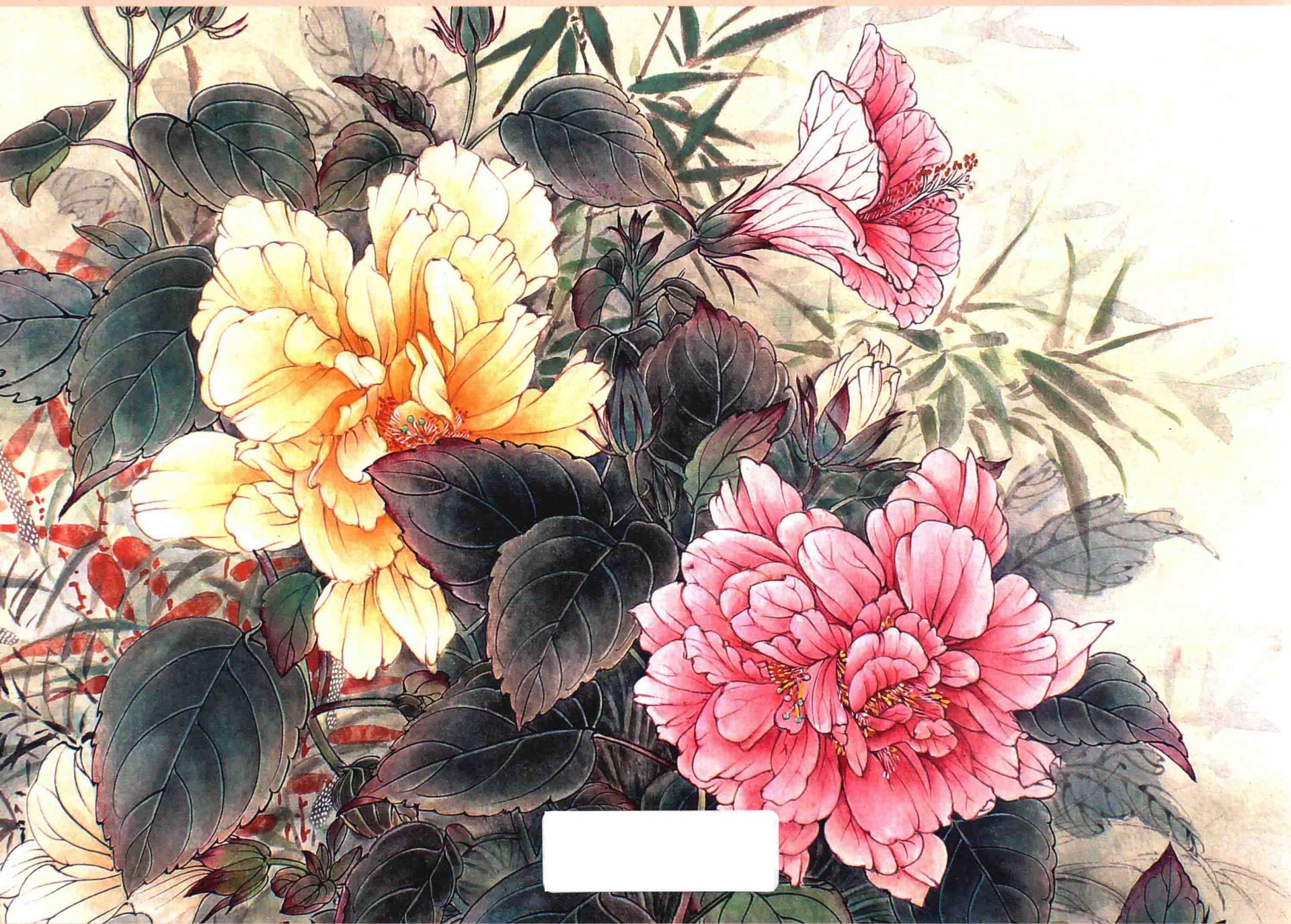

中国画名家技法丛书

工笔花卉小品 技法全解

黄国秀 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

工笔花卉小品 技法全解

黄国秀 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

黄国秀，1966 年生于重庆。重庆美术家协会会员，渝州画院画家，重庆中山书画院理事，民革重庆市文化建设与社会服务工作委员会委员。先后毕业于西南师范大学、四川美术学院，师承易本奎、蔡岚、杨竹铭、黄笑芸、张春新等大家。2002 年，工笔重彩人物画《彝家春色》获全国第五届工笔画大展优秀奖；2007 年，作品《彝家春色（二）》入选纪念民革成立六十周年民革画院首届书画作品展；2008 年，作品《天香》《数珠观音像》被北海中山书画院收藏；2009 年，重彩人物画《轻舞含香云满裳》《私语》入选庆祝中华人民共和国成立六十周年民革全国书画展；2016 年，工笔画《春风又绿翠亨村》入选民革中央主办的纪念孙中山先生诞辰 150 周年书画展。

图书在版编目（CIP）数据

工笔花卉小品技法全解 / 黄国秀编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2018.1
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0694-7

I. ①工… II. ①黄… 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（2017）第 293685 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：1/8 787mm×1092mm

印 张：6

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次印刷

印 数：1—3 500册

书 号：ISBN 978-7-5547-0694-7

定 价：38.00元

目 录

第一章 颜料综述.....	2	第五章 临摹与写生.....	21
一、石色设色示意图	2	一、怎样临摹	21
二、石色背衬法	3	二、怎样写生	21
三、草色设色示意图	4		
第二章 笔墨技法.....	5	第六章 步骤解析.....	27
一、用笔	5	一、《似锦清韵喜灿然》画法步骤	27
二、调墨	7	二、《春香红艳醉堪眠》画法步骤	30
三、用色	8	三、《时有微香逗晚风》画法步骤	35
第三章 花卉的结构.....	11	第七章 作品欣赏.....	38
第四章 设色.....	15		
一、设色的方法	15		
二、设色的要求	15		
三、设色的规律	19		

目 录

第一章 颜料综述.....	2	第五章 临摹与写生.....	21
一、石色设色示意图	2	一、怎样临摹	21
二、石色背衬法	3	二、怎样写生	21
三、草色设色示意图	4		
第二章 笔墨技法.....	5	第六章 步骤解析.....	27
一、用笔	5	一、《似锦清韵喜灿然》画法步骤	27
二、调墨	7	二、《春香红艳醉堪眠》画法步骤	30
三、用色	8	三、《时有微香逗晚风》画法步骤	35
第三章 花卉的结构.....	11	第七章 作品欣赏.....	38
第四章 设色.....	15		
一、设色的方法	15		
二、设色的要求	15		
三、设色的规律	19		

第一章 颜料综述

创作国画使用的颜料，是形成中国画特有风格的因素之一。很多常用的颜料，其色相不能被其他颜料所代替，现分述如下：

朱砂、朱磬都是水银的化合物。原矿经过研细、水漂之后，底层是头朱，中层正红为二朱，上层带黄的是朱磬，分别取出后调胶使用。

石黄、雄黄、雌黄：石黄是正黄，雄黄是橙黄，雌黄是金黄，因含硫故不能与铅粉调和。其中石黄最为常用，因不透明，色相比藤黄更为厚重。

赭石是赤铁矿，俗名土朱，属矿物质。赤中带黄色，需用水研细至泥浆状。漂后中层是赭石本色，因产地不同，色相略有差异。

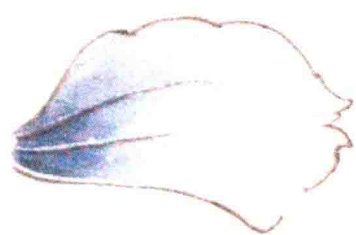
石青、石绿都是铜的化合物，产于铜矿里，漂制方法与朱砂略同。石青按沉淀顺序，最上层是四青，第二层是三青，最下层是头青，越往下层色相越深，石绿亦如此。

