

中国画技法

王艳利 编绘

工

笔

春

夏

花

卉

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

工笔春夏花卉画法

王艳利 编绘

天津杨柳青画社

王艳利，河北省任丘市人，中国美术家协会会员、中国工笔画学会理事、河北省工笔画学会副秘书长。曾多次参加中国美术家协会举办的展览并获奖，于全国各地多次举办个人画展及参与联展。出版有《意韵工笔系列·中国当代美术最具潜力画家·王艳利》《澄明之境——王艳利工笔花鸟精品集》等。

图书在版编目(CIP)数据

工笔春夏花卉画法/王艳利编绘. —天津:天津杨柳青画社, 2017.8
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0656-5

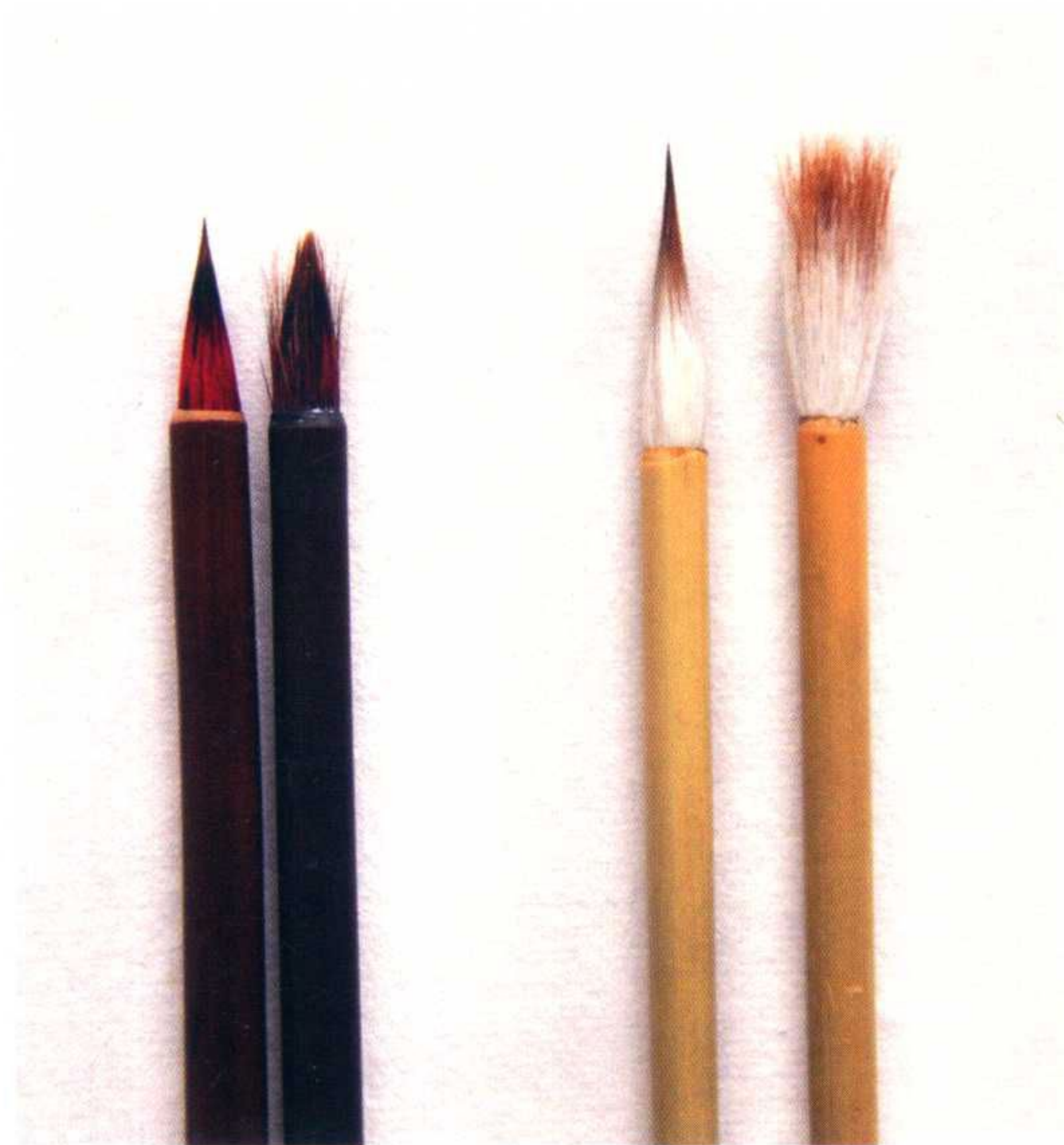
I. ①工… II. ①王… III. ①工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第165918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: 北京云创网印文化发展有限公司
印刷: 北京地大彩印有限公司
开本: 1/8 787mm×1092mm
印张: 5
版次: 2017年8月第1版
印次: 2017年8月第1次印刷
印数: 1—3000册
书号: ISBN 978-7-5547-0656-5
定价: 35.00元

白描勾线

工具与执笔

勾线笔大致分为两种：短锋笔和长锋笔。用短锋笔勾出的线条粗细变化大，运笔时更为潇洒自如；长锋笔行笔容易控制，勾出的线条强劲有力。

勾线的执笔方法有五指执笔法与三指执笔法，可以根据个人习惯选择。勾线使用的墨比较多样，但要选择含胶量比较大的墨（比如红星墨汁），以防跑墨，影响后期染色。

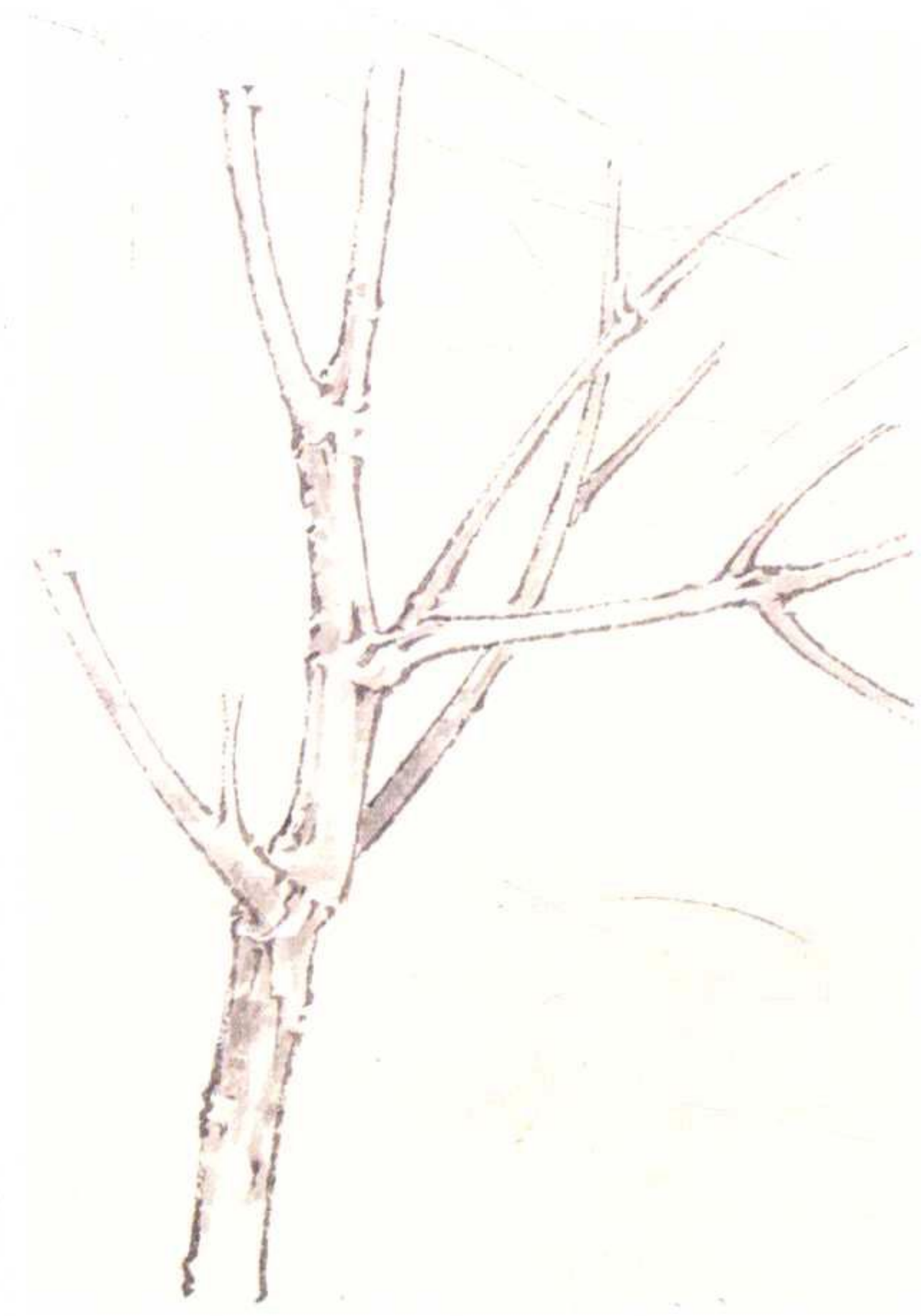
白描笔法

工笔花卉勾线中运用最多的笔法是中锋用笔。所谓中锋用笔，就是将笔锋垂直于纸面进行勾线的用笔方法。其要点是把笔锋裹入毫中，在笔的运行过程中，画长线条要旋转笔管，以保持笔毫挺直。中锋用笔勾出的线工整细致、圆润浑厚、挺拔劲健。

花叶与草本植物的茎常用此法来勾线。一条线无论长短，勾时都要有起笔、行笔、收笔三个动作。起笔多为藏锋。行笔要匀速、稳健，过慢则滞，过快则浮。收笔时，力量要保持到线尾，切忌草率地停笔。

