

美术基础教学系列丛书

田素华 编绘

工笔花卉基础教程

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

工笔花卉基础教程

田素华 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔花卉基础教程 / 田素华编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2018.1

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-5547-0699-2

I. ①工… II. ①田… III. ①工笔画—花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 293752 号

出 版 人: 王勇

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) 28376885 28374517

28376998 28376928

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津海顺印业包装有限公司分公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1 — 4 000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0699-2

定 价: 28.00 元

作者简介

田素华，自幼酷爱书画，师承著名画家陈军先生。毕业于武昌理工学院艺术设计专业，北京工笔重彩画会会员。曾获“华夏之星——中国书画人才海选”奖，绘画作品获“鸡年画鸡——第二届中国画金鸡奖”提名奖。

目录

一、几种常用技法	2
二、特殊技法	3
三、写生基本知识	4
四、画面黑白灰的关系	5
五、各种花卉画法	6
1. 朱顶红	6
2. 美人蕉	10
3. 杜鹃花	14
4. 鸡冠花	18
5. 蜀葵	20
6. 向日葵	22
7. 月季花与葡萄	24
8. 牡丹之一	28
9. 牡丹之二	33
六、作品欣赏	38

作者简介

田素华，自幼酷爱书画，师承著名画家陈军先生。毕业于武昌理工学院艺术设计专业，北京工笔重彩画会会员。曾获“华夏之星——中国书画人才海选”奖，绘画作品获“鸡年画鸡——第二届中国画金鸡奖”提名奖。

目录

一、几种常用技法·····	2
二、特殊技法·····	3
三、写生基本知识·····	4
四、画面黑白灰的关系·····	5
五、各种花卉画法·····	6
1. 朱顶红·····	6
2. 美人蕉·····	10
3. 杜鹃花·····	14
4. 鸡冠花·····	18
5. 蜀葵·····	20
6. 向日葵·····	22
7. 月季花与葡萄·····	24
8. 牡丹之一·····	28
9. 牡丹之二·····	33
六、作品欣赏·····	38

一、几种常用技法

分染

工笔画着染技法中一种重要的方法，用两支笔进行，一支蘸色，另一支蘸清水，把颜色均匀地染成由深到浅的渐变效果。用分染的方法分出花叶明暗、浓淡的变化，是表现花卉形体起伏、转折、层次的主要手段。