白色有白垩、蛤粉、铅粉三种。白垩又称白土粉，是古代绘制壁画的主要颜料。蛤粉是蛤壳煅烧成的石灰质，用时虽不太白，但柔静有光，经久不变。铅粉又名胡粉，据说是汉代的张骞从西域带回来的，由铅提炼加工而成，也是古代绘画的重要材料，色相厚重，不太透明，但遇硫会变黑，叫作“铅翻”。

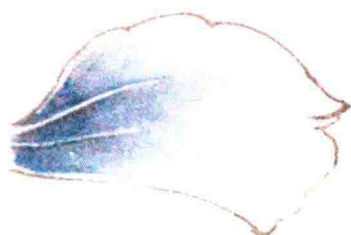
以上几种矿物质颜料，被称作“石色”或“重色”。

一、石色设色示意图

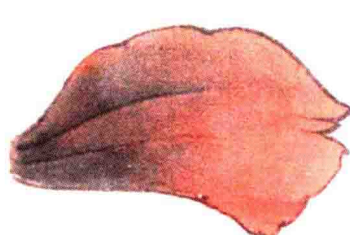
1. 花瓣

用淡花青第一次分染。

用花青第二次分染。

用朱磬平涂（染）。

用朱磬平涂第二遍。

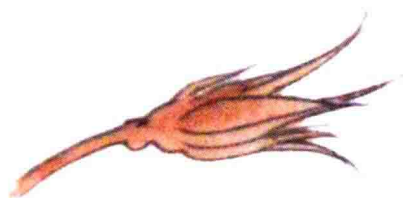

用朱磬由瓣尖向根部提染。

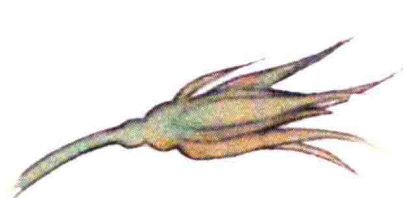

用浓朱砂醒出花瓣线条。

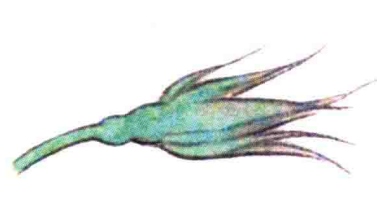
2. 花苞

用赭黄色平涂打底。

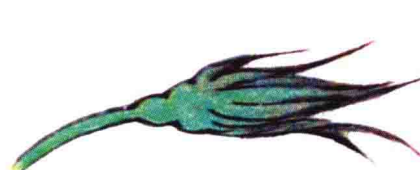
调三绿、钛白加藤黄分染至尖部。

继续用三绿分染。

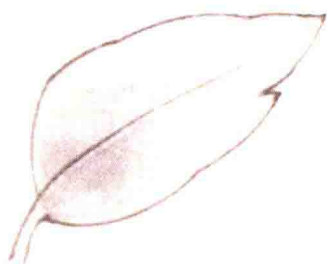

尖部用胭脂由外向内分染。

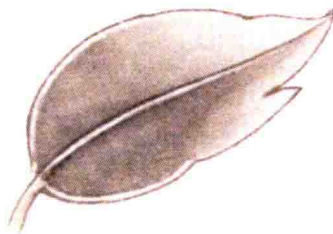

用胭脂调赭石勾醒出轮廓。

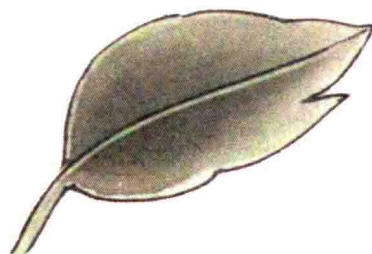
3. 叶片

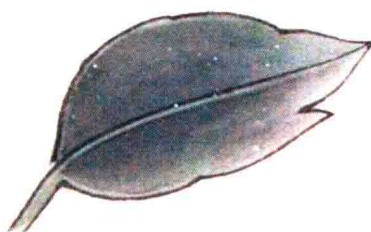
用淡墨分染打底,并留出水线。

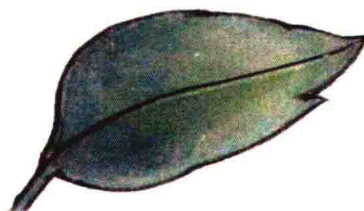
用淡墨分染第二遍。

用花青加藤黄调成汁绿平涂两遍。

用淡花青罩染一遍,待干后沿叶筋再分染一遍,使中间颜色深,边缘颜色浅。

用汁绿由叶尖向内分染,干后用淡赭红色提染叶尖,笔尖调墨勾线。

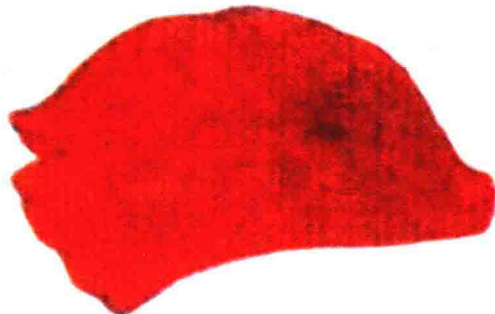
二、石色背衬法

1. 花瓣

正

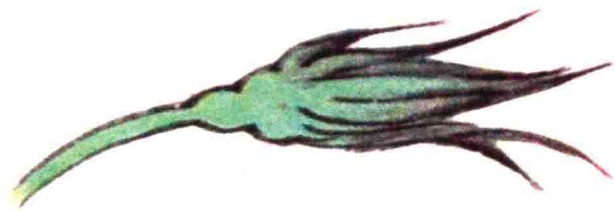
反

将宣纸反过来,正面向下,用朱砂背衬花瓣。

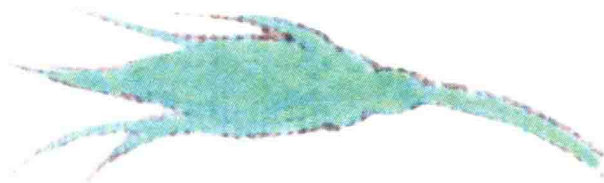
2. 花苞

正

花萼、花瓣等均可使用背衬法。

反

将宣纸反过来,正面向下,用三绿背衬花苞。

胭脂是用茜草或红花的汁做成的颜料，在古代作为红色颜料和化妆品使用。胭脂呈深红色，颜色虽不太鲜艳，但较为沉静。

西洋红原为国外进口，明清时期已被画界普遍使用，成为中国画的重要颜料。现在国内已能制造，并更名为曙红。

花青是由一种草花靛青制成，色调沉着，耐晒而不易变色。

藤黄又叫月黄，原产于越南，在唐代传入我国，是由海藤树的浆汁凝结而成。有剧毒，不能入口，用时以冷水浸润，如用热水调和则干后不能再使用。

以上是植物性颜料，又叫“草色”或“轻色”。石色质重而不透明，经久不褪，但不便于晕染，容易呆板；草色轻快透明，便于晕染，但时间长了容易变色。因此，石色和草色须搭配使用，如此才能相得益彰，取得理想的画面效果。