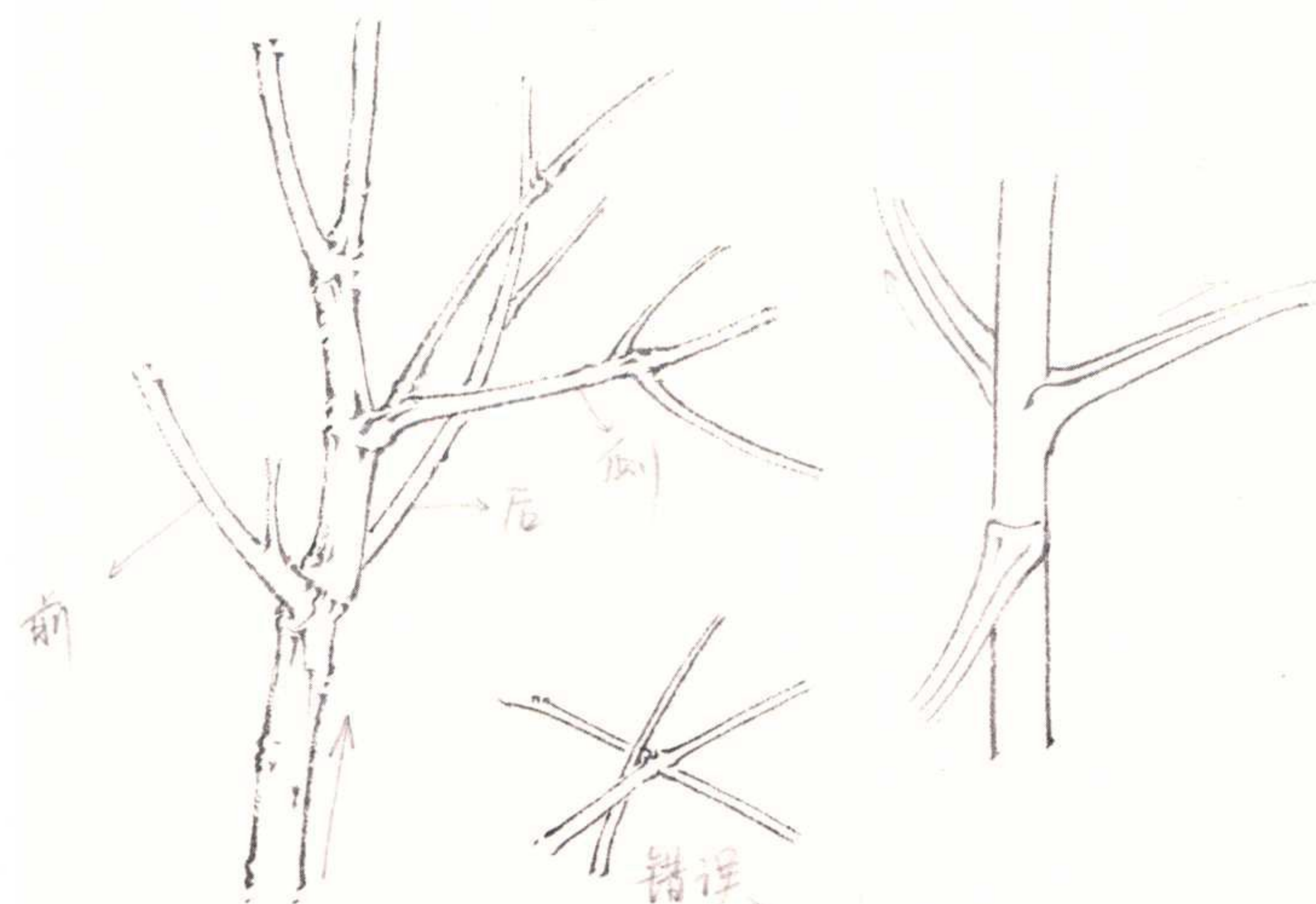

木本花卉的枝干有些则需要以侧锋用笔来勾线。侧锋用笔是指笔锋在墨线的边缘，与纸面形成一定的夹角。用力不均匀，时快时慢，时轻时重，其效果变化丰富，尤其适合表现粗糙枝干的表皮。

枝干的勾法

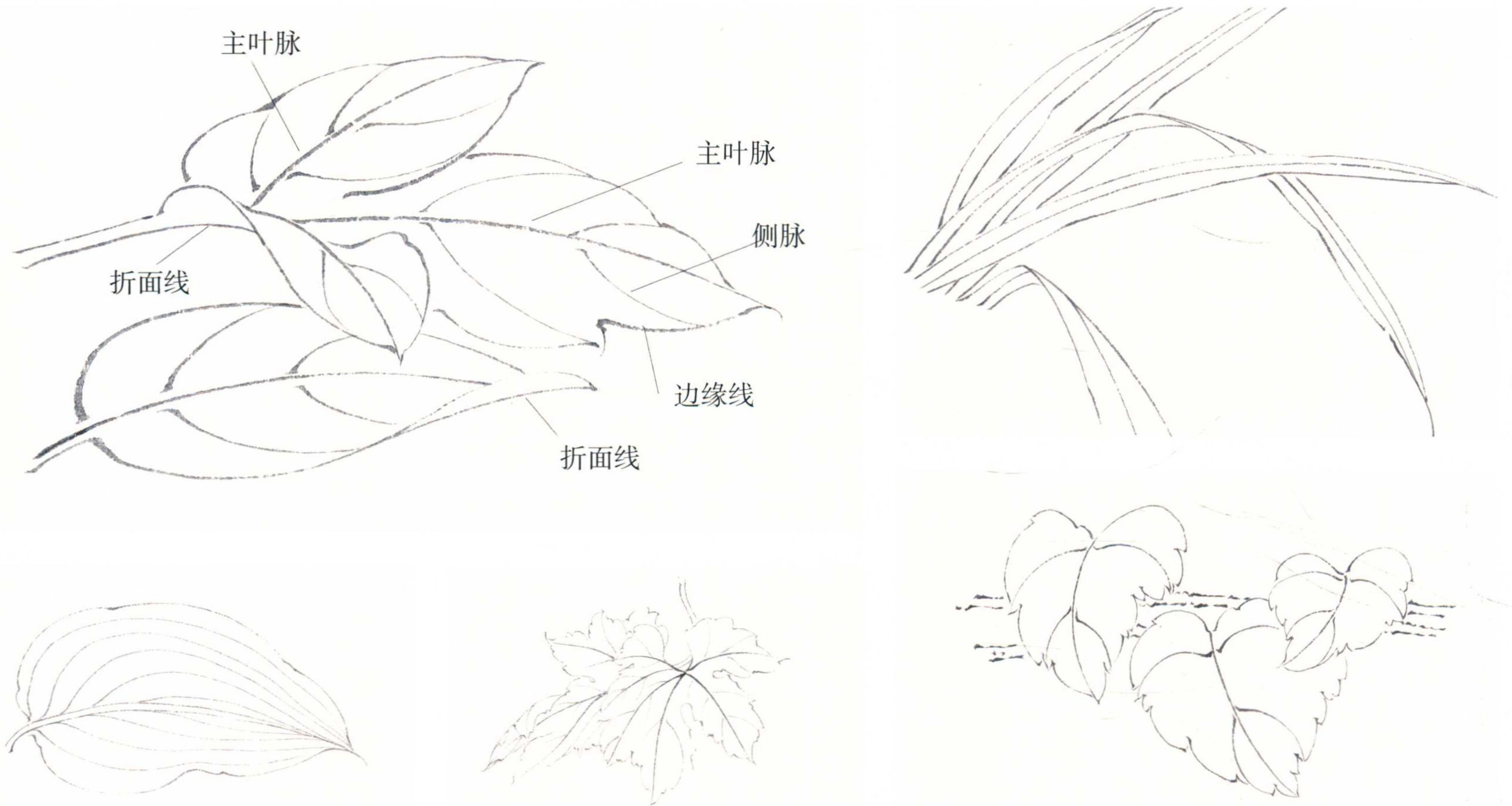
光滑的枝干、茎用中锋勾，粗糙的用侧锋勾。毛笔所含水分要少，行笔略慢，勾皴结合。注意主干向前、侧、后方出枝的透视效果和线条的遮挡关系。两枝交叉时后部的枝要“笔虚而意连”，枝干忌直角交叉与米字形交叉。勾勒顺序是从下至上，先干后枝，先前枝再后枝。

枝干的勾法

叶片的勾法

叶片无论何种形状，在白描中都是由叶柄、叶脉、边缘线以及叶片翻转所产生的折面线组成的。叶脉是叶片的骨骼，勾时多用由粗渐细、刚劲的钉头鼠尾描。折面线变化很少，笔锋虚入虚出即可。边缘线变化较多，尤其是有锯齿的边缘，要有连断、粗细、顿挫的变化。墨色的深浅要根据叶片染色的深浅决定。勾勒顺序是先勾主叶脉（中间的主脉与一条叶柄线是重合的），再勾侧脉及边缘线。叶尖的两条线不要交于一点，要虚实相交。

花的勾法

花一般由花柄、花托、花萼、花瓣、花蕊等几部分组成。勾时一般先勾雌蕊，再勾雄蕊，然后由内而外逐步勾勒花瓣。可由花瓣基部向尖部勾，也可由尖部向基部勾。花瓣翻转形成的折面线变化较少，花筋可以勾，也可以不勾。勾花瓣边缘时要有虚实与顿挫。勾花的用线要相对淡与细，以表现其柔嫩之感。

