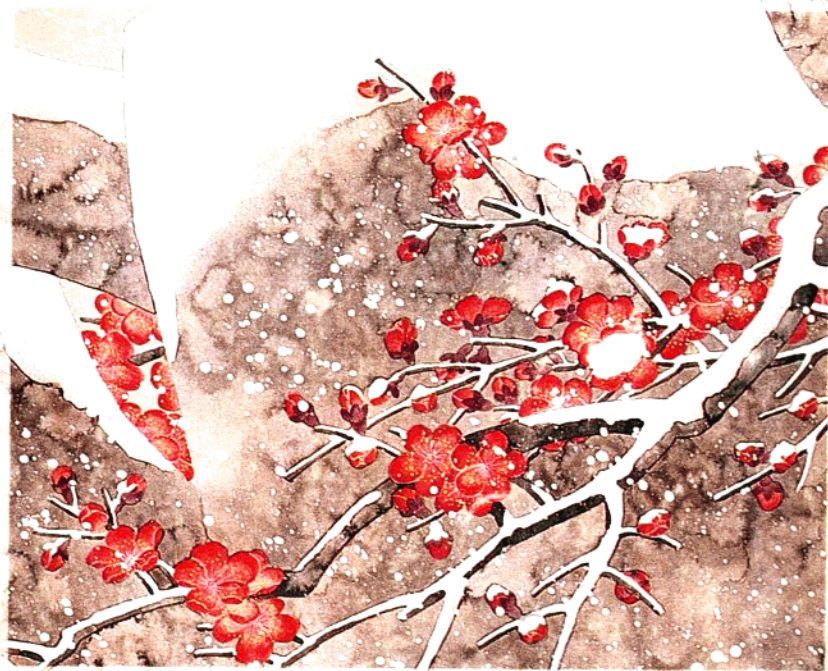

工笔画基础教程

GONGBIHUAJICHUJIAOCHENG

梅花

张德泉 著

辽宁美术出版社

序

在寒冬未尽，冰雪犹存之时，梅花即已向人们露出笑脸，所以，梅花被誉为“春天的使者”，它素以花期早而名列百花之首。

梅与松竹在一起，合称为“岁寒三友”，与兰竹菊在一起，又叫做“四君子”。

人们对梅花的喜爱，已不止是停留在一般花卉的观赏性这个层面，在赏花观梅的同时，往往把它当成是一种人格力量的化身，赋与它以社会道德上的含义。所以，梅花长期以来得到人们的喜爱，甚至是崇敬，在历代的诗词歌赋、戏曲、绘画中有着广泛的吟诵和赞叹。

中国是梅花的故乡，梅花的栽培已有三千多年历史，《诗经》就有吟诵梅花的篇章，西汉上林苑中用“胭脂红梅”点缀春光，相传南北朝时宋武帝女，寿阳公主日卧于含章殿檐下，梅花落于额上，成五出花，拂之不去，号梅花妆，宫人皆效之。将梅花图案应用于面部装饰，梅花已和人们日常生活联系在一起。

在民间也常用梅花点缀篱边，美化庭院，以至种植成林，从而出现梅岗、梅岭、梅

岩、梅溪、梅坞等景观。

赏梅胜地有广东罗浮山，杭州孤山、超山，无锡梅园、苏州邓尉山，武汉磨山，南京梅花山等。苏州邓尉山梅花号称“香雪海”，以香论其味，以雪拟其色，以海喻其广。

梅花是个长寿树种，古梅往往寿长千年，相传杭州超山有唐梅、宋梅，浙江天台山国清寺有隋梅，湖北黄梅蔡山江心寺有晋梅。

到了宋元两代不仅梅花的种植进入兴盛时期，这时的梅诗、梅文、梅画也纷纷脱颖而出，尤其是北宋林逋，隐居杭州孤山，以赏梅养鹤为乐，号称“梅妻鹤子”，他的诗句：“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”传为千古绝唱。