三、草色设色示意图

用钛白粉平涂花瓣，赭黄平涂花萼。

用浅草绿分染花瓣，使白色花头有体积感，然后用嫩绿色分染花萼。

用浅三绿分染花萼。

用胭脂由花萼尖部向内提染。

以胭脂调赭石勾醒出花萼，然后用赭石勾花瓣。

第二章 笔墨技法

一、用笔

1. 中锋和侧锋

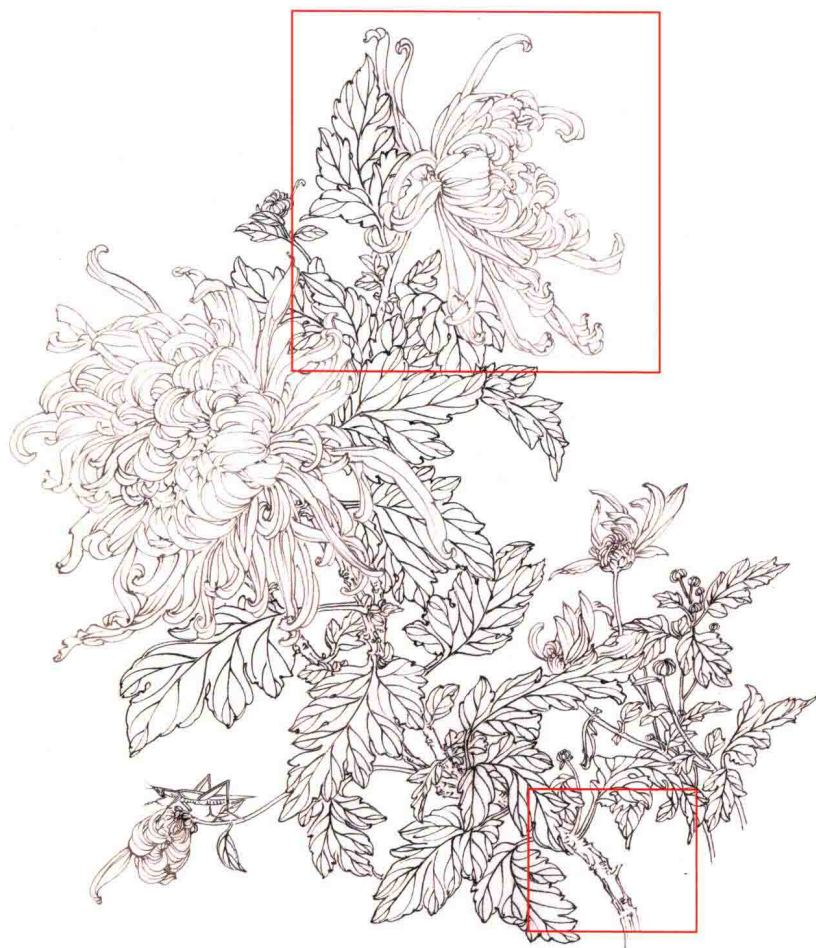
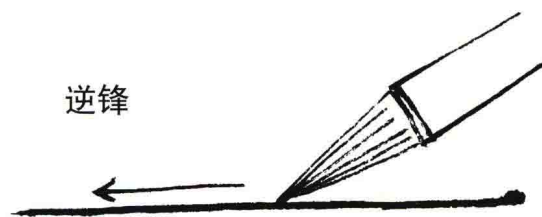
中锋也叫正锋，行笔和书法相似。笔端着纸，笔尖常在笔画的中间，画出的笔道两边界限分明，浑厚、沉着。工笔画的勾线和写意画的树木枝梗、叶筋、花蕊等多用中锋。下笔时要逆入平出，转顿一下，然后行笔，但又不能用力过大，否则就会显得死板。

侧锋又叫偏锋，运笔时笔尖常偏在笔画的一边，另一边用笔毫腰部着纸。这样画出来的笔道一边光整，一边参差，变化较多。侧锋多用于勾勒木本老干、山石轮廓和花瓣阔叶等。中锋、侧锋常常搭配使用，不仅仅是一幅画中，就是一根线条也往往中锋、侧锋交互使用，以增加变化。

2. 顺锋和逆锋

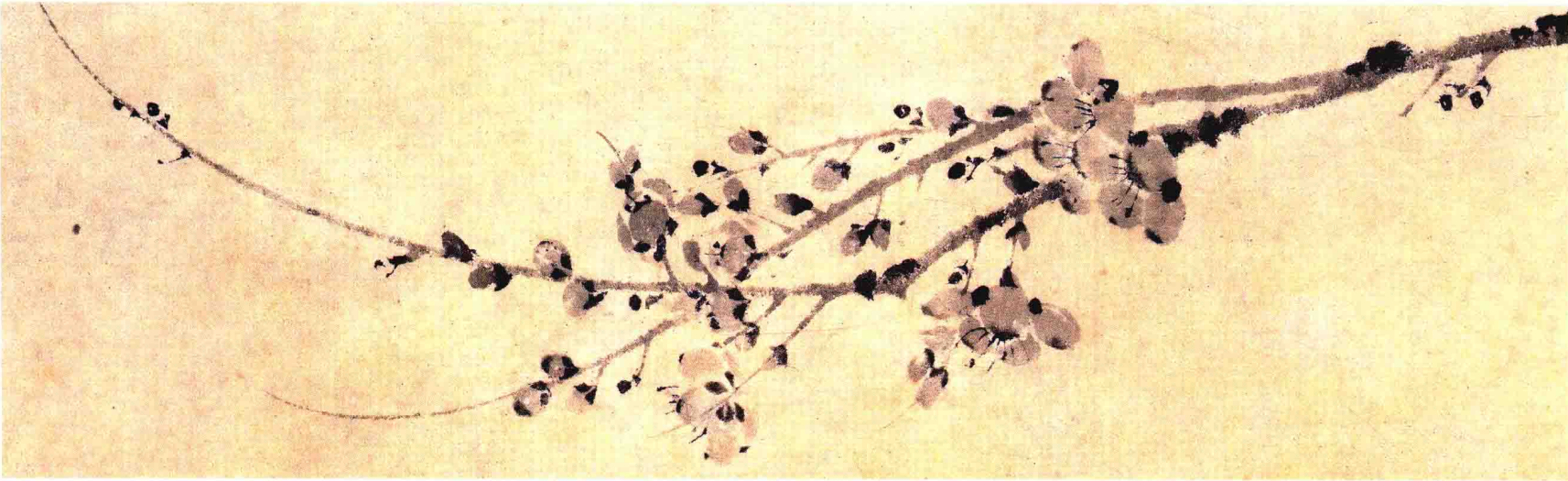
右手执笔，运笔自上而下，由左而右，由左上到右下，由左下到右上等。使用顺手，叫作顺笔；反之，都叫逆笔。顺笔使用居多，但也有必须用逆笔的地方。顺笔流畅，逆笔生涩，有时要在顺笔中有意加入逆笔，巧拙互用，以避免行笔平板和过分“甜熟”。

3. 提、按、转、折、顿、挫

行笔轻提，笔画就细，把笔下按，笔画就粗。“转”用“提”来转变方向，“折”以“翻”来转变方向，转笔道婉，折笔方劲。“顿”是在行笔中重压一下，同时稍微停顿。“挫”是笔在运行中挪动一下，好像受到了阻挡，但又朝原来的方向运行。

