

中国画名家技法丛书

工笔花鸟技法全解

彭福来 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

工笔花鸟 技法全解

彭福来 编绘

天津杨柳青画社

彭福来艺术简历

彭福来，1978年生于天津市，现为天津市美术家协会会员。

1998年，作品《荷塘清韵》入选第四届工笔画画展。

1999年，作品《金落玉盘》入选中国画三百家画展。

2001年，作品《秋雨》获21世纪中国—澳大利亚画展优秀奖。

2004年，出版作品集《彭福来白描花鸟画作品选》。

2009年，与彭连熙先生合作《牡丹亭》获第十一届全国美展提名奖并被中国美术馆收藏。

图书在版编目(CIP)数据

工笔花鸟技法全解 / 彭福来编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2013.7

(中国画名家技法丛书)

ISBN 978-7-5547-0075-4

I. ①工… II. ①彭… III. ①工笔花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第059455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>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 7.5 ISBN 978-7-5547-0075-4

2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

印数: 1—4500册 定价: 45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

目 录

对中国传统绘画学习的一点体会	2	3. 任伯年没骨花鸟画之《紫藤小鸟》	26
观点	3	4. 扇面画技法（折扇）	29
工笔花鸟画简介	4	三、工笔花鸟画的创作过程	30
一、工笔花鸟画技法	6	（一）立意、构思、创新	30
（一）观察	6	（二）构图	31
（二）写生	6	（三）步骤详解	34
（三）线描（白描）	11	1. 《春》	34
（四）设色	17	2. 《夏》	37
二、工笔花鸟画临摹	18	3. 《秋》	40
（一）临摹	18	4. 《冬》	43
（二）临摹步骤详解	20	5. 《幽兰秀石》（扇面）	46
1. 宋人画册之《碧桃图》	20	四、作品欣赏	48
2. 任伯年之《牵牛菖蒲》	23	附录：工笔画工具材料的选择及保存	56

目 录

对中国传统绘画学习的一点体会	2	3. 任伯年没骨花鸟画之《紫藤小鸟》	26
观点	3	4. 扇面画技法（折扇）	29
工笔花鸟画简介	4	三、工笔花鸟画的创作过程	30
一、工笔花鸟画技法	6	（一）立意、构思、创新	30
（一）观察	6	（二）构图	31
（二）写生	6	（三）步骤详解	34
（三）线描（白描）	11	1. 《春》	34
（四）设色	17	2. 《夏》	37
二、工笔花鸟画临摹	18	3. 《秋》	40
（一）临摹	18	4. 《冬》	43
（二）临摹步骤详解	20	5. 《幽兰秀石》（扇面）	46
1. 宋人画册之《碧桃图》	20	四、作品欣赏	48
2. 任伯年之《牵牛菖蒲》	23	附录：工笔画工具材料的选择及保存	56

对中国传统绘画学习的一点体会

我绘画的启蒙老师是父亲彭连熙先生。父亲引导我拿起画笔，鼓励我自由发展，喜欢什么就去画什么。父亲对传统文化的热爱和积淀，逐步影响着我对中国传统绘画的爱好和理解。

小时候，最爱不释手的书是宋人画册，书很大很重，孩童时的我每次翻开都要花很大的力气。那时懵懂而天真，虽然不能体会宋人画面的意境，但自然朴实的画风深深地吸引了我。从那时起，在父亲的引导下，我的美术教育就从临摹宋人花鸟画开始了。

还记得，最高兴的是父亲带着我和弟弟去公园或是近郊游玩、写生，那时父亲采风习作，而我和弟弟更多的是采野花、捉蚂蚱、捉蜻蜓。每当夕阳西下的时候，微风吹动着小草，荷塘传出清脆的青蛙声，大自然的一切让我神往不已。亲近大自然的生活经历为我日后的艺术创作打开了一扇门。感受着宋人画风的宁静，随着时间的推移，我慢慢领悟到自然与生命的真谛。在父亲的指导下，我学着用简单的构图，淡雅的色彩去表达自己的感受，在绘画的道路上开始蹒跚学步。

通过对传统绘画的学习，使我对自然和人生有了一点感悟。每当自己在写生中敞开心扉与大自然融为一体之时，总有“此中有真意，欲辨已忘言”的幸福和喜悦。绘画是在记录自然中最美好的瞬间，仿佛这一切都是自然天成，没有丝毫的刻意。在绘画创作过程中，享受绘画本身所带来的乐趣，放松自己因平日工作而疲惫的身心，轻松愉快的心境油然而生，体会到生命的真谛。

生命本来是那样美好，连野花和飞鸟都可以尽情地享受大自然的恩赐，而忙碌着的现代人失去了太多的天真、快乐。让我们做个热爱自然、亲近自然的人吧！过简单、朴实的生活，按照自然本来的样子去生活，感悟这份自然之美。

工笔花鸟画有着两千多年的悠久历史，它代表着中华民族优秀的文化。通过对花卉、禽鸟、草虫的描绘，表达作者对生活的热爱，抒发真挚的情感。

在工笔花鸟画学习过程中，快速掌握绘画的要领非常关键。通过一年来的编排整理向读者讲述自己在工笔花鸟画学习、创作过程中的一些心得。希望它能成为读者快速掌握工笔花鸟画的方法。

本书共分四章，采用理论阐述、技法解析、图例演示等方法，全面地阐述了工笔花鸟画的技法学习与创作。以往循规蹈矩的学习方法既耗时间又费精力，在高效率、快节奏的今天，本书给出了适合各种人群进行学习、临摹工笔花鸟画最有效的方法。通过详细的步骤图演示，清晰地交代了一幅作品完成的全过程，为读者循序渐进地学习提供了翔实的范本。

希望读者从本书中能有所收益，思维上有所启迪，以达到触类旁通的效果。

观点

1. 在学习绘画之前，首先要明确学习绘画的目的，通过绘画达到怎样的高度，明确这是否与自己爱好相一致，是否有毅力坚持下去。

2. 动手绘画之前，学习观察事物尤为重要。培养正确的观察方法，养成从物象的整体到局部，细致入微地观察习惯将使我们受益终生。

3. 写生技法要领在于眼睛、手、大脑之间相互协调。把观察到的物象记录下来就是绘画。关键是要把物象简化为一些明确的线条。

4. 请把每次临摹或是写生的体会记下来吧。

5. 绘画绝不是对客观物象被动地模仿。画家可以有选择地突出画面的重点，寻找最适合的表达方式。

6. 绘画学习是一个不断探索和不断犯错误的过程。在失败和成功的经验中，我们能学会很多东西，只要我们不断地尝试，最终总能摸索出适合自己的方法。

7. 作画时，我们全神贯注于所画的物象（当我们与所关注的物象合为一体时），会感觉到精力充沛、心情平静，自然不会觉得累。

工笔花鸟画简介

1. 中国画的分类

中国画分为人物画、花鸟画和山水画。人物画表现的是人类社会中人与人的关系；花鸟画表现的是大自然中各种生命形式以及与人和谐相处的关系；山水画则表现的是人与自然的关系。人物画、花鸟画和山水画每科中又分为工笔画和写意画两类。工笔画用笔工整细致，以细腻的笔触层层渲染，刻画细致入微。而写意画则运用简练、豪放、洒脱的笔墨描绘物象的形神。

