

中国画技法

孙青林 编绘

吉

祥

花

果

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

吉祥花果画法

孙青林 编绘

天津杨柳青画社

孙青林，安徽省蒙城县人。现为亳州市美术家协会会员、蒙城美术家协会会员、庄子书画研究院画家。自幼爱好书画，师从著名工笔画家李喆老师，擅长工笔花鸟画。作品多次参加画展并获奖，2015年、2016年蒙城县电视台、亳州市电视台、安徽电视台均做过相关报道。

图书在版编目（CIP）数据

吉祥花果画法/孙青林编绘. —天津:天津杨柳青画社, 2017.1
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0602-2

I. ①吉… II. ①孙… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第275045号

出 版 人：王勇
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) 28376885 28374517
28376998 28376928
传 真：(022) 28376968
邮购部电话：(022) 28350624
网 址：www.ylqbook.com
制 版：北京云创网印文化发展有限公司
印 刷：北京地大天成印务有限公司
开 本：1/8 787mm×1092mm
印 张：5
版 次：2017年1月第1版
印 次：2017年1月第1次印刷
印 数：1—3 000册
书 号：ISBN 978-7-5547-0602-2
定 价：35.00元

前言

吉祥花果因其种类丰富、寓意喜庆，是画家及艺术爱好者笔下经常描绘的题材，借以表达对幸福美好生活的向往。

常见的吉祥花果有许多种，下面是几种较有代表性的：

1. 柿子：为柿科植物，果实圆硕。因“柿”与“事”谐音，画家常借此表达事事如意、万事顺心等对于生活的美好意愿。

2. 葡萄：为木质藤本植物，果实球形或椭圆形。因其果实成串、造型美观，加之既丰富又鲜艳的色彩，是画家常绘的题材之一，借以表达多子多福、硕果累累等美好寓意。

3. 荔枝：为常绿乔木，果实球形或卵形。因“荔”与“利”谐音，有大吉大利之意，亦是经常入画的题材之一。

4. 百合：为多年生草本球根植物，花大，前端常开放成喇叭状。画家常用来表达对恋人的美好祝福，有百年好合之意，亦常用来比喻女性的纯洁、无私，是对母性的赞美。

5. 月季：为常绿或半常绿小灌木，在国画中常用来表达人们相互间的关爱、友谊与祝贺，有着积极向上之意。

6. 石榴：为落叶灌木或小乔木。因其多子，且果实成熟裂开后形态美观，经常被用来表达多子多福的美好愿望。

7. 荷花：属毛茛目睡莲科，花单生于花梗的顶端。在传统文化中荷花是圣洁、无瑕的象征，前人就有“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”等脍炙人口的名句。

8. 芙蓉花：为落叶灌木，象征富贵荣华。

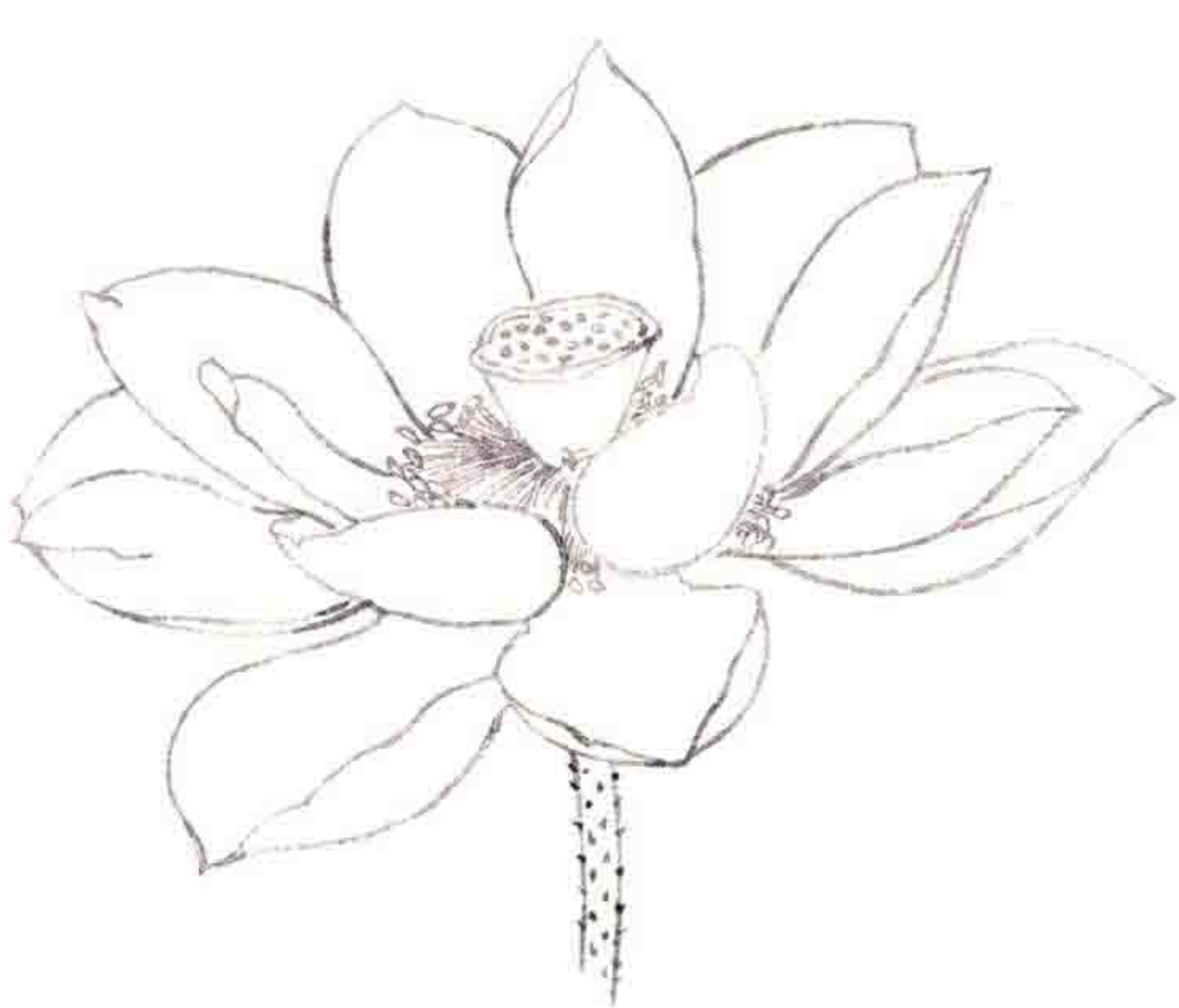
一、吉祥花果详解——以荷花、葡萄为例

荷花是画家们经常表现的绘画题材，寓意美好、圣洁。葡萄亦是众多画家喜好的题材，寓意多子多福、硕果累累，表达了对美好生活的向往。从绘画层面来讲，荷花、葡萄与其他花果在画法上有相通之处，所谓一通百通、举一反三，故而笔者选择荷花与葡萄作为切入点，来讲述吉祥花果的画法。

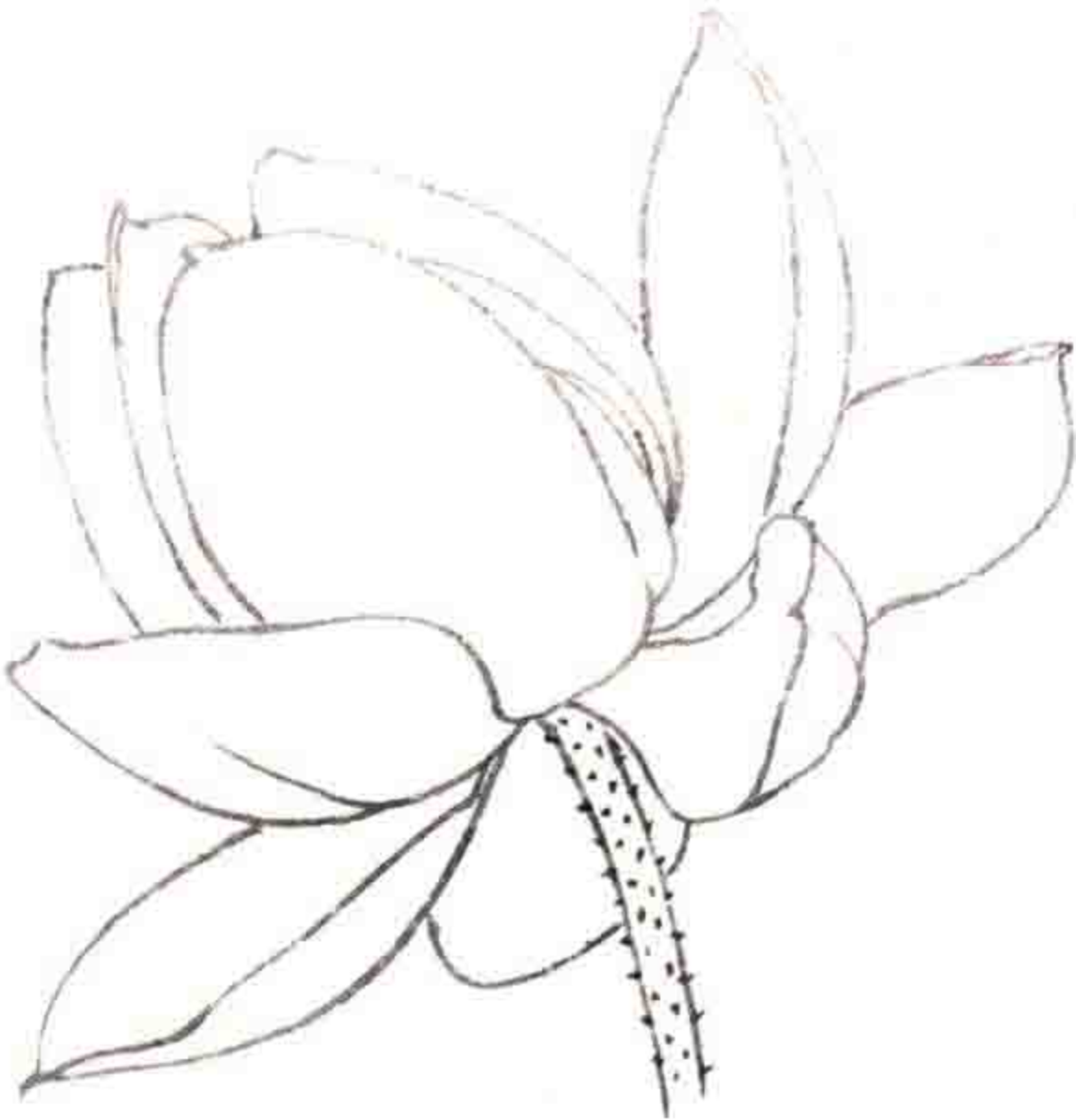
工笔画的基础是造型准确的白描稿。一幅白描作品，需要画者认真观察物体的生长规律，然后进行大量的写生训练，并经过艺术加工提炼等几个阶段，才能得以完成。

1.荷花

荷花叶子呈盾圆形，直径25—90厘米，叶柄粗壮，呈圆柱形，长1—2米，柄外长有小刺。荷花单生于花梗顶端，直径10—20厘米，花期6—9月。勾白描稿时注意线条的运用，荷花用线宜细腻、圆润，荷叶用线宜粗壮，给人以能撑起重物之感。