染法

染法的分类

分染 手拿两支笔，一支蘸颜色，水分宜饱满，一支蘸清水，水分要少。用蘸颜色的笔上色之后，再用清水笔晕开，要不露笔痕，过渡自然。这种染法多用于结构的塑造。

统染 根据画面明暗处理的需要，对多片叶子、花瓣进行统一渲染，强调整体的明暗与色彩关系。统染面积较大时，可以先用喷壶喷少许水后再涂色，以免染时留下较干的笔触。

罩染 以平涂为主，用水色和半透明色覆盖。用笔要轻，颜色要淡，多在分染的基础上罩色，能透出分染过的底色。

烘染 用颜色或墨在物象周围烘托，使物象更为鲜明突出。

提染 染色接近完成时用某种颜色进行局部提亮或者加深。

点染 以接近写意的笔法，用笔蘸深浅不同的色彩在画面上连点带染。处理背景或小型花卉时常用到此法。

醒染 画面在罩染过后色彩略显发闷的情况下，可用深色重新分染，使画面醒目。

常用色的调和

现成的颜色种类很多，但纯度较高，有的不可以直接使用，最好用两种或两种以上的颜色调和成复色或间色使用，也可以用纯色反复多层叠加来达到沉稳的效果。调和颜色的方法较多，在此仅对常用色的调和进行举例说明：

藤黄（多）+ 酞青蓝或花青（少）= 嫩绿

朱磬 + 酞青蓝 = 灰绿 石绿 + 墨 = 灰绿

花青（多）+ 藤黄（少）= 深绿

藤黄 + 朱磬 = 橘黄

藤黄 + 曙红（或朱砂）= 橘红

曙红 + 白粉 = 粉红

藤黄 + 胭脂 + 墨 = 赭石

酞青蓝（石青）+ 曙红 = 紫

墨 + 白粉 + 任何一种色 = 这种色的灰色

在颜色调和中，不同颜色的比例不同会产生微妙的色相变化。如果颜色都是水色，那么调和的颜色比较透明，如果有石色或粉色加入，则颜色比较厚重。在工笔画的临摹及创作过程中，刻画主要形象时染的遍数要多，以增加厚重感，次要的形象可以少染几遍。

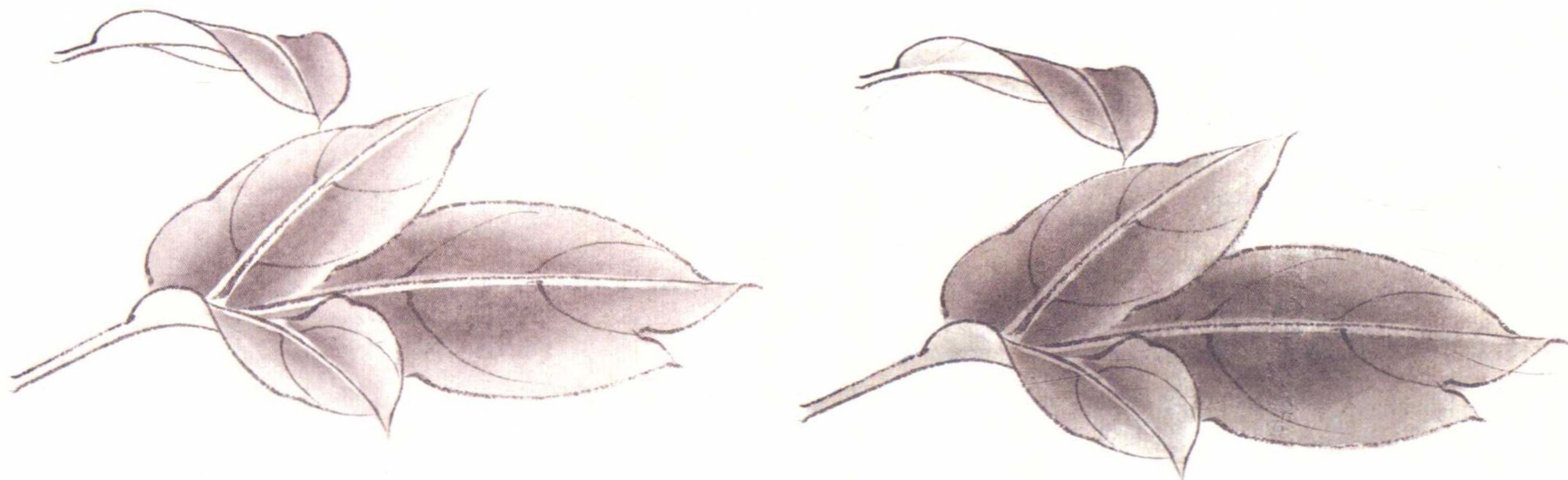
枝干的染法

在白描稿的基础上，用墨皴点出结构和纹理（如果是光滑的枝干用墨分染）。冷色调要用三青、三绿加墨调成冷灰色平涂。暖色调要用赭墨来平涂。

叶片的染法

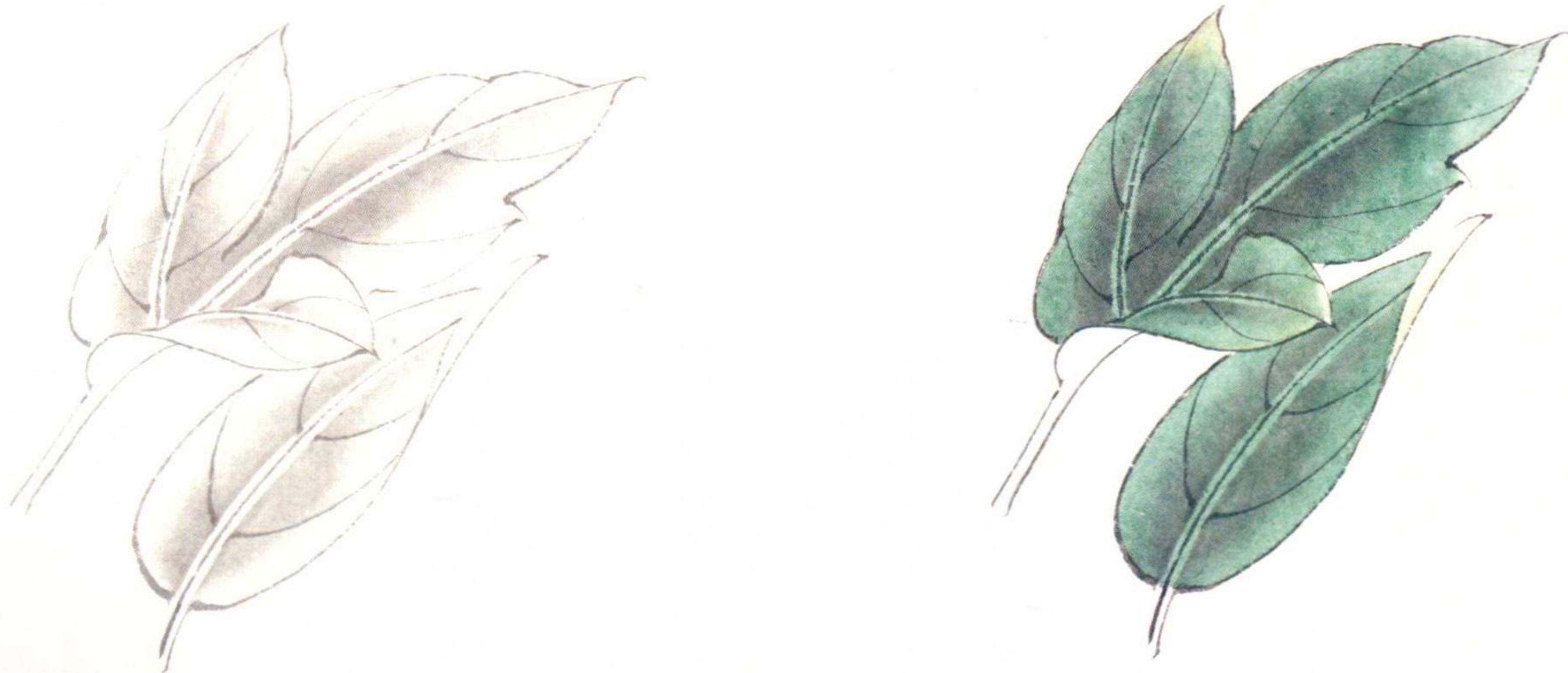
叶片在染色时要根据主观色彩的设定采用相应的颜色进行分染和罩染。分染时主叶脉要单边或双边留有水线。罩染时可以压住水线。两种染法的先后顺序可以颠倒，效果略有区别。如果先分染叶片然后罩染，最后调整时一定要选择性地醒染。