2. 工笔花鸟画

工笔花鸟画是以严谨、细腻的笔法描绘花、鸟、走兽等物象的中国画表现方式。工笔花鸟画一般先要画好画稿，并需要反复地修改然后覆上熟宣纸或熟绢，用狼毫笔勾勒墨线，随类敷色，层层渲染，达到形神兼备的艺术效果。

3. 工笔花鸟画的特点

(1) 线条：运用线条造型是中国画技法的特点，也是工笔花鸟画的基础。要求线条工整、细腻、严谨。

双鹤图 边景昭 明

写生珍禽图 黄筌 五代

芙蓉锦鸡图 赵佶 宋

(2) 色彩：工笔花鸟画以固有色为主，设色艳丽、明快，具有统一的色调，使画面富有浓郁的审美情趣。传统设色方法运用“双勾填色”法，即在画好的轮廓线内填充颜色的一种形式。由于使用颜色色质不同以及着色方法繁简的区别，又可分为“工笔淡彩”和“工笔重彩”两类。

(3) 装饰性：工笔花鸟画的装饰性是不可或缺的因素。画面的构图、线描、设色等细部刻画都带有一定的装饰性。

花鸟册页 李鱓 清

花鸟册页 任伯年 清

4. 工笔花鸟画的发展历史

中国工笔花鸟画有着两千多年的悠久历史。西汉出土的帛画上面就已经出现了花鸟鱼虫形状图案。虽然唐代以后众多人物画上配有花鸟的形象，但花鸟画还没有成为一个独立的画种。直到五代时期，大画家黄筌和他的儿子黄居寀把花鸟画从传统绘画形式中独立了出来，才形成了新的画种——工笔重彩花鸟画。宋徽宗时期设立国家画院，集中了当时一大批在艺术上成就不凡的画家进行绘画创作。宋徽宗本人也是一位颇有成就的画家，由于他大力倡导工笔花鸟画，所以宋代的工笔花鸟画蔚然成风，达到了中国工笔画历史的最高峰。当时画家们聚集在画院出题、观察自然、共同作画，为后世留下了许多优秀的工笔花鸟画作品。明朝继承了南唐花鸟画风，画家吕纪在继承宋人、元人的基础上又有所发展。自清朝以后，由于战乱和文人画的兴起，工笔花鸟画也走入了衰落时期。

5. 中国画表现方式

中国画在观察认识、形象塑造和表现手法上，体现了中华民族传统的哲学观和审美观，在对客观事物的观察认识中，采取以大观小、小中见大的方法。中国画借景抒情，托物言志，体现了“天人合一”的宇宙观念。在创作上重视构思，强调意在笔先和形象思维，注重艺术形象的主客观统一。在造型上不拘泥于表面的形似，讲求“妙在似与不似之间”，以能传达出物象的神态、气韵和画家的主观情感为主旨，因而，中国画舍弃物象非本质的部分，而对那些能体现出神情特征的部分采取夸张手法加以描绘。

春禽花木图轴 边景昭 明

一、工笔花鸟画技法

（一）观察

我们在动手绘画之前先要学习观察物象，这点非常重要。培养正确的观察方法，养成从对象的整体到局部、细致入微的观察习惯。

植物是活着的有机体，时刻都在变化之中。不同的季节会有不同的特点，在阴、晴、雨、雪等气候环境中，会体现出千姿百态的视觉效果。

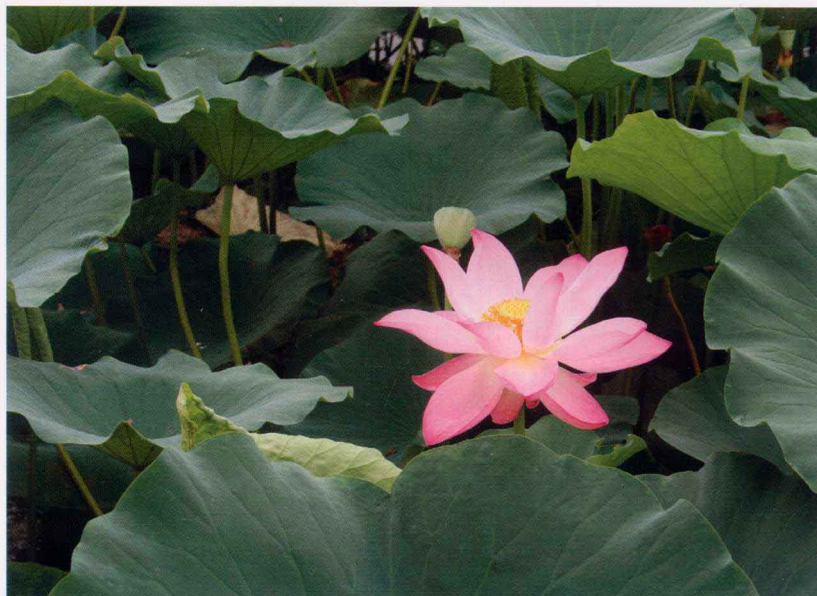
玉簪花

牡丹花

红蓼

荷花

（二）写生

写生技法的要领在于眼睛、手、大脑之间相互协调。把观察到的物象记录下来就是写生。关键是把物象简化为一些简单明确的线条。刻画物象的细节，抓住其本质，运用自己的艺术语言，采用简单的线条去记录生活。

1. 花卉

每当我们见到好看的植物，一种美感油然而生。抓住这种感性的东西非常重要，不要让这种感觉悄悄地溜走，快速地记录下来吧。把这种感觉注入作品之中，会呈现出一种发自内心的喜悦。

深入细致地观察把握物象特征。例如：花朵从正面看基本是个椭圆形。把握住这个基本形体就很容易画好一朵花。

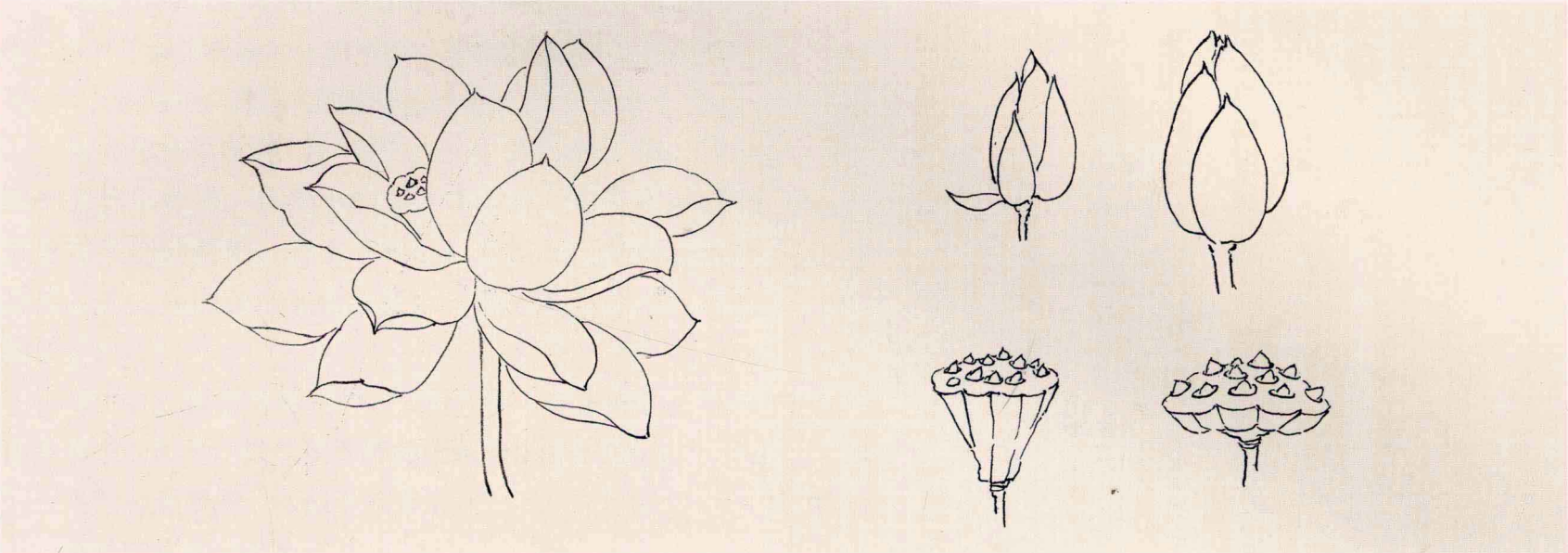
写生时，要客观地观察分析，不要用头脑中已有的经验，习惯性地凭印象去描绘。需要分析研究的态度，从不同的角度去观察物象的每个层面，必要时可对花瓣进行解剖以得到正确的答案。

