

现代工笔画技法

工笔梅花画法

李敏 编绘

陕西人民美术出版社

现代工笔画技法

工笔梅花画法

李敏 编绘

陕西人民美术出版社

目 录

线 描	1
设 色	2
鸟的画法	3
梅花的枝干	4
梅花的嫩枝	6
花蕊、花萼及各种梅花姿态	7
梅花的花朵和花枝	8
梅花的各种姿势	10
枝干着花各式	11
设色示意图(一)	12
设色示意图(二)	15
设色示意图(三)	16
写生图(一)	18
写生图(二)	21
写生图(三)	24
写生图(四)	29
写生图(五)	34

线 描

绘画上出现的线在自然物中并不存在，但它却是塑造物体形象最便捷、最概括的手段，在远古时代既为中外先民所掌握。在中国，由于书法艺术的发展，极大地加强了线条的表现力和艺术性。中国书法和中国画使用的毛笔为圆锥形，这对于线描尤为适合，所以线描的运用和中国画早已结下不解之缘。

中国画强调骨法用笔，甚至将骨法用笔当作衡量艺术水平高低的一个重要尺度。

所谓骨法应包含两层意思，一是说描绘的形体要准确生动；二是说用笔要遒劲有力，这就是时线描的要求。这两点把握住了，用笔自然就有了骨法。

古代艺术家在长期实践中极据创作的需要和自我的个性选择，创造了多种线描样式，相传有十八种之多：

1. 柳叶描 2. 战笔水纹描 3. 枣核描 4. 铁线描 5. 蚂蝗描
6. 钉头鼠尾描 7. 秃笔撇打描 8. 折芦描 9. 橄榄描 10. 竹叶描
11. 琴弦描 12. 行云流水描 13. 混描 14. 蚯蚓描 15. 枯柴描
16. 高古游丝描 17. 曹衣描 18. 减笔描

依照十八描用笔的基本特征，可以归纳为三大类：

一、游丝类：它行笔慢，多以中锋出之，压力均匀，线形始终如一，变化较少。

二、柳叶类：它行笔快，变化多，压力多在线描中段。

三、钉头鼠尾类：压力多集中在线描的一端，线形变化较大。

线描未经设色也称作白描，它可以作为工笔画的一道程序，也可以独立成为艺术品。

线描凭长短不同，能塑造千变万化的物体形态，还能极据主题的需要，表这作者的主观感情。

一般地说，表现宁静之感多用平卧线；表现欢乐宜用上升线；表现忧郁宜用下降线。介于三者之间将产生无穷的变化，这里讲的是直线。

还有折线和曲线，这两种线描的区别在于，第一种是在运笔的行进中突然改变了趋向；第二种是在运笔的过程中不知不觉地改变趋向。折线虽然有力，但是带有强迫性；曲线则表现得自由婉转。

一幅成功的作品，线描往往是很丰富的，既有直线和折线，从而产生多样而同异的美妙画面，产生悦目怡情的韵律，启动观者之心扉。

设 色

色彩，在工笔画中是至关重要的构成因素，设色可以拓展画面的深度和空间，增强画面的艺术感染力，提高画面的美感。设色得宜则清新悦目，生气陡增；反之则会显得脏、乱、闷、俗，观之令人生厌。

画面的色彩不是孤立存在的，它们之间是相互作用、相互联系的，只有协调好它们之间的相互关系，才能相映生辉、相得益彰。清代画家恽南田说：“设色之妙不在于浓，也不在于淡，难在色彩相和。”相和，就是和谐统一的意思，要让画面上的色彩组成一个有机的整体。

设色不仅是技术问题，更是认识问题。设色要在创作主题的支配下，筹划色彩的基调，在统一中有对比，在对比中求统一。还要注意色彩的明度、纯度和色相。

国画颜料分植物颜料和矿物颜料，其区别为：

植物颜料较为透明，容易与它色调配；矿物颜料不透明，有较强的覆盖力，极难与它色调配。使用时须以植物颜料铺底，在石青、石绿、朱砂等重彩渲染之后，还要用植物颜料罩染，才显得深厚，有明暗层次。为了让矿物颜料牢固地附着在纸上，还要涂上一层稀薄的矾水。

