

GongBiHuaXianMiaoBaiHuaHuaPu

工笔画线描百花画谱

春夏篇

王永刚 编著

天津杨柳青画社

工笔花鸟百化图谱

王 浩

图例 100

北京工艺美术出版社

概述

我们知道,中国画在表现形式上有工笔、写意之分,其表现手法各异,审美效果也不相同。比较来说,工笔手法严谨细腻,色彩丰富,一丝不苟,较为写实;写意手法简练、概括、洒脱,不拘形似但求神韵,较为抽象。工笔花卉,是以花卉为题材的工笔国画。

自古以来,人们对美妙大自然的产物—花卉就产生了浓厚的赏识兴趣。爱美,是人类的天性,鲜花就是美的象征。长久以来,它们那艳丽的色彩、优美的丰韵,深深的吸引着人们的视线。工笔花卉将人们喜爱的花卉形象再现在作品中,装点着人们的生活环境,提高和丰富大家的精神生活,在潜移默化中陶冶人的性情,促进了人类精神文明的进步。

工笔画在着色前,应该是一幅比较完美的白描画。白描,是画好工笔画的一项基本功,每一位工笔画爱好者,莫不把白描当作一项基本功来练习,每一位画家,也都将白描发挥到了极至。

白描花卉,所表现的对象主要是花木芳草,勾勒好每一根线条,是画好白描花卉的关键。

花卉的类别:

学习白描花卉以前,必须先了解花卉的类别,掌握各类花卉的基本生长规律,从而更好地表现出来。

花卉有水生和旱生两种。旱生花卉一般分为草本、木本和藤本三类。

一、草本:是指基本无木质化、低矮柔嫩的草类。草本又分:一、二年籽生植物,如牵牛花、鸡冠花等;多年生宿根植物,如兰花、水仙花、柱顶红等,它们都有发达的球茎或肉质根须,其根茎也可入画。

二、木本:指茎枝木质粗大,坚实硬挺的多年生树木类。有明显主干和树冠高大直立的为乔木,如玉兰、木棉、松柏等;枝干丛生,无明显主干,较矮小、由根部丛生的叫灌木,如牡丹、丁香、杜鹃花。木本植物有落叶与常绿之分,一般落叶植物的叶片薄嫩柔软,如桃、杏、芙蓉、牡丹、月季等等;常绿植物的叶子则厚重较硬,如茶花、松柏之类。

三、藤本:主茎细长,柔韧曲折,不能直立类的。又分:

缠绕茎:靠茎的盘曲缠绕自身或其它物体生长的植物,如紫藤花、牵牛花、葛萝等。

攀缘茎:靠茎节处的根须随着附属物攀缘生长,如葡萄、南瓜、黄瓜、凌霄花等。

匍匐茎:在地面蔓延生长,如山芋。

常见的水生花卉多为草本。如荷花、水葫芦及萍藻等。

花卉的结构:

花卉一般由花头(或果实)、叶、茎(枝干)及根四部分组成。

一、花头

也称花冠,主要由花瓣、花蕊、花蒂三部分构成。

花瓣：是构成花头的主体，鲜艳美丽，多姿多彩，是绘画描绘的主要对象，因此，详细了解其生长规律是十分必要的。根据花瓣的数量和层次多少，可分为单瓣花和复瓣花两类。复瓣花瓣数层次多；单瓣多是花瓣数量少，而且生长在一个层次上，一般从一、两个瓣到十数个瓣不等，如虎刺梅为两瓣（或四瓣），丁香多为四瓣，桃、杏、梅多为五瓣，百合多为六瓣，栀子花多为七至十瓣。有些花如梅花、山茶花、水仙花等，既有单瓣品种又有复瓣品种。有些花瓣的瓣根连在一起，长成一体，如百合花、杜鹃花、茉莉花等。

花蒂：花蒂主要由花萼和花柄组成。有些花不生花萼，有些花的萼片已经瓣化或部分瓣化了。不同花的萼片形状和数量不同，花柄的长短粗细也不尽相同。

花蕊：花蕊多生于花冠的中心，一般由雌蕊和雄蕊组成，雌蕊多为一枚，由蕊柱、柱头、子房三部分组成，一般除牡丹等少数花外不明显。雄蕊数量较多，环生于雌蕊周围，由花丝、花药两部分组成。花药由于数量多，颜色鲜明，常作为花的精神所在被重点描绘。有些复瓣花如牡丹、芙蓉花等，雄蕊散生或分别聚生于花头的四周等处。

瓣形与花形：常见的花瓣的基本形状大致有圆形、舌形、菱形、梭形等等。一般的单瓣花多呈盘形、碗形，如百日草、郁金香等。复瓣花形象多为球形、半球形，其它异形瓣构成的花，如喇叭形的牵牛花，蝶形的紫藤花。有些由小花头组成的大花头可组成球形、伞形等。

