

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

水仙篇

李彦霖 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·水仙篇 / 李彦霖绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2008.7

ISBN 978-7-80738-324-6

I.工... II.李... III.水仙—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 028084 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 978-7-80738-324-6

定 价: 12 元

概述

水仙，又名玉玲珑、金银台、水仙花、姚女花、女史花、天葱、雅蒜，为多年生草本植物。因多为水养，且叶片青翠，挺姿秀美，婀娜多姿，花香浓郁，芳香扑鼻，亭亭玉立于水中，清秀典雅，高雅绝俗，宛如出水的仙女般俏丽纯洁，故有“凌波仙子”之雅称。水仙鳞茎肥大，呈球状形，叶4~6枚，扁线形或剑形，双并列状；花葶于叶丛中抽出，一般为1~2枝，多者可达8~11枝，稍高于叶片；每葶着花3~11朵，每朵6片花瓣，呈伞花形，为白色或淡黄色，花具芳香。花期11月至次年4月，单株开花可持续1个月左右。

中国水仙主要有两个品种：

单瓣型：花单瓣、白色、花被6裂，中心有一金黄色环状副冠，故称“金盏银台”，亦名“酒杯水仙”；另，副冠呈白色、花多，叶梢细者，则为“银盏玉台”。

重瓣型：花重瓣、白色、花被12裂，卷成一簇，名“百叶水仙”或“玉玲珑”，花形不如单瓣的美，香气亦差，为水仙的变种。

水仙原产我国浙江、福建、台湾等地，福建漳州一带栽培最盛。性喜温暖湿润，尤宜春秋多雨的环境，具有秋冬生长、早春开花、夏季休眠的特性。北方多做水栽，叶丛生如带，白花黄心，直茎簇蕊，花开雪时，香清而微，其花莹韵，其香清幽。更妙的是它花开正值春节，因此以水盆盛之，置于案头窗台，格外显得清高雅洁，春意盎然，是春节的盛宴中，一道必不可少的“圣品”。传说水仙是上古时尧帝的漂亮女儿娥皇、女英的化身。

二人同嫁舜帝，姐姐为后，妹妹为妃，三人和睦相处感情甚好。谁知，舜在南巡时驾崩，娥皇与女英双双殉情于湘江。上天怜悯二人的至诚至爱，便将其魂魄化为江边水仙花，于是她们二人便成了水仙的花神。曹植的《洛神赋》，便是这赞美水仙的妙笔神来诗篇。据说，宋代时，有一福建籍的京官告老回乡，当他乘船途经漳州时，见河畔长有一种水本植物，并飘着浓郁芳香的小白花，便叫人采集一些，带回培植，这就是水仙。另据《蔡坂乡张氏谱记》载：明朝景泰年间，其祖张光惠在京都做学官，一年冬天请假回乡，船过江西吉水时，发现近岸水上，有叶色翠绿、花朵黄白、清香扑鼻的野花，于是张光惠便拾回栽培，育成水仙流传下来。

在严寒的冬季，一盆清水，一株水仙就能闻到不尽的浓郁芳香。那洁白的花瓣，柠黄的花芯，清新的芳香，无不显示出它的淡雅、高洁；那翠绿的叶子，高挺的茎杆，含苞欲放的花芯，无不显示它的英姿，高贵。它无私的奉献、纯洁的花香，让人陶醉。许多画家，均以冰

清玉洁、不畏严寒自居，聊写胸间清白，留下数不清的华美佳作。曹植的《洛神赋》，便是这赞美水仙的妙笔神来诗篇。宋徽宗赵佶的《水仙鸂鶒图》，形神皆佳，可谓上是上品。文徵明画水仙多用冰白之法，花叶离披，备天然之妙，酣淋漓尽致，独树一帜。现藏天津市艺术博物馆的宋人赵孟坚的《水仙图》纸本长卷，更是众多绘画作品中的“逸品”。

清人李渔酷爱水仙，曾曰：“水仙之花，予之命也。”李渔晚年移居南京，南京水仙很有名。有一年冬天，他穷得揭不开锅，衣服都拿去典当了，水仙开时，花香撩拨得他心痒痒，欲购无银。妻说：“没有水仙，也没有什么。”李渔却反驳说：“难道要我的命吗？我宁愿少一年的寿数，也不愿意一年看不到水仙。”最后，其妻没有办法，只好把耳环送到了典当行，让他买了水仙花。

工笔水仙花的白描技法：

白描，源于古代的“白画”，是用墨线勾描物象，

不施色彩者，谓之白描。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。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”出其形象。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运用。工笔白描的用线比较匀细，线形的变化主要体现在起笔、行笔、收笔的虚实关系上。

起笔：

下笔时要对所画物象了解，做到胸有成竹、意在笔先。起笔有虚入和实起，实起是将笔锋按下稍稍停顿，然后将笔锋提起，向预定方向行笔。起笔时应注意“藏锋”，要掌握欲左先右、欲右先左，欲上先下、

