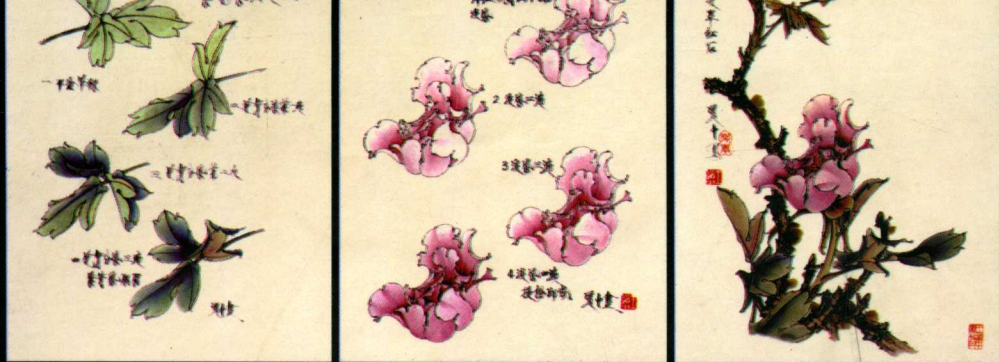

名家国画技法·花鸟鱼虫

王道中 王少卿等 编绘

天津杨柳青画社

著名绘画大师教你学会各种不同风格的绘画技法

名家国画技法·花鸟鱼虫

王道中、王少卿等编著

天津杨柳青画社

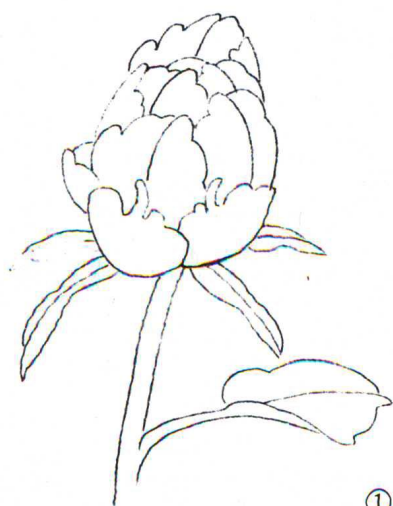
目 录

第一篇、画花技法	1
一、牡丹	1
1、工笔牡丹	1
2、写意牡丹	10
3、牡丹写生举例	19
4、王道中牡丹技法	21
5、俞致贞、刘力上花卉画法	32
二、荷花	40
三、海棠	49
四、虞美人	51
五、紫藤	53
六、桃花	55
七、玉兰	57
 第二篇、画鸟技法	 60
一、工笔鸟的画法	60
二、工笔孔雀的画法	66
三、工笔百鸟图谱	74
四、写意八哥图谱	85
五、写意燕雀图谱	98
六、仙鹤的画法	110
 第三篇、画草虫技法	 118
一、工笔草虫图谱	118
二、写意草虫图谱	133
 第四篇、画鱼技法	 144