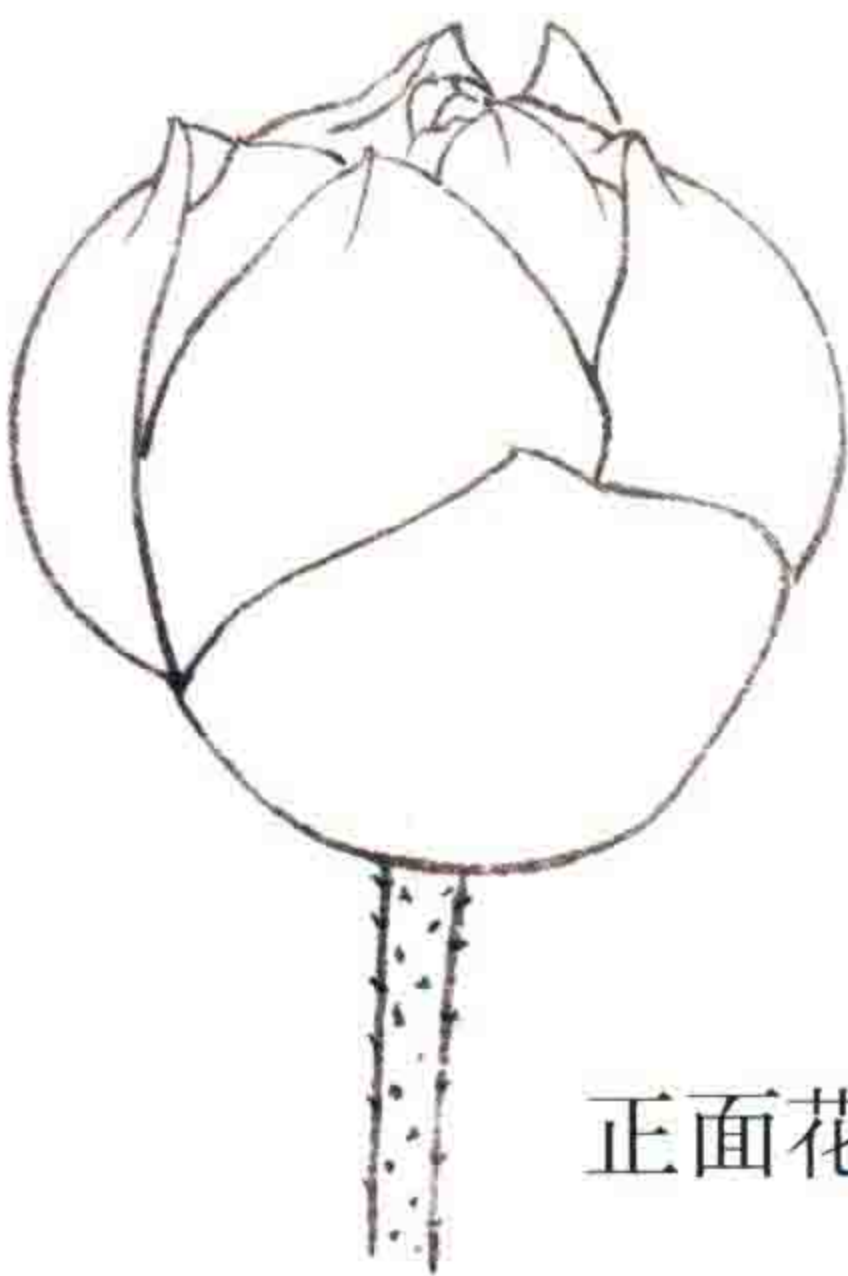
正面全开

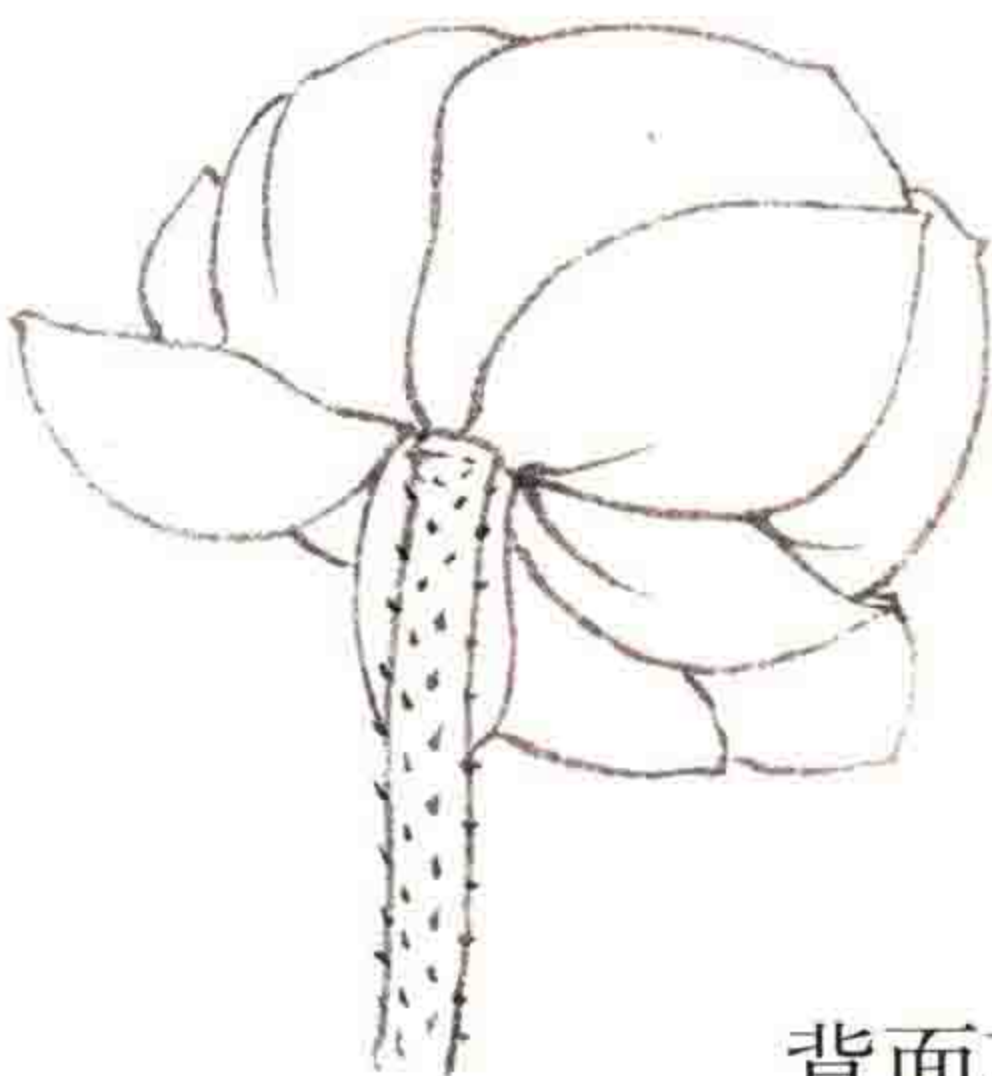
正面花头

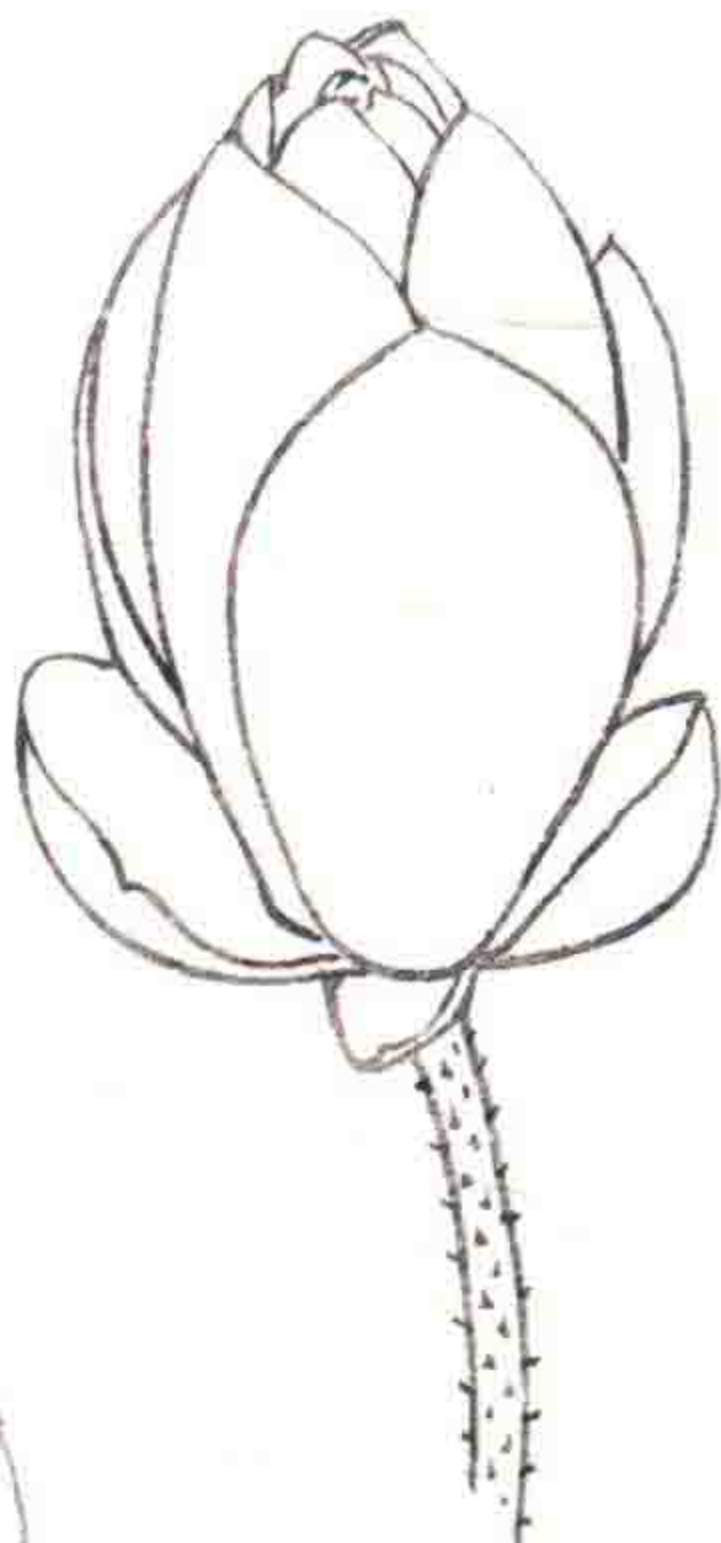
侧面花头

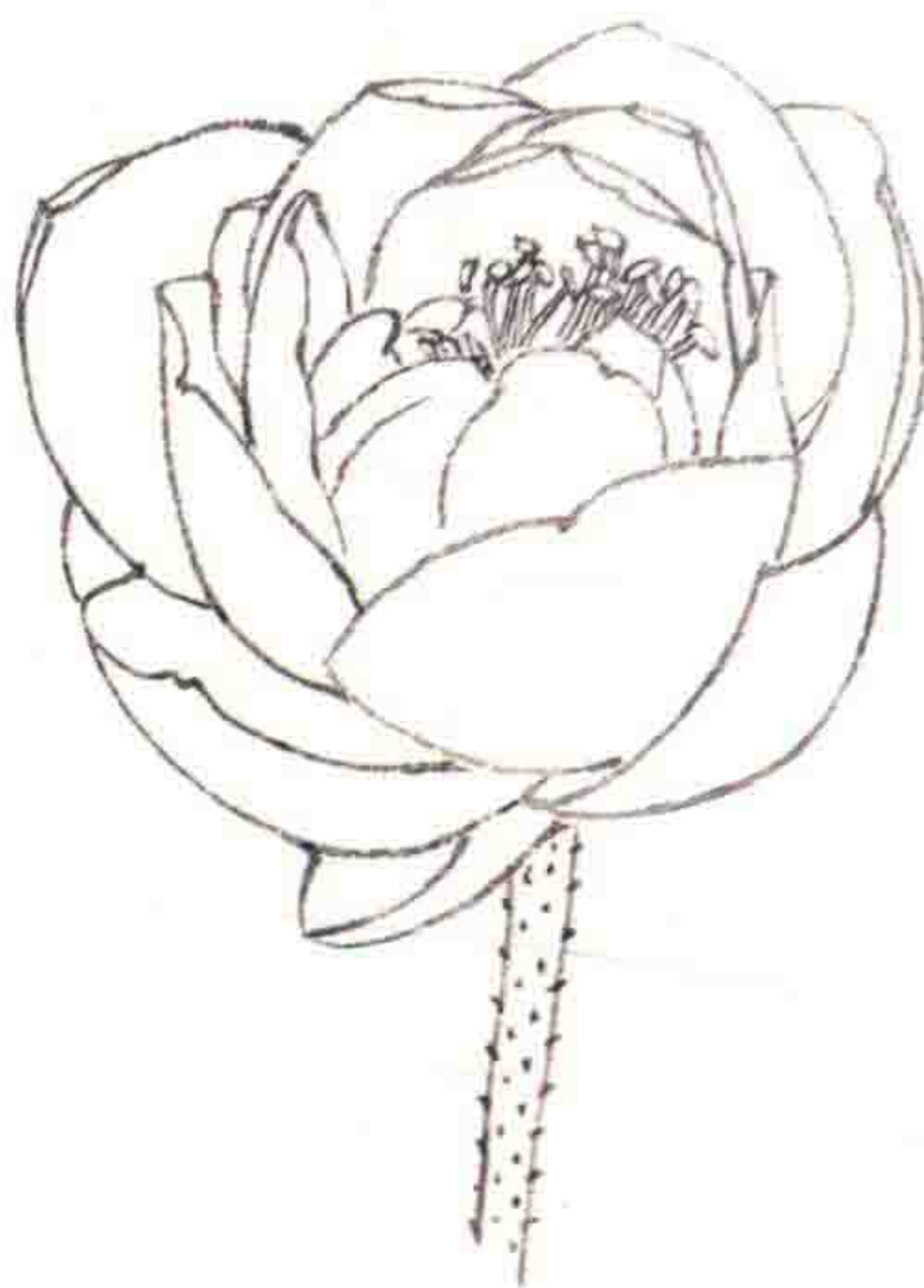
正面花苞

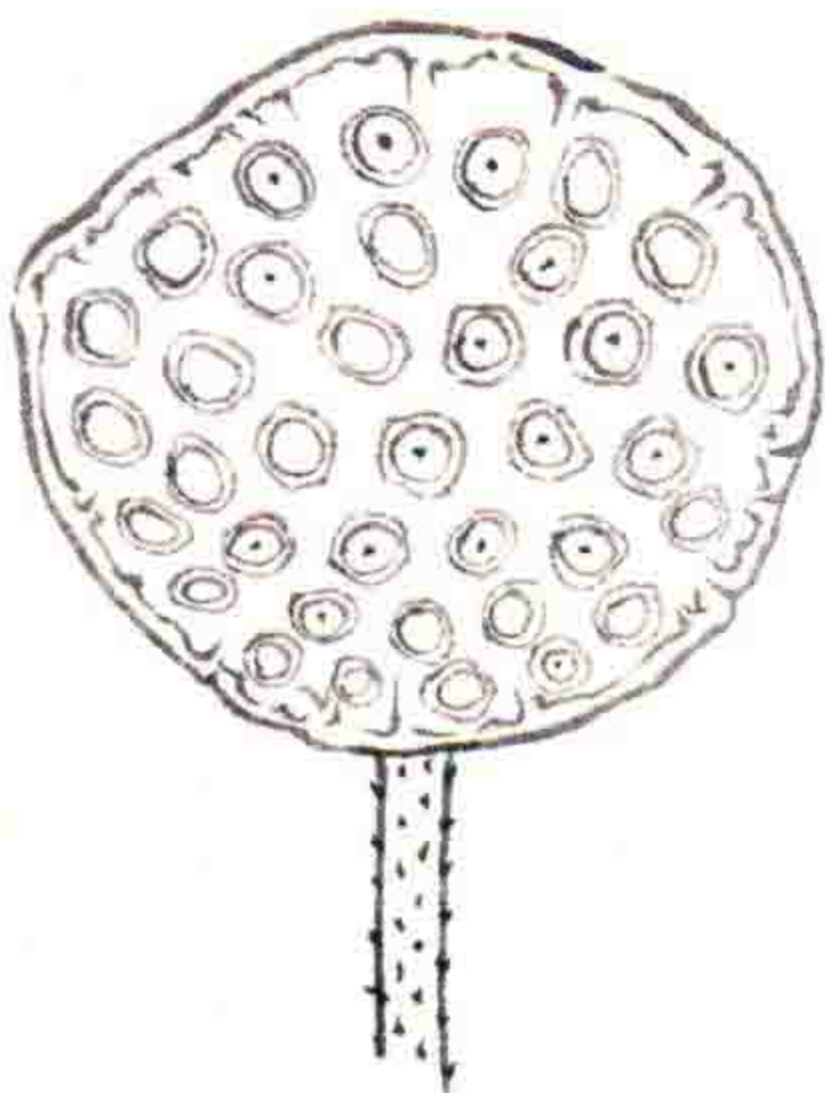
背面花苞

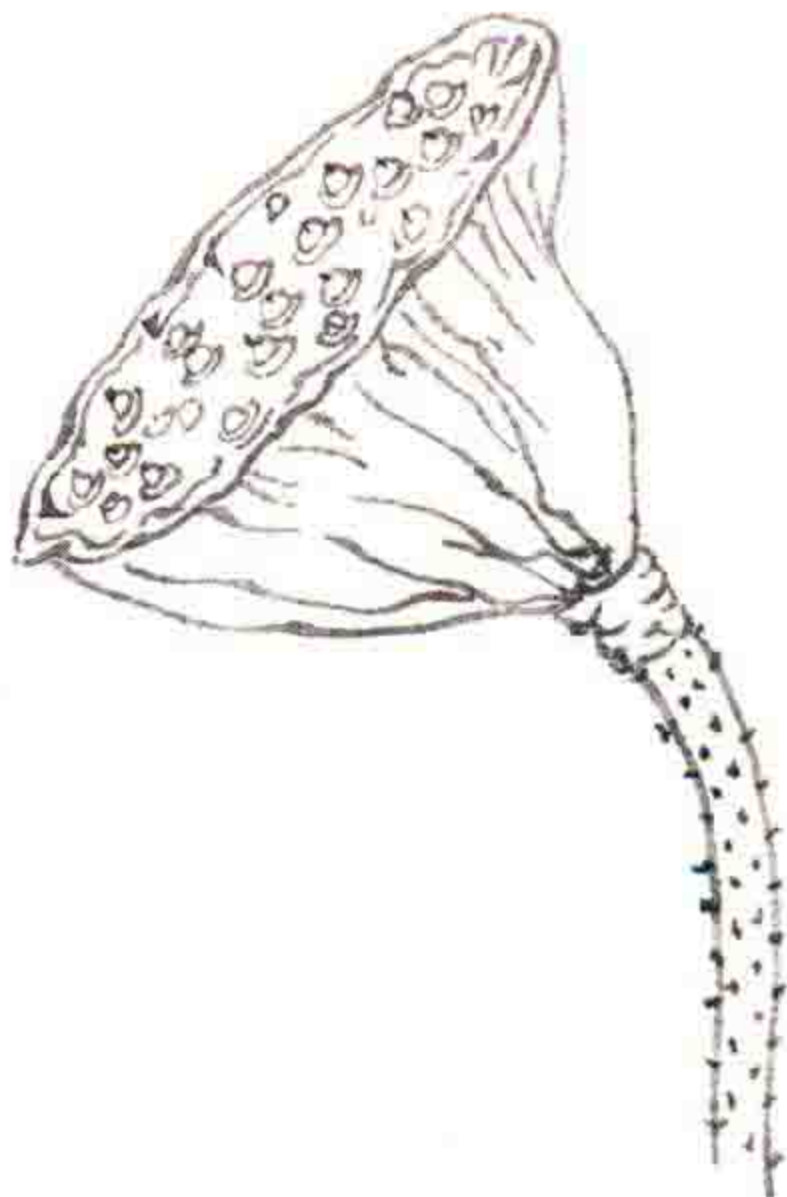
正面花苞

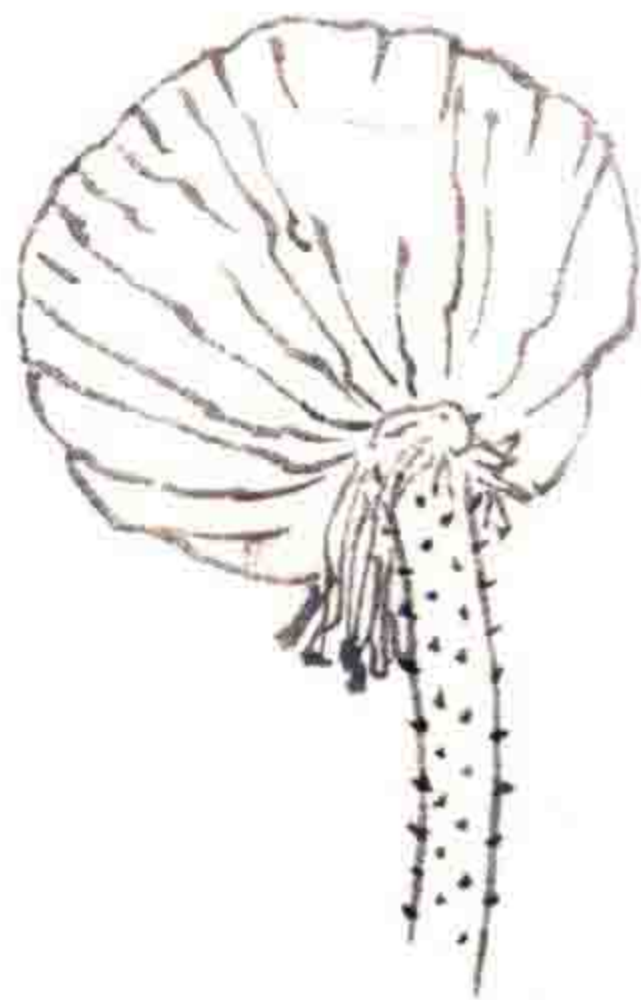
正面花苞（俯视）

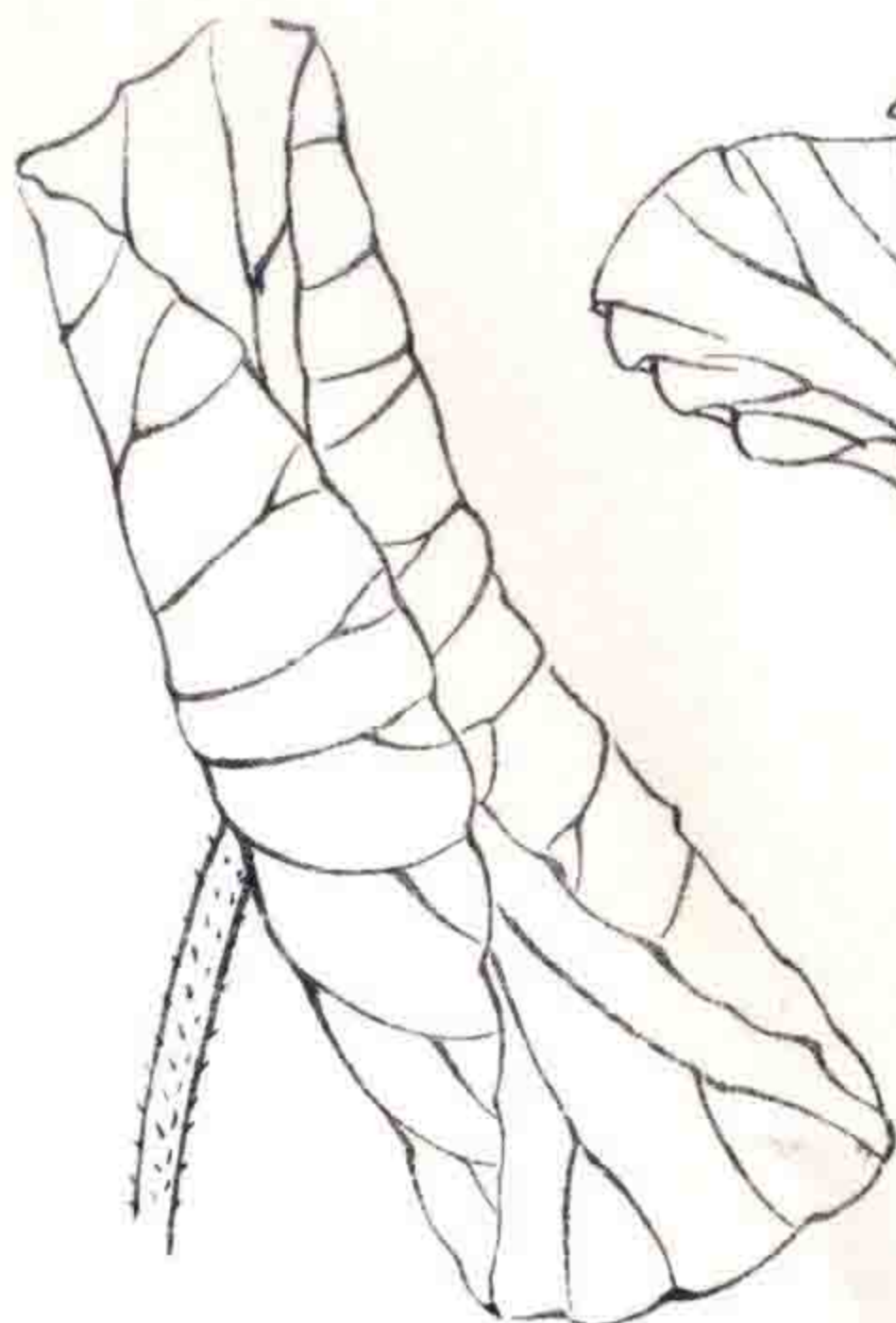
正面莲蓬

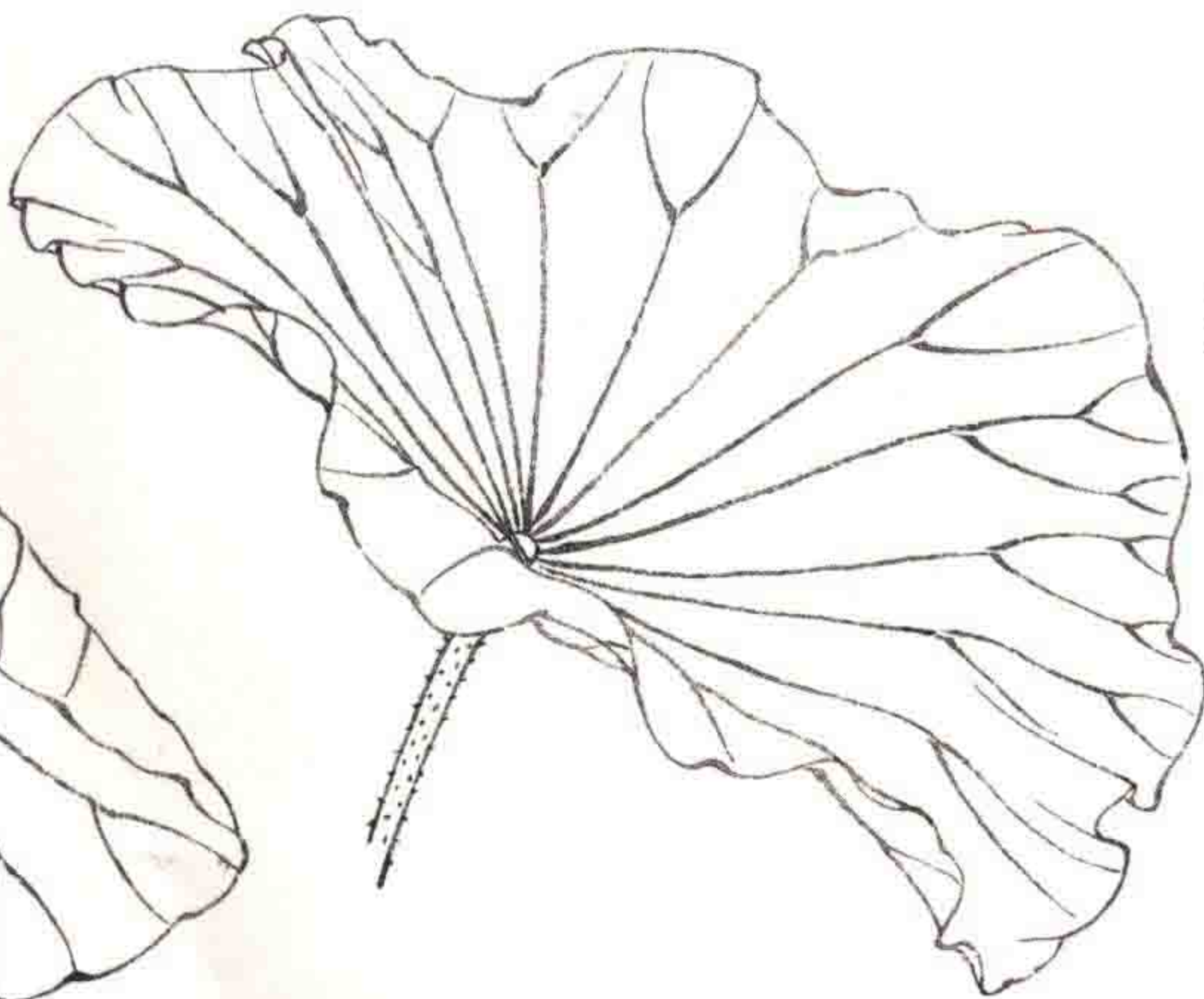