一、中国画颜料的种类

1. 矿物颜料（或称粉色）

石青、石绿、石黄、朱砂、赭石、白粉（铅粉、钛白粉）。

2. 植物类颜料

藤黄、花青、胭脂。

3. 动物类颜料

曙红、蛤粉。

石青和石绿由于深浅不同，可以分为四个等级，头青、头绿最深，画鸟的羽毛偶尔用之，花卉一般不用，四青四绿最淡。

现在出售的颜料有粉末状、膏状和锡管三种。锡管颜料使用方便，挤出来调入适当的水即可；膏状颜料使用时要用水泡开；粉末状颜料使用时要兑胶。一般以牛皮胶、黄明胶敲成碎粒，使用时以温水融化即可。颜料中调胶宜现调现用，宿胶不可用，剩在颜料中的胶水须以较多开水冲入，让胶水上浮，24小时后倒去。调胶不可太浓，太浓则粘笔，也不可太稀，太稀则颜料容易脱落。

二、设色方法

1. 平涂：以水和色彩相调，调到适当的浓淡，均匀地涂上画面。

2. 晕染：一支笔蘸水，一支笔蘸色，涂上颜色以后，以清水笔在色彩周围晕开，使之从浓到淡自然过渡。要层次丰富，往往要晕染数遍。为了让颜色固定在画面上，染到三遍以后要涂一次矾水，这样反复进行，古人叫做三矾九染。

3. 渍水：在涂过颜料的地方滴入清水，使它自然晕开，形成不规则的斑点。

4. 反衬：为了保持画面色彩匀净，又要求画面色彩厚重，可在反面衬色。如白粉、朱砂可在反面衬白粉；绿色的叶子可在反面衬石绿，枝干可在反面衬赭石。反衬法多用在绢上，纸质较厚，看不出效果。

鸟的画法

花鸟画是以花与鸟为主要表现题材的，鸟类按生活习惯可以分为留鸟和候鸟两大类，而按生活习性及形体特征又可分为走禽、游禽、涉禽、鸣禽、猛禽、攀禽、飞禽、家禽等八大类。画鸟就要求画家能够细致地观察鸟的生活习性，了解鸟的生长特点。

1. 白描落墨

首先按鸟体各部分不同的质感与固有色的深浅来勾轮廓，勾线顺序一般从口缝、嘴上线、嘴下线、眼皮、上头部、喉部、背部、翅膀、腰、上尾筒、尾巴，然后按胸、腹、爪的顺序勾下来。

嘴：用坚挺中锋勾出的弧线要劲挺、饱满，笔锋光而有力。

眼：鸟眼与人眼不同，基本上为圆形，先勾上眼皮，勾眼皮时在前眼角处顿笔先画上半圆至后眼角顿笔，再画下眼皮，鸟眼的透视变化不大，基本画成圆形即可。

毛：勾鸟毛时用笔要虚入虚出，前一根毛的梢压住后一根毛的根部，次序不能相反，虽然要求不能画死、画实，但用笔仍要有力量，一根是一根，要见笔力。

翎：翎的质感比较硬挺，勾线时可以比毛略粗略重，勾羽轴时要略有弧度，中锋虚入虚出，勾羽缘用线要细要虚，可以从根部勾到梢部，两笔合成一个弧度，熟练者可以一笔回转勾下来。

2. 墨染打底

除白色鸟之外，不论何种颜色部先用墨色分染，然后着色，用墨的浓淡把鸟的深浅不同的体积关系表现出来，用墨打底再染色后的效果沉着典雅。

嘴：一种方法是染低法，用墨染上嘴的上边线向下分染，然后在鼻孔处横染一小笔；另一种方法为染高法，墨放在嘴中部，上下分染，中间重，上下亮，下嘴则把墨放在嘴缝线下往下分染，以分出上下嘴关系。如画鸟嘴的颜色为鲜亮有色的，也可以不用墨染，直接用颜色平涂或分染。