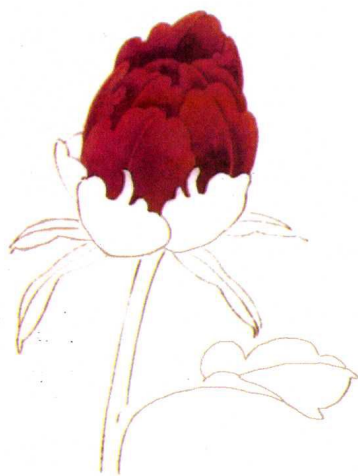
第一篇、画花技法

一、牡丹

1、工笔牡丹

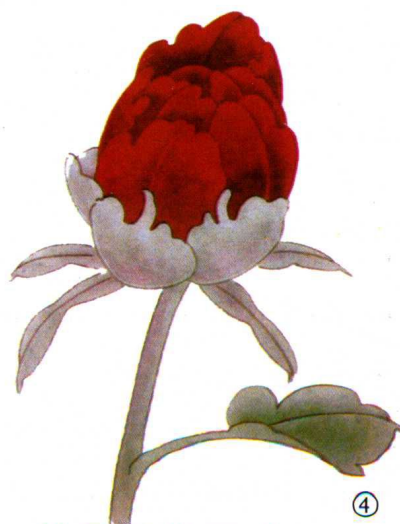
①

②

③

④

牡丹花苞画法一

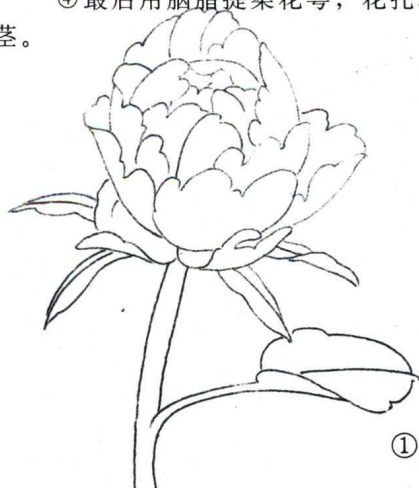
大红花苞的着色技法

①大红又叫状元红。用较重的墨线勾出花苞。

②平涂朱砂，然后用胭脂分染。

③经三遍左右后再用曙红罩染三遍左右，用草绿平涂花萼和花托。

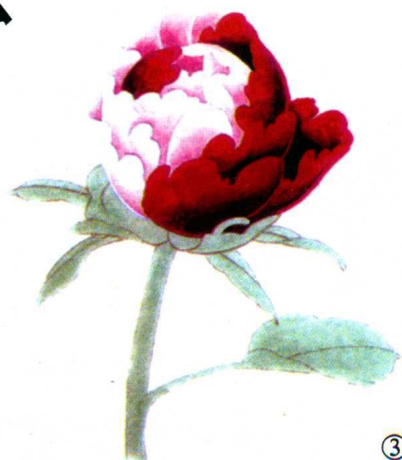
④最后用胭脂提染花萼，花托和茎。

①

②

③

④

二乔花苞的着色技法

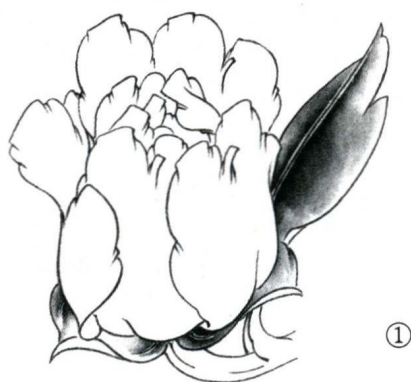
二乔是一个极富特色的品种，由一半粉红和一半深红组成。要注意的是在染色前，就要先安排好它们的关系。具体画法是：

①先用淡墨勾出花苞。

②平涂花瓣粉红的部分，并用曙红平涂深红部分，再用曙红分染粉红部分。

③用花青分染深红部分，并用草绿平涂花萼和花托。

④用胭脂提染花萼和花托。

①

②

③

④

牡丹花苞画法二

花苞的着色技法

- ① 淡墨勾花苞。
- ② 用淡曙红或胭脂由花苞根部向尖端部分染，颜色晕染要淡而均匀。
- ③ 纸背面平涂白粉。用淡曙红或胭脂藤黄加少许白，调匀点雄蕊。
- ④ 用淡白粉色由花瓣尖向根部提染。

①

②

③

④

半开花头的着色技法

半开牡丹着色过程同花苞着色过程。

花瓣染色完毕后，以雌蕊为中心用

藤黄加少许白，调匀点雄蕊。

①

②

③

④

牡丹花苞画法三

花苞的着色技法

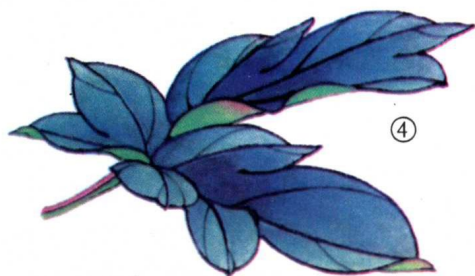
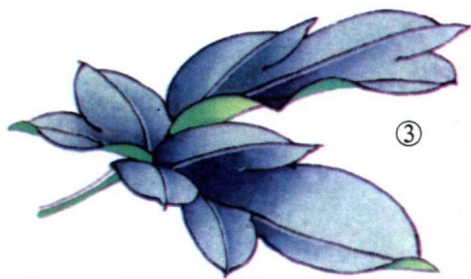
① 以淡墨色勾出花苞的轮廓，勾花托和嫩叶时用线要粗些，以便从线描上与花形区分。