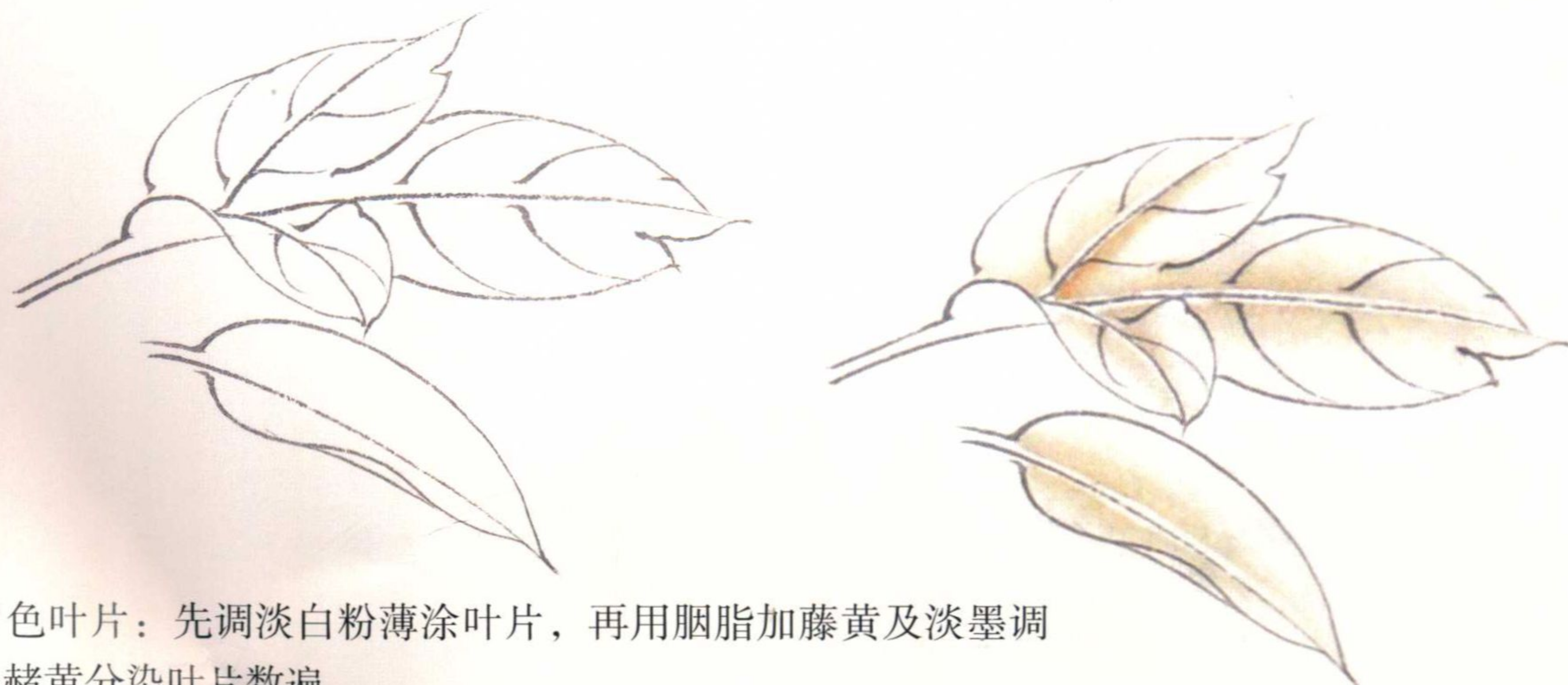
墨叶：先用淡墨分染正叶数遍，叶脉两侧留水线，反叶用淡墨分染一遍。

草绿色叶片：先用淡墨或淡花青墨分染，再用藤黄加酞青蓝调成淡绿罩染叶片数遍，反叶用石绿加墨分染。

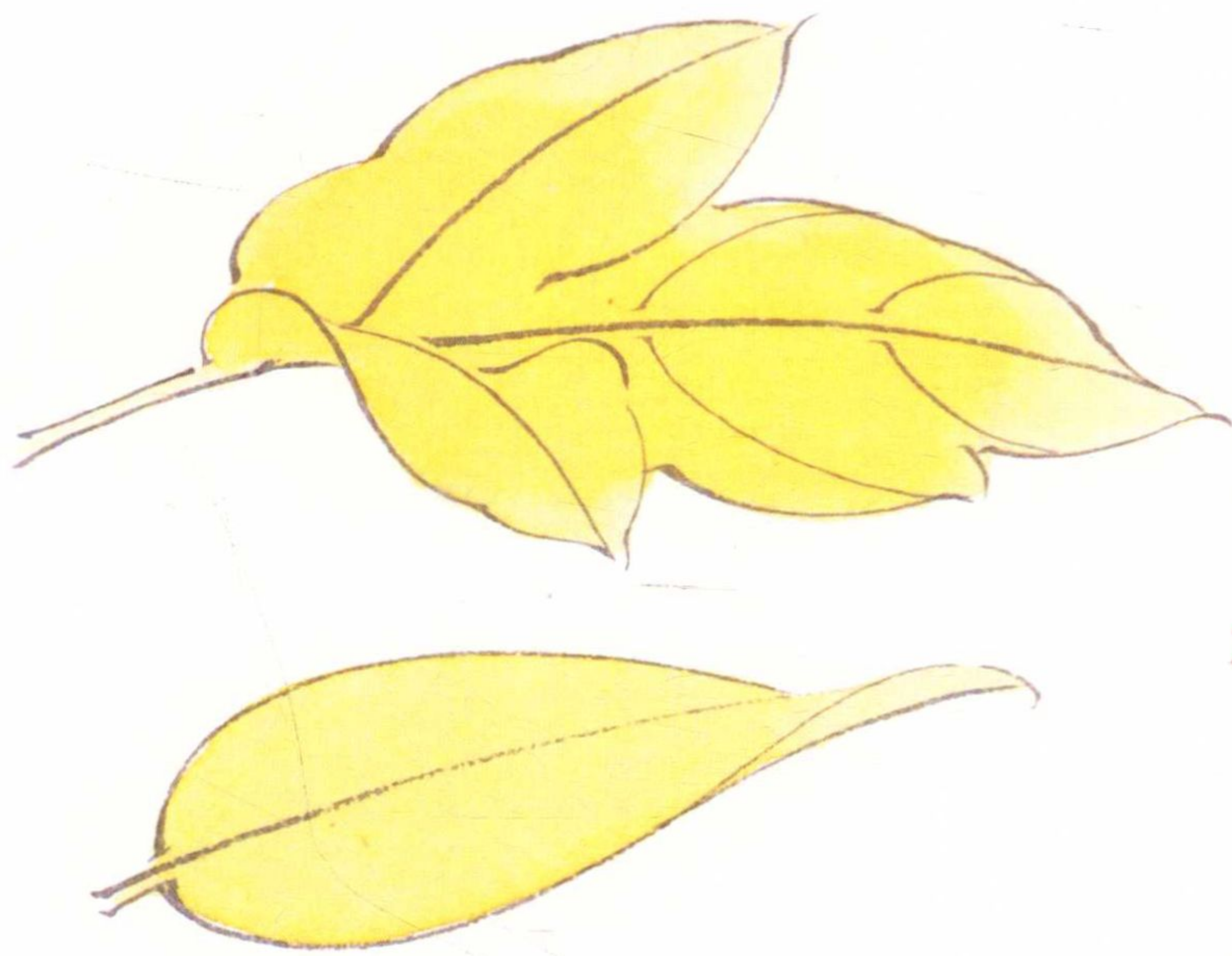
深绿色叶片：首先用中墨或花青墨分染，再用花青加少量藤黄调成冷色调的绿色罩染数遍，反叶用石绿加墨分染。

