

CHONG BIAO HUA
GONG BI

吴炳诗◎著

初学者**人手必备**
的工笔画入门技法书

- ◎内附14幅同步白描线描方便放大临摹
- ◎经典案例分步骤详解

江西美术出版社
全国百佳出版单位

百工
花笔

中国书画函授大学
技法丛书

中国现代工笔画技法丛书

工笔百花

目录

一、概述	01
二、用笔技巧	03
三、具体范例	05
海棠	05
兰花	10
芍药	15
杏花	20
鸢尾	25
紫藤	30
四、作品赏析	35
五、同步白描线稿	49

一、概述

技法

工笔画，是中国画的一个类别，它是相对于写意画的一种表现形式。用相对工整细腻的手法，以熟宣或熟绢为载体，来表现山水、人物、花鸟等题材。用笔讲究勾勒，赋色，层层渲染，通过这些技法，达到较好的艺术效果。

本书就工笔花卉做了一些筛选，选取了大家喜闻乐见又具有代表性的花卉进行示范，比如芍药的示范，使读者举一反三学会了牡丹的绘画方法，杏花的学习也使读者对桃李梅花一类花卉有了更细致的认识。

勾白描时，花头、芽苞之类用淡墨，中墨勾反叶和花梗，重一些的墨色勾正叶，最后趁笔中墨少时边勾边皴擦老干。勾线时要中锋用笔，是写不是描，线条要有轻重缓急，转折要有顿挫。染色时，一般有平涂、统染，分染，罩染等方法，浅色的花头用白粉打底，叶子用石绿打底。当然这也不是一成不变方法，不一定都要打底，根据画面的需要做出相应的处理。范画中有白粉打底方法也有红色打底方法，平涂时注意尽量减少笔痕。统染是一种掌握大关系的方法，可多次进行，以达到预期的效果。分染时注意颜色不要压住墨线，古人云“色不碍墨”，花瓣和叶子要层层分染，以便呈现出细腻厚重的效果，分染叶子时注意留水线的方向，一般是在亮面或靠近观者的一面。双面水线的，要注意两边的距离。罩染是分染完成后的部分，以水色为主，它可以使色彩更加丰富，更加统一。最后在需要强调的地方稍作提染，起到画龙点睛的作用。

以上所言，只为抛砖引玉，乞望有识之士批评指正。

工具

我们知道中国画是毛笔在宣纸上勾勒涂抹的一种艺术，写意、工笔皆是。而工笔画的工具相对写意画稍微复杂一点，下面仔细说明一下：

勾线笔一支，勾线笔的锋长看个人习惯，有人喜欢笔锋长的，有人喜欢笔锋短的，但是都宜用弹性好的笔，画出的线条才挺拔飘逸。染色笔若干支，因为使用之后毛笔不一定清洗得十分干净，多色混用会使颜色变脏。染色笔一般宜用白云笔这类吸水性好又柔软的笔。大白云一支做染色中的水笔。最好再备一支底纹笔，以便大面积涂刷底色时使用。

墨分为油烟墨和松烟墨，用墨讲究的可自己研墨。没有时间也可使用墨汁，市场上品种很多，比如云头艳等墨汁用起来就十分方便。

工笔画多使用熟宣或熟绢，熟宣比较多的是云母宣、蝉衣宣，蝉衣宣比较薄容易过稿，云母宣表面比较光洁，勾线比较顺手。

中国画颜料有粉状、膏块、锡管等几种类型，本书使用的是锡管装的颜料，不用调胶即可使用，很方便。

其它需准备的工具，还有调色盘，笔洗，镇尺等。工具齐全，便可以开始作画了。

二、用笔技巧

线条有顿挫

注意实起实收

转折粗细对比

便要柔中有刚

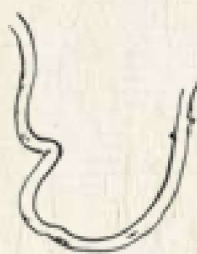
花蕊分组线条

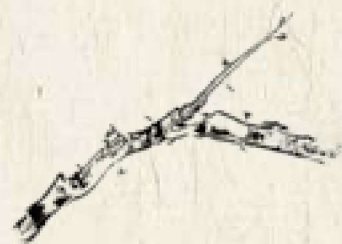
注意叶脉方向

翻转时线条变化

藤的连贯

老干多皴擦

嫩芽的用筆宜挺

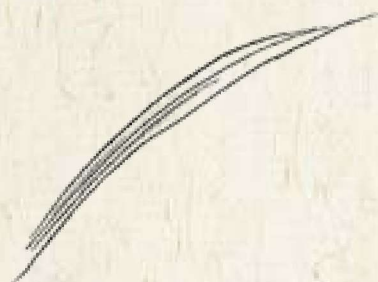
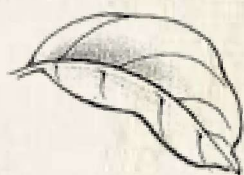
老葉與蟲洞用筆宜沉