② 用曙红分染花苞暗部一至两遍，然后用花青加藤黄调和为汁绿(偏黄绿)平涂花托和嫩叶，待干后，花托及嫩叶要用三绿加少量白色调和，向叶尖处分染，叶尖处可用淡曙红薄薄向内分染。

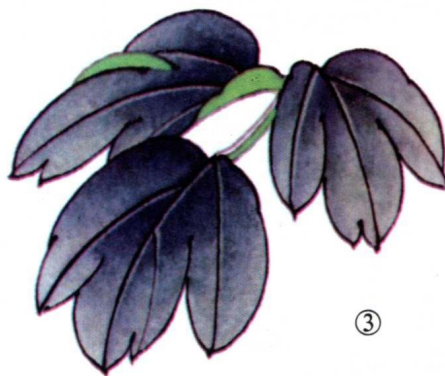
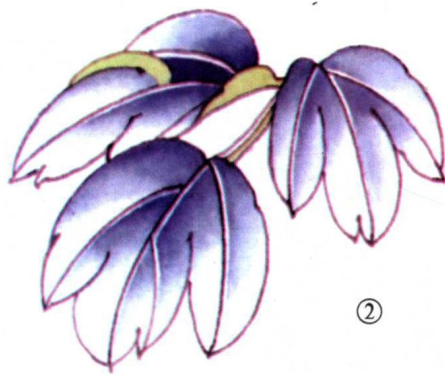
③ 花苞最暗部可用曙红加胭脂调和色分染，外摊面积不宜过多，顺尖处可用淡曙红薄薄向内分染。

④ 以胭脂加曙红调和色按照花苞的明暗深浅来勾勒色线，线条宜重些，花托及嫩叶可用淡曙红勾勒而成。

牡丹叶画法一

用石色着色步骤

不用石色着色步骤

牡丹叶的着色技法

牡丹叶的着色大致分两种：用石色与不用石色。

①先用重墨勾出叶子的正面，后用淡墨勾出叶子的背面，勾叶子的线可粗重些，以便和花区分。

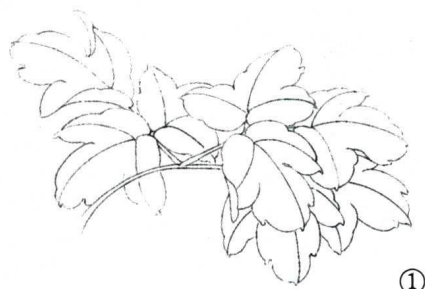
②花青加少许墨汁调匀，按主叶脉的走向分染出叶子的明暗关系，三遍为宜，分染主叶脉时要留水线，以表现主叶脉的受光面。

③叶子正面分染后，用花青藤黄及少许赭石调和为汁绿色，罩染一遍，叶子背面先用汁绿色平涂，后用三绿加少量白色调匀分染一遍，要匀，干后用淡曙红从亮部少许分染。

④用重花青勾勒出叶子的正面，以曙红或汁绿色勾勒出叶子的背面即可。

以上是不用石色画叶，若用石色画叶子，可在分染及罩染后，用头青，花青及少许三绿调匀，从暗部向亮部分染一遍，最后再用重花青加墨勾勒叶子，石色可增加叶子的厚重感。

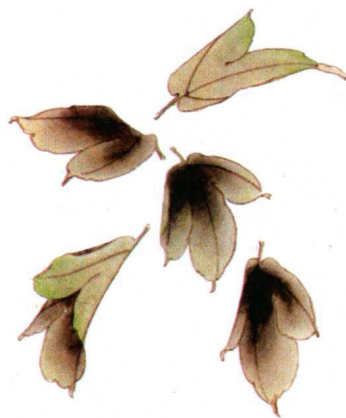
牡丹叶画法二

①

①

叶的着色技法

俗话说：“花好还需绿叶扶。”画牡丹叶虽不是主要表现对象，但在画面上，它要比花占更多的空间。倘花好而叶子平板，则很不相称。

“画花难画叶”，这种结论是正确的。花冠中的花瓣固然变化无穷，但花冠大小不能过尺，所以花瓣变化范围不可能很大。可是牡丹叶子却远远超过了花冠变化的范围。叶子的复杂和灵活更有发挥作者的主观能动性的创造，这是画叶难的原因之一。另一方面，作者往往对叶子容易忽视。对于复杂的叶子结构研究不够，所以创作时就束手无策了，这也是画叶难的第二个原因吧。所以若想画好牡丹花而对牡丹叶子的观察认识分析研究，也是不可忽视的课题。