平涂

在分染前或分染之后平铺一层色彩，可以用石色，也可以用水色。当用石色平涂时，一般要薄涂几遍才易均匀。

接染

用两支毛笔蘸不同颜色进行着染，趁湿使两色相互渗接在一起。接染法比较省时，效果更容易“活”。

烘染

大片烘染底色，以衬托出浅色花叶。

立粉

用浓厚的粉质色堆积起来，点成如浮雕般立体的色粉点或线的技法，点花蕊常用此法。

染粉法

即用白色染，有两种方法：一是用薄钛白水平涂，待干后再染其他颜色（适合浅色花朵）。二是用白粉由厚到薄、从花瓣尖部向根部染。

二、特殊技法

撞粉法

先画色彩，趁色未干时将钛白撞在先前的色彩里，色彩会随着水自然流动，干后形成自然肌理。

湿画法

先把熟宣纸或绢打湿，趁湿点染墨或色彩，干后形成自然的肌理效果。这种方法的难度在于要掌握好纸或绢的干湿程度，太湿画出的形不容易控制，太干则画面肌理变化小。

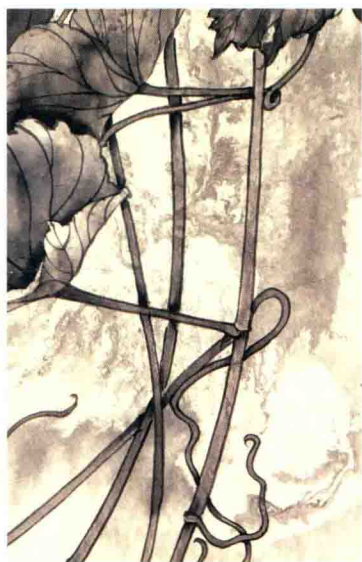
撞水、撞色法

先以淡墨或色彩积水成形，趁湿冲入水或其他色彩，使水与色彩互相冲击，干后形成自然斑驳的水迹。注意冲入水或色的干湿程度，太湿冲不出花斑，太干激出的花纹会死板。

先平涂后勾线

以接近小写意的笔法，先用色彩画出物象的形，如图先画出叶子，再趁湿用中墨勾叶筋。

拓印

把纸放在凹凸不平的底子上拓印或用丝瓜瓤、纸团等拍打底子，都可以产生斑驳的纹理和点子。如此图的背景即采用拓印法。

三、写生基本知识

生活是艺术的源泉，只有深入到生活中去，才能创造出比自然生活中的花鸟更典型、更美的艺术形象。

初学写生时

首先要耐心细致地观察，不要急于动笔，先仔细观察对象的生长结构和基本形态、特征，弄清来龙去脉，再开始勾画。工具最好用铅笔或炭铅笔，选择入画的角度。画结构较复杂的花叶时最好先用硬铅笔勾画一些辅助线，把握住大的形体关系，避免从局部出发丢掉整体。

收集资料

开始画某一种花时，先分析其结构，记录其生长规律、花瓣与叶片的基本形状、花蕊的形态等。

对花蕊进行形象特写，收集花与花蕾或几朵花聚集在一起的生动形象时，一般要画原大。对叶子进行认真的研究和写生，叶子是形成花枝大势的关键，叶子安排不当，整幅画就会失败。

要画一些整枝的速写，画时对繁茂的树枝进行选择 and 取舍，不要照相式地什么都画。

培养记忆和默写的能力

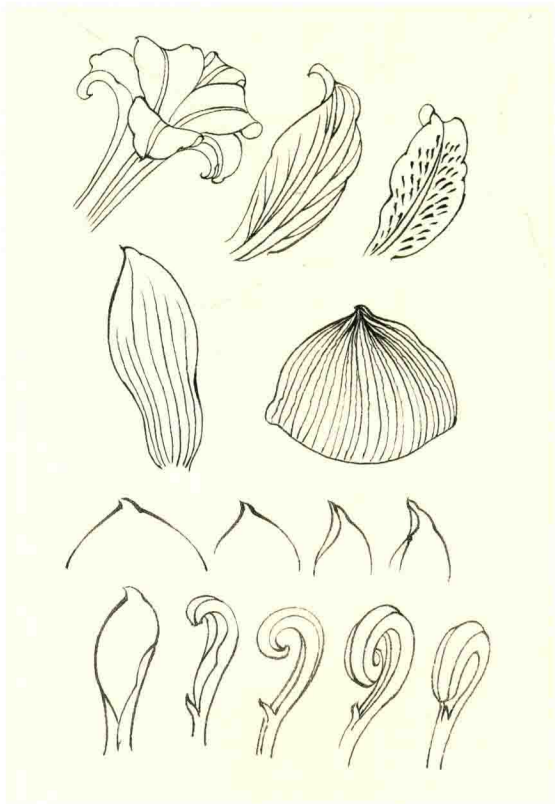
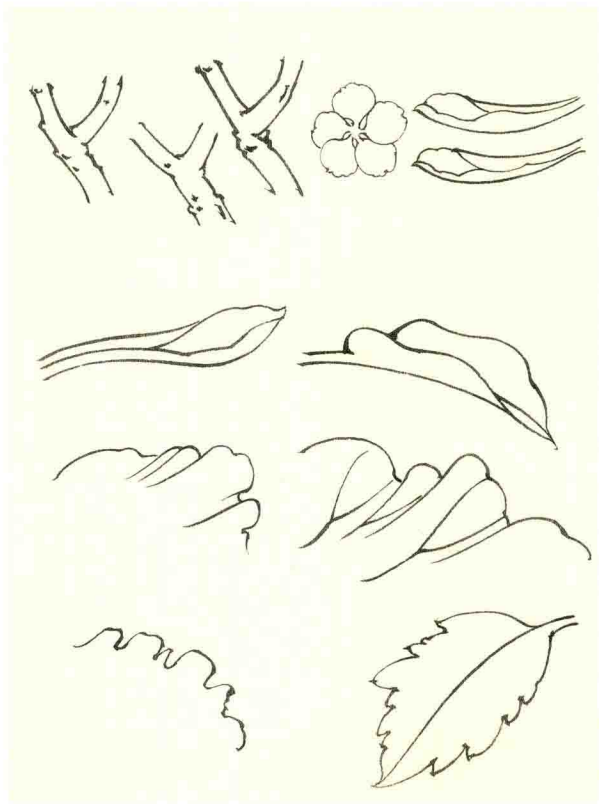
写生的同时注意培养记忆和背默形象的能力。观察物象时要动脑用心，记住规律性的东西，要抓主要的形态特点，记住枝干的大势，增添花叶的形象，反复进行观察，慢慢就有了默写的本领。具备记忆默写的能力对创作极有帮助。

