

海棠蛱蝶图 宋·无名氏

出版说明

《美术技法画库》是一套新颖而具有特色的美术技法书。它以图为主，图文并茂，用简明扼要的文字介绍绘画基础技法和作画步骤。所选范画除执笔编写的画家本人作品外，还有中外名作。内容包括中国画人物、山水、花鸟及油画、版画、素描、水彩、水粉，工艺美术以及书法、篆刻等。每一门类分编若干册。为了便于临摹或悬挂、展览，画库采用活页的形式，并附有装订孔，使用后可以及时装订成册，以利保存。本画库可以作为专业美术院校教学的辅助教材，也可供广大美术爱好者欣赏参考。

这套画库由经验丰富的美术家和美术教育家执笔编画，从他们多年积累的教学笔记和课堂示范作品中精选加工，参考最新的美术教育观点和本画库的特点专门撰写而成。全画库约在三年内出齐。

朝花美术出版社编辑室

牡丹双蝶 俞致贞 刘力上

十里散芳蘇地萬色低首絕天人
乙丑秋香 俞致貞 劉力上 合作於北京

工笔花卉简介

俞致贞 刘力上

工笔花鸟画，在我国有着悠久的历史。自五代至两宋，出现了许多的工笔花鸟画家。如黄筌、徐熙、崔白、赵佶等人，他们把生活中“活色生香”的花和活泼可爱的虫鸟，用写实的画法描绘出来。他们笔下的花鸟，造型生动，不只画出了形，而且还传出了神。这个优秀的画种，受到历代人民的喜爱，一代代继承和发展下来，尤其是解放后，在党的文艺方针指导下，工笔花鸟画更加繁荣昌盛，涌现出许多著名的工笔花鸟画画家。他们的作品，不但美化了本国人民的生活，还受到国外人士的赞赏。

一、写生：

我国花鸟画有着优秀的现实主义传统，如宋代赵昌经常“对花写照”有写生赵昌之称。花卉写生要选时、选材。古人说：“未曾看花先起早”，花卉在清晨受朝露的滋润，是最鲜亮最精神的，所以写生也应在清晨去画，方能画出带露凝香的姿态。再者，写生时要在花丛中选最优美的花，还要选择美好的角度去画。即使是画折枝花卉，也是这样。中国花卉写生通常不是折下一枝放在室内去画静物，而是从花丛中选一枝美的花特写下来，画出花枝在大自然中迎风招展的活色生香的姿态。在动笔写生前，先要了解所画花卉的生长规律和生活习性，要注意物理、物情、物态，胸有成竹，然后再下笔勾画。造型准，透视合理，方能传神。还必须把花、叶、梗的颜色记录下来，在着色时做参考。

二、整理：

在写生后要进行艺术加工。在原有写生稿中删繁就简，把同类型的花拿来比较，找到共性和特性，注意把它的特性保留，剪裁去琐碎的细节和不必要的枝叶。工笔画不是有纹必录，不是画标本，但要抓住它的特点，描绘出它的形神，让人一看就知道你画的是什么花。

三、构图：

不论画大幅画或画小幅画，都应注意构图的完整，要有意境。在构图中多不厌繁，少不厌稀，一花一叶亦成章法。一幅完整的构图要有聚散、开合、呼应、顾盼，开始和结尾要减轻，重点放在画内，如同一支完整的乐曲。另外，题款和印章也是构图的重要部分。

四、笔墨和设色：

落墨时应注意用不同的笔调来表现不同的质感。如娇嫩的花朵，薄厚不同的叶片，老干与新枝，都应该用不同的笔墨皴擦勾染。

设色应随类赋彩。要把鲜艳或淡雅的花朵染出来。在染叶和枝干时可以按照枝叶原有的颜色去染，也可以用墨代绿。有时用飞白画老干不染颜色，更能突出花朵的美。我们的作品是艺术品，要源于生活而高于生活。

注：“墨分五色”
把墨研浓，用笔蘸墨不加水为浓墨。在浓墨内略加少量清水，名重墨。在重墨内再加一些水，名淡墨。在淡墨内多加一些水，比白水略有点淡墨色，名清墨。把研浓之墨使其浓缩，只剩下铜钱大的一点最浓的墨，称为焦墨。