研究叶子要从一叶片开始画起，然后再扩大到整批叶。

画叶要表现前后左右，才能感到立体自然。批叶画左右易、前后难。前后批叶必须要解决好。花昂时叶必垂，花垂叶必昂。

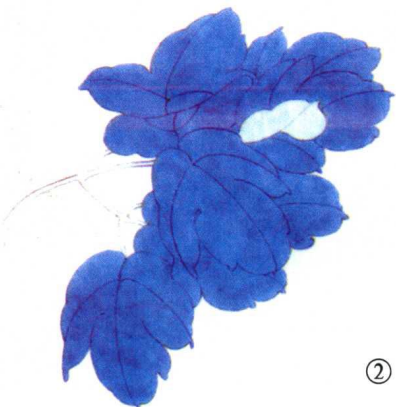
正面叶表现安静，背面叶表现风动。晴日静为主，风雨动为主。全静则板，全动则乱。动静相间，各有侧重，宾主分明，倍显生动。

叶子一般的染法，是用花青打底色。方法是用花青分染叶片及组叶，先染后画的叶，先染深重色的叶，然后再逐渐向前推画。花青底子染的好坏起着关键作用，所以叶的层次必须分明，厚实，然后才能罩染草绿（花青和藤黄所配成的汁绿，罩染即可）。但要注意汁绿一定要淡，要薄，必须注意打底色要厚而层次分明。而罩染的翠绿一定要薄，像淡色汁绿水一样，淡淡一罩即成。

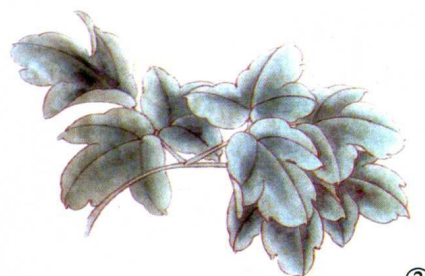
叶背的染法，不用花青打底，仅平涂嫩黄的草绿。干后，再用三绿加白的粉淡石绿色，从叶尖、叶边提染，即成似有粉霜的非常真实的反面叶。