侧面莲蓬

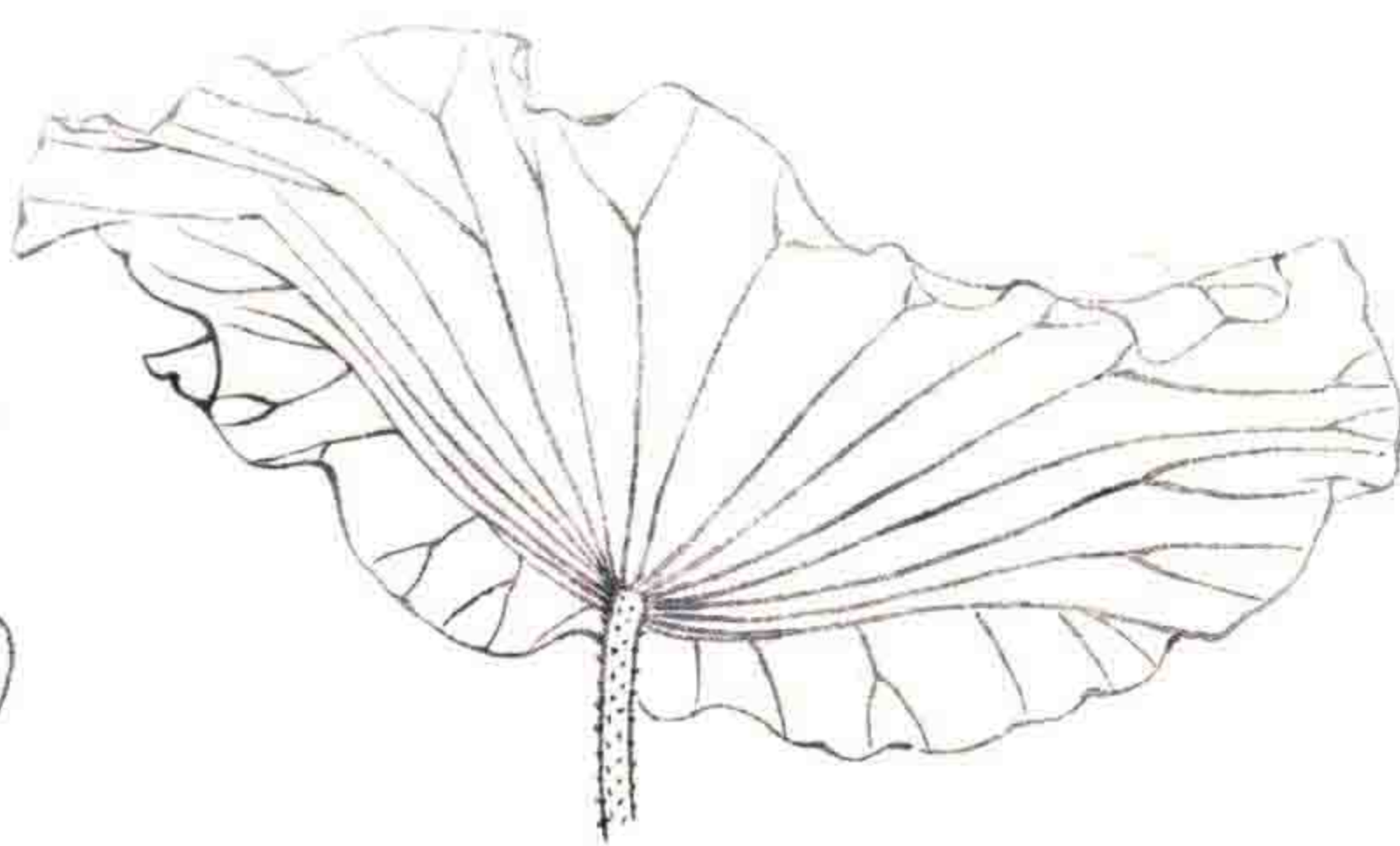
背面莲蓬

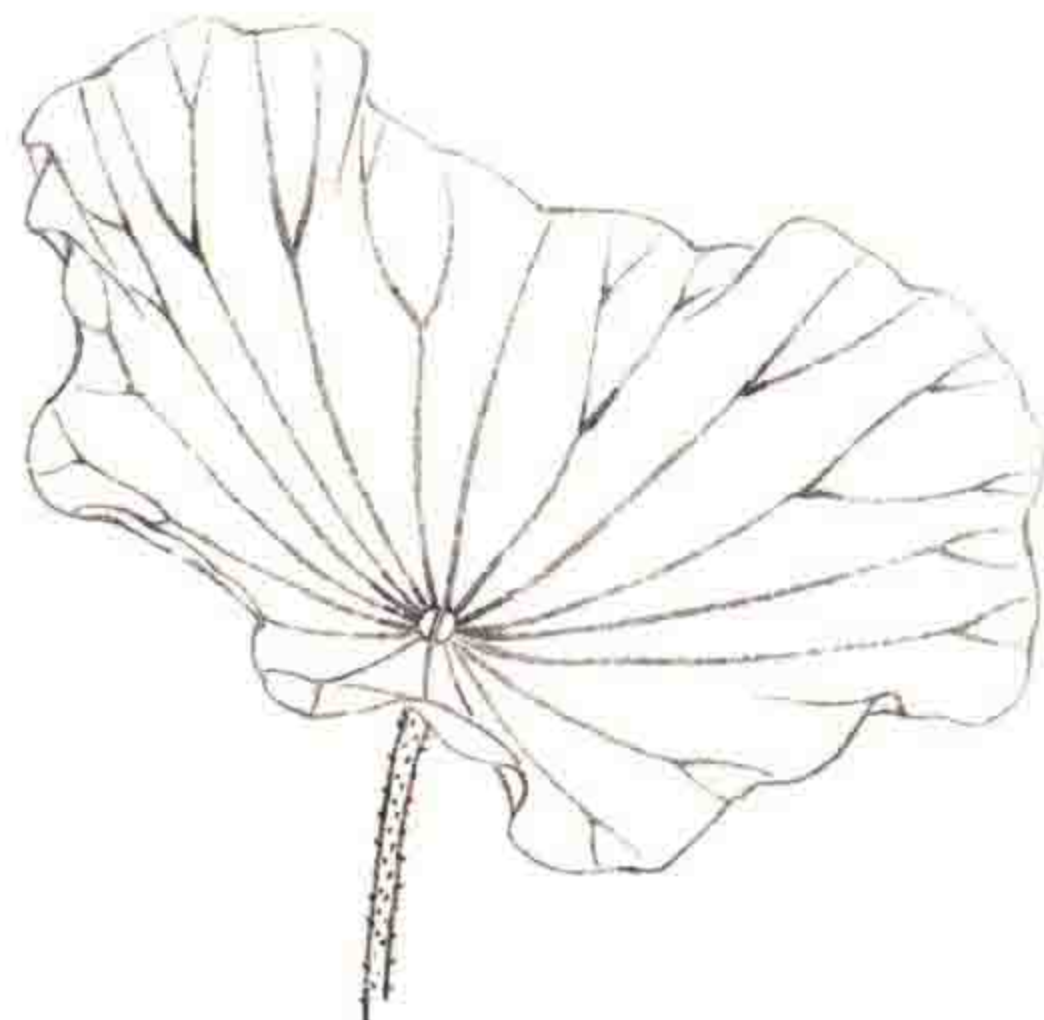
半包式荷叶

侧面荷叶

反面荷叶

正面荷叶

荷花花头画法

步骤一 用中墨勾出莲蓬、荷梗，淡墨勾花瓣、花蕊。花瓣平涂白粉，莲蓬、荷梗平涂汁绿，花心用藤黄罩染。

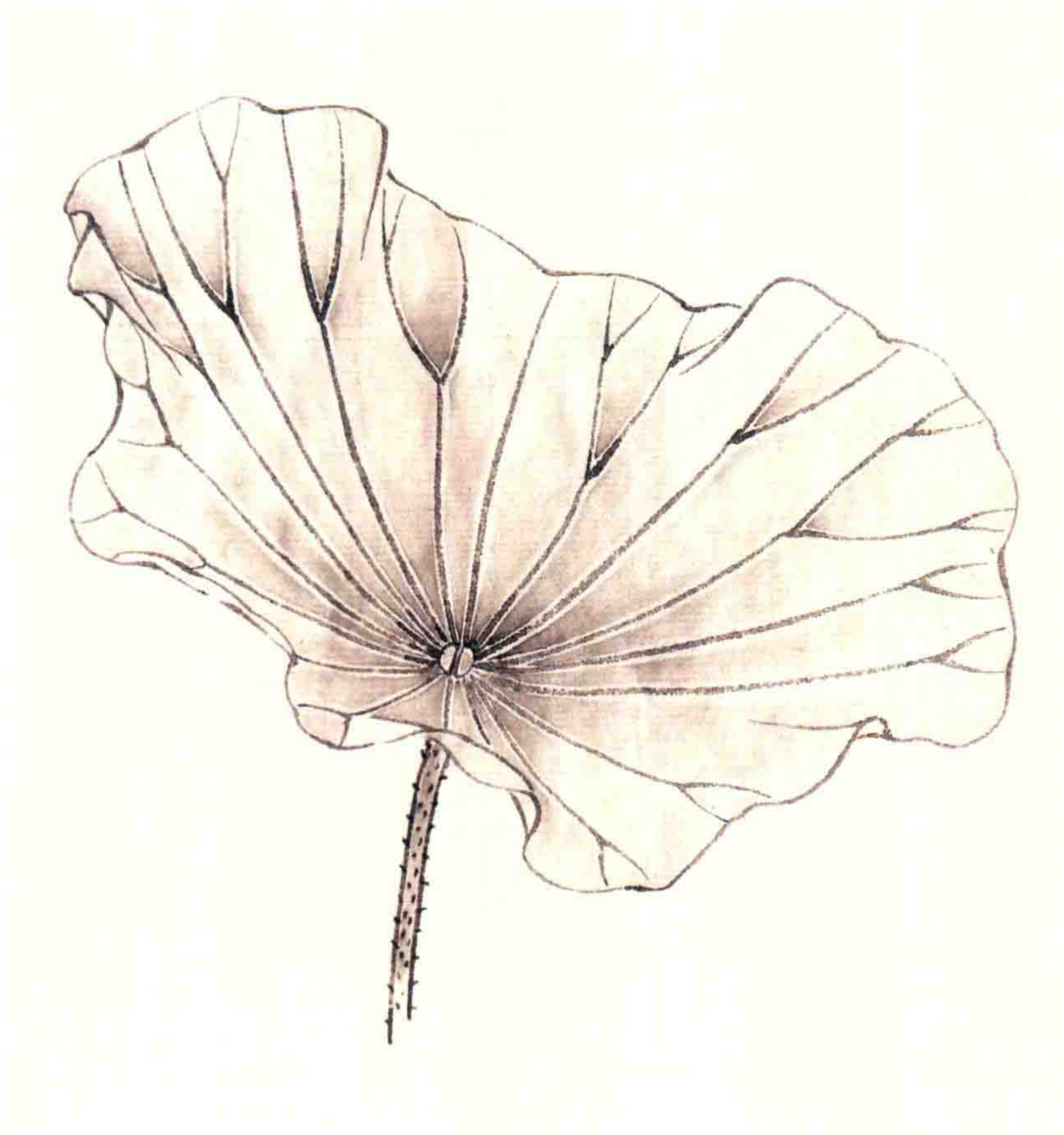
步骤二 用花青分染莲蓬、荷梗，曙红分染花瓣，淡汁绿分染花心。荷花淡雅清新，故而为了避免画面色彩太火，所用红色宜淡，并多罩染几遍，如此易于表现荷花的清新之感。

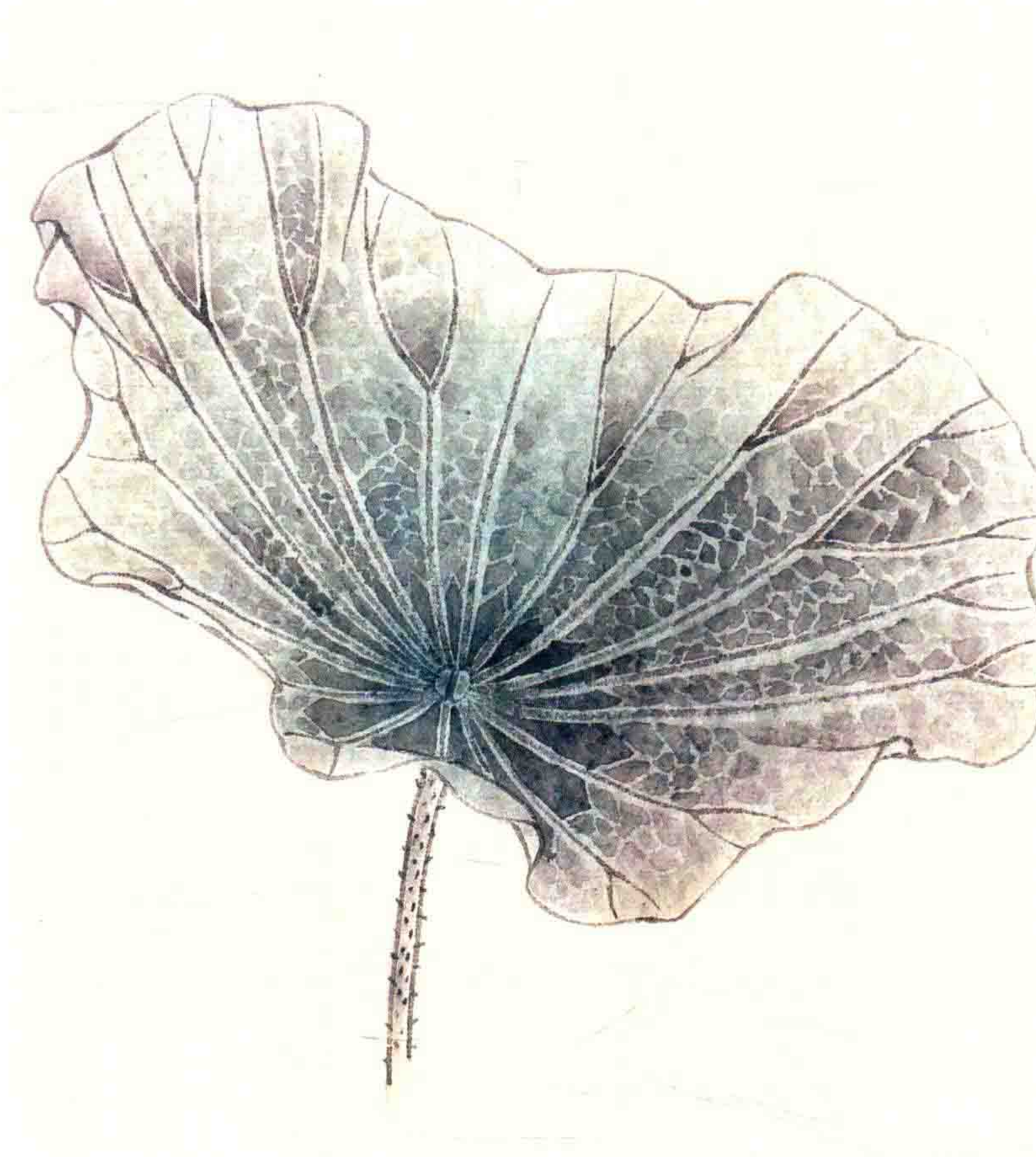
步骤三 莲蓬、荷梗用花青继续深入，以汁绿加深花心，用曙红深入罩染荷花，淡墨勾花蕊。