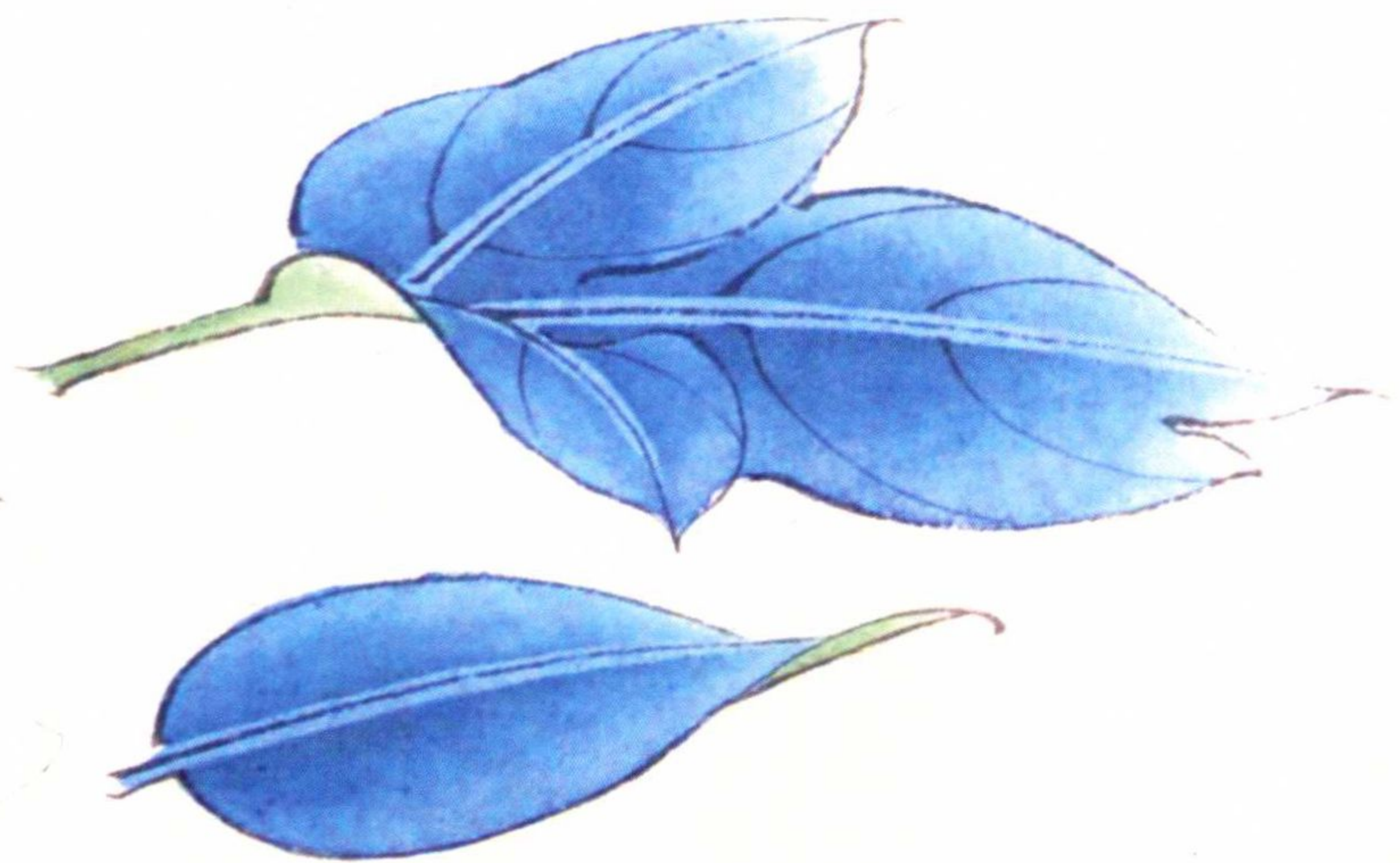
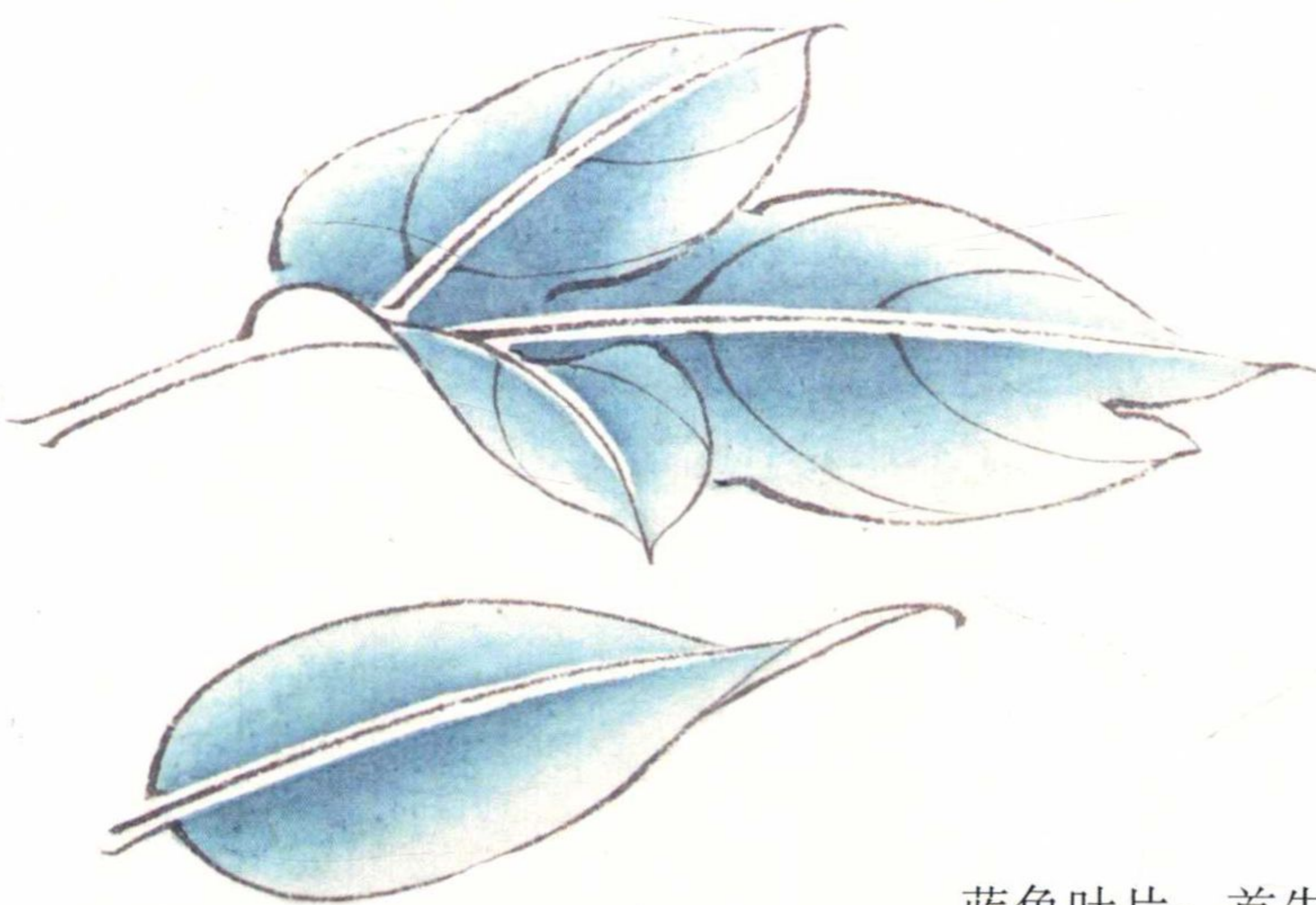
白色叶片：先调淡白粉薄涂叶片，再用胭脂加藤黄及淡墨调和成淡赭黄分染叶片数遍。

红色叶片：用朱砂加朱磬平涂正叶，快到叶片边缘时用水笔抹一下，反叶用淡曙红分染，然后再用曙红加胭脂分染正叶数遍。

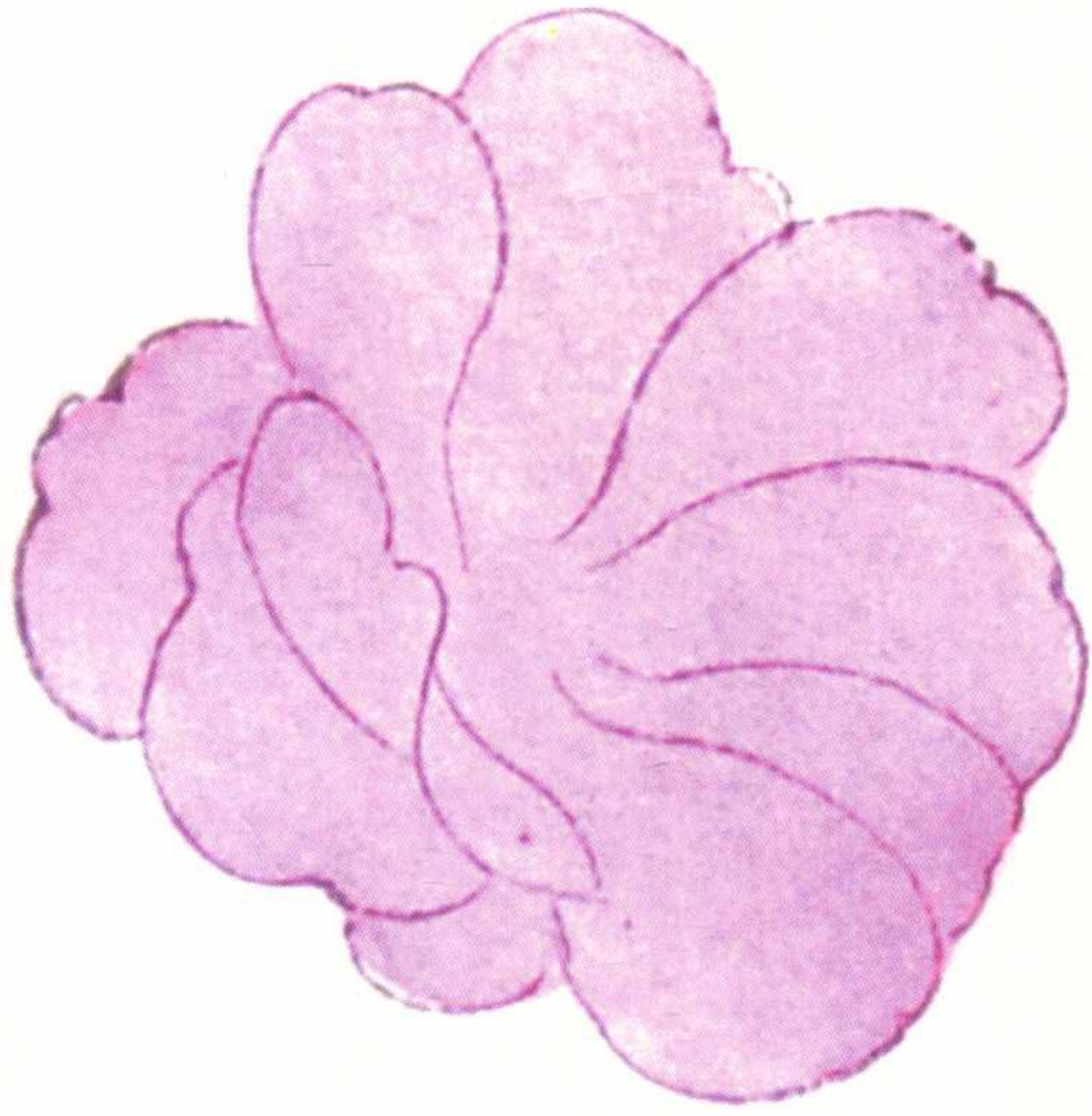
黄色叶片：先用藤黄加鹅黄平涂，快到边缘时用水笔抹一下，然后用胭脂加藤黄及淡墨调成淡赭黄分染数遍。

