

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

睡莲篇

金建成 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花卉画谱·睡莲篇 / 金建成绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2008.4

ISBN 978-7-80738-321-5

I.工... II.金... III.莲花—白描—工笔画:花
卉画—技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022346 号

出 版 人: 刘建超

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) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2008 年 4 月第 1 版

印 次: 2008 年 4 月第 1 印

印 数: 1—6000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-321-5

定 价: 12 元

概述

睡莲，又名子午莲、水芹花，为睡莲科、睡莲属，是国人喜爱的名花之一，素有“凌波仙子”之美称。睡莲，在我国最初见于唐段成式的《酉阳杂俎》：“南海有睡莲，夜则花低入水。”睡莲形态较小，体质柔弱，叶和花朵通常都浮在水面，与荷花比较，有雅洁的风趣。试想：炎炎夏日，清风徐来，碧波荡漾，一丛丛美丽的睡莲轻舞花叶，形影妩媚，好似凌波仙子，令人赏心悦目，心旷神怡。“凌波不过横塘路，但目送，芳尘去。”、“飘忽若神，凌波微步。”等诗句都是古人对睡莲的赞美。睡莲是花、叶俱美的观赏植物，

在西方，睡莲被视之为太阳的象征，认为是神圣之花，是居住在水乡泽国的仙女，睡莲与荷花一样，被视为圣洁、美丽的化身。

我国历代画家都强调以造化为师，深入细致地观察自然，领悟自然界的种种变化。工笔花鸟画由于其工整、缜密的造型风格 and 特点，要求画家必须了解花卉的整体特征、生长规律、基本结构和形态，了解其生态，捕捉其形象，感受其生机。古人云师造化，现代人说文艺创作源于生活。到大自然中深入生活，是收集素材，锻炼造型能力，了解花卉结构及生态特征的重要手段。故，若要画好工笔睡莲，掌握其生态特征是非常必要的。

睡莲与荷花一样：先发叶，后开花，花叶并生同出，而且单朵花依次而孕，接踵出水，一面开花，一面现蕾，

形成老叶、新叶同在，蕾、花同存情景。配以蜻蜓蝴蝶、

涉禽飞鸟等十分入画。

睡莲是多年生水生花卉，喜强光通风，通常只有野生种而不供栽培。其根茎具线状黑毛，叶较荷花稍厚近革质，呈圆形或卵状椭圆形，有深裂缝，长5~12厘米，宽3.5~9厘米，丛生浮于水面。叶柄细长，花漂浮于水，直径3~6厘米。从叶子颜色上来看，正叶浓绿，幼叶有褐色斑纹，反叶带红色或暗紫色。

睡莲由花萼、花冠、花蕊、花托、花柄等6部分组成。

睡莲花单生于细长的花柄顶端，午刻开花，午后五时收敛。颜色以白色居多，有粉色、淡红色、黄色、蓝色、紫色等。萼片4片，花瓣8~17瓣，多层。雄蕊多数，3~4层，

花药黄色，宽披针形或窄卵形，聚合呈茶匙状。浆果球形，松软，有多数细小种子。内含多数椭圆形黑色小坚果。

由于地域不同睡莲花期也有所不同，一般为5月中旬至9月，果期7—10月。睡莲大多近午时开放，傍晚闭合，郭沫若先生曾写道：“不要误会，我们并不是喜欢睡觉，只是不高兴暮气，晚上把花闭了，一过了子夜，我们又开放得很早，提前欢迎着太阳上升，朝气来到。”

由于睡莲的习性所致，要想写生到朝气蓬勃、色泽鲜艳、姿态妩媚、精神抖擞的睡莲还应早起才是，只有早晨最能了解睡莲品种的特征，是观察、写生的最好时机。写生角度，可以是盛开的花朵，也可是含苞待放的花蕾，刚出水面的荷钱。初到自然中写生，面对婀娜多姿、千姿百态的睡莲，很多人往往不知从何入手。在这方面，有经验的画家所采取的方法是先不急于动手，而是多走多看，所谓“触目横斜千万朵，赏心只有二三只”，选择那些结构清楚、最能代表花卉特征和最佳入画角度的花卉，并有所取舍地进行写生。

睡莲写生的方法因人而异，通常的顺序是：先用简明的线条确定整体大势、方位，然后按先花后叶的顺序去刻画。

正面花头写生可先从最前方的花瓣入手，各花瓣的根部都向中心点聚合，这样能够较好地表现出睡莲的立体感。有些花瓣可在侧面加画反卷的背面局部，使花朵更加生动。

为工笔花鸟画收集素材的写生应认真仔细，切勿草率，对所画睡莲的特征、质感、都要仔细画出。睡莲写生一般以原大为好，并注意收集花冠的正、反、侧、俯等不同角度的睡莲形象和从蓓蕾、半开、盛开、

