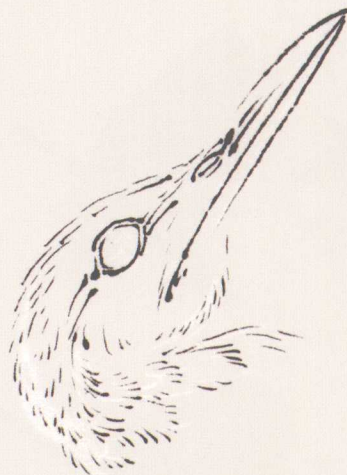
翠鸟头部不同动态，两种羽色的翠鸟的配色方法



翠鸟的动态



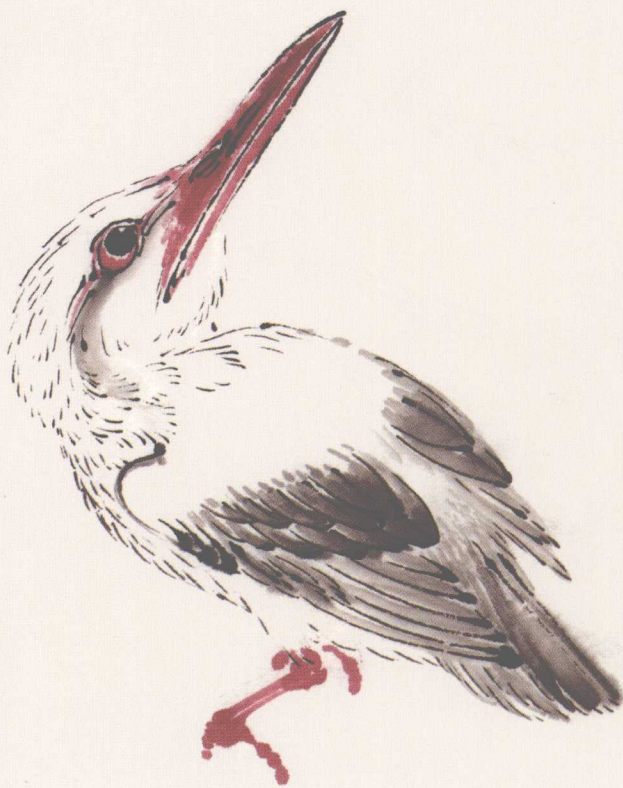
1.用重墨勾出翠鸟的喙，翠鸟嘴长、头大，注意表现其特点；勾勒时注意线条圆劲有力。



2.用中墨勾出翠鸟眼部、头部，用线要若即若离，线条太实，不利于继续敷色。



3.中墨勾勒出翠鸟的肩背、翅、尾以及胸腹部，胭脂写出翠鸟的腿爪。注意表现翠鸟机动灵活的动态。



4.重墨点睛，胭脂染鸟嘴，淡墨分染覆羽、飞羽及尾羽。



5.淡汁绿点染翠鸟的头身，淡赭石罩染覆羽、飞羽和尾羽。



6.汁绿再次点染翠鸟的肩背，反映其丰富细腻的变化；胭脂分染眼白。



7.用石绿点染翠鸟的头颈与肩背，胭脂染胸腹部。



8.用白粉丝画翠鸟身上的羽毛，淡白粉提染鸟嘴边缘，朱膘罩染胸腹部，使翠鸟亮丽鲜明。



9. 点垛画法点写出红蓼，注意其形态动势与翠鸟的呼应。



劉洋馬
印
印

10.勾勒红蓼叶筋；
点画鸟爪上的斑节，画趾
甲；最后点缀小虫，使之
与翠鸟呼应，增强画面的
生机和情趣。在适当位置
落款、钤印。





芙蓉翠鸟