②

②

③

③

④

④

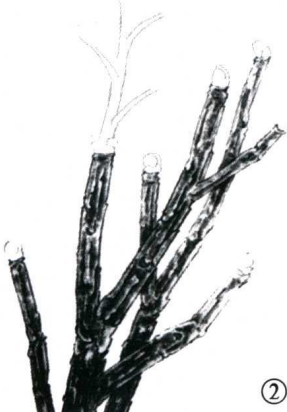
绿叶的着色技法

- ①用较重的墨中锋勾出叶子。
- ②先在叶子上平涂草绿。
- ③用花青分染三遍左右。
- ④再罩染草绿两遍。

蓝叶的着色技法

- ①中锋勾出叶子。
- ②平涂一遍酞菁蓝。
- ③分染花青二三遍。
- ④再平涂酞菁蓝加三青两遍。

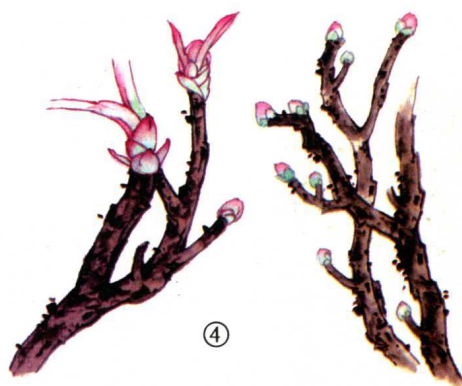
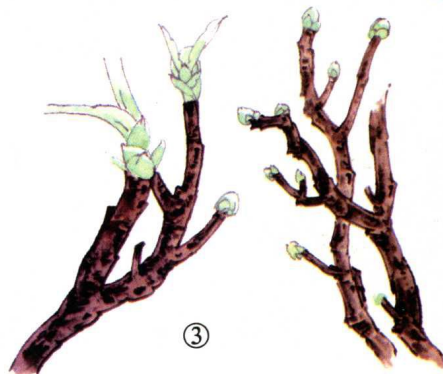
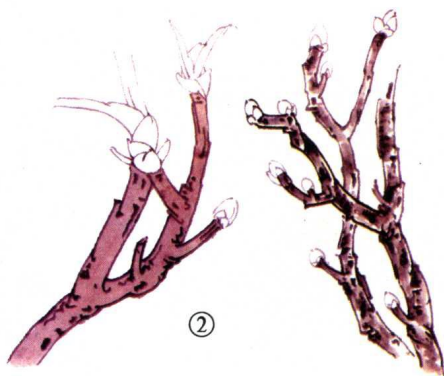
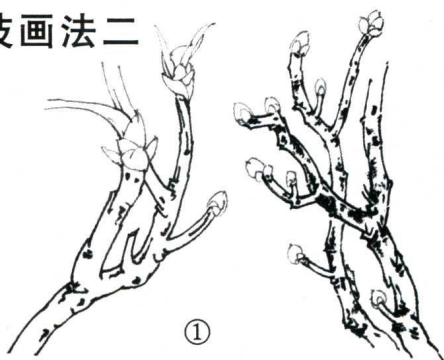
牡丹枝画法一

老干的着色技法

- ①用较重的墨线勾出干的结构。
- ②用小狼毫笔淡墨在结构处皴擦，注意笔要干。
- ③经二三遍即可。
- ④用草绿平涂茎，再用胭脂提染。

牡丹枝画法二

枝干、花茎的着色技法

枝干和花茎是一体的，区别在于干是木本，茎是草本。从质感上讲，干苍老，茎细嫩。在绘画上一般干为主体，茎则极少大面积出现。

①先用中墨以中锋勾皴枝干的轮廓，用线要整体，不宜琐碎，皴擦时不宜用侧锋，这样能表现出枝干圆而厚的特征。

②赭石加墨汁调出薄赭墨色，按枝干明暗分染一至两遍，拉开明暗关系。

③用淡墨加赭石(以墨为主)调匀，平罩整个枝干一遍，色要薄。

④最后用浓墨加赭石调匀在枝干上分别点苔，注意聚散关系，并加强最暗部以提高明暗对比，使枝干更具生气。

花茎和嫩叶的画法均用三绿加白粉调匀平涂，后用淡曙红分染梢部，最后以胭脂加曙红勾勒色线而成。

紫牡丹 步骤一

因紫牡丹色重用中墨勾花，重墨勾叶。线要挺拔有力，粗细有变化。用藤黄加少量赭石做金底，淡染两遍。

步骤二 用纸盖住花和叶，用金喷底。然后再用花青给花及叶分染打底色，正瓣深反瓣浅，待干后再统染一遍，颜色要薄。

步骤三 用牡丹红三遍九染花头(意思是多染几遍),最好染出紫绒的质感。叶、梗、柱头、花茎、花萼罩染草绿,反叶黄一些。

步骤四 用金勒花瓣,胭脂加花青勒叶筋,用胭脂染部分叶尖,草绿勒柱头、花茎、花萼及反叶,白粉勾花丝,藤黄加白粉点花蕊,最后签名盖章。

范例

二乔

姚黄

大金粉

魏紫

豆绿

朱砂红

玉玺映月

青龙卧墨池

2、写意牡丹

《春酣图》绘画步骤

①这是一幅以粉色牡丹为主的作品，画之前应考虑好花朵的安排要有聚散，花苞摆放得合理会起到主花朵之间的联系与呼应。毛笔蘸白粉后笔尖蘸少量曙红并调匀，再蘸胭脂，点虱。画成组的牡丹要注意花与花之间大小，浓淡及花形的变化。