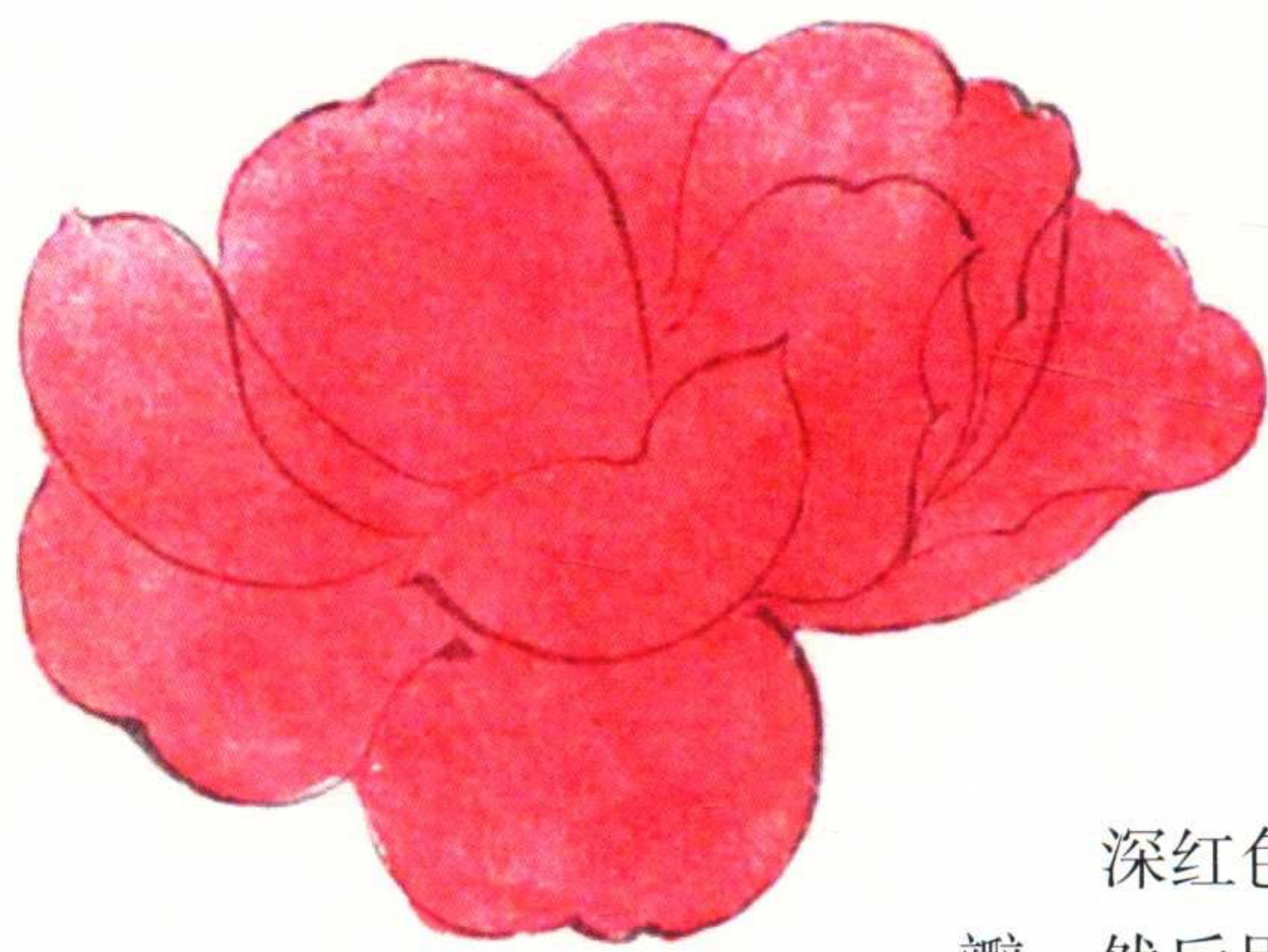
蓝色叶片：首先用花青分染叶片，再用石青加酞青蓝罩染正叶数遍，反叶用石绿加墨分染。

花瓣的染法

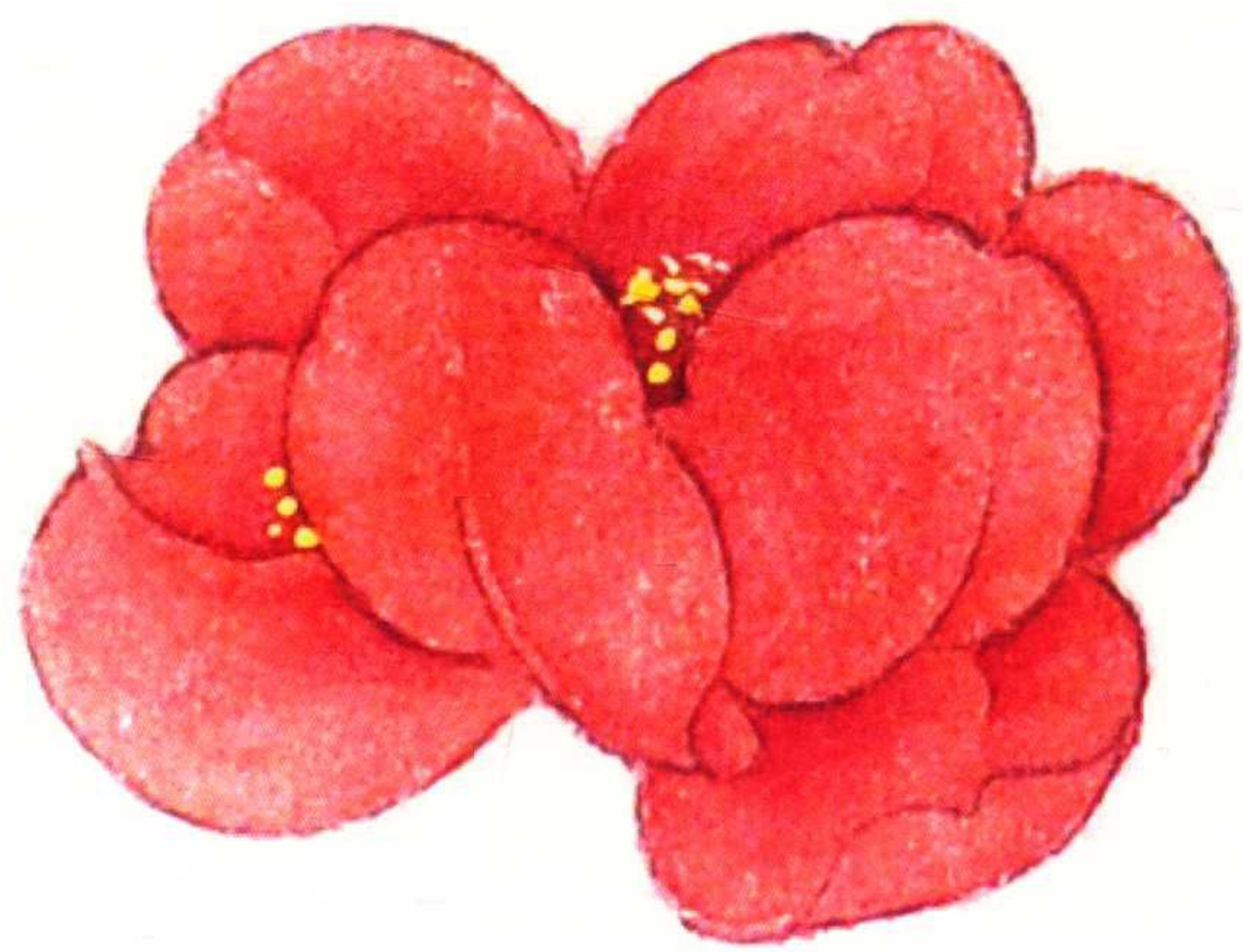
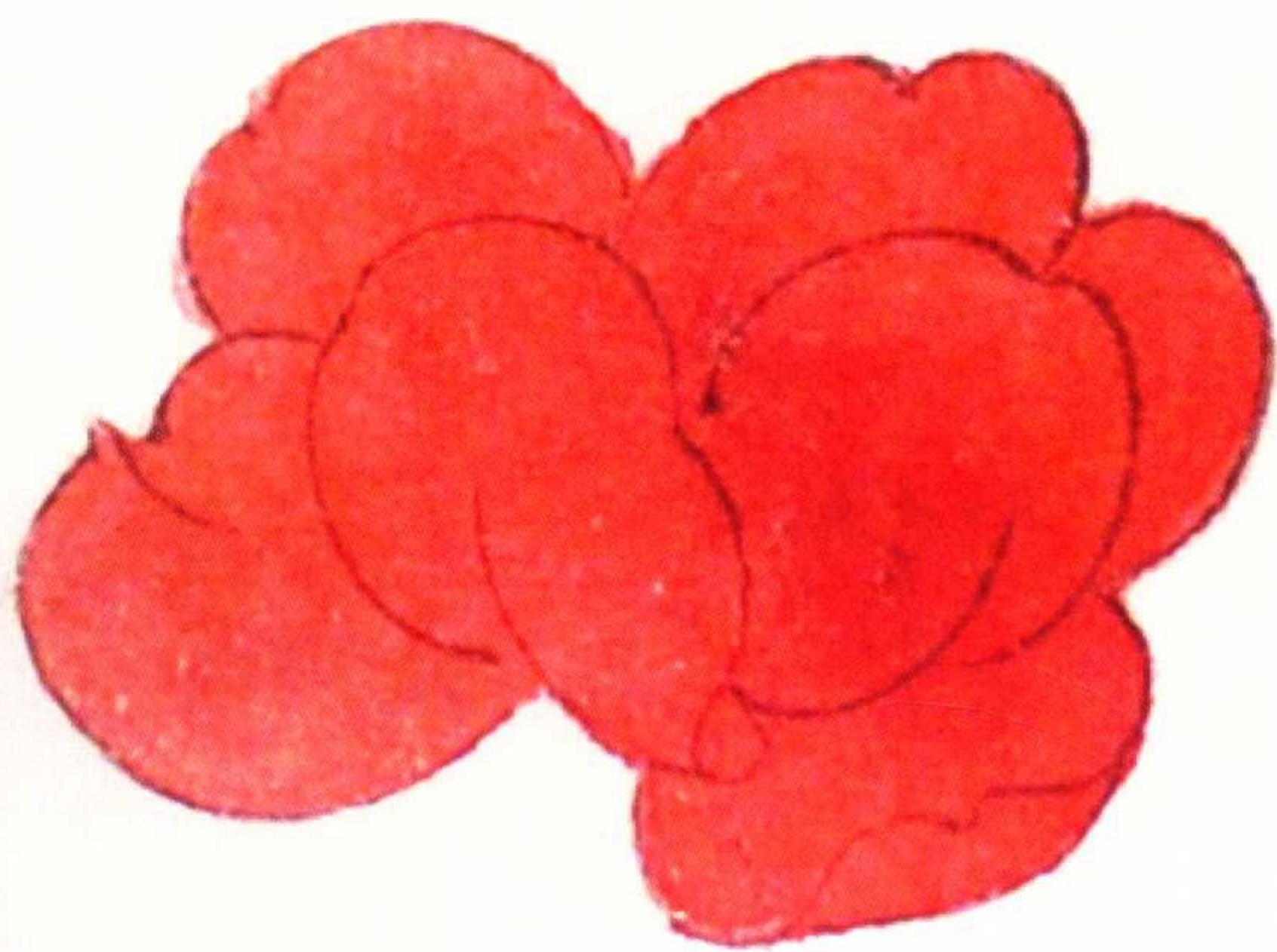
如果选择从花瓣基部先分染后罩染，最后调整时一定要选择性地醒染。如果先罩染整个花朵再分染花瓣，调整时要统染花瓣正面。花瓣有皱褶的部分在分染时要染出花瓣本身的结构。下面以碧桃花为例介绍不同颜色的叠加染法。