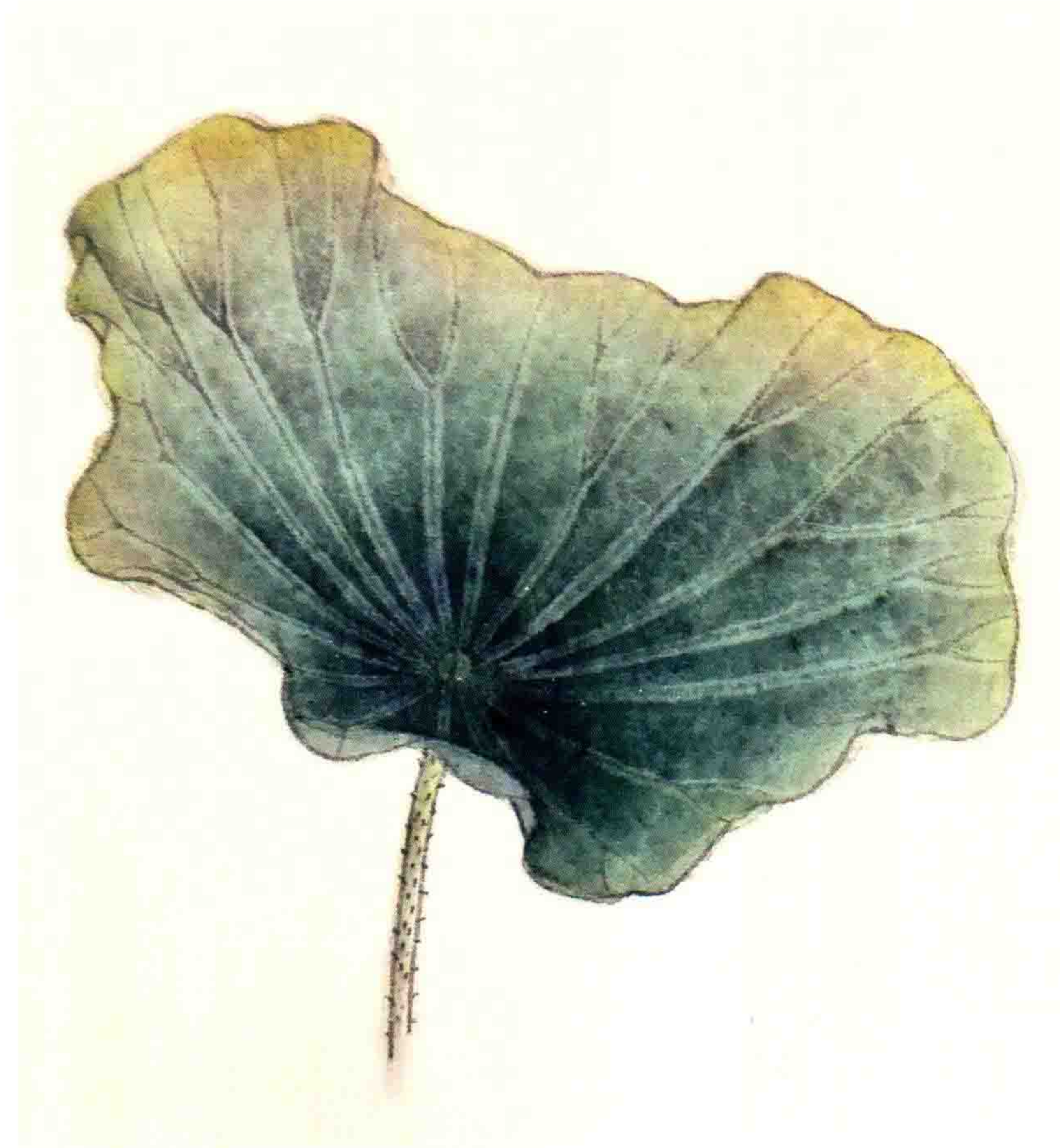
步骤四 用胭脂提染荷花反瓣尖部，边缘处用白粉提染。花蕊用朱磬、藤黄加白点出。莲蓬、荷梗的亮部用白粉提染。

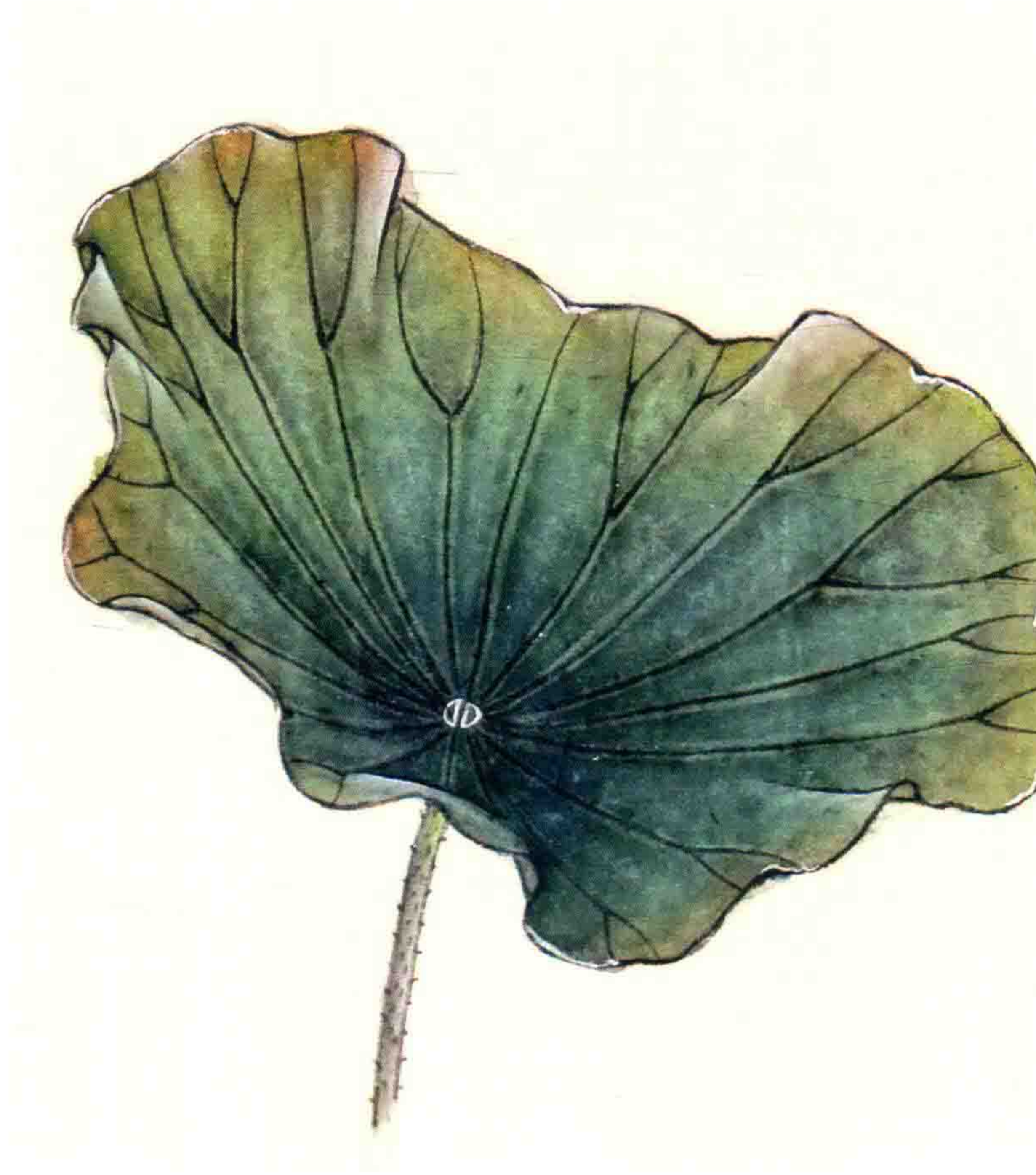
步骤一 用重墨勾出荷叶，线条要流畅、挺拔。接着用淡墨分染荷叶，不用染得太匀，可留些笔触。而后用淡墨染出荷梗。

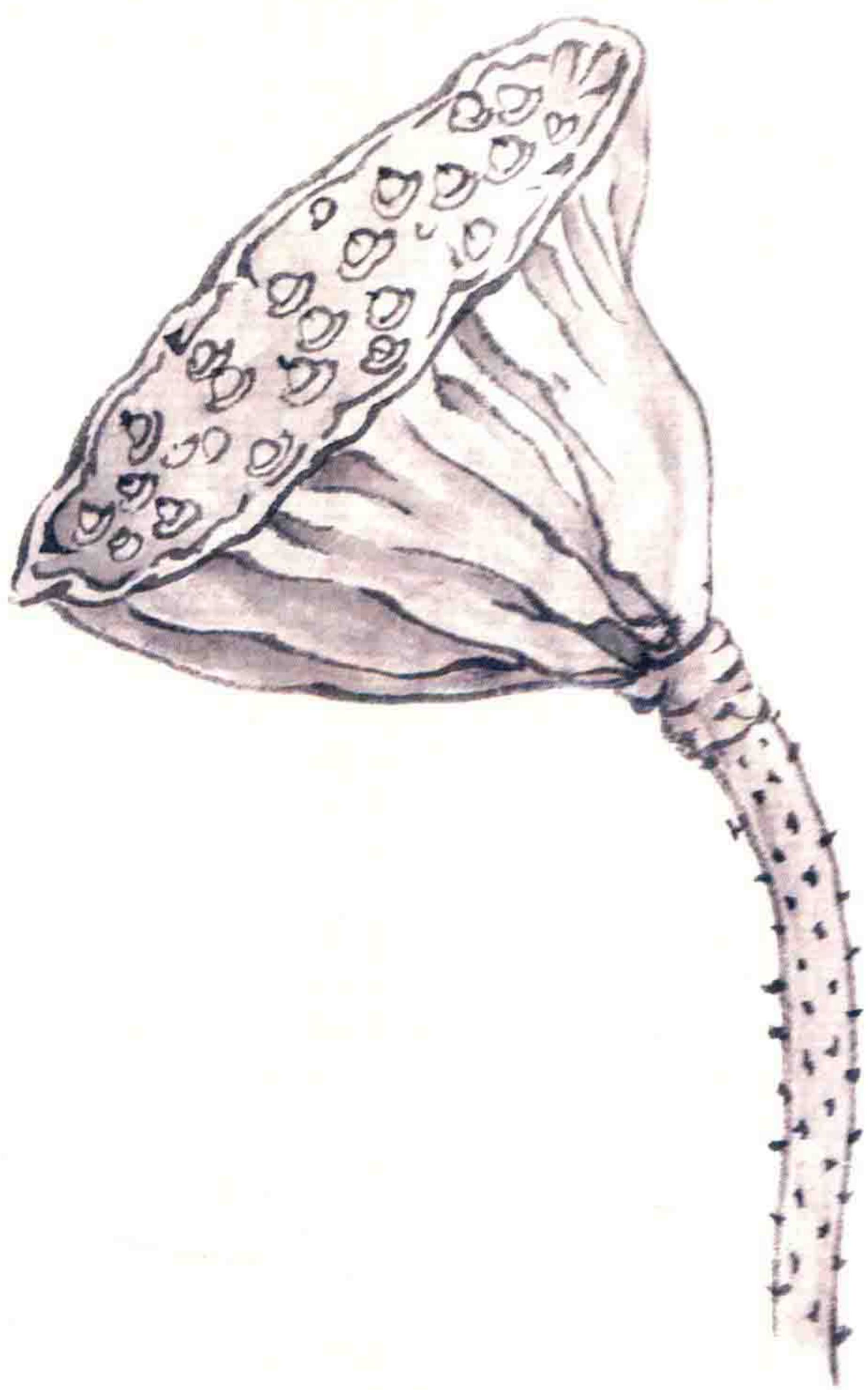
步骤二 用花青罩染荷叶、荷梗。以花青加墨染出叶筋间的不规则色块。

步骤三 用花青分染荷叶，边缘染朱磬。

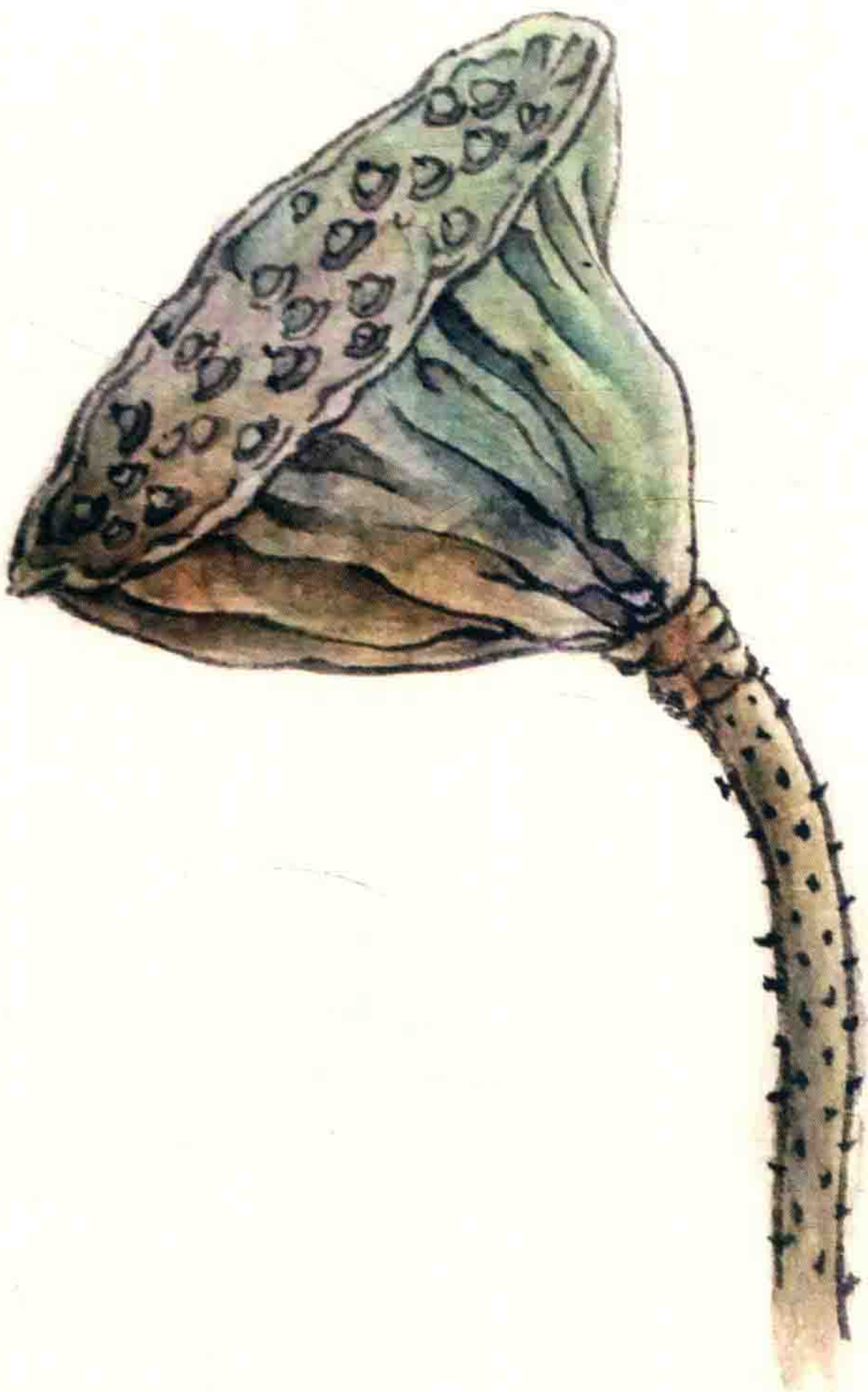
步骤四 用淡绿罩染荷叶，白粉提染亮部，并做最后调整。

步骤一 莲蓬用重墨勾，线条要有变化。然后用淡墨渲染，要留有笔触。

步骤二 用赭石、汁绿罩染。

步骤三 用花青分染绿色部分，赭石分染偏赭的部分。

步骤四 赭黄部分用赭石加藤黄罩染，绿色部分罩染草绿。以白粉提染亮部和莲子。

步骤一 勾线。荷叶用重墨勾，叶筋用淡墨勾出，荷梗、水草、浮萍用中墨勾出，注意线条的虚实变化。

步骤二 荷叶、荷梗、水草、浮萍及莲蓬用淡花青平涂，荷花平涂白粉，注意不要过厚。

步骤三 荷叶正叶、荷梗、水草及浮萍用花青墨统染，反叶、莲蓬用淡花青墨统染，并罩染淡藤黄，注意荷叶的虚实。荷花用淡曙红从尖部往里染，花心用藤黄罩染。而后用淡花青烘染水面。

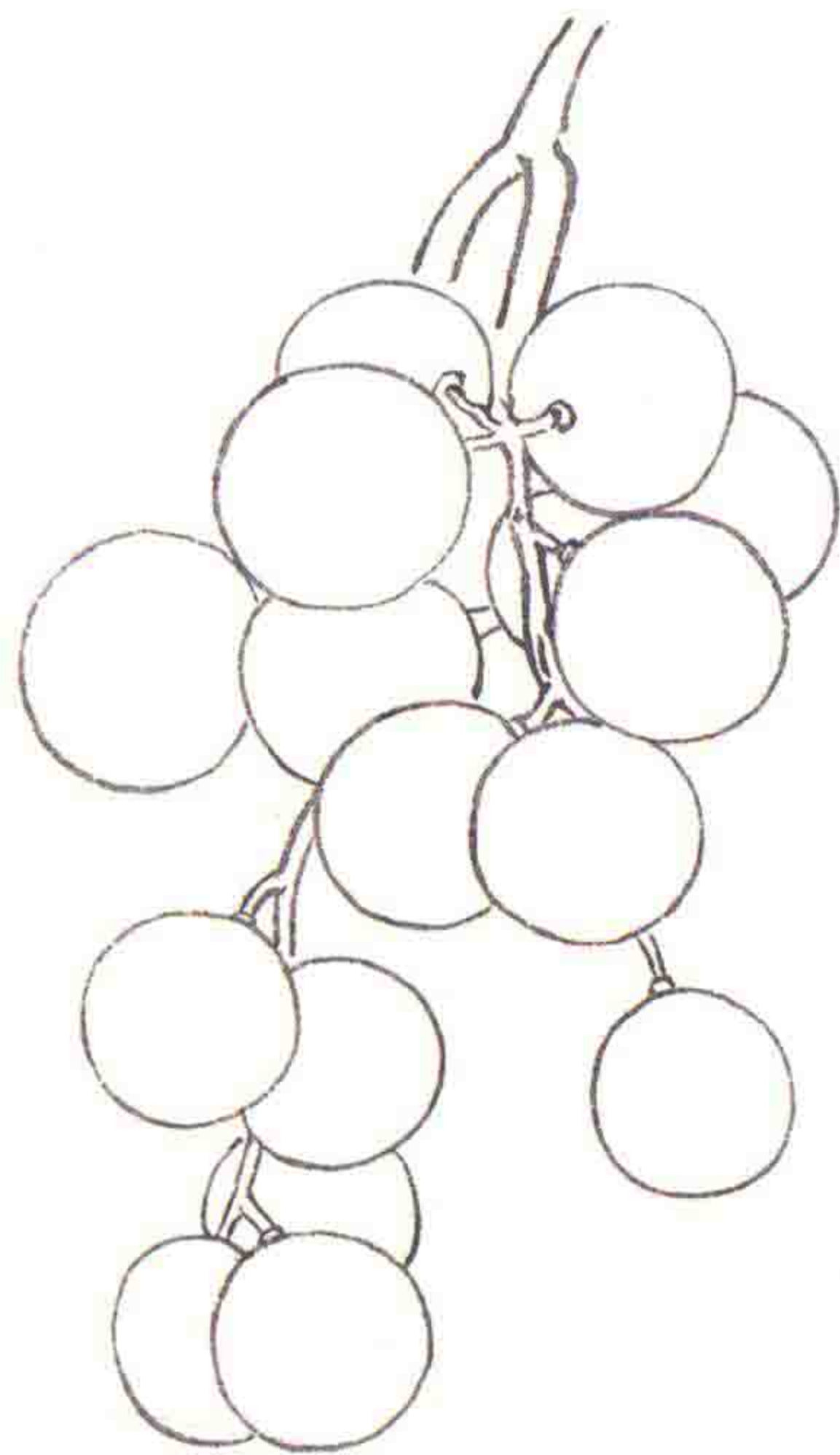
步骤四 用淡墨平涂出荷叶叶筋间不规则的小方块，要有大小差异，形成荷叶的小脉络，而后用花青墨分染。水草亦用花青墨分染，用朱磬从叶尖往里染。荷花花瓣尖部用曙红分染，花心用鹅黄分染，莲蓬用花青平涂，并留出莲子及边缘处。而后用淡花青烘染背景。