二、叶的结构形态：

叶子一般由叶柄和叶片构成，有些花的叶柄基部生有叶托，有些花则无叶托，叶子一般分为单叶和复叶。叶子起着衬托花的作用，形状、色彩美丽而富于变化。

单叶：有针形
形叶（如鸢尾），
仙、兰花），
叶、竹

叶（如松树叶），
带形叶（如水
披针形叶（桃
子叶），卵形叶
（如车前子叶），椭圆
形叶（如梨花、海

棠叶），心形叶（如仙客来、紫荆），盾形叶（如荷花），扇形叶（如银杏），三角形叶（如慈姑）等等。

复叶：有羽状复叶（如紫藤、月季），掌状复叶（如牡丹、芍药）。

叶脉：主要有平行脉和网状脉两类，一般带状叶子多为平行脉，如竹子、兰花、君子兰等，团形叶子多为网状脉，如葡萄、海棠、月季等。

叶序：不同花卉的叶子按不同的节间距离序列生长，可分为互生（如竹子、牡丹、菊花），对生（如丁香），轮生（如夹竹桃），丛生（如兰花、水仙、仙客来）。

叶柄：是叶片与茎的连接部分，通常呈现圆柱、平扁、带翅等形状，叶柄有长有短，有粗有细。多数叶有叶柄，但也有没有叶柄的，如罂粟、二月兰等。

托叶：生于叶柄与茎枝的连接处，豌豆、菊花的托叶较明显，有些花卉不具有托叶。

三、茎（枝、干）

花茎多为直立茎。此外还有缠绕茎（如牵牛、紫藤），攀缘茎（如葡萄、黄瓜），匍匐茎（如草莓）等等。

地下茎有根状茎、块状茎、球茎、鳞茎等等。

白描用笔：

用笔是练习白描的基础，用笔方法不同，勾出的线描效果也不同。它指的是如何运用笔锋以勾勒出切合画面需要的各类线条。具体包括以下两个方面：执笔和运笔。

一、执笔：工笔画的勾线，都是中锋用笔，所以执笔的姿势很重要。中锋的关键，执笔要正。执笔的方法，是以拇指外推，中指食指向里勾，夹住笔杆，无名指并拢中指，以指甲根部贴紧笔杆，小指紧靠无名指。要点在于保持垂直、稳当，使之转运灵便。所谓的“指实掌虚”“死笔挫腕”，即是指着力于指，稳抓笔杆，不动不摇；在抓紧笔杆的情形下，掌心要空，以保证运行灵便。在行笔中不管线的长短变化如何，笔杆都不能推移转动，要稳定；腕伏纸面，手掌昂起，保持稳定。使白描线条均匀连贯，逐渐变化，流畅自然。

二、运笔：工笔画的运笔，主要表现在笔锋上。因为工笔画以线造型，而线的产生，全由锋出，所以对笔锋的认识和掌握十分重要。工笔用锋可分为中锋（正锋）和偏锋（侧锋）二种。主要是中锋，偏锋只用于勾皴某些表面变化较大的物象，如树干、岩石类的。

中锋要求笔杆执正，锋毫垂直落纸，行笔时锋在线条正中，这样勾出的线条，边缘整齐光润，圆浑深沉。这种笔法宜于表现花、叶。

侧锋时笔杆稍倾，笔毫横侧，运行时笔锋在线的一边，线条硬朗多变。这种笔法多用于表现树木等坚硬的物品。

为使勾出的线条优美有神韵，在笔道的起止运行之中，要进行藏锋、收锋，以具有顿挫、轻重、迟速的变化。

藏锋与收锋,是指勾线的起止方式。“藏”指起笔时将笔锋转折,使它藏在即将运行的笔画里边,使尖芒内藏。“收”是在勾完一根线时将笔锋回转转到线条之中再提起;实行藏露法,目的是使线条连贯沉稳。

顿挫是指笔能在运行转折当中的提按停顿。在笔道运行当中忽然下按停住,随即就势提起转下,继续运行。每遇转折处均要停按;以收回笔锋,恢复垂直状态,丰富了线的形象。

轻重是指笔道运行的力度。略提为轻,稍按便重,以求得虚实刚柔的变化。

迟速是指行笔的快慢。快则线条流畅,慢则滞涩,有快有慢,产生节奏美。

好的白描线条必须与花卉的形象、结构、质感、前后、空间有机的结合在一起,这样才能恰当的表现出花卉的美丽与生命力,达到形神兼备的艺术效果。

白描勾线的几条规律:

1、勾线起笔顺序:勾线时大致要从上到下,从左到右按顺序勾下来,勾花或叶子时,先勾最上面的花和叶,然后勾被它压住的第二层、第三层,这就要求在勾线前要把线条的前后结构关系看清。

2、表现结构的前后:当两条线相遇时,一条线压住另一条线时,即为前压后,因此勾线时必须认真严谨,以免产生错误。

3、边缘线与折面线的处理:一般花瓣和叶片均呈薄片状。花叶的轮廓线条可以分为两种不同的线条:一种是叶片和花瓣翻转折起的折面线。折面线一般没有缺刻及很多的波浪,勾线时要勾成饱满、富于弹性的弧形,以表现花、叶的生命力;另一种是叶片、花瓣的边缘线,边缘线依花叶品种不同边缘有很多变化,勾花和叶的边缘时,用笔要活,有顿挫,勾缺刻形象有大有小、有尖有圆之分,勾褶皱的折叠起伏,也要注意上下线相压的关系,勾撕裂时,裂口两边要求能相合,不同于缺刻。

