

工笔画初学技法

花卉

张莉媛 绘

天津杨柳青画社

工笔画初学技法

花卉

张莉媛 绘

天津杨柳青画社

张莉媛，毕业于天津美术学院。现为天津美术家协会会员，北京工笔重彩画会会员。其绘画风格细腻、精致，灵活地运用传统技法，画出自我风格。已出版工笔画技法书数本，包括《学画宋画·花卉》《学画宋画·禽鸟一》《学画宋画·禽鸟二》《月季菊葵玉兰芍药画法》等。

图书在版编目(CIP)数据

花卉 / 张莉媛绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2014.1

(工笔画初学技法)

ISBN 978-7-5547-0177-5

I. ①花... II. ①张... III. ①工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第256810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：天津市海顺印业包装有限公司

开本：1/16 787mm×1092mm

印张：3

版次：2014年1月第1版

印次：2014年1月第1印

印数：1-4000册

书号：ISBN 978-7-5547-0177-5

定价：22元

工笔画勾线工具和材料

笔：

勾线笔一般为狼毫笔，如叶筋、蟹爪、衣纹等，有大小号之分，选细长者为佳。这类笔毛质脆，易折断、损伤，需要多备几支。

另外还有兼毫笔，是由两种毛制成，大多笔心是狼毫，外圈是羊毫，既有韧性，吸水性又强，勾线、染色均可，易于使用。

狼毫笔

兼毫笔

纸和绢：

画工笔画一般用熟宣，是把生宣纸进行胶矾处理而成。熟宣在规格上有四尺、六尺、八尺等，品种有蝉翼、冰雪、云母、清水等。蝉翼宣纸薄，呈半透明状，上有闪光的云母点，适合练习白描或上薄色。冰雪、清水宣纸稍厚，适合重彩画。有的熟宣在使用时有漏矾现象，在漏矾处再刷一定的胶矾水，仍可继续作画。

绢分白绢和色绢两种。绢遇水就会起皱，使用前要先把绢边每隔一段剪一小口，然后用排笔蘸水把绢刷平，绷在画板上，或者边染边用熨斗熨平，要在色干之后熨。

熟宣纸

墨和砚台

墨：

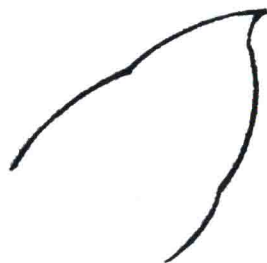
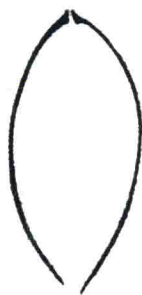
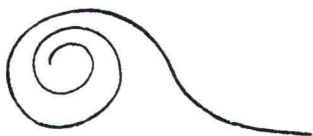
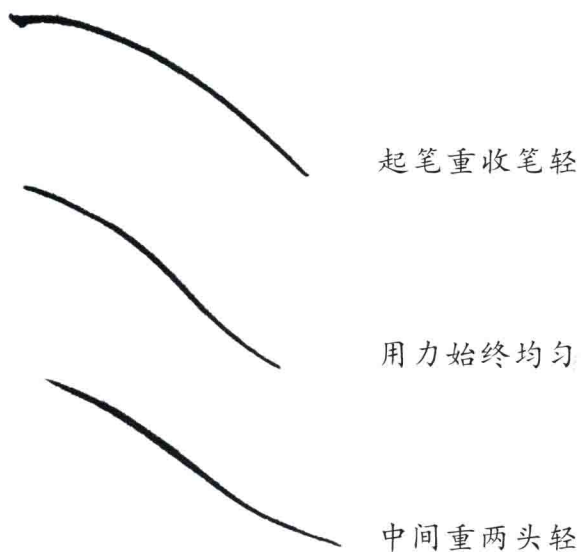
工笔画用墨以研墨为主。墨块多使用油烟墨，因为油烟墨有光泽，耐染不渗。研墨时要注意顺着一个方向磨，水不能多，墨要研浓再用。需要淡墨就用浓墨加清水调和使用。与墨汁相比，研出的墨色阶丰富，勾出的线不渗化，研的墨一定要随研、随用。