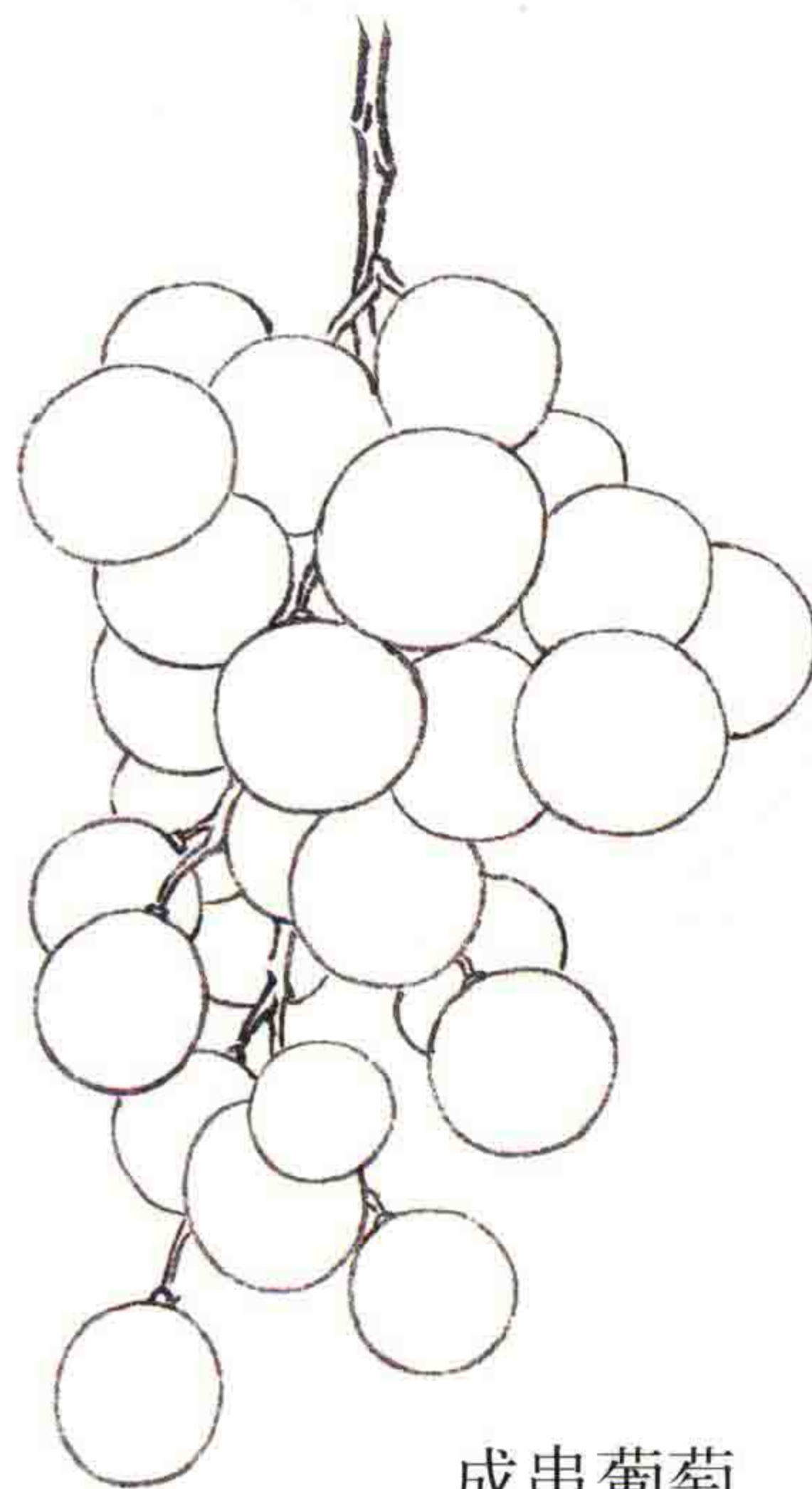
步骤五 荷叶、水草、浮萍、荷梗用花青墨分染，最暗部用中墨提染。荷叶边缘、水草尖部罩染朱磬，注意荷叶的前后、虚实关系，用白粉提染荷叶、荷梗、水草、莲蓬的亮部。荷花花瓣尖部用胭脂提染，花心用赭墨提染最暗的部分。用淡曙红勾出花筋，花蕊用浓朱磬勾出第一层，藤黄加白粉勾第二层，注意聚散。最外层的荷花花瓣用淡花青从暗部统染，画出透明感。以花青烘染背景，在荷花下方染淡淡的红色以表现出倒影。最后画出水珠让画面更加丰富。

2. 葡萄

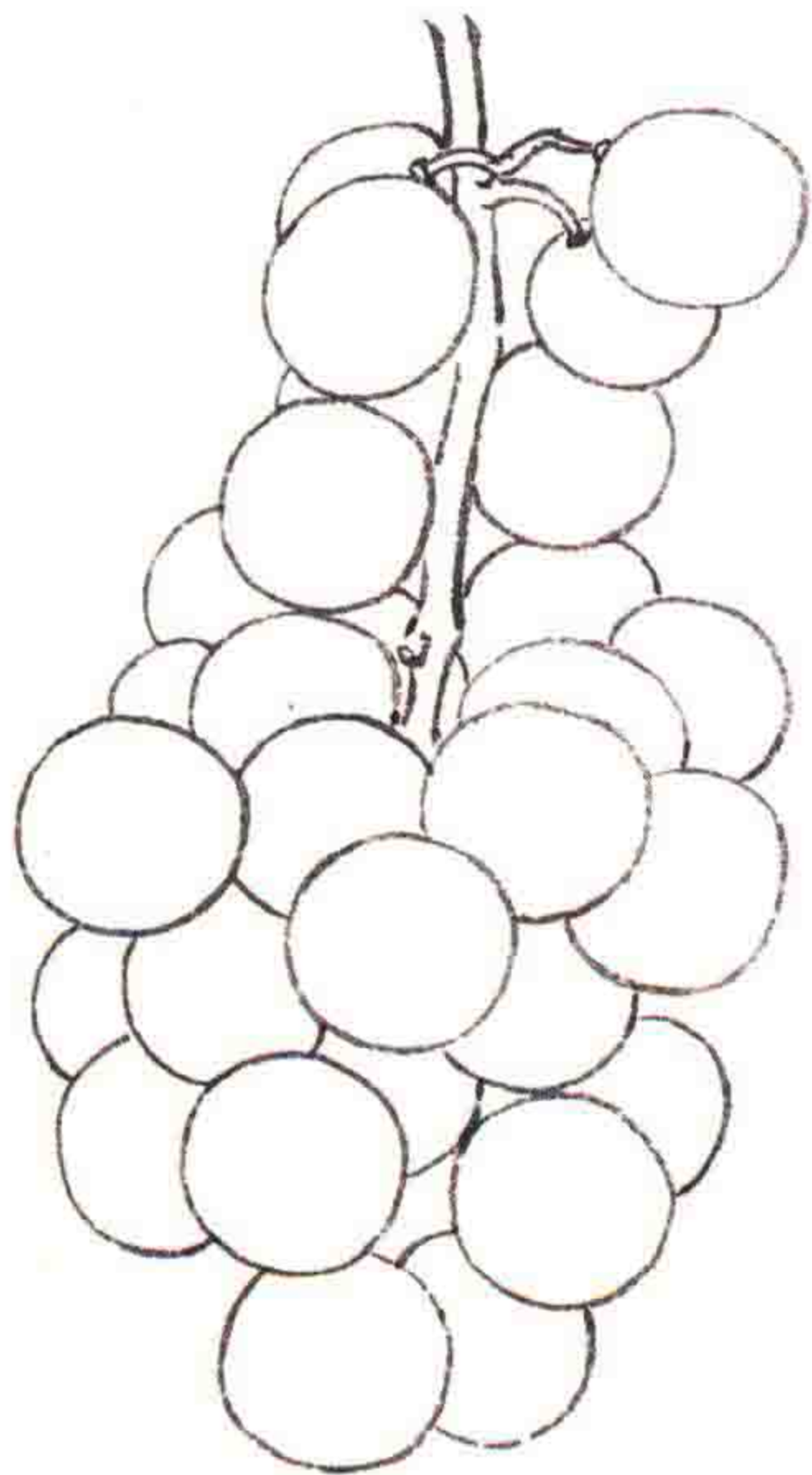
葡萄果实呈球形或者椭圆形，直径1.5—2厘米。叶子为卵圆形，长7—18厘米，叶根部呈深心形，边缘有裂片。果期8—9月。勾白描稿时要注意前后关系，用线宜均匀、流畅，有粗细变化。

