

chinese painting | meticulous lotus

工笔荷花特写

当代工笔画技法解析 // 颜成彪 叶芃绘 //

福建美术出版社

千娇照水 33×33cm

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔荷花特写/颜成彪, 叶芃绘. —福州: 福建美术出版社, 2008. 7
(当代工笔画技法解析)
ISBN 978-7-5393-2014-4

I. 工… II. ①颜… ②叶… III. 荷花—工笔画: 花卉画—
技法 (美术) IV. J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第097946号

工笔荷花特写

※

福建美术出版社出版发行
福州德安彩色印刷有限公司印刷
开本889×1194mm 1/12 4印张
2008年7月第1版第1次印刷
印数: 0001—3000

ISBN 978-7-5393-2014-4

定价: 48. 00元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

meticulous lotus
工笔荷花特写
// 颜成彪 叶芃 绘 //
当代工笔画技法解析

颜成彪艺术简历

福建省建阳市人，1969年12月生，南京艺术学院美术系毕业。现为建阳市文化馆馆员，建阳工笔画院副院长，作品曾获福建省第二、第三届书画节美展银奖，全国第十四届群星奖比赛福建省选拔赛金奖，入选第八届全国美展，全国“中国画三百家”美展，全国第六届工笔画大展，全国第八届“群星奖”美术作品展，出版有《唯美新势力——颜成彪工笔画花鸟画精品集》。

叶芃艺术简历

浙江省开化人 1973年7月出生 先后毕业于浙江师范大学美术系和南京艺术学院美术学院，获硕士学位，现任教于上海华东师范大学艺术学院。为江苏省国画院特聘画家，南京书画院特聘画师。

2001年获黄宾虹奖中国高等美术院校中国画新秀作品展金奖；获中国艺术博览会优秀作品奖；
2002年获中国画作品展优秀奖；获奇迪杯全国第五届工笔画大展优秀奖；参加“学院前后——中国画八人展”、中国书画艺术邀请展。

2004年参加全国第十届美展上海展、江浙沪新锐青年画家邀请展、“翰墨精神”青年国画家邀请展。上海高校青年教师美术作品展

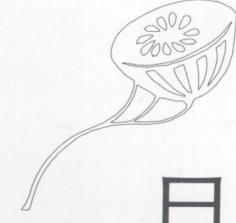
2005年“学院前后”第二回展。传承与融合2005当代中青年国画家邀请展。

2006年参加新锐上海青年艺术家作品邀请展。文人主义·实力派青年国画家提名展。笔墨纸砚·全国青年国画家邀请展 获学术奖。传承与融合2006当代中青年国画家邀请展。

2007年上海优秀青年中国画家作品展。聚焦70后·水墨状态。第三届中国（南京）国际书画艺术博览会暨全国优秀书画作品展。

2008年“永恒的经典”当代中国画邀请展。学院在线中国生于70年代水墨画家2008提名展。

作品及文章在《美术》、《水墨》、《美术报》、《江苏画刊》、《美术与设计》、《艺术当代》、《艺术界》、《书与画》、《美术天地》，《东方艺术》《中国花鸟画》《中国画苑》等专业杂志中发表和专栏介绍。出版有上海书画出版社《工笔花卉》、《工笔禽鸟》；福建美术出版社《叶芃工笔花鸟创作解析》、《当代工笔画名家精品集萃·牡丹》、《当代工笔画名家精品集萃·荷花》

目录

工笔画常用工具介绍/04	沐秋/21	露浓香泛/33
不同形态的荷花花头特写/05	欲雨/22	菩提心·舞/34/35
莲蓬、荷叶、花头线描特写/08	秋荷/秋至/23	嫣然摇动/36
白色荷花作画步骤解析/10	夏风/24	玉容销酒/37
红色荷花作画步骤解析/12	相依/25	粉心黄蕊花靥/38
寒露一/14	三清图/26	寒玉簪秋水/39
清香/15	初恋/27	翠叶吹凉/40
丽影/洁/16	秋风/28	翠叶吹凉(局部)/41
秋艳/17	余香/寒露二/29	菩提心·欢喜/42/43/44
羞红/18	骄阳/30	宿翠残红窈窕/45
细雨/19	映日荷花/31	寒玉簪秋水/46
恋秋/20	露浓香泛(局部)/32	飞上诗句/47
		千娇照水/48

