

工道百种花卉

工道

工笔百种花卉染色方法

郑瑞章 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔百种花卉染色方法/郑瑞章编绘. —天津: 天津
人民美术出版社, 2006.5
ISBN 7-5305-3292-8

I.工... II.郑... III.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(2006)第065884号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年6月第1版

2006年6月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 5 印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 41.00元

勤者近乎智（代序）

薄惠明

一个人在付出努力之初，必定有一个目标，有的目标是阶段性的，有的目标是长期的，即谓理想。为了达到这个理想之巅，攀者需保持一股长效激情，而此为最不易。

郑瑞章就有这么一股激情。每当提及他，好像勤奋与智慧的代名词，我心中自然涌出一种渴盼与敬仰。40多年来，他的“每日之课”就是画画儿，对美术的痴迷是业内人士有目共睹的。他勤奋的支点，建立在对美术的酷爱、对生命的挚爱之上。他至今最高兴的事情，就是积累了数以百计千计的创作作品，积累了数以千计万计的写生素材，有了这些，他的艺术生命是充实的，根基是扎实的，成果是丰实的。

郑瑞章认为，学画要强毅力、走正路，持谦虚、讲认真。学艺就要按艺术规律走，不要企图抄近路，要以劳取获，凭自己的智慧和最大的努力来取得收获，这是非常辛苦的事情，谁走的路长，谁的收获就大。在目前的社会氛围中，急功近利，虚华浮躁、不深入生活的做法充斥许多人中，虽也出了一些作品，但其生命力是不会长久的。

现实主义是人类艺术的基本属性和方法，不能视为流派。它在人类艺术的两大基本方法——现实主义和浪漫主义中占基础位置，是解决主观性艺术和客观性生活之间的审美关系的最佳表现方式。现实主义之所以有永恒的生命力，是因为它永远与生动的现实生活同在。郑瑞章的美术作品，则采用了现实主义写实手法，他作品的创作素材，均出于生活这个艺术源泉。郑瑞章认为，写生既是收集素材的一种手段，又是创作的一个重要过程，他通过多年的实践，逐步摸索完善了“在写生中创作画稿”的方法，把创作和写生有机结合，我认为这是一个很值得借鉴的方法。我们在速写和创作中体会到，很多写生画稿是生动的，它内含了作者的第一印象，其中包括思维上的兴奋、观察的机敏、运笔的鲜活，许多线条的效果只靠在室内闭门创作是得不到的，因为它缺乏那种灵感，发挥不出那种淋漓。

郑瑞章的绘画作品，既有扎实的基本功，又渗化了他对生命的认识及对生活的激情。也就是说，他不是把生活镜头直接搬到画面上的客观再现，而是表达审美思维的主观表现，从而体现对生活的理解洞察、宽容大度和显示生命智慧。他的作品中没有激昂的说教、复杂的情节，但那已经理性化的物的组合，从选材立意、构图设置、勾线敷色上，都已昭示了生活和生命的内涵，昭示了美，并通过它宣泄自己的情感从而传达给读者，由此形成他的个性。

读郑瑞章的作品，又使人感受到他创作中的抒情性。技术上讲，从构图、结构、

关系上，处理得都很成熟，具有强烈和谐的抒情节奏。另一方面，他又从平凡中撷取美，画知名花卉，又画了大量的普通的花卉，直至田埂河边的野花野草。尤其是他画的日常中的瓜果菜蔬，简直映出他认真执笔的身影，使人看到他静而宽的心。生活在他那里是美好的，精神在他那里是充实的，时光在他那里是宝贵的，耐心的勾勒写出他的信心乃至信念。当一个人真正融入一个事业达到物我合一时，他的生命价值也就得到了充分的体现。我赞同他“练艺、练心、练身”的绘画体会，尤其赞同其中“练心”一点，因为这可以成为对艺术追求的动力，成为一个人的精神支柱。