线描的基本知识

白描是中国画最基本的功夫，白描练习可以锻炼用笔的能力，而且每一幅工笔画作品都离不开白描的应用。画短线时，可运用指力，一般以肘靠桌面，半悬腕运力；画中长线时，运腕力，以肘靠桌面，悬腕运力；画长线时，运臂力，以肘浮靠或悬浮桌面，以臂、肘运力。

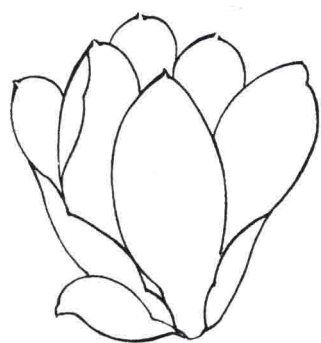

勾线的执笔姿势

白描大多用中锋，有时亦用侧锋。初学用毛笔，行笔要放缓，切忌浮躁。经长期练习，就会有进步，做到笔随人意。白描起笔一般都有藏锋，都用欲下先上、欲右先左，或先下后上、先右后左的方法。（上图为各种线条的练习图示）

花瓣和叶子的线描图示

玉兰花瓣

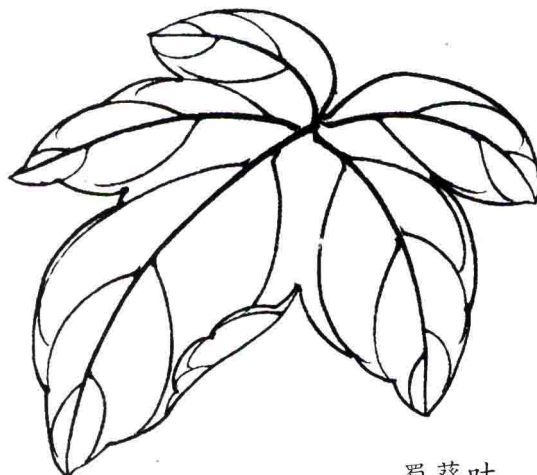
月季花瓣

大丽菊花瓣

勾花瓣用笔要轻盈，转折处要有顿挫。

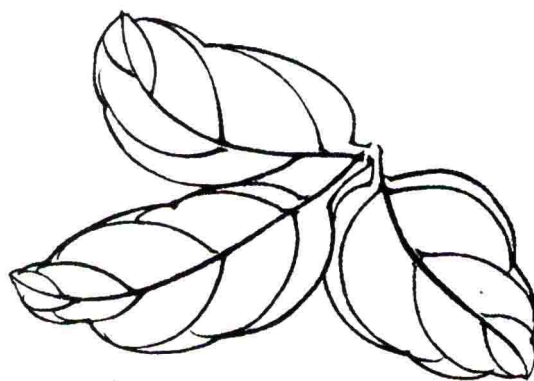
勾叶子多用钉头鼠尾描，叶面用笔的力度要均匀，出叶处要用顿笔拉向叶尖，到叶尖的线条逐渐变细。主叶筋线条较重，辅叶筋线条细于主叶筋。

