

KEIANGJIAOCHENGCONGSHU

MEISHUYUANXIAO

工笔花鸟



美术院校课堂教程丛书

课堂教程

GONGBI

HUANIAO

KETANGJIAOCHENG

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)



MEISHUYUANXIAO

目 录

第一章	概述	1
第二章	工具材料及使用方法	6
第三章	工笔花鸟画着色方法课堂教学指导	7
第四章	传统作品临摹课堂教学指导	20
第五章	工笔花鸟画创作课堂教学指导	26
第六章	作品欣赏	33

工笔花鸟

美术院校课堂教程丛书

课堂教程

GONGBI

唐新一 著

HUANIAO

KETANGJIAOCHENG

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)





图书在版编目(CIP)数据

工笔花鸟课堂教程/唐新一编. —天津: 天津人民美术出版社, 2005.7
ISBN 7-5305-2717-7

I.工... II.唐... III.工笔画: 花鸟画—技法(美术)—高等学校—教材 IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065157号

天津人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2005年8月第1版

2005年8月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:3

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价:23.00元



唐新一

个人简历

唐新一 先后毕业于河北工艺美术学校、天津美术学院、河北大学。结业于中央工艺美术学院。现为河北大学工艺美术学院副教授、国画系主任，河北省花鸟画研究会副会长、中国美术家协会会员。

主要作品：

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| 《蝴蝶泉》 | 1988年获中国、日本国画合同展银奖 |
| 《白山茶》 | 1990年获中日美术交流展金奖 |
| 《荷塘月色》等 | 1991年入选日本“中国新锐画家五人展” |
| 《龟背竹》 | 1992年入选美国“现代中国工笔画展” |
| 《城子寨的早晨·之一》 | 1994年入选第八届全国美展 1995年入选中国女美术家作品展 |
| 《融》等 | 1995年入选香港亚洲女画家作品展 |
| 《新绿》 | 1997年入选'97北京工笔重彩画精品展 |
| 《红豆荚》 | 1998年入选第四届全国工笔画大展 |
| 《菩提》 | 2001年入选全国首届重彩画大展 |
| 《城子寨的早晨·之二》 | 2002年获第五届全国工笔画大展铜奖 |
| 《五月》 | 2002年入选纪念《讲话》六十周年全国美展并获铜奖 |
| 《思》 | 2003年入选“微观与精致”首届中国工笔重彩小幅作品艺术展 |

出版专著：

《唐新一花鸟画》、《线描花卉》、《工笔翎毛》、《唐新一画集》。

多幅作品在《中国画》、《国画家》、《中国美术家》、《中国工笔画》、《中国书画报》、《东方书画报》、《河北画刊》等刊物发表。数幅作品在日本、美国、加拿大等国家和台湾地区展出并被有关机构和个人收藏。

MEISHUYUANXIAO

目 录

第一章	概述	1
第二章	工具材料及使用方法	6
第三章	工笔花鸟画着染方法课堂教学指导	7
第四章	传统作品临摹课堂教学指导	20
第五章	工笔花鸟画创作课堂教学指导	26
第六章	作品欣赏	33

工 笔 花 鸟

美术院校课堂教程丛书

课堂教程

GONGBI

唐新一 著

HUANIAO

KETANGJIAOCHENG



第一章 概述

工笔花鸟画,顾名思义,“工笔”是与“写意”相对而言的,是一种工整细密的表现形式。其特征是造型严谨、用笔工整、敷色匀润,具有现实主义的表现风格。“花鸟”是言其表现内容。“花”在这里泛指花卉树木,可谓植物之总称,有草本、木本、藤本、蔓本之分;“鸟”是生有羽毛的脊椎动物,有猛禽、涉禽、游禽、鸡鹑、鸠鸽、攀禽、鸣禽、走禽等生态类群。除此之外,昆虫、走兽、鱼介、博古等以及禽鸟兽畜的生活环境,如田园溪池、树丛坡石等等也都属于花鸟画的表现范畴。

工笔花鸟画是美术专业、艺术设计专业(如国画、版画、壁画、油画、雕塑、建筑、平面艺术设计、环境艺术设计、服装设计等专业)的必修基础课程之一。

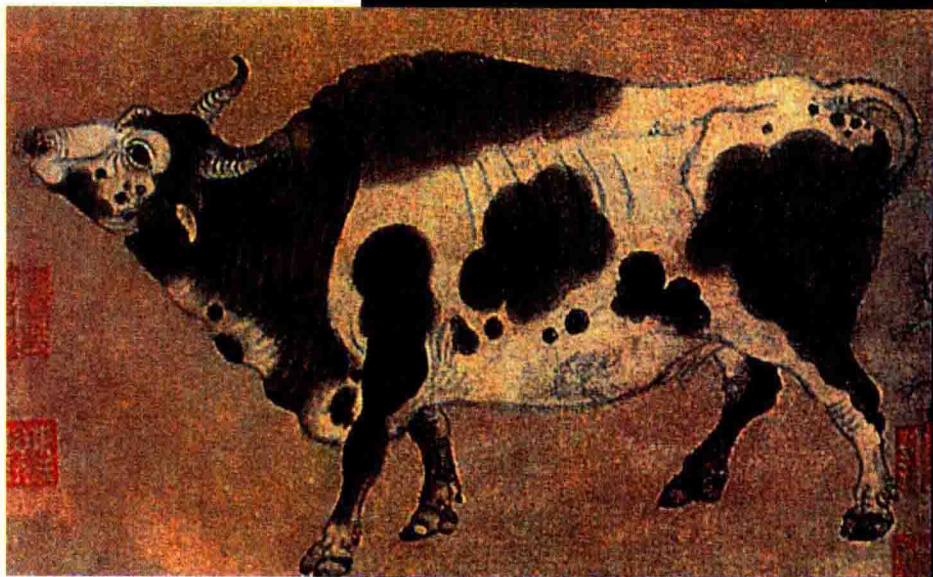
花是自然界最美丽的物种,它给人以美的享受,象征着祥和、友谊、美好与幸福。鸟是万物之灵,可在空中任意翱翔,象征着自由与生命。它们是人类忠实的朋友,深受人们的喜爱。历代画家纷纷为群芳写照,为百鸟传神,创造出大量为人们喜闻乐见的花鸟画作品。历代工匠、工艺美术师则用花鸟的纹样来装饰品目繁多的生活日用品、各种雕塑与建筑,来美化人们的生活环境,抒发人类对生命的讴歌,对大自然的热爱,对生活的感悟,对美好理想的追求。