把好看的花移植到画面中，如何安排好位置是有关取景的问题（如同照相机的取景框）。上下左右移动取景框，把主体安排在适合的位置。通过加工整理，删除繁琐的细枝末节。

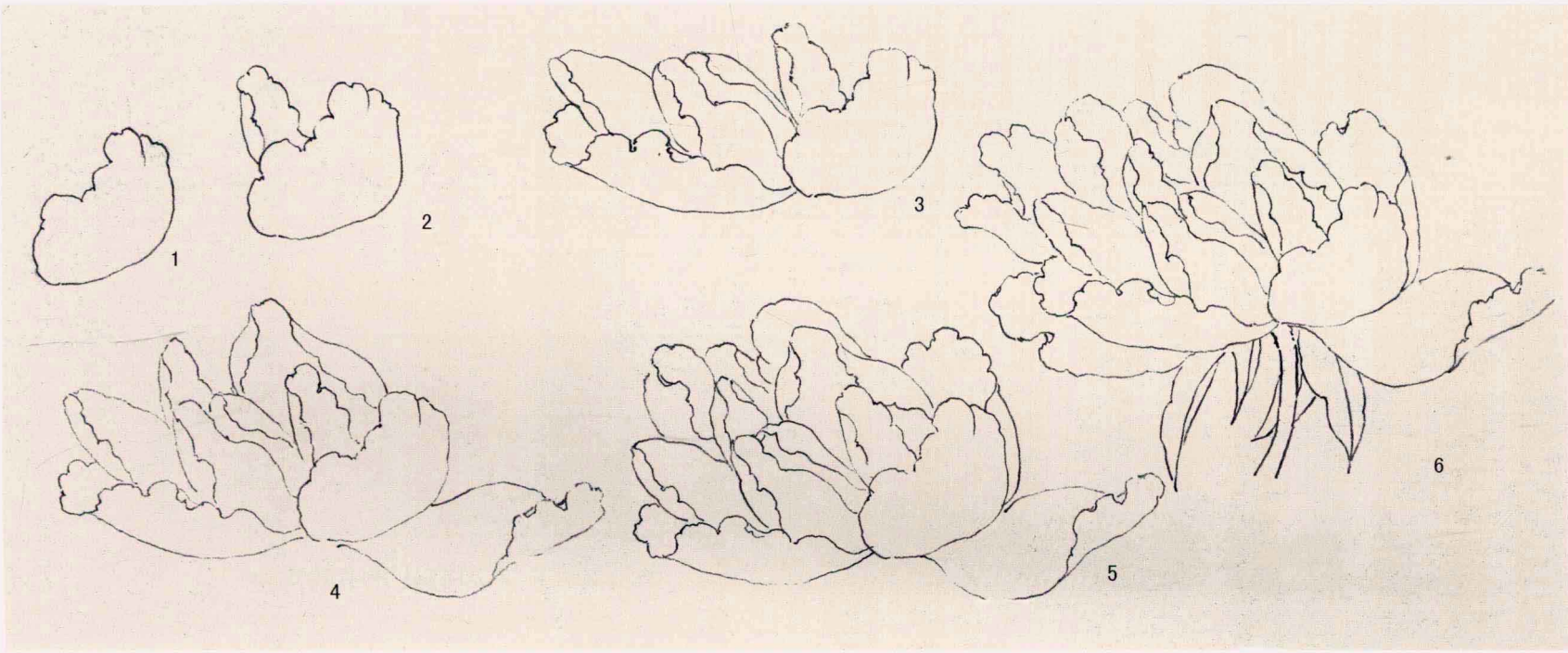
植物的种类繁多，枝干、茎、叶、花的形状大小各有特点。

常见花卉根据花头形状分类为：

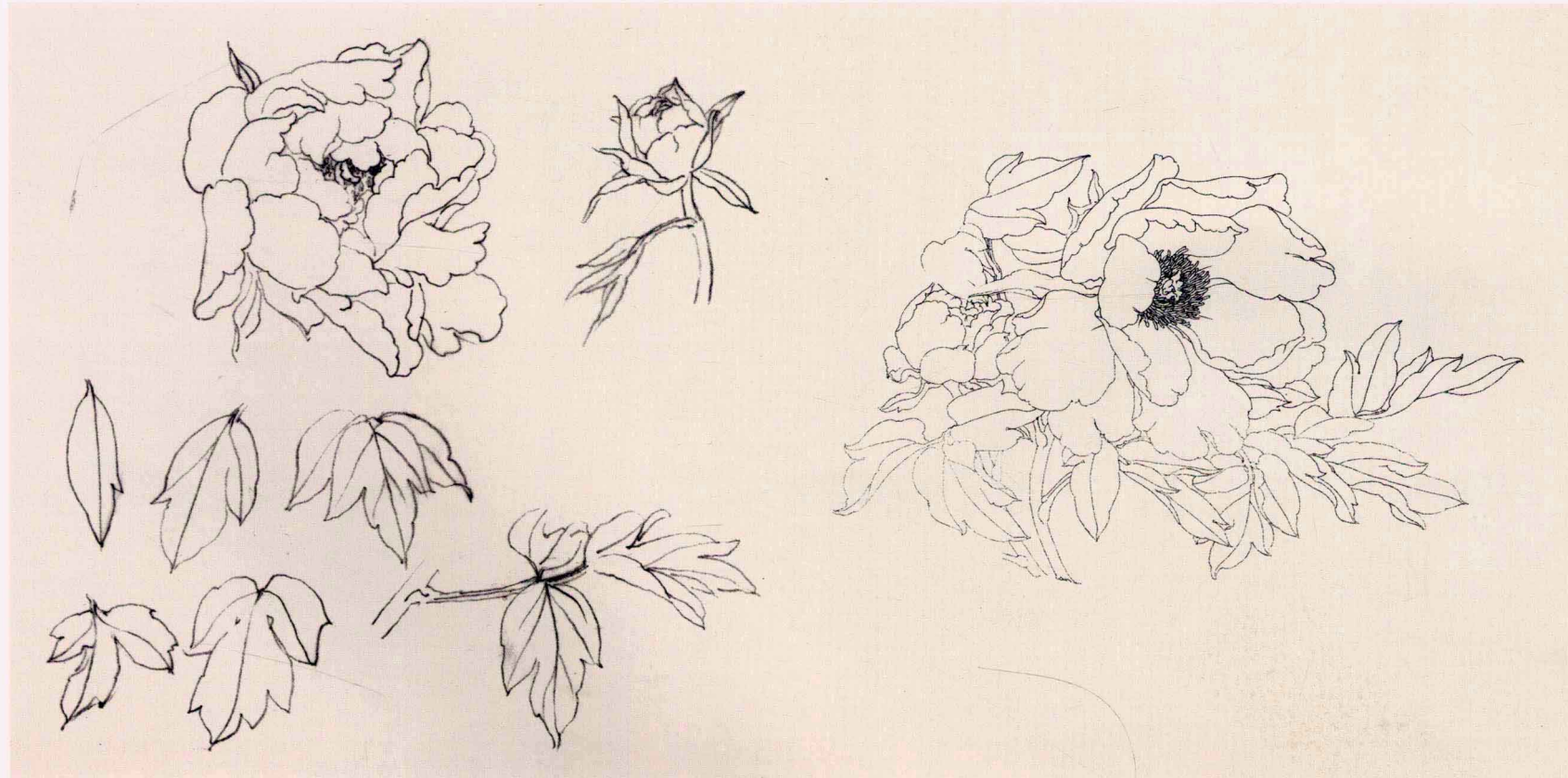
- （1）牡丹、芍药、月季
- （2）梅花、杏花、桃花、海棠、樱花、梨花
- （3）迎春、连翘
- （4）玉兰、辛夷