两种线条的运用要对比统一,既要能表现花、叶的转折变化,也要有线条本身的韵律感。

4、线的浓淡、粗细与花叶的质感:白描花卉不用色彩,只用墨色变化表现花卉的质感。作画时,常用淡墨和较细的线条勾花瓣;以重墨和较粗的线条勾叶、茎、花萼、花柄等;花丝用中墨或淡墨;花药则用焦浓墨。花瓣、叶

片颜色深及厚硬的地方,用线要粗,颜色浅及薄嫩的地方,用笔要细。

5、勾勒花头的各种变化:牡丹、梅花、茶花等花瓣,可以从花瓣基部起笔,由粗到细勾到外边;荷花、菊花、百合等尖花瓣,可以从尖端起笔,由粗到细向根部勾下;山茶、玉兰、木棉等花瓣勾线要挺拔有力;牡丹、芍药等花瓣可用细线颤笔,勾线时要紧密结合花卉的形神特征,达到与千变万化的花卉形态相一致。

花头的外轮廓要有参差、圆缺的变化,特别是外轮花瓣尖部,要求各个角度都不同,切忌千篇一律。用笔勾勒叶也要随之变化,如花瓣正面尖部,两笔可以断开,以表现其厚度;两笔虚合,表现它略尖;两笔重合,表现出花瓣侧面的形象;用多种不同的扭转,表现其转折变化。

花头整体形象特别是复瓣花的每一枚花瓣,都要生长在花蒂上。

花筋的处理:花瓣不明显的花瓣均不勾,而花筋显著的花则要勾好。勾花筋时要细。

芍药、牡丹花瓣较宽,在适当角度可勾一主筋,与主筋相对应的边缘常形成一较大的缺刻。主筋弧度可表现花瓣的转折。

杜鹃花前端裂片的中心,可以勾一条主筋,也可以勾两条,可断可连。

百合花的主筋比较宽,成带状,通常勾两条线表示。鸢尾、萱草除勾两条主筋外,侧筋也比较明显,呈放射状,也需要勾。杜鹃花等花瓣上的斑点,方向和侧花筋一样,点时内小外大参差不齐或成品字形。

荷花背部明显的花筋需要勾线,内里可勾可不勾,勾时一般从尖端起笔。

扶桑、芙蓉等花瓣,正反面花筋都比较明显,应从中央花筋勾起。

凌霄花筋明显,勾时花筋两端要虚入虚出。

菊花、大丽花等有许多平行花筋,一般选择两三条明显主筋勾出,以表现其管形和舌形的三个面的变化,管形花向内圆转,逐渐打开后形成舌状或带状。在扭转时,有时花筋变成边缘,有时边缘转成花筋。

点花蕊：

花的雌蕊，明显的可以用较淡的墨双勾。勾雄蕊时要细而有力，行笔快捷，收笔尖细、流畅，可用中墨或淡墨。花药用浓墨，滴成圆珠状，醒目突出。

雄蕊花药形状不同，点时要注意聚散、参差。要画出层次。

花萼、花托和花柄：勾线时与勾叶类似。花萼邻近花瓣，勾时用较花瓣粗的线条，墨色要重，尖部以两笔顿处结合在一起，与花瓣形成对比。长的花柄勾时要有力多姿，用线要平均。短的花柄可虚处理。

6、勾勒叶片的先后次序与各种变化：叶片正中的主脉表示叶子伸展方向，所以主脉在前面的叶子，先勾主脉，然后勾叶子边缘，最后勾后侧叶子边缘。勾时要线条流畅，连贯。

勾叶子时要注意叶脉的粗细变化，叶子的尖端薄而基部较厚，所以勾线时要从基部勾起，线条由粗到细走向尖端，主脉与两条边缘线切忌在基部与尖端正交于一点，以免显得古板，将自然生长的叶子稍做变化，即可显示出透视的效果，让画面生动。

勾牡丹等掌状裂叶时，应尽量避免正面角度，以避免叶子的多条主脉与边缘线都交于一点，形成难看的黑疙瘩。

叶子生长角度不同，扭转方向不同，会使叶尖产生许多变化，可避免给人呆板的画面感觉。

叶子缺刻的变化：有小锯齿的叶片，可在勾侧脉后用小点表示，勾明显的缺刻时可用两种方法，一种是由凹部起笔在尖部结合，第二种是一笔勾下来，但必须注意向回勾时应以中锋勾，缺刻形象也应有尖圆、大小的变化，勾线时也应虚实的变化。

勾长叶与花蕊，这类线条较长，勾时可先勾好左边一条线，再比照这一条线勾右边的线条。

侧叶脉勾法：用较细、较淡墨勾。

直出平行脉勾脉时应注意叶片基部和尖端，起笔和收笔都要略虚，以避免形成黑疙瘩，勾边缘呈波浪状和叶片，中部应与主脉平行，靠近边缘部应逐步适应边缘的形状。

勾羽状网脉时，应该注意主脉和侧脉的关系，一是由粗到细过度要合理；二是侧脉起笔时顿笔与主脉结合，勿脱节，侧脉与主脉的夹角要一致；侧脉末端集中到尖端，有的叶脉可意到而笔不到。主脉与侧脉夹角大的花叶，侧脉多、密；侧脉与主脉夹角较小的花叶，勾三、四条脉即可。