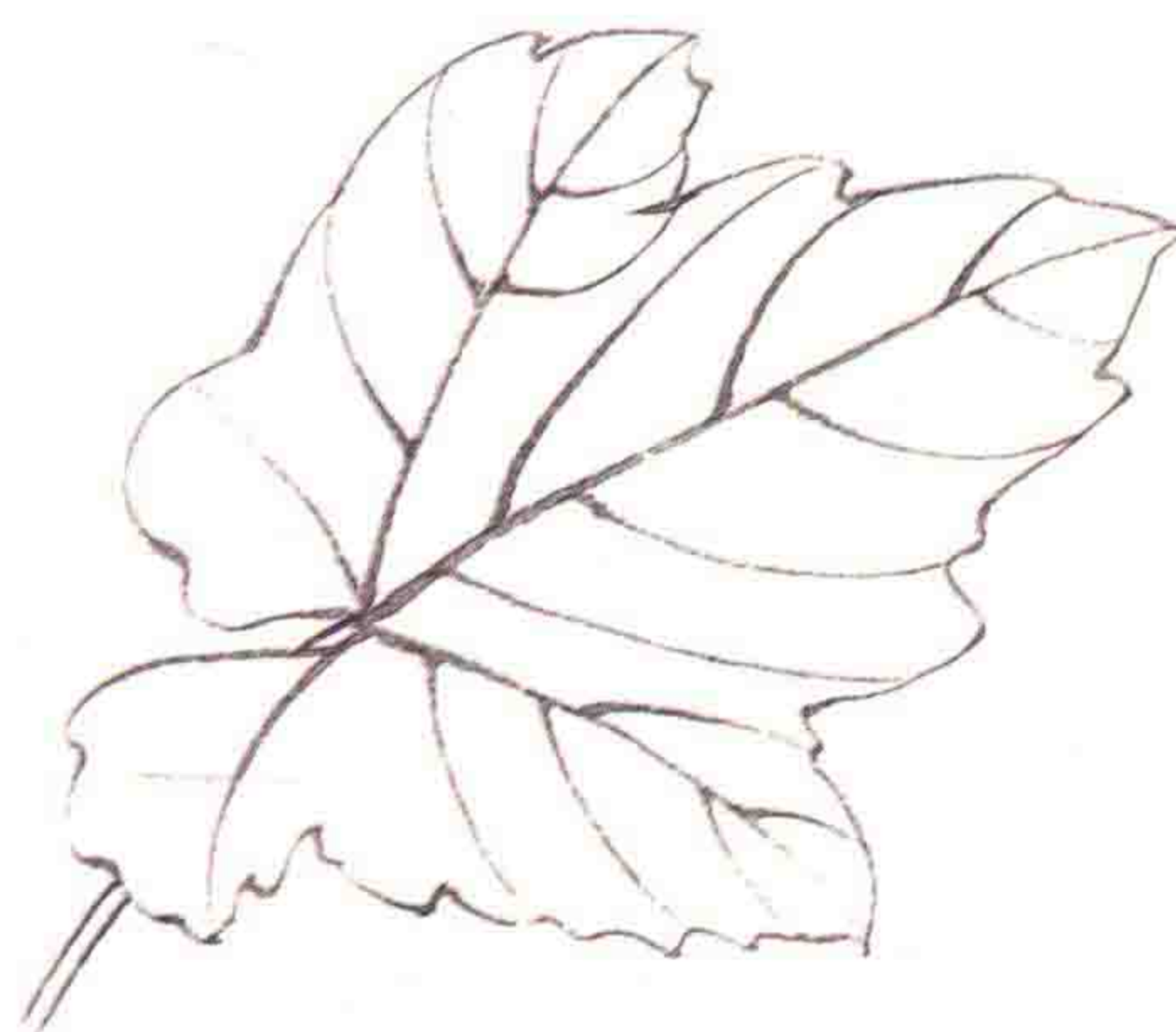
成串葡萄

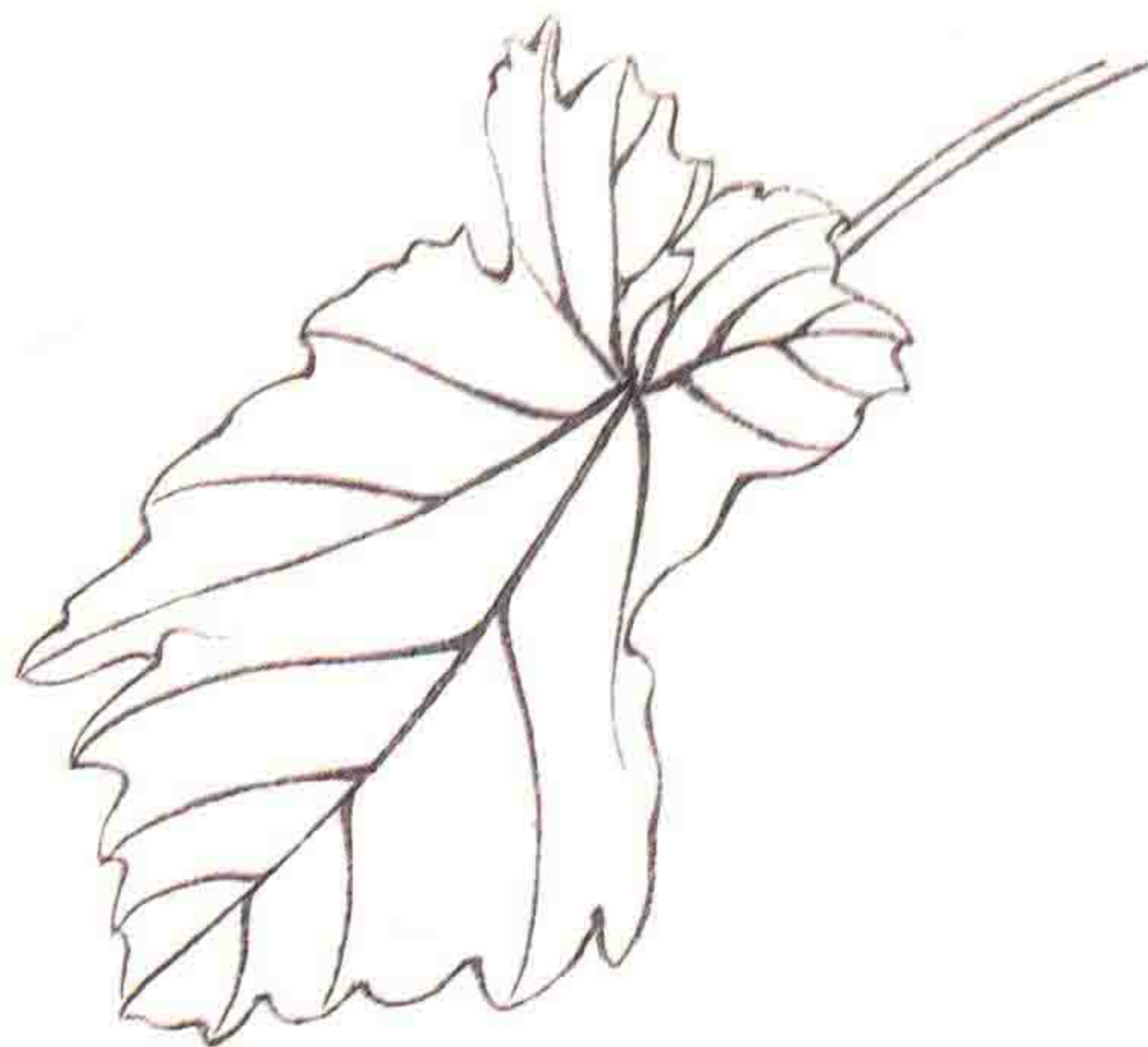
成串葡萄

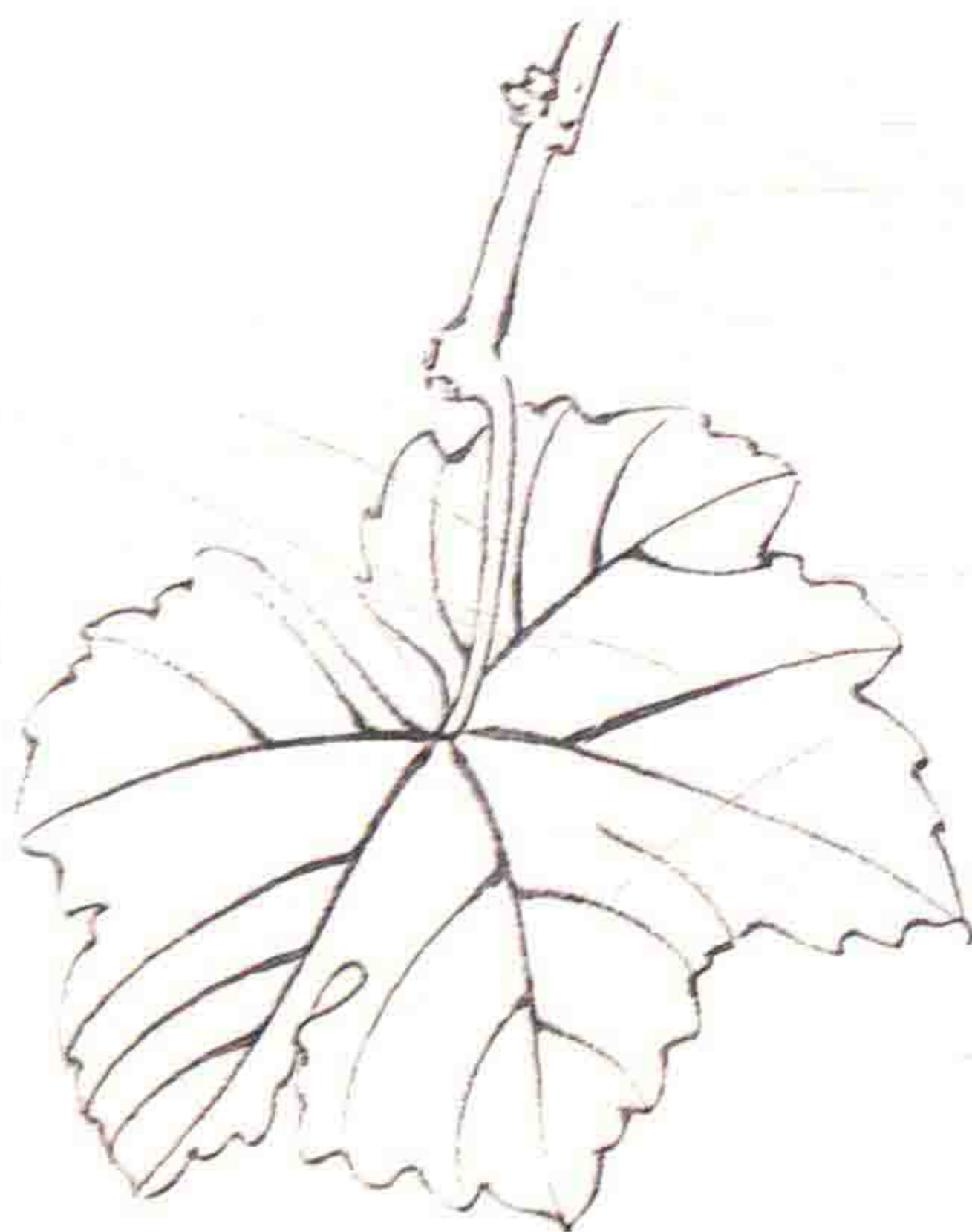
成串葡萄

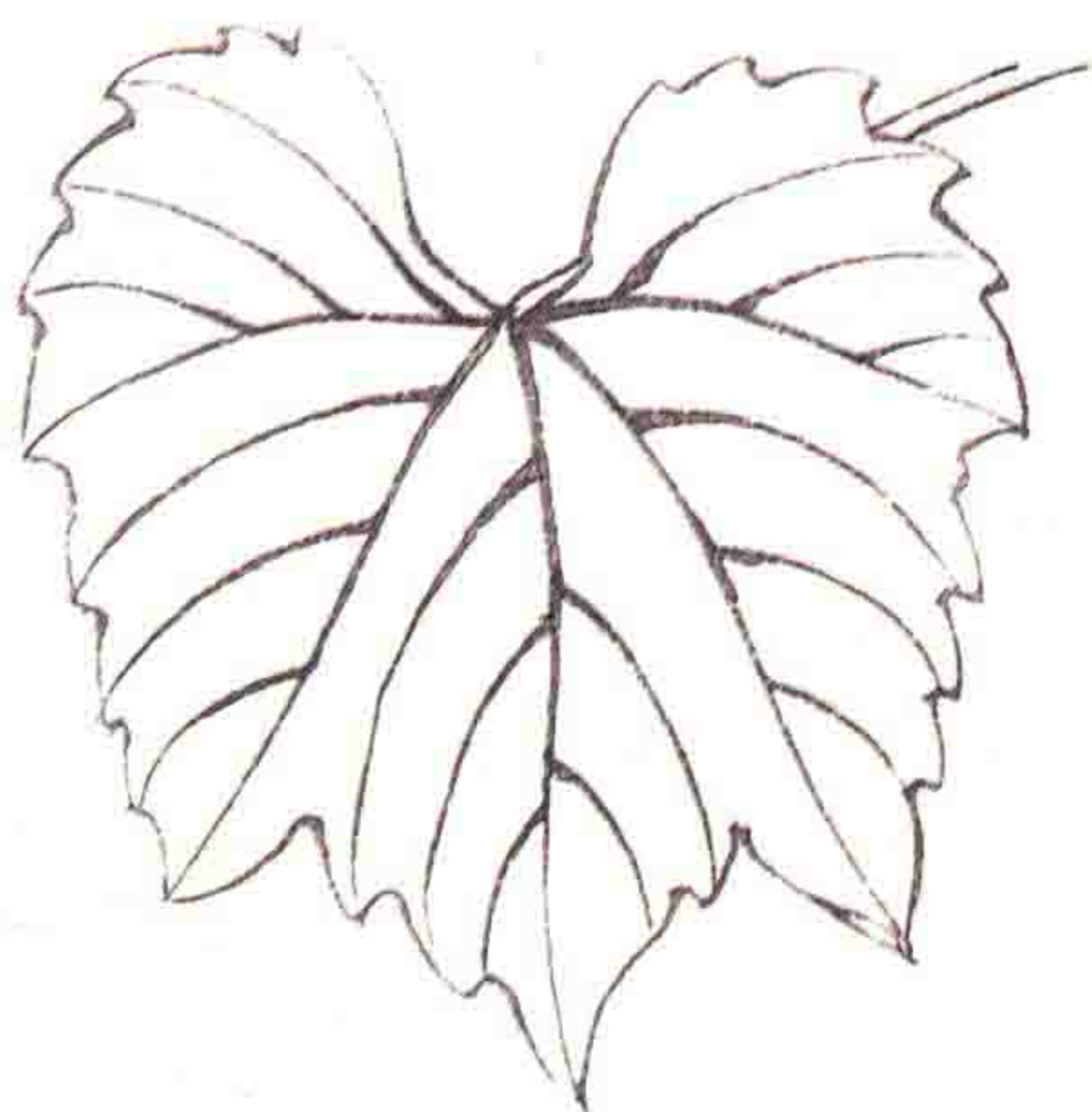
正叶

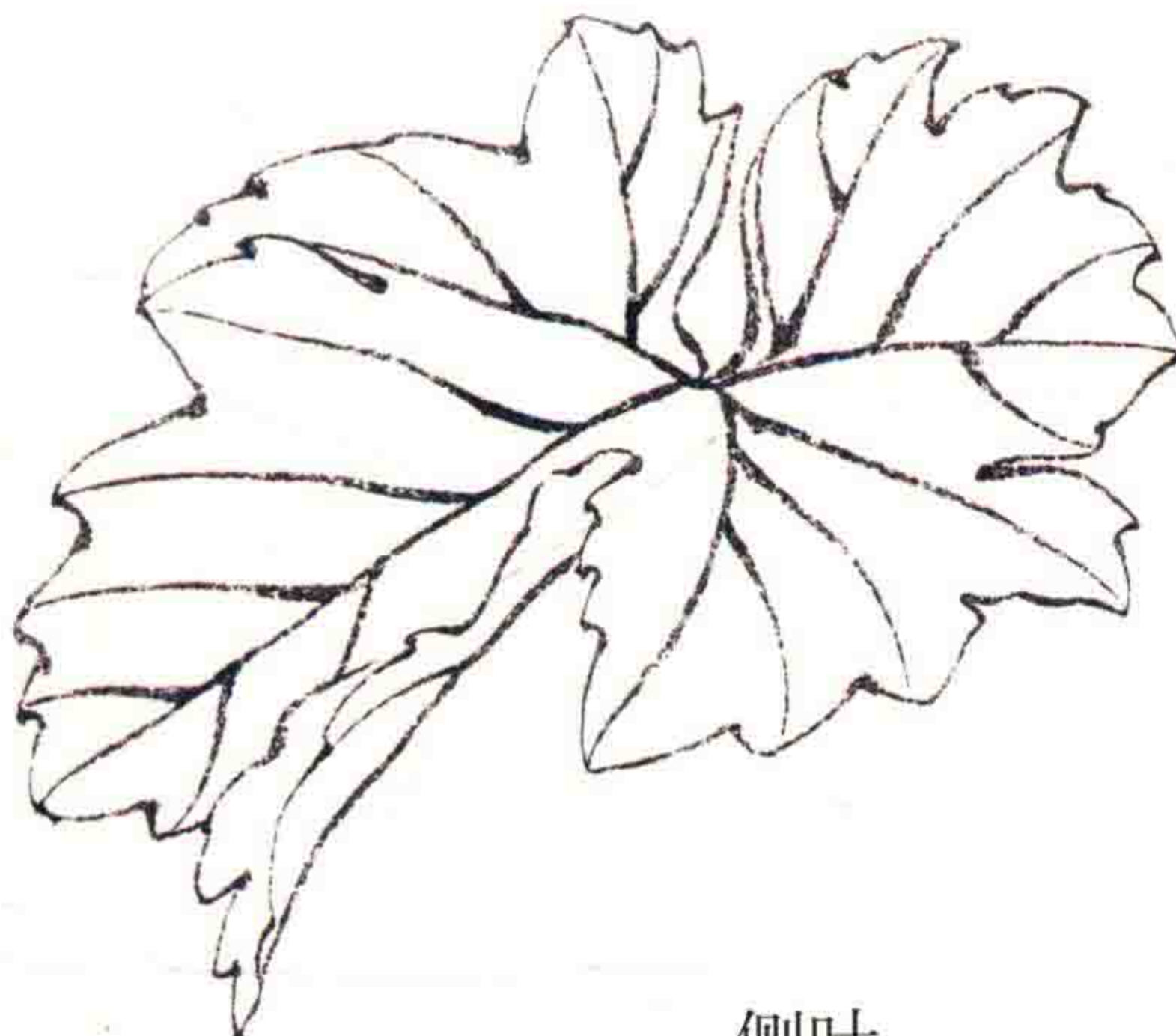
侧叶

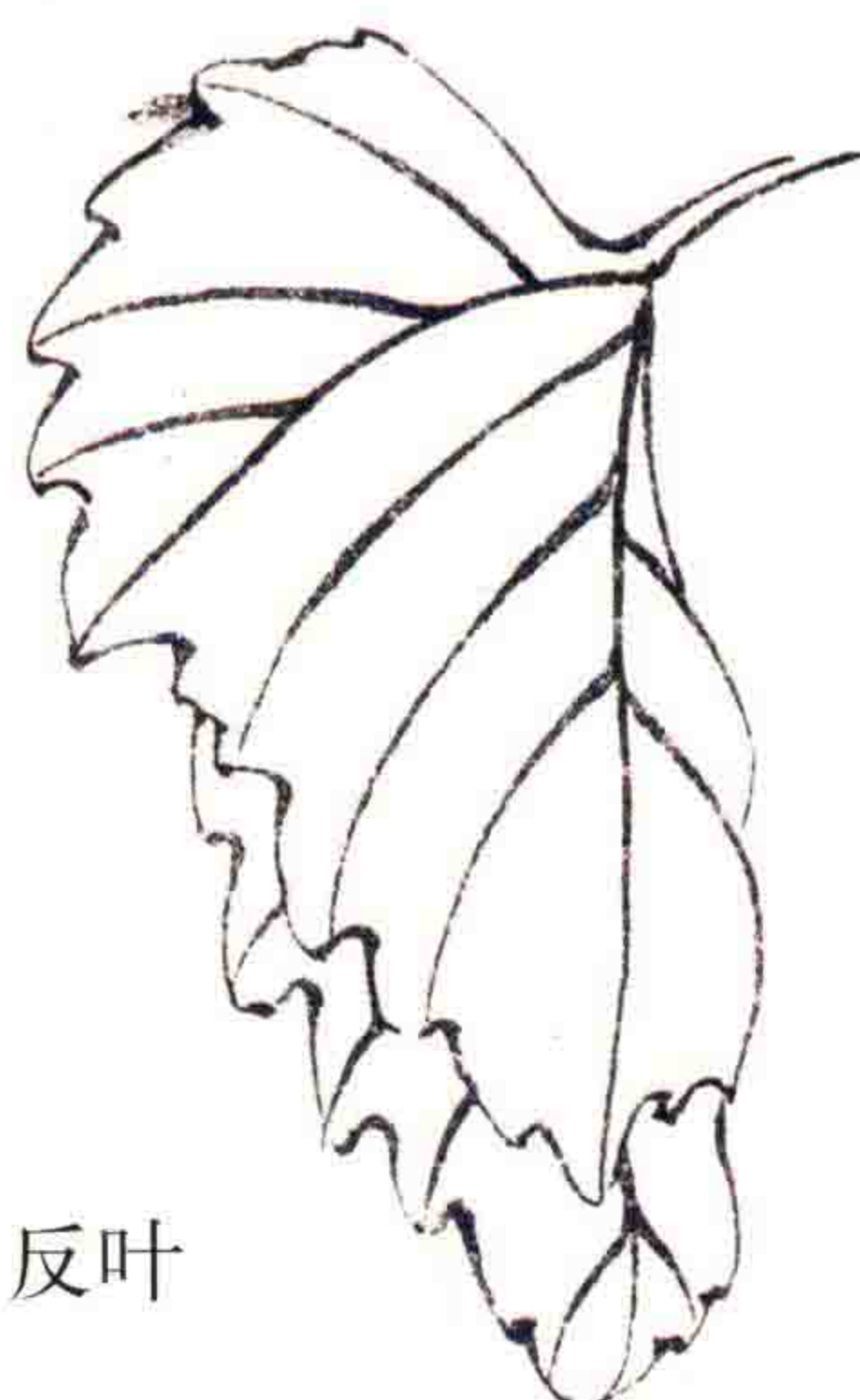
反叶

正叶

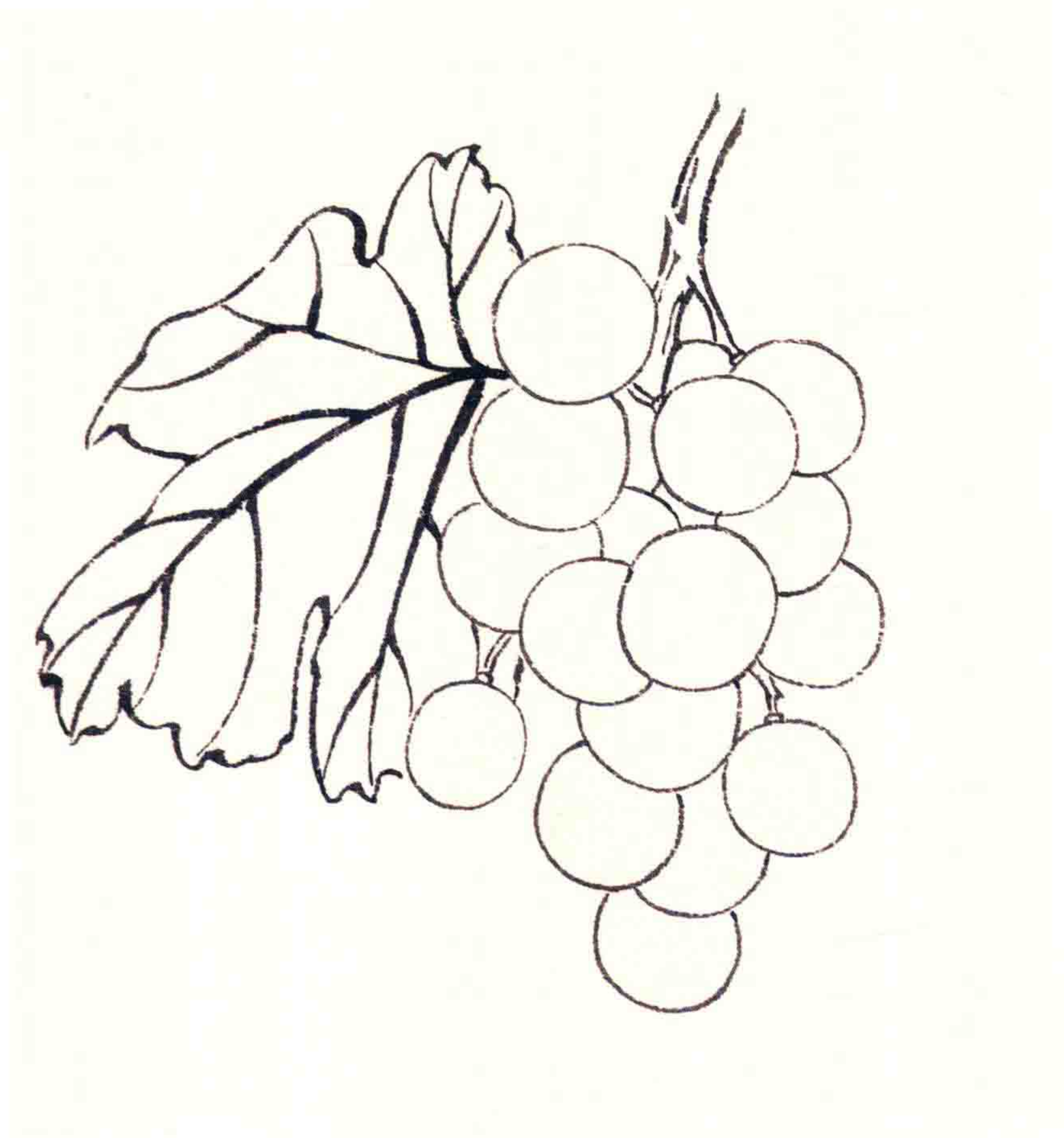

侧叶

反叶

为了方便画友更直观地了解葡萄的色彩变化，选了下面这组葡萄，其中对紫色、红色、绿色和偏黄的葡萄的画法都作了介绍，以作为学习参考。

步骤一 用中墨勾葡萄，重墨勾叶子及小枝。

步骤二 用淡墨染葡萄、叶子、小枝，染足后罩染藤黄。

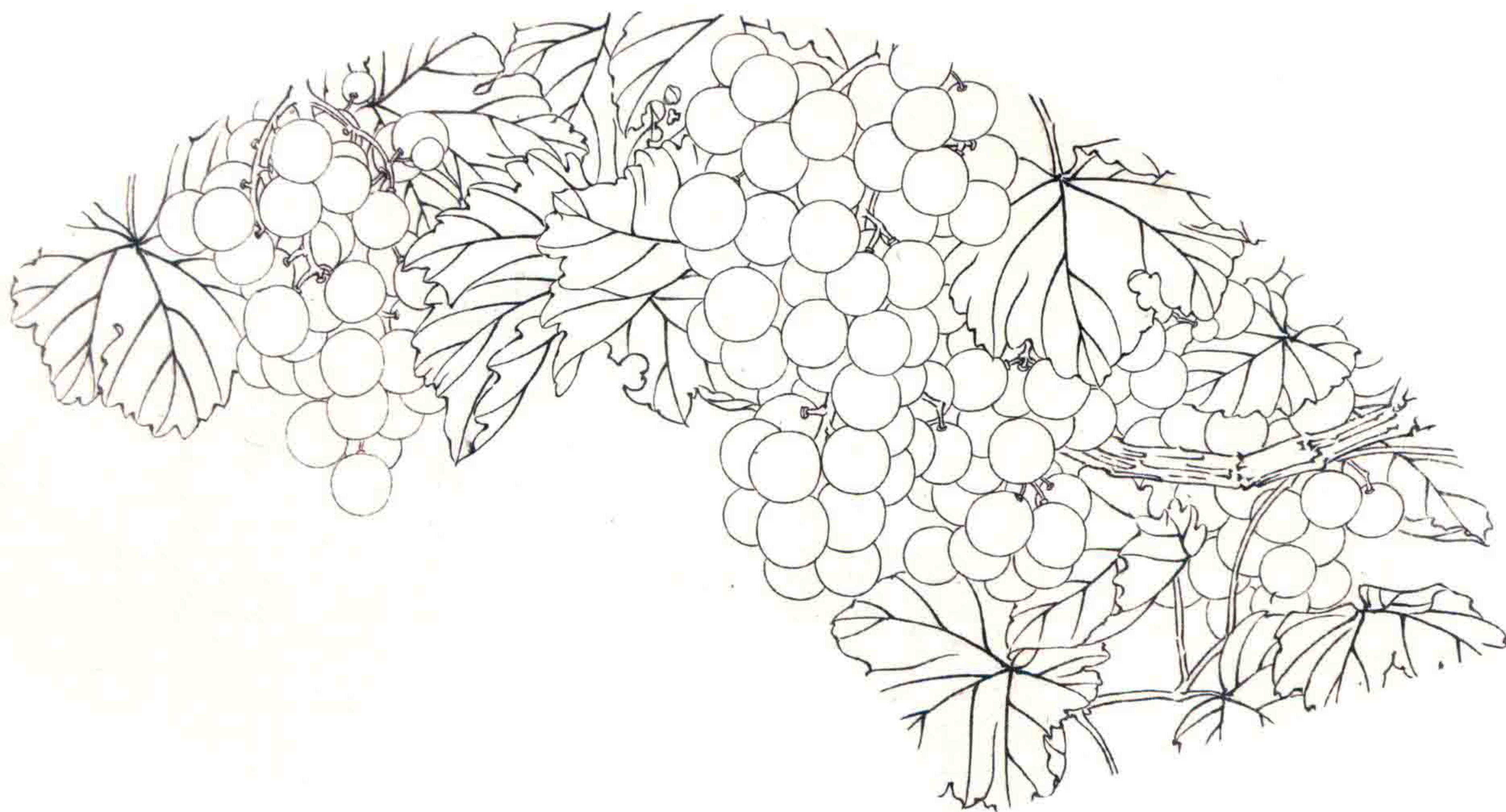

步骤三 红色、紫色葡萄用曙红分染，偏黄的葡萄用朱磬分染，绿色葡萄用汁绿分染，叶子分染花青。而后紫色葡萄罩染酞青蓝，红色葡萄用曙红继续加深，偏黄色和紫色的葡萄用朱磬继续分染，绿色葡萄用汁绿继续加深，叶子罩染花青。小枝用淡墨加深。