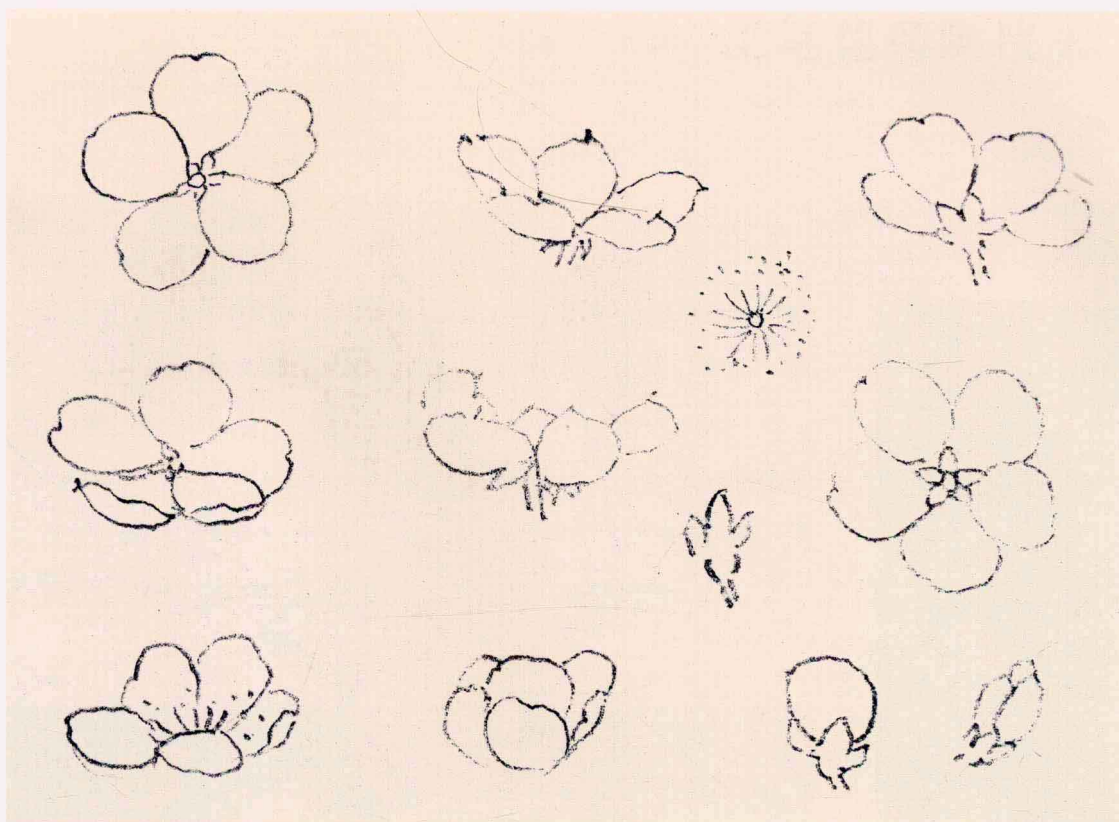
莲花花头、莲蓬

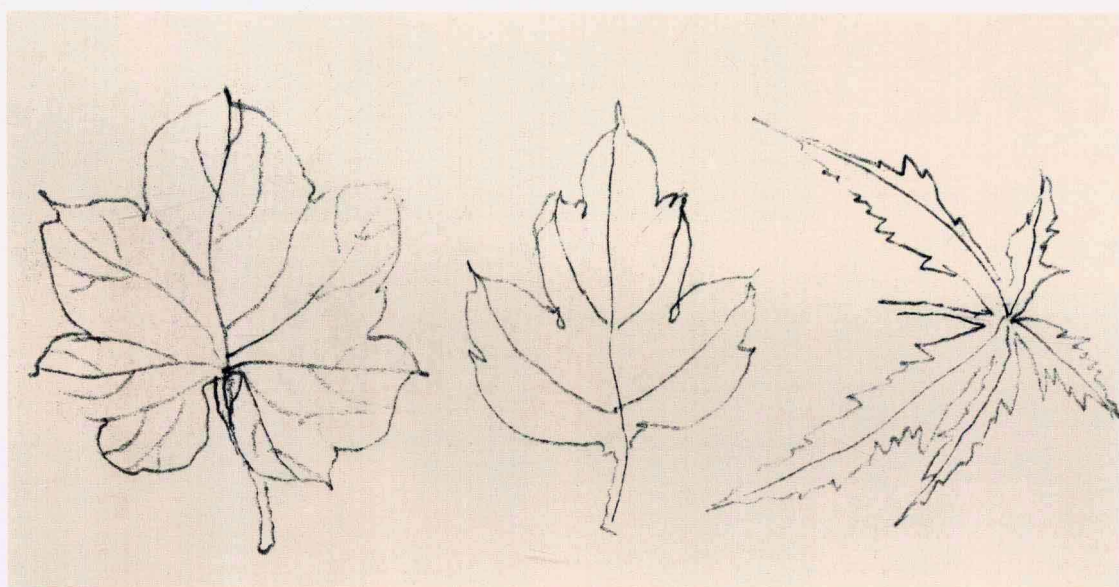
牡丹花花头的写生顺序

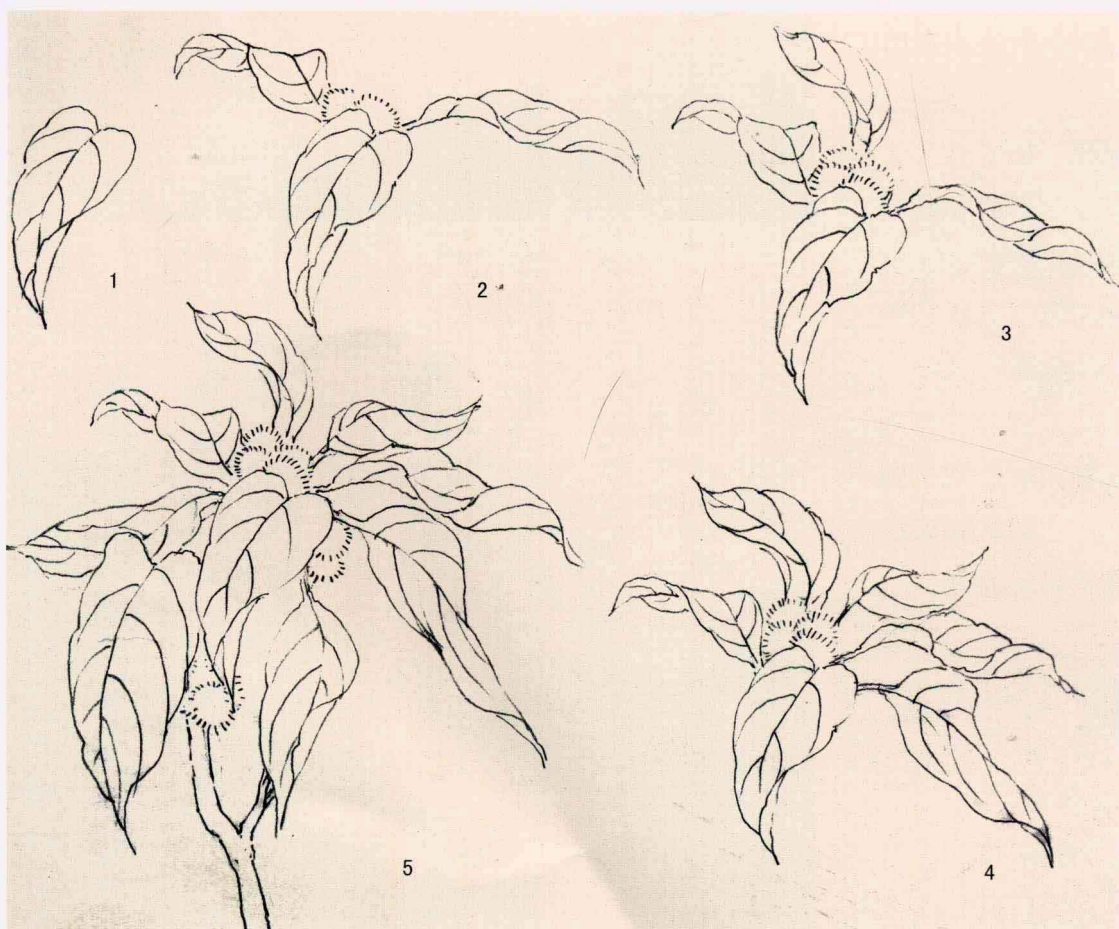
牡丹花花头、叶子写生

桃花不同角度的写生

不同形状叶子的写生

叶子的写生顺序

2. 禽鸟