②洗去笔肚至笔尖的白粉，调入曙红，再蘸胭脂按上述步骤点虱，深色花朵与粉色花朵有很强的对比关系，使粉色花朵变得更加明亮。在构图上起到衬托与造势的作用。

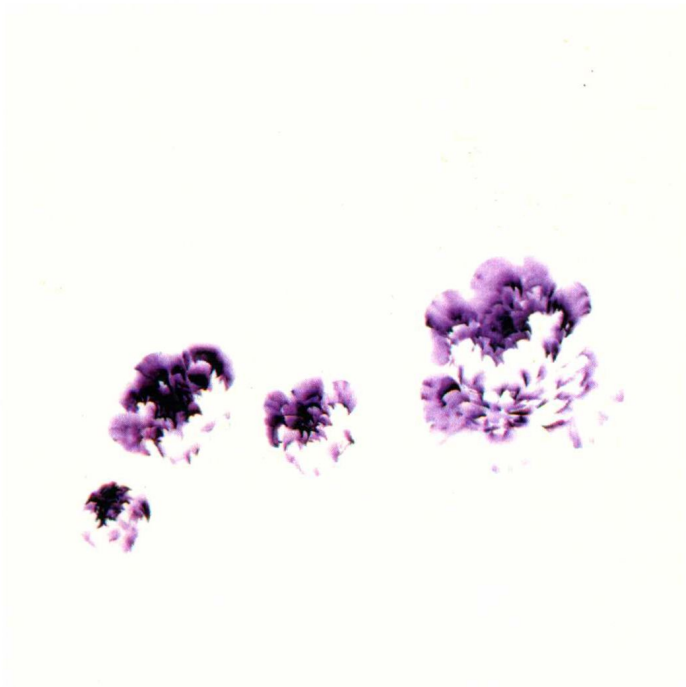

③待花朵干后点花蕊，注意花与花之间花蕊的变化。藤黄调入花青，笔尖蘸胭脂画大小花萼，用笔灵动跳跃，与花苞要成为一体。根据构图需要可以枝干将花朵分为三组，用中锋写枝干应注意穿插的疏密与枝梢的错落，以淡绿蘸胭脂或朱砂点芽。

④藤黄和花青调出绿色，毛笔蘸后笔尖再蘸浓墨点叶，分组画并注意浓淡虚实，趁湿勾叶筋，花苞周围的叶子笔尖可蘸胭脂点虱并趁湿以胭脂勾叶筋，要有虚实。干后，可用浓墨将实处的叶筋再提一遍，要简练利落。画两只蜜蜂可使画面生动活泼，以浓墨勾出蜜蜂的腹和眼，再用调入胭脂的藤黄染腹，以淡墨点蜂翅，用笔要巧，控制好水分让墨自然渗化。根据构图题款。