勾掌状网脉与羽状网脉大致相同，主、侧脉分布应均匀。

7、勾勒茎与木本枝干的方法：花茎决定花卉的姿态，勾线时必须从根部到花头一气呵成。主干与侧枝要相互呼应，让枝干连贯而有气势，且应注意要有艺术的美感。

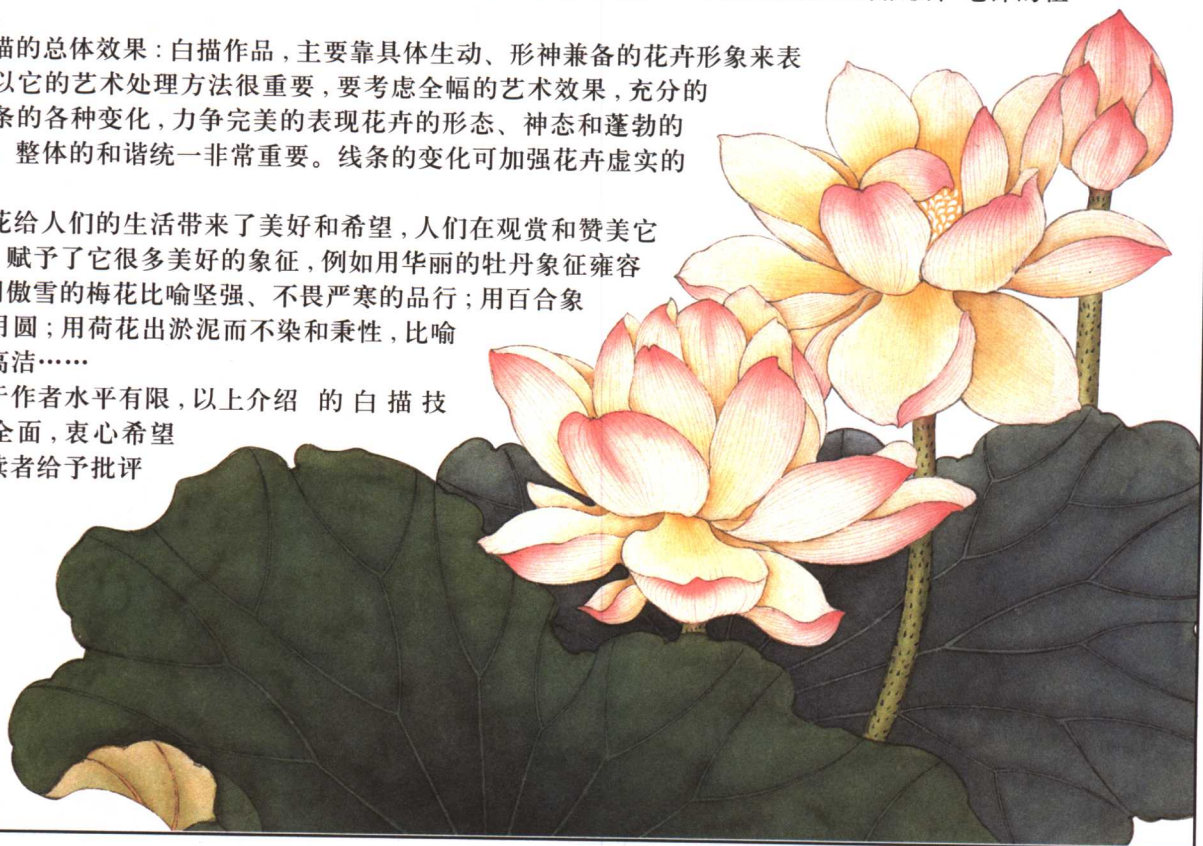
草本茎上有沟棱，要用较干的淡墨虚勾。

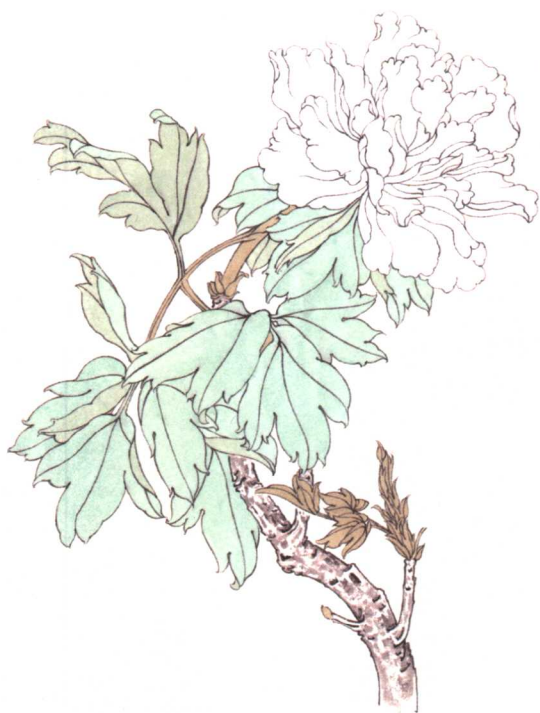
木本花卉勾法较复杂，其树根、主枝、大小枝干都有区别。勾时要注意用墨的浓淡、笔锋的粗细变化。

