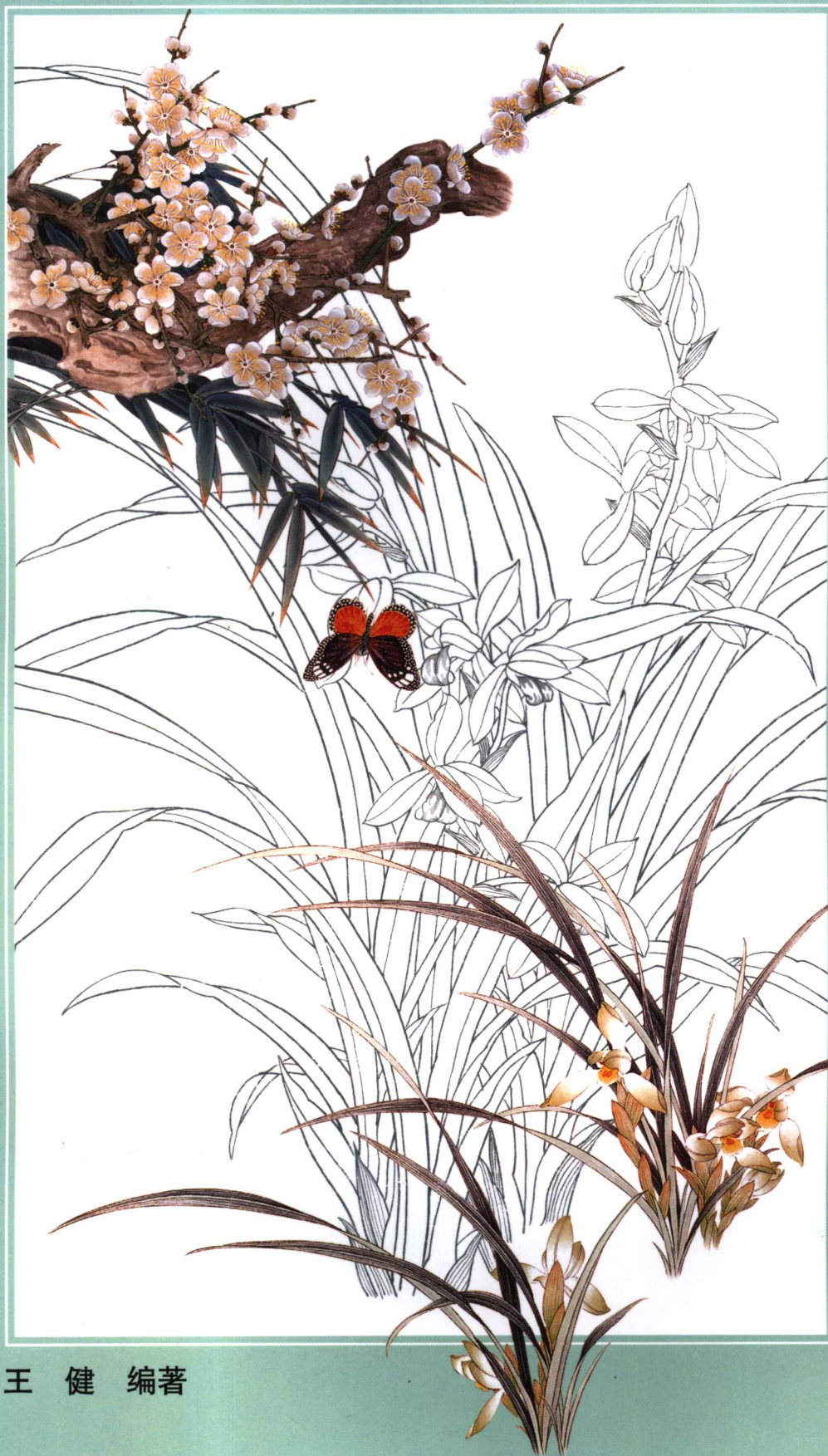

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

兰竹篇

王 健 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. 兰竹篇 / 王健绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2007.1

