

中国工笔花鸟画谱

双钩重彩技法

● 吴东奋 著

福建美术出版社

吴东奋 1943年生，祖籍福建仙游。1962年毕业于福州工艺美术专科学校，后就读于浙江美术学院国画系、南京师大美术系国画研究生课程班。现为中国美术家协会会员、福州工艺美术学校副教授、福建李耕画院名誉院长、福建工笔画学会秘书长。

出版说明

中国工笔花鸟画，是我国优秀的传统艺术，也是广大专业、业余画家十分喜爱的画种。为了满足美术院校的教学和广大自学者学习的需要，特编辑出版这套系列丛书。

《中国工笔花鸟画谱系列》首批推出《白描花卉技法》、《双钩淡彩技法》、《双钩重彩技法》、《工笔禽鸟技法》、《水墨工笔技法》、《没骨工笔技法》六种，较全面地介绍了工笔花鸟画的传统技法和现代流行于画坛的某些新技法，同时，还提供了范图，是一套既有一定学术水平，又便于学习的系列丛书。

本书作者吴东奋先生，是位中年花鸟画家，中国美术家协会会员、副教授。长期担任大中专美术院校工笔花鸟画教学，有较全面的理论和技能，富有创新意识。多年来，他潜心工笔花鸟画，率先提出了水墨工笔花鸟画的理论，并付之于实践，为画坛所瞩目。

这套系列丛书是他艺术教学和艺术实践的总结，有一定的指导作用。

在编辑这套丛书的过程中，福建省教育厅郭旭华女士对文中字句作了润色，在此谨表谢意。

编者

二〇〇〇年六月

图书在版编目(CIP)数据

双钩重彩技法/吴东奋编. —福州:福建美术出版社, 2000.7

(中国工笔花鸟画谱丛书)

ISBN 7-5393-0946-6

I. 双... II. 吴... III. 工笔重彩: 花鸟画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 37093 号

中国工笔花鸟画谱

双钩重彩技法

福建美术出版社出版发行

(福州市东水路 76 号 邮编 350001)

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 1 印张

2000 年 8 月 第 1 版

2001 年 3 月 第 2 次印刷

ISBN 7-5393-0946-6/J·923

定价:(共 6 册)60.00 元 本册 10.00 元

双钩重彩花鸟画

双钩重彩花鸟画设色综述

工笔花鸟画是我国优秀传统绘画之一,其鲜明的民族形式和独特的艺术风格,在世界艺术之林中独树一帜。

在唐代以前,虽有专业的花鸟画家,但花鸟画一般都作为人物画的配景而存在。从唐代开始到南唐、五代时期,是花鸟画从分科到成熟的阶段,其中以徐、黄二体的花鸟画为典型。黄荃的画法是先钩勒,再填彩。后经他儿孙几代人的完善,创造出以钩勒为主的“钩填法”,被誉为“黄家富贵”体。徐熙画法是落墨在先,略以赋色,具有超脱野逸之趣,成为“徐熙野逸”体。

在北宋画院中,用“钩填法”所描绘的珍禽异卉,最受宫廷的欢迎。这种画法由于宋徽宗赵佶的身体力行,他倡导观察对象,深入写生,精求理法,才使得花鸟画发展成为一种极为工整富丽的“院体画”,并由此创造出许多结构严谨、色彩绚丽、风格独特的艺术杰作,把工笔花鸟画艺术推向高峰,给祖国艺术宝库留下了珍贵的遗产。

我国绘画对色彩的应用有着悠久的历史。古人将重彩画所使用的颜色称为“丹青”,并作为绘画艺术的代名词,足以说明我们祖先在绘画中对色彩应用的高度重视。早在五六千年前的新石器时代,我们的先人就开始应用重彩描绘彩陶的纹样。到了汉唐时期,已形成有自己传统风格的设色技法。谢赫在六法论中首先提出“随类赋彩”之说,即重视物象固有色的应用。然而,要提高作品的艺术感染力,还要讲究颜色的搭配。历代画家和民间画工经过长期的艺术实践,总结出了中国工笔画色彩配合的理论,使工笔花鸟画创作有所借鉴。清代王石谷深有感触地说:“学习青绿三十年,方得青绿之法。”足见中国画在设色艺术上学问的高深。