落笔、起笔：落笔要逆入、藏锋，并且顿一下，形成顿头，所谓下笔不离点，然后再行笔。为了用笔厚重而有分量，国画用笔一般都不“尖搭直画”。起笔也不能太尖，太尖就有飘浮的感觉，所以起笔时要留。留就是及时有力地收住，不要放发无余，这也是书法中“无往不复，无垂不缩”的道理。

王冕《墨梅图》

4. 用笔要求

要“写”不要“描”：作画要像书法一样讲求笔法。

笔法严整，气脉贯连：整幅画的笔法应当是一个有机体，既有变化，又有统一。古人所说的“一笔画”“一笔书”，就是指气脉贯连，一气呵成。

有笔力、有韵味：“力透纸背”常用来形容笔力雄健。不仅画山石老干要有笔力，画嫩枝柔条以及行云流水也要有笔力。

有虚有实：笔不到处是虚，笔到之处也有虚，有笔墨处的虚是和实相对而言的。如笔墨的满、密、聚、浓处是实，略、疏、散、简、淡处是虚，一幅画不能都实或者都虚，要虚实相间。有意识地运用对比手法，才能画出空灵变幻、意趣无穷的作品。

二、调墨

1. 浓淡

用墨首先要调墨，笔未蘸墨前，先用水浸湿，毛笔水分适中时再蘸墨。这样墨不会浸入笔根，避免死墨一片，容易控制浓淡。用水笔蘸墨后，在调色盘里略微搅动一下，墨色略有浓淡后，用笔尖再蘸浓墨，不需要调和，直接下笔，一笔之中就有浓有淡（笔尖浓，笔根着纸处淡），层次分明而浸润自然。如果要画相反的浓淡效果，则可先调浓墨后蘸清水去画。若墨调好后迟迟不着纸，则笔根、笔尖通体一色，画在纸上就无深浅浓淡了。

墨着纸后，湿的时候较浓，干了就要淡一成。在较薄的纸上作画，托裱后比托裱前墨色层次明显，最淡的清墨也可显现出来。

2. 干湿

浓淡是墨调水的多少，干湿是笔蘸墨后含水的情况。墨的干湿不仅仅决定于毛笔含水量的多少，而且和行笔的轻重快慢、用纸的光粗和吸水抗水情况有关，所以同样浓度的墨，可以画出干湿不同的效果。

一幅画中的墨，有干无湿太枯涩，有湿无干太湿润，所以干湿互用是必要的。要考虑对象的刚柔、枯润等情况，不能不顾客观实际，只求变化。

此图运用了石色（朱砂及蛤粉）画花，局部运用了岩彩画的方法。花朵及叶基本采用分染法及提染法设色，反叶在草色的基础上罩染了两层薄薄的石绿。

为了使花朵更娇美，在本色宣纸上（花叶后的空白处）使用了泼彩法（赭石+三绿+石黄等），使其在画面上自由流淌（避开花朵）。待干后以蛤粉（调骨胶）提染花瓣，再用笔上的蛤粉色以横、竖之笔触点画出花的背景肌理，使之有坚硬感，与柔美的花朵形成反差。白色的调子与花朵相互呼应，使画面产生不一样的美感。

三、用色

色彩的运用有其客观规律，在实际运用中又有画家主观的创造。国画着色的特点由画家的习惯爱好、绘画思想以及工具颜料等条件所决定，色彩规律和其他艺术规律一样，具有灵活性和复杂性。

1. 随类赋彩

随类赋彩是谢赫提出的“六法”之一，“类”字应理解为各种物体不同的特征。赋色应该从客观实际出发，按各种物体不同的色彩特征和形象特征给予绘画的表现，发挥创作者的主观能动性。

此幅画的画面元素均依“随类赋彩”设色，映入眼帘的粉红、粉黄两种颜色的花，一俯一仰，色彩淡雅清新。对叶子的绿色进行主观处理，降了几级色阶，用淡墨层层渲染出叶子的前后关系。待干后以汁绿多次罩染，使叶子在画面中沉稳、厚重，更衬托出花朵的娇艳。