ISBN 978-7-80738-120-4

I.工... II.王... III.①兰科—白描—工笔画: 花卉画—技法(美术) ②竹亚科—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 (2006) 第 055706 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

网址: www.ylqbook.com

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

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: 2007 年 1 月第 1 版

印次: 2007 年 1 月第 1 印

印数: 1—6 000

书号: ISBN 978-7-80738-120-4

定价: 12 元

概述

梅、兰、竹、菊，在中国画中合称“四君子”。其中兰、竹尤其在文人画中是深受欢迎的描绘题材，它们不单有自然形态之美，其特性、特征及民族文化底蕴，更深受广大喜爱。

“君子”乃文质彬彬、淡薄名利、洁身自好、品德高尚者也。无论是兰之幽香素洁，还是竹之虚心劲节，无不皆具君子之美德。

兰，其叶清幽潇洒，其花郁馥芬芳，多生于旷野幽谷，颇具天然淑质和高雅脱俗的风韵。在中国，兰是一种名花，它与外国兰的色彩缤纷妩媚不同，具有“却嫌脂粉污颜色”那种天然纯洁的美；它的香气也不同于牡丹、玫瑰花那样的甜，而是超然幽雅而馥郁；虽然没有群花的喧妍热闹，但造型十分袅娜轻盈，幽幽淡淡有一种清高俊美的格调。自古以来，上至士大夫，下及平民，对其无不怀着敬意和尊崇，被视为幽人高士的象征。

竹，它与中国文人的心路历程有着密切的关系，并与中国文化的发展紧密相连。从魏晋时的竹林七贤到清末扬州八怪之一的郑板桥，无一不是以竹寓意人的品格。它群居不倚，独立不惧，高风亮节，中直心虚，不计寒暑，永勃生机，“得志遂茂而骄，不得志瘠而不辱”。历代文人骚客和书画家都将人、竹、清、贤融为一体，以竹为寄志抒情的体裁，创造了有丰富人文内涵的绘画艺术。

自古，画家们对深入生活，观察事物是非常重要的，所以创作出许多造诣甚高的作品，正如诗人白居易所赞扬肖悦画竹的诗句“举头忽见不似画，低耳静听疑有声”，真实生动，似乎连竹叶迎风发出的声音也表现出来了。因此，深入生活去观察、体验、写生、搜集素材是非常重要的。写生不等同于看见什么就画什么，在下笔前要充分认

识对象的物理(生长规律、组织结构)、物情(生长习性)、物态(形态特征),画什么对象,要先认识它的生长规律及组织结构。如下将从绘画角度介绍兰、竹的形态特征:

兰花花头,自外向内分别为:外轮花被片三片(有的合生为两片),有的也把这三片称为已经瓣化的萼片;内轮花被片三片;合蕊柱一枚(雌蕊、雄蕊合生);位于花下略膨大的花托内的是下位子房。在内轮花被片中有一枚是唇瓣,形状多变,有的多皱褶,有的呈筒状,有的呈舌状,有的又呈兜状。兰的种类不同,瓣形也不相同,有荷瓣、水仙瓣、梅瓣、素心瓣等不同的瓣形之分。花有单生(一梗一花),或呈总状花序(一梗多花)。中国兰中,春兰是一梗一花或两花;而蕙兰、箭兰,一梗要开五至九朵花,成为一个花序。

兰叶因种类的不同而有较大的差异,大致分为两类:一类带状叶,如春兰、大花蕙兰等,叶片是细长形的;另一类是椭圆状叶,一些热带附生兰是这样的叶子,但又各异,像蝴蝶兰、石斛兰等叶片厚、挺、硬,而鹤顶兰叶片大而薄。叶脉都是平行直脉。