粉色花：先用曙红加白粉平涂，再用牡丹红分染花瓣，而后用淡牡丹红统染正瓣。用白粉勾花丝，藤黄加浓白粉点蕊。

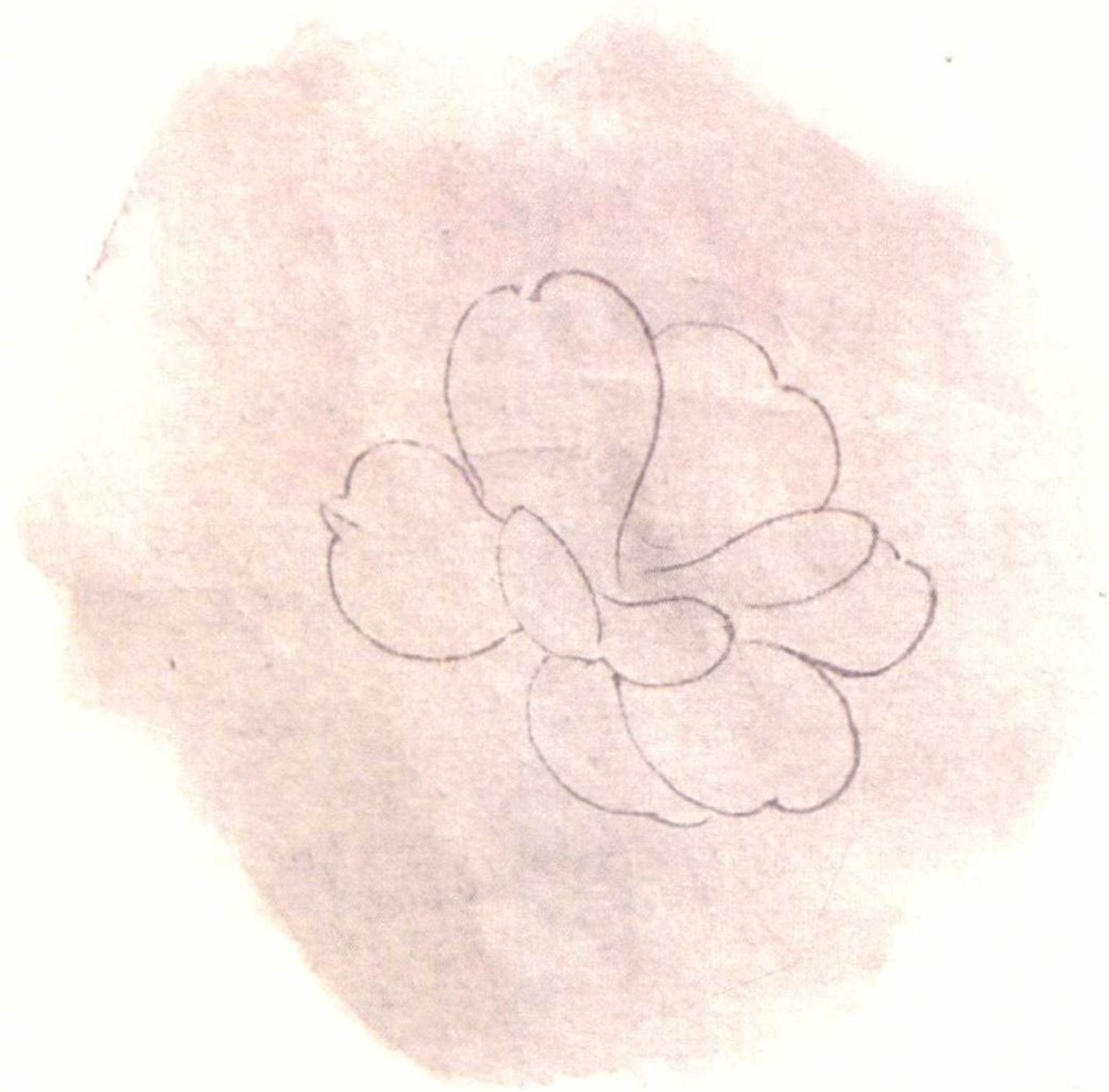
深红色花：先用朱砂加曙红平涂花朵，再用胭脂加墨分染花瓣，然后用淡朱砂统染正瓣。用白粉勾花丝，藤黄加白粉点蕊。

大红色花：首先调大红加朱磬平涂花朵，然后用胭脂分染花瓣，再用淡红色统染正瓣。以白粉勾花丝，藤黄加浓白粉点蕊。

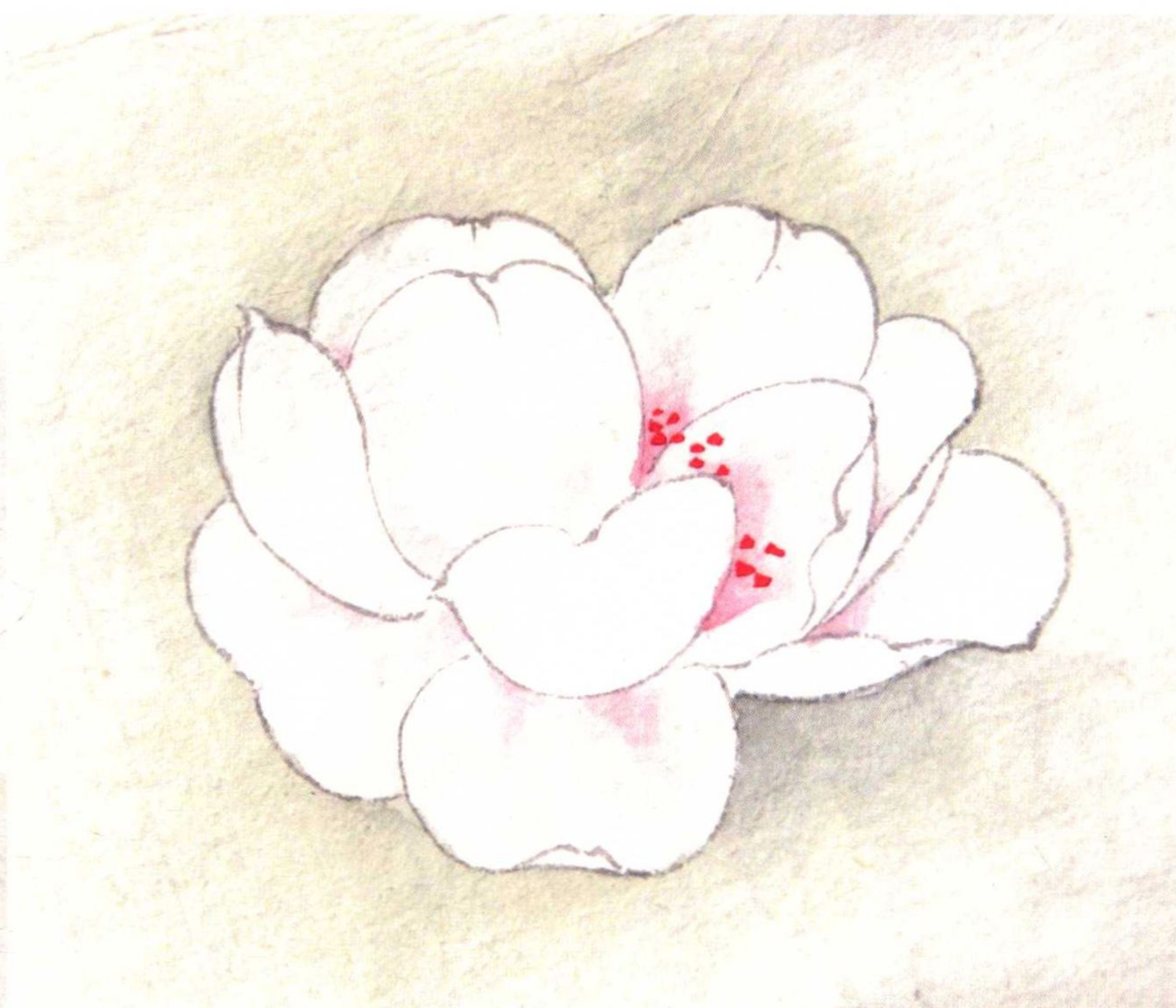
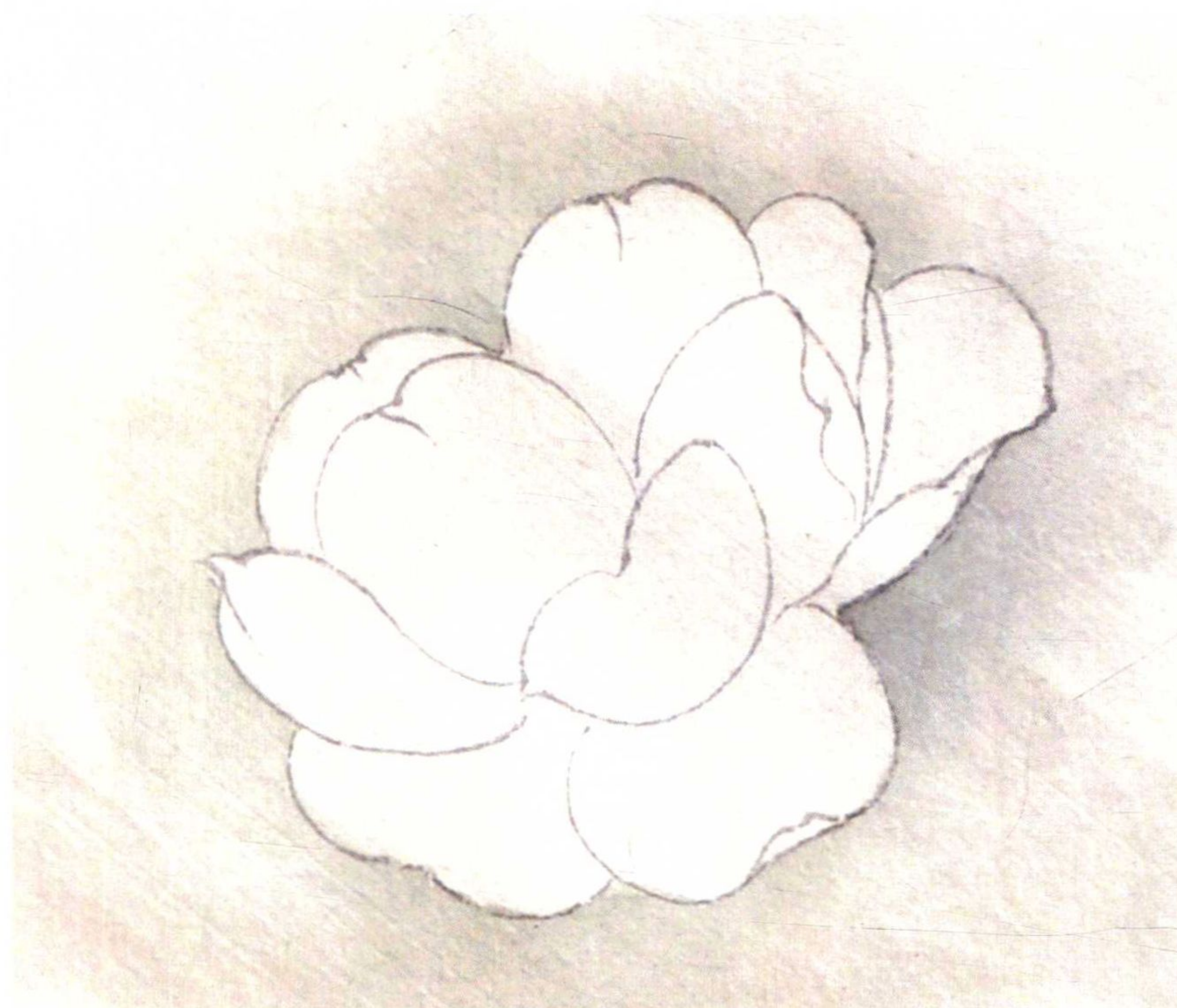
黄色花：先用淡藤黄平涂花朵数遍，再用赭石加藤黄分染花瓣，而后用藤黄加鹅黄统染正瓣。用淡朱磬勾花丝，赭石加朱磬点蕊。