一、中国画颜料

中国画颜料分为石色与水色两大类。石色是由矿物质研制而成,其种类如下:

赤色类:朱砂、朱磬、银朱、赭石。

黄色类:石黄、雄黄、黄丹。

绿色类:头绿、二绿、三绿、四绿,总称为石绿。

青色类:头青、二青、三青、四青,总称为石青。

白色类:铅白、锌白、蛤粉(贝壳)。

金银类:泥金、金箔、银箔。

另一类是植物质研制而成,称为水色,如花青、藤黄、胭脂。

其他还有西洋红、牡丹红、曙红等。

石色厚重,有较强覆盖力,经久不褪色。水色透明,质地浅薄,但比化学颜色较为耐久。中国画还可以适当选用少量水彩颜色。

二、工笔画的工具与材料

俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,要制作一幅工笔花鸟画,就得先准备好所需要的工具与材料。

钩线笔:要选用细小锋长的硬毫笔,如衣纹笔、叶筋笔、大小红毛或大小蟹爪笔。

渲染笔:以羊毫小楷、中楷为佳,其他羊毫也可用。兼毫如大、中、小白云笔也相宜。

墨:常用油烟或松烟墨锭,最好是保藏数十年的陈墨。选择时,以胶性适中,宜于渲染为佳。初学者用“一得阁”墨汁代替也可以。

砚:细砚一方,最好是端砚。江西、安徽出产的歙砚亦好使用。用色墨的,要另备一个白石砚。

乳钵:备上几个小乳钵,用来研磨矿物质颜料。

盘碟:盛放和调配颜料用,调配多少要根据作画需要而定。最好还要备上几个小酒杯,用来装花青膏和赭石膏。

笔洗:要准备二个杯、盆。一个装清水,用来调配颜色,另一个稍大些,供洗笔用。

还要准备几块吸水性强的布和废宣纸,供擦笔吸水用。

纸绢:画工笔画,宜用熟宣纸或矾绢,因为熟宣和矾绢易于渲染。目前市场上有蝉衣、蝉翼、云母等矾纸;有白色的、仿古的矾绢。熟宣纸以纸质薄而色泽洁白、上胶矾适中又不漏矾为佳。矾绢以绢面平整、绢丝匀称、色泽均匀为好。画工笔淡彩花鸟画,所使用的生宣,多为煮捶笺,这种纸易于渲染又具有墨韵。

胶矾:胶用来调配石色颜料,胶与矾配合可以刷制熟纸和矾绢,并可修补漏矾的熟纸和矾绢。胶多用黄明胶、阿拉伯树胶。矾是用来沉淀清水的明矾,胶矾调配比例为:一分矾、二分胶、三十分水,放在砂锅里用温火熬成。

粉袋:用白缎或柔软布料,缝制一个二寸见方的粉袋,内装滑石粉,用来扑擦绢纸上的油气,使其易于着墨设色。

三、设色方法

1.渲染法:

备二支羊毫中楷笔,一支蘸颜色,一支蘸清

水,先将颜色涂在画面上,再用清水笔在颜色边缘渲染,使颜色渗开,让画面产生从浓到淡的渐变效果。

2.渲染时握笔的方法:(例图一)