写生时的组织取舍和构图

写生时要有选择地收集那些新鲜、生动、美丽的花鸟形象，在写生较为熟练的基础上进行组织加工。对于重复的、不美的、多余的花叶要大胆舍弃，把植株上好看的花叶组织在一起，就地进行构图，这样的写生在创作时用途就更大了。

写生和美术日记结合

养成随时带速写本的习惯，既可写生，也可以记录生活感受，及时勾画出自己想象中的画面。当勾草图不能表达自己的想法时，还可以用文字把自己的意图记下来，这样反复进行练习，好的构思、构图就自然地酝酿出来了。

四、画面黑白灰的关系

在美术创作过程中，黑白灰是用来对画面层次节奏归纳概括的一个方式规律。黑白灰的关系，也就是色彩的明度关系。色彩是绘画中的视觉元素，也是黑白灰构成的明度基础。一幅作品如果构图完整，造型准确，明暗自然，主体突出，整体关系完整，有艺术感染力，那就是一幅很成功的作品。

这一组画描绘的是朱顶红。朱顶红的花是朱红色的，叶子是绿色的。所以，我们在色彩的设计上要从黑白灰的角度考虑。如果把花头设计得重些，相应地就得把叶子设计得浅一点；如果花头浅一些，那么叶子就深一些。

