

GongBiHuaXianMiaoHuaHuiHuaPu

工笔画线描花卉画谱

梅花篇

王永刚 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画线描花卉画谱·梅花篇 / 王永刚编绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2005.5
ISBN 7-80503-923-2

I. 工... II. 王... III. 梅 — 白描 — 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 (2005) 第 043094 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

天津锐彩数码分色技术有限公司制版 天津新华印刷二厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-923-2/J·923

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-8 000 册 定价: 12 元

市场营销部电话: (022)23346078 28374517 23352512 传真: (022)23330487

概述

中国花鸟画很早就是与山水画、人物画并驾齐驱、自成体系的一大画科。

鉴于中国画在表现形式及手法上的不同,分为工笔和写意两种,相比而言,工笔手法严谨细腻,色彩丰富,一丝不苟,写实、具象;写意手法简练、概括、洒脱,不拘形似但求神韵,较抽象。工笔花鸟画,以花鸟等自然动植物为题材。它萌于魏晋,兴于唐,完善于五代、两宋,到了当代,其艺术表现形式与技法更臻成熟和完善,它是中华民族智慧的结晶,也是全人类艺术宝库中的一朵奇葩。

悠久的历史文化,使中华民族有着深沉含蓄的民族文化底蕴,在对自然界的认知过程中,在“万物有灵”的观念支配下,将人类对大自然的花草树木的情感融入艺术,体现了“物我同在”的思想感情,装饰着我们的生活环境,提高和丰富着大家的精神生活。在潜移默化中陶冶人的性情,促进了人类精神文明的进步。

白描,是学习工笔花鸟画的基础,同时也是一种独立的艺术形式,因其凭借线条来表现艺术形象,表达画家情感,所以,勾勒好每一根线条,是画好白描花鸟画的关键。

白描形式主要依靠笔致、线条来体现,关于用线,前人积累了丰富的经验,运用不同的笔法,创造了许多不同的线形,以适合表现不同的客观对象,仅仅用于表现人物衣褶的线形,就有游丝描、战笔水纹描、撇头描、铁线描等十八种之多,即人们谓之的“十八描”。在实际运用中,往往是一种物体同时具有多种线形的特征,因此运笔时,要讲求适当的力度,所以往往几种线形并用。

白描形式在工笔画中有两类,一类纯以线条完成,不加任何渲染,作品之中,一切物象均由各类线形体现,因此在勾线中十分讲究用笔,一切起止运行,顿挫转折,不仅要形象概括出各类物体的形质,而且要有明显的节奏感、韵律感,这就是中国画所特有的线条本身的美感。这种美感体现出作者的志趣,赋予作品神韵,因此,白描线条,具有本身的审美价值;另一类在勾线造型的基础上再加水墨晕染,加强了作品的空间效果,使物象的形质更加丰富、立体,称之为“白描墨染”,这类方法要注意的是面不碍线、线不离面,注意层次分明,节奏明快。

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”，既是指着力于指，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；腕扶纸面，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，主要表现在运锋上。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，偏锋只用于勾勒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，线条朗硬多变。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划里边，使尖芒内藏。“收”是在勾完一根线时将笔锋回转

行藏露法，目的是使线条连贯沉稳。

顿挫是指笔能在运行当中忽然下按行。每遇转折处直状态，丰富了

运行转折中的提按停顿。在笔道停住，随即就势提起转下，继续运行均要停按以收回笔锋，恢复垂线的形象。

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，力争完美地表现花卉的形态、神态和蓬勃的生命力。整体的和谐统一非常重要。线条的变化可加强虚实的变化。

苍劲古朴、雅丽清润的梅花，从古至今都是文人墨客笔下的重要题材，她们在霜雪里炼造的挺秀刚劲的树姿、缤纷绚丽的花朵、冰肌玉骨的品格、傲雪凌霜的风骨，体现了中华民族不畏强暴、坚贞不屈的民族精神。“众芳摇落独暄妍，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”将梅花迎寒怒放，坚忍不拔的高尚品格和其独特迷人的风姿神韵及芬芳描绘得唯妙唯肖，令人陶醉。很多著名画家的绘梅作品，也成为传世之作，被后人观赏、品评。