欲下先上的起笔方法。

运笔：

执笔有中锋和侧锋两种。中锋要求笔直杆正，锋毫垂直，行笔时笔锋在线条的正中，不偏不倚，运笔要保持均匀的速度和力量，既不能太快，也不要呆滞，所勾之线力求圆浑遒劲稳健优美。运笔时要根据物象的形体、结构质感等决定使用中锋、侧锋、顺锋或逆锋等。

收笔：

收笔分虚收（空中回笔）和实收。收笔要稳，要善始善终，要笔笔到位，做到“无起不藏，无止不收”。

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。

要想创造出富有生活的好作品，就要坚持深入生活，多看、多想、多画。写生时应认真仔细，切勿草率，要了解水仙花期各种变化和花、叶的

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、傍晚各时间段水仙花的变化以及花蕾、半开、盛开、凋谢状态都记录下来，以备创作时参考之用。要用新思想、新观念分析、研究、体验和发现自然界中的情趣，并心记、手摹，以创造出富有旺盛生命力的好作品。

步骤一：白描落墨。在拷贝好的稿子上用毛笔勾线。花朵、根须用淡墨勾，采用虚入虚出的方法，花萼采用虚线勾，叶子用中墨勾，石头用淡墨勾。

步骤二：分染。花朵先平涂淡锌钛白，干后用汁绿色（藤黄加花青）从基部向外分染，用白色从外向里分染，要多遍分染，并注意虚实变化。叶子用花青分染，根须用淡墨分染，石头用淡墨皴擦。

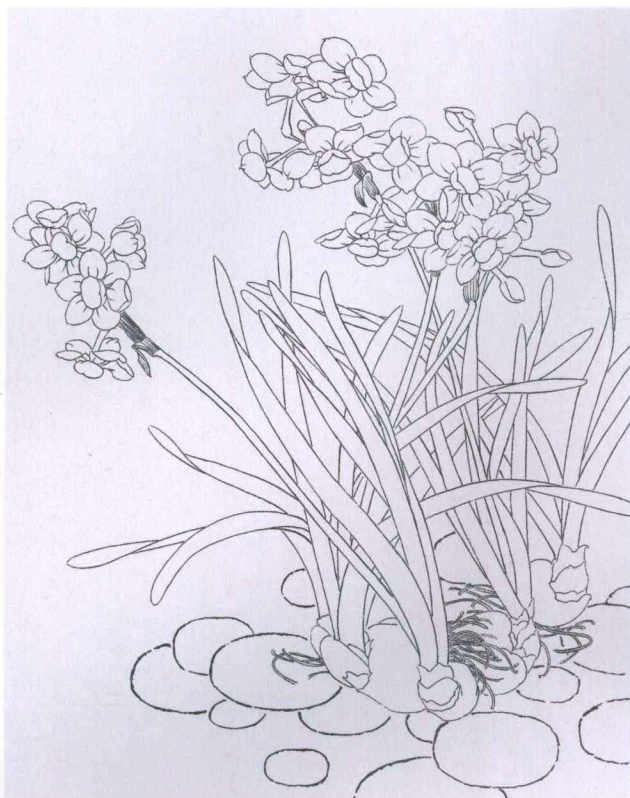
步骤三：统染。统染是统一分染的意思，是分染技法的扩大应用，注意调整虚实关系。

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。水仙花雄蕊用粉黄色（藤黄加白色）堆积起来，点成如浮雕般立体的效果。最后整理完成。

步骤一：在拷贝好的稿子上用叶筋笔勾线。花朵、根须用淡墨勾，花萼采用虚线勾，叶子用中墨勾。注意按照花的结构用笔要有变化。石子用重墨勾。

步骤二：花朵先平涂淡赭钛白，干后用汁绿色从基部向外分染，用白色从外向里分染，要多遍分染，并注意虚实变化。叶子、根须用墨分染。石子用深浅墨皴出明暗。

步骤三：用汁绿、花青及淡墨进一步分染花、叶、根及石子，注意画面的整体虚实。

步骤四：在分染、统染的基础上进行罩染，颜色要薄，可多次罩染。注意花头细节的刻画。叶子的正、反颜色要有变化。地用淡墨加花青渲染。

步骤五：水仙花蕊用粉黄色立粉点成。正叶用淡绿，反叶用淡石绿罩染完成。石子用淡墨略加赭绿渲染，加深地的渲染。最后调整画面并整理完成。

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。

工笔画水仙的笔墨纸砚及使用方法

工笔画水仙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，了解画工笔水仙所必须的笔墨纸砚等工具、颜料的选择及其使用方法等，对画好工笔水仙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”、加键白云等。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。一般画工笔水仙只选择油烟墨即可。

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。

画工笔水仙需要准备：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。

