

中国工笔画技法速成

学画

工笔兰

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

车来通 著

车来通 1956年生,河北高阳县人,中国美术家协会河北分会会员,任教于河北任邱华北石油教育学院美术系。自1983年以来发表花鸟画作品300余幅,十余次参加全国美术作品展、提名展、邀请展等展览,获得银奖和铜奖,多幅作品被机关、团体或个人收藏,曾由天津人民美术出版社、天津杨柳青画社出版个人画册、技法丛书等。

图书在版编目(CIP)数据

学画工笔花鸟 / 车来通著. —天津:天津人民美术出版社,2004.6

(中国工笔画技法速成)

ISBN 7-5305-2523-9

I. ①学… II. ①车… III. ①花鸟画—工笔画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046040号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022)23283867

出版人:刘建平 网址:<http://www.tjrm.com>

国家教育部高等教育出版社印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2004年7月第1版

2004年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:1

印数:1~3000

版权所有,侵权必究

定价:9.80元

前 言

工笔花鸟画历史悠久,是最早完善的一个独立绘画形式,辉煌于唐宋时代,涌现出众多工笔画画家。史称“徐、黄异体”的徐熙、黄筌,作为五代时期的杰出代表,为我国工笔花鸟画的发展做出重大贡献。作为宫廷画派的黄筌,以其精丽、富贵、典雅、工整、细腻的风格,达到了极高的艺术成就。其作品风格对后世工笔花鸟画的发展产生了深远影响。

工笔花鸟画是中国画的一种表现形式和重要组成部分,有着自己独具的艺术风格和民族特色,它以花草、鸟虫、鱼、动物及树石等为表现题材,借以表达作者对社会、自然、人生的感悟,并通过绘画的形式来抒发作者的思想感情。在长期的发展中,虽时有起伏,却绵延不息。近年来,工笔画得以复兴,当代工笔画的兴起犹如给混杂躁动的中国画坛注入了一针镇静剂,也使这枝古老的奇葩更加绚丽多姿。当代工笔画的蓬勃发展,艺术形式的多样化、题材的拓宽、造型及表现技法的不断出新,给工笔画的发展增添了无穷活力。也使广大人民群众对它更加喜爱,人民的喜爱,也必将进一步促使其更大发展。

画作是孤独者之歌。作画要耐得住寂寞,不怕吃苦,以此为乐,这是学好作画的前提,这本《兰草画法》为传统工笔重彩技法,也是工笔画的基本技法。通过学习,可对工笔花鸟画技法进行初步的了解和掌握。对于表现其它花鸟,可依其律而绳之,顺其理而变之,达到举一反三的目的。

笔墨当随时代,通过对传统技法的学习掌握,对工笔画的理解,在大量白描和写生等基本功和素材积累的基础上,努力拓宽自己的表现范围,掌握更多的表现技法。让我们共同为工笔花鸟画的繁荣发展而探索,创作出更多更好更新颖的群众喜闻乐见的优秀作品,奉献人民、为社会主义精神文明建设服务。

兰生幽谷,不以无人而不芳
君当如兰。

牟来通
2004年2月

兰草技法要领

兰花是我国的传统名花，与梅、竹、菊并称为花中四君子。

兰花是一种宿根性多年生草本花卉，种类繁多。

中国兰花又称“国兰”，是我国人民最喜爱的传统名花，它叶态绰约多姿，叶终年长青，花朵高洁幽香。数千年来，素有“香祖”、“王者香”和“天下第一香”之称，可谓“久坐不知香在室，开窗时有蝶飞来”。