画面左边的朱竹：为使画面更丰富，以没骨法添加的朱竹恰与画面右边的印章遥相呼应。

画面右上方的竹子：以三绿、赭石等信笔写就，任它渐渐淡去，似薄雾袭来，若隐若现。

画面左下方：以没骨法点画野草，烘托出春天清晨薄雾中绿意盎然的勃勃生机。

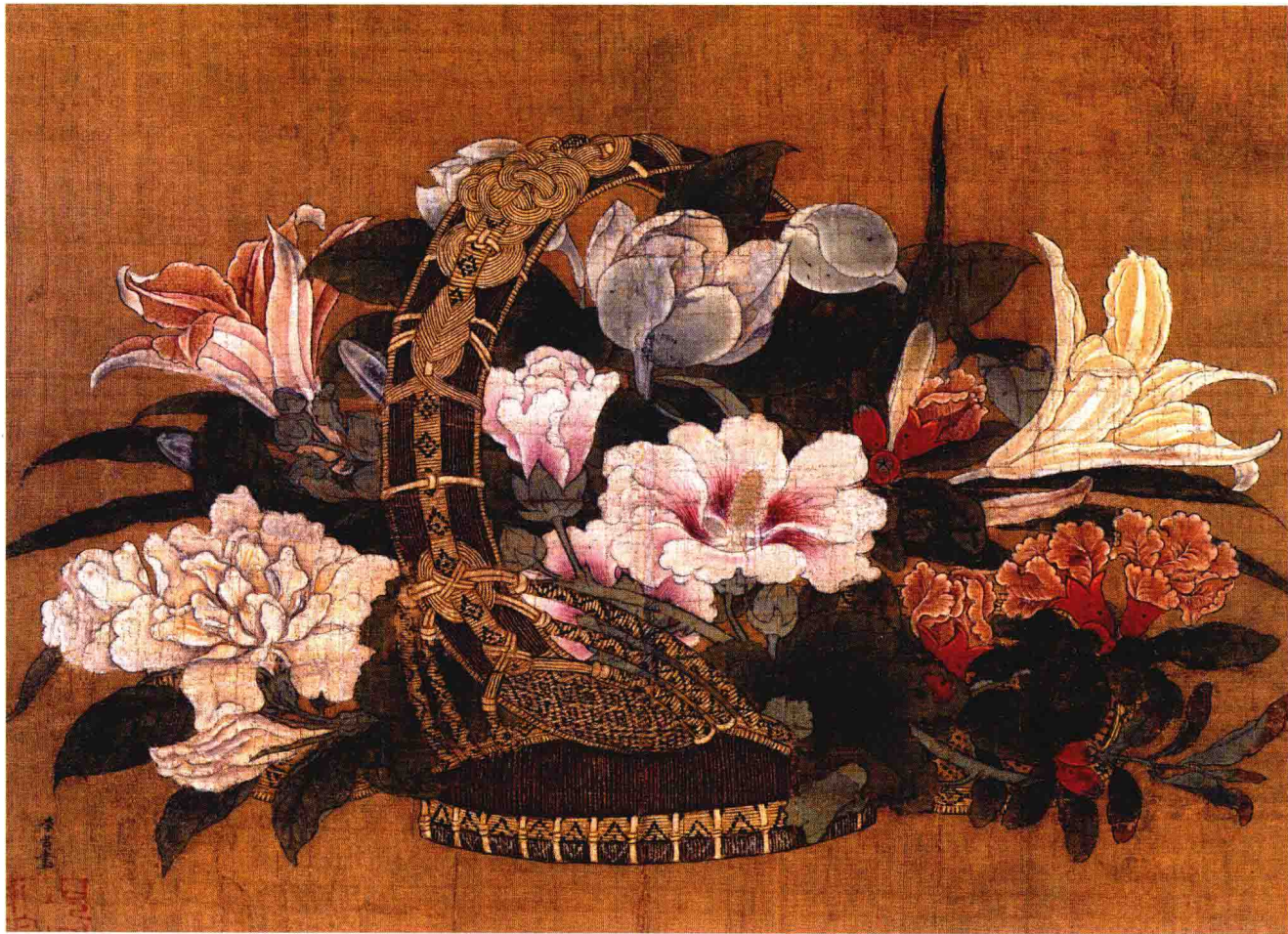
2. 固有色

国画的重要特征是着重表现物体的固有色，强调“一色中之变化”，用“一色以分明晦”。

国画更着重表现画面上的色彩关系，相对不重视环境色的影响。但国画又不是绝对不画明暗，山水画中的皴擦、渲染，工笔花卉上色前的用墨打底，以及画一方黑砚、一朵白花的方式，都是在画明暗。只是不过分强调复杂的明暗色调，更重视物体的本色，不使明暗变化影响固有色而已。

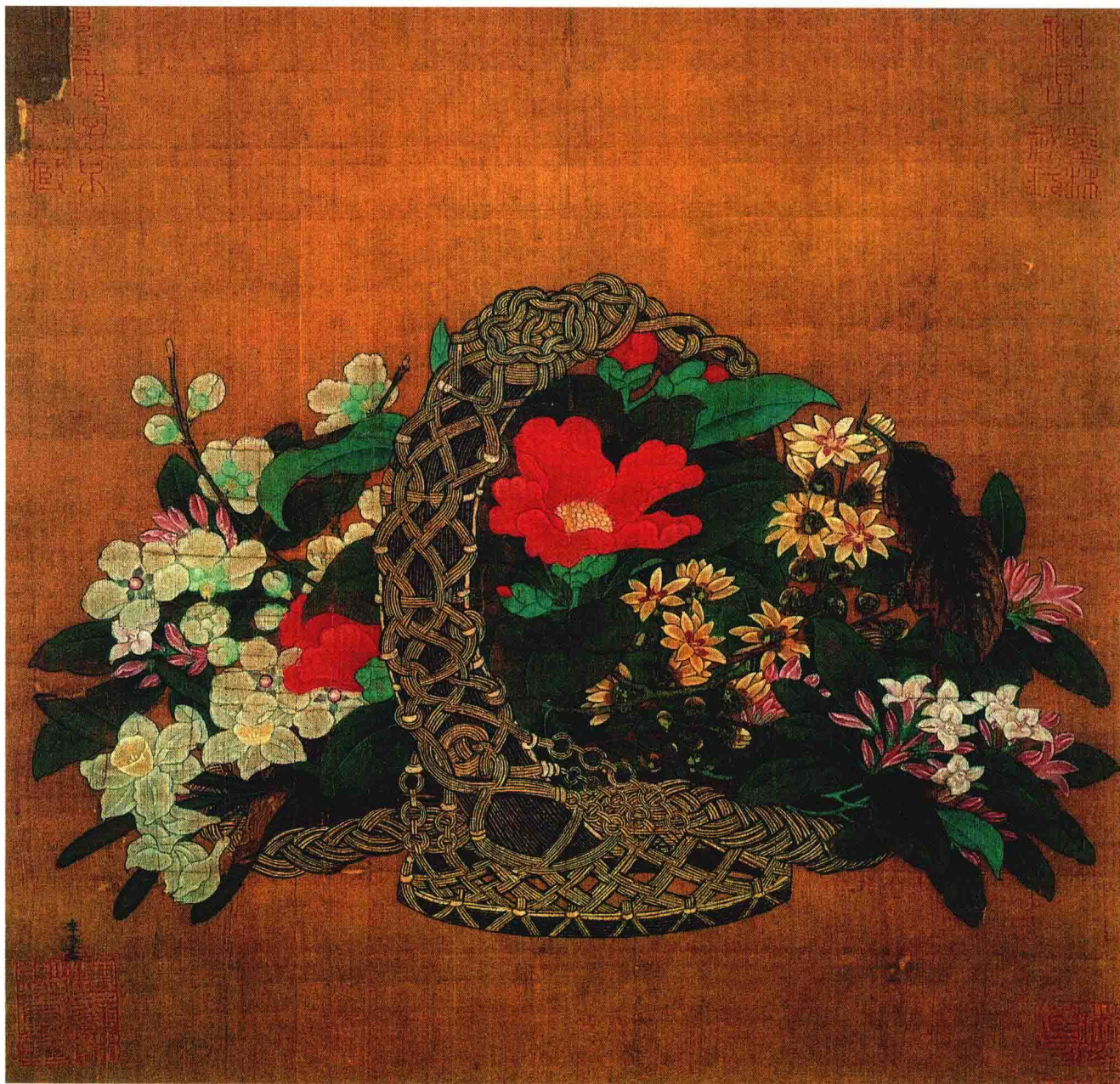
李嵩 《花篮图》之一

整幅画中的花卉除右下方的红色花（朱砂）外，均以钛白粉（或蛤粉：一种矿物颜料，经久不变色，要加胶使用）平涂打底后，依各种花卉本来的色彩加以设色，即固有色。画面中部的粉红花用曙红直接从花蕊处分染数遍而成。花篮的色彩也依据竹器本身的固有色来呈现：以淡墨多次分染出前后明暗关系，再罩染赭黄色，直至呈现其固有色。

李嵩 《花篮图》之二

此幅作品较之上幅作品，固有色设色特征更加明显：大红色的山茶花直接以朱磬、朱砂多次分染、罩染而成；花萼、花托、反叶直接用三绿染成（画面背面以同色背衬）；正叶用花青打底后，直接用三绿调藤黄罩染数遍；左下方白色的水仙花白中带绿，花蕊依水仙固有色画出黄嫩质感；花篮用淡墨分出明暗后画出质感。

3. 活色

国画贵神似，要求以形写神，达到形神兼备的妙境，所以设色必须以写神为主要目的。一般来讲，能体现写神之色就是活色，止于绘形之色就是死色，用色和用墨的道理是相通的。

朱绍宗《菊丛飞蝶图》

这幅作品色彩的变化都统一在浓茶色的色调中，通过细微精致的刻画，使物象鲜活如生。

墨分五彩，“五彩”指焦、浓、重、淡、清，或指浓、淡、干、湿、黑，即要求墨色要有丰富的变化。所以，用“五彩”代替色彩来画花卉，可以画出花的生动气象，好似有香气扑面而来，把花画活了。