观察鸟的生活习性，熟悉鸟的形体特征，了解鸟的动态，有利于画出栩栩如生的形象。鸟的眼睛同人类的眼睛，也是心灵的窗户，透过鸟的眼睛可以体会它们的内心活动。

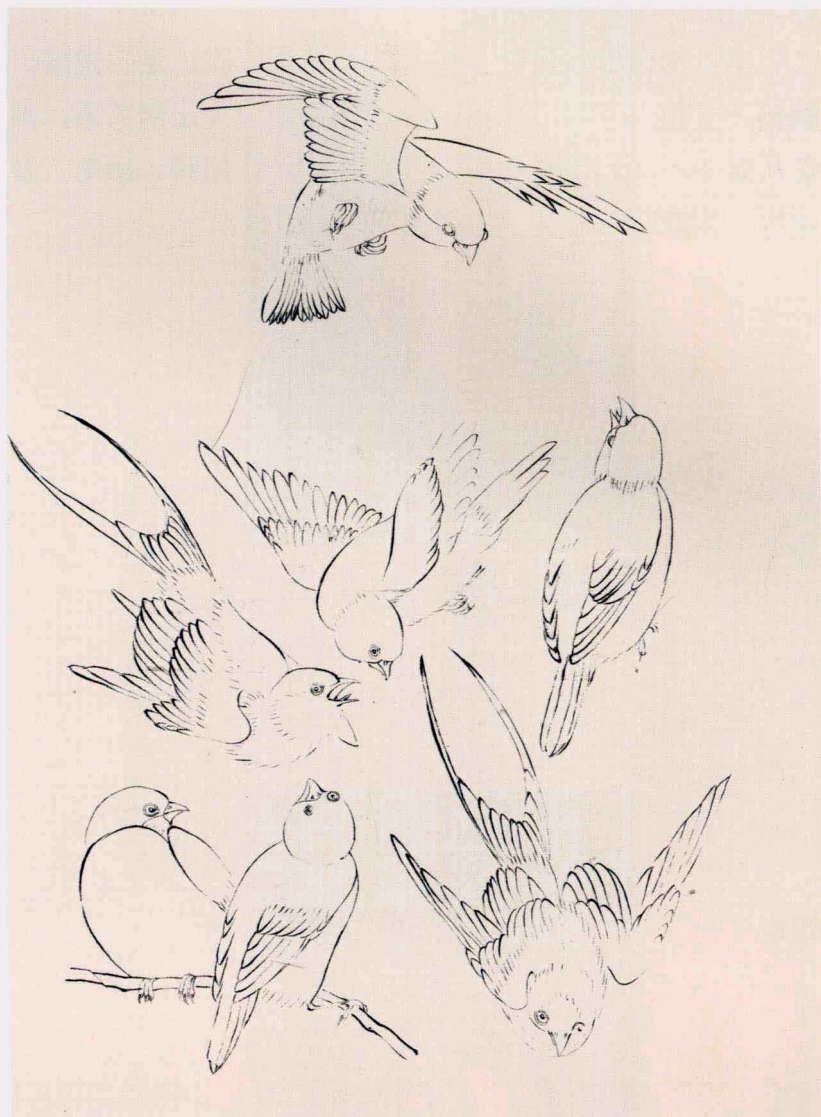
鸟的形体结构包括：躯干、头、颈、翼、脚、尾。躯干大体呈卵形，头呈小卵形。喙上有一对鼻孔。眼睛位置在头部的两侧，有上下眼睑，眼睛后面是被羽毛覆盖的耳孔。鸟的颈部非常灵活，一般鸟的颈部与腿的长短成正比。