宋元以来，留有画迹的著名画家如杨无咎、马远、赵孟頫、王冕、陈宪章、陈继儒、石涛、八大山人、金农、罗聘、吴仓硕、虚谷等。

人们喜爱梅花，画家也乐于描绘，但要突破前人藩篱，创作于无愧于时代的新作来，必须到生活中去观察、体验、构思，才是唯一可行的途径。

目 录

材料和工具	1	线 描	19
毛笔	1	线描示意图	20
纸和绢	1	线描作品	21
墨	1	设 色	24
砚	1	设色图一	25
颜料	2	设色图二	26
其它工具和材料	2	设色图三	27
梅花形态	3	设色图四	28
梅花的枝干	6	设色图五	29
腊梅	8	设色图六	30
腊梅花蕾	9	设色图七	31
腊梅枝干	11	设色图八	32
梅花的枝干组合	12	设色图九	33
梅花的写生	16	设色图十	34
写生图例一	16	构 图	35
写生图例二	17	作品欣赏	36
写生图例三	18		

材料和工具

中国画的材料种类很多,它们各自的用途也不同。工具的选择是非常重要的,就像古人所说的“工欲善其事,必先利其器”。下面就工笔梅花所用的工具和材料向大家介绍一下。

毛 笔

在画工笔画的时候,我们需要用到两种毛笔。一种是勾线用的狼毫笔,如叶筋、红毛、蟹爪、狼圭、花枝俏等。

另一种是染色用的羊毫或兼毫笔。兼毫笔是由两种或两种以上的毛制成的。一般笔心是狼毫,笔背用羊毫,如白云、白鹤落山峰等。在选择染色的笔时,不要选择长锋的,长锋比较适合画写意画,不适合画工笔画。

墨

工笔画以油烟墨为主。因为油烟墨比较有光泽,并且很黑。适合勾线和渲染,并且容易分出层次,易于掌握浓淡。

砚

初学者在选择砚时只要选择具有质地坚细、易下黑、磨墨平、发墨细等特点的砚都可以。

纸 和 绢

国画用的宣纸主要有两种:一种是生宣,另一种是熟宣。生宣遇水润开,一般是写意画的主要用纸。画工笔画一般用熟宣。

熟宣上面刷过胶矾水,不洇不渗,不漏色,不吸水。

绢就比宣纸有优势得多。绢分白绢和色绢两种,白绢为白色没有底色。色绢大多数为仿古绢,有黄色、牙绿色等。若在色绢上染白颜色非常困难,所以选择时要慎重。绢的质地较薄,且较透明,若染厚重的颜色,即使在一面多次渲染也收效甚微。最好是在背面托衬颜色。

颜 料

中国画的传统颜料共分两大类：一类是“石色”，是从矿物质中提取出来的；另一类是“水色”，是从植物中提取出来的。

矿物质色中有：赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄、锌白等。

石青和石绿由于磨制的粗细目数不同，颜色也有不同，可分为头青、二青、三青、四青、五青、和头绿、二绿、三绿、四绿、五绿。

植物色颜料有花青、胭脂、酞青蓝、曙红、大红、藤黄等。植物颜料的主要特点就是透明，覆盖力差。

中国画颜料有三种状态，有锡管装的、有胶块状的，还有粉末状的。锡管装的非常方便，随挤随用，价钱还便宜。但是它的色泽不纯正，并且有沉淀。尤其是赭石、藤黄、花青这三种颜色非常明显。建议您这三种颜色使用胶块状的颜料来画。胶块状的颜料使用时只要先滴几滴清水泡开即可。粉末状的颜料需在使用之前调胶，用手指研后再用。

其它工具和材料

镇尺：用来压纸，使画面平整。

喷壶：用于湿画法。

色碟：画工笔画要干净，颜色不能混。最好准备多个白色瓷碟来调色，一色一碟。书画用品商店里卖的套碟是最好不过的了。或者买一些吃饭用的小碟、小碗也可以，但注意内侧一定是白色。