工笔画常用工具介绍

文/江水沫

工笔画的作画工具、材料主要有纸、绢，笔、墨和颜料三大类，另外还有一些辅助材料，如胶、矾等，依次介绍如下：

熟宣：

宣纸有生熟之分。未经胶矾加工的宣纸称为生宣。生宣渗水性强，作画时水分稍足，行笔稍缓，墨色即刻渗出，形成烟渍，写意中国画的许多笔墨技法就是靠生宣的这一特性来表现的。生宣经过胶矾加工之后，就不再渗水，称为熟宣。熟宣可以反复渲染，宜作工笔，现在常见的熟宣有“云母”、“蝉衣”、“矾棉连”等。熟宣以纹理细密均匀，纸质既韧又软，结实不起毛为上品。劣质的熟宣因胶矾过重、造纸原料较差或技术不当等原因，往往又硬又脆，因此渲染容易起皱，色彩难以匀净润泽，特别是不结实的熟宣，往往渲染一、二遍后就起毛，起毛则妨碍渲染，且色彩容易晦涩、脏浊，这是画工笔画的大忌。我画四尺整纸以下的画，一般选用“北京荣宝斋蝉衣”。这种纸薄如蝉翼，但结实柔软，适宜画工细清雅的小画，作品完成后清俊莹透。厚重不足时，我便在纸背衬上相应的颜色，如在绿叶的背面衬石绿，在浅色花头背面衬白粉，均可增强画面的厚重感。

绢：

绢也有生熟之分，织好而未经锤压胶矾的绢，就是生绢，因为未经锤压，丝仍是圆的，所以生绢有小孔，渲染时会渗水。生绢经过胶矾锤压，便成熟绢。熟绢不渗透。好的熟绢细密匀净，渲染敷色，易于匀净，可经反复敷染，获得细腻、含蓄、和谐的效果。

笔：

画工笔牡丹用笔有两类，一类用于勾勒，一般用硬毫制成，特点是劲健而富有弹性。以前广美周彦生老师送我的“石獾勾线”笔毫细长刚健，随便使转，均能隐约感觉出笔锋的反弹力，出线圆浑，笔锋始终不

偏不扁，极尽人意。近年来，我选用征胜笔社白鹤牌小狼毫和有声湖笔厂的“妙手线笔”，亦颇感得心应手。

另一类是渲染用笔，此类笔以笔头整齐饱满，柔软而富弹性的纯羊毛为上品。渲染用笔，笔杆不宜太粗，因为渲染时手握两支笔，来回转换，笔杆过粗便不灵活。画工笔画，每次作完画后，一定要用清水把毛笔洗净悬挂，防止宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能，影响下次作画。

墨：

现在我常用的是北京“一得阁”墨汁，但画工笔画还是以磨墨为佳，因为研磨的墨分出的色相丰富、由焦至清，可以分出许多色阶，且重能不浊，清可有神。画工笔切不可用宿墨，要现磨现用，因宿墨灰黑多渣，勾线碍笔、渲染不润。墨汁也要现倒现用，最好倒出来后再用墨锭磨一磨。我用的墨锭是徽州生产的漆烟。

颜料：

国画颜料分矿物质颜料和植物颜料两大类。矿物质颜料如赭石、朱砂、锌白、石青、石绿、石黄等，植物颜料有藤黄、胭脂、花青、曙红等。矿物质颜料厚重，有一定的覆盖性能，植物颜料色轻薄透明；赭石虽系石色，但研得较细，没有覆盖性能。现在我使用的颜料一般选用上海美术颜料厂生产的“高级中国画颜料”；姑苏姜思序堂制的赭石膏、花青膏、朱砂膏等也很好用。

