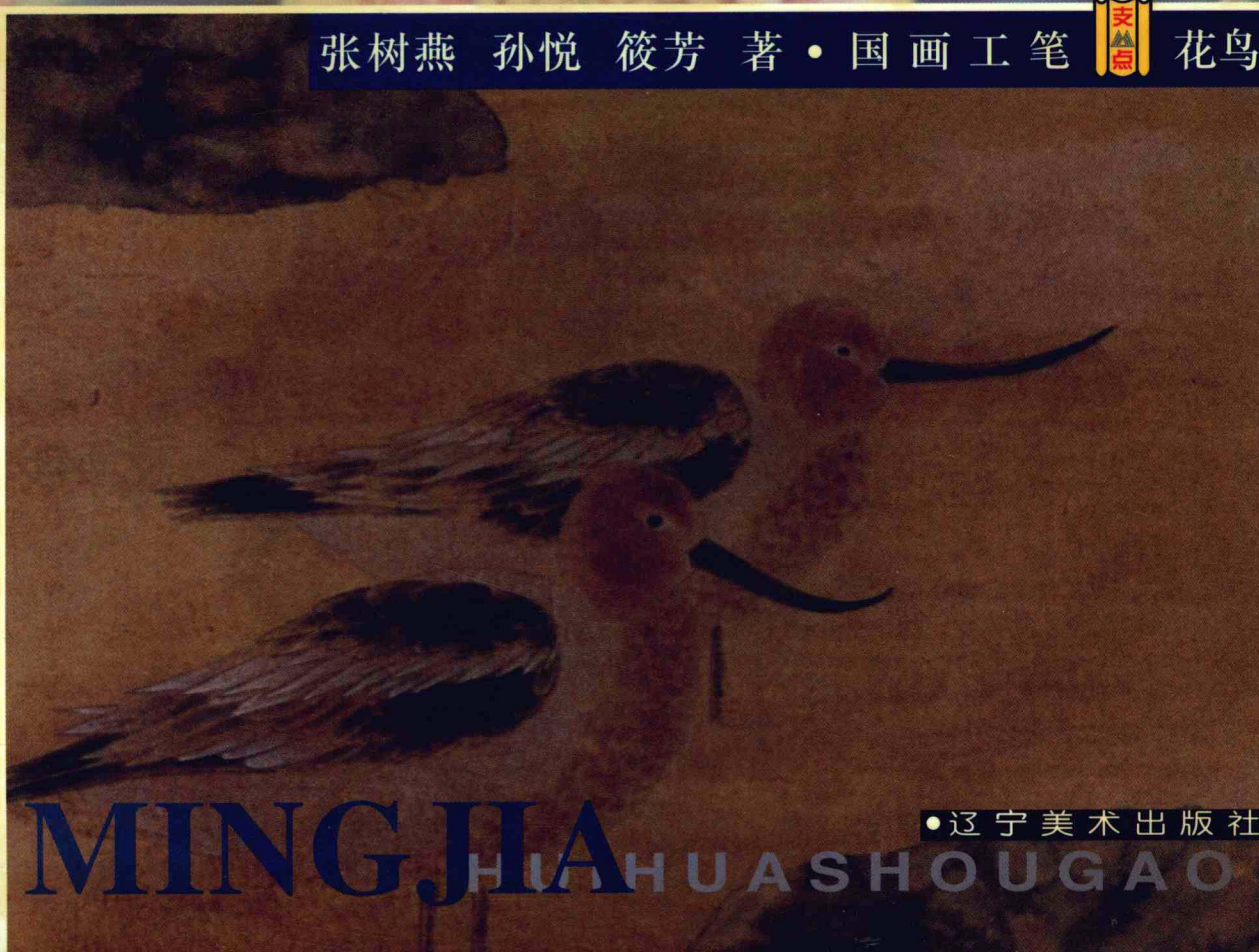

名家绘画手稿

张树燕 孙悦 筱芳 著 • 国画工笔

花鸟

MINGJIA HUAHUASHOUGAO

• 辽宁美术出版社

名家绘画手稿

策 划 · 郑铁石

责任编辑 · 李芳凝 封面设计 · 金 明

国 画 工 笔 · 花 鸟

MING JIA HUI HUA SHOU GAO

名家

绘画手稿

HUI HUA
SHOU GAO

张树燕 孙悦 筱芳 著

辽宁美术出版社
国画工笔·花鸟

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画手稿, 国画工笔花鸟 / 张树燕, 孙悦编著. - 沈阳:
辽宁美术出版社, 2000.7

