

美术基础教学系列丛书

胡越忠 编绘

庭院花鸟设色技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

庭院花鸟设色技法

胡越忠 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

庭院花鸟设色技法 / 胡越忠编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2011.10

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-757-2

I. ①庭… II. ①胡… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 184955 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: 北京锋尚制版有限公司

印刷: 北京天成印务有限责任公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 3

版次: 2011 年 10 月第 1 版

印次: 2011 年 10 月第 1 印

印数: 1—4 000 册

书号: ISBN 978-7-80738-757-2

定价: 28 元

作者简介

胡越忠，笔名蔚溪，生于徽州。安徽省美术家协会会员，安庆市美术家协会副秘书长，现就职于安庆市文联。

目录

概述·····	2
工具·····	3
南瓜画法步骤·····	4
草地画法步骤·····	6
鹌鹑画法步骤·····	8
《梦归田园》画法步骤·····	10
《冬至》画法步骤·····	14
《菜瓜蛭蚱》画法步骤·····	18
《暖春》画法步骤·····	22
《野园小景》画法步骤·····	26
《田园风味》画法步骤·····	30
《硕果》画法步骤·····	32
《飞落枝头欲觅食》画法步骤·····	34
形式处理及范例解读·····	36
作品欣赏·····	38

作者简介

胡越忠，笔名蔚溪，生于徽州。安徽省美术家协会会员，安庆市美术家协会副秘书长，现就职于安庆市文联。

目录

概述·····	2
工具·····	3
南瓜画法步骤·····	4
草地画法步骤·····	6
鹌鹑画法步骤·····	8
《梦归田园》画法步骤·····	10
《冬至》画法步骤·····	14
《菜瓜蚱蜢》画法步骤·····	18
《暖春》画法步骤·····	22
《野园小景》画法步骤·····	26
《田园风味》画法步骤·····	30
《硕果》画法步骤·····	32
《飞落枝头欲觅食》画法步骤·····	34
形式处理及范例解读·····	36
作品欣赏·····	38

概述

工笔花鸟画，顾名思义，是一种工整细致的绘画语言，其特点是造形严谨、用笔工整、敷色匀润，具有现实主义的表现风格。如田园风光、草丛石坡、池塘情趣等，不言而喻，凡是山水、人物之外的题材，均可属于花鸟画的范畴了。

工笔画不能只是对物的真实写照，而是通过工笔的手法来写画者的心，也就是“笔工而意写”。它不仅是应物的写真，更是写实性的意象，在观察与写生的基础上，经过艺术的再创作，以写实而达传神，以传神而感动观众的心灵，从而达到气韵生动的艺术效果。

工具

常用的笔有六支，两支勾线笔（一支勾彩墨线，一支勾白色线）。三支染色笔（一支蘸清水，一支染彩色，一支上墨），专笔专用，以保证画面干净。还要准备一支底色笔。

墨用绘画专用墨汁即可，还要备有油烟墨及砚台。油烟墨光泽度好，色偏紫或偏赭，可作为墨紫色物体的底色，如画紫色牡丹，研墨打底色较理想。作画用的砚台不必讲究，选用普通质地细的，容易下墨的砚台即可。纸分为熟宣和生宣（绢也有生熟之分），可用六尺熟宣，因其质地厚，经得住反复渲染，画小品时，也宜裁成小幅而用之。

颜料用中国画颜料，兑水即可使用，比较方便。此外还要备碟、笔洗、镇尺、胶、矾等。

南瓜画法步骤

步骤一 染底色。用墨层层分染，留出南瓜的纹理，大蒜用墨宜淡，染出物体的立体感即可。

步骤二 上色。南瓜、辣椒用深绿色由暗面向亮面染，用淡汁绿色由亮面向暗面染，与深绿自然相接。大蒜分染赭石。

步骤三 点白斑。南瓜染到七成色泽时，用立粉法点白斑，干后上一遍矾水以固定白粉。

步骤四 调整。再次用相同的方法上色，直到满意。用赭黄提染南瓜的亮面，用墨青色提染南瓜的暗部，增强瓜的质感。辣椒用藤黄调曙红提染，大蒜用曙红提染。最后复勾物体即可。