在漫长的历史岁月里,动植物的形象是作为工艺品、日用品的装饰纹样和人物画的衬景出现的。唐代随着生产

力的提高,文学艺术出现高峰,绘画得到极大发展,逐渐形成人物、山水、花鸟三大画种。相传薛稷画鹤,边鸾画孔雀,刁光胤画竹石、禽鸟、猫兔,画风工整富丽。但是,这些作品没有保存下来。我们现在所见到的花鸟画作品亦始于唐代,如韩幹的《夜照白图》,主要以工细遒劲的线条画出,稍加晕染。韩滉的《五牛图》造型严谨,结构准确,画风工致。由此看来,花鸟画独立出现时期的作品是工整细密的画风,即花鸟画的最早表现形式是工笔画法。工笔花鸟画形成于唐代,成熟于五代,繁荣于宋代。图一唐·韩滉《五牛图》(局部)、图二唐·韩幹《驯马图》、图三五代·徐熙《豆花蜻蜓图》、图四五代·黄筌《写生珍禽图》、图五宋·崔白《双喜图》、图六明·边文进《三友百禽图》图七宋人·《桃花山鸟图》、图八清·华岳《秋树竹禽图》

工笔花鸟画课程需分基础技法、临摹、写生(搜集素材)、创作四个阶段进行。

通过基础技法的学习,使同学们初步了解和掌握工笔花鸟画常用的勾法、染法、着色的方法步骤。临摹要以历代优秀画家的代表作品为范本,踏踏实实地深入研究传统艺术的精华,一丝不苟地学习和继承前辈的表现技法,使同学们少走弯路,达到事半功倍的效果。写生则要到大自然中去,发现生活中、自然界中的美好景物,搜集第一手素材。创作是将写生素材进行整理加工,把自己对自然、生活的理解与感受用学到的知识与技法通过画面表现出来。在创作过程中要充分发挥同学们自身的想像力、创造力,力求画面的新颖性、独创性、艺术性。