兰花的茎和一般的花卉一样,是叶片、花朵和根系生长的地方。兰花的茎一般可归纳为:根状茎、假鳞茎和直立茎三种。

兰花的根特别是附生兰，由于它是裸露的气根，所以根在画面上的表现就不可缺少了。兰花的根为圆柱状，呈线形，分枝或不分枝，肉质根粗大肥壮。

竹子，是由地下茎、干、分枝、竹叶等几个部分组成。竹，根据外形特征和生长规律分为五个类型：粗毛竹、每节生两枝的细竹、箭竹、大叶竹、鸡毛竹，还有一些虽有观赏价值但不易入画的怪形竹；在此不将例举。竹的生长规律是：从笋内抽出新苗；有枝没有叶叫新篁，新篁长高后放叶；竹未出笋时就有节，竹干出土后长到七节以上才发枝，枝左右生长，每节生出两枝，在外侧的节长，并且枝多，靠内侧的节短且枝少，到竹子梢头则每节生一枝；枝上生叶，有一组五叶、七叶及十几片叶的不等，竹叶是从叶柄长够宽度后就向前直伸；并行叶脉。

介绍兰、竹白描的画法：

勾兰、竹的线必须与其形象、结构、质感、空间感相结合，才能具体生动地把兰、竹塑造好；勾线时要注意通过线的透视、穿插、转折来表现兰、竹的结构特点以及空间透视关系。

中国画用毛笔勾线。执笔方法有中、侧锋之分，工笔勾线主要用中锋，因中锋画出的线圆润有力，粗细均匀；有的地方也需用侧锋表现，因侧锋粗细变化多，也会产生另一种效果。

兰、竹白描勾线用笔时要讲究“气”，线要做到气韵连贯。勾线时应注意起笔、落笔、行笔、收笔，要做到有往必收，下笔肯定，用笔坚实，腕笔齐力，笔笔气势相连，这样勾出的线条才有骨力。

要想充分表现出兰、竹的质感，就要通过不同的用笔用墨的变化，以刚柔、曲直、粗细、干湿等不同的线去表现。如画兰花花头，花瓣质薄，用线要细要柔韧；叶片较硬，用线就要稍粗于花头的用线，要勾得挺拔些。所以线的勾法不能固定，要随物象而转移。

把握好这些变化，线条本身才能有自己的形式美感，这也就是中国画白描用线相对独立的审美价值所在。

步骤一：中墨勾花头，线条稍细，宜光滑且要有顿挫变化；重墨勾叶，同时勾出蝴蝶。

步骤二：用花青分染兰叶正面及花茎，分染时注意留出水线。

步骤三：白粉平涂花头，用草绿平涂反叶、花茎、苞片。

步骤四：用淡草绿分染花瓣根部，用胭脂从托叶尖部向下分染；依结构用朱磬分染唇瓣，平涂藤黄。

步骤五：曙红分染花瓣尖部，用四绿分染反叶，胭脂点唇瓣及合蕊柱上的斑点，然后画出蝴蝶，调整整体完成。

步骤一：重墨勾墨叶，中墨勾出竹杆、竹枝、小托叶。

步骤二：花青分染竹叶正面及竹杆，用淡墨分染鸟的头部和背部。

步骤三：用黄绿平涂反叶，草绿分染竹杆，用赭绿平涂小枝，赭石加少许花青平涂小托叶。

步骤四：叶子正面用草绿罩染，有的叶子尖部接染赭墨，赭石加胭脂分染鸟头部，赭石加藤黄分染鸟背部。

步骤五：四绿分染反叶，用赭石加胭脂勾托叶叶筋，单笔丝鸟毛，整体调整完成。

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。

工笔画兰、竹的笔墨纸砚及使用方法

工笔兰、竹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，了解画工笔兰、竹所必须的笔墨纸砚等工具、颜料的选择及其使用方法等，对画好工笔兰、竹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，在纸上晾干，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。一般画工笔兰、竹只选择油烟墨即可。

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，生宣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，比较适于工笔画的有石砚。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。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。