马麟的《层叠冰绡图》，画梅花两枝，疏枝绿萼。一枝昂首，一枝低头含笑，充分表达出梅花俏丽的姿容，笔法精细、雅丽、清疏；王冕的《南枝春草图》，绘老树新枝，昂扬向上，豪放不羁，画面上枝干虬劲，千花万蕊，

尽显梅花的劲峭冷香、丰韵傲骨，一派生机盎然；王谦的《早冠群芳图》，绘一干老梅，枝干茁壮，花朵繁密，犹如万玉缀枝，花儿冷艳奇丽，于粗犷的树身相映，表现了老梅神清骨峻的风姿；刘世儒的《墨梅图》，枝条纷披，或扶摇直上，或斜刺而出，梅花或含苞、或盛开，枝干劲健，梅花皎洁、清丽。近代、现代画家齐白石、张大千、于非闇、田世光等著名画家，也给我们留下了许多梅花精品。

梅花属蔷薇科落叶小乔木，冬末春初先花后叶，主干及大枝多呈黑褐色、紫褐色，有深浅大小不一的纵驳纹，苍劲古朴。枝上生有用于呼吸透气的黄褐色点状或纵条突起的皮孔。

梅花由花梗、花萼、花托、花瓣、雄蕊、雌蕊组成。品种上有单瓣、复瓣、重瓣之分，色彩上又有红、白、粉之别。

梅花的花梗绝大多数品种短或极短。花蕾主要有卵形、球形、扁球形等等。花瓣的色泽、瓣数、形态变化丰富，花色有白、浅粉、粉红、红、深红、乳黄、淡绿等，花形多为圆形、卵形、蝶形、碗形等。花瓣单瓣数为5瓣或5-7瓣，复瓣在9-14瓣，重瓣在15瓣以上。梅花的花是我们欣赏和描绘的主要对象。

生活是创作的源泉，绘画者都希望赋予作品充实的内容，避免重复他人，那么就要深入生活，走进真实的自然殿堂，这就要求我们多多观察。领略梅花的琼姿玉骨，她迎风傲雪、操守禀性的自爱和坚贞气节。要细微的观察梅花在各个开放阶段的各种变化，了解其枝干的结构变化及远近关系；在写生时，要注意从众多的花木中选出最具美感和风致的株木，选取最动人的角度，描绘出最美好、完善的形象入画。在写生时注意多搜集不同角度的形象，这样运用到作品中，才能使形态丰富，避免公式化。

构思作品时，应当分出主次、疏密、聚散和大小曲直、物象间要注意呼应。

以上是作者画梅的一点儿心得，粗浅之处，恳请广大读者指正。

步骤一：重墨勾竹叶，线条稍粗；中墨枯笔勾枝干，淡墨勾花，线条稍细。

步骤二：花头，一枝笔蘸淡曙红点花瓣根处，另一枝笔蘸浓白粉从瓣尖向根部平涂与曙红色相碰。花青分染竹叶，淡赭平涂枝干，淡花青墨分染背景。

步骤三：用曙红加胭脂染花头，草绿平涂枝干，赭墨分染枝干，淡花青墨分染背景和雪。

步骤四：花青墨统染背景，趁湿弹水，三绿加赭石平涂竹叶，白粉提染花瓣边缘。

步骤五：浓白粉勾花丝、弹雪花，藤黄加白点花蕊，草绿色勾竹叶脉。

步骤一：用淡墨勾花头，重墨勾叶，中墨枯笔勾茎。

步骤二：淡曙红加朱磬分染梅花，花青分染竹叶，淡赭平涂枝干。

步骤三：曙红染花，白粉提染花瓣边缘，花青加藤黄调出绿色平涂竹叶。

步骤四：花青、藤黄、胭脂、赭石调暗绿色平涂全画，趁湿弹水。白粉提染花瓣边缘，石绿加胭脂涂竹叶。

步骤五：浓白粉勾花丝，藤黄加白点花蕊，草绿色勾竹叶脉。

工笔梅花的笔墨纸砚及使用方法

工笔梅花的独特面貌及其特殊的表现形式,与所使用的工具和材料有着直接的关系,了解画工笔梅花所必须的笔墨纸砚等工具、颜料的选择及其使用方法等,对画好工笔梅花有着致关紧要的作用。