图一



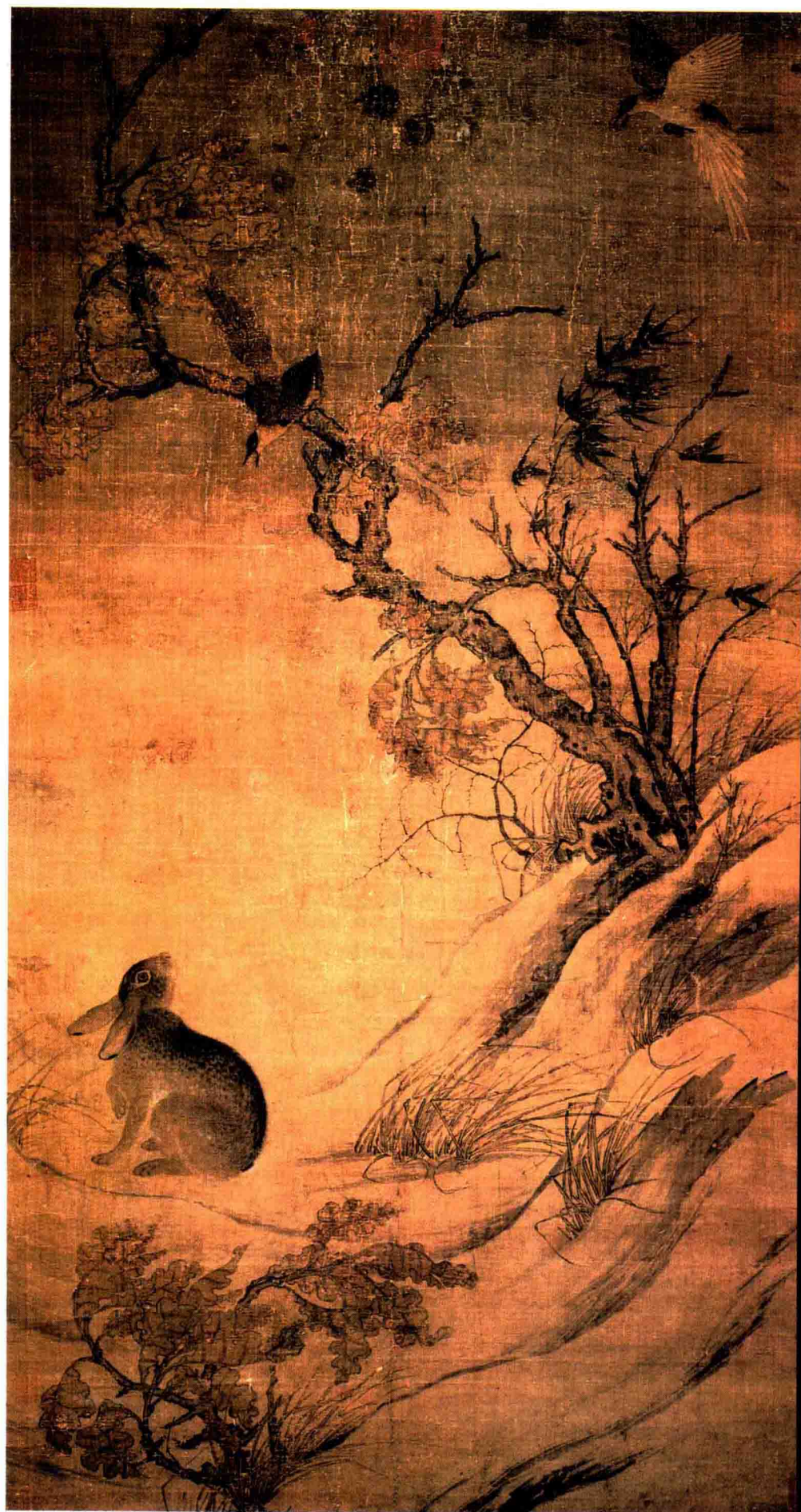
图二



图三



图四



图五



图六



图七



图八

第二章 工具材料及使用方法

一 临摹课需要准备的工具材料：

1 笔和墨的要求

勾线染色笔可小些，笔毫长约二至三厘米即可。首先要准备两支狼毫勾线笔，一支勾墨线、彩线，一支勾白色线。还要准备三支以上羊毫或兼毫的染色笔，一支染白色、一支蘸清水、一支染彩色。染彩色的笔最好再细分一下，一支染暖色，一支染冷色，一支染墨色，要专笔专用，以保证画面的色彩干净。此外，还需准备涂底色用的板刷。

除墨汁以外，还要备一块油烟墨，其墨色黑中带有偏赭或紫色的光泽，适于作画。同时要备一方砚，直径16厘米~20厘米，有盖，石质细腻易下墨又保湿的为好。为了方便，用淡墨时可用墨汁。但墨汁中没有焦墨，焦墨需通过研墨才能得到。

2 纸和绢的要求

纸分为熟宣纸和生宣纸。画工笔花鸟画需要准备熟宣纸。熟宣纸又分为几种，蝉衣和云母笺，质地细腻，薄而透明，易于拓稿，适于反衬。清水书画厚薄居中，质地较结实，较适于初学者。冰雪宣纸较厚，画重彩的大幅画面较适宜。可根据自己的喜好选择。

绢也分生绢、熟绢。画工笔花鸟画多用熟绢，使用方法和熟宣一样。绢比纸质地更加细腻，透明和耐染。熟绢一般分白绢（素绢）和仿古绢两种颜色，可根据画面需要选用。

熟宣纸、熟绢是生宣纸，生绢刷胶矾加工而成，一旦熟宣纸、熟绢漏矾，亦可再刷胶矾。熟宣纸、熟绢不宜久存，风化和日晒均易漏矾，要用纸包好，妥善保管。

3 颜料的准备

中国画颜料（12色）一盒。兑水即可使用，比较方便。还需准备色碟、笔洗、镇尺等。（图九）



图九

二 写生（搜集素材）需准备的工具材料

1 笔、纸和画夹的准备

根据同学们自己的习惯与爱好准备铅笔、钢笔、毛笔均可。纸可以是图画纸，较大的速写本或宣纸。同时要准备画夹或小画板和画板袋。

2 照相机的准备

照相机是搜集素材必备的工具之一，机械相机或数码相机均可。

3 其他物品的准备

一幅写生常常一画就是半天甚至连续几天，需准备可折叠的小型帆布椅和太阳镜、遮阳帽等野外防护用品。（图十）



图十

三 创作需准备的工具材料

除临摹课已有的工具材料以外，根据画面的大小还需准备较大的画板和起稿纸。颜料也可多准备一些，下面作以简单介绍，便于同学们选择。

中国画颜料可分为植物色、矿物色和化学色三类。

植物色：由植物提取加工而成，又称草色、水色。呈膏状，加水调匀即可使用。其特点是鲜艳、透明，有藤黄、花青、胭脂、曙红等。

矿物色：由天然矿石加工而成，又称石色。其特点是厚重富丽，经久不退色。其中朱磬、赭石较为透明，呈膏状，兑水即可使用。石青、石绿、朱砂等不透明色，呈粉末状，云母色为半透明色，用时均需兑胶。

化学色：由化学原料制成，除已有的12色之外又有钴蓝、玫红等多种色相，其特点是使用方便，可与植物色、矿物色搭配使用。

不少画家除使用国画颜料外，辅以水彩、水粉、丙

烯色, 亦有尝试使用油画色, 丰富了画面的色彩效果。

其它还有金属色, 如金箔、银箔、铜箔、铝箔、金粉、银粉等。白色有蛤粉和钛白等。

胶: 用于调石色和制胶矾水。多用明胶(动物皮、骨所制)。使用时需将胶粒用 $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 热水浸泡、搅拌, 直至融化为胶液。未用完的胶液可放冰箱内密封保存, 若变质其粘性消失不可再用。