胶、矾：

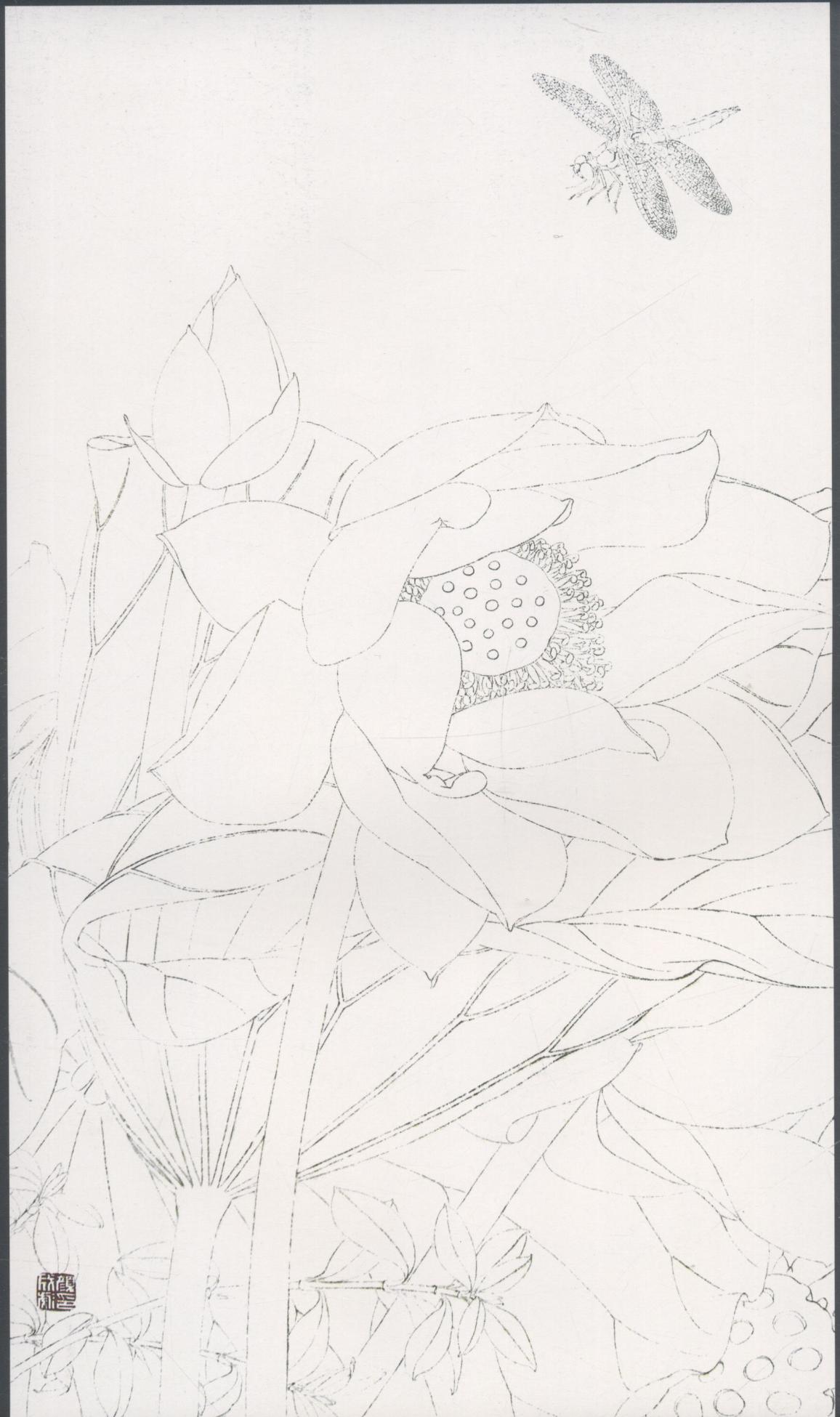
对于工笔画来说，胶、矾是不可缺少的材料。调合颜色靠胶，如花青色较鲜，我在使用时常调入少许墨汁，但花青调入墨汁后，会有沉渣，如果调点胶水，状况则大不一样。矾有固定、保护颜色的作用。重彩作品的重色部分，往往上色数遍，甚至更多，这期间就要上二、三次矾水，所以有“三矾九染”之说。

不同形态的荷花花头
特写

莲蓬、荷叶、花头线描 特写

白色荷花作画步骤解析 (叶芃绘)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：此图是在生宣上绘制，不起线描稿直接以白粉依照花瓣的高低起伏打底，凸起的地方染多些反之则少些、薄些。然后在花瓣上用曙红调赭石渲染。以三绿调藤黄及白粉少许画莲蓬，以藤黄调白粉点莲子。以淡三绿画花茎、叶茎和叶背面，要染出凹凸感。以汁绿（花青加藤黄加赭石）画荷花叶。