白描的总体效果：白描作品，主要靠具体生动、形神兼备的花卉形象来表现。所以它的艺术处理方法很重要，要考虑全幅的艺术效果，充分的运用线条的各种变化，力争完美的表现花卉的形态、神态和蓬勃的生命力。整体的和谐统一非常重要。线条的变化可加强花卉虚实的变化。

鲜花给人们的生活带来了美好和希望，人们在观赏和赞美它的同时，赋予了它很多美好的象征，例如用华丽的牡丹象征雍容华贵；用傲雪的梅花比喻坚强、不畏严寒的品行；用百合象征花好月圆；用荷花出淤泥而不染和秉性，比喻人品的高洁……

由于作者水平有限，以上介绍的白描技法很不全面，衷心希望广大的读者给予批评指正。

步骤一：重墨勾叶，线条稍粗；中墨勾茎和干，茎的线条要光，枝干的线条要毛；淡墨勾花，线条稍细。

步骤二：花头平涂淡白粉；叶子用三绿加少许胭脂平涂；枝干用中墨皴擦。

步骤三：花头，一枝笔蘸淡紫红色点花瓣根处，另一枝笔蘸浓白粉从瓣尖向根部平涂与紫红色相碰。叶子画法与花头画法相同，先用花青分染出先后，用草绿和花青碰染。

步骤四：用紫色调整花头的明暗关系，用花青调整叶子的明暗关系。用赭墨分染枝干。

步骤五: 用嫩绿色平涂反叶, 趁湿注入三绿; 茎, 平涂草绿, 三绿染高光处, 茎的暗面染胭脂。整体调整完成。

步骤一：用淡墨勾花头，重墨勾叶，中墨勾茎。步骤二：叶片分染花青，花头分染嫩绿（花青加藤黄加赭石）。

步骤三：叶片平涂草绿，花头用白粉提染花瓣边缘。步骤四：叶片用花青分染，花头用汁绿分染。

步骤五：花青加藤黄加少许胭脂调淡暗绿色，平涂全画，趁湿弹水。干后叶片用三绿罩染，花头用白粉勾筋，花茎平涂草绿，用三绿提亮，花蕊用钛白沥粉点蕊后罩藤黄，整体调整完成。

工笔花卉画的工具、材料和使用

从古至今,所有的绘画作品都与绘画工具、材料密不可分。所以它们的性质、特征都在影响着绘画效果,如何使用和掌握它们是每位美术工作者无不研究的课题。

中国画的笔、墨、纸、砚,被称为“文房四宝”它们是中国画的重要的工具和绘画载体。除笔墨纸砚外尚有一些辅助材料,如胶矾、颜色、色碟、笔洗等。

1、纸和绢

宣纸:宣纸有生熟之分。其产地安徽宣城。

何谓生熟?

是以是否经过胶矾加工处理为区别。

未经胶矾加工的纸,渗水性强,作画时水分稍足,行笔稍缓,墨色即刻渗出,不宜做工笔画用,称为生纸。(生宣)

生纸经胶矾加工以后,就不再渗了,便于渲染,宜作工笔画,称为熟纸。

常见的生宣,因规格、质量不同,有棉连、净皮、夹连、料半、玉版等。

常见的熟宣,因胶矾方式的不同,有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等。前两种较厚,后两种甚薄。

纸的规格有四尺、六尺、八尺、丈二等几种。

宣纸不论生熟,都有反正面之分。正面纹理清晰,平整洁净,反面纹理模糊,有杂质疙瘩,作画应用正面。

熟宣纸的选择应以质地细密而棉材均匀者为佳。

画工笔画,纸质厚薄各有用处,一般渲染面积较大如画大片荷叶、天空、背景的宜用厚纸,以冰雪、清水书画为好。而画面精细,染面较小的作品,以薄纸为好,便于两面用色。

熟宣纸的保存方法:

将买回的新纸展开理平,卷成圆柱形,外边用牛皮纸包好,套上塑料袋,扎紧袋口,放在干燥黑暗的箱柜中存放,用时最好一次拿三、五张备用。

熟宣纸的方法:

明胶与白矾的比例为7:3,各放五倍的温水,泡化后,兑合在一起,再加二倍的沸水。冷却后,即可用排笔蘸胶矾水刷纸。刷时要从上到下,从左至右依次刷匀。生宣下面一定要垫好毛毡,把纸铺平。这样便于将纸提起,将其夹置于绳上阴干即可,注意应将其置于空旷无风处。

绢:也分生熟两种:

生绢:以原丝为原料生产而成,未经锤压丝仍是圆的,故又称圆丝绢。

熟绢:生绢经胶矾锤压,丝就比较扁平,便是熟绢。

绢的保管,与纸无异。绢若胶矾过重,丝质易老化,脆硬碎裂,所以画绢画不能胶矾层次过多,也不能胶矾过浓,否则不久就碎裂了。

2、笔:

笔是中国画的主要工具。笔本身的好坏,直接影

响绘画效果。好笔应具备四大特点:“尖、健、齐、圆”。

毛笔分为单毫、兼毫。

单毫:有羊毫、狼毫等。

兼毫:即一支笔即有羊毫又有狼毫或紫毫等。以性能讲:羊毫软,狼毫硬,不软不硬是兼毫。

工笔花鸟画用笔有两类:一类用于勾线;另一类是渲染用笔。

勾线笔:

一般由兔、貂、獾、鼠、狼类的毛制成。种类甚多、性能各异、其共同点是较为硬而富于弹性。

有:衣纹、叶筋、红毛、狼圭、描笔、蟹爪、须眉、羽箭等。

渲染笔:

一般由羊毫或兼毫制成。

此类笔要求柔软有弹性,纯羊毫最好。

渲染笔最好能用二个规格,水笔略大,便于晕染。色笔可略小,便于花瓣转折等细小染面勾填。

有:大、中、小白云笔或大楷笔。

3、墨:

作画用墨分油烟、松烟两种。用途各异。

油烟:有光泽、用来勾线、渲染鸟类羽毛、点睛之类,可浓可淡,用途甚广。

松烟:无光泽、用来渲染蝶翅和作某些底色渲染,宜浓不宜淡,浓则深黑,淡则灰晦无神。用途较少。

工笔花鸟画用墨多用油烟,如上海墨厂生产的“油烟一〇一”有一两一锭和二两一锭。

墨的保管,主要防爆晒、防风、防潮、可将墨用纸缠好,再封上蜡,下端露少许备磨。储阴凉不潮之处,可免霉裂。

4、砚:

砚的种类很多,有陶、瓷、玉、石等不同材料制成,适合作画用的还是石砚为好。

广东端溪出产的端砚,安徽歙县龙尾溪出产的歙砚,还有湖南出产的菊花砚,四川攀枝花出产的苴却砚。雕琢精美,只宜收藏观赏,不切实用。切用的石砚,不必华美,但求质地细密,不滑不腻,磨琢平整,底盖弥合,利于下墨储墨的为好。

5、颜色:

画色有两类:

一类以自然矿石和金属氧化物制成,它的覆盖力强,不透明,称为石色,有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄、锌白等。

一类以植物加工制作,质轻透明,称为植物色,有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝、大红、牡丹红等。

6、胶矾:

对于工笔花鸟画来说,胶矾都是不可缺少的材料。调合颜色靠胶,固着保护颜色靠矾,所以了解它的性能和使用方法,是非常必要的。

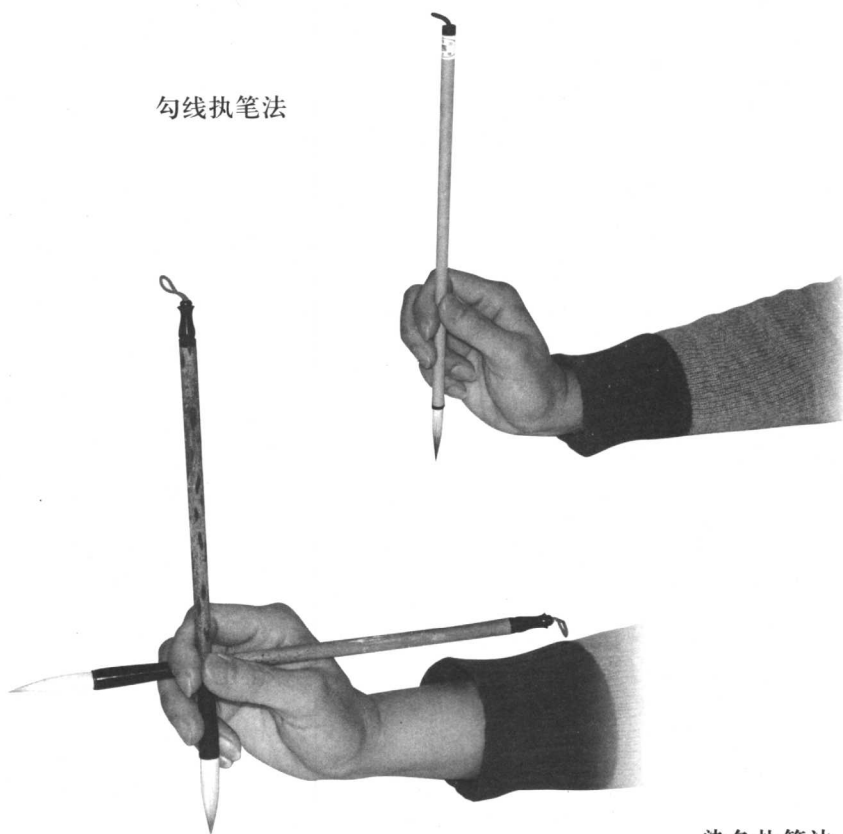
胶:

国画用胶，以动物胶为好。骨胶黄色透明，称为黄明胶，用时先以温水洗净发开，冷却待用，现用现泡，不可存放过久，稍腐的胶决不可用。

矾：

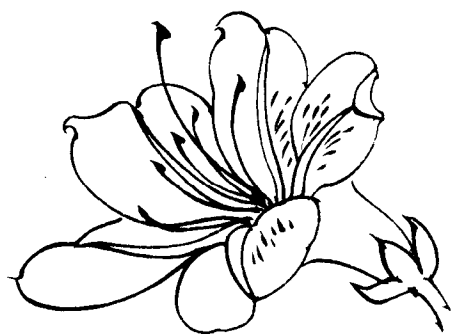
矾又称明矾或白矾，色白透明，块状。泡矾水需先将矾块洗净，放入清水溶解，矾水的比例应为1:20。装入瓶中待用。用时用手指蘸矾水尝一下，略涩即可，太涩就浓度大了。用矾水万勿过浓，着深色的花时，尤其应淡些，不然干了，画面上有一层白霜，很难除去。矾水兑胶，都应随用随兑，万不可存放。矾水不怕日久，陈矾水最佳。故矾水应多泡些备用。