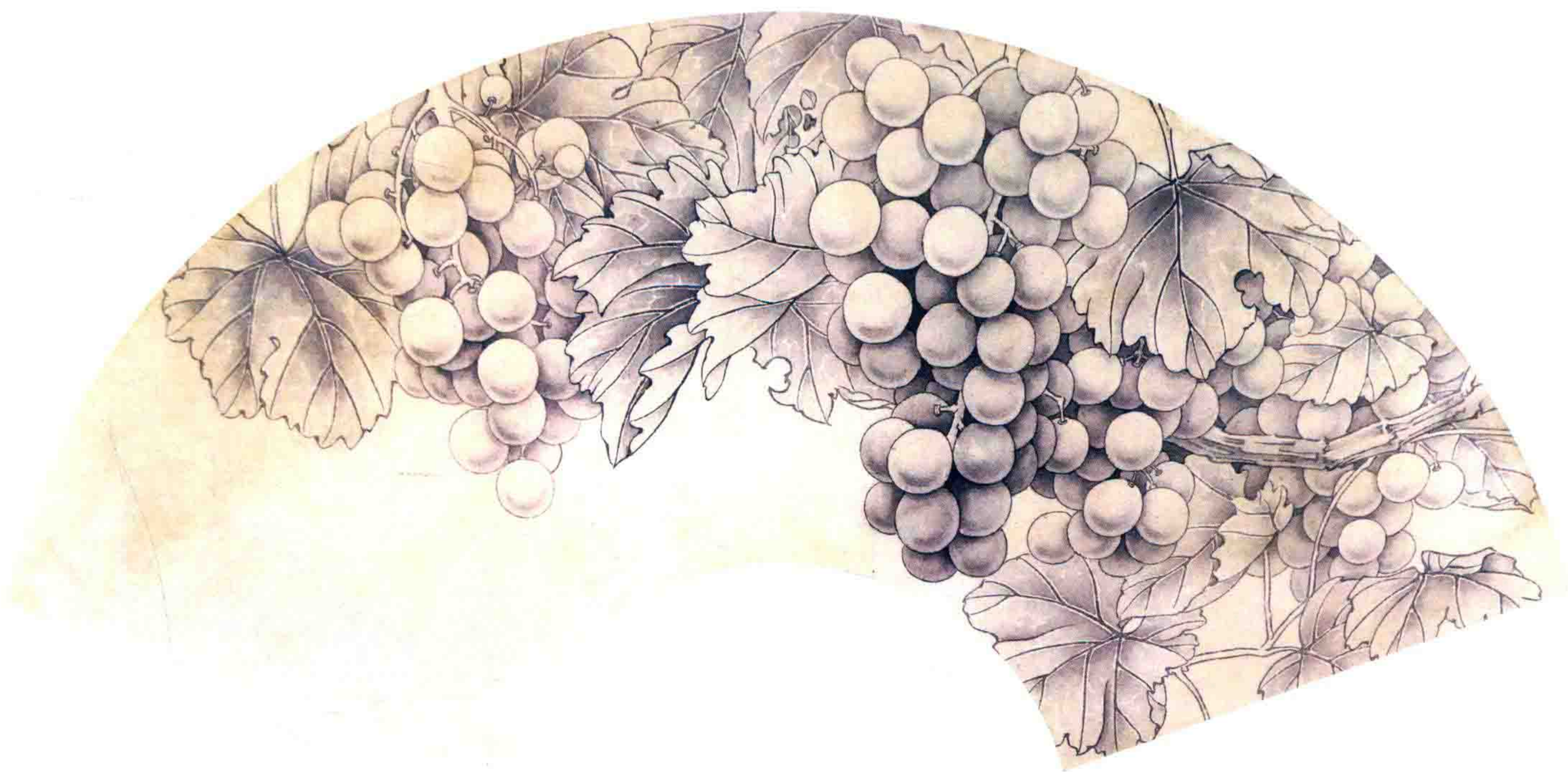

步骤四 葡萄的高光处提染白粉，葡萄上的水痕（或者触摸的痕迹）用染葡萄的颜色加墨后随意点出。叶子边缘着些朱磬色，亮的地方用白粉提染。

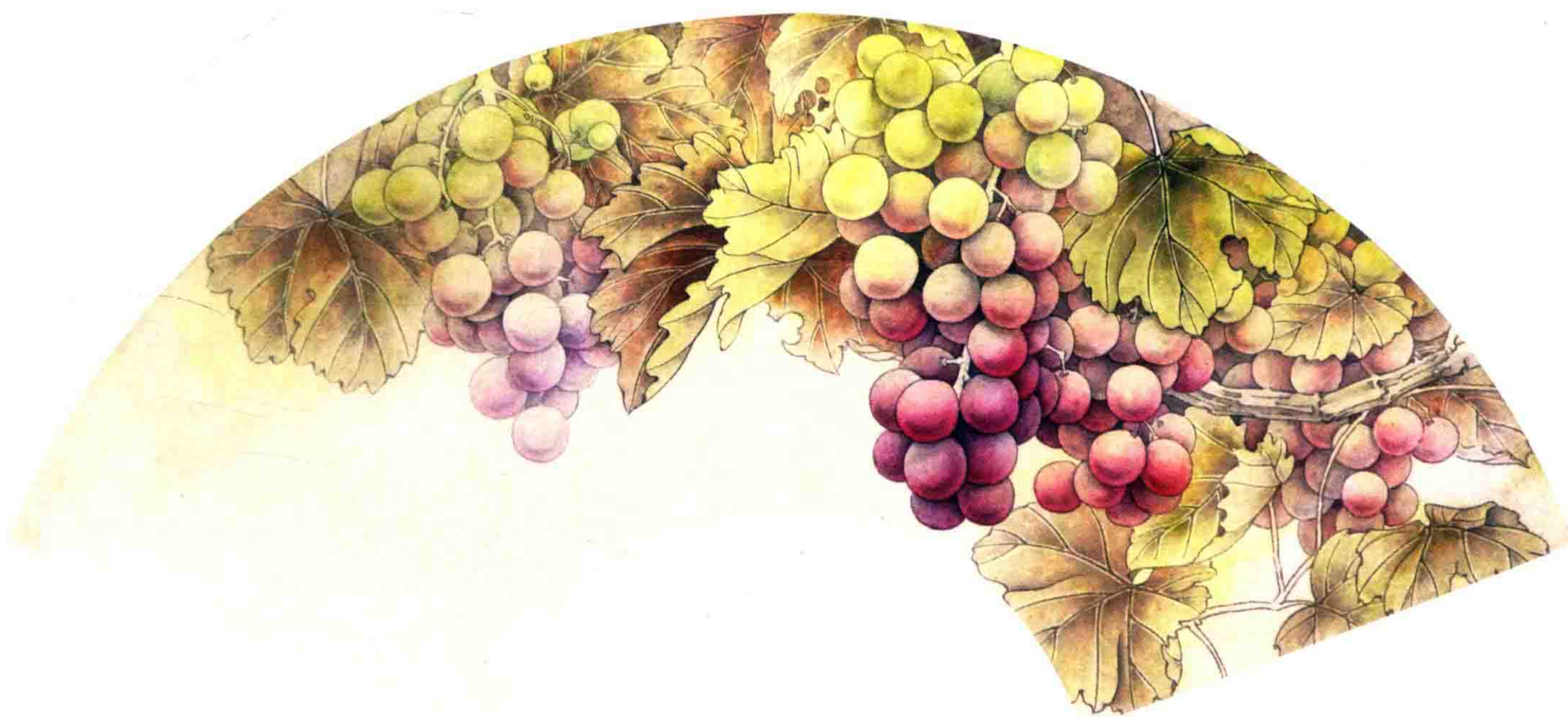
《硕果》画法步骤

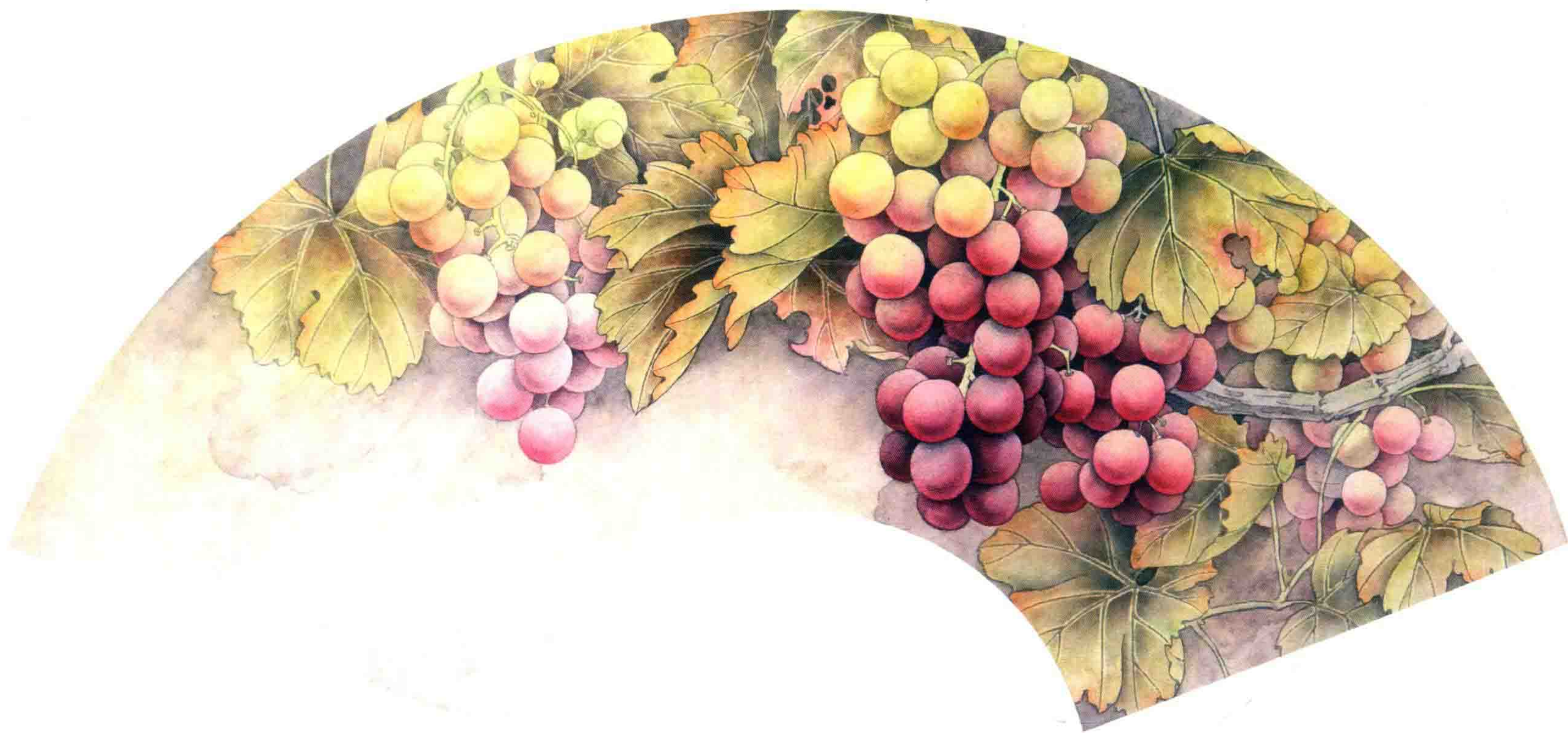
步骤一 创作白描稿。叶子、枝干用重墨勾出，葡萄用中墨勾，画面后部的葡萄及叶子墨色可适当淡些。注意线条的变化。

步骤二 用花青加藤黄、朱磠、三绿调出仿古色，整体刷一遍。葡萄用淡墨染出结构，注意层次及虚实，叶子用淡墨分染，留出笔触。枝干用淡墨染出，要留有笔触。

步骤三 紫色葡萄用曙红分染，偏黄绿色的葡萄用藤黄加花青分染，叶子用赭墨分染。用藤黄加花青罩染叶子，枝干用淡墨加深，也要留出笔触。

步骤四 用淡花青罩染叶子，边缘用朱磬提染，虫蛀的地方用朱磬加赭石点染。紫色葡萄用曙红分染，偏黄绿色的葡萄用藤黄加花青分染，局部提染一些暖色（建议使用朱磬加鹅黄），注意整体的虚实变化。用赭墨（墨多些）烘染背景。

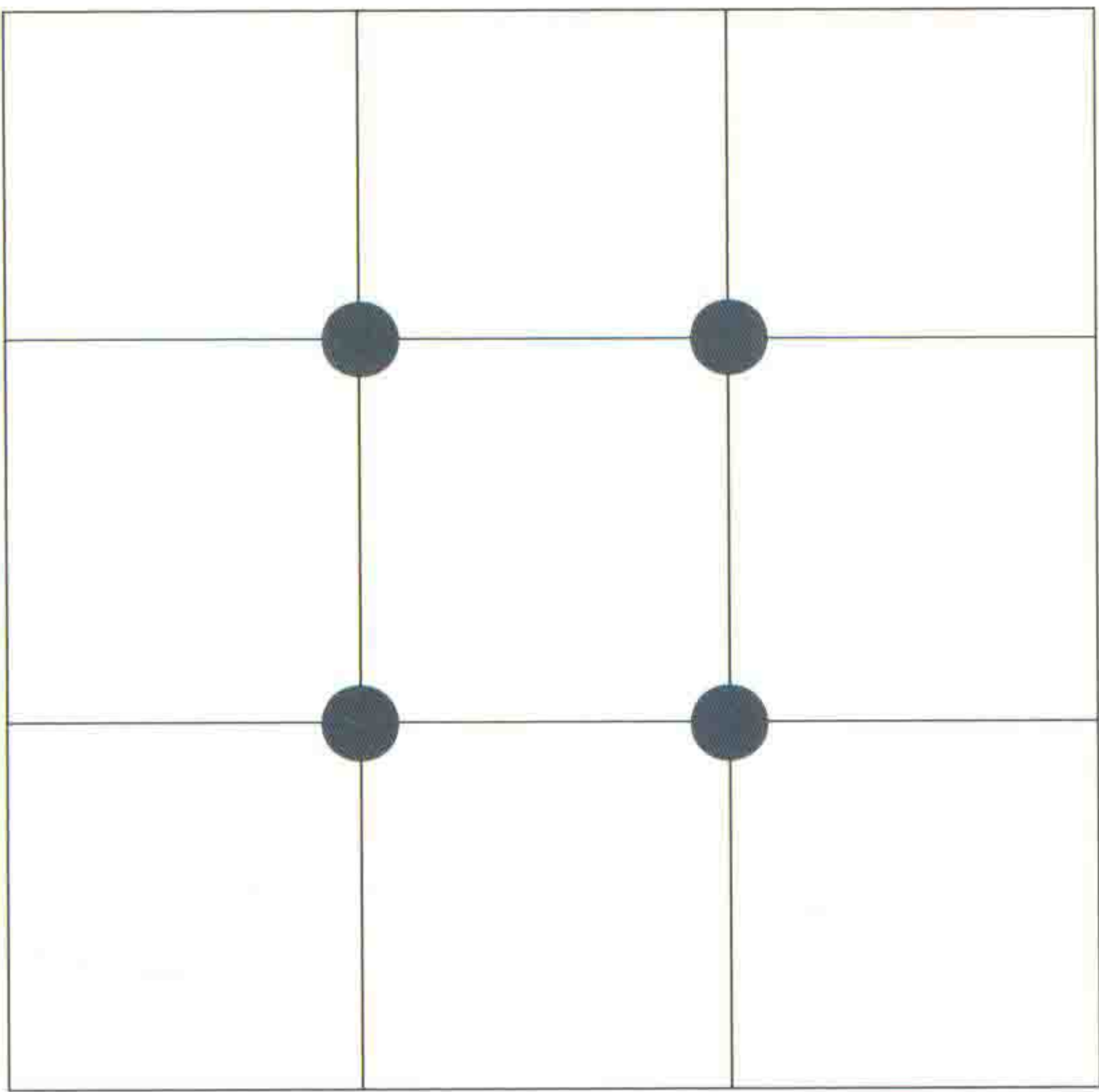
步骤五 叶子用淡白粉点染，以增加厚重感，亮部提染白粉。紫色葡萄罩染花青，亮部提染浓白粉，形成裹霜的感觉。用曙红加墨在紫色葡萄上点染水痕，枝干用墨继续加深，画出水珠。用淡赭墨以写意画法画出一些较虚的叶子、小枝，以增加整体画面的层次感。