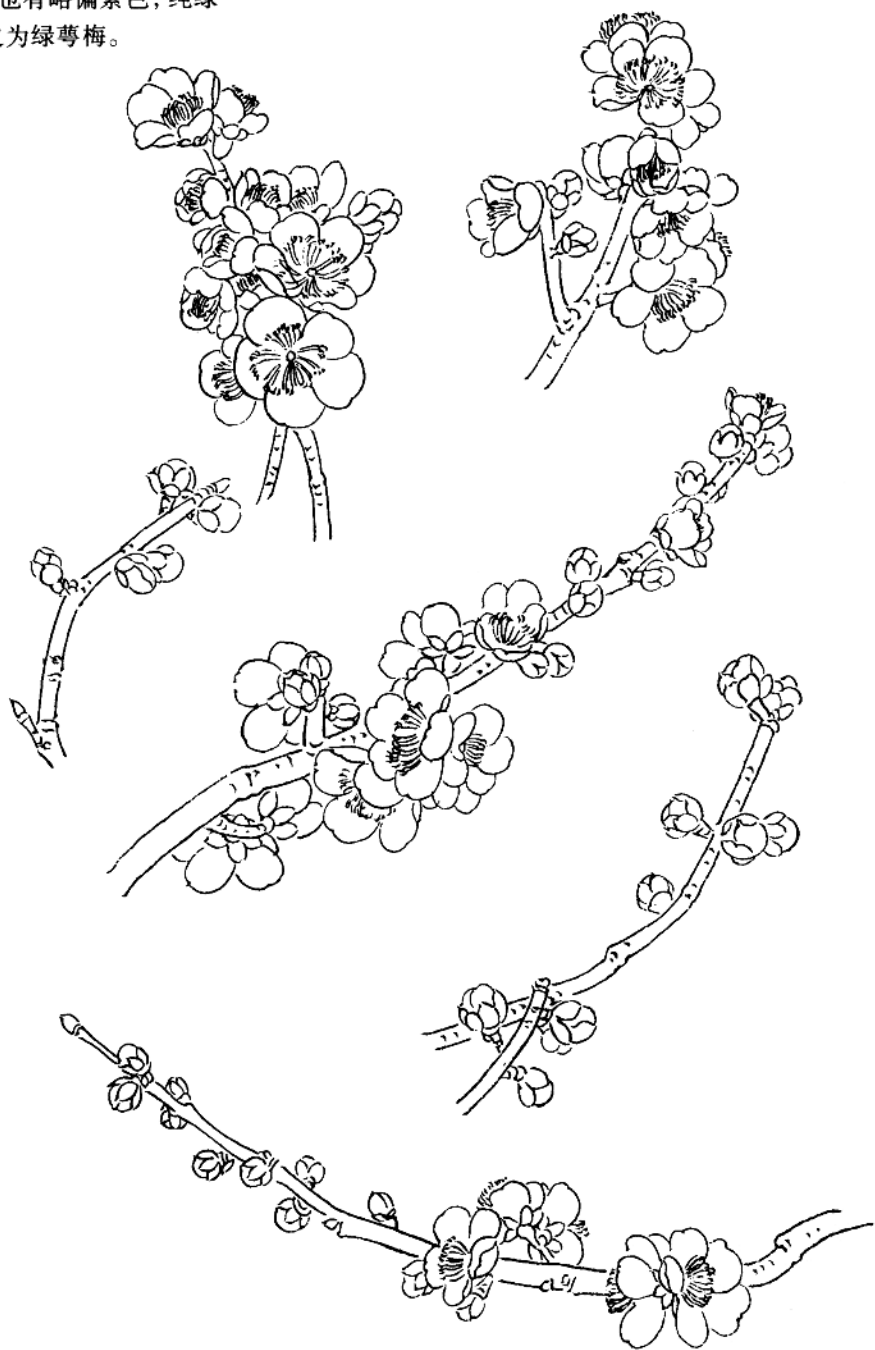
笔洗：当然也是书画用品商店里的专用笔洗最好。其实只要能盛水，能涮笔的罐子都行。因为工笔画要求色彩明洁，所以笔洗最好要用两个。一个涮第一遍；另一个涮第二遍。并且要勤换水。

