

姚霁月

工笔花鸟画

及步骤详解

作者 / 姚霁月

YAOJIYUE
GONGBI HUANIAOHUA
JI BUZHOU XIANGJIE

四川科学技术出版社

姚霁月

YAOJIYUE
GONGBI HUANIAOHUA
JI BUZHOU XIANGJIE

工笔花鸟画

及步骤详解

作者 / 姚霁月

四川科学技术出版社

图书在版编目（C I P）数据
姚霁月工笔花鸟画及步骤详解 / 姚霁月著. -- 成都：四川科学技术出版社, 2017.9
ISBN 978-7-5364-8781-9

I. ①姚… II. ①姚… III. ①工笔花鸟画－作品集－中国－现代 ②工笔花鸟画－
国画技法 IV. ①J222.7 ②J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第226467号

姚霁月工笔花鸟画及步骤详解

作 者 姚霁月

出 品 人 钱丹凝
责任编辑 方 凯
责任出版 欧晓春
封面设计 墨创文化
出版发行 四川科学技术出版社
成都市槐树街2号 邮政编码610031
官方微博：<http://weibo.com/sckjcbbs>
官方微信公众号：sckjcbbs
传真：028-87734039

成品尺寸 285mm×285mm
印张 4.5 字数 100千

印 刷 成都锦瑞印刷有限责任公司
版 次 2017年9月第1版
印 次 2017年9月第1次印刷
定 价 68.00元

ISBN 978-7-5364-8781-9

■ 版权所有 · 翻印必究 ■

■ 本书如有缺页、破损、装订错误，请寄回印刷厂调换。
■ 如需购本书，请与本社邮购组联系。
地址/成都市槐树街2号 电话/(028)87734035 邮政编码/610031

姚霁月

姚霁月，字含章，号和尘居士，四川省成都市郫都区人，姚霁月美术馆馆长，国家一级美术师。自幼习画，曾受教于刘明孝、郭怡琮、莫晓松、龚雪青等当代著名画家，已出版多部工笔花鸟画书籍。中国艺术学会理事、东方艺术天地艺术顾问、中国教育电视台《水墨丹青》栏目画家。作品曾入选《中国绘画年鉴》，曾由中国邮政集团印制成邮票、明信片等在全国公开发行。

序

工笔画在我国历史悠久，是传统中国画的一种独特的表现形式，深受人们的喜爱。近年来工笔画有了很大的创新和发展，出现了很多出类拔萃的工笔画画家，美女画家姚霁月就是其中崭露头角的一位。

霁月的作品风格写实，色彩艳丽典雅，布局和谐精到，内涵丰富，有着非常鲜明的个人特色和时代特征，作品虽现代但却有着传统中国画的传承精髓。画家从生活的真实出发，以细致敏锐的观察，摄取生活与自然的状态现象，使之成为自己作品的创作素材，再辅以中国画独特的审美元素——起承转合、大小疏密、奇偶相成等，表述为独一无二、特色鲜明的工笔画作品。作者又融合了百家之长，加上自己多年实践而累积的美学经验使其所描绘的花、鸟、鱼、虫、山石、树木、蔬果、藤蔓等都表现出或清恬，或静怡，或朦胧的美感，从而使作品呈现了状物与言志、叙事与抒情的完美统一。画家在理论上牢牢把握“外师造化，中得心源”的要旨，用“景、情、意、境”的认识去抓住艺术本质和规律，进而塑造了很多的艺术精品，为爱美的人们奉献了一道道丰富多彩的艺术大餐！

翻阅本书中的作品，每幅均有出彩之处。观其技法，分染匀净，过渡自然，晕染多变，提染肯定，线条继承十八描之精髓，色彩运用跨越古今，相辅相成，相得益彰，可见画家之功底深厚。

最后希望霁月坚持自己的艺术之路，多实践，多写生，多创作，多创新，使自己的工笔画艺术更上一层楼，为弘扬壮大中国工笔画艺术添砖加瓦、培养人才，用一双艺术巧手将生活中存在的真理揭示出来，崇美而向善。

龚雪青
丁酉夏月于九墨堂

目 录

技法展示

向日葵工笔画法

广玉兰工笔画法

翠鸟工笔画法

1

2

5

8

作品欣赏

11

技法展示

JI FA ZHAN SHI

向日葵工笔画法

1. 勾勒线描稿，用淡墨画花及蜘蛛网，中墨画叶、枝干、蜘蛛、水珠。

2. 用藤黄统染花部分，花青加大红染蜘蛛网，酞菁蓝染左下角及画面中间枝干部分，花青加藤黄统染叶子。

3. 花青加墨分染叶子，留双水线，分染枝干；朱膘加少许藤黄分染花。

4. 用藤黄罩染花的正瓣，朱膘加少许藤黄继续分染花瓣，花青加墨分染叶子、枝干及花萼的阴影部分，注意最重的叶子染3~5次区分出层次即可，用30%花青加70%藤黄大面积罩染叶子。