矾: 即明矾。有隔离作用。将矾末加适量温水(不超过 70°)浸泡使其融化即得矾水。浓度以口感微涩为宜。传统工笔画技法中用矾水固定石色以便多次晕染。写意画中用矾水可做冰雪效果。胶矾水的比例一般为60克胶+30克矾+1250克水。根据季节气温变化需做适当调整: 夏日六胶四矾, 冬日八胶二矾, 春秋七胶三矾, 胶矾水可使纸、绢不渗透, 便于多遍染色。(图十一)



图十一

第三章 工笔花鸟画着染方法 课堂教学指导

(三周 每幅作业 18 课时 共 54 课时)

一 作业目的:

使学生了解花卉禽鸟的有关知识, 初步掌握工笔花卉、禽鸟的着染方法与步骤。

二 作业要求:

1 掌握几种主要着染方法。同学们容易出现的问题是勾线过重, 晕染底色不足, 罩染过厚, 导致画面污浊。因此, 需注意线的墨色浓淡与染色深浅的一致性。晕染底色要色薄、多遍, 罩面色要透明。

2 花卉色彩丰富, 禽鸟更是种类万千, 要多动脑筋, 加深理解工笔着色的特点, 融会贯通、举一反三, 我们学会几种有代表性的花卉、禽鸟的画法, 其它则大同小异。

3 作业三幅: 其中花卉两幅、禽鸟一幅。画幅尺寸: 四尺熟宣纸六开。

第一单元 关于花卉禽鸟的基本知识

在学习着染方法之前, 首先需要对花卉禽鸟的基本结构有所了解。

一 花卉的基本结构和生长特征

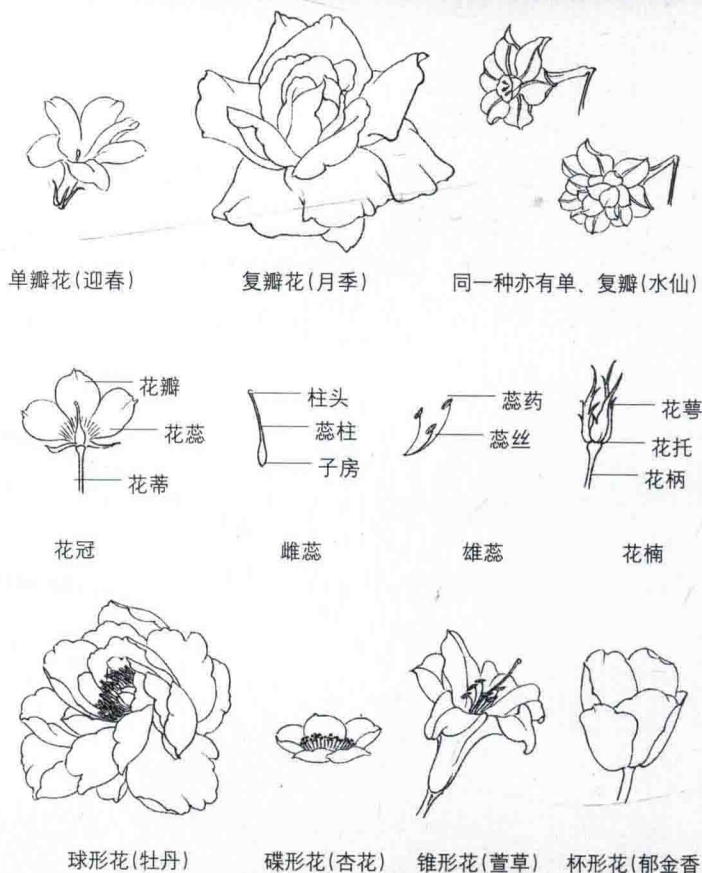
花卉由花冠、茎、叶、根四部分组成。花冠是主要的描绘对象, 由花瓣、花蕊、花蒂三部分组成。

花冠: 根据花瓣的数量和层次分为单瓣花和复瓣花。单瓣花多为五六个花瓣, 如迎春、玉簪等; 复瓣花由十几个、几十个甚至上百个花瓣组成, 如牡丹、菊花等。有的同一种花卉有单、复瓣的区别, 如茶花、水仙等。根据其组合形式分为合瓣花和离瓣花。合瓣花的花瓣基部相连, 花开后枯萎, 但大多数不落, 如牵牛、百合等; 离瓣花的花瓣各自分离, 花开之后一瓣瓣落下, 如月季、荷花等。

