

美术基础实用教材

阶梯训练 一点通

罗大华 著

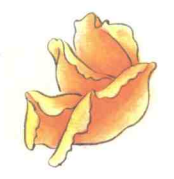
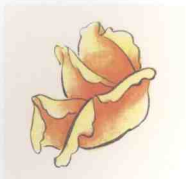
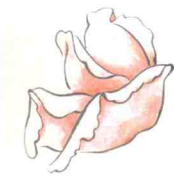
快速地掌握美术基础知识
缩短从入门到精通的学习过程
教您循序渐进的科学学习方法

国画工笔·花鸟

四川出版集团 四川美术出版社

美术基础实用教材

国画工笔·花鸟

阶梯训练 一点通

素描系列	色彩系列	国画系列	动漫系列
素描几何	色彩静物	国画花卉	动漫人物
素描静物	色彩头像	国画工笔·花鸟	动漫动物
素描石膏五官	色彩风景	国画山水	动漫综合
素描石膏头像	装饰色彩	国画写意	
素描头像	素描其他静物		
素描其他静物	人物速写		
素描石膏五官	色彩风景		
素描石膏头像	装饰色彩		

图书在版编目(CIP)数据

国画工笔·花鸟/罗大华著. —成都: 四川美术出版社, 2007.8
(阶梯训练·一点通)
美术基础实用教材
ISBN 978-7-5410-3412-1
I. 国... II. 罗... III. 工笔画: 花鸟画—技法(美术)—教材 IV. J212

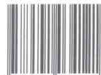
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第134767号

策 划: 田 曦 林雪红
责任编辑: 田 曦 林雪红
装帧设计: 林雪红
责任校对: 培 贵 倪 瑶
责任印制: 曾晓峰
出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社
成都市三洞桥路12号(610031)

印 刷: 四川华龙印务有限公司
成品尺寸: 210mm × 280mm
印 张: 3
字 数: 6千
版 次: 2007年10月第1版
印 次: 2007年10月第1次印刷
印 数: 1-5000册
书 号: ISBN 978-7-5410-3412-1

著作权所有, 违者必究
本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换
电话: 028-87640100

ISBN 978-7-5410-3412-1

9 787541 034121 >

定价: 18.00元

四季荷 罗大华 250mm x 350mm x 4

本训练课题简介

中国绘画具有悠久的历史与深厚的精神内涵，在表现形式上有工笔和写意之分，表现手法各异，审美效果亦各自不同。工笔花鸟画是以花鸟等自然动、植物为题材的工笔画。勾了线然后填色，正反背向，前后层次，一律依其光线，透视的变化，作或浓或淡的渲染，以其达到轮廓清晰，层次分明，是工笔花鸟画的基本面貌。一幅好的工笔花鸟画，勾线要流畅，挺拔有力，设色要匀、润、雅。对于初学者而言，通过刻苦训练，掌握好工具材料的性能，线条勾勒的方法，渲染技巧和色彩的运用是十分必要的。

本书通过设色图例，配合文字理论，讲述工笔画设色的一些主要要点，对不同渲染方法和过程进行深入浅出的示范讲解。这些基本技法又必须依附于物象与画面结构而存在。所以本书又通过作品创作步骤解析，说明各种渲染方法在一幅画中的具体运用，使初学者能明确地了解简单的设色理论。通过临摹实践，较快地掌握渲染方法，在对这些基本方法及规律有一个逐步深入正确的了解与把握，并通过写生认识了解了各种花卉的形态和结构后，就能通过所学去塑造各种花卉形象。经过不懈的努力学习，最终能创作出好的作品来。

作者简介

罗大华

中国美术家协会四川省分会会员，成都市花鸟画会会员，成都市青羊区画院画师，香港收藏家画社特聘画师。

1977年，作品《放鸭》入选文化部主办《纪念“延安文艺座谈会上的讲话”35周年》全国美展。

1994年，作品《梧》入选“97首届欧洲中国艺术大赛获中国画佳作奖”。北京、香港展出并入选画册。

1997年，作品《欢歌》入选“97国际熊猫节“成都画派”中国画大展，并被收藏和编入画册。作品《梧》入选“97首届欧洲中国艺术大赛获中国画佳作奖”。

1999年，作品《九莲图》入选中国美协主办的“庆澳门回归”全国书画展。

2001年，作品《秋色赋》入选第一届“爱我中华国画油画大展”。

2004年，作品《稻荷生幽泉》入选“纪念邓小平诞辰100周年”全国美术作品展，并入选画册。

1996年12月和2001年8月分别在香港、成都举办个人画展。作品多次入选各类画册、杂志等，并被海内外人士收藏。

目录

第一章 工笔画基础	01
一、常用工具材料	01
二、用笔方法	01
三、白描及其应用	01
四、常用渲染方法	02
五、画鸟的步骤和方法	08
六、临摹与写生	11
第二章 作品创作步骤	14
一、杜鹃小鸟	14
二、春光（牡丹）	17
三、荷塘秋趣	20
四、月夜小鸟	23
五、花萌（山茶）	26
六、荷花生香	29
第三章 作品欣赏	32