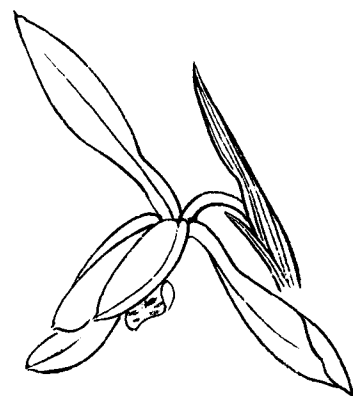
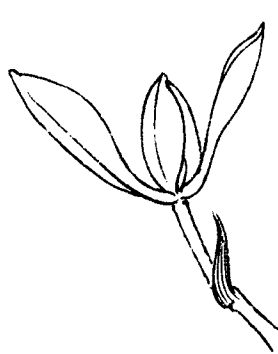
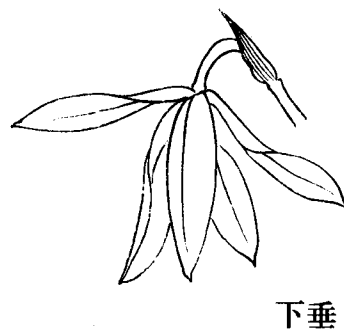
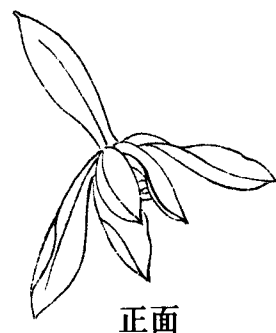
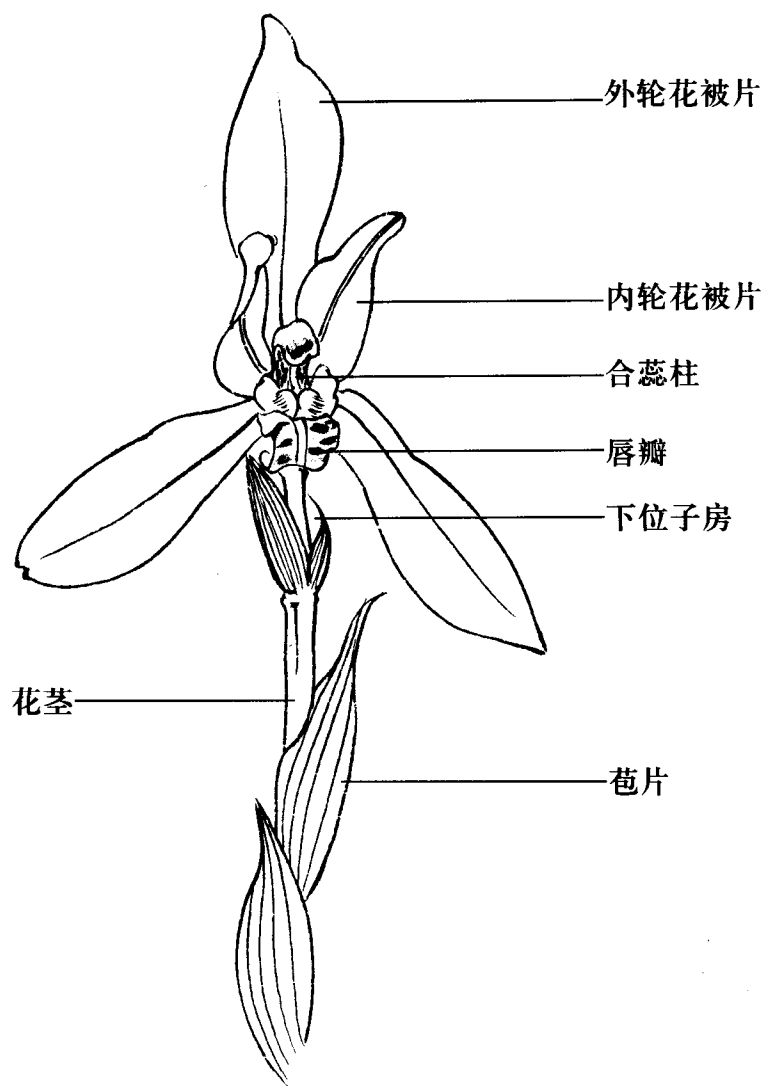
胶块颜料：使用时滴入少量温水泡开，用手指研磨均匀即可使用。