花蕊由雌蕊和雄蕊组成。一般雌蕊一枚, 生于花冠中心, 分蕊柱、柱头、子房三部分; 雄蕊多枚, 环列雌蕊四周, 分蕊丝、蕊药两部分。

花蒂由托、萼、柄三部分组成。花托是花瓣、花蕊生长的地方, 其上端开裂部分是花萼, 下面的细茎为花柄。

不同种类的植物其花冠的大小、形状各不相同, 根据其基本造型可分为球形、碟形、锥形等。球形花冠外形近

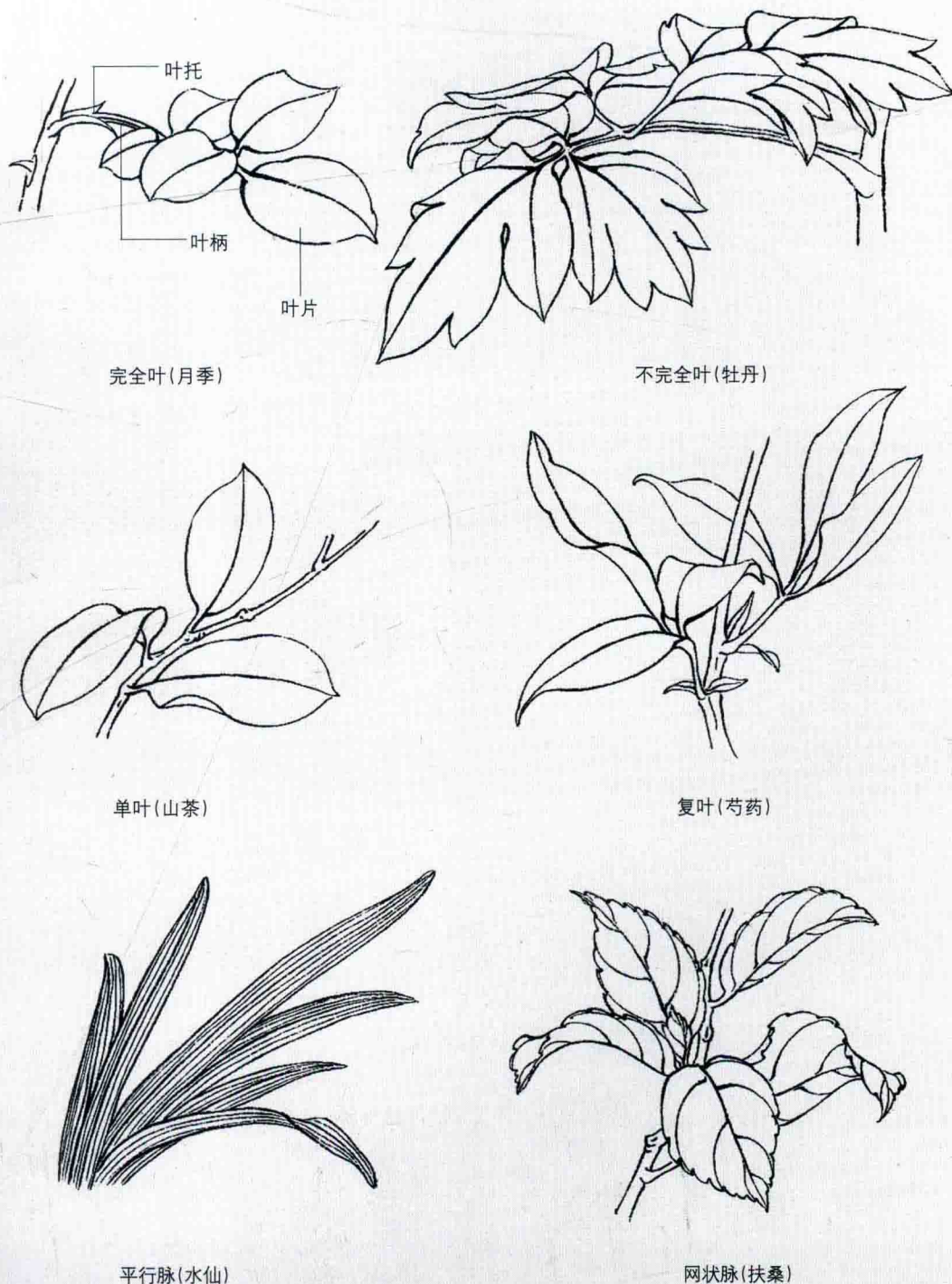


图十二

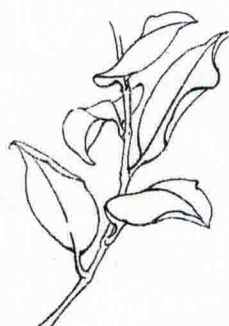
似圆球形，多为复瓣花；碟形花冠外形从侧面看扁平，多为单瓣花；锥形花冠其外形呈圆锥形状，多为合瓣花。此外还有杯形、蝶形等。(图十二 花冠)

枝茎：木本称为枝干，草本称为茎。在枝茎上有节，节部稍粗，小枝与叶均从节处生长。

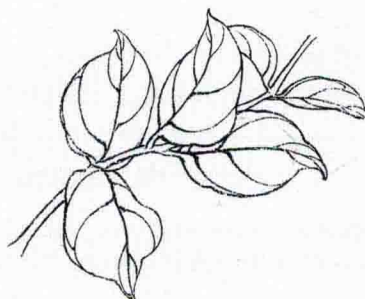
叶：由叶片、叶托、叶柄三部分组成。具备这三部分的叫完全叶，如月季、蔷薇、菊花等，否则叫做不完全叶。一个叶柄只生一片叶的叫单叶，生两片以上的叫复叶。根据叶子在枝茎上的排列顺序可分为互生、对生、轮生和丛生。在枝茎的每一节上只生一片或一组叶子，从枝茎的四方交错排列为互生；相对生两片或两组叶子，前后、左右交替排列为对生；聚生三片或三组以上叶子，呈放射状排列为轮生；自茎或根部同时生长众多叶子为丛生。叶的基本形态有圆形、卵形、掌形、扇形、带形、针形等。一般长形叶片多为平行叶脉，近似圆形的叶片多为网状叶脉。(图十三 叶1-3)