①手上握着两支羊毫笔,一支蘸颜色,一支蘸清水。拇指与食指夹着色笔染颜色,清水笔穿在食指与中指节缝中间,并靠在虎口上。

②中指从色笔的笔管上松开,向上提起,夹着色笔的拇指与食指松开。

③中指从笔中间抽出来,将清水笔的笔管压着,色笔在拇指与食指中含着。

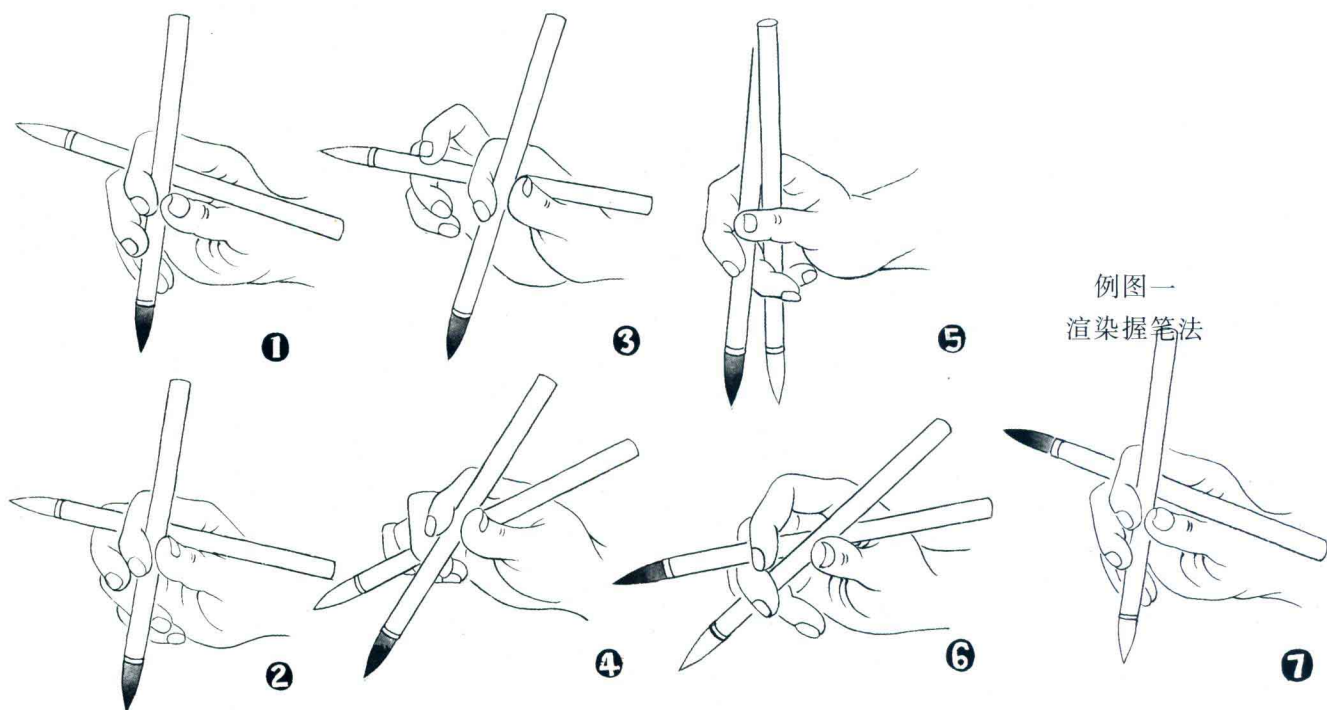
④中指将清水笔压下,并夹在两支笔的中间。

⑤两支笔成平行状态。

⑥清水笔上端从虎口中松开,用拇指将笔管推向上方,中指与无名指夹着水笔下端。

⑦中指与无名指将水笔推下,并将中指尖节压在水笔管下端进行渲染。色笔夹在中指与食指上节之间,并靠在虎口上。

用以上方法不断交替色笔与水笔,在画面上进行渲染。

3.分染:(例图二)

用墨或色,将花瓣或花叶的凹凸明暗关系渲染出来,使画面的物象有立体感。

花的分染:

①用墨或色从花瓣的暗部向花瓣的亮部渲染。

②用墨或色渲染花瓣亮部的裂纹。

③用墨或色对花瓣暗部进行深入的刻画、渲染,使花朵明暗清晰,形象立体。

叶的分染:

①用墨或花青对叶片正面的暗部进行渲染。

②用墨或花青从叶片正面底部向叶尖方向进行渲染。渲染中要在叶脉线条的一边或两边留出水线,使叶片立体。

③用淡墨或淡花青,对叶片的反面进行渲染,在叶脉线条的一边或两边留出水线。

例图二 分染

4.罩染:(例图三、四)