写生时，根据鸟的姿势，先画出躯干大的卵形，再画出头部小的卵形，最后用简练的线条勾出细部特征。

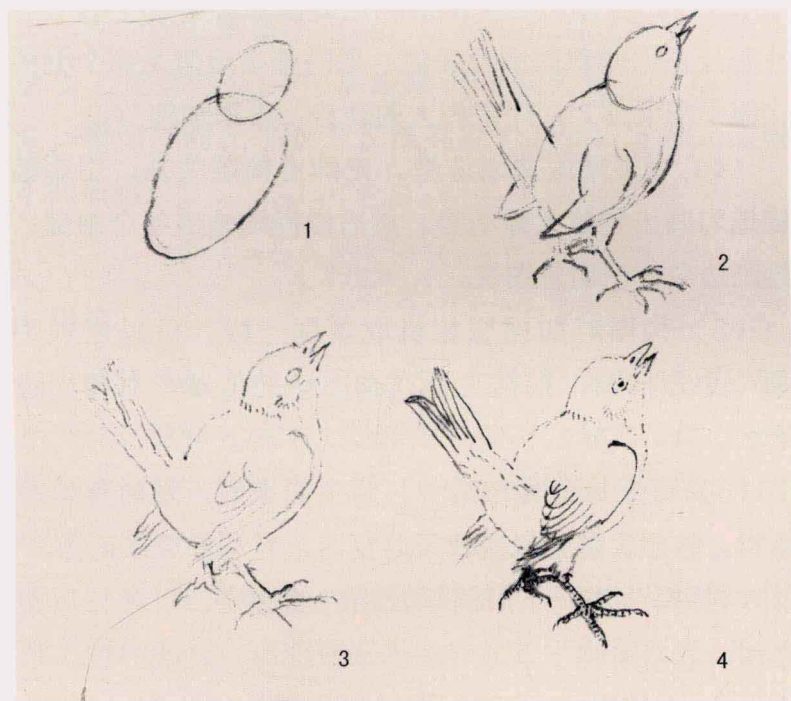
鸟的种类繁多，形态千差万别。

常见的禽鸟分类为：

- (1) 老鹰、雕
- (2) 孔雀、锦鸡
- (3) 鹭鸶、仙鹤
- (4) 鸭子、大雁、鸳鸯
- (5) 芙蓉、腊嘴
- (6) 黄鹂、鹁哥、喜鹊

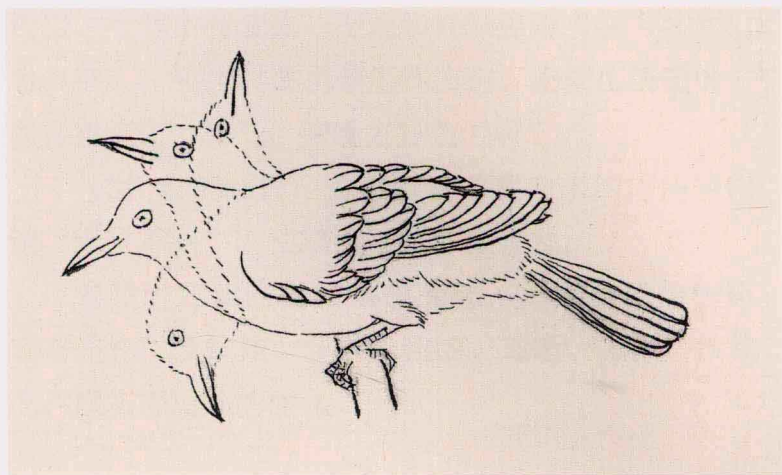
鸟的姿态之一

麻雀写生步骤图

鸟的姿态之二

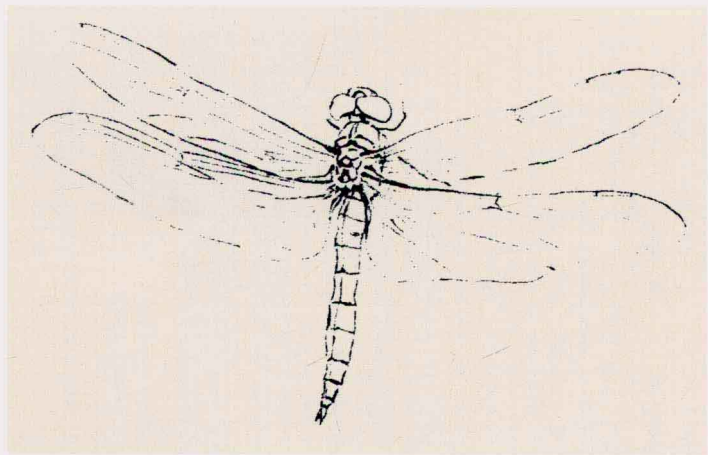

鸟的头部运动

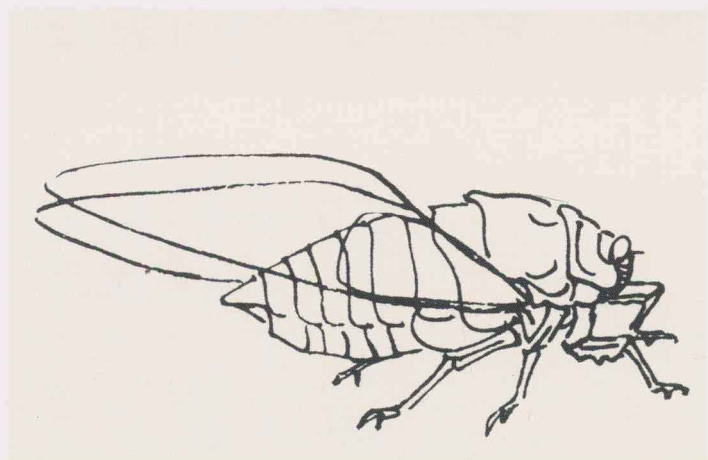
3. 草虫

花卉画中常用草虫点缀以增添情趣。小幅花鸟画常以草虫为主体。经常入画的昆虫有：蜜蜂、蝉、蝴蝶、蟋蟀、蜻蜓等等。

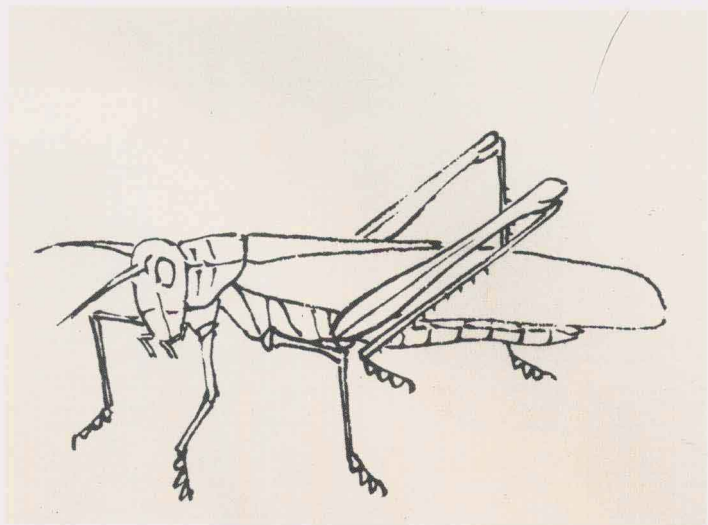
昆虫形体结构包括：躯干、头、胸、腹、足、翅膀、触角、复眼。一般画草虫的顺序是先确定大比例关系，然后从躯干、头、胸、腹画起，再补全足、翅膀、触角、复眼等。注意草虫与某一季节的花卉相结合。