ISBN 7-5314-2451-7

I. 绘… II. ①张…②孙… III. ①中国画—技法 (美术)
②工笔画: 花鸟画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 30378 号

名 家 绘 画 手 稿

MING JIA HUI HUA SHOU GAO

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 7 千字 印张: 3

印数: 3 001 — 6 000 册

2000 年 7 月第 1 版 2001 年 4 月第 2 次印刷

责任编辑: 李芳凝 责任校对: 李芳凝

封面设计: 金 明 版式设计: 晓 芳

技术编辑: 谢茉莉

定价: 18.00 元

名家绘画手稿

MING JIA 国画工笔·花鸟
HUI HUA SHOU GAO

序言

本书借助几位画家的创作手稿，向读者展示了工笔花鸟画的绘制程序，通过每一幅作品完成的步骤图，引导读者，跟随画家的墨迹，去探索当今花鸟画的创作表现方法及技术处理手段。在这里，每位画家都以他们独特的艺术视角和不同的绘画风格，展现了他们丰富的内心世界，有以古法为主，有借古开今，有借洋润中，有中西融合。笔墨技巧的运用有以点线为主的刻画，有以细致的渲染进行描绘，有以没骨的方法丰富画面，有以做肌理效果烘托主题。丰富的绘画语言及风格各异的表现形式，从一个个侧面反映了当今中国花鸟画坛多元化发展的局面。希望此书能够给予初学花鸟画的朋友及专业创作人员有所帮助。

崇尚自然，是花鸟画创作的优秀传统，我们在观赏和研读这些创作手稿时，能够体会到他们在对自然界的一花一枝、一鸟一虫的观察与体验中，完成信息的转移与物化，并迅速地捕捉蕴藏在自然界中的美感和更多的生命意义。一个凋零的花头，一片残枯的荷叶，一棵干黄的野草，在生命的最后一刻却显示出了它顽强的辉煌。不断地寻找自然景物的风采，发现激情和创作的冲动。并在描绘过程中将画面上的一切生灵都溶入人的思绪与情感。这既不是客观也不是纯粹主观的描述，它不只运用了视觉，还调动了其他感官以及精神和思维，才使得画家们在画面上，得以轻声细语地诉说内心被美而陶醉的真情。为观者营造出一个幽雅的空间和耐人寻味的意境。

而这种精神、思维是画面之外的学养，长期的心态修炼而形成的。在创作过程中纸面上的笔墨技巧的表现只是一种手段，而蕴涵在作品中的意境，才是花鸟画的最高境界。它是共性的审美理想与主观的人格情感的反映。精神境界的平庸不会创作出高品味的作品。在学习花鸟画的过程中要广博人间学养，不断完善自身人格的修炼，培养自身的高品位的审美情趣，使自己的气质、性情、心境达到健康平和的状态，这样才可称得上是完整的艺术家，才会创作出有“意境”的、具有深邃感染力的艺术作品来。