梅花的形态

中国是梅花的故乡，梅花的栽培已有三千多年历史，目前已培育出 200 多个品种。梅属蔷薇科落叶小乔木，与桃、李、杏、梨、樱是一个大家族。冬末春初开花，开花时无叶，树高 4—10 米，花色有白、红、粉红、绿等，花瓣有单瓣、复瓣、重瓣之分。

梅 花由花萼、花瓣、花蕊组成。花萼一般为 5 枚也有 6 枚以上者。大部分为红褐色，也有略偏紫色，纯绿色者称之为绿萼梅。

梅 花未开时如球形，盛开之后平展，大致如碟形，也有略微向上斜伸成为浅碗形或碗形。花瓣一层，5—7枚者为单瓣花；花瓣两层，8—14枚者为复瓣花；3层以上，瓣在15枚以上者为重瓣花。

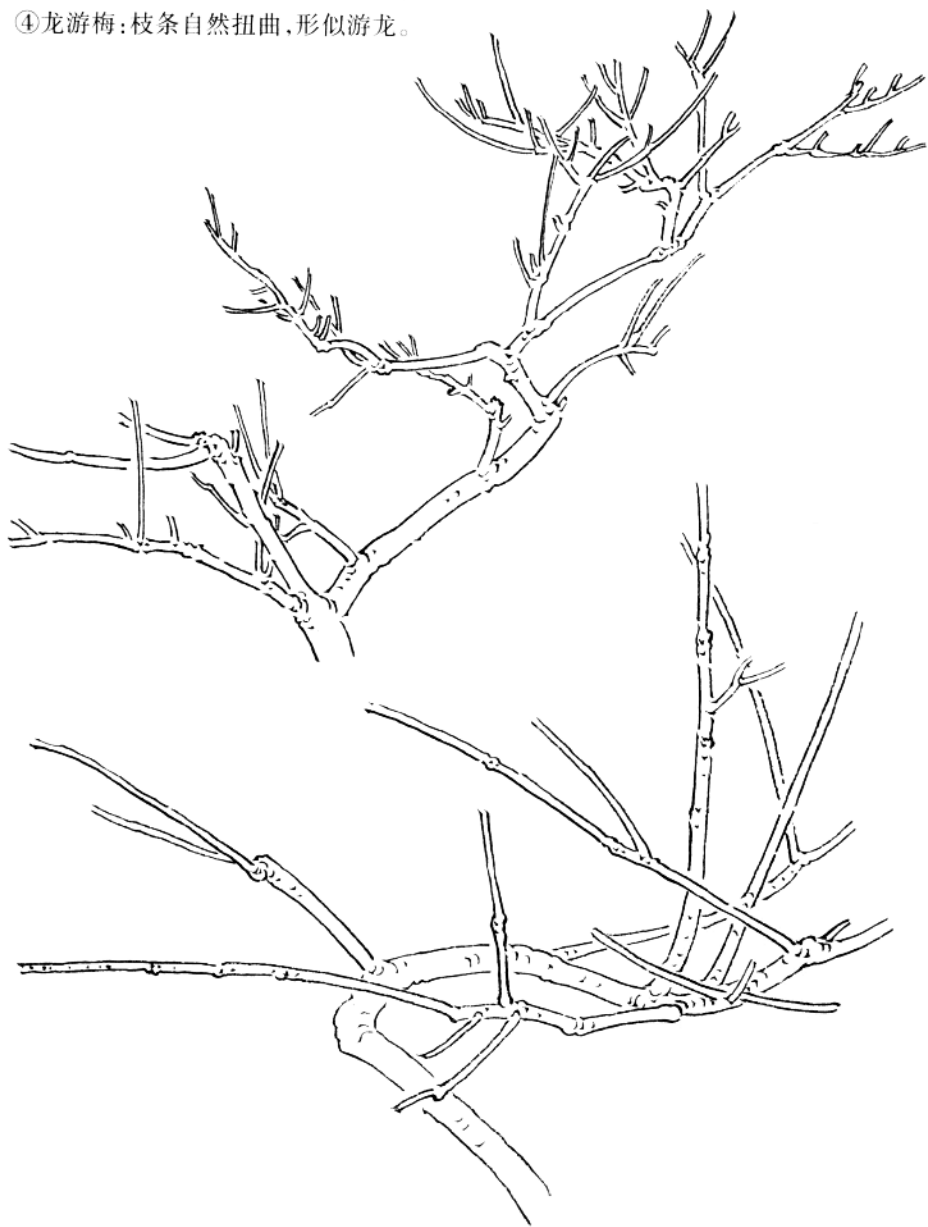

梅花的枝干

梅

花的枝干有四种类型：

- ①直脚梅：枝条直立或斜生，是较原始的梅花类型；
- ②照水梅：枝条下垂，形成独特的伞状树枝；
- ③杏梅：枝、叶、花似杏，是杂交品种；
- ④龙游梅：枝条自然扭曲，形似游龙。