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。同时洗净、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，用于将生宣或生绢做成熟宣熟绢和固定颜色。

画工笔兰、竹需要准备：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。

花苞

欲开

半开

全开

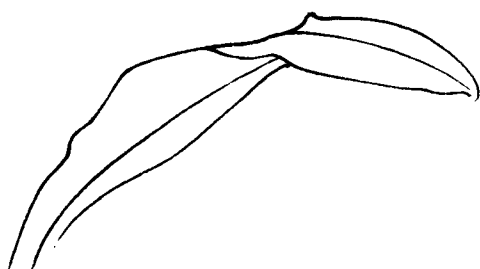
带状叶

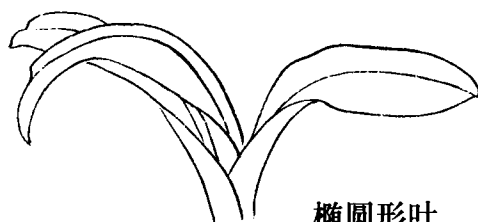
带状叶

春兰花

椭圆形叶

椭圆形叶

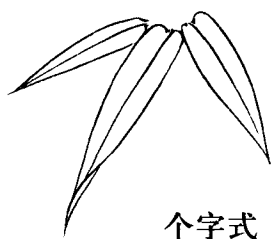
花梗

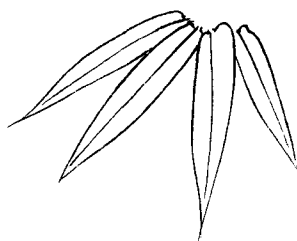
花梗

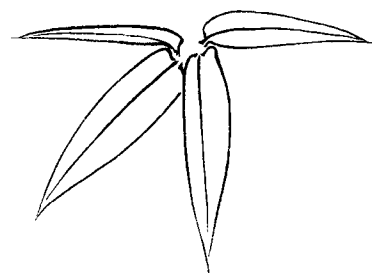
花梗

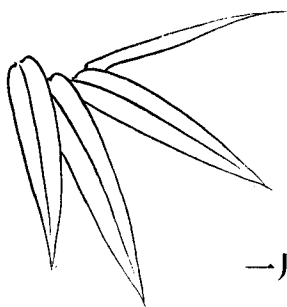
个字式

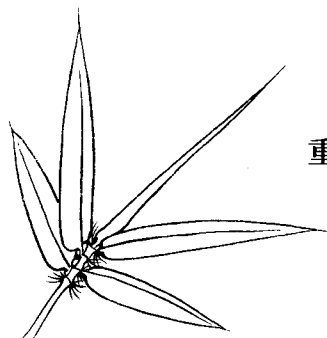
介字式

分字式

一川式

重人式

介破个式

介字式组合

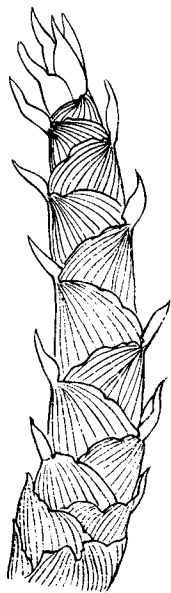
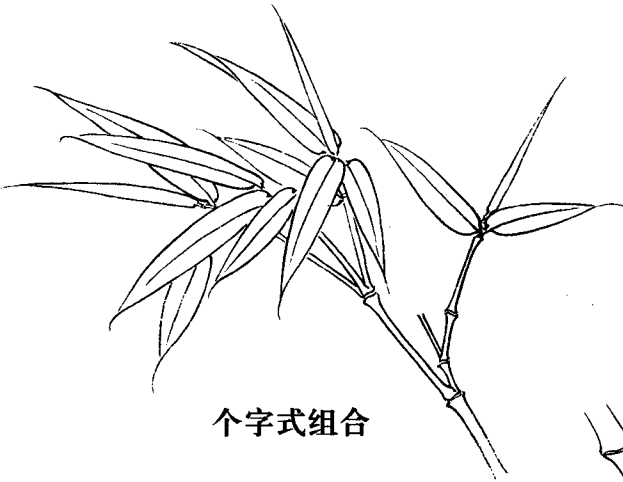
重人式组合