二、构图的基本规律

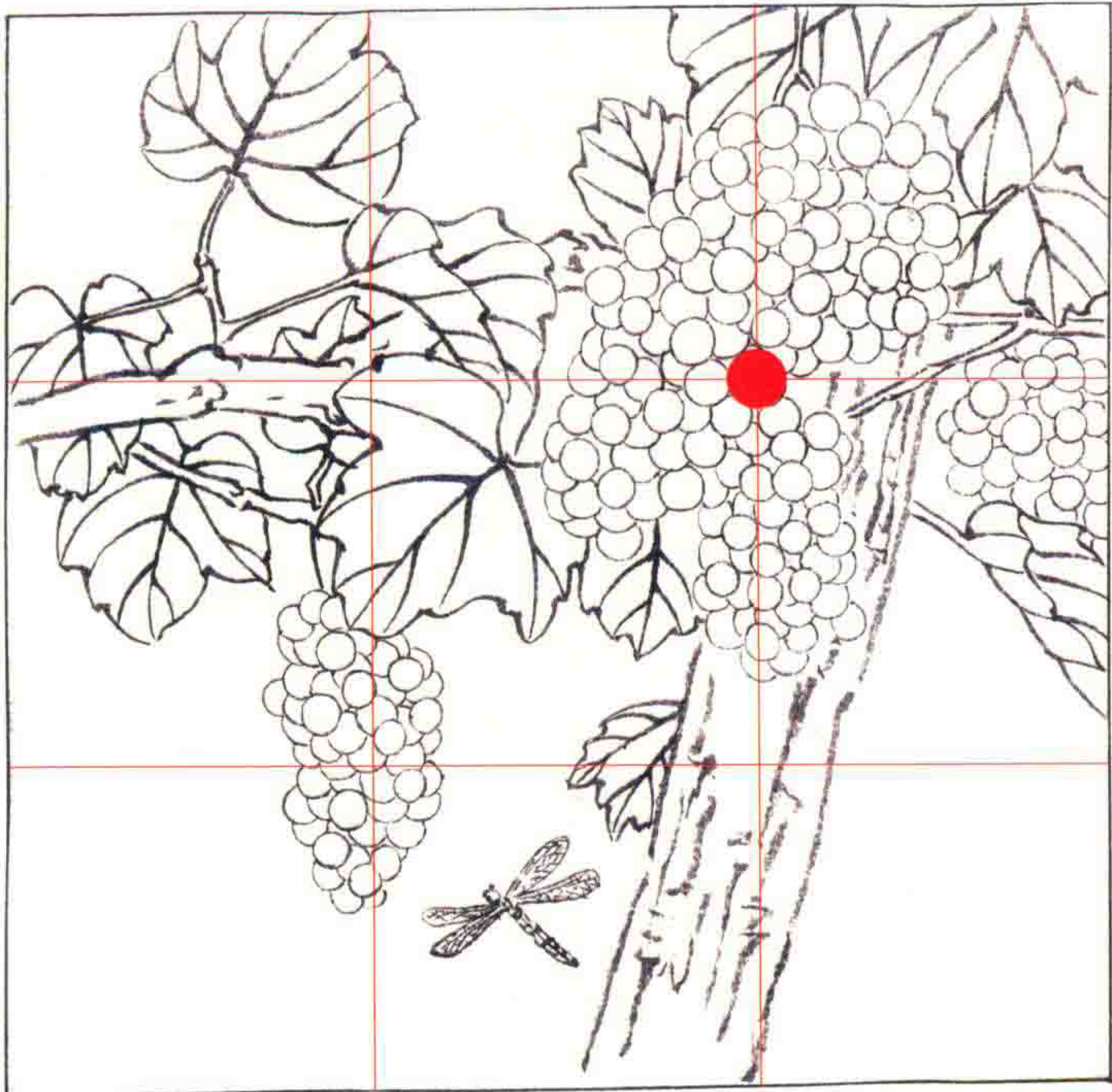
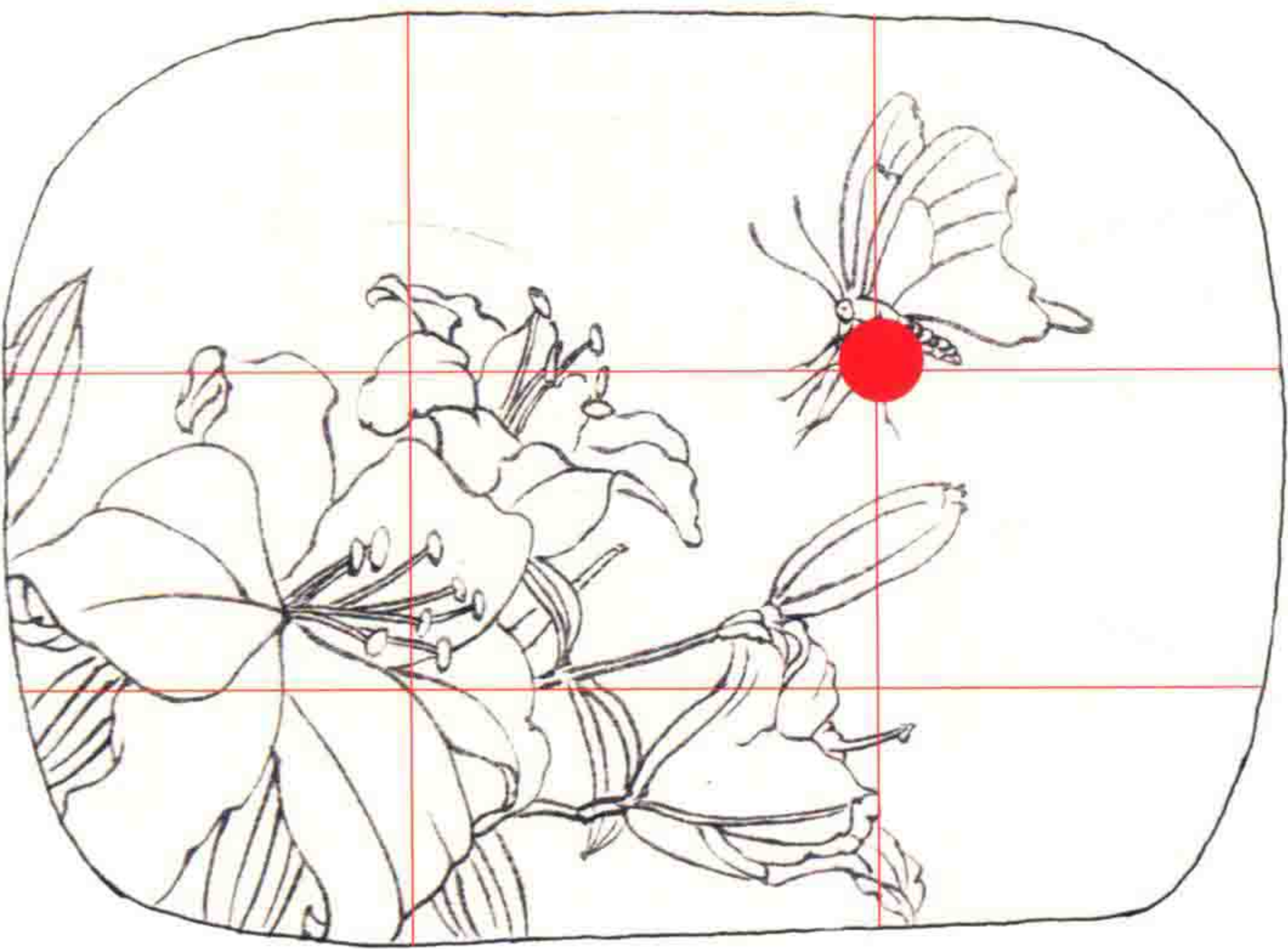
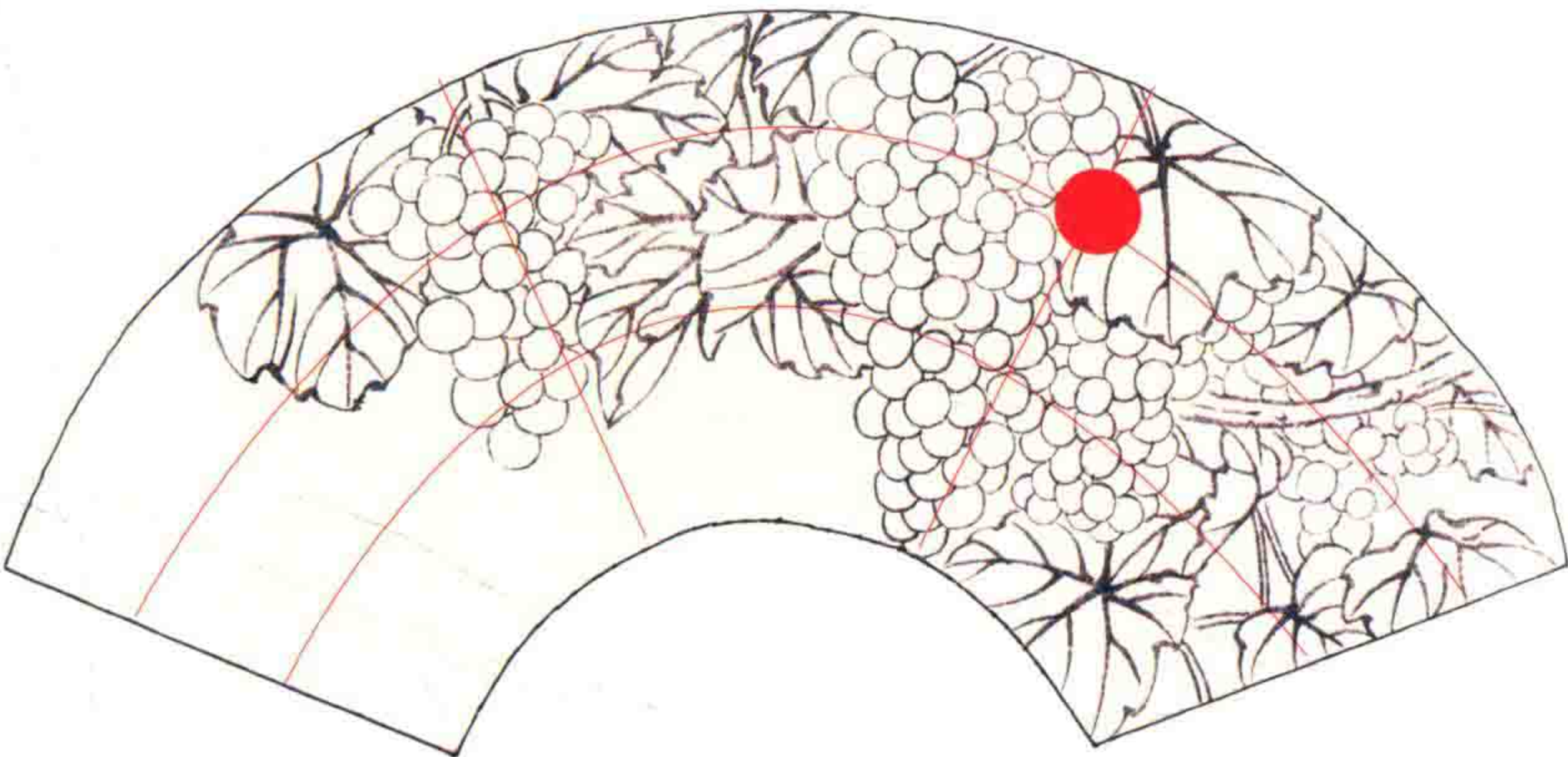
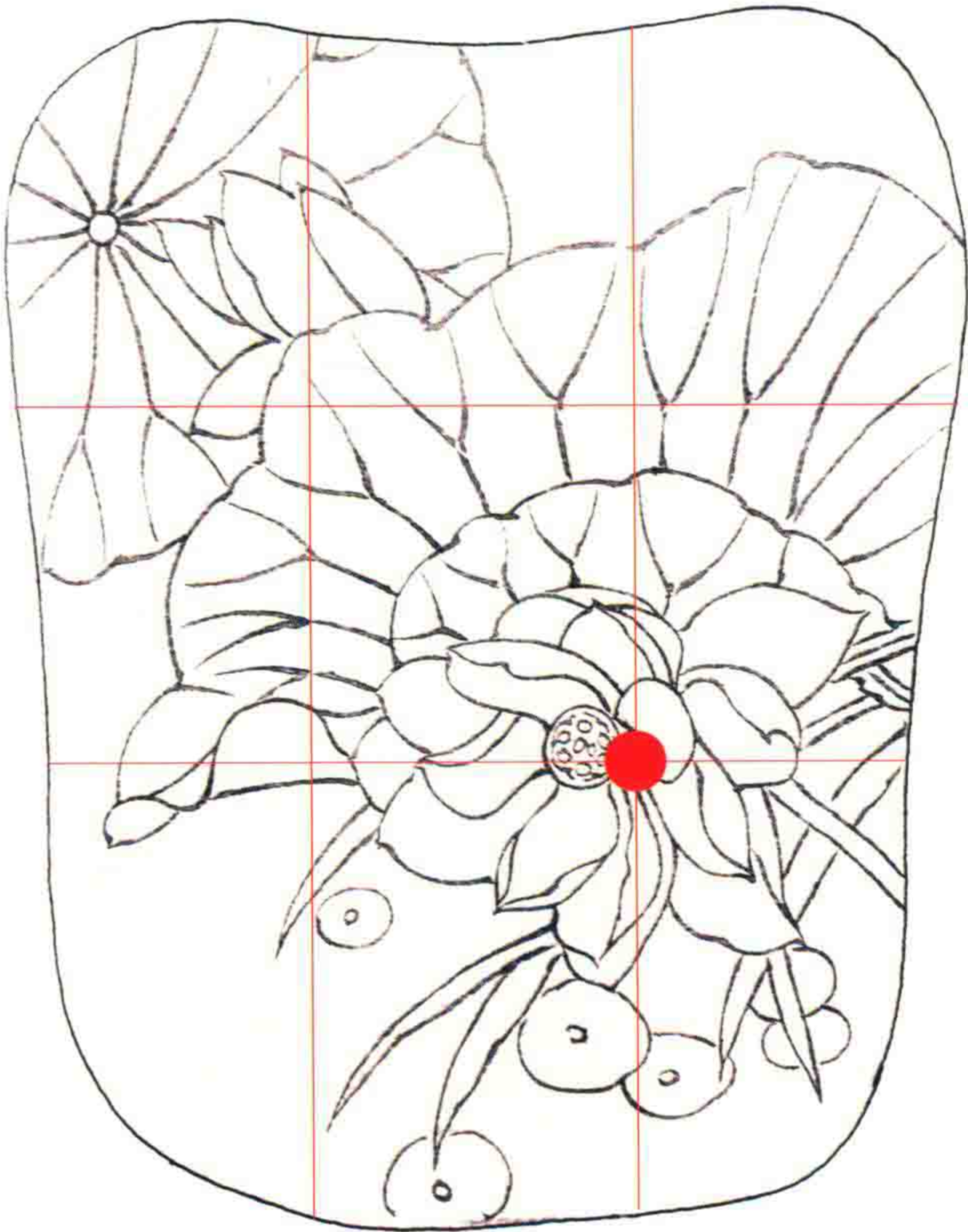
- 1.预先构思好画面内容，选好所用材料（宣纸、卡纸、扇面等）。
- 2.把选定的纸横、竖三等分，根据画面需要在等分后的四个交叉点中选其一作为画面主体的位置，这个主体的位置称之为“画眼”。
- 3.在其余三点上安排配景或者第二画眼、第三画眼，以求画面平衡。

注：无论大画、小画，一般都遵循这个规律。小画以精致、细腻为主要特点，所以在画面安排上不需要加入太多元素；大画则以整体效果为主，把握住整体的虚实关系即可。

下面几张草稿仅供参考（图中红色圆点处为作品画眼）。

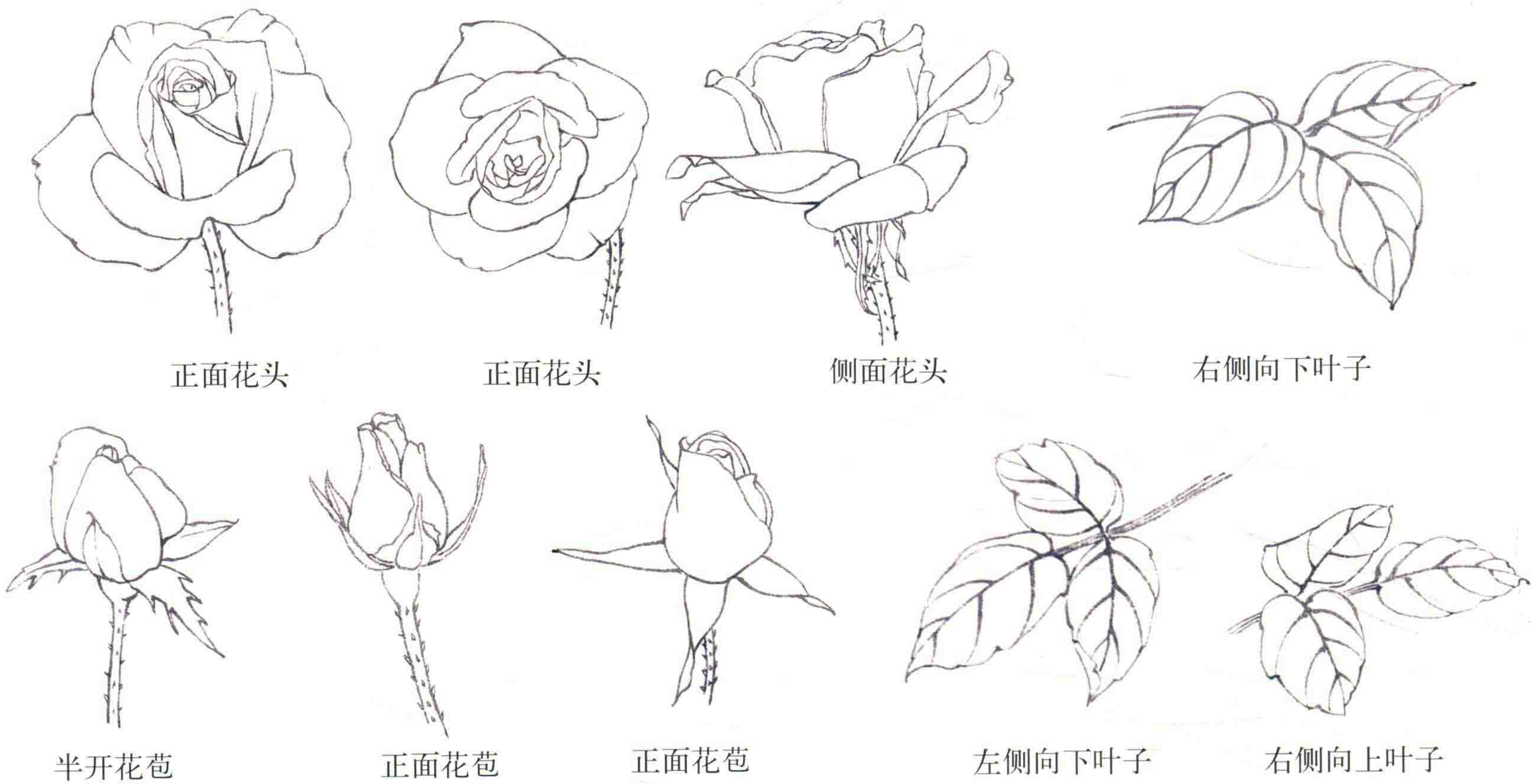
上图中有四个圆点，构图前需要根据画面需要，选择一个圆点作为画眼。

三、其他吉祥花果列举与解析

1. 月季

月季花数朵同生，偶单生，直径4—5厘米，花梗长2.5—6厘米。叶子呈卵形或椭圆形，小枝粗壮，呈圆柱形，有小刺。花期8月到次年的4月。由于月季花花瓣厚实，勾线时要有粗细变化，表现出花瓣的厚实感，叶子要挺拔有力。

《清风》画法步骤

步骤一 勾线。以淡墨勾出花头，叶子用重墨勾出，小枝用中墨勾。