毛笔:

毛笔有硬毫、软毫和介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要是黄鼠狼毫制成,也有用貂、獾、鼠、狼的毛须等制成的。常用的大小红毛、衣纹、叶筋、狼圭、兰竹、蟹爪、描笔等品种。勾线笔要求瘦长尖细,软硬适中,富于弹性,不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫为主,性质柔软而有弹性,常用的有白云、羊毫寸楷、长锋中楷等。兼毫主要是用羊毫和狼毫搭配制成,刚柔相间,如“七紫三羊”、“五紫五羊”、加健白云等。此外,还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔,以备勾皴树、石之用。

每次用完毛笔后应洗净,在纸上拉干,并将笔毛理正,放在笔筒内或吊起来保存。保存时要注意避免笔毛污损,防潮防蛀。

墨:

墨大致可分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨等三种。油烟有光泽,适宜作工笔画;松烟墨黑而无光,适宜书写,仅用于渲染蝶翅和作某些底色渲染之类,在绘画中用途较少,漆烟墨黑有光泽,用于作画时点鸟的眼睛等用。一般画工笔梅花只选择油烟墨即可。

选择墨时应注意质细、质纯、胶好者为上。画工笔画要使用新研磨的墨,切忌使用宿墨或墨汁。由于墨怕潮湿、风吹、曝晒,因此应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好,再封上蜡,下端露出少许备磨。

纸、绢:

宣纸,主要产于我国安徽省宣城,在四川、浙江、湖南等地也有生产。宣纸分为生宣和熟宣两种,生熟是以是否经过胶矾处理为区别。生宣未经过胶矾加工处理,渗水性强,不宜作工笔画用纸。生宣经过胶矾加工处理,便成了熟宣,适宜作工笔画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等,前二种较厚,后两种较薄。画工笔画宣纸的薄厚选择的原则是,渲染面积较大,遍数较多的应选择冰雪、清水书画等厚宣纸,渲染面积小的作品适宜选择薄宣纸。

绢也有生熟之分,织好未经捶压胶矾的绢为生绢,生绢经过胶矾捶压,作画时不渗不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳,保存方法与熟宣相同。

砚台:

砚台种类繁多,比较适于工笔画的有石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚为上乘。石砚的选择不必追求华美,但求质地细密,不滑不腻,墨池平整,底盖弥合。每次使用前应将砚台洗净,使砚台中不留宿墨,以免污染画面。

颜料:

中国画颜料分为矿物质和植物两大类。矿物质颜色是由天然矿石和金属氧化物制成,有很强的覆盖能力,不透明。又称“石色”,有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、锌白等。植物色是由植物加工而成的,质轻透明,又称“水色”,有花青、藤黄、洋红、酞青蓝、大红等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种

管装颜料价格适中,使用方便,适于一般绘画使用,但质量一般,用后应注意盖紧盖子,防止风干影响使用。

胶块颜料:使用时滴入少量温水泡开,用手指研磨均匀即可使用。

粉末状颜料:使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

胶矾:

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料,调和颜料靠胶,固定保护颜色靠矾,把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好,用时以温水洗净发开,文火煮化,撇出上部清液者冷却待用。矾,又称明矾或白矾,洗净凉水泡开,每染2—3次颜色,须上胶矾水,以固定色层。胶矾水的制作方法是:胶水和矾水按7:3的比例相混合,去掉杂质后,用于将生宣或生绢作成熟宣熟绢和固定颜色。

画工笔梅花需要准备勾线笔,几支大小不同的羊毫笔,画枝干用的旧笔。熟宣或熟绢。油烟墨、砚台、国画颜料(初学者可以先使用管装的颜料),胶和矾。此外,画毡、笔洗、调色碟等都应适当准备。

勾线执笔法

染色执笔法