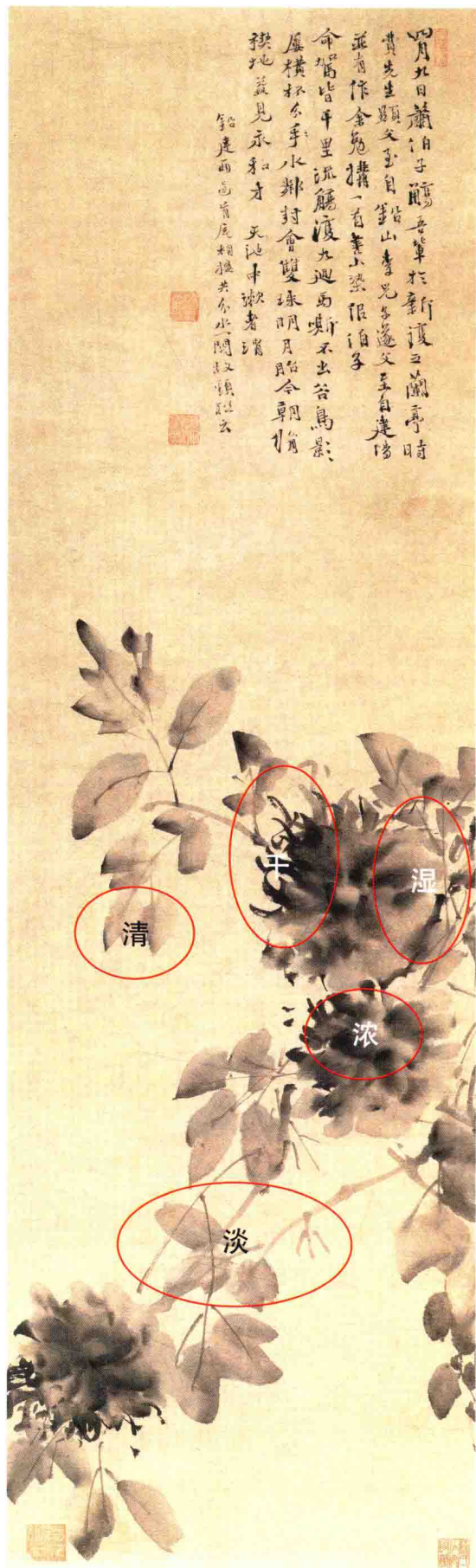
4. 装饰色

国画惯于把自然的物象加以意匠化，以有规律的形式概括复杂的自然，使之更适合人的审美。在形象刻画上采取装饰的手法，在色彩的处理上也是如此。

绘制中国画用的纸、绢，多是白色或素底，传统画法又多不涂背景，让底色衬托出细微的色彩变化，因此使用色彩要求单纯而鲜明，一般是明朗朴素的风格。为了与底色融合，就不宜把颜色涂得太厚，即便是青绿重色，也要求以“薄”为妙。

徐渭《水墨牡丹图轴》

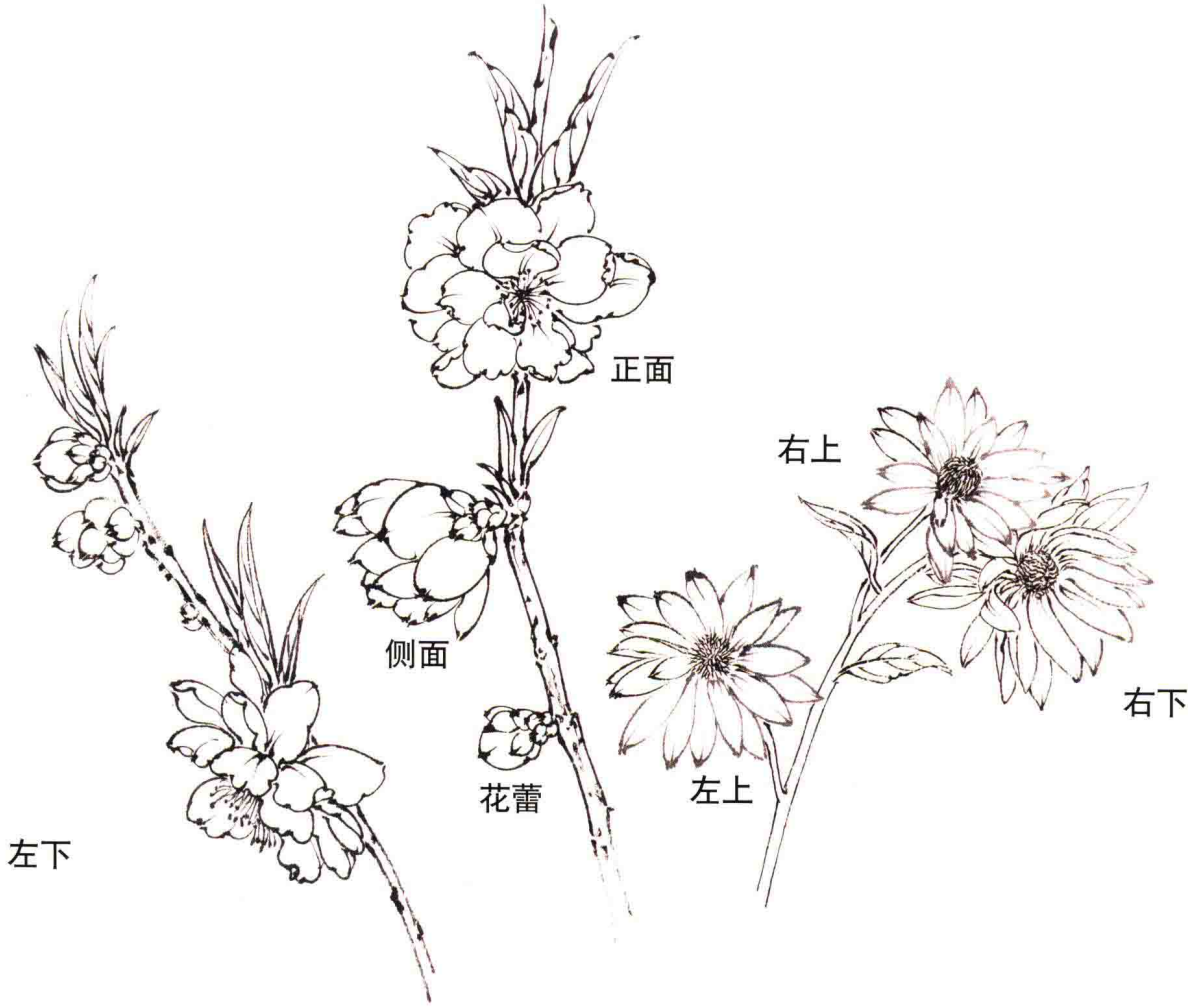
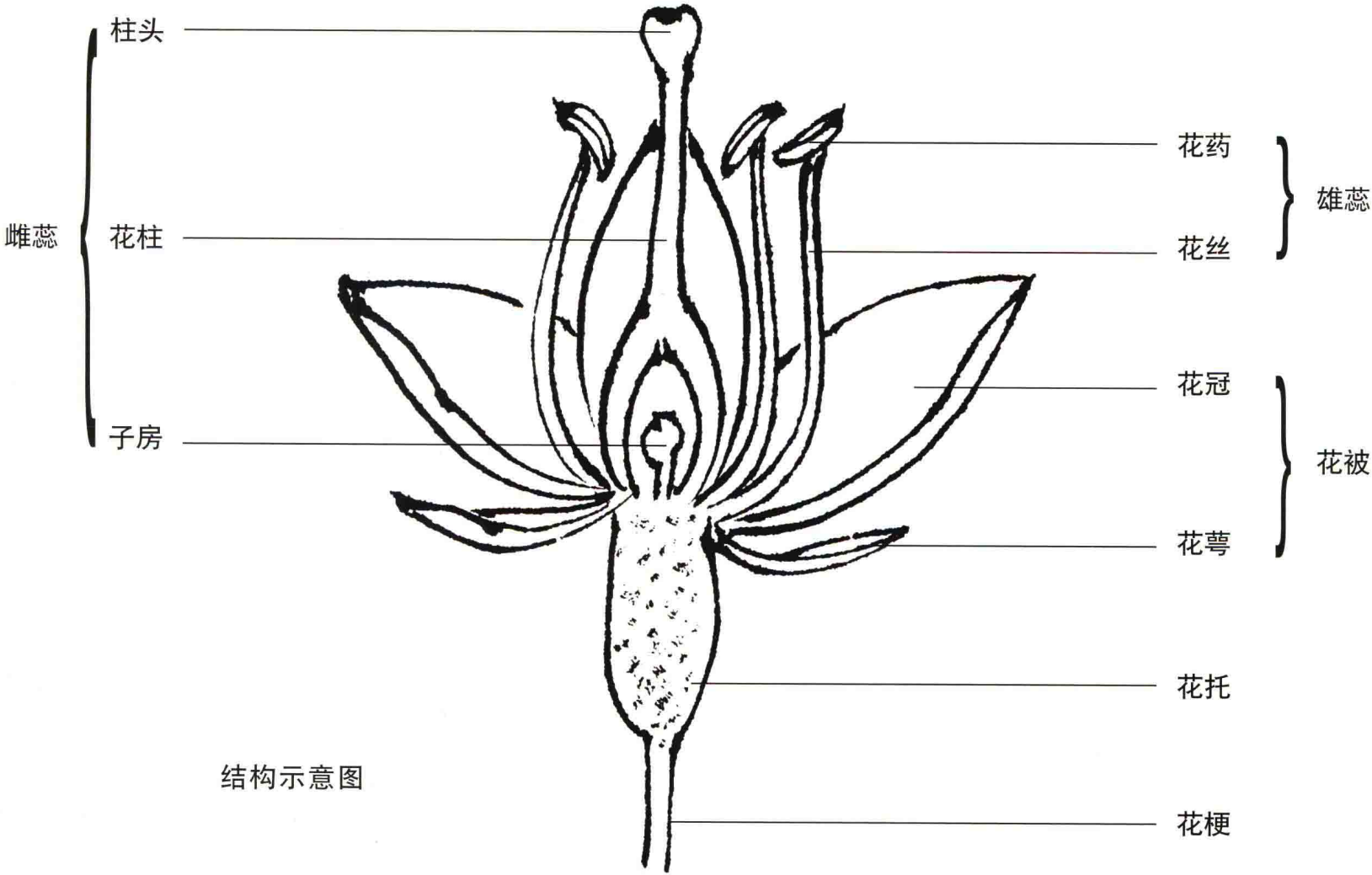

