

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

合欢篇

李善杰 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花卉画谱·合欢篇 / 李善杰绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2008.7

ISBN 978-7-80738-325-3

I.工... II.李... III.合欢—白描—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 028085 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2008 年 7 月第 1 版

印 次: 2008 年 7 月第 1 印

印 数: 1—6000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-325-3

定 价: 12 元

概述

合欢，又名马缨花、夜合树、绒花树、乌赖树、扁担树、芙蓉树等；豆科，合欢属。

合欢为落叶乔木，高可达20余米，树皮灰褐色，伞形树冠，羽片4—12对，小叶10—30对，镰状长圆形，两侧极偏斜，长6~12mm，宽1~4mm，先端急尖，基部成楔形，雄蕊花丝犹如缕状，半白半红，故有“马缨花”、“绒花”之称。合欢的叶如枣形，密密宛如绿云，蔚成华盖似的庞大树冠，浓阴重重，雄浑壮观。它的特异之处就是树叶日张夜合，绒球状的

花朵在夜晚散发着令人醒神爽气的清香，而且夜愈深香味愈浓，因此而得名——合欢。荚果扁平，为长椭圆形，花期6—7月，果期9—11月。

合欢树可分两种：一种树冠小，高只有六尺左右，开粉红色小花，而且叶片细小，属灌木；另一种是开金花，属乔木，树高达三十尺以上，树冠庞大。合欢可入药，不但有解郁安神，理气开胃，活络止痛的功效，而且还是养颜护肤的佳品。嵇康《养生论》中载：“合欢免忿。”意思是看见烦恼和怨忿时，就

将合欢送给他，种植在庭院中，可使身心愉悦、快快乐乐。合欢花美，形似绒球，清香袭人；叶奇，日落而合，日出而开，给人以友好之象征。花叶清奇，绿荫如伞，植于堂前喻意合家欢畅，夫妻和睦。故一直为历代画家推崇为吉祥画的不衰题材。

合欢产黄河、长江及珠江流域各省，喜光，耐干燥气候和薄土壤，适生于平原湿润的沙壤土或石灰岩山地。合欢树态自然，小叶细碎，日开夜合，夏季开花时多数雄蕊集合外伸，呈粉红色，状颇似绒缨，故为园林中优良观赏花木。有的城市用此树作为行道树，红花绿叶，满街生辉，堪为一景。

工笔画是用工整细密的笔法来描绘物象，是中国绘画传统中的一种绘画形式。包括“白描”、“淡彩”、“重彩”、“没骨”四种类型。白描，源于古代的“白画”。用墨线勾描物象，不施色彩者，谓之白描。从可考的内蒙古阴山岩画和彩陶文化中，我们已清楚地看到了高度概括的抽象图形和笔的运用轨迹，人们已开始用类似毛笔的工具描画、记录远古的生活。战国时期的帛画是迄今为止可以见到的最早的白描画。画史记载白描第一人为三国时曹不兴。东晋的顾恺之为第一位重要的白描画家，《历代名画记》云：“顾恺之之迹，

紧劲联绵，循环超忽。”《画鉴》则赞称“如春蚕吐丝。”另，唐代的吴道子，北宋的李公麟，元代的赵孟頫，淡毫轻墨，遒劲圆转，超然绝俗，推为白描高手。宋元间画家亦有采用白描手法来描绘花鸟，如北宋的仲仁，南宋的扬无咎，元代的赵孟頫、张守正等。

传统的中国工笔画，经过几千年的发展，形成了非常深厚的文化底蕴和丰富的技术语言。以线为主的表现形式，追求神似胜于追求形似的艺术目标，基本上形成了固定的表现程式。我们在继承前人的基础上，同时还应借鉴不同画种的优良技法，开拓出新的天地。白描，是学习工笔花鸟画的基础，同时也是一种独立的艺术形式，因其凭借线条表现艺术形象，表达画家情感，所以，勾勒好每一根线条，是画好花鸟画的关键。勾勒不是用细线沿着花叶轮廓去“描”，而是用书法中讲究的用笔去“写”出形象。工笔白描不只是讲究工细，更重要的是追求线条的力感、快感，所谓“工细兼力”，反对纤细柔弱的线条。勾线要用中锋，避免侧锋。中锋线条圆润浑厚，饱满而富于弹性，结实而有力感；侧锋勾画出来的线条是扁平的，