一片葉子的正側反面對比

前後空間的對比

注意留水綫的位置和方向一般為近畫外及受光一面

三、具体范例

海棠

步骤图

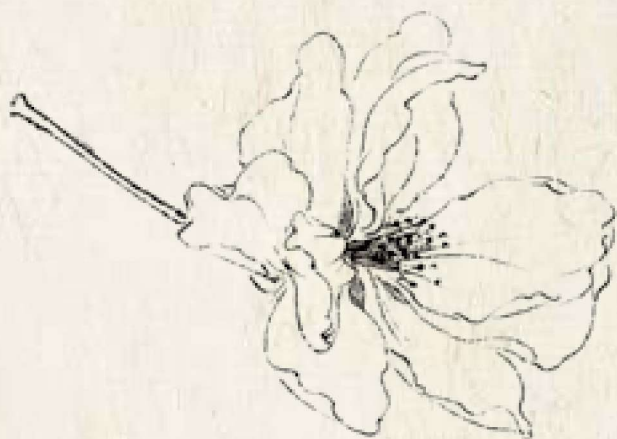
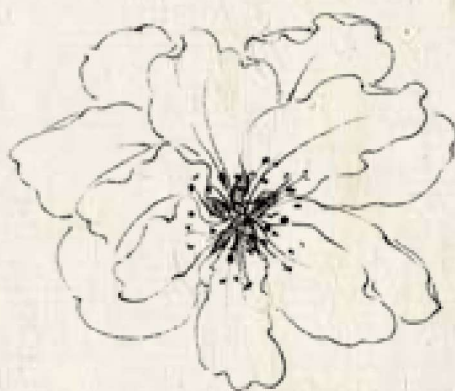
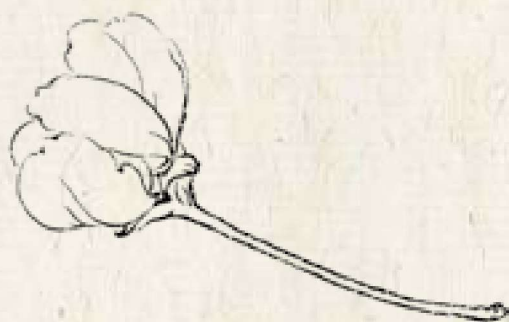
① 花头平涂白粉，三绿染花梗。

② 曙红分染花瓣反面及暗部。

③ 草绿分染花朵根部。

④ 白粉提染花瓣，胭脂染花蒂，花梗胭脂与草绿接染。浓白丝蕊，浓黄点蕊。

姿态图

作品范例

- ① 勾线后用淡白粉平涂花头，注意用笔要轻松。
- ② 花青分染正叶，淡三绿平涂反叶，同样用笔松动。
- ③ 大红分染花瓣反面，草绿罩染正叶，赭石加水积染老干。

④ 曙红提染反瓣，淡绿色点染花瓣根部，花青分染反叶。

⑤ 曙红倒染嫩叶尖，勾提花梗及花萼，赭石加墨罩染老干，浓藤黄以立粉法点蕊。远处用绿色和红色随意点染，烘托气氛。题款钤印。

兰花

步骤图

① 白粉平涂花头，淡草绿染花梗。

② 藤黄分染花瓣，三绿分染花梗。

③ 淡草绿分染花瓣根部，白粉提染花瓣尖。

④ 大红点染唇瓣上斑点，曙红与草绿接染花梗。

姿态图

作品范例

① 勾线后用白粉平涂花头，淡墨分染兰叶。

② 藤黄稍加花青平涂花萼，淡三绿染花茎。

③ 兰叶正面用花青加墨分染后用淡石绿罩染，反叶用石绿加藤黄罩染，白粉分染唇瓣尖部，赭石加墨分染老叶茬。

- ④ 草绿罩染正叶，嫩绿从花瓣尖往回倒染。

- ⑤ 用稍浓的花青加调合出的颜色墨勾正叶叶脉，淡花青加墨勾反叶叶脉，浓黄色提染唇瓣根部。题款钤印。