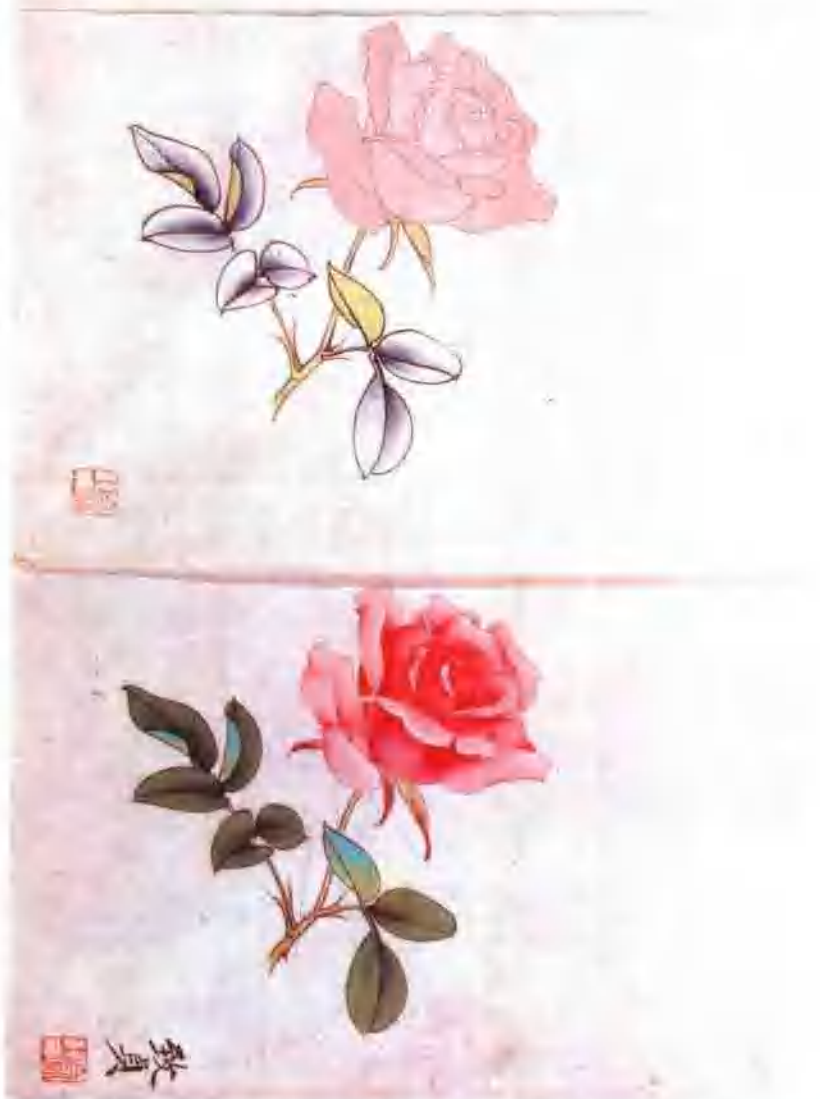
凌波仙子 俞致贞

辛 夷 刘力上

春風梅幹
東郊澤梅亭
辛夷梅幹
高可插文花
瓣如長畫
花并燦若葉
畫洵為壯觀
甲子春月力上畫
桂有花書屋

月 季 俞致贞

月季花之瓣，白绿
后翻捲，勾死时边缘
用笔放折，要侧
紫叶草，真勾残，应侧
拔。同洋红加少许朱，
和粉平，逢花尖，后
用洋红，平染，未花
背面，叶平染，未花
背，面叶平染，未花
与平蹄，中相
同，花平蹄，中相
染，淡草绿，后
胭脂，从尖端提染
勾刺，提叶解。