一、常用工具材料

熟宣纸

一般以质地薄而材料均匀为佳。

毛笔

勾线多用瘦长尖细的狼毫笔。如：大小红毛、叶筋、衣纹笔等。染色多用大、中、小白云笔。另外还需要一支山水画笔或小书画笔，以备勾勒树石之用。

墨

初学者用墨汁，“中华”、“一得阁”牌墨汁均可。

颜色

传统的国画色，有加胶制成块状的

色膏和未加胶的色粉，用时较烦琐。为使用方便，初学者可用市面所售的“中国画颜料”。

调色盘

多用无色瓷盘若干。

笔洗

盛水洗笔之用。

毛毡

工笔画也可不用。

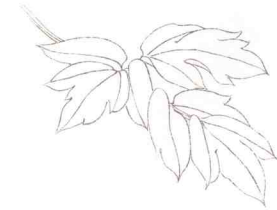

二、用笔方法

三、白描及其应用

中国绘画都是以线造型。线是表达物体最直接、简洁、概括的形式，具有浓厚的绘画情趣和极其丰富的表现力。用勾线笔勾描，称为白描。白描是一种以线为主要手段来塑造物体形象的方法。采用不同的墨色，通过轻重、缓急、虚实、刚柔、繁简、方圆、曲直和抑扬、顿挫等不同手法来表现。描绘对象的形和神，这样它便可以独立成为一幅作品。所以它是工笔花鸟画所必须掌握的基本功，是工笔画中的主体骨架。

1. 用勾线笔蘸淡墨。以中锋执笔，用轻柔、圆润、虚实、顿挫等笔法勾描花头。

2. 用勾线笔蘸浓墨。以中锋执笔勾叶，勾描时注意顿挫、转折，线条要流畅、有力。

3. 用小书画笔蘸干墨。以中锋，侧锋勾皱树干。皱褶时注意明暗、凹凸的变化。

四、常用渲染方法

平涂法 用较大的笔蘸上调好的颜色，填入应涂的范围内，水分不宜过多。平涂除单独使用外，广泛用于打底、罩色等。所以色彩宜淡、宜薄。(图 01)

水线 在渲染荷叶、芙蓉叶等大片叶时，为突出主脉，在主脉的两边空出两丝相等的白地，称为水线。(图 02)

染 也称“晕染”，就是有深有浅的上色法。其方法是，右手同时拿两支笔，一支蘸色，一支蘸清水。先用色笔上色，然后用清水笔将颜色晕染开来，渐染渐淡，直到看不见色痕为止。

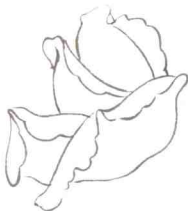
1. 图例：竹叶

套染 用染的方法，向同一方向，一层一层地，由小面积染成大面积。以完成明暗、浓淡的设色，称为“套染”。

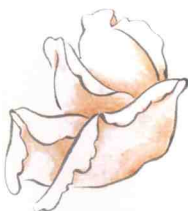

2. 图例：月季

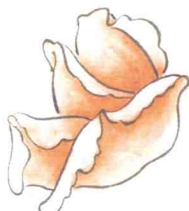
先铺后染 先平涂一层颜色，然后用“套染”的方法染出明暗、浓淡的效果。称为“先铺后染”。

01
平涂白粉。

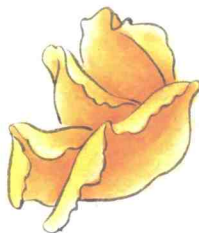
02
用朱膘“套染”。

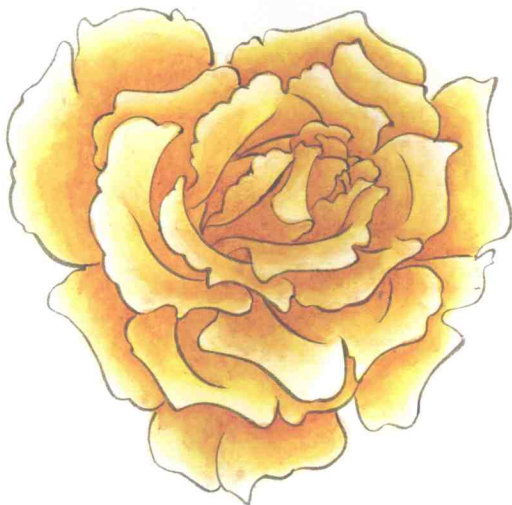
03

04

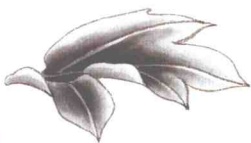
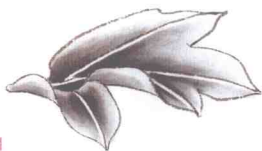
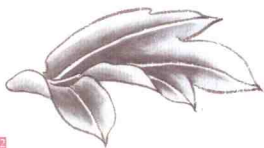
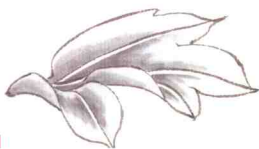
05
用藤黄“套染”。