第三章 花卉的结构

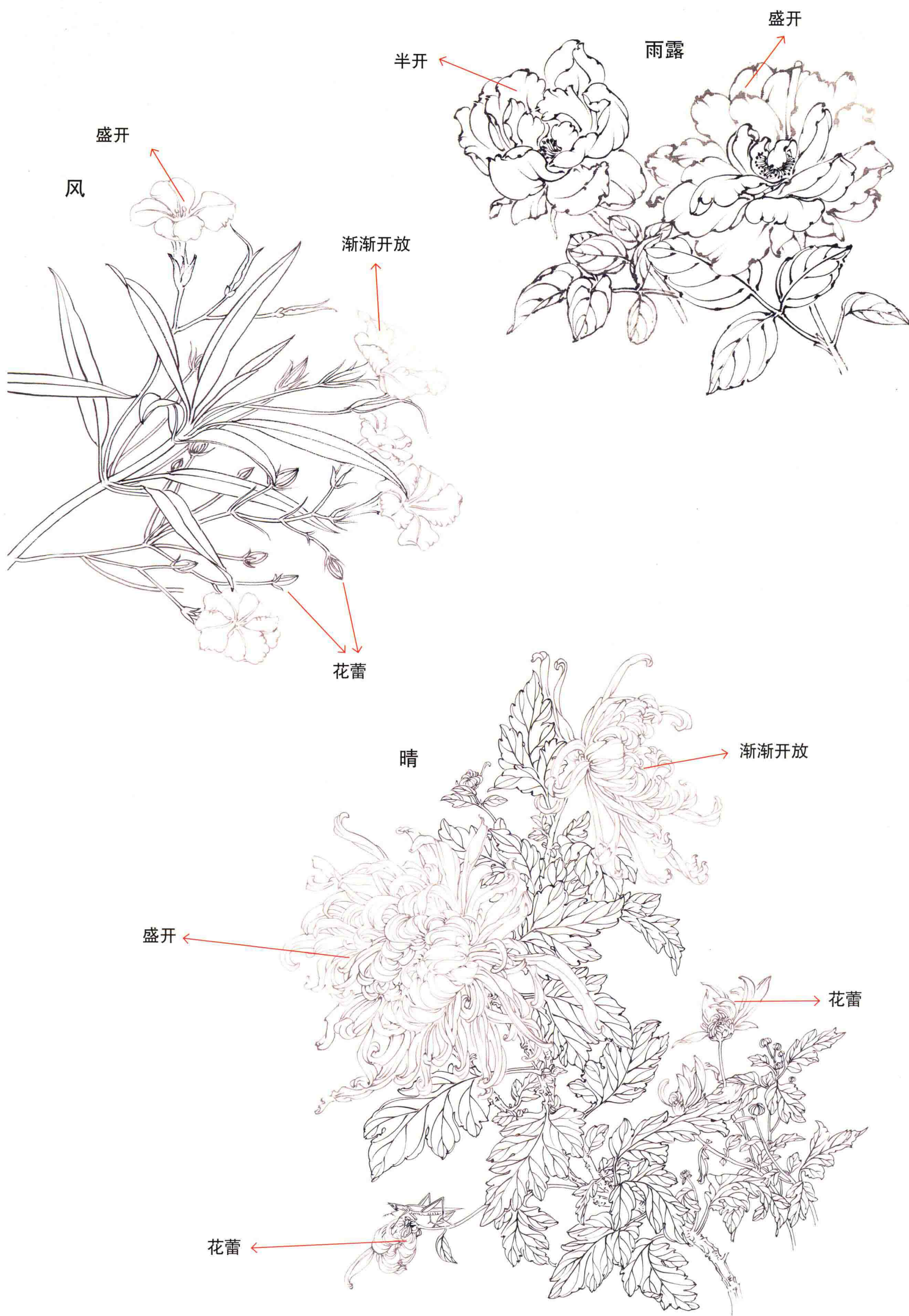
花由花蒂（花萼）、花瓣、花蕊、子房等几个部分组成。梅、杏、桃、李和海棠的蒂，都是五个小瓣。一般来讲，花瓣尖的蒂尖，花瓣圆的蒂圆。月季的蒂较长，山茶的蒂层层相叠。

花瓣有单瓣、复瓣的区别，花形变化也很大。

花蕊有雌、雄之分，雄蕊上有花粉，雌蕊由花心突出，较长而无花粉。虞美人及瓜类的花，子房较为显著；梅、月季、海棠的子房就不太显著。有的雌雄同花，有的雌雄异花，应注意区别。