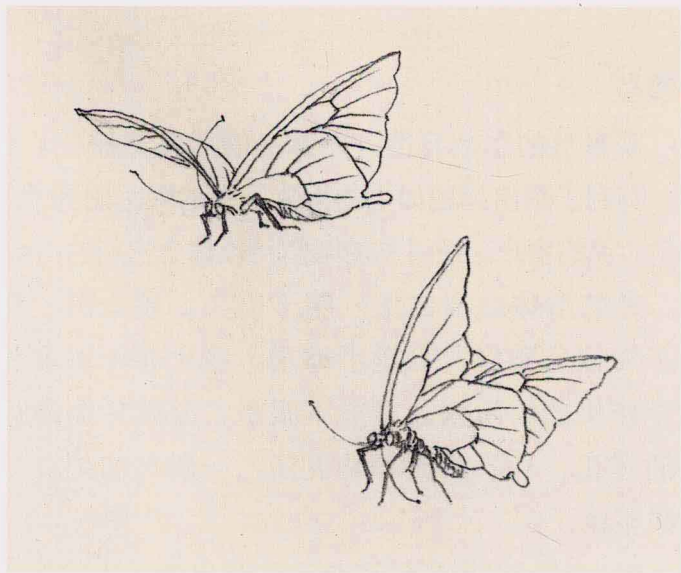
蜻蜓

蝉

蚱蜢

蝴蝶

注意事项

(1) 写生就是向生活学习，通过对生活的观察、体验，积累素材。不仅要精确地描绘物象的形体特征，还要表现出它的内在精神。

(2) 写生时，不要急于落笔，要对所描绘物象进行全面细致地观察。注意其结构关系、生长规律。

(3) 下笔有一定规律如：花瓣都聚集于一个圆心。叶片有反正、倾斜的透视变化。鸟的基本造型是两个椭圆形（躯干和头部），先把握大的动势，再添加细节。

(4) 写生采用曲线造型。先确定构图关系，用铅笔淡淡地勾画出物象大体动势，然后慢慢地画出各个细部。边绘画边分析，切忌图快。

(5) 构图时如同照相机取景框一样，可以用双手比画一个方构图，根据主体在画面中的位置，对构图进行取舍。

(6) 写生与默写相结合。写生回来后，及时整理写生素材。按照大脑记忆规律及时复习，有利于形象记忆。

(7) 写生应记下时间以及当时的感受，以备日后整理之用。

(8) 直接用水墨写生，应大胆落墨，细心收拾。

(9) 绘画不是熟练工，画家需不断地丰富自己的头脑，不断地思考表达形式。

（三）线描（白描）

1. 坐姿和执笔法

（1）正确的坐姿：作画时两肘平放在桌面上，两肩放松，两腿自然下垂与肩同宽，胸背挺直，头稍向前倾，眼睛与桌面保持至少一尺的距离，身体保持舒适自然的姿势，让手臂可以自如地运动。

（2）正确的执笔方法：毛笔的执笔方法与铅笔、钢笔不同。执毛笔时拇指、食指、中指握住笔杆上部，无名指、小拇指抵住笔杆下部，应做到“指实掌虚”。握笔的手要放松，能握住毛笔即可。笔锋垂直于画面，笔尖着纸。画短线时应把手腕枕在桌面上（稳定性好）。画长线时最好是悬肘，运笔时指、腕、肘、臂则可灵活地运动。行笔多用中锋，辅以侧锋，增加用笔的变化。握笔的手一定要放松，否则画出的线条易显紧张、僵硬。

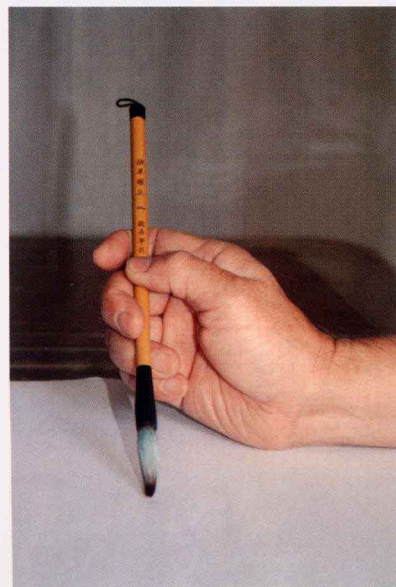

中锋用笔

2. 线描（白描）

中国画完全用线条来表现物象的方法称为“白描”，即仅用墨线来表现不着任何颜色。它是中国画的重要表现手段之一。“以线造型”，其实线条是具有—致宽度的连续的笔迹，中国书画选择线条作为物象的基础。线条有两个本质：简练和自由。

在生活中线条不存在，它是画家通过对复杂物象轮廓加工提炼形成。白描则通过线条的虚实、疏密、浓淡、粗细等对比手法来表现物象的苍劲、老嫩、软硬等不同质感。

侧锋用笔

3. 用笔

用笔就是运用毛笔的方法。用笔要随画面的需要而有所变化。笔锋在毛笔上是指笔头的前三分之二处，这部分笔毫具有较大的弹力。每勾一条线都应该有起笔、行笔、收笔三个过程。

（1）起笔藏锋：如起笔欲右行，先向左藏锋顿笔，然后再向右行，这叫欲右先左，反之，则欲左先右。上下行笔也是这样，欲下先上，欲上先下，这样笔与纸就有了摩擦。

（2）行笔：行笔要稳，速度要慢，对纸面的压力要均匀。行笔中有变化，中途转向稍停为“顿”，向后折回为“挫”，顿挫时要调整笔锋方向，不要出现侧锋。中锋圆转用笔为“转”，侧锋方拐为“折”。

（3）收笔回锋：每逢收笔都要向来的方向收回，所谓“无往不回”，使线的结尾含蓄有力。

勾线时还要注意线条的变化，如：中锋与侧锋、顺锋与逆锋以及顿挫、转折、粗细、连断、方圆、疾徐、光毛、虚实等用笔的变化。

逆锋用笔

(1)中锋用笔：一般书法多以中锋用笔为主。笔头在纸上中正垂直（毛笔尖在纸上运动无论轻重提按，笔尖总是在点画的中间）。中锋用笔时要求执笔端正，笔锋在墨线的中间，用笔的力量要均匀，笔锋垂直于纸面，效果则圆浑稳重。

(2)侧锋用笔：侧锋用笔时执笔偏侧，笔锋在墨线的边缘，笔锋与纸面形成一定的角度，用力不均匀，时快、时慢、时轻、时重，效果毛、涩，富于变化。

(3)逆锋用笔：正、侧用笔的行笔方向，都是横画由左向右，竖画由上向下，如行笔朝相反的方向推进，也就是横画由右向左，竖画由下向上推进。逆锋用笔拿笔要侧些，正用、侧用笔都可逆行笔。

常用笔法为：

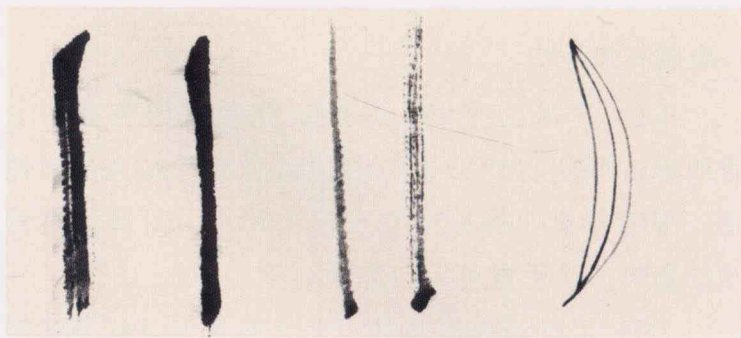
(1)皴：多用侧锋，出现笔痕的不同效果。画面中常遇到石、树等物，用笔中常以皴增强质地和厚重感，要求自然而顺势，不故作姿态。