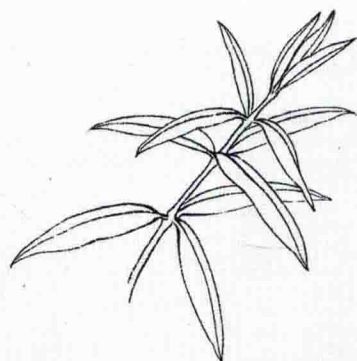
图十三(1)



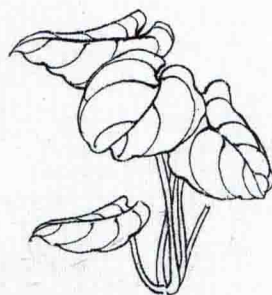
互生(茉莉)



对生(毛叶牵牛)

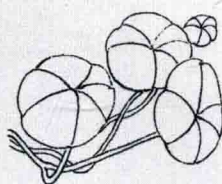


轮生(夹竹桃)

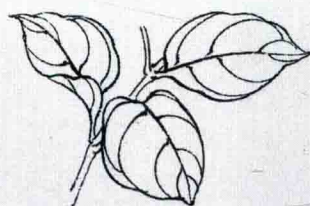


丛生(报春花)

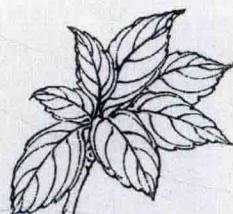
图十三(2)



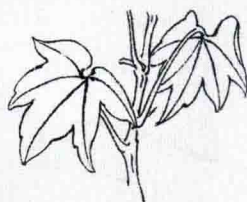
圆形(旱金莲)



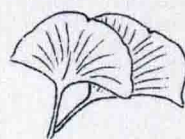
心脏形(桐花)



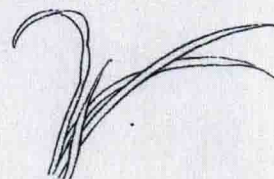
卵形(樱花)



掌形(芙蓉)



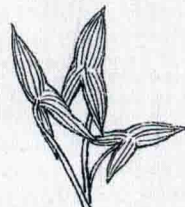
扇形(银杏)



带形(草兰)



椭圆形(紫藤)



三角形(茨菇)