单薄无力。花鸟画中的花瓣、叶片、鸟等宜用中锋勾勒，侧锋只是在皴擦树石时才宜运用。

工笔白描对线条的要求可概括为：平、圆、留、重、变五个字。

平：即指勾线时在线条的每一点上用力都一样，“如锥画沙”。勾线时，笔尖要按下去，对线条有一个“压力”，同时还有一个“提力”，线条切忌忽轻忽重。

圆：即指勾线时要圆浑有力，要用中锋，用中锋勾出的线条圆浑、饱满有弹性。

留：指用笔积点成线，古人曰如“屋漏痕”就是此意。勾线时要求做到处处可以控制，随时可以收笔并可以随作者的意图变化，达到随心所欲的地步。

重：指用笔峻劲，线条有力。正确的方法是：通过肩、肘、腕和手指的力传导给笔尖，使笔尖与纸面有一个摩擦力。勾线要有三个动作：一曰藏锋、二曰

行笔、三曰回锋。常采用的起笔方式有四种：“虚起虚收”、“虚起实收”、“实起实收”、“实起虚收”。

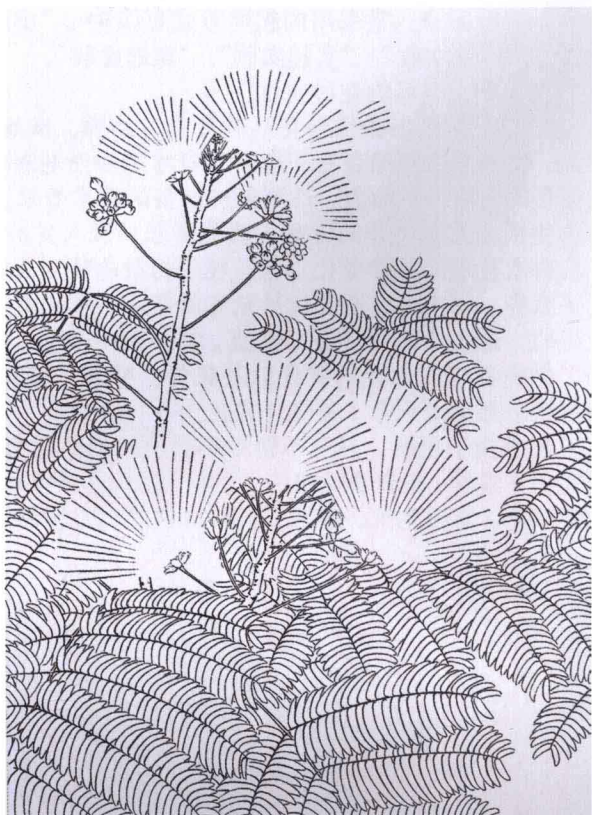
变：即指用笔的各种变化。

好的白描线条必须与花鸟的形象、结构、质感、前后、空间有机地结合在一起，这样才能恰当地表现出花鸟的美丽与生命力，达到形神兼备的艺术效果。

生活是艺术创作的源泉。我们要坚持深入生活，了解合欢花期的各种变化，花、枝干的结构特征及远近关系等。写生时，要注意从众多的花木中选出最具美感的、最生动的角度进行描绘，将一天中早晨、中午、傍晚各时间段花的变化以及花蕾、半开、盛开、凋谢状态都记录下来，避免公式化。

艺术贵于创新，只有不断更新自己的创作观念，拓宽创作素材，革新表现技法，才能创造出多种多样、千变万化、富有生气、能跟上时代脉搏的艺术作品。

步骤一：白描落墨。在拷贝好的稿子上用毛笔勾线。花朵用淡墨勾，采用虚入虚出的方法，花萼采用虚线勾，枝干用淡墨勾。

步骤二：分染。花朵用曙红从外向里分染，基部用白色向外分染，要多遍分染，并注意虚实变化。枝干用淡墨皴，一侧皴得多，另一侧皴得要少，不要平均。

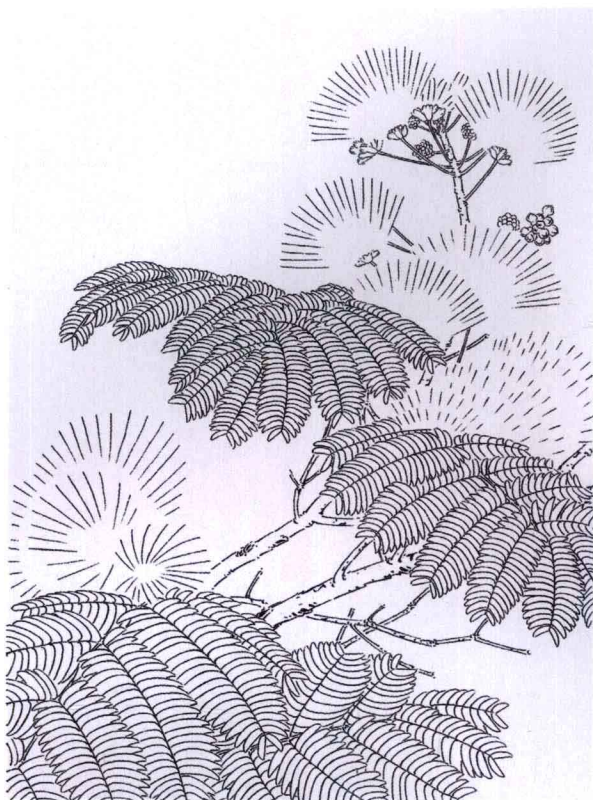
步骤三：统染。统染是统一分染的意思，是分染技法的扩大应用，注意调整虚实关系。

步骤四：罩染和平涂。在分染、统染完成好的基础上进行罩染，本照颜色要薄的原则，可多次罩染。根据不同物象的颜色进行罩染。

步骤五：收拾完成。合欢花为头状花序，合瓣花冠，花丝为主要观赏部分，花丝用曙红勾。雄蕊用粉黄色（藤黄加白色）堆积起来，点成如浮雕般立体的效果。枝干上点苔以求变化。最后整理完成。