翎：有两种染法。一种是在羽片中上放墨向边缘染淡，边缘处留空白，依次由内向外分染出去，排出层次；另一种染法则是沿羽片边缘留出一整齐的白边，用墨向内分染，有一走的装饰效果。

毛：以头部、脸部、背部、腰及上尾筒等大的体积关系为单位进行分染。一般中间放墨向四周晕染，分染的面积要通透，太大，体积太平，而面积太少，每个部分又很难自然结合。鸟的翅膀、尾巴的里面及鸟的下体喉部、胸腹部及下尾筒，颜色比较淡，可用淡墨赭墨分染。

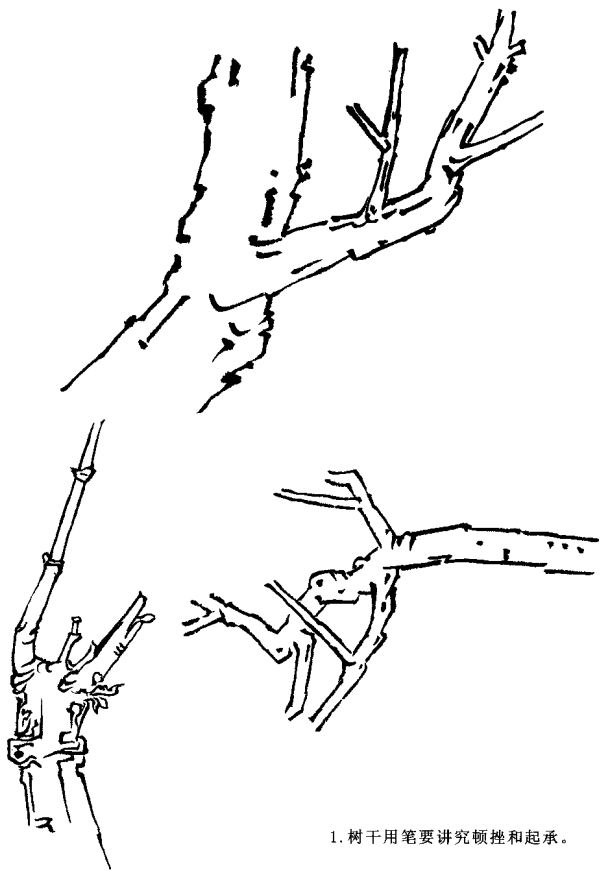
3. 着染色彩

一般先施淡彩，后染重彩，染色的厚度要以能看到原来打底的墨色为好，不可太厚、太重。翎片上颜色可以平涂，但在软毛部分，中间可以平涂面到四周边锋则要分染，用水笔把颜色自然晕开。鸟的翅膀，尾巴里面和下体喉部、胸腹部及下尾筒灰色部分，在已打好的赭墨底子上，在亮而提染薄白粉。