《紫艳》绘画步骤

①先用胭脂、花青两色在干净调色碟里调出紫色备用。提斗笔蘸调匀的白色，笔尖蘸少许紫色，先画淡紫色花朵，根据构图，画出大小错落的四朵淡紫花，力求润泽。

②在平正的淡紫花的基础上，笔尖多蘸紫色，以构图的聚散变化，画出深紫色的花朵，使花朵、半开花，花苞在画面丰富而有疏密。用藤黄加白色，画出花蕊，点时如写，错落自然。

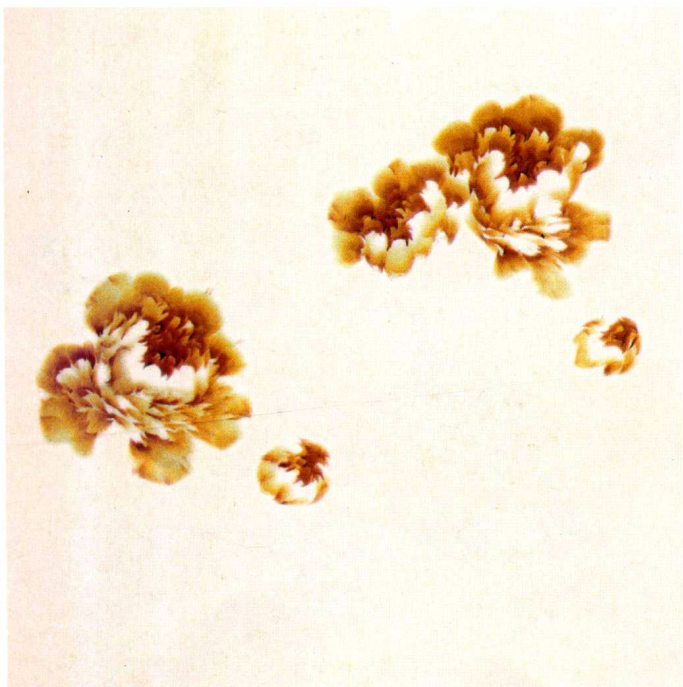

③花朵调整完成后，先画出花萼，再用浓墨加胭脂画重枝，以淡墨加胭脂画嫩枝画枝干时，虽反手而行，也应利落率意，穿插有序，且力求在用墨上做到一笔见浓淡，从而画出枝干之质感。以淡绿加胭脂画点花芽，使画面活跃起来。

④花叶用花青、藤黄以及墨色，大笔书写铺陈，衬托花形，密集画面，随势而行。用笔时注意大小变化，侧锋出笔时干脆，并用小笔触画出嫩叶，趁湿用笔，胭脂分别勾勒叶筋。点出两只蜜蜂，逆画面大势而行，更显变化。题竖款补白。

《春韵》绘画步骤

①用藤黄加少许朱漂，调成鹅黄色，画时，笔先蘸白色，笔头处蘸鹅黄，笔尖碰胭脂色。画此图时，先画花朵，花朵在画面中画出构图之势，俯仰照应，强调对比与用色上的精微变化。

②以汁绿加胭脂画出花萼，完成花苞及半开花。用淡墨、赭石、胭脂，调出枝干色彩，以上升逆锋画出两组枝干，更显聚散关系，加强了花朵的顾盼。用胭脂、浓墨分别点出嫩芽。用胭脂色点出花蕊，环状分布花心处，或疏或密。