蜀葵叶

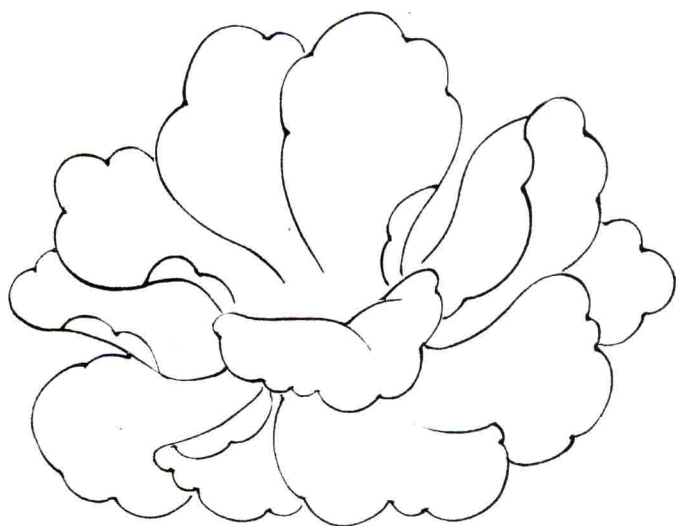
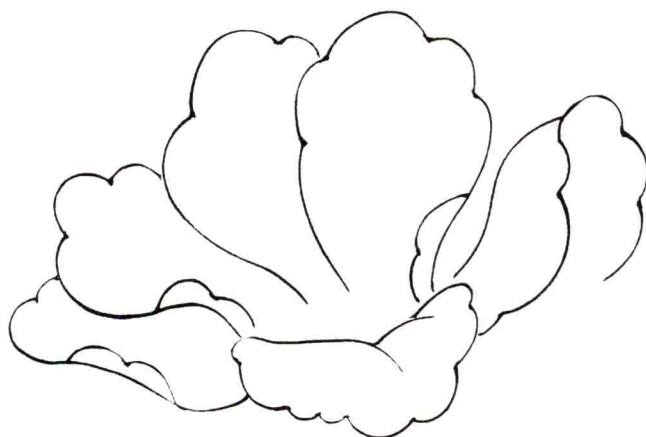
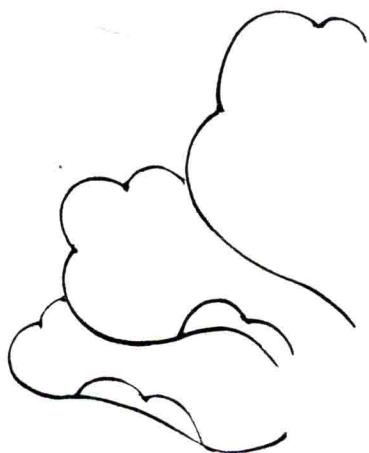