4. 收拾完成

在上述勾线、墨染、着色的基础上，就要进行最后的整理。

梅花的枝干

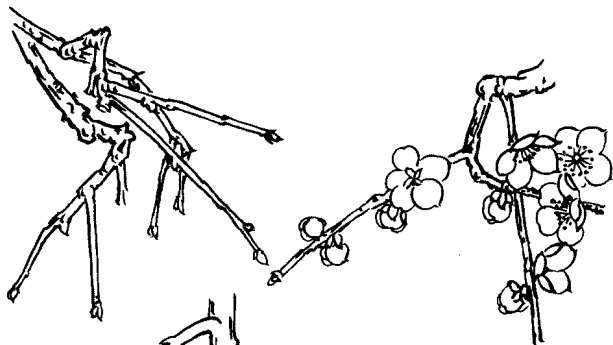

1. 树干用笔要讲究顿挫和起承。

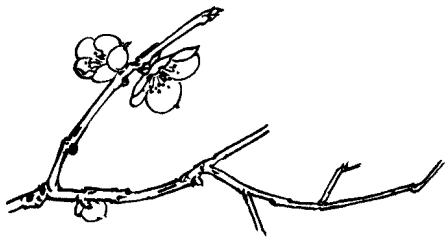

2. 老干用枯笔画，注意线条粗细变化及树身的皴擦。

梅花的嫩枝

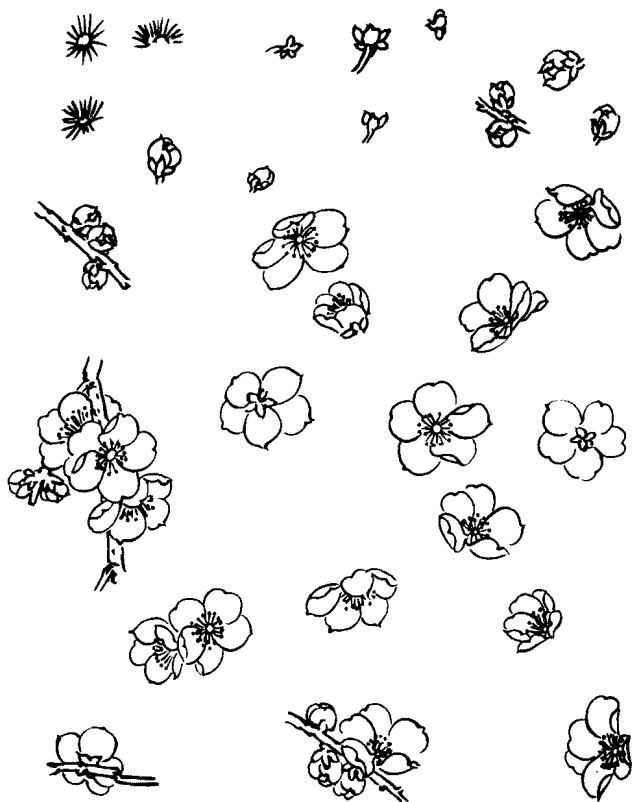

1. 下斜式：枝干要“女”字穿插。

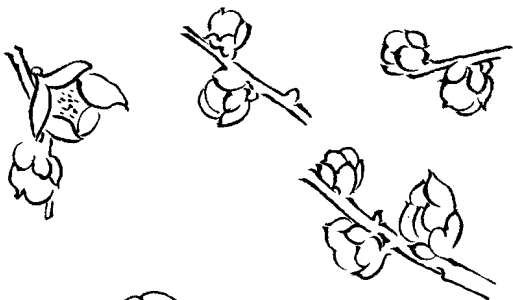
2. 上斜式：枝干着梅花要讲究翻仰姿态。

花蕊、花萼及各种梅花姿态

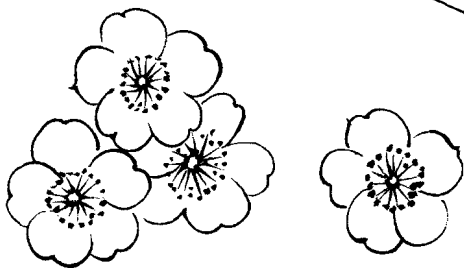

梅花的花朵和花枝

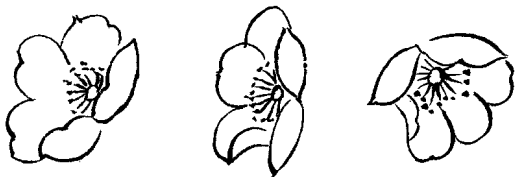
1. 花苞