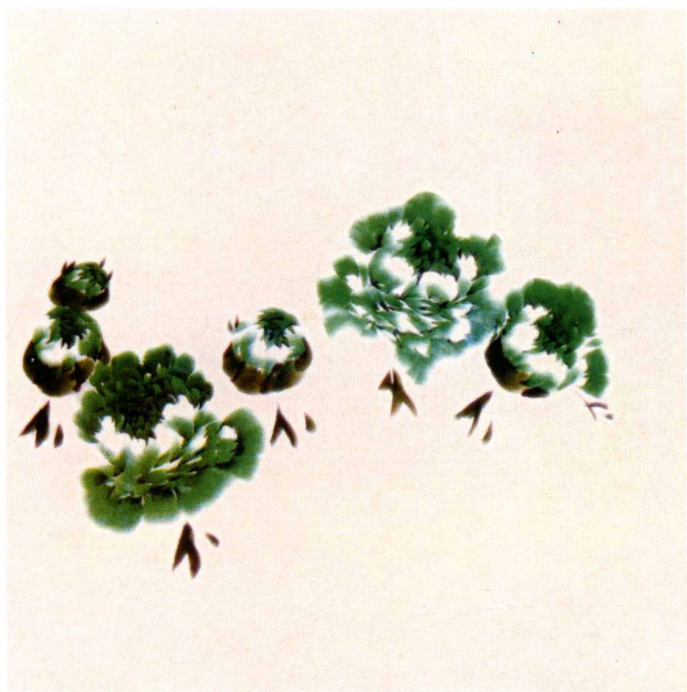

③用花青、藤黄调出绿色，加浓墨画重绿叶，加淡墨画绿叶，加胭脂画嫩叶。将牡丹分为两组，近实远虚，注意整体叶子的外轮廓的变化，自然不造作。

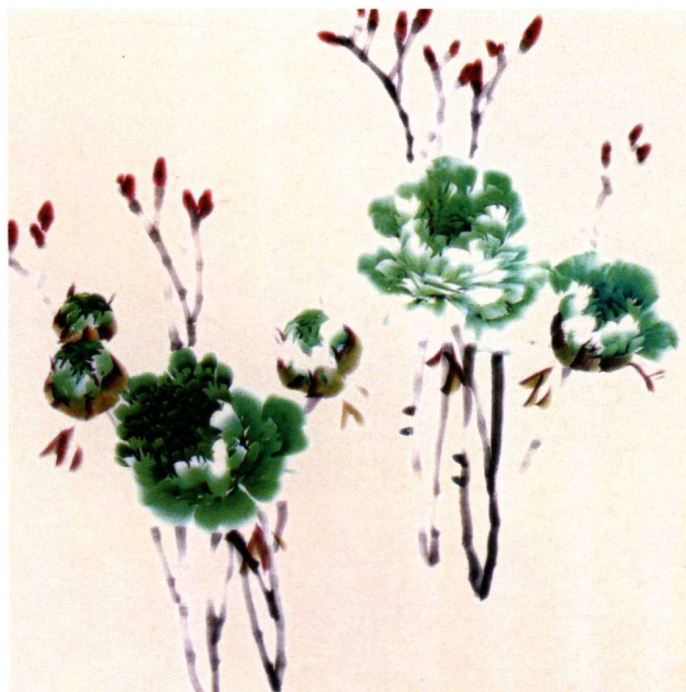

④调整好花、叶、枝的点、线、面的对比效果后，画出聚与散的三只蜜蜂，画面顿显活力。题横款，穿插于枝干间，铃名印及压角闲章，即成。

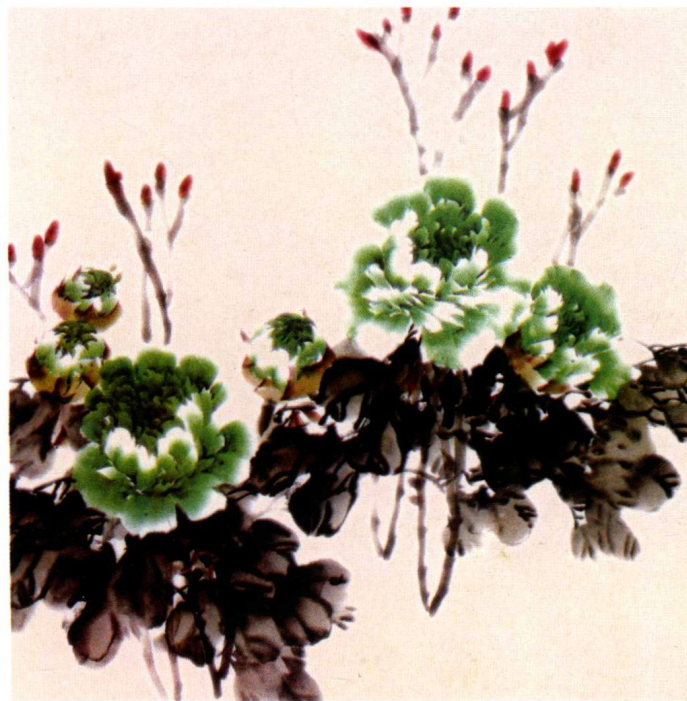
《百花开尽牡丹春》绘画步骤

①六朵牡丹花在画面中的起势，尤为重要。淡绿花、深绿花，花形或如塔状，或绽开花苞、花蕾或半开花，形状各异，姿态纷呈。绿牡丹的绿色，可用头绿加少量藤黄，深色处，笔尖蘸花青。刻画繁密的花瓣，花中心处用小笔触，花外部用大笔触。花朵完成后，用汁绿加胭脂画出花萼，花托。

②出枝分为两组，显现出画面的前后，纸外出枝为前，纸内出枝为后。枝干穿插有序，用笔注意干湿变化、虚实变化，而且参差错落。点出花芽，也应大小不同，富于变化。

③画墨色叶的时候，墨分五色。并在画时，挤出枝干线条，既交代出出枝的来龙去脉，又表现出块面与线条的对比效果。同时在用墨上强调表现叶的凝露之状，水墨淋漓为最佳。大笔画出的墨叶间，以细枝穿插，得通透之状。

④用藤黄、白色调匀，点出花蕊，有聚有散，反映花之类型的不同。画两只蜜蜂穿行其间。焦墨点缀，以醒画面，增加苍润对比。题横款，写于枝干上，加强画面上部点状与下部块面的对比。铃印遂成。