06
完成图。

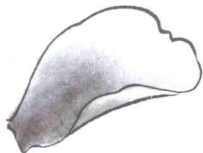
3. 图例：牡丹

先染后罩 先用“套染”的方法染出明暗浓淡，然后用另一种较淡的色彩平涂一次，称为“先染后罩”。

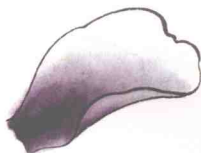

4. 图例：茶花

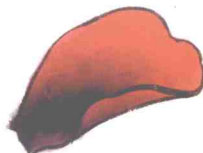
承接套染 用不同颜色从相反方向用“套染”的方法，层层交替染。一般多用于染深色或厚重花。

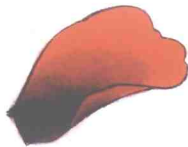
11 用花青“套染”暗部。

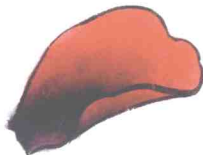
12 用胭脂以“套染”方法加染暗部。

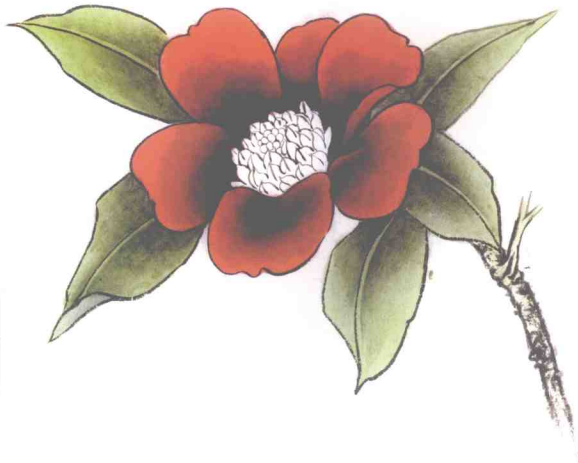
13 用大红以“套染”方法从瓣尖染到瓣根。

14 用胭脂加染暗部，待干后用大红加染亮部。如此反复“承接套染”二至三次。

15 用较淡大红将整个花瓣“平涂”一次。

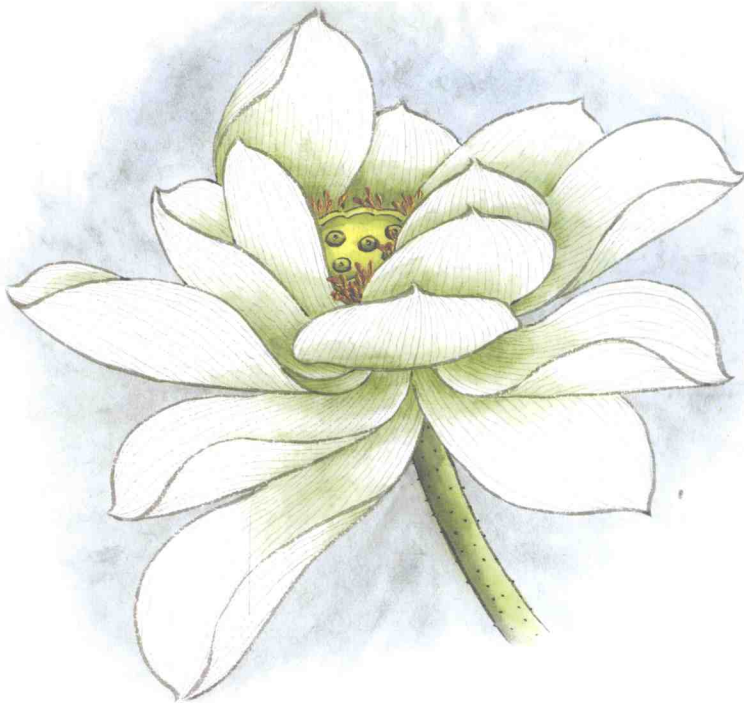

16 完成图。

5. 图例：荷花

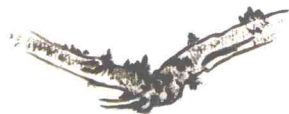
烘染 为了增加画面的气氛、色泽和韵味，用所需要的色彩在各物象之间进行晕染，称“烘染”。如：白色或浅色花在白纸上不易呈现，用淡赭、淡绿等在其周围进行晕染就可以把它衬托出来。