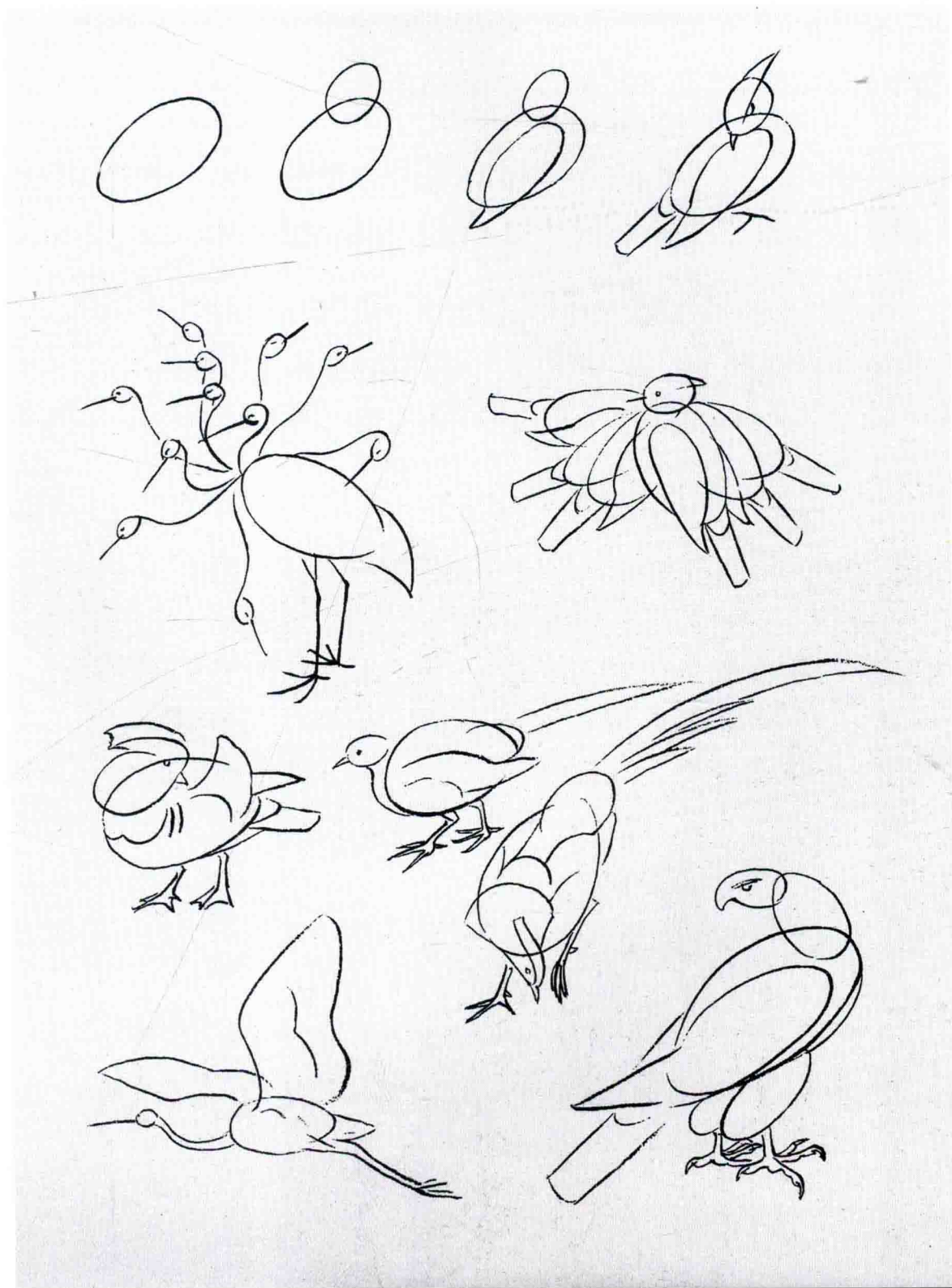


针形(芍药)

图十三(3)

二 禽鸟的造型方法和体表结构

禽鸟品种繁多，千姿百态，体型大小悬殊，羽色纷繁绚丽。禽鸟是卵生的脊椎动物，其基本形均为卵形。躯干是较大的卵形，头部是较小的卵形。禽鸟的动态变化主要在头、尾、翼、爪几个部位，可先画出躯干，再根据动态添加其它部分。变换头、尾、翼、爪的位置，便可得到不同的姿态。用简练概括的几何形确定大轮廓，有利于把握大体动态和各部分之间的基本比例。再根据各部分的具体结构添加细部，如翼、尾部的翎羽等。这需要对其体表结构有所了解。(图十四 禽鸟的造型方法)

