

中国画技法丛书

工笔菊花画法

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

刘德伟 绘

天津杨柳青画社

中国画技法丛书

工笔菊花画法

GONGBI JUHUA HUAFA

刘德伟 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔菊花画法/刘德伟绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2010.4

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-80738-529-5

I. ①工... II. ①刘... III. ①菊花—工笔画: 花卉画—技
法 (美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第025573号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/12 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2010年4月第1版

印 次: 2010年4月第1印

印 数: 1—3 000册

书 号: ISBN 978-7-80738-529-5

定 价: 32 元

作者简介

刘德伟，1969年生于陕西西安。曾就读于西安美术学院附中，中央美术学院研究生班。

作品被中国美术馆、中国艺术研究院、中央美术学院、国务院及德国、拉脱维亚驻华使馆等机构和个人收藏。在北京、银川、兰州、扬州及越南河内等地举办个展。出版有《刘德伟赵山亭书画作品集》、《刘德伟工笔花鸟》、《中国当代艺术名家精品——刘德伟》、《花卉蔬果画法》、《菊花白描画稿》。

菊花因其天生丽质之美，抗寒傲霜的风格，成为历代诗人、骚客吟咏描绘的对象。中国人爱菊，不仅是爱它的美丽多姿，更爱赋予它的人文性格。把菊花的崇高个性与人们的感悟结合，在美的感受中净化心灵，陶冶性情。历代画家常以“梅兰竹菊”四君子为题材反复描绘。菊花更是历代中国花鸟画中一个很重要的题材。

本书中的菊花作品，是以作者在实景写生中通过感受、观察、取舍，组织画面而加工完成的线描稿。通过写生，可以很好地了解菊花不同类型的外形特征以及内在结构。了解它的花型：如宽带型、荷花型等；花瓣的形状如平瓣型、匙瓣型等；枝叶也有不同的形状及变化。这些只有在写生当中才可以了解和获取的。但是写生并不是一般教学中的对景写生，而是作者以自身的审美角度，去伪存真的大胆取舍，捕捉到自然中生动的细节有感而发。艺无情不感人，情感的真实决定画面的感染力。（本书白描画稿可参考《菊花白描画稿》天津杨柳青画社出版。）

菊花的色彩种类很多，几乎占了赤、橙、黄、绿与青、紫等色，是其他花卉难以匹敌的。当线描稿完成后，首先要根据立意来考虑画面的色调，通过色彩来更好地表达作品的意境。对自然中的色彩要有综合取舍和主观的处理。除了表

现对象的基本色彩特征外，还要从作品的主题和意境出发去选择色调和色彩。发挥主观想象，从而增强画中意境的浪漫主义色彩。使学习者更加深刻地了解中国传统绘画的表现力，体验笔墨情趣，提高艺术实践能力。在学习当中加深对传统工笔画技法的掌握，借助笔墨技巧，融合自身感受，进行艺术创作。

中国画论有“外师造化，中得心源”之说，有了丰富的写生积累和笔墨基础，用自己全面的修养和技能，通过主观立意，景物的取舍，反复推敲，提炼典型，从而创作出更加生动的菊花作品。

《四美图》之一画法步骤

步骤一 用浓淡不同的墨线将写生画稿勾在金笺上。花头要注意花瓣的反转和姿态，用线如春蚕吐丝，笔笔生发、连绵不断。花、叶、枝梗等中锋用笔，注意提按和虚实的变化。这样，就可以从线描稿中表现出空间感和质感，以及画面的整体节奏感。

步骤二 用曙红加花青调成淡紫色由根向尖部分染花瓣，注意花瓣之间的关系。花蕊的颜色重一些，外缘要浅淡。后用白粉平涂花头。

步骤三 用曙红加花青加少许赭石调成紫灰色分染花瓣，要逐渐加深，直到感觉层次丰富，厚重为止。叶先用赭石加花青平涂（不分正反叶），后正叶用花青分染，反叶用花青加藤黄加少许淡墨分染。枝梗、叶芽平涂草绿后，再用花青分染结构。

