

中国画技法丛书

花卉翎毛画法(二)

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

池云清 绘

天津杨柳青画社

J212.2
12
:2

中国画技法丛书

花卉翎毛画法 (二)

HUAHUI LINGMAO HUAFA

池云清 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

花卉翎毛画法 2/ 池云清绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2007.8

ISBN 978-7-80738-245-4

I. 花... II. 池... III. 工笔画: 翎毛走兽画—技法 (美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 109065 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

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: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/12 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

印 次: 2007 年 8 月第 1 印

印 数: 1 — 4 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-245-4

定 价: 32 元

《粉牡丹》画法步骤

步骤一：白描要表现物象的质感，就得通过用笔用墨的变化来表现。花瓣质地轻薄、柔软、富有水分、表面光洁，勾线时用笔要轻、流畅、勾得绵薄有力，墨色要淡，有滋润感。花托、花萼颜色比花瓣深，质感也比花瓣厚实，因此墨色比花瓣浓，用中墨勾勒，线稍粗挺。花梗支撑花朵，勾线不能软弱无力，必须细韧、挺拔有弹性，亦用中墨。叶子比花质地厚、硬，线应比花瓣粗，墨色也该浓些。其中反叶用中墨勾勒，正叶用重墨勾勒，线条要韧而有力，并注意其粗细变化。枝干苍老、斑驳，应用侧锋干笔，浓焦之墨勾勒。

步骤二：用淡曙红从花瓣的根部向外分染。分染是工笔画绘画中最常见，也是最普通的一种技法。染时要用两支毛笔，一支设色、一支用清水渲染。根据物象的结构，一般在深暗部位着上颜色，然后迅速用清水笔轻轻破开。设色颜色要淡，清水笔笔内含水量要适当，水多会留痕迹，太干则渲染不开。要渲染得均匀，深浅衔接处不留痕迹。花瓣中反瓣的转折处要留出水线。工笔设色中遇到物体的边缘或线条的时候，经常会采用留一道亮边的手法来区分局部色彩或用来保留线条或用来体现物体的薄厚程度，这条亮边就称为水线。花可以多染几次，一般三至五次即可，也可视色彩浓度及立体效果而定。用淡花青分染正面的叶子三遍左右。分染时应沿叶筋方向，由叶子的根部向叶子的尖部进行，并且在第一次分染的过程中，要在叶筋的一侧留出水线；后两遍分染时，连同水线逐片进行渲染。

步骤三：根据画面明暗处理的需要，将花瓣分为若干组，每组花瓣五至七片不等，用淡曙红对各组花瓣进行整体渲染，以强调整体的明暗与色彩关系，突出花的整体效果。花青加藤黄（比例约为1：1）调成草绿色，平涂正叶、花梗各两遍，平涂时水分不宜过多，以达到不易淤积，干后自然均匀为佳。涂色时用笔要笔力均匀，朝一个方向运笔，切勿来回乱抹，涂出的色块要求均匀光洁。再用草绿色分染反叶两遍。第一遍分染时，要沿叶筋方向，在叶筋的一侧留出水线；第二遍分染时，不用留水线，叶子整片渲染。少量的花青加藤黄（比例约为1：2）调成芽绿色，分染花托、花萼及嫩叶各两遍。第一遍分染时，留出水线；第二遍分染时，不留水线，逐片渲染。用重墨皴枝干。

步骤四：用白色由花瓣的边缘处向根部分染，白色不宜过浓。再用胭脂由花瓣的根部向边缘处提染（提染是染色接近完工时，用某种颜色，小面积、局部提亮或加深画面）。此时应注意，胭脂的渲染面积不宜过大，旨在加深花瓣根部颜色，使花更醒目。白色加藤黄（比例约为2：1）调成黄色，使用立粉法点花蕊（长锋笔饱蘸颜色，色彩的浓度要非常大，同时竖立笔锋，慢慢点出蕊的形状，湿润时色彩会高出纸面一毫米左右，待干后就会形成两边高中间凹的视觉效果，富有立体感）。然后用赭石加少量墨调成赭墨，用勾线笔蘸取，勾勒出花蕊的颗粒感。石绿分染反叶、枝梗及花托。石青分染正叶后，再用胭脂复勒（复勒是设色完成以后，用墨线或色线顺着物体的边缘重新勾勒一次）。花萼、花托及嫩叶用较淡的胭脂由叶尖向根部进行分染，并用胭脂复勒。赭石加少量草绿色染枝干。分别用淡草绿色和淡曙红色在叶子和花的周围淡淡地渲染底色，以衬托所描绘的对象，烘托画面气氛。

《昙花》画法步骤

步骤一：“线”是中国画的技法之一。线条要求用笔流畅、挺拔、古拙、苍劲等等。不同对象的质感，要用不同的笔法来表现，不同的线是为不同质感的对象服务的。昙花的花瓣和花蕾质地清透、光洁，采用淡墨勾勒以表现其轻、薄、嫩之感，行笔要流畅，线条要外柔内刚、力透纸背。昙花的叶子（即所谓的叶子，实则为其叶状茎）质地厚实且色彩浓重，勾勒时用重墨，行笔需粗挺、有力。

步骤二：用极稀的白粉薄薄地平涂花头和花蕾，白粉可压墨线进行平涂。用淡墨沿叶子的主脉方向分染正叶，形成由叶子的根部到叶子的尖部、由叶子的主脉向两侧的深浅变化关系。分染遍数视墨色浓淡和画面效果而定，一般为三至五遍，直至分染出叶子的前后关系和整体的素描感。第一遍分染时，主脉处留白；后几遍分染时，连同主脉逐叶整片分染。