勾线执笔法

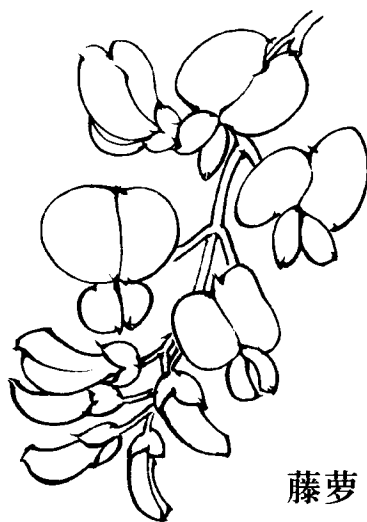

染色执笔法

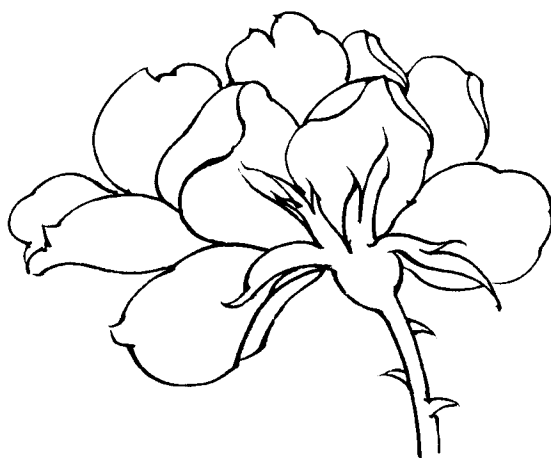

杜鹃

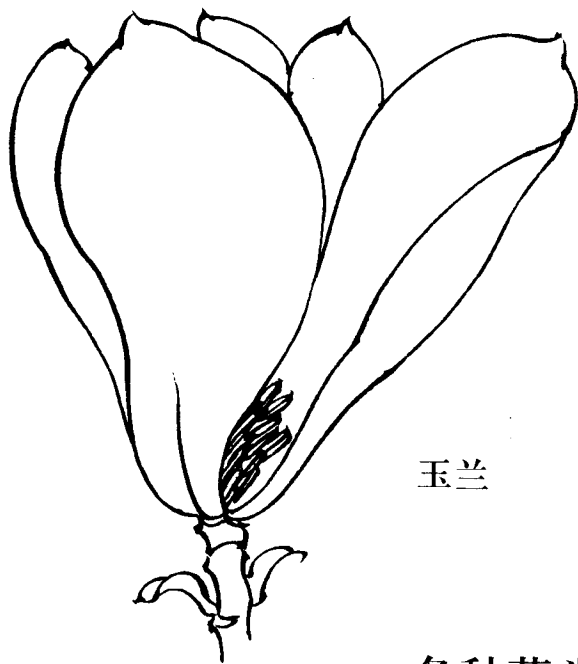

藤萝