牡丹叶

茶花叶

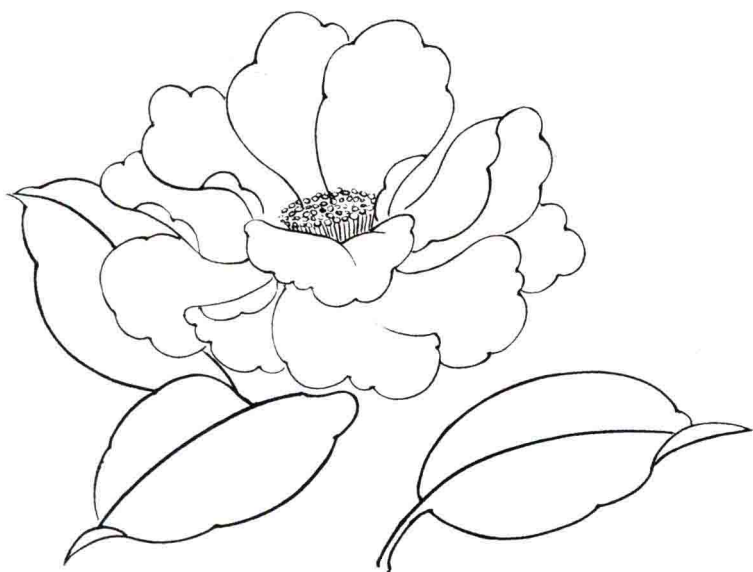
茶花线描画法步骤

勾线的顺序一般是先勾花，再勾叶，最后勾枝干。勾一组花或一组叶的顺序是先上后下、先左后右、从前往后。

勾花用笔要轻盈，转折处要有顿挫变化。

勾叶子通常先勾叶子主叶筋，再勾外形，最后勾辅叶筋。

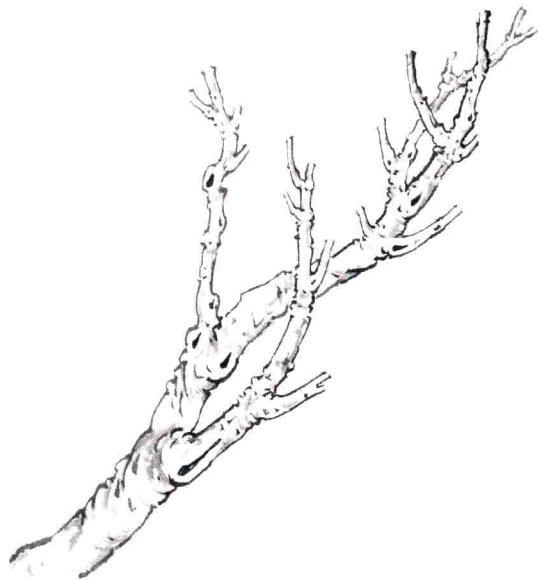
勾木本的枝干可以中、侧锋并用，然后皴擦出枝干上的结构和肌理变化。

枝干线描画法步骤

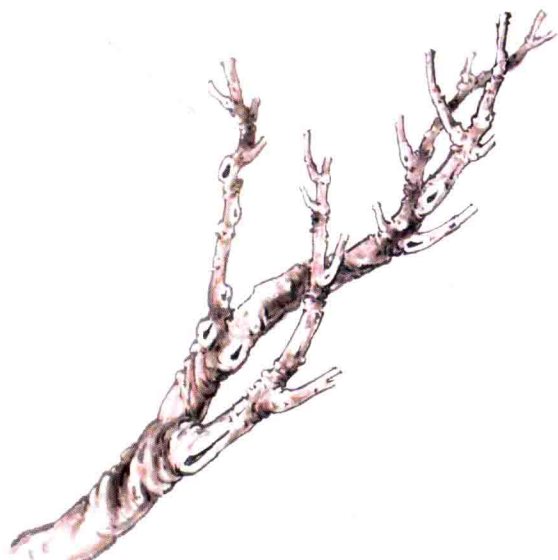
步骤一 以浓淡墨，中、侧锋交替勾画枝干的轮廓和结构。

步骤二 淡墨皴擦枝干结构和明暗关系。

步骤三 重墨强调转折处结构。

步骤四 最后薄染赭墨。

牡丹

朱顶红

荷花

月季

工笔花卉设色工具和材料

笔：

染色主要用羊毫笔和兼毫笔。常用的是白云笔，分大、中、小号，可以各个型号多买一些，一色专用一笔，使颜色保持纯净。选笔时以尖、齐、圆、健为标准。兼毫笔在前面已做过介绍。

羊毫笔

兼毫笔

袋装国画颜色

调色盘

颜色：

中国画颜色多种多样，初学者用锡管装就可以了。

中国画颜料分矿物质和植物质两种，也有称为石色和水色的。矿物质颜色有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、钛白等，具有一定的覆盖性。植物质色有花青、胭脂、曙红、藤黄等，主要特点是比较透明、覆盖力较差。