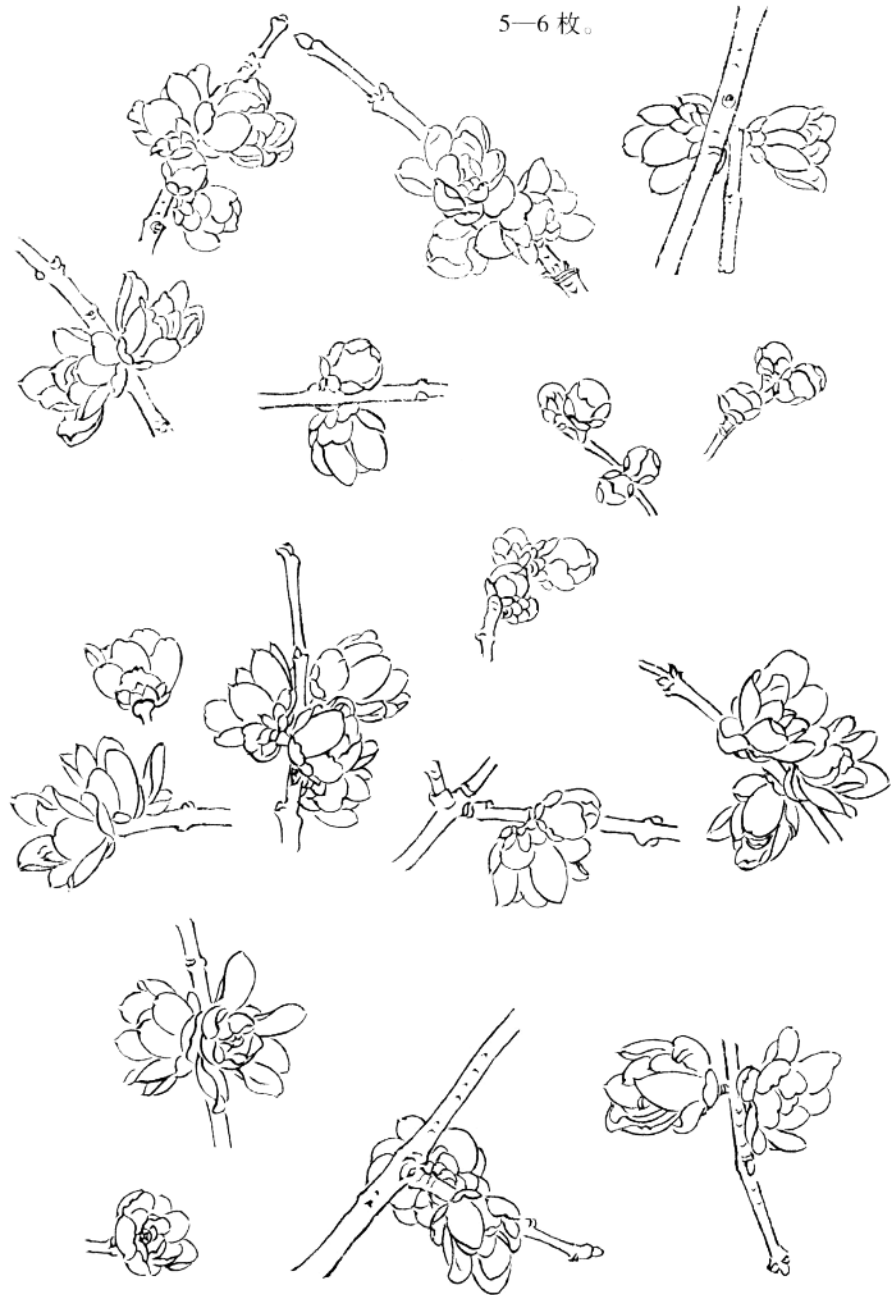
腊 梅

腊梅：又称黄梅、香梅。落叶灌木，高2—4米，树干丛生，黄褐色，皮孔明显，花香浓郁，树龄可达500—600年。

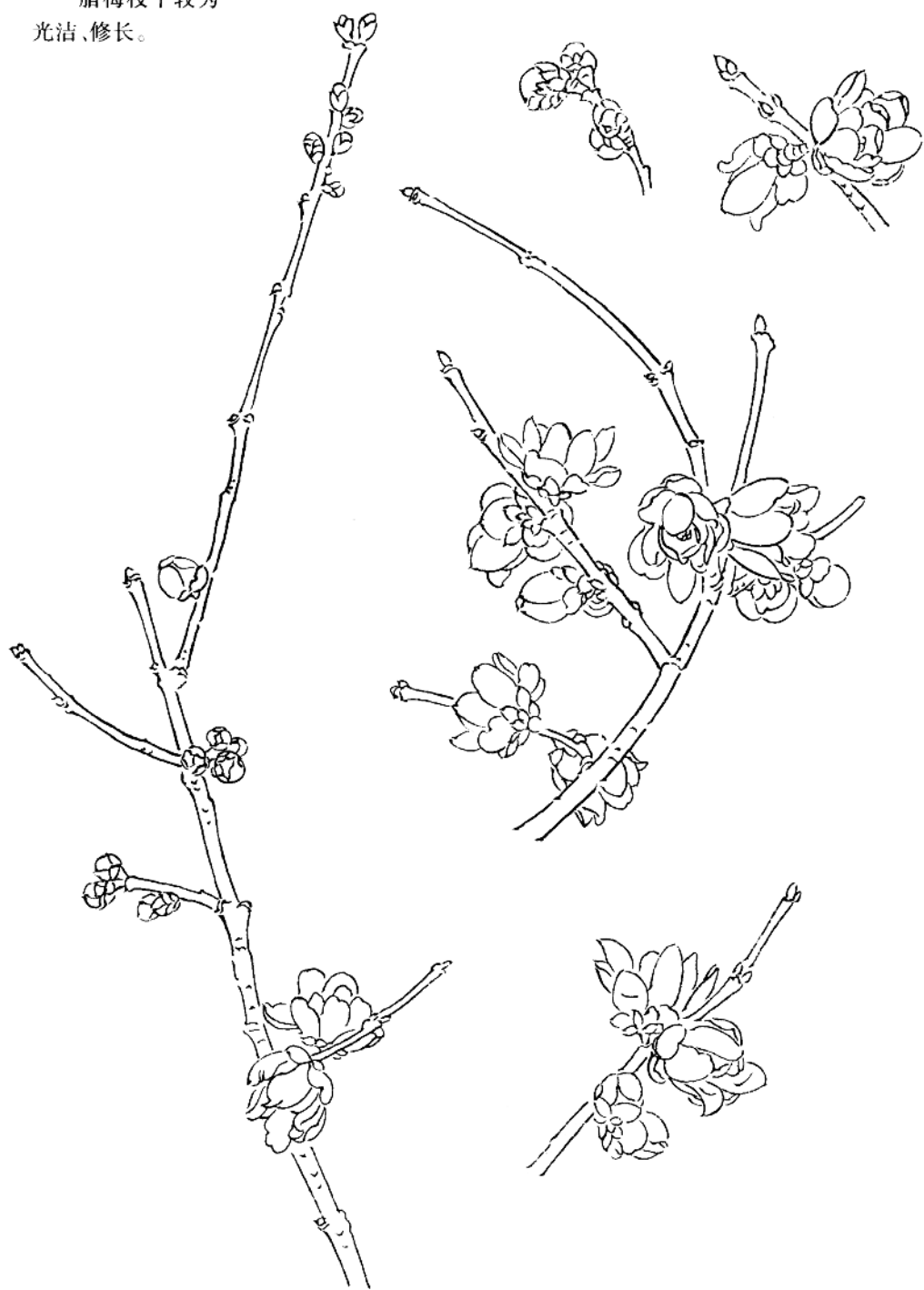

腊梅花蕾