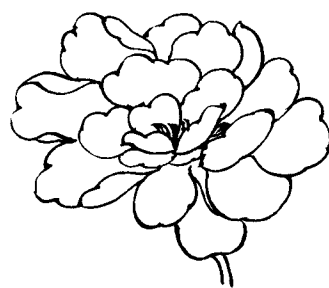
萱草

月季

玉兰

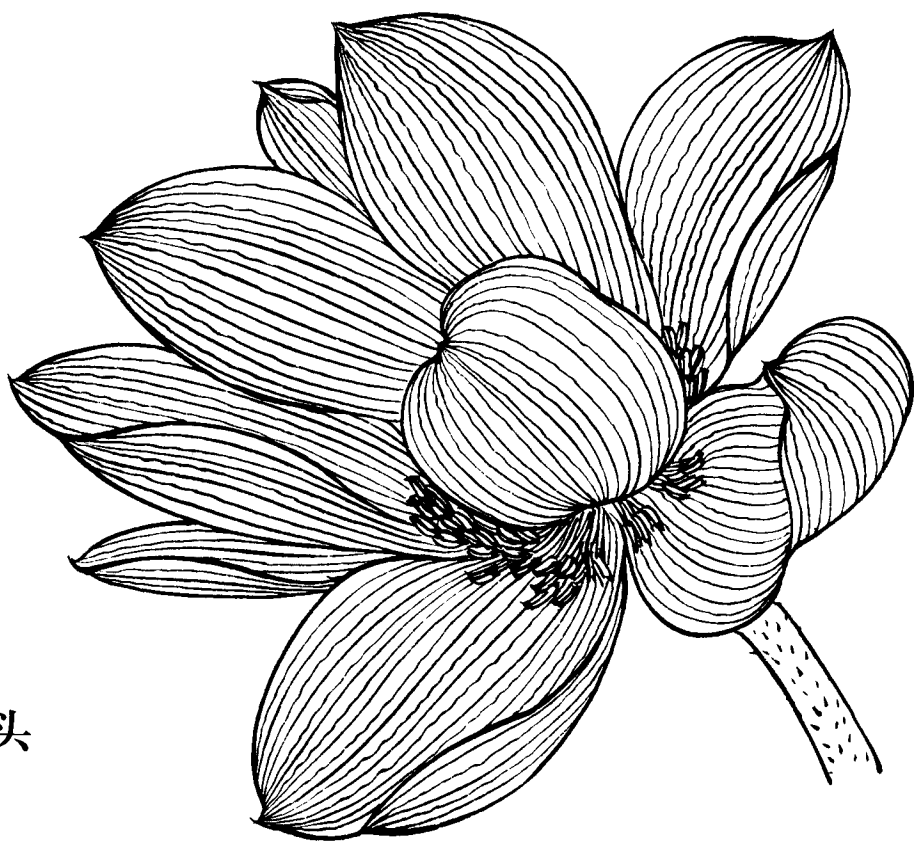

石榴花

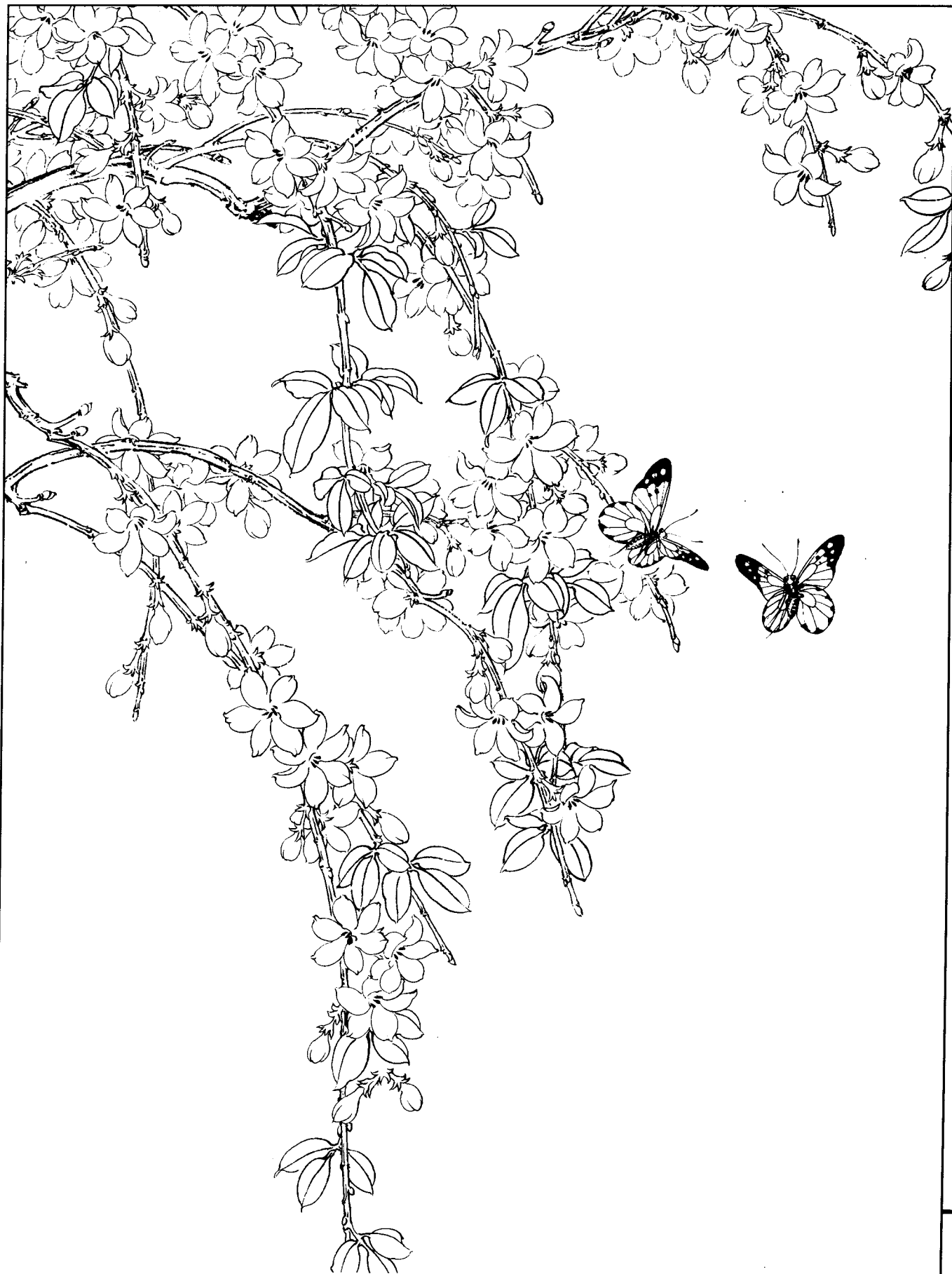
各种花头的比较

牡丹花头

荷花花头

迎春

柱顶红

柱顶红