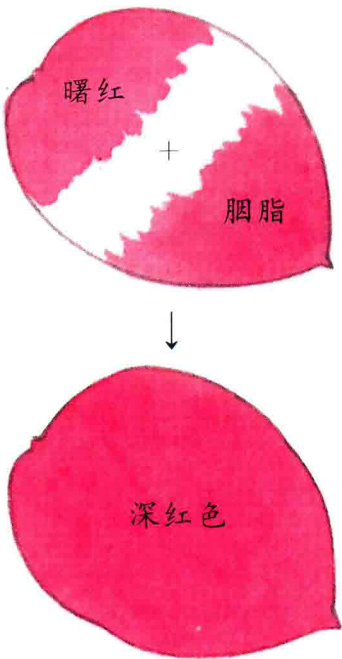
执笔姿势：

染色时要学会一只手执两支笔，一支水笔，一支色笔，两支笔在手中来回倒着用，方便晕染颜色。

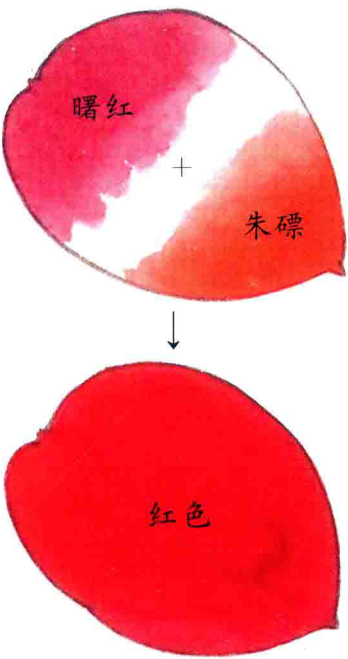

染色的执笔姿势

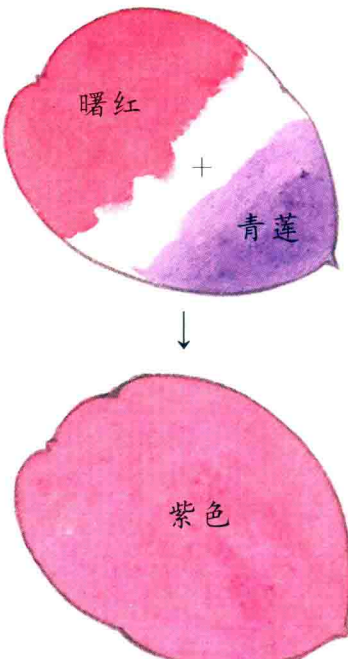
工笔花卉配色图示

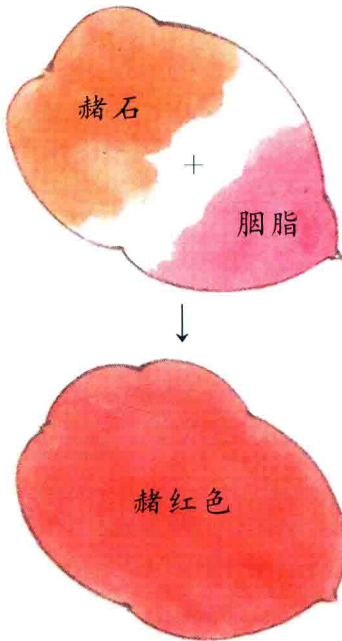
曙红加胭脂调成深红色
适合染粉色、红色花等

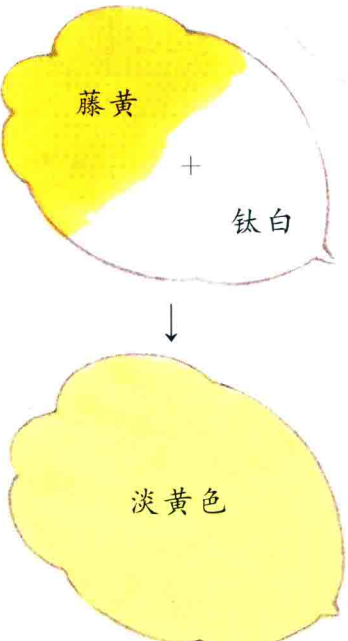
曙红加朱磬调成红色
适合染粉红色花、嫩叶尖部和茎

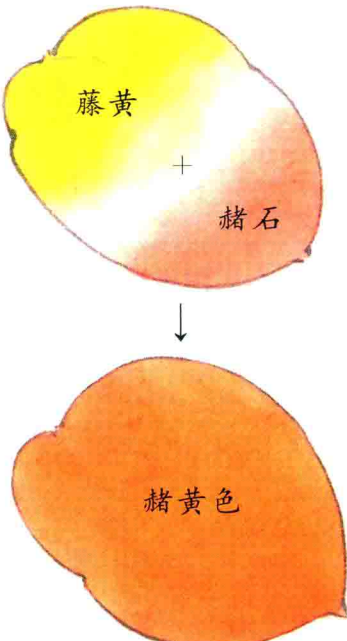