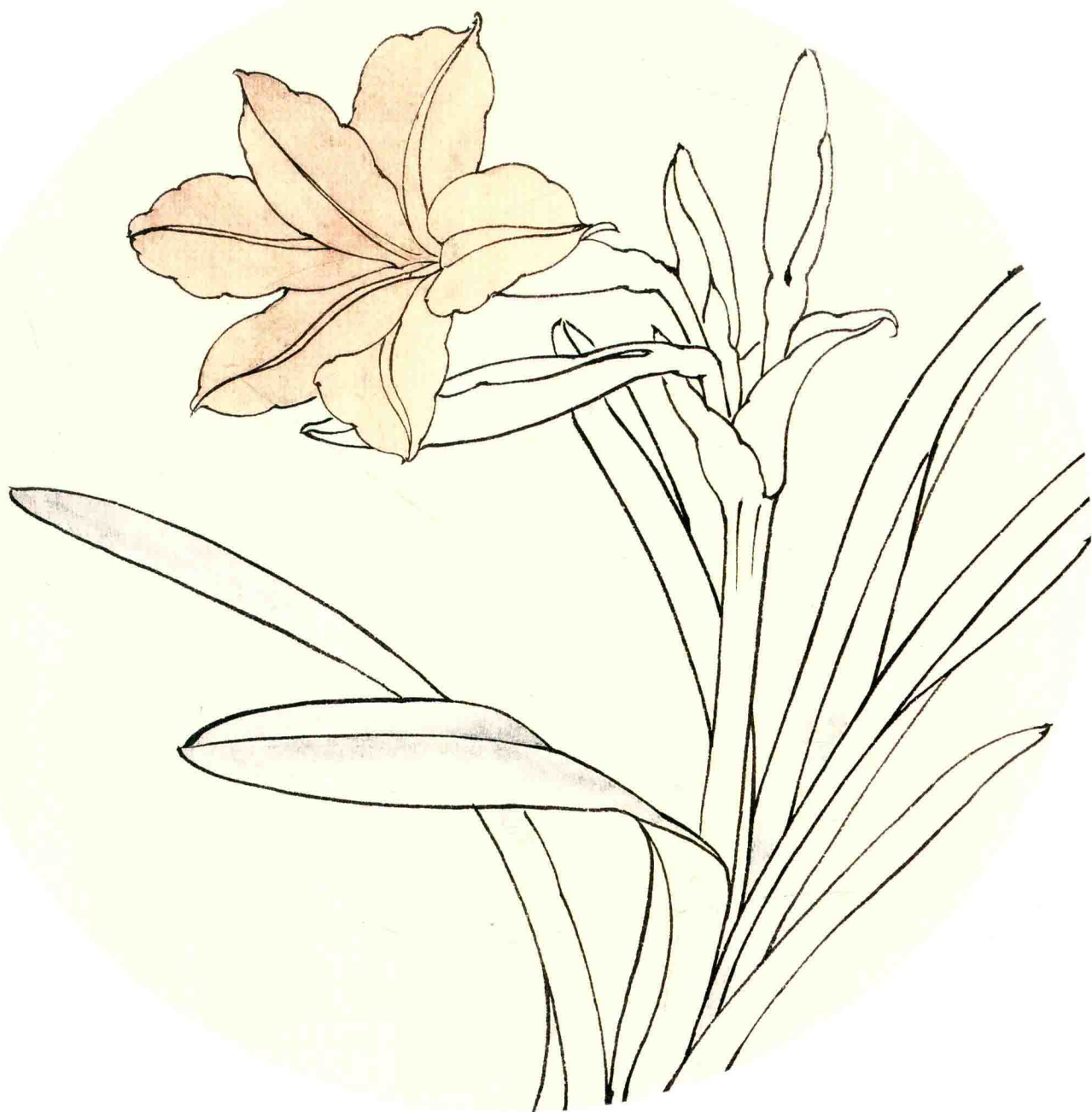
在创作前可以先设计好画面的黑白灰关系，在这幅牡丹图中花头浅，叶子就重。这样从视觉效果上，会让人感觉较舒服。

五、各种花卉画法

1. 朱顶红

步骤一 朱顶红又名红花莲、华胄兰、百子莲、百枝莲、对红等，是石蒜科朱顶红属的多年生草本植物。用重墨以中锋勾叶、枝，以中墨勾花头、花蕾。朱顶红的叶子富有张力，勾线时线条要挺拔、流畅有力。

步骤二 用朱磬平涂花头，平涂时用色一定要淡，色彩太重不容易画均匀，会形成水印，影响画面效果。用花青分染正面叶子。叶与叶相交之处可以染得重一些。

步骤三 用淡赭石平涂花头后，用洋红加胭脂由花瓣边缘向内分染。用石绿平涂反叶。用花青加藤黄调成草绿平涂正叶。用洋红提染花蕾。用花青墨勾副叶筋。

朱
顶
红

步骤四 以朱砂分染花瓣，留出中间的花筋，用洋红勾花筋。花蕾根部及反瓣中间的花筋均提染四绿。花茎及花蒂平涂三绿。用钛白丝花蕊，粉黄（藤黄加白粉）点花蕊。花蕾用赭石加草绿分染。

2. 美人蕉

步骤一 美人蕉是一种多年生草本植物，属于亚热带和热带常见的观赏植物。用中等墨色以中锋勾花头及花蕾。以重墨勾叶子。用朱磬平涂花头。

步骤二 叶子正面用花青打底，之后平涂草绿。反叶和枝先平涂淡草绿，然后用橄榄绿分染，再平涂薄三绿。用湿画法以三绿染枝干。

步骤三 用曙红加胭脂分染花瓣，花心处染得重一些，不要一次染足，要薄色积染。用草绿继续平涂正叶，平涂后一定要检查有没有漏涂的部分，如果有要及时补上，以免再画别的色彩时会有明显的差异。

步骤四 用朱砂平涂花头正瓣，用朱磬平涂花头反瓣，以胭脂点花瓣上的斑点并复勾花萼。再用藤黄加花青调成草绿平涂正叶，调整完成。