步骤二：此图以冷调子为主，所以以青灰色作为底色。罩底色时要整体铺开，此时第一步做的底隐约可见，其画面效果微妙。在生宣上做完底色后还要多个步骤，就是刷胶矾水，其胶、矾、水的比例大致是3: 1: 15，这样能把生宣作熟，为下一步细致渲染做准备。

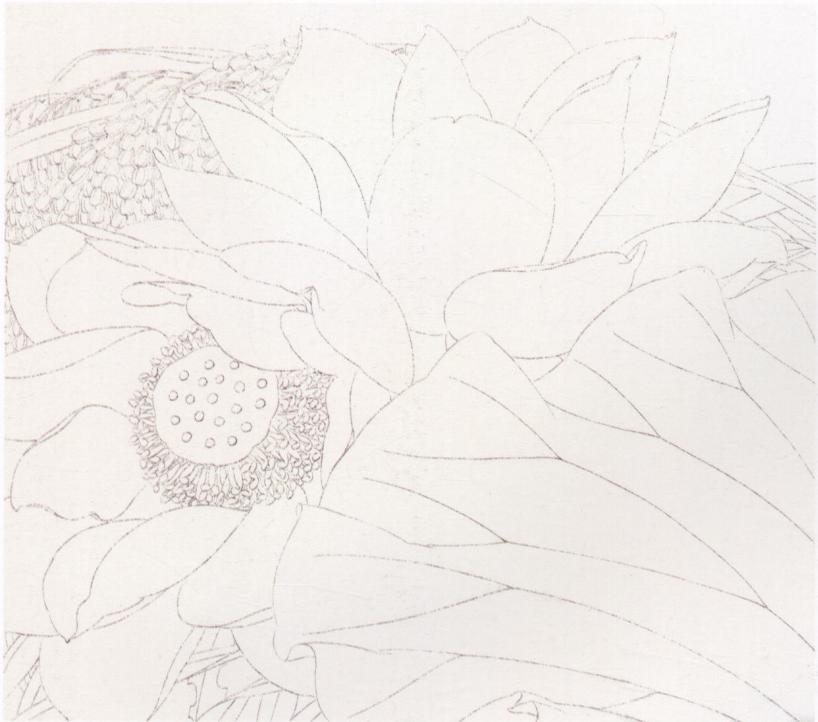
步骤三：等底色干后，用排笔蘸清水细致地洗刷罩在画面上的浮色，留下第一步与第二步相互交融的画面效果，使荷花更清晰起来。然后以白粉勾花脉，以三绿分染荷叶背面，以汁绿分染荷叶正面，曙红调赭石调墨点染莲子。

步骤四：以淡白粉罩荷花花瓣，一遍不够可累加，直到花瓣达到透润的质地感，花瓣尖以淡曙红调赭石分染，隐隐透出暖色即可。厚白粉点花蕊，颗粒要饱满。以淡汁绿罩染荷花茎叶，以曙红调赭石提染荷叶边缘，如果叶脉不清晰可用淡墨或花青复勾，最后根据需要罩透明色来统一画面。

步骤四

红色荷花作画步骤解析 (颜成彪绘)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：先用淡墨勾花瓣，花蕊，稍浓的墨色勾莲蓬，再用较浓的墨色勾荷叶。

步骤二：用淡胭脂色统染花瓣，注意区分开花瓣正反面的冷暖关系。用淡黄色统染莲蓬，赭黄色统染花蕊。用花青色顺着叶脉薄染荷叶。

步骤三：进一步用胭脂色染出花瓣的结构和层次，用暖绿色染出莲蓬结构，用淡黄色染莲子，赭黄色分染花蕊的层次。用花青色细染荷叶的叶脉。

步骤四：用胭脂色顺着花瓣结构勾出脉络，用浓墨点出莲心，厚白粉点花蕊，颗粒要饱满，用淡花青色罩染荷叶，使其厚重整体。

步骤四

颜成彪作品赏析

寒露一 32×36cm

清香 32×36cm