腊 梅花蕾外层覆盖着覆瓦状排列的鳞片，花两性，单生，有浓香。花瓣外轮腊黄而大，内轮常在淡黄底色上有紫褐色短条纹，雄蕊5—6枚。

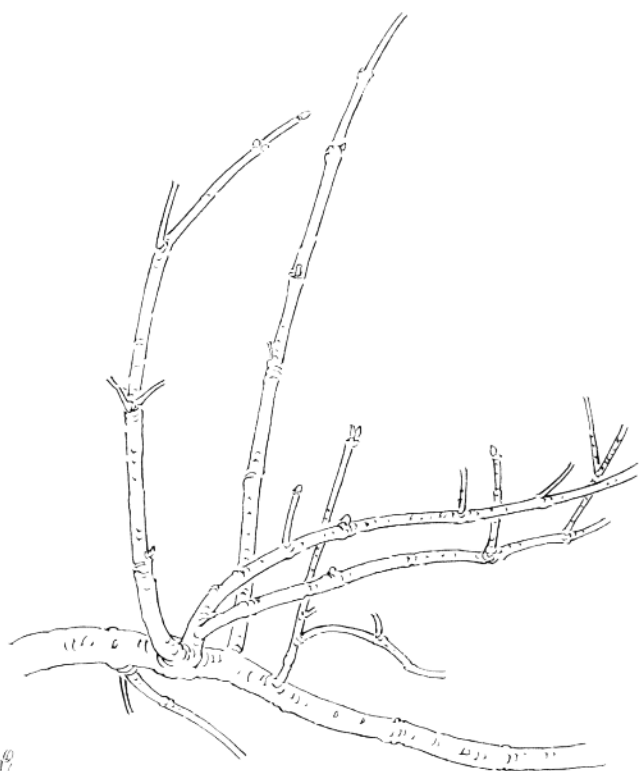

腊梅枝干较为
光洁、修长。

腊梅枝干

腊 梅花蕾外层覆盖着覆瓦状排列的鳞片，花两性，单生，有浓香。花瓣外轮腊黄而大，内轮常在淡黄底色上有紫褐色短条纹，雄蕊 5—6 枚。

梅花枝干的组合

梅花开时无叶,花和枝干就是表现梅花形相的两大部件。枝干的走向、交叉、曲直、宾主尤为重要。

艺术表现需要对比,梅花基干必然粗大,新枝必然细瘦,让它们组合在一起则相映成趣。

新枝修长，生花较密，
以之成画，特有一种清新、
秀丽，生机勃勃的感觉。