步骤三：用花青加藤黄加赭石（比例约为1：2：1）调成暖绿色，分染昙花的花头和花蕾，暖绿色不宜过浓，以表现花朵水嫩、洁白如雪的质地。分染时要在正瓣与反瓣的转折处留出水线（用以区分局部色彩或体现物体薄厚程度所留出的一道亮白）。分染的遍数约为三遍，其中花头中的一些花瓣渲染的次数可有所增加，增加一至两遍左右，以表现花的立体感和整体效果。分染时只需第一遍留水线，后几遍连同水线逐瓣分染。用淡花青分染正叶，分染时连同叶子的主脉逐片渲染三遍左右。

步骤四：花青加藤黄（比例约为1：1）调成草绿色，平涂叶子。干后，用淡胭脂由叶子的尖部向根部分染，染毕，用头青加少许胭脂复勒叶子。用淡曙红色由花瓣的尖端向根部分染四至五遍，以这种“透红”之感来传达花朵的洁白。待干后，用胭脂复勒花瓣尖部，使花朵更加精神而且富有神采。用淡胭脂由花蕾的尖部向根部分染，分染时面积不宜过大，干后，用勾线笔蘸取胭脂复勒，花蕾的生机便跃然纸上。绘制花卉的点睛之处在花蕊。首先用勾线笔蘸取浓白色，绘出花中间的雌蕊，然后勾出白花丝，勾白花丝时行笔要流畅、准确、圆润，线条纤细而连贯，而且花丝一定要画成向内兜的碗状，否则花朵易平板。最后，白色加藤黄（比例约为2：1）调成黄色，调和时勿需加水，用干净的笔蘸取饱满的颜色，在花丝上一滴滴地参差错落地点下去，点成一个个圆珠，干后中间凹下一个坑儿，极有立体感。花青加藤黄朱磴（比例约为1：2：1）在所绘物体的周围淡淡的向画的四周渲染，来衬托和突出物象，使画面产生整体的美感。

《山茶》画法步骤

步骤一：用重墨勾出山茶花、叶、枝、干，用稍淡的墨勾出竹杆和竹叶。山茶花的花瓣比一般花瓣厚、硬一些，用线可以粗些，顿挫明显一些，但要注意线条的光滑。枝干是老本，线可以画出飞白，使其更为苍劲有力。勾勒竹子时，每个竹节要顿笔，勾叶用线应流畅，叶尖要虚合，这样才能彰显竹叶的灵动之美。竹枝要从根到梢一气呵成，画出其柔韧的质感。

步骤二：曙红色平涂两遍山茶的花头，平涂花头时用色宜淡，水分不要过大，否则容易造成画面颜色不匀。花青分染山茶的正叶，染第一遍时在叶筋的一侧留出水线。植物的叶子一般都是向内合的，但山茶不同，叶子会向后背卷，在叶子向后背卷的转折处也要留出水线。待分染第二、第三遍的时候就不用留水线了。

步骤三：用重一些的胭脂色分染山茶花三至五遍，由于花朵正瓣的颜色比反瓣略重，故正瓣的分染次数应多于反瓣，以突出花朵的整体效果。染第一遍胭脂时，需在花瓣的转折处留出水线，后几遍可压水线分染。藤黄加花青（比例约为1：1）调成草绿色，罩染正叶两遍，反叶则用草绿色平涂两遍，第一遍平涂时需在转折处留出水线。淡花青色分染竹叶二至三遍。重墨皴枝干，皴时毛笔中水分不要过多，以干笔皴擦画出树皮的粗糙质感。

步骤四：朱砂色平涂茶花，色干后在其上罩一次矾水，矾水干后用同样的方法上第二遍颜色，如此反复着色三至四遍，朱砂色便可均匀地涂在花头上了。然后用胭脂色醒染，再顺花头的墨线用勾线笔复勒一道胭脂色。浓白粉加藤黄点花蕊。反叶用三绿分染，正叶用头青加少许三绿由叶尖向内分染，干后用淡胭脂醒染叶子的根部后复勒叶筋。赭石加草绿色平涂枝干。花青加藤黄加朱磬（比例约为1:2:1）大面积渲染背景色，烘托出画的整体效果。

《紫波》画法步骤

步骤一：工笔画用墨最好使用油烟墨块，其色泽光亮，在染色时遇水也不掉色，但是使用起来比较麻烦，需要在砚台中研磨后方可使用。若想方便，用墨汁也行。瓶装“一得阁”墨汁效果较好。淡墨用细毛笔勾紫藤花；中墨勾花托和叶子；重墨勾藤和山石。勾花瓣时要中锋行笔，用线较细，以表达它的嫩气和薄度；勾藤、山石时用线可粗些，画出飞白线，这样才能把藤和山石的质感、形象表现得更好。中墨勾鸟嘴、眼、胸部，重墨勾鸟的飞羽和尾羽。勾鸟时用线基本为绷得较紧的平直线，变化不多，但线条要注意匀实有力、自然流畅。

步骤二：用中白云笔把调成很淡的墨色平涂在画的空白背景处，待四五成干时均匀地撒上盐，使其自然渗化形成淡淡的肌理。在形成肌理的过程中，要用吹管不断地向画纸喷水，保持纸面四五成的湿度，使盐进一步渗化，直至形成较理想的肌理效果。重墨用同样的方法作出藤及石头的肌理。待画面干透后，用毛笔把沉积于画面的盐粒扫掉。为了使画面日后不泛潮，可用羊毛平板刷蘸清水在撒盐部分轻轻洗刷，把积盐除去。淡墨分染鸟嘴、眼睑，重墨留光法染出鸟的飞羽和尾羽。留光法即沿羽片轮廓线的里口，用较重的墨分染并留出白边。干后在留有白边的整组羽片上分染两遍淡墨即可。