草地画法步骤

步骤一 打底色。杂草用略淡的墨分染，留水线。草地用中等墨色层层皴染，皴出杂草地的苍茫感觉。

步骤二 上色。上色也要层层罩染，注意画面的整体色调。杂草用墨青色（花青加少许胭脂及少许墨）罩染，地面罩深墨绿色（花青加藤黄和墨）。

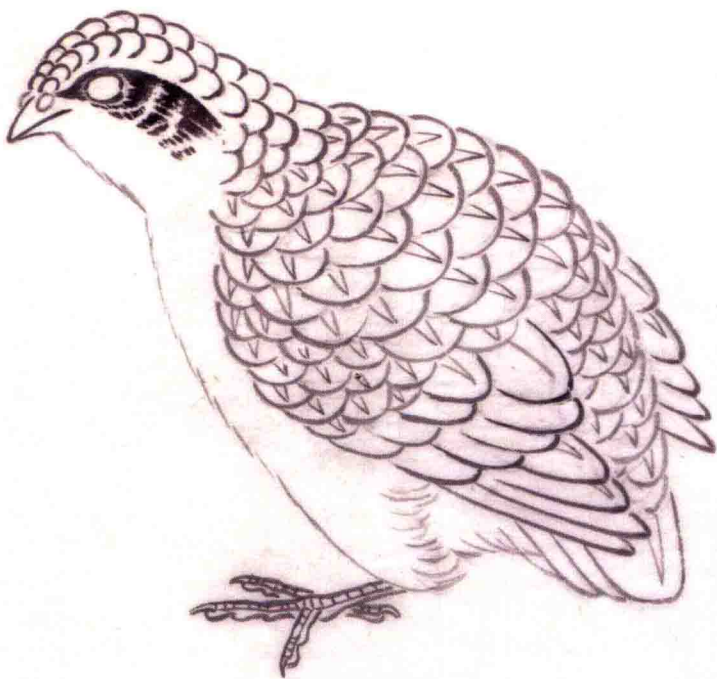
步骤三 清洗。
用清水洗去画面的浮色，洗时要注意画面的虚实、轻重。

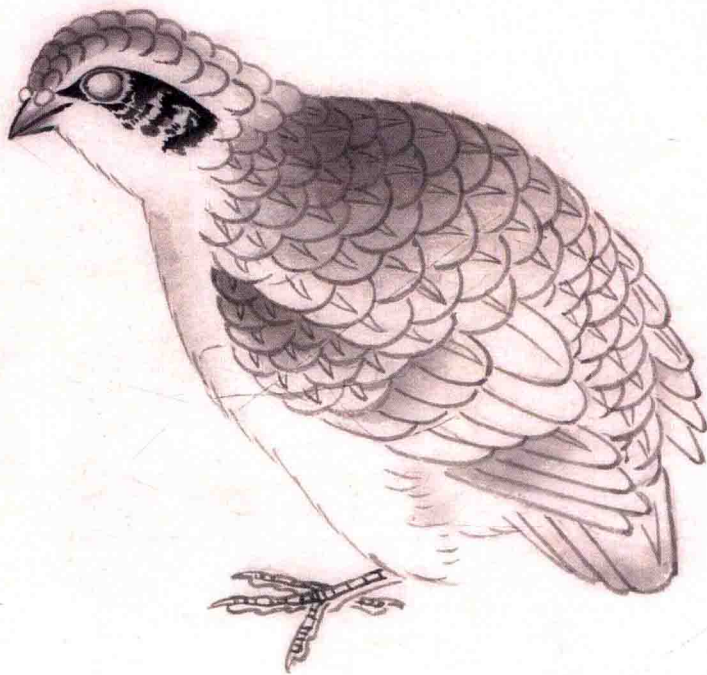
步骤四 调整。
提皴草地，根据画面需要调整墨色，近处可用重墨，远处用墨宜淡，虚处用与画面同类绿色皴染（近处用胭脂黑皴，中景用深墨绿色皴，远景用淡墨绿色皴），满意就行。再用淡墨绿色统染草地一遍，使画面色调统一。最后用中等墨色勾杂草。

鹌鹑画法步骤

步骤一 浓墨勾鹌鹑嘴和爪,中等黑勾头顶、背部的羽毛,淡墨勾胸、腹部,用焦墨劈丝眼前后的黑斑。用笔要注意轻重虚实、墨色的统一和谐。

步骤二 用淡墨分染鹌鹑头部、颈部、背部、眼,中等墨分染嘴。多次分染,满意为止。

步骤三 上色也宜薄中见厚，层层上色。用赭墨调胭脂染头顶，赭墨染颈后、背部，花青染大飞羽和尾羽，赭石染颈、喉部、颈前，赭黄染眼、腹部和爪。

步骤四 用中等墨复勾鹌鹑头顶、背部的羽片，浓墨复勾飞羽、尾羽。用浓墨劈丝顶、背、飞羽、尾羽上的黑斑，中等墨丝毛。粉染眉线、眼前后墨斑内的间隙、颈喉部和下腹部，干后白粉丝毛，重墨点睛，白粉点高光。赭墨点爪鳞，浓黑复勾鳞片。

《梦归田园》画法步骤

步骤一 白描。中等墨勾叶子及南瓜，淡色勾瓜藤。重墨勾鹌鹑嘴、头顶、背部，用焦墨劈丝眼前后、头顶、背部羽片上的黑斑，淡墨勾胸、腹部，并劈丝黑斑。用笔要注意轻重虚实及墨色的统一和谐。

步骤二 染底色。用淡墨层层分染，要考虑到作品的意境，明确虚实层次关系。南瓜和正面叶子约染五次左右。瓜藤和反面叶子，约染三次。鹌鹑用淡墨分染头部、颈部、背部，浓墨分染嘴，地面用淡墨层层皴染，远景皴出杂草的感觉即可。

步骤三 上色。上色也要层层分（罩）染，注意画面的整体色调，正面叶子用深绿色由内向外染，用淡绿色笔尖蘸少许赭黄色，由外向内染，与深绿色自然相接；反面叶子、瓜藤罩染淡绿，分染石绿；南瓜暗面染深绿色，亮面用淡绿接染；地面及杂叶统罩墨绿色。鹌鹑用淡赭墨染头顶、颈后、背部，赭石染颊、喉部、颈前，淡赭黄染腹部，前一只鹌鹑赭墨调入少许胭脂。

步骤四 调整。画面色彩、明度、色相画足后，用清水将浮色轻轻洗去，洗时要注意画面的虚实、轻重，使画面更趋于含蓄，色彩更加湿润，干后再进行细节刻画。用赭墨色染叶子的枯处，赭黄色染瓜的亮面，用胭脂提染嫩叶和瓜藤。胭脂调墨复勾鹌鹑头顶、背部的羽片，中等墨丝毛，粉染眉线、眼前后黑斑内的间隙、颈喉部和下腹部，干后白粉丝毛，重墨点睛。