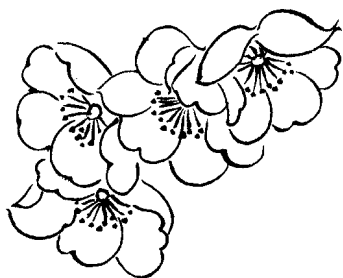

2. 正面花

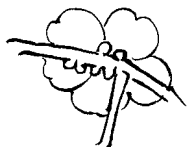

3. 侧面花

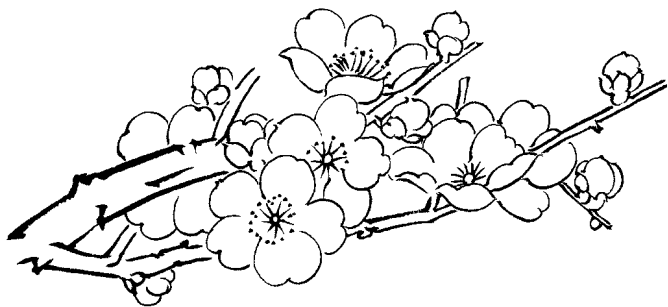
4. 背面花

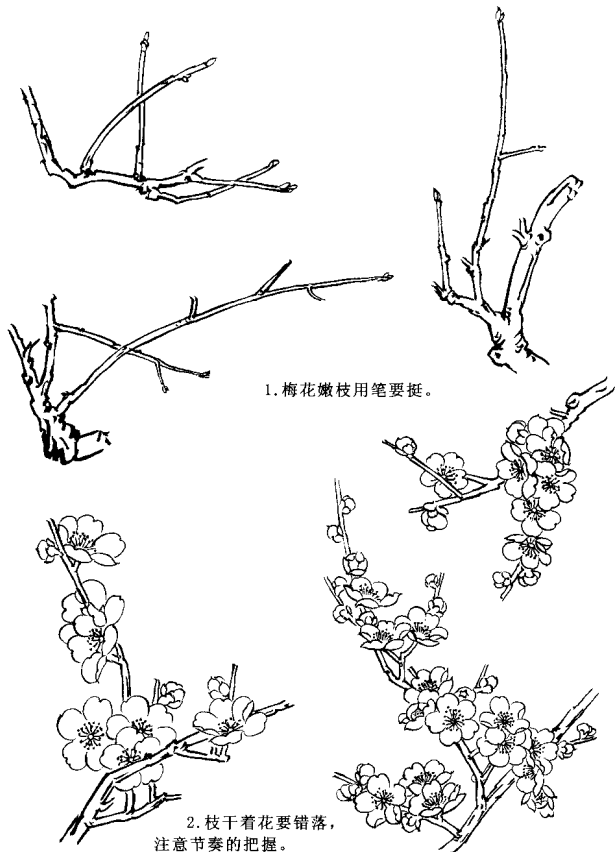
5. 一枝花

6. 多枝花

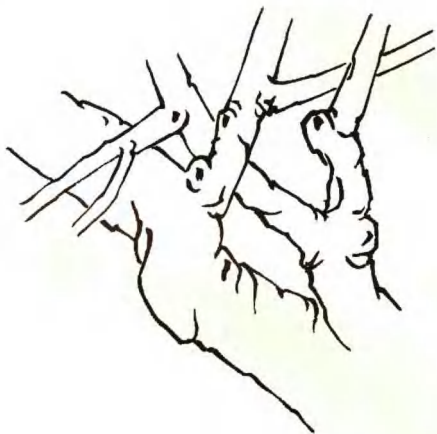
梅花的各种姿势

枝干着花各式

设色示意图（一）

1. 白描树干。

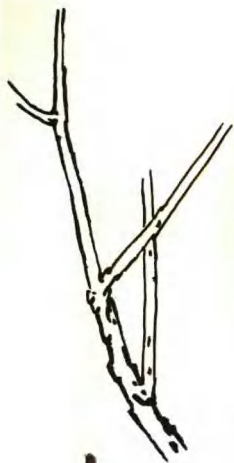
2. 用花青加墨染树干并积水，点三绿。

3. 用中墨分染树干的結構。

4. 用中墨勾線。

1. 白描树枝。

2. 用花青加黄加墨染树干并积水。

3. 再点三绿并分染树枝结构。

4. 用中墨勾线。