冷色白花：先调淡花青墨统染背景，再用白粉由外向里提染花瓣数遍，而后调淡白粉罩染。以淡朱磬勾花丝，赭石加朱磬点蕊。

暖色白花：用藤黄、胭脂加墨调成赭色平涂背景，从花瓣边缘往里提染白粉数遍，然后用淡白粉罩染。用淡朱磬勾花丝，赭石加朱磬点蕊。

烘托法画白花：先用灰色烘染花朵周围，再用淡曙红从花瓣基部分染，最后勾丝、点蕊。

构图的法则

构图要遵循对立统一原则，要体现宾与主、远与近、虚与实、疏与密、聚与散、开与合、藏与露、黑与白、大与小等关系，做到统一中有变化，变化中求统一。典型的构图形式有并列式、对称式、S形、O形、Z形、L形、C形、斜线形、四边形、放射形、三角形等。

画面的边角处理也很关键，画面四角不能全部封死，要至少空出一个角为虚角，也不宜四个角都空出，否则有不稳定感。

S形

并列式

O形

C形

L形

三角形

对称式

四边形

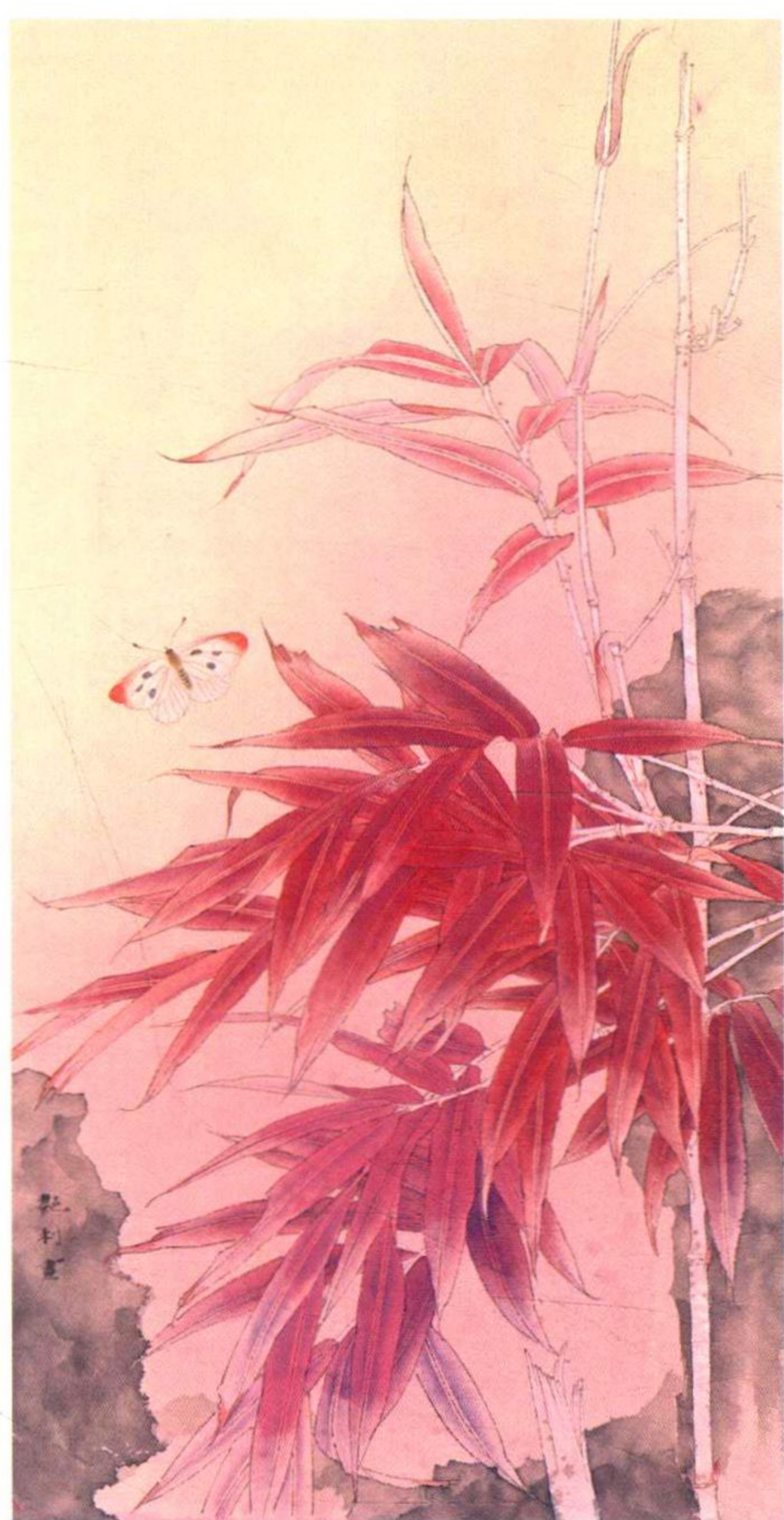
斜线形

色调的搭配

对于一幅画作色彩的分析，要从色相、纯度、明度、冷暖、面积等方面考虑。按色彩的色相可以分为红色调、绿色调、黄色调、蓝色调等；按色彩的纯度可分为鲜艳色调与灰色调；按色彩的明度可分为亮色调、中间色调、暗色调；按色彩的冷暖可分为冷色调与暖色调。在染色之前我们要根据作品的立意从每组色调中选择出一种色调组合成一组，比如《霓裳飞羽》选择的色调为绿色调、灰色调、中间色调、冷色调。定调以后染色都是遵循这个大原则进行的。当然，统一中也要有变化，要小面积地用一些相反的色调来加强色彩的丰富性，但在画面中的比重要小，要分出主次。比如，局部灰绿和粉红的弱对比、蓝与橙的强对比都给画面增添许多生气。

霓裳飞羽

《花开无声》 画法步骤

步骤一 用淡墨勾花，中墨勾枝干与叶片。围墙青砖用淡墨勾勒，小鸟除羽毛外用中墨勾勒。

步骤二 先用纸遮住漏窗部分，在砖墙处用喷壶喷一遍淡墨，以增加青砖的肌理感。然后用墨、花青、石青、胭脂按不同比例混合，调出深浅不同的蓝灰色分别平涂青砖。漏窗内壁用墨、钛白加花青晕染。

步骤三 叶片用花青加胭脂统染，而后用墨分染。花托用花青分染，花头用曙红加三青及钛白平涂。

步骤四 正叶用酞青蓝罩染，反叶、花托用花青加石绿罩染。用中墨染鸟的翅膀的黑色部位，用藤黄、胭脂及墨调成赭色丝鸟的头与背部。

步骤五 花头及花蕾用牡丹红统染层次。正叶用群青加白统染，反叶与花托用头绿（酞青蓝、花青加藤黄）加墨分染，叶尖用焦茶提染。枝干用淡墨点染。小鸟用花青墨分染喙、爪，以朱磬加朱砂分染翅与尾羽，白粉染腹部，浓墨点睛。最后用淡赭石染背部。

步骤一 用淡墨勾花，中墨勾枝干与鸟，花苞用淡墨虚勾。

步骤二 用稍浓的钛白粉层层提染花瓣的结构，后部的花瓣染时用色宜稍淡。