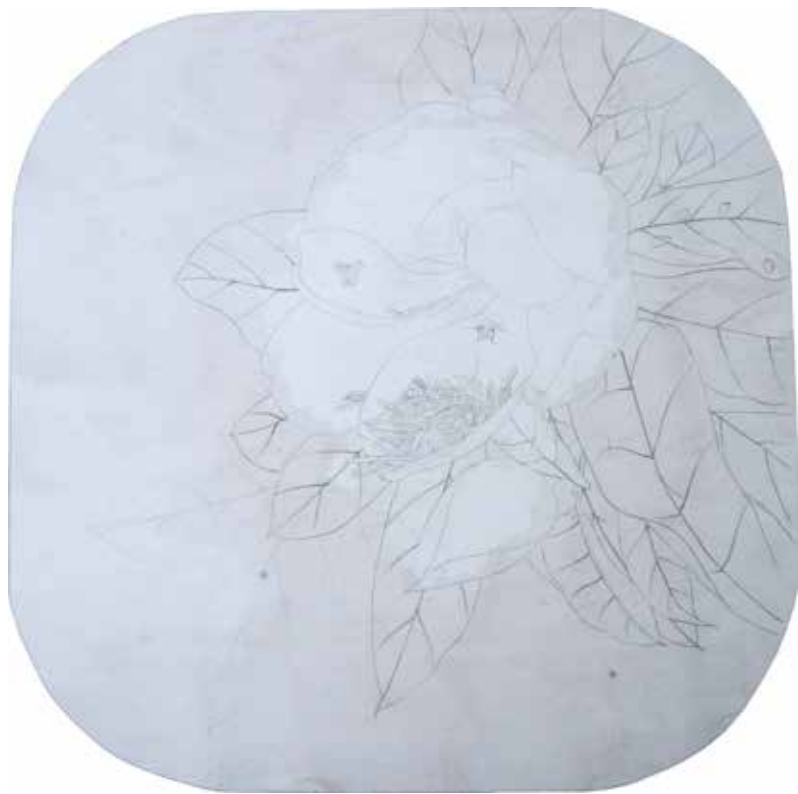

5. 用35%花青加65%藤黄罩染叶子及花萼的正面，后面的叶子逐步再加点花青罩染；藤黄罩染花的正瓣，留下后面几片正瓣不染；三绿染叶子的反面、花萼的反面及枝干。

6. 用赭石提染烂叶子边缘，赭石加点墨加点胭脂色提染后面花朵烂花萼部分；藤黄罩染前花四分之三部分，分染前两片叶子的边缘；中墨染花瓣上的小蜘蛛，提染一点蜘蛛交接部分；花青加墨染叶片上的水珠重色部分及水珠投影，朱膘加藤黄染花瓣上水珠的重色部分及投影；白色提染叶边厚度亮色、枝干亮色及花瓣亮色，染出水珠底部反光部分；藤黄加白点染部分花蕊；最后用浓白点水珠上的高光部分。钤印，整幅作品完成。

广玉兰工笔画法

1. 勾勒线描稿，用淡墨勾花及最下面几片叶子，中墨勾叶子及蜜蜂。用花青加大红加赭石打底，用吸水纸吸出花来。

2. 用第一步调出的底色加花青，刷右下部分，用淡藤黄刷画面上方部分。

3. 花青加墨染叶子，紫色染左下三片叶子，赭石加点紫色染花的重色部分。

4. 花青加墨分染一次花瓣重色部分；朱膘染下面两片叶子边缘及花苞的枝干，土黄罩染这两片叶子；朱膘加白色染花瓣内的花蕊，玫红提染花蕊头；酞菁蓝加藤黄分染每片叶子；酞菁蓝加藤黄加点三绿色统染花苞；酞菁蓝加三青罩染画面最右边的叶子部分；藤黄罩染画面上方部分。

5. 用绿色罩染左边几片叶子及花苞深色部分；白色提染花瓣亮部；酞菁蓝罩染右边叶子部位；藤黄罩染上方叶子部位；中墨画蜜蜂的深色部分，淡墨加赭石画蜜蜂的身体前半部分及提染翅膀部分；玫红染花蕊顶端；大红加藤黄提染下面一片叶子边缘；白色提染花苞浅色部分及右下一片叶子边缘的厚度；花青加墨染露珠深色及投影，白色提露珠反光部分；赭石染烂叶子的边缘；白色点出蜜蜂眼睛高光及提染部分花蕊的亮部；淡紫色染花苞下部的一点空间及花苞尖下方部分。钤印，整幅作品完成。

翠鸟工笔画法

1. 勾勒线描稿，用重墨画嘴及脚爪、眼睛，中墨画尾翅，中墨减画翅膀其他部分，淡墨画身体边缘及背上的毛。

2. 用中墨分染嘴、眼睛、脚及翅膀最深部分，淡墨加少许赭石分染翅膀及腹部、尾部。

3. 继续用中墨减加少量赭石分染嘴巴下半部分及翅膀等。

4. 用朱膘加少量大红分染胸腹部及身上黄色部分，赭石分染背部上半部分、翅膀上半部分及眼睛，干后用酞菁蓝统染翅膀、头部后半部分及嘴巴上半部分。

5. 用藤黄统染腹部及黄色部分，用酞菁蓝统染翅膀、嘴巴上半部分及头顶后半部分。

6. 用白色点染头部花纹及分染白色部分，画出翅膀中间部分。

7. 用白色丝白色部位、背部上半部分及胸部毛，白色画出眼睛高光部分，用赭石加墨丝头顶及腹部毛，用花青加墨丝翅膀部位的毛。钤印，整幅作品完成。

作品欣赏

ZUO PIN XIN SHANG