凋零等生长过程。除此以外，还应养成文字记录的习惯，对所观察到的花卉颜色、结构、了解到的花卉习性、特征等，包括自己的感受等用文字记录下来，以备创作时参考之用。

工笔睡莲的白描技法：

关于勾线，前人画论有“骨法用笔”之说，初学白描睡莲时，临摹前人的名作，从中体会千百年来人们实践总结出的笔法等，不失为一种最佳途径。工笔白描睡莲最直接有效的训练方法是选取前人优秀的白描作品进行临摹，具体方法是将以透明的熟宣等罩在白描稿上用勾线笔仿其风格进行临摹。

白描线条的表现力是相当丰富的，以形态而论有长短、粗细、方圆、浓淡、干湿、焦润之分，以质感而论，有动静、刚柔、秀拙之别，以用笔而论，有疾缓、起收、顿行之不同。通过线的轻、重、缓、疾、虚、实、刚、柔、繁、简、方、圆、曲、直，以及抑扬顿挫等不同手法来表现各种物象的形与神。白描的线，体现着中华文化的精髓与神韵，是民族传统文化的结晶。我们的先人在用线方面积累了丰富的经验，经过千锤百炼打造出许多不同的线，比如铁线描、高古游丝描、兰叶描、钉头鼠尾描等，多达十八种，世人称之为“十八描”。一般来讲，画睡莲薄而润的花瓣时宜用流畅、圆润之线条；画浑厚的荷叶时宜用刚健而秀劲的线条。

总之，用笔应根据对象的不同而有所不同，决不能拘泥某一种笔法。

白描睡莲用笔有中锋侧锋之分：所谓中锋运笔是指笔杆与画面成垂直角度勾画出的线条为中锋

运笔；而侧锋运笔是指笔杆与画面所成的角度小于90度，笔锋侧在画面上勾画线条为侧锋运笔。

勾线时身体端坐，两脚分开与肩同宽，神思专一呼吸自然，执笔方法与楷书书法相同：即以拇指外推，中指、食指向内勾，小指与无名指起辅助作用。执笔要点：直、稳、灵，要“指实掌虚、死笔挫腕”。所谓“指实”即握笔要实要稳不摇不动；“掌虚”即掌心空阔，便于运笔灵活。而“死笔挫腕”中的“死笔”是指行笔中笔杆不得推移转动，运笔时短线运肘，长线用肩；“挫腕”讲的是腕伏纸面，手掌昂起，保持稳定。

白描勾线有起笔、运笔和收笔三个过程，而每个过程对线的成败都有着直接的关系。

起笔：

下笔时要对所画物象了解，做到胸有成竹、意在笔先。起笔有虚入和实起，实起是将笔锋按下稍稍停顿，然后将笔锋提起，向预定方向行笔。起笔时应注意“藏锋”，要掌握欲左先右，欲上先下，欲下先上的起笔方法。

运笔：

工笔运笔有中锋和侧锋两种。中锋要求笔直杆正，锋毫垂直，行笔时笔锋在线条的正中，不偏不倚，运笔要保持均匀的速度和力量，即不要太快，也不要呆滞，所勾之线力求圆浑遒劲稳健优美。运笔时要根据物象的形体、结构质感等决定使用中锋、侧锋、顺锋或逆锋等。

收笔：

收笔分虚收（空中回笔）和实收，收笔要稳，要善始善终、笔笔到位，做到“无起不藏，无止不收”。

此外，睡莲白描勾线还应注意以下几条规律：

注意线的浓淡：一般的规律是白、黄、粉红色的浅色睡莲用淡墨勾，大红等深色睡莲用中墨或重墨勾，莲叶、花柄、叶柄等用中墨或重墨勾。

勾花瓣应中锋运笔，画花瓣从瓣尖落笔，下笔较重，收笔轻，似钉头鼠尾，线条需流畅富有韵律感。下垂的花瓣从根部画起，下笔轻，收笔重。叶筋反叶清晰，正叶不太明显。

点花蕊有画龙点睛之功效，应慎之又慎。睡莲的花蕊可以点，但多用淡墨双勾。勾勒雄蕊时要细而有力，行笔快捷、流畅。

画莲叶时应注意叶子的起伏、卷曲、正背等的刻画，使之富于变化，更加生动。在勾叶筋和叶茎花茎时，由于线条较长，应注意行笔要慢要稳，也可中顿一下，再接着画。

中国画论有“外师造化，中得心源”之说。有了丰富的写生积累和绘画基础，用自己全面的修养和娴熟的技能，通过主观立意、材料取舍、反复推敲、提炼典型，创作出更加生动的以睡莲为主要内容的作品。