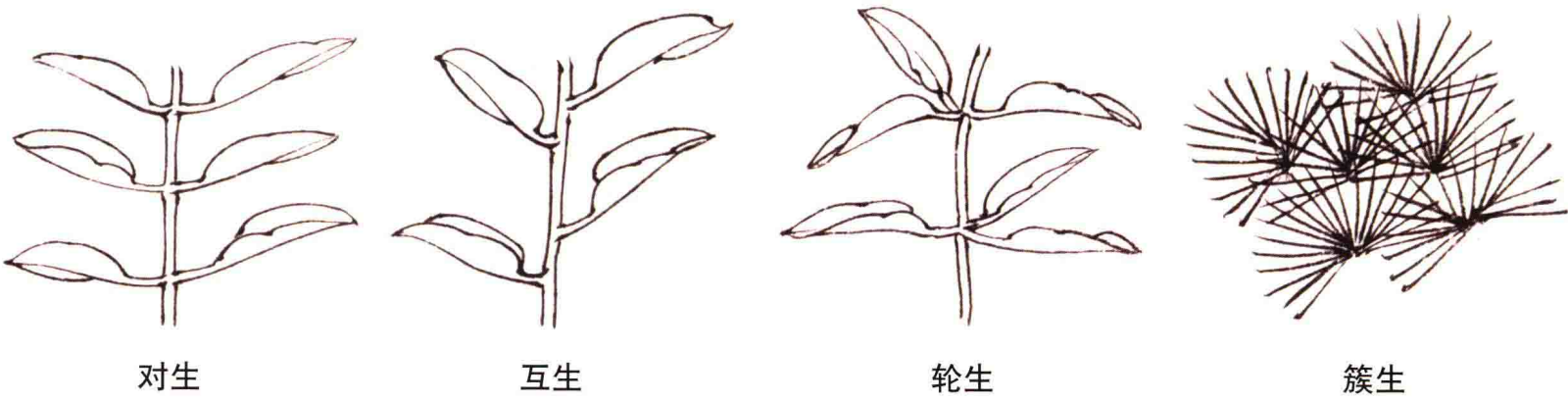

含苞、初放、半开、盛开的花，状貌各有不同，颜色也各有差异，在风晴雨露之中，姿态各不相同，这都要仔细观察。

叶有对生、互生、轮生和簇生。对生如石榴、绣球、丁香、栀子等。互生如牡丹、山茶、棉花、向日葵及瓜类。轮生如夹竹桃，簇生如松、桧等。

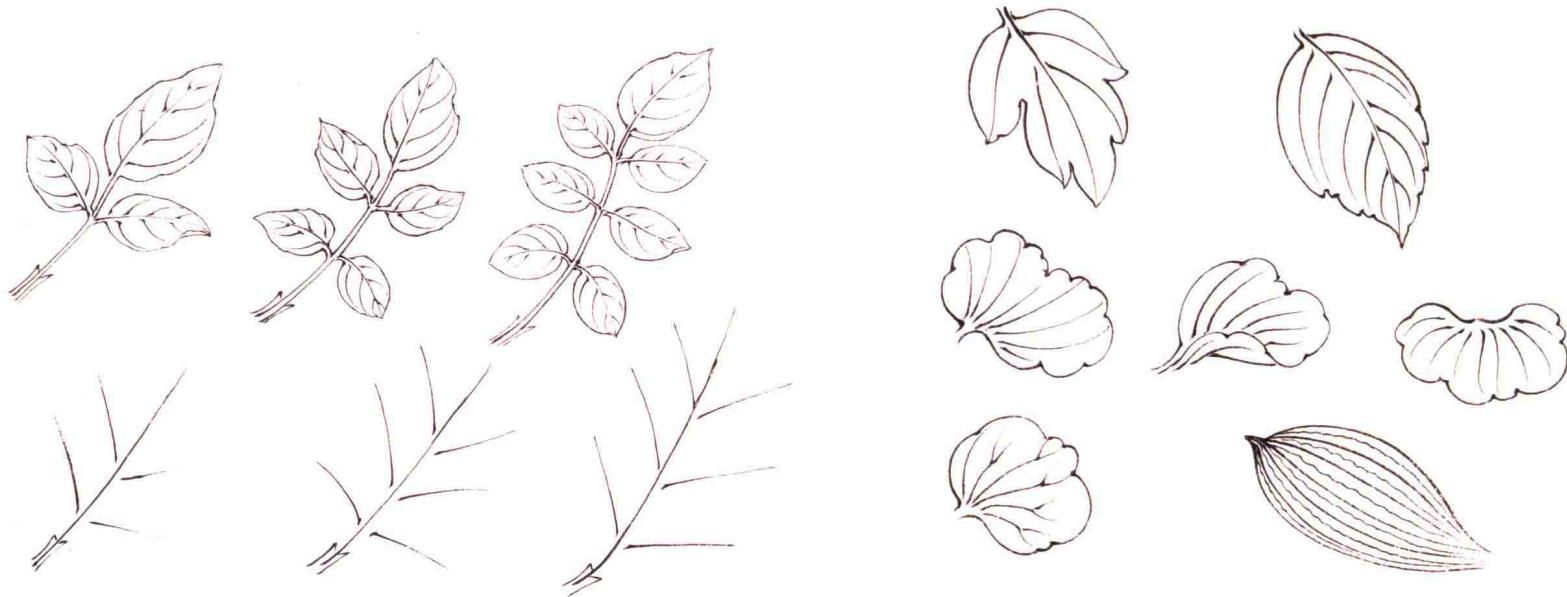
叶的生长结构

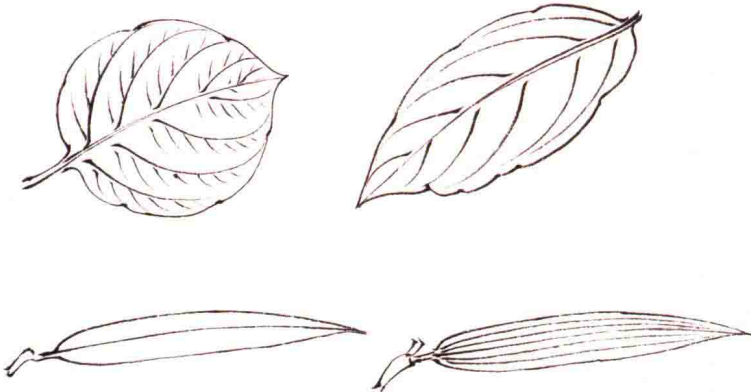
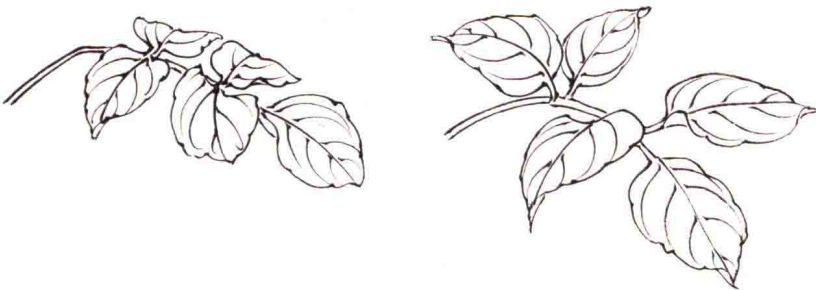
叶的透视变化

叶形有尖圆、长短、分歧、刻缺、针状等不同。一柄一叶叫单叶，一柄数叶叫复叶，草花叶柔嫩，木花叶厚重。

小叶不平行或者呈散射形 ✓ 此种画法是错误的 ×

叶筋、花筋有平行、网状、羽状的区别。