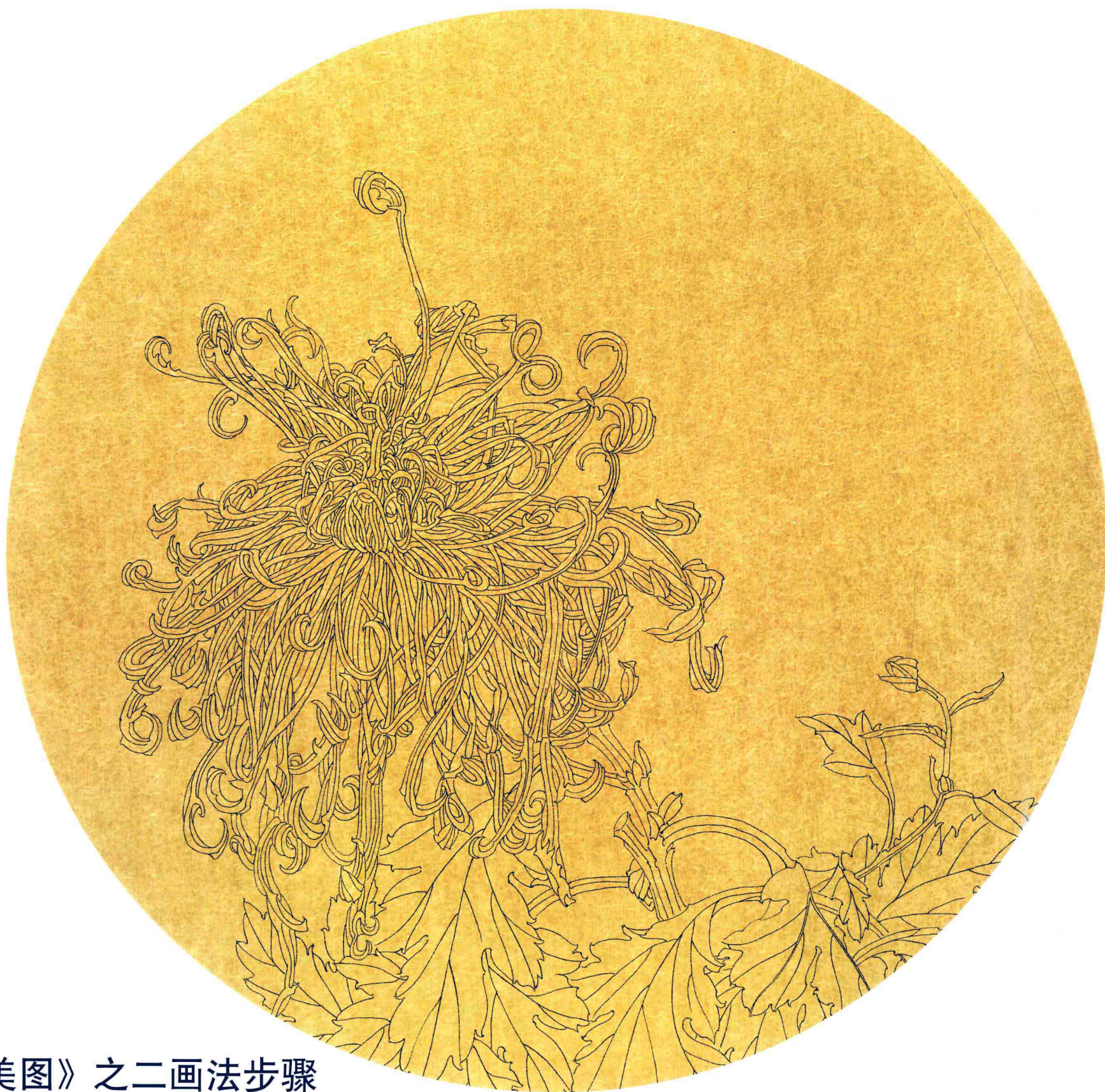
步骤四 用胭脂加花青调成紫红色罩染花头。正叶、反叶、枝梗、叶芽等罩染三绿。后用墨渲染出淡淡的底色。

步骤五 用白粉由尖向根部提染花瓣，用粉一定要薄，可以提染数遍。叶、枝梗用深草绿局部分染，统染。

步骤六 用石绿、石青、白粉、墨积染背景。反叶、枝梗用四绿局部提染。叶芽的尖部提染淡胭脂。全面调整画面，加强细微处的刻画。深入调整花、叶、背景之间的关系，使各个部分协调起来，使之和谐统一。题款、钤章，完成作品。

《四美图》之二画法步骤

步骤一 用浓淡不同的墨线在金笺纸上勾出线描稿。要表现出菊花花瓣的姿态和质感。以挺拔、饱满、富于变化的线条表现叶、枝梗。以流畅、圆转的线条勾叶脉。以起伏、顿挫之笔表现花叶的边缘。不同的线条可表现出不同的质感。

步骤二 在花瓣上平涂一层白粉。用赭石加花青调成暖灰色平涂叶、枝梗等，注意水分要多一些，这样显得润泽。

步骤三 用胭脂加赭石分染花瓣的结构，浓淡不能平均，使花产生中心环抱的感觉。正叶用淡墨分染，反叶用灰绿分染。后反叶、枝梗平涂草绿。

步骤四 用墨色烘染背景，使画面具有一定的氛围。对具体的物象进行深入细致的刻画，合理地调整相互间的关系。

步骤五 用粉黄（藤黄为主加少许白粉）罩染花头，用色要薄。由花瓣的尖部向根部提染白粉。用胭脂、加赭石加少许朱砂局部分染、统染花瓣的根部。用花青加墨分染、统染正叶。再用四绿提染反叶、枝梗。

步骤六 继续调整画面，使各个部分协调起来。加强花瓣和枝叶的关联和对比，将花瓣的轮廓细部提亮，以增加对比度。细心收拾背景。题款、钤章，完成作品。