步骤

1

3

4

2

步骤：1 用重墨勾叶。用淡墨勾花及鸟。注意叶脉较长，要勾得爽快。

步骤：2 用花青分染花叶，以及鸟的头和翅膀。用白粉平涂花瓣。

步骤：3 用草绿平涂荷叶，注意留出残破地方的边缘。用曙红分染花瓣。用赭石平涂心皮。用朱砂分染鸟的喙及腹部。

步骤：4 反叶用赭石分染，再加少许石绿罩染。残破地方的边缘，用赭石染。在叶梗上点上刺。用牙绿在花瓣根部分染，用勾线笔蘸曙红勾花瓣的纹路。用藤黄点花蕊。

绘画要点

此画是一幅较传统的工笔花鸟画。画时注意荷叶的面积较大，染时要注意色彩的均匀。花瓣上的纹理很见功夫，要依花瓣生长的方向用侧锋，颤笔画出。

范画·彼芳临孙智谱之《荷花翠鸟》

步骤

1	3	4
2		

步骤：1 用重墨勾出花叶，鸟的喙、爪子；用淡墨勾出牡丹的花头及鸟的羽毛。用侧锋勾干。

步骤：2 用白粉平涂花头2~3遍。用花青分染花叶，注意正叶深，反叶浅。

步骤：3 用草绿罩染花叶。用曙红加胭脂分染花头。用淡墨染鸟的背及肩部，用胭脂加墨染鸟的喙、爪子及腹部。

步骤：4 用石绿罩染反叶。在小叶尖上分染胭脂。用藤黄加少许白粉点花蕊。皴擦老干并点苔。给鸟丝毛并画出眼睛。

绘画要点

此画是训练初学者传统设色的范画。画时请临习者用极淡的颜色多遍染成。充分体现中国工笔画三矾九染的功力。

范画·彼芳临孙智谱之《牡丹双禽图》

步骤

1	3	4
2		

步骤：1 用中墨勾画出荷叶、茎，淡墨勾荷花瓣，重墨勾鸟的眼睛、嘴，中墨勾翅羽、尾羽及爪。用焦墨劈笔丝毛法画出眉、头顶及胸部的羽毛，翅羽尾羽填较重墨。

步骤：2 用花青、淡墨反复分染荷叶正面，丰富叶子的层次。反叶用草绿分染。小鸟身上焦墨处、丝毛处和填染处，均晕染淡墨。

步骤：3 用花青罩染荷叶的正面，用草绿罩染反叶，边缘处用淡赭石接染，用黄加朱砂分染荷花瓣的背面。用石青染鸟的额、背、及胸腹的局部，赭石填染眼睛。

步骤：4 分别用白、石青及淡墨丝毛，用朱砂画嘴、脚，焦墨点瞳孔。用白色染荷花瓣的正面，用立粉法点花蕊。轻松地添上几枝草叶，使画面活跃起来。

绘画要点

此幅作品追求的是一种雅致平和的美感，旨在探寻古人的艺术品格和传统文化的精神魅力。平稳的构图与大面积的空白，营造出一种唯美、平淡与纯真，注意荷叶的严谨结构，用色随意、淡雅、自然。肥胖的大鸟，休闲的姿态，更增加了画面宁静的气氛。

(文 张树燕)

范画·张树燕

步骤

1	3	4
2		

步骤：1 用中墨勾出树的轮廓线，重墨皴擦树干。中墨勾小鸟的翅羽、尾羽、及胸前的羽片，重墨勾嘴、焦墨丝毛。较重的 墨填翅羽，中墨填染胸前的羽毛及尾羽。

步骤：2 淡墨染树干，以赭墨用撞水法画树枝。花青分染正面叶，草绿分染反叶，淡绿由花蕊向外分染花瓣。小鸟身上的丝毛处用淡墨晕染。

步骤：3 用朱砂从花瓣的反面尖部向里染，用朱砂加黄晕染鸟的腹部。

步骤：4 用白粉由花瓣的正面尖部向里染，花蕾用淡白粉罩染。用藤黄加白立粉法点花蕊。用淡赭点小鸟的眼睛，分别用淡墨、朱砂、白丝毛。

绘画要点

推近镜头，聚焦描绘，力图运用简洁高雅手笔，以少胜多的形式来表现自然中的一花一枝一鸟的小景致。聪慧的鸟如一个小小的精灵在阳春三月，栖息枝头，似乎陶醉在这澄明剔透的阳光里。

(文 张树燕)