辛夷 花瓣用中红毛笔画淡墨勾，绿身和叶用重墨勾，花骨朵外的包壳，因为有绒毛，用淡墨，用细些的虚线勾轮廓，再用淡墨染。枝干用山水书画笔勾，再用枯笔擦出枝干的明暗和转折。染法：树干用赭石加胭脂染嫩细枝条。用赭石加少许花青染老干。带绒毛的包壳先用淡墨染，后用赭石加少许草绿染，均内涂外浅。然后再用同类色画绒毛。叶芽和嫩叶用嫩草绿染，然后用石绿中的四绿从尖端向下薄薄染。花的染法：向内的花瓣色淡，先用白粉从瓣尖向内染。向外的瓣和花骨朵色深，也先从瓣尖，用薄薄的白粉向瓣根晕开。等干后，深瓣用曙红加少许花青从瓣根向上晕染。向内的浅色瓣，用相同色淡淡地从内向外染。深色花瓣可勾花筋。最后画花蕊，中间雌蕊用淡绿色；周围雄蕊用藤黄加深红画蕊丝。用藤黄加白粉点花蕊。

丝瓜 俞致贞

工笔花卉

西府海棠 俞致贞

西府海棠 用淡墨勾花，重墨勾叶，用狼毫笔勾枝，墨色略淡于叶。嫩枝用笔少顿，挫，老干则应较多转折和顿挫。皴擦时也应嫩枝少皴，老干多皴，以显苍老。染色时嫩枝是淡草绿加少许赭石，老干则赭石多草绿少，分出老嫩枝干之不同。正面对叶子用花青分明暗染，再罩草绿。反面叶子和花萼、花柄先平涂黄绿色，干后再用胭脂从尖端向下晕染。花朵先用白粉平涂，花瓣正面白粉较厚，背面和花苞白粉要薄；然后用洋红染，花心用淡草绿染，花丝用白粉勾，花蕊用藤黄加白粉，用干净的红毛笔，蘸饱满好的粉黄，参差错落地点在蕊丝周围。干后，如粉黄中心陷下一个小窝最佳。

马蹄莲 刘力上 俞致贞

扶桑 俞致贞

象牙白兰花 刘力上

象牙白兰花 用淡墨先勾花蕊，然后勾内里的两个瓣，再勾外边三个瓣，用稍重的墨勾花梗和托叶，然后用重墨勾叶子。兰花叶长而韧，用笔要柔中带刚。先画在前面的叶子然后再画被掩盖的叶子，被掩的叶要笔断意不断。染法：正面叶用花青分明暗染，然后再用藤黄和花青调成草绿色平涂。反面叶和花梗先用淡草绿平涂，干后用四绿薄薄上一层。花头先用白粉从花瓣尖向内晕染（瓣尖粉厚，瓣根粉薄），然后用淡草绿加少许赭石配成草绿，从瓣根染花之暗面（不可过重，方显花白），花蕊先染日粉，然后用中黄染蕊唇，以洋红加少许花青染柱头。

卡特兰 刘力上

朱红山茶花 俞致贞

重彩朱红山茶花 画重彩最好把纸或绢先染成淡米黄色（用藤黄加少许赭石调成淡米黄色水，用排笔平刷。）在米黄底色上画红绿重彩显得调和。用重墨勾花和叶，枝干画法与西府海棠相同。染的方法：正面叶子用墨分染，然后用草绿罩染，反面叶子先平涂淡草绿，然后用四绿从叶尖向里晕开。花萼和芽色用草绿平涂，然后上四绿，靠花瓣的大萼片，边缘染淡粉黄，尖上用胭脂提染。花朵：正面瓣用硃砂平涂，不可太厚，干后如不够红再染一遍，再干后用淡矾水“注”在硃砂瓣上薄薄涂一层，等干后再用洋红分染明暗。反瓣用硃膘加粉加少许藤黄，配成肉粉色平涂，用洋红染暗面。花蕊的染法与西府海棠一样点。

注：把矾放在瓶中加凉水泡化。用笔蘸一点用舌尖尝一下，略有些酸涩即可，不可太涩。用时将矾水倒出，用毛笔平涂在需要的地方，干后再染其他颜色。原来的颜色被矾水固定住了，不会泛起，后染的颜色容易染匀，色泽也比较鲜艳。

秋

葵
俞致贞

红
叶
俞致贞

碧桃图 宋·无名氏

含笑梅 宋·无名氏