步骤一：在拷贝好的稿子上用勾线笔勾线。花朵用淡墨勾，采用虚入虚出的方法，花萼采用虚线勾，叶子用重墨勾，枝干用淡墨勾。

步骤二：花朵用玫瑰红从外向里分染，基部用白色向外分染，要多遍分染，并注意虚实变化。叶子用淡墨分染前后，枝干用淡墨皴，一侧皴得多，另一侧皴得要少，不要平均。

步骤三：统染是统一分染的意思，是分染技法的扩大应用，注意调整虚实关系。在原有的基础上加深花和叶子的颜色。

步骤四：在分染、统染的基础上再进行罩染，颜色要薄，多次罩染。

步骤五：合欢花为头状花序，合瓣花冠，花丝为主要观赏部分，花丝用曙红加胭脂丝。雄蕊用粉黄色堆积起来，点成后要有立体的效果。枝干上点苔要有变化，不要均匀。最后整理完成。

勾线执笔法

染色执笔法

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说：大拇指紧贴笔管，力向外；食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之；这样才能五指齐力，手掌空虚，既所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按；有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分；这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有浓淡之分，不应通体一色，浓淡不分。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得好的，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

工笔画合欢的笔墨纸砚及使用方法

工笔画合欢的独特面貌及其特殊的表现形式，与其所使用的工具和材料有着直接的关系，了解画工笔合欢所必须的笔墨纸砚等工具、颜料的选择及其使用方法等，对画好工笔合欢有着至关重要的作用。

毛笔：

毛笔有硬毫、软毫和介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要是黄鼠狼毫制成，也有用貂、獾、鼠、狼的毛须等制成的。常用的有大小红毛、衣纹、叶筋、狼圭、兰竹、蟹爪、描笔等品种。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫为主，性质柔软而有弹性，常用的有白云、羊毫寸楷、长锋中楷等。兼毫主要是用羊毫和狼毫搭配制成，刚柔相间，如：“七紫三羊”、“五紫五羊”、加健白云等。此外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴配景山石之用。

每次用完毛笔后应洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，放在笔筒内或吊起来保存。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨：

墨大致可分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨等三种。油烟有光泽，适宜作工笔画；松烟墨黑而无光，适宜书写，在绘画中用途较少；漆烟墨黑有光泽，用于作画时点鸟的眼睛等用。一般画工笔合欢只选择油烟墨即可。

选择墨时应注意：质细、质纯、胶好者为上。画工笔画要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁。由于墨怕潮湿、风吹、曝晒，因此应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再封上蜡，下端露出少许备磨。

纸、绢：

宣纸，主要产于我国安徽省宣城，在四川、浙江、湖南等地也有生产。宣纸分为生宣和熟宣两种，生熟是以是否经过胶矾处理为区别。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强，不宜作工笔画用纸。生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣，适宜作工笔画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。画工笔画宣纸薄厚选择的原则是：渲染面积较大，遍数较多的应选择冰雪、清水书画等厚宣纸；渲染面积小的作品，适宜选择薄宣纸。

绢也有生熟之分：织好未经捶压、胶矾的绢为生绢，生绢经过胶矾、捶压，作画时不渗、不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳，保存方法与熟宣相同。

砚台：

砚台种类繁多，比较适于工笔画的是石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚为上乘。石砚的选择不必追求华美，但求质地细密，不滑不腻，墨池平整，底盖弥合为佳。每次使用前应将砚台洗净，使砚台中不留宿墨，以免污染画面。

颜料：

中国画颜料分为矿物质和植物两大类：矿物质颜色是由天然矿石和金属氧化物制成，有很强的覆盖能力，不透明，又称“石色”，有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、锌白等；植物色是由植物加工而成的，质轻透明，又称“水色”，有花青、藤黄、洋红、酞青蓝、大红等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种。

管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。

胶块颜料：使用时滴入少量温水泡开，用手指研磨均匀即可使用。

粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

胶矾：

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料。调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶、骨胶为好。用时以温水洗净发开，文火煮化，撇出上部杂质，冷却待用。矾，又称明矾或白矾。用时洗净、凉水泡开，每染2—3次颜色，须上胶矾水，以固定色层。胶矾水的制作方法是：胶水和矾水按7:3的比例相混合，去掉杂质后，用于生宣或生绢做成熟宣熟绢和固定颜色。

画工笔合欢需要准备：勾线笔，几支大小不同的羊毫笔，画配景山石用的旧笔，熟宣或熟绢，油烟墨、砚台、国画颜料（初学者可以先使用管装的颜料），胶和矾。此外，画毡、笔洗、调色碟等都应适当准备。