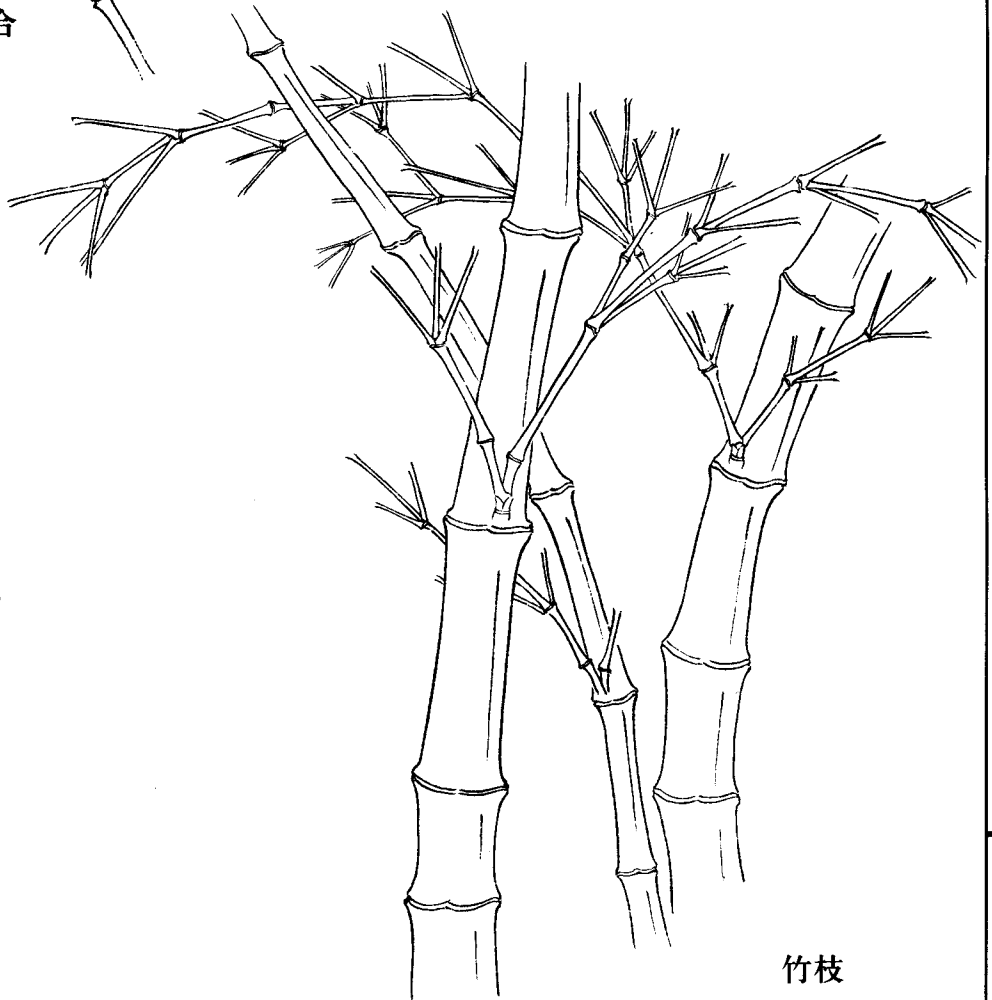
双重人式

个字式组合

竹笋

竹枝