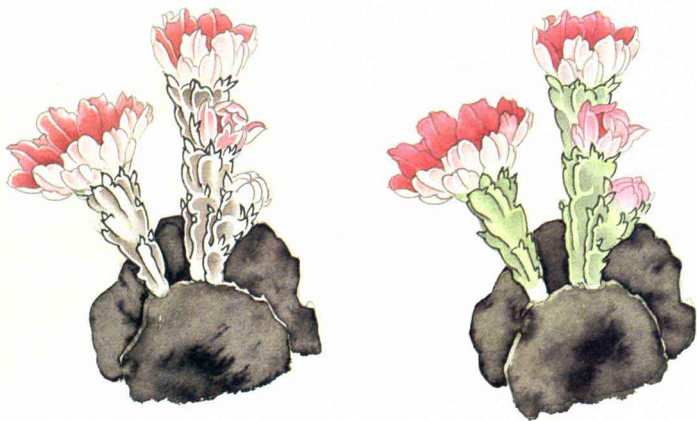
将花或叶的整体色彩盖染一层,称为罩染。罩染方法有两种,一是先染后罩,二是先铺后染。

先染后罩:(例图三)

①对着已分染好的花朵、花叶。

②用淡曙红罩染花朵,

③用汁绿(花青+藤黄)罩染花叶。

例图三 先染后罩

先铺后染:(例图四)

①用白粉先铺染花瓣底色,

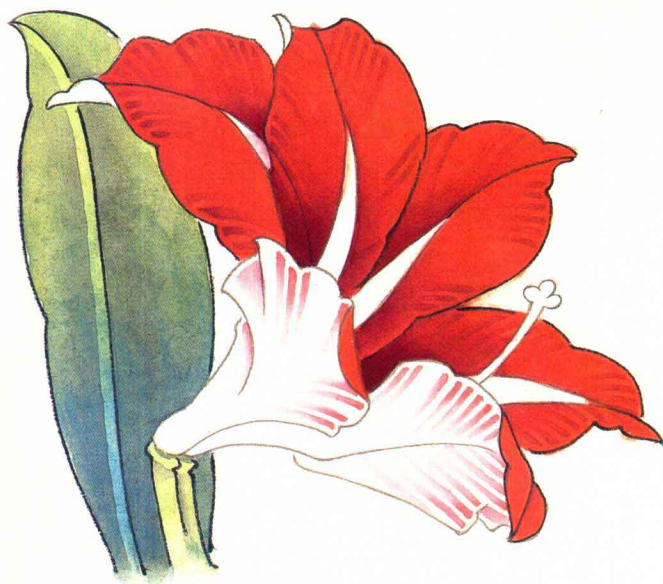
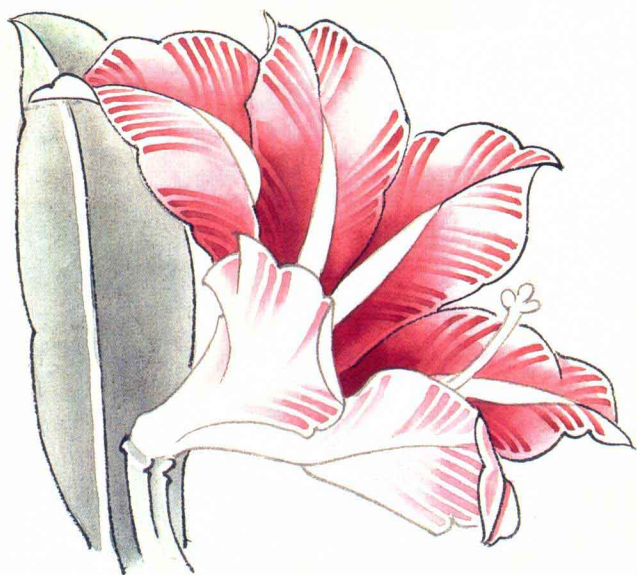
②用汁绿铺染花叶,

③用胭脂将花瓣明暗关系渲染出来,使花朵立体。

④用花青墨(花青+墨)从叶片底部向叶尖渲染。在渲染中,要在叶脉线条一边或两边留出水线,使花叶立体。

例图四 先铺后染

例图五 接染

5.接染:(例图五)

也称交接染色法。在花卉或禽鸟中,如有两种以上颜色,必须交替渲染,使画面颜色互不遮盖,又能在交接处自然渗化。(例图三)

染花朵:

- ①用胭脂将花瓣暗部渲染。
- ②用胭脂将花瓣亮部的裂纹渲染。
- ③用胭脂将花瓣暗部深入渲染,使其立体。
- ④用朱砂从花瓣亮部向暗部渲染。
- ⑤用朱磬从花瓣亮部向暗部渲染。