许多人说，一幅画就是一首歌。这指的是绘画的节奏处理，又指其内涵思维。我曾看过郑瑞章一些34年前的油画写生作品，这34年前的色彩，记录了一代人的快乐、温馨，还有感叹。那时的勤奋青年现已满头银发，画中景物虽已“故去”，带走了纯情的阳光，却留下了时代的印迹。作者说：“这些压箱底的画稿现在看实在幼稚，但作为史料它是最好的见证，有着无法替代的作用。”是的，许许多多的艺术品，它的价值内涵是多方面的，其感人之一就是历史的沉淀。它记录了过去，记录了失却，记录了人们的记忆，引起多少共鸣，正像一首久远又爱的歌。在你的身边，时光如流水一样擦肩而过，若能记录下每点每滴，便捕捉到了个个音符，有心者把它们组成美妙的乐谱，创出如画的歌，不求附雅，只求精神。

文品即如人品。郑瑞章用他真诚善朴的品质驾驭他的画笔，远避嚣尘，我行我素，送给人们纯真美好、淡然宁静。他不为物惑，不为名动，善以待人，诚以待业，与其相识38年来，我以他为师之处即在于此。

郑瑞章自谓“本身并不算聪明”，也没有进过专业院校，由此他采取了以勤补拙，以多求质的方略，以勤奋换取聪明，以发奋求得成功，这是一种可敬可佩的精神。几十年做到勤奋，几十年做到投入，几十年做到坚持，那么此人必成智者，这也是今天我们读郑瑞章画作所获之收益。

通过努力，如今郑瑞章已成为业内知名画家，有多幅作品在《人民日报》、《连环画报》、《河北日报》等报刊发表，并获中国煤矿艺术节三等奖，作品入选“全国风俗画大展”、“全国牡丹花画大展”，有多幅作品到日本、瑞典、波兰、美国展出，并有美术专著出版。

郑瑞章的《工笔百种花卉染色方法》一书出版，是他坚持多年写生、创作、探索的一次总结，同时书中还采用图文并茂的形式，对帮助后学者观摹、临习都是大有教益的。

在郑瑞章的《工笔百种花卉染色方法》出版之时，感想颇多，写此以为序。

染色方法举例

玉兰花

勾线：用淡墨勾花和骨朵儿，中墨勾花萼和芽苞，较干浓墨勾皴树、枝干。

着色：

第一步先染底色。①平涂淡赭石。②罩草绿。③罩石绿（三绿）。

第二步染花头和骨朵儿。①平涂白粉。②用淡草绿由花心向外（反瓣由花根向外）多次分染。③罩石绿水。

④用淡草绿复勾花和骨朵儿的结构线。⑤用石绿加藤黄画雌蕊，用石青加胭脂点雄蕊。

第三步染枝干。①淡墨多次分染干和枝，枝和干的两侧深中间浅（像素描高光），疤节处染出明暗来。②罩淡赭石。③罩花青。④罩石绿水。

第四步染花萼和芽苞。①用淡墨分染，四边深中间浅，萼尖深萼根浅。②罩草绿。③罩石绿。④赭石加黄加白点细茸毛。

紫藤

勾线：花及骨朵儿用中墨勾，花托花梗用较浓中墨勾，叶和枝干用重墨勾并皴擦老干的树皮及疤节。

着色：

第一步染底色。①平涂淡赭石，由上向下分染，上深下浅。②罩草绿。③罩石绿。

第二步染叶。①用花青多次分染每片每组叶子。②罩淡草绿。③罩染石绿。

第三步染花。①平涂白色。②用曙红加胭脂，由花瓣尖向根分染多次。③骨朵儿与花染法同。④开的花染得浅，未开的染得深，骨朵儿最深。⑤用白加藤黄（浅米黄色）点花心。⑥用花青加胭脂复勾花及骨朵儿。