范画 · 张树燕

步骤

1	3	4
2		

步骤：1 用铅笔勾出三处花草和小鸟的轮廓线。

步骤：2 透稿后，用中墨填染羽毛，重墨画嘴，焦墨丝毛。用撞水法画出三块石头，墨的含量适中，画出丰润、厚重之感。小鸟身上的丝毛处用淡墨晕染，重墨染翅羽和尾羽。

步骤：3 分染花草，用色清淡、含蓄。分别用石青和淡赭染小鸟的羽毛。

步骤：4 进一步染花草，用淡赭画小鸟的额、嘴、眼睛，重墨点瞳孔。分别用石青、淡墨丝毛。

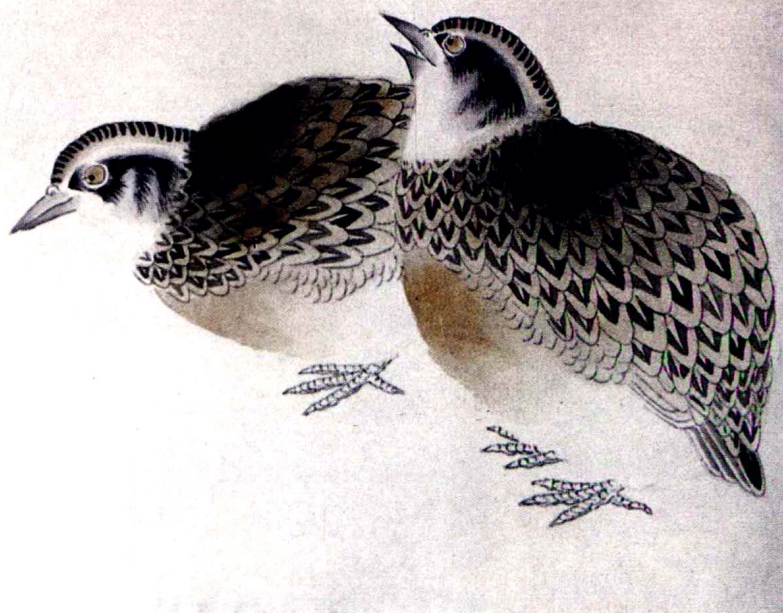
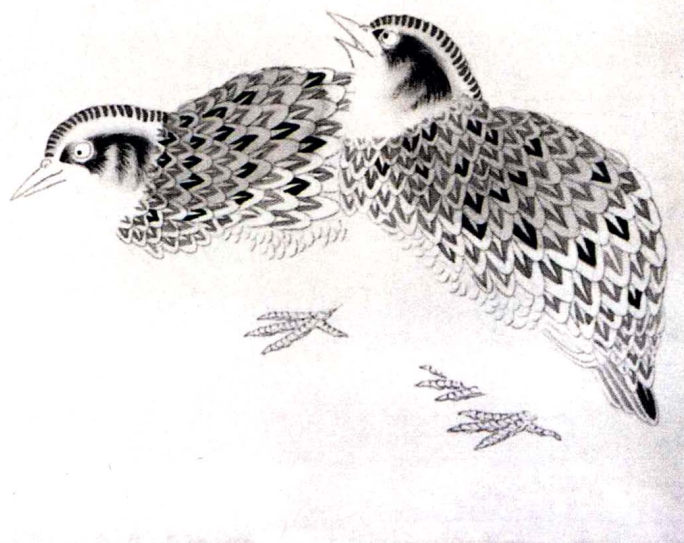
绘画要点

暖暖的阳光洒落在岩石上，三只悠闲的小鸟，正沐浴着秋阳，忘情地吟唱。构图饱满，三块大石稳稳地立在画面中，与灵活的小鸟和摇曳的花枝形成了鲜明的对比。

(文 张树燕)

范画 · 张树燕

步骤

1	3	4
2		

步骤：1 用中墨勾出鹌鹑的羽毛，重墨勾嘴、眼、爪。焦墨丝毛画出颊部黑色的羽毛，中墨填染头部的羽片。

步骤：2 分别用重墨、中墨填染鹌鹑背部羽片，淡墨晕染丝毛处及鸟背部。

步骤：3 用淡赭染头部羽片和背部羽片及胸部羽毛，赭石填染眼睛。

步骤：4 眉、下额、尾下腹羽等处用白粉丝毛，用赭石在腹部丝毛，淡墨在背部丝毛。用赭石填染脚。

范画 · 张树燕

绘画要点

将两只寻食的鹌鹑摄入画面，清晨雾气迷漫的竹林中，景致朦胧，透出一种宁静祥和的气息，将一切凝固在这晨曦之中。

(文 张树燕)