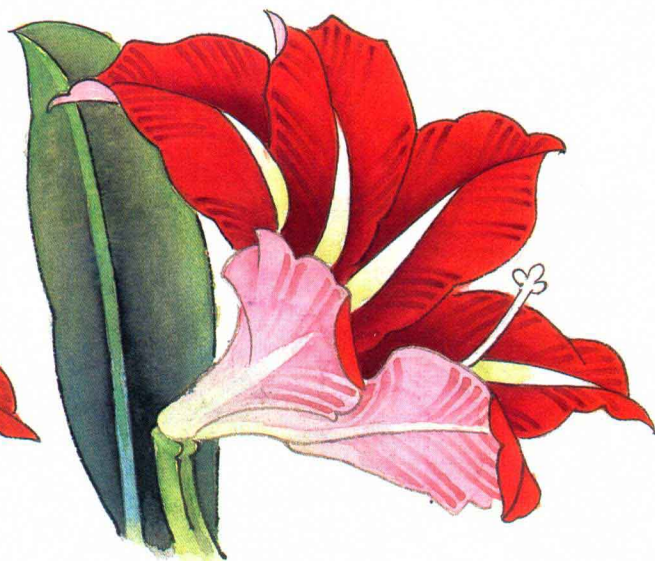
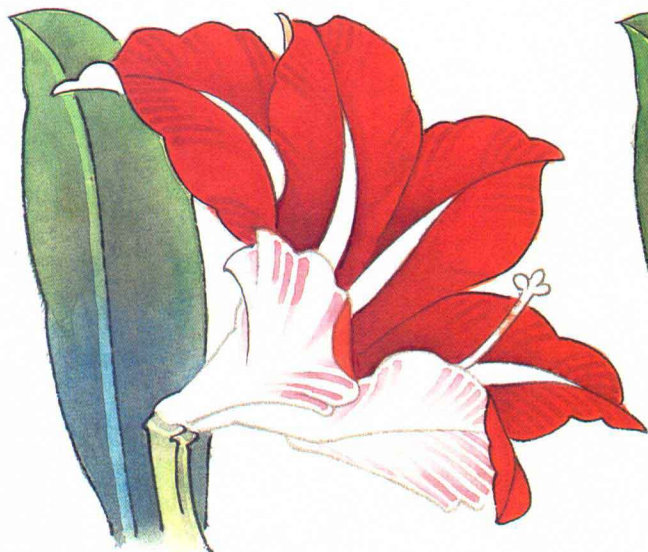
染花叶:

- ①用墨将正面叶片暗部渲染。
- ②用墨从正面叶子底部向叶尖渲染,在叶脉一边或两边留出水线,使花叶立体。
- ③用汁绿罩染叶片正反两面。
- ④用三青从叶根部向叶尖部渲染。
- ⑤用三绿从叶尖向叶根部渲染。

6.提染:(例图六)

画面的花与叶罩上重彩颜色之后,明暗减弱,层次不清,因此,需要用亮色或深色重复分

例图六 提染

染,使花与叶清晰、醒目。

染花瓣:

①接染的大红花,罩染上一层朱砂、朱磬。

②由于花瓣明暗关系减弱,须再用胭脂色重复分染一遍。

③用淡曙红罩染一遍,使大红花上几种色彩和谐。

染花叶:

①已接染的重彩绿叶,

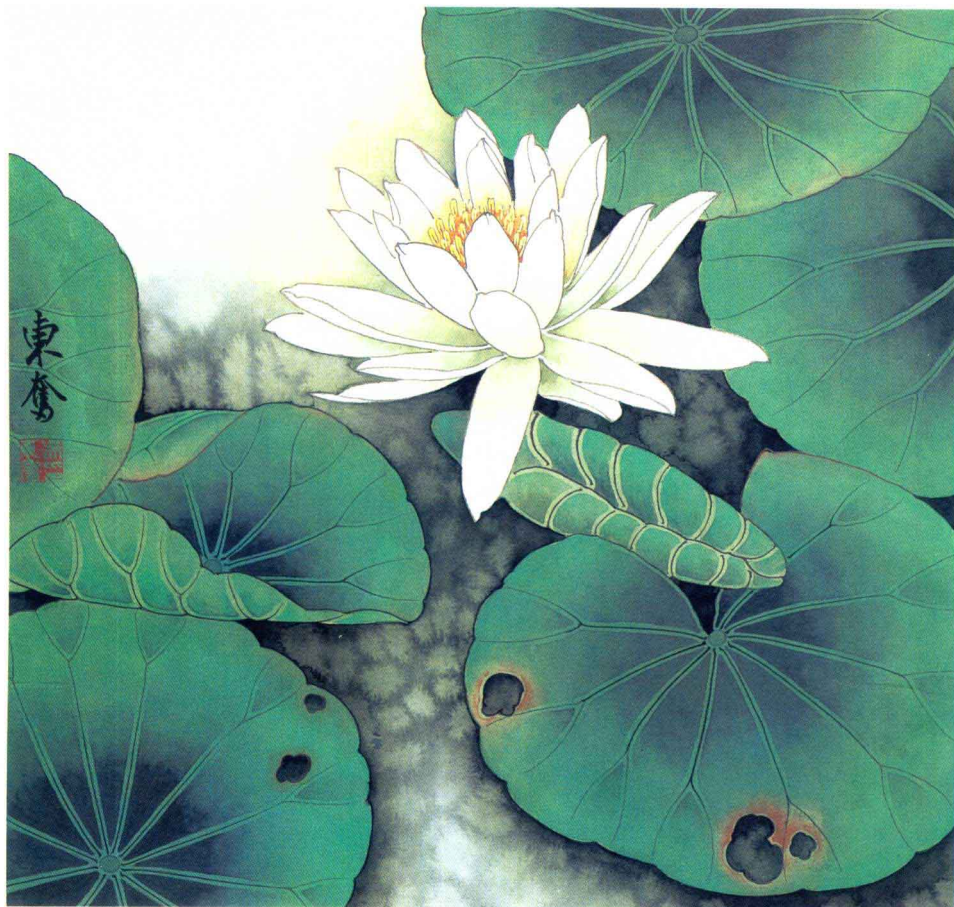
②由于叶片明暗关系减弱,须再用花青墨从叶根部向叶尖部重复渲染,使花叶清晰、醒目。

7.烘托(例图七)

用墨和颜色,在花卉周围由浓到淡渲染,以衬托出花卉的形体。

8.复钩(例图八)

重彩着色以后,墨线被色彩覆盖,必须用墨或颜色将原来线条重钩一遍。复钩的线条要与原来的线条重叠,新线条不能离开原来线条的位置。

例图七 烘托

例图八 复钩

烘托
吴东奋 接天莲叶无穷碧

例图九 点花心

9. 沥粉法：

以胶调浓白粉，用笔蘸上，点滴在花蕊处，粉干后为一凸起的小圆点，中间凹陷下去，称之为沥粉法。

瓜叶菊点花蕊：(例图九)

①用浓粉点花蕊。

②待白粉干后，用藤黄罩花蕊，趁湿时，分

别用朱磬、三绿点在花蕊的两端，使色彩渗化交融。

10. 平涂：(例图十)

把色彩均匀地涂在画面上，如例图《花仙映月》的石青底色，即是在钩线之后，在花与叶未设色之前，将石青多遍地平涂在画面上，以增强画面装饰性。

例图十 平涂
 吴东奋 花仙映月

双钩重彩

山茶花设色步骤(例图十一)

1.山茶花的花和叶用浓墨钩线,枝条用淡墨钩线。

2.用胭脂分染山茶花,用淡墨给正面花叶铺底色,分染花枝条,用白粉给反面叶子、花蕾铺底色。

3.用胭脂给花蕾和反面叶子分染,用朱砂给花瓣、花蕾接染,用浓墨分染正面叶子。渲染中要留出叶脉的水线。

4.用朱磬、浅曙红罩染花瓣,用藤黄罩染花心、反面叶子、花蕾托片,用茶绿罩染正面花叶,用淡三绿轻染树枝亮处,用淡墨画出树干,趁湿用三青水点在树干上,以积色法画好树干,并用花青墨给树干点苔。