第四步染枝干、梗、花托。①平涂赭石。②用淡草绿分染，两侧深中间浅。③罩石绿。④复勾结构线。⑤用淡墨分染枝干。⑥罩赭石。⑦罩花青。⑧罩石绿。

牡丹

勾线：淡墨勾花，浓墨勾叶。

着色：

第一步染底色。①用淡赭石由花、叶的边缘向外分染，越向外越浅。②用草绿按此方法分染。③用石绿按此方法分染。

第二步染叶。①用叶筋留水线的方法，用淡墨多次分染每片叶子。②用淡墨分染每组叶子和上下前后层次。③反叶用淡墨分染两次。

第三步染花头。①用墨加藤黄调成淡色，多次分染每个花瓣。②统一分染花瓣及花头的整体关系，花心处深，外缘处浅，瓣根深瓣尖浅。③用浓白粉勾花丝。④用浓石青点花粉。

泡桐

勾线：用中墨勾花，浓墨勾花托和枝干，勾花托时用中墨点上绒毛。

着色：

第一步背衬。①将勾好的白描稿翻过来平放在画板上。②用石青加胭脂由上向下分染两次，达到上深下浅。

第二步染花。①待背衬颜色干后翻过来平放在画板上。②用白加胭脂（以白为主）平涂花瓣的背面。③用白色平涂花瓣正面。④用胭脂由浅入深多次分染每朵花及骨朵儿，染到花尖深花根浅，背面深正面浅，骨朵儿深开的花浅。⑤用胭脂统染几个枝间的花的远近层次和每朵之间的明暗对比。⑥用胭脂复勾花的结构线。⑦点花蕊（用米黄色）。

第三步染枝干和花托。①用淡墨分染。②罩染赭石。③罩染草绿。④罩染石绿水。⑤用白加赭加黄点绒毛。

鸢尾

勾线：用淡墨勾花，中墨勾茎、花苞，重墨勾叶、叶脉，外轮廓粗些。

着色：

第一步染叶。①用花青多次分染每片叶子，叶的根部深尖处浅。②用花青统一分染叶与叶的层次、明暗关系。③罩染草绿。④用较浓的石绿在两条叶脉（墨线）间复勾叶脉。⑤用花青复勾叶的外轮廓。

第二步染花茎、花苞。①平涂淡赭。②淡草绿分染。③罩石绿。④用芽绿（花青+赭石+藤黄）复勾。

第三步染花。①平涂淡青色（石青+胭脂+白）。②用淡花青由瓣尖向内多次分染，要染出每瓣的褶皱和凹凸，正面深反面浅。③用淡花青每瓣统一染一次。④用淡紫色（花青+胭脂）勾瓣的脉纹及外轮廓。⑤用深紫色点出瓣上的斑点。⑥用白色画出花丝。

百子莲

勾线：用淡墨勾花和骨朵儿，中墨勾花梗，浓墨勾叶及叶脉。

着色：

第一步先染底色。①先染赭石。②染草绿。③罩石绿。以上三种颜色染时从外向花球处染，外边深花处浅。

第二步染叶。①用花青多次分染叶的正面，中间深两边浅。②正面罩染草绿。③正面罩染石绿。④用石青勾叶脉（在每两条墨线叶脉间勾）。⑤反叶平涂赭石。⑥用草绿分染，中间深两边浅。⑦罩石绿。⑧用石绿勾叶脉（在每两条墨线叶脉间勾）。⑨叶梗的画法与反叶相同。

第三步染花。①平涂白色（白色的浓度不要太浓或太稀）。②用花青加曙红色由浅入深多次分染每个花瓣及骨朵儿，瓣尖深瓣根浅。③用石青染瓣中条纹。④用淡花青复勾花及骨朵儿结构线。⑤用浓白色画花丝。⑥用白加藤黄点花粉。