曙红加青莲调成紫色
适合染紫花

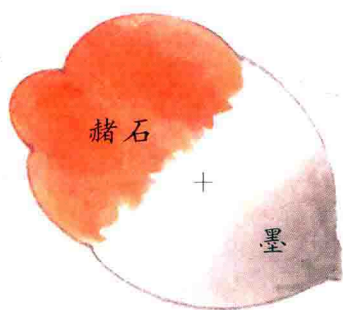
赭石加胭脂调成赭红色
适合染叶尖

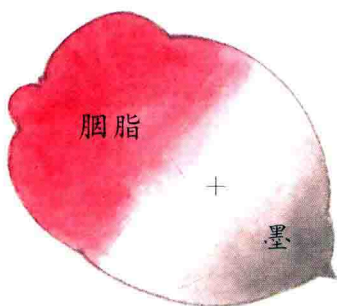
藤黄加钛白调成淡黄色
适合点蕊

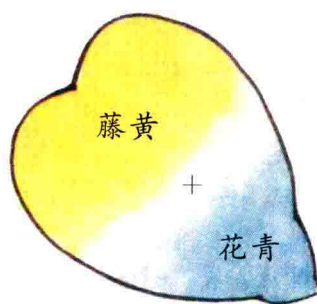
藤黄加赭石调成赭黄色
适合分染黄色花等

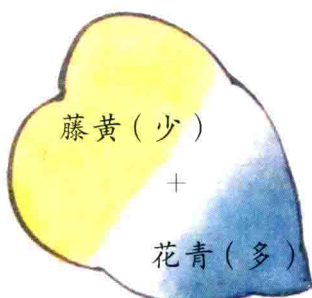
赭石加墨调成赭墨
适合染叶尖、石头、枝干等

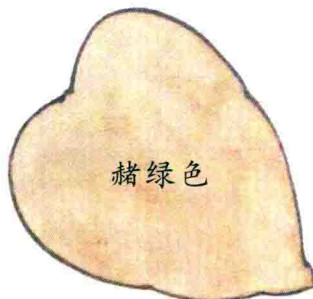
胭脂加墨调成胭脂墨
适合加重花瓣的根部，复勾叶筋

藤黄和花青调成绿色