(2)擦：多用侧锋，用笔的水分较干，不留笔痕，擦用来辅助皴的不足。

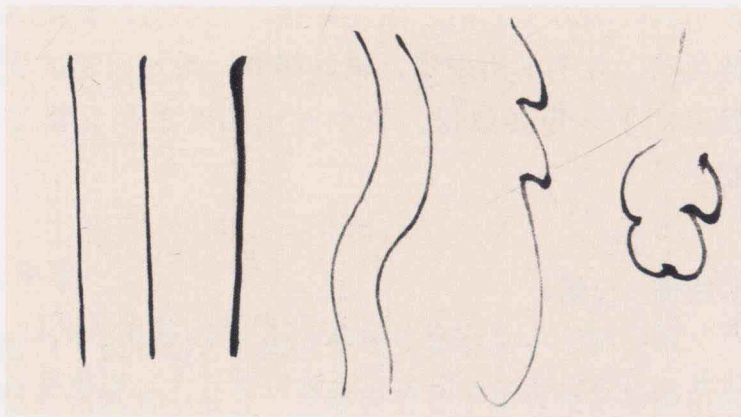
(3)勾：中锋、侧锋并用，起落、转折、停顿，讲求变化。

(4)点：根据物象的不同形状，点有多种不同的笔法。视所描绘的不同可以是花卉，可以是苔点，也可以仅为画面的装饰。点时要求用笔统一。

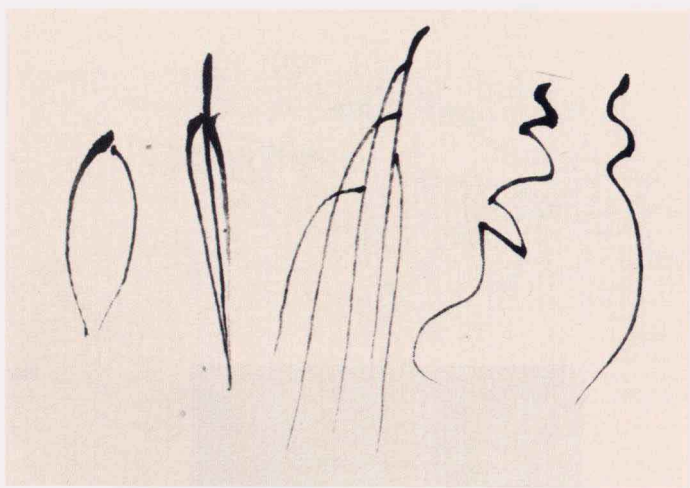
(5)丝：画极短、极细的线条，如鸟的羽毛，可以一笔一笔地丝出，也可以劈开毛笔（将毛笔压扁）一笔画

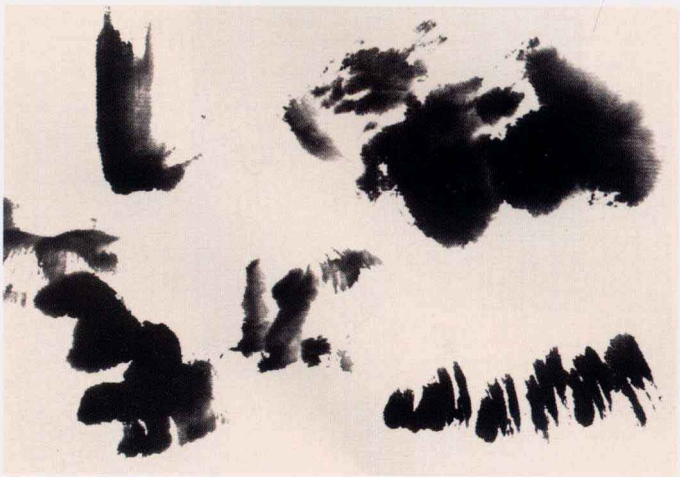
顺锋逆锋

线条的粗细转折

线条的表现力

墨色变化

出许多线条。

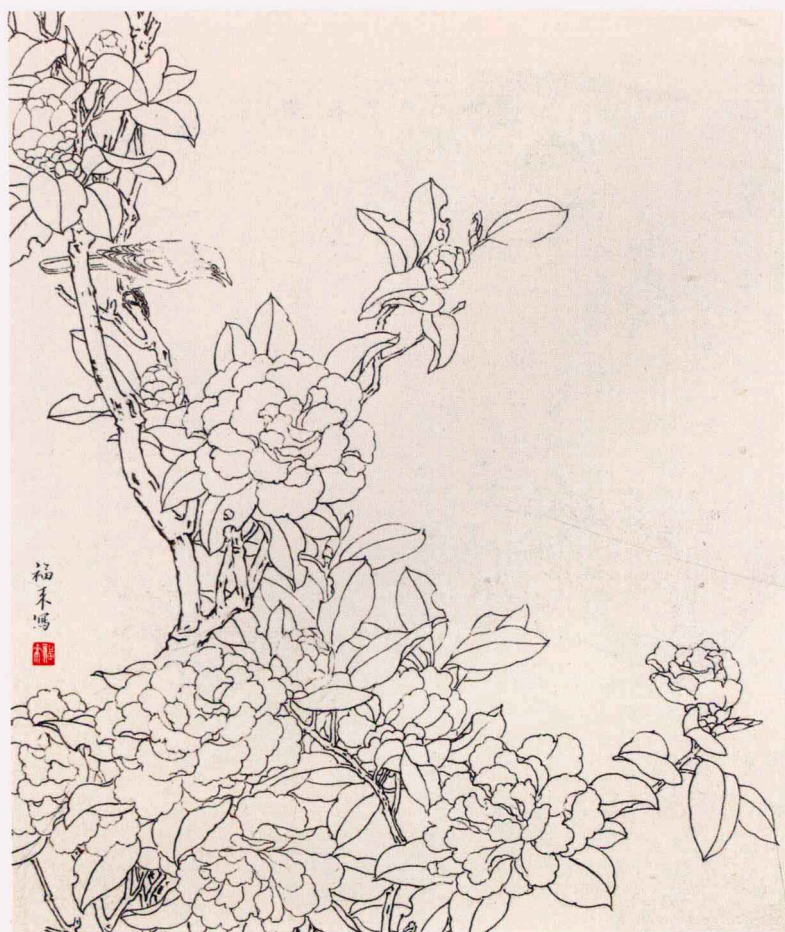
(6)染法：一般分为平涂、分染、罩染等。平涂多用于打底色以及画面局部着色。分染是分出物体结构的染法。罩染是在已分染过色墨的部分罩上其他颜色。

注意事项

工笔花鸟画在勾线时行笔不可太快，要有节奏感。勾短线时执笔以腕肘着桌面，以手指活动为主，勾稍长线时应悬腕而肘着桌面，以腕部活动为主，手指执笔要实，使腕部活动灵活。无论勾哪一种线，在行笔过程中，都要全神贯注，忌太快，一气呵成。

白描勾线不是用细线沿着轮廓去“描”，而是书法中讲究的用笔去“写”形象。线描不是仅讲究工细，更重要的是追求线条的张力和美感。

学习勾线之初，先练习中锋用笔。开始练习时，容易出现侧锋，特别是在线条转折的地方，因为毛笔是圆锥形的，转弯时必须提笔，并且轻转笔管扭转方向，使笔锋平行圆转过来，才能保持中锋。勾线时要把笔按下去，使笔锋对纸面有一个压力，同时擎住笔向上有一个上提力。只压不提就是“抹”，容易出现侧锋败笔。只提不压就是“飘”，线条浮而无力。

山茶鸣禽

清趣

绶带水仙

长夏图