步骤一：淡墨勾花头、花蕊，用线要细。重墨勾莲叶和叶柄，用线粗些。

步骤二：用淡白粉平涂花头二至三遍，一定要薄而匀，待一遍干后再涂第二遍。淡墨分染正反叶的最暗部。

步骤三：用草绿（花青加藤黄加赭石少许）和暖紫色分染白花头，用藤黄平涂黄色花头，用花青分染出正叶明暗关系。

步骤四：用草绿调整白色花头，藤黄染花蕊，用赭石分染黄色花头，正叶罩染草绿。

步骤五：白粉提染白色花头，用白粉勾花筋。掏染背景，整理完成。

步骤一：淡墨勾花头、花蕾、花蕊，用线要细。重墨勾莲叶和叶柄，用线粗些。

步骤二：用淡白粉平涂白色花头、花蕾二至三遍，要点是薄而匀，待一遍干后再染第二遍。淡墨分染正叶的最暗部。

步骤三：用深红加花青加赭石少许调成暖紫色分染花瓣、花蕾，用花青墨分染出正叶的明暗关系，用三绿加少许赭石平涂反叶。

步骤四：用曙红分染花头花蕾，藤黄染花蕊，正叶罩染草绿（花青加藤黄加赭石少许），反叶分染草绿。

步骤五：继续用曙红罩染花头花蕾，赭石分染花蕊，用白粉勾花筋。掏染背景，整理完成。

勾线执笔法

染色执笔法

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说：大拇指紧贴笔管，力向外；食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之；这样才能五指齐力，手掌空虚，既所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按；有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿，也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分；这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有浓淡之分，不应通体一色，浓淡不分。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得好的，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

工笔画睡莲的笔墨纸砚及使用方法

工笔睡莲的独特面貌及其特殊的表现形式，与所使用的工具和材料有着直接的关系，了解画工笔睡莲所必须的笔墨纸砚等工具、颜料的选择及其使用方法等，对画好工笔睡莲有着至关重要的作用。

毛笔：

毛笔有硬毫、软毫和介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要是黄鼠狼毫制成，也有用貂、獾、鼠、狼的毛须等制成的。常用的有大小红毛、衣纹、叶筋、狼圭、兰竹、蟹爪、描笔等品种。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫为主，性质柔软而有弹性，常用的有白云、羊毫寸楷、长锋中楷等。兼毫主要是用羊毫和狼毫搭配制成，刚柔相间，如“七紫三羊”、“五紫五羊”、加键白云等。此外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴配景山石之用。

每次用完毛笔后应洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，放在笔筒内或吊起来保存。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨：

墨大致可分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨等三种。油烟有光泽，适宜作工笔画；松烟墨黑而无光，适宜书写，在绘画中用途较少；漆烟墨黑有光泽，用于作画时点鸟的眼睛等用。一般画工笔睡莲只选择油烟墨即可。

选择墨时应注意：质细、质纯、胶好者为上。画工笔画要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁。由于墨怕潮湿、风吹、曝晒，因此应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再封上蜡，下端露出少许备磨。

纸、绢：

宣纸，主要产于我国安徽省宣城，在四川、浙江、湖南等地也有生产。宣纸分为生宣和熟宣两种，生熟是以是否经过胶矾处理为区别。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强，不宜作工笔画用纸。生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣，适宜作工笔画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。画工笔画宣纸薄厚选择的的原则是：渲染面积较大，遍数较多的应选择冰雪、清水书画等厚宣纸；渲染面积小的作品，适宜选择薄宣纸。

绢也有生熟之分：织好未经捶压、胶矾的绢为生绢，生绢经过胶矾、捶压，作画时不渗、不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳，保存方法与熟宣相同。

砚台：

砚台种类繁多，比较适于工笔画的是石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚为上乘。石砚的选择不必追求华美，但求质地细密，不滑不腻，墨池平整，底盖弥合为佳。每次使用前应将砚台洗净，使砚台中不留宿墨，以免污染画面。

颜料：

中国画颜料分为矿物质和植物两大类：矿物质颜色是由天然矿石和金属氧化物制成，有很强的覆盖能力，不透明，又称“石色”，有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、锌白等；植物色是由植物加工而成的，质轻透明，又称“水色”，有花青、藤黄、洋红、酞青蓝、大红等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种。

管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。

胶块颜料：使用时滴入少量温水泡开，用手指研磨均匀即可使用。

粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

胶矾：

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料：调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶、骨胶为好。用时以温水洗净发开，文火煮化，撇出上部杂质，冷却待用。矾，又称明矾或白矾。用时洗净、凉水泡开，每染2—3次颜色，须上胶矾水，以固定色层。胶矾水的制作方法是：胶水和矾水按7:3的比例相混合，去掉杂质后，用于生宣或生绢做成熟宣熟绢和固定颜色。

画工笔睡莲需要准备：勾线笔，几支大小不同的羊毫笔，画配景山石用的旧笔，熟宣或熟绢，油烟墨、砚台、国画颜料（初学者可以先使用管装的颜料），胶和矾。此外，画毡、笔洗、调色碟等都应适当准备。