国兰有着两千多年的栽培历史，其气质高雅脱俗，“不以无人而不芳，不因清寒而贱贞”，其象征和代表的人格特征一直为国人所崇尚。

画兰是兰文化的一个重要组成部分，是历史发展的产物。始于南宋郑所南，明清之际名家辈出，石涛、郑燮尤长此道，历代文人墨客大都以此抒情言志。

兰叶画法

画兰之韵，全在于叶。兰叶变化多，易画凌乱。画时应注意叶子的组织，如：叶子的长短、疏密、聚散、正反、宽窄、前后、远近、转折、穿插等诸多因素。

画时叶子要有长短、高低错落，使之有节奏感，不可半齐。叶子要有前后远近的空间关系，不能在一个平面上。画时叶有正反、宽窄变化，宽叶为正，窄为侧，正反可在染色时加以表现，使叶子自然生动有变化。疏密聚散是构图中的重要环节，在组织每一簇叶片时，要十分注意疏密关系，不能平均分配，画多叶时，可把叶子或多或少分为几组，每组二根至五六根或八九根，每组间距不同，构成疏密、聚散的均衡关系，产生自然美感。

兰叶为针状叶，细长变化多，生长中产生自然转折弯曲，叶间相交互的关系是兰的风韵所在，也是画兰时表现的重要特征。如何表现好叶间的穿插交互关系，下图中介绍了二至七片叶的组织方法和穿插中避免出现和忌出现的问题，画兰时应注意。通过刻苦练习，久而法熟，熟能生巧，巧则超乎法外，达到“胸有成兰”的境界。

兰花画法

兰花一般为五瓣，结构较简单，画时应注意变化，如花有俯仰、正反、开合、藏露等变化。茎出叶中，花出叶外，要有向背、高下、掩映，花后再生叶，则花藏叶中，偶有花露叶外更显生动。不可五瓣平展，状如五星。须有正侧，掩映、屈伸，五瓣间要有呼应，花与花之间要有照应，使花在叶间更显娇媚、生动、自然。

白花赭红色叶画法步骤：

步骤一 白描勾线，重墨勾叶，淡墨勾花，中墨勾茎。

步骤二 淡墨分染叶片，叶中线留叶脉。

步骤三 用赭石加草绿（花青+藤黄）调成赭绿色对花叶第一遍罩染。叶的根部及尖部染时留出纸白，注：罩染颜色要淡些，一遍不够干后进行第二遍罩染。

步骤四 用赭石加朱砂罩染正面叶子，反叶用三绿罩染。花用蛤粉调胶，从花瓣尖部染白向里分染两遍，花蕊用浓朱砂点出，花茎可用胭脂分染。正面叶的掩映部位用中墨分染。

绿叶白色花的画法步骤：（在色纸、绢上）

步骤一 重墨勾叶，中墨勾茎，淡墨勾花。

步骤二 用淡墨分染叶子一至两遍。

步骤三 用草绿（花青加藤黄）罩染叶子一至两遍。

步骤四 正叶用石绿罩染，反叶用三绿分染。花用蛤粉白，由花瓣尖部向里分染两遍。用浓朱砂点蕊，正叶的掩映部位用墨分染。
注（面状的色系要用胶水调和和使用）。

粉色花橄榄绿叶画法步骤：

步骤一 淡墨勾花，重墨勾近叶，中墨勾远叶及花茎。

步骤三 叶子用赭石加草绿(花青+藤黄)罩染花用淡胭脂第一遍分染。

步骤二 用淡墨对叶片第一遍分染，干后对近叶进行第二遍分染，花用淡白色平涂一遍。

步骤四 近处叶子，用淡草绿罩染，花用胭脂第二遍分染。

春韵
甲申年元月車來通製

步骤五 正面叶子掩映部位用中墨分染，反面叶子用三绿罩染，花的根部用较浓胭脂小面积分染，用淡胭脂复勾。用浓白色加藤黄点蕊。

紫色花石青叶画法步骤：

步骤一 白描勾线，重墨勾叶，中墨勾远处叶及花茎，淡墨勾花。

步骤二 用花青加墨分染叶子，远处叶用色应淡些，花平涂白色。

步骤三 用头青加草绿罩染叶子。用胭脂加花青成淡紫色分染花瓣。

步骤四 正叶用石青加胶罩染，反叶用石绿色罩染，花用紫色分染，用浓朱砂点蕊，茎用草绿平涂，用胭脂分染，正叶的掩映部位再用花青加墨分染。

清香
甲申
年
夏
通
製

清香

春晓

芳草

春兰