醒染 一幅画完成基本设色后，须挂起来看看，如有不足，则需在有的地方加深色度，有的地方统一色调，以达到画面统一醒目。此种方法称“醒染”。

点染与立粉

点染 “点染”在工笔花鸟画中常用来表现小草、小花、昆虫、苔藓、地皮等。

01
苔藓

02
地皮

立粉 是以浓厚的白粉堆积起来点成浮雕般立体的色粉点，常用来点花蕊。其方法是用白粉加所需颜色再加少量水，用尖细毛笔在纸上点成花蕊形状，其色要浓稠，干后立体感强，恰似真的花蕊一般。(图 04)

03
叶芽

04

五、画鸟的步骤和方法

用不同的墨色勾出鸟的形状。以不同的墨色，用“丝毛”或“披毛”的方法画出头、背及胸部的软毛。用不同墨色“套染”出翅、尾及嘴。用焦墨点眼球并留高光，用重墨点染爪。“罩染”所需要色彩并用白粉点高光，提染浅色羽毛。

1. 白头翁

丝毛

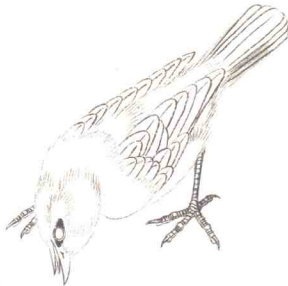

用细笔中锋虚入虚出，一根一根地勾出大片软毛的方法叫“丝毛”。

披毛

将蘸好墨的小笔锋劈开呈刷子状，根据羽毛形状画一笔即成一组毛。此种方法称之为“披毛”。

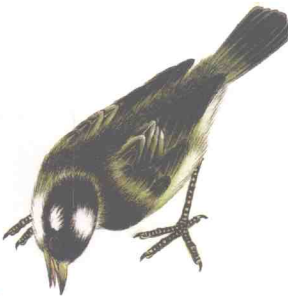
01

白描勾鸟。

02

“披毛”法画出头、背及胸，淡墨“套染”出翅、尾、嘴及爪，用焦墨点眼球。

03

“罩染”绿色。

04

用白粉点高光，提染浅色羽毛。

2. 鹭鸶

01 用淡墨勾出鹭鸶的羽毛，浓墨勾嘴、眼及爪。

02 用淡赭墨套染出羽毛，用不同墨色套染出嘴、眼、爪。用焦墨点眼球并留亮光。

03

用白粉点眼的高光，淡白粉提染羽毛亮部，浓白粉丝毛。

六、临摹与写生

临摹

临摹是“对临”与“摹写”的统称。“对临”是面对范画画下来，“摹写”是用纸蒙在范画上摹写下来。临摹是学习绘画的一种方法，正确的临摹是为了提高写生的能力，学习他人的技法经验，临摹是学习过程中必不可少的一种手段而不是目的。

1. 花的写生步骤

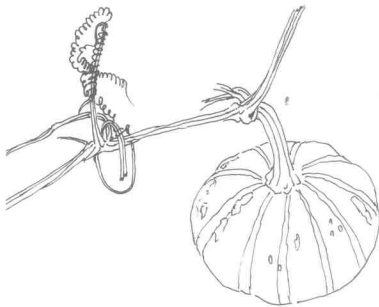
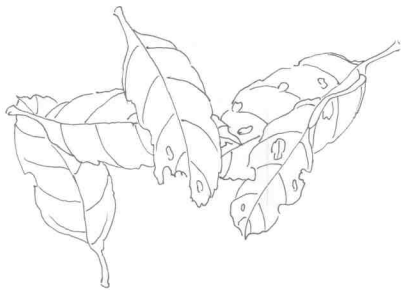
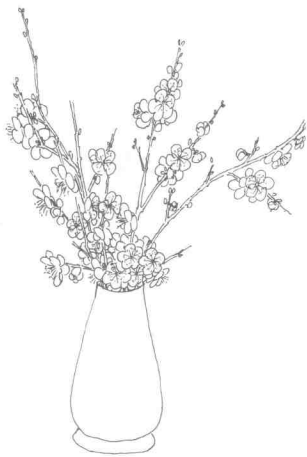
2. 叶的写生步骤

写生

写生是到生活中去直接面对物象进行描绘。写生也是学习花鸟画的一项重要基本功。通过写生，既可以了解掌握花卉的生长结构，训练观察表现对象的能力，又可以为创作收集素材。写生一般先易后难、先简后繁、由浅入深、循序渐近。初学者可以先画折枝花卉，折几枝花插入瓶中在室内写生，到稍有基础后再到大自然中去画。

3. 室内折枝写生

4. 自然界写生