适合罩染叶子

少量藤黄加稍多花青调成蓝绿色
适合初步分染叶子

调出的绿色加赭石调成赭绿色
适合染叶子或浅色花的暗部

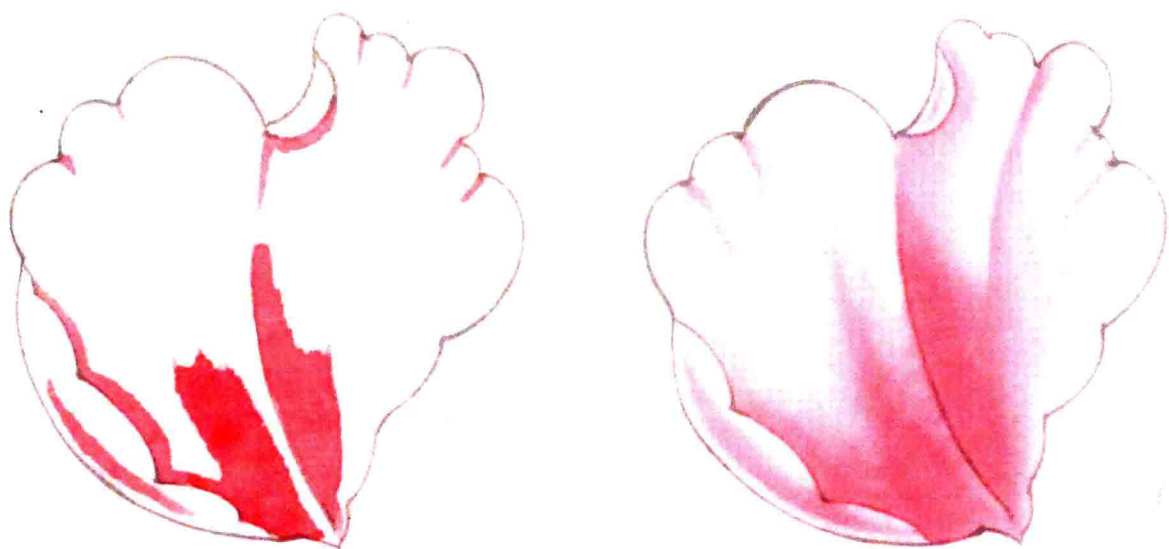

先平涂绿色
后罩染石绿

此染色方法
适合表现反叶

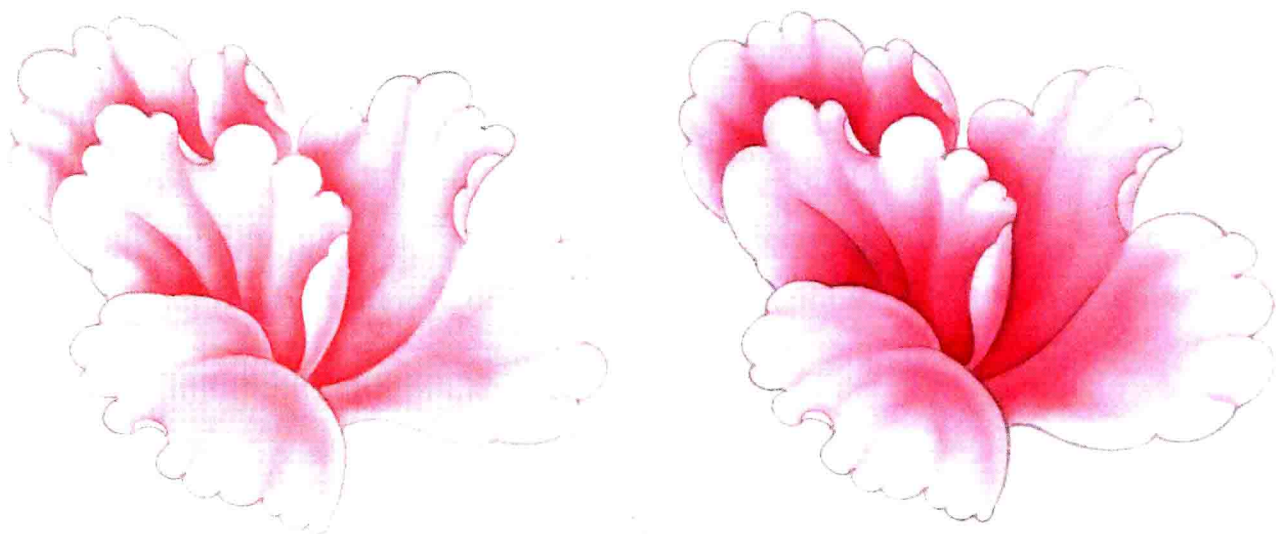
花瓣染色方法

分染

用颜色笔在需要染色的地方点几笔颜色，用清水笔沿颜色往外晕开。要注意水分的控制，颜色笔中的水分较多，清水笔中的水分较少，注意最后要把多余的水用清水笔吸走。刚开始染时，不容易染得均匀，只要勤加练习，就会达到满意的效果。范图中用曙红分染花瓣。

统染

在分染之后，用一种颜色把深的地方统一染一下，以增加色彩的层次感。范图中用曙红加胭脂统染花瓣的根部。