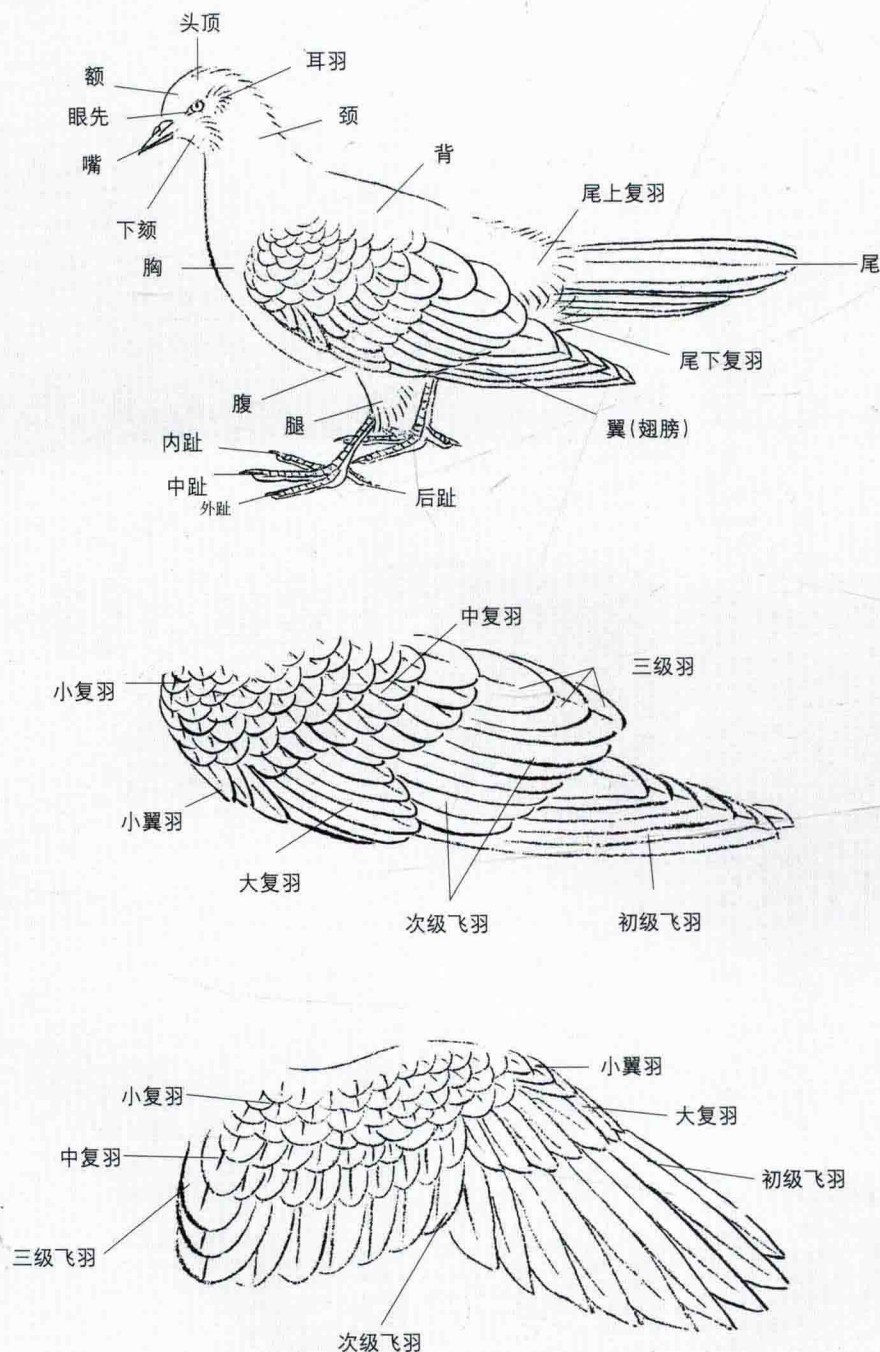


图十四

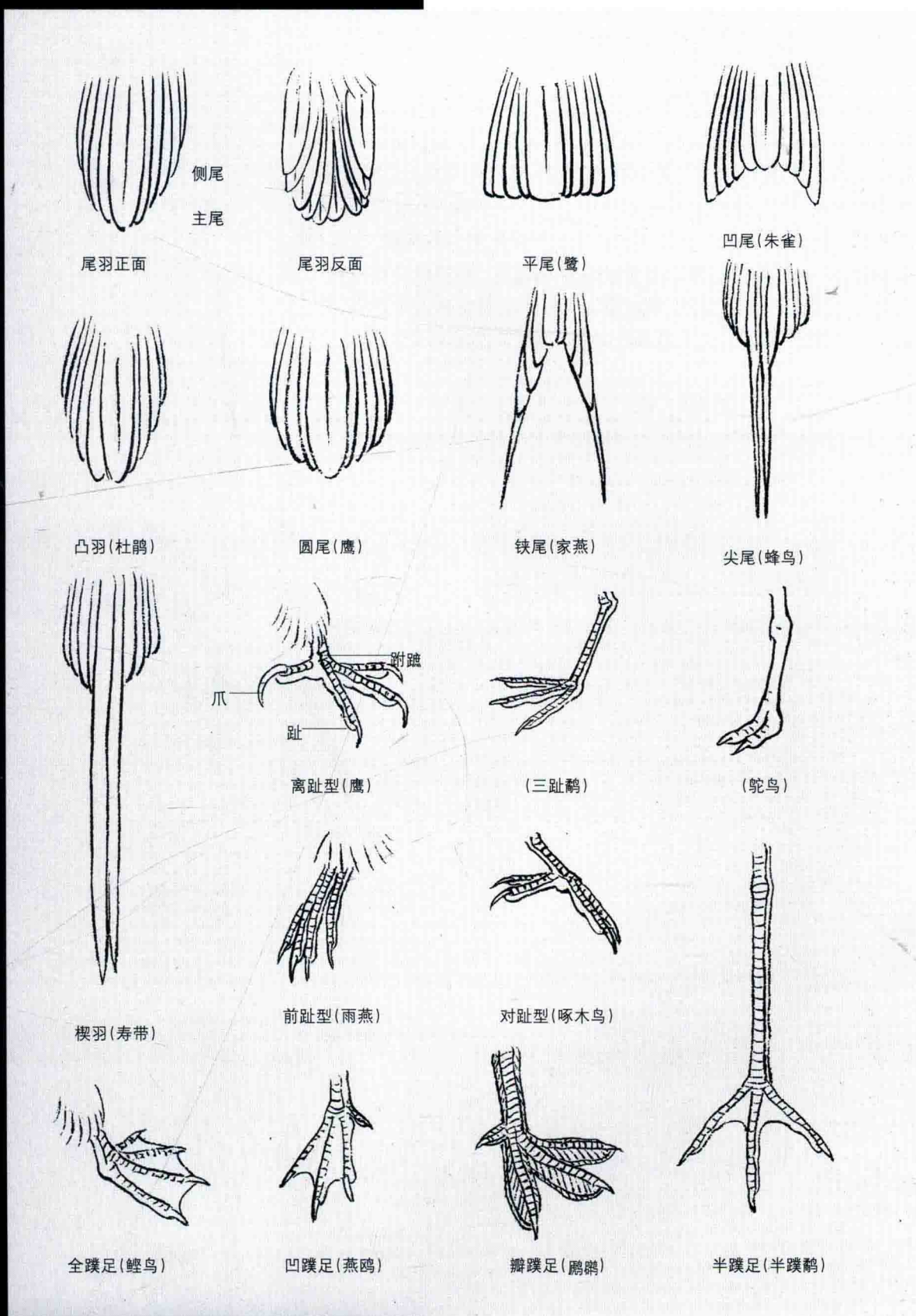
翼部：由复羽、飞羽、小翼羽三部分组成。复羽分为大复羽、中复羽、小复羽；飞羽分为初级飞羽、次级飞羽、三级飞羽。初级飞羽细长而强劲，约九至十片，次级飞羽稍短而圆，约十片左右，翅根部竖排的三片为三级飞羽。

尾部：由尾上复羽、尾下复羽和尾羽组成。尾羽分为主尾和侧尾，一般主尾两枚，侧尾八片或十片。不同鸟类尾部形状也不相同，主要有平尾、凹尾、凸尾、圆尾、铗尾、尖尾、楔尾等类型。

脚部：由跗蹠、趾和爪组成。多数禽鸟生有四趾，但有的生三趾，如三趾鹬，有的两趾，如鸵鸟。各趾分离为离趾型，四趾合拢为并趾型。还有前趾型、对趾型等等。游禽趾间有蹼，可分为全蹼足、半蹼足、凹蹼足、瓣蹼足等类型。（图十五 禽鸟的体表结构）



图十五(1)



图十五(2)