蒲包花

勾线：淡墨勾花及骨朵儿，浓墨勾叶、枝、花托、花苞等。

着色：

第一步染底色。①用淡草绿分染三次，离花、叶近处深，远处浅。②用淡石绿罩染。

第二步染叶。①用花青多次分染每片叶子的明暗及上下远近的层次。②罩草绿色。③罩石绿色。

第三步染花梗、枝、花托等。①平涂淡赭石。②用草绿分染，要染出梗、枝的明暗结构。③罩石绿色。④用芽绿复勾梗、枝、花托等结构线。

第四步染蒲包和骨朵儿。①平涂浅米黄色（白多黄少）。②用朱磬加藤黄多次分染蒲包的暗部、褶皱处。③用曙红染蒲包口处，多次分染。④用淡赭石色复勾蒲包的结构线、褶皱线。⑤用浓白色点出花蕊。

令箭荷花

勾线：用中墨勾花、骨朵儿，浓墨勾叶片（实际应为茎），较干重墨勾皱老茎。

着色：

第一步背衬。①将白描稿翻过来平放在画板上。②用头绿（或深草绿）由上至下分染两次，上深下浅。

第二步染叶和茎。①待背衬颜色干后翻过来平放在画板上。②用花青多次分染叶片，因叶片大，所以要把叶片上的细部结构、中间的高光分染清楚。③罩染草绿水。④罩染石绿水。⑤用淡胭脂罩染叶片的尖部及外边缘。⑥用曙红勾外边线。⑦用淡墨皴染茎及根部。⑧罩染赭石。⑨罩染石绿水。

第三步染花及骨朵儿。①花瓣正面平涂粉红色（白加曙红）。②花瓣反面平涂白加黄加朱磦（白多）。③用淡曙红由瓣尖向内多次分染，要染出褶皱变化及花瓣之间的层次。④用较浓的曙红复勾花的结构及脉纹结构。⑤用浓白色勾出花丝。⑥用浓白色点上花粉。

大岩桐

勾线：用淡墨勾花，中墨勾花托、花茎并点出绒毛，浓墨勾叶和叶脉。

着色：

第一步染底色。①用赭石由中间向四边分染。②用草绿由中间向四边分染。③用石绿由中间到四边罩染。

第二步染叶。①用花青由浅入深多次分染每片叶子，注意留水线。②用花青统染叶子之间的明暗层次。③罩染草绿，趁未干时点石绿，石绿点在两叶筋之间。

第三步染花托、茎、苞等。①平涂淡赭石。②分染草绿。③罩染石绿水。④用白加石绿加黄点绒毛。

第四步染花。①用白加少许胭脂平涂花头、骨朵儿。②用淡胭脂由花心向外多次分染，花心最深。③用淡胭脂复勾花的结构线及骨朵儿。④用浓白色点雌蕊，用米黄点雄蕊。

杜鹃

勾线：用淡墨勾花及骨朵儿，浓墨勾叶、枝干、花苞、花托。

着色：

第一步染叶。①用留水线法，用墨由浅入深多次分染。②用淡墨统染每片叶子及明暗层次。③染枝干及花苞。

第二步染花及骨朵儿。①平涂浅粉色（白多红少）。②用淡胭脂由花心向外分染多次，要染出明暗、层次和体积。③用淡胭脂复勾结构线。④用较浓的胭脂点上斑点（颜色不要太深，否则生硬不自然）。⑤用浓白粉勾出花丝。⑥用朱磬加赭石点上花粉。

蟹爪兰

勾线：用淡墨勾花及骨朵儿，浓墨勾叶（实际是茎片）。

着色：

第一步染底子。①用淡草绿分染靠近花、叶处，中间深外边浅，由中间向外分染。②用石绿水由中间向外分染。

第二步染叶。①用淡花青逐步加深多次分染叶片，注意留出中间的高光水线。②统一分染叶片的层次和远近两个大层次关系。③罩染淡草绿。④罩染淡石绿。⑤用淡胭脂分染有花的和尖部的叶片。

第三步染花。①花和骨朵儿平涂白加曙红（白多红少）。②用曙红多次分染花瓣和每朵花的结构，注意层次关系和每瓣的褶皱。③用曙红勾出外部轮廓结构及花瓣的内部脉纹，线要细、准确、流畅。④用浓白色勾出花丝，点上花蕊。