競春
鄭乃珖

郑乃珖 竞春

非闇寫生

于非闇 牡丹

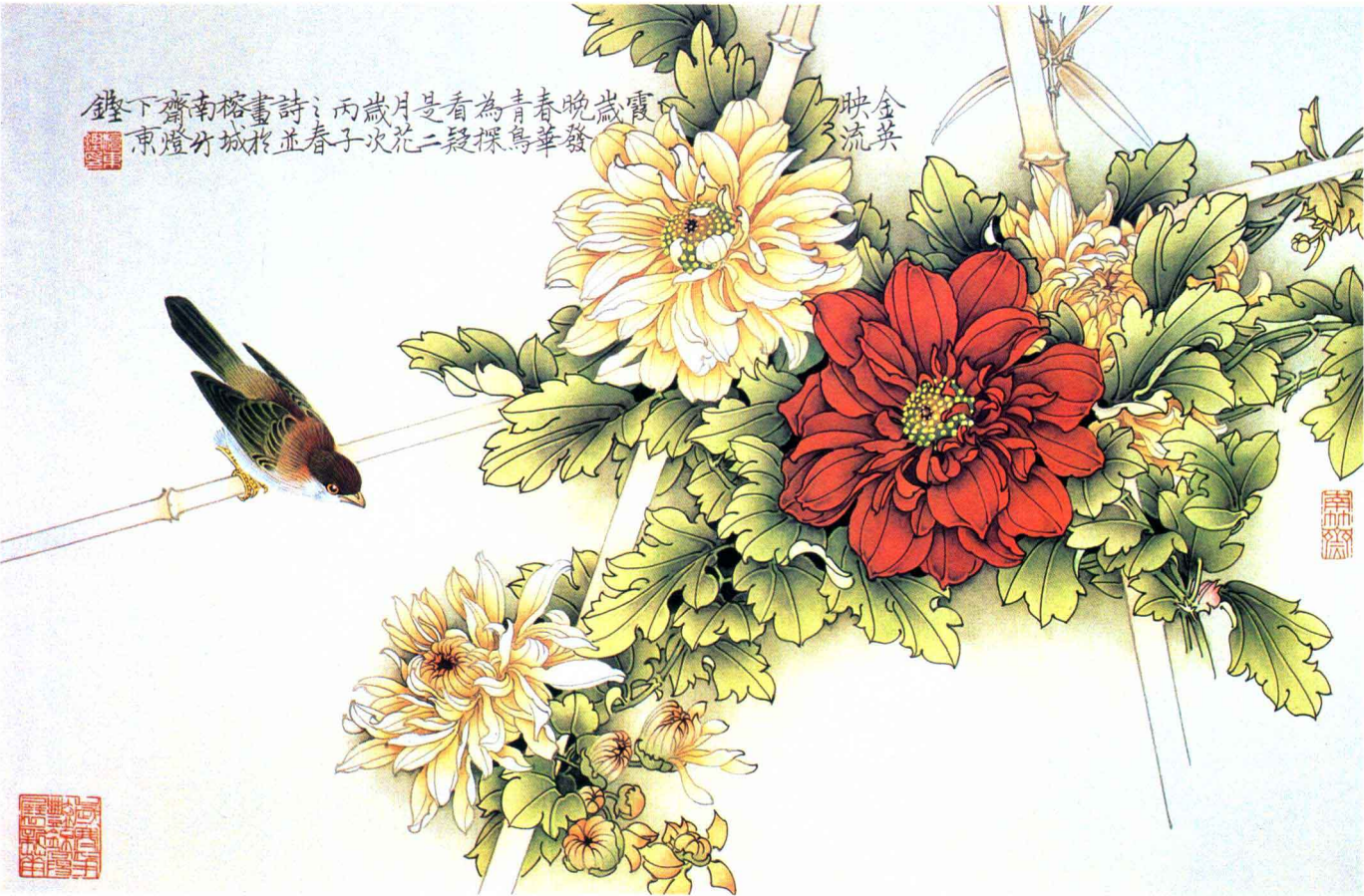

吴东奋 清趣

俞致贞 牡丹

檀东铨 金英映流霞

吴东奋 蝶恋花

吴东奋 秋艳