

传统工笔花卉 着染技法

王永才 编绘

天津杨柳青画社

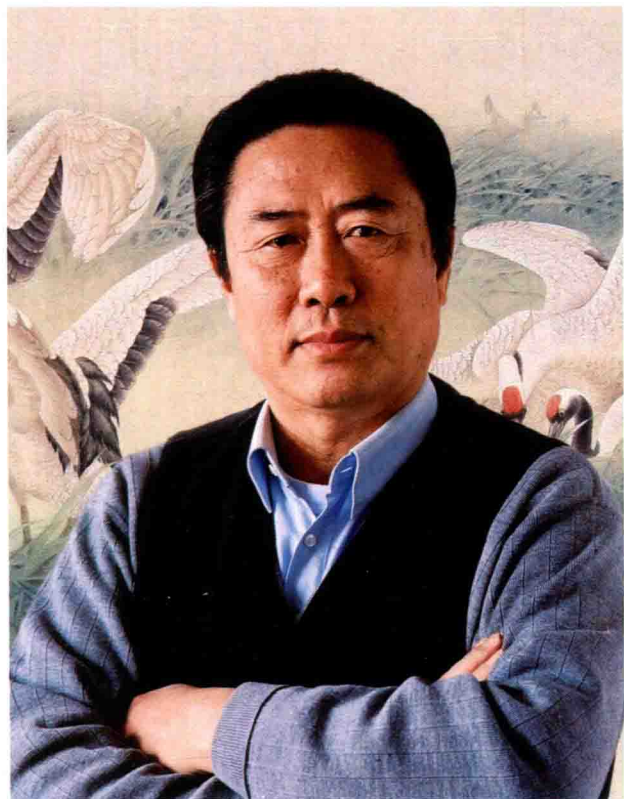
传统工笔

花卉

着色技法

王永才 编绘

天津杨柳青画社

王永才，1944年生，山东省利津县人。中国工笔画学会会员，山东省美协会员，老年教育书画院高级画师，胜利石油管理局美协理事，胜利石油管理局老年大学工笔画教师。

自幼习画，尤擅工笔。画风清新、秀雅，传统功力深厚，注重写实，有生活气息。多幅作品被国内外机构或个人收藏。作品收录在《中国石油美术作品集》《中国当代著名画家百人作品集》《全国第五届工笔画大展作品集》等数十部画集中。出版有《工笔玉兰设色技法》《工笔孔雀画法》《传统工笔仙鹤画法》《工笔鸳鸯画法》等。

图书在版编目 (CIP) 数据

传统工笔花卉着色技法 / 王永才编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, (2015.4重印)
ISBN 978-7-5547-0284-0

I. ①传… II. ①王… III. ①工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第135621号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 10 ISBN 978-7-5547-0284-0

2014年7月第1版 2015年4月第2次印刷

印数: 3 001 — 5 000 册 定价: 55 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

有余图

一、工笔花卉使用的颜色.....	1	8. 烘染.....	14
1. 工笔花卉常用色简介	1	9. 接染.....	15
2. 工笔花卉常用色配制方法.....	2	10. 斡染.....	16
二、工笔花卉着染形式.....	3	四、工笔花卉着染步骤.....	17
1. 墨染.....	3	1. 花头着染步骤	17
2. 淡彩.....	4	2. 叶片着染步骤	58
3. 重彩.....	4	3. 嫩梗、枝干着染步骤	62
4. 没骨.....	6	五、工笔花卉特殊技法	66
三、工笔花卉着染技法	7	1. 积水法.....	66
1. 平涂.....	7	2. 喷色和弹色	67
2. 分染.....	8	3. 揉纸法.....	68
3. 统染.....	9	4. 洒水、撒盐、撒糖	69
4. 托色.....	10	5. 用蜡.....	70
5. 罩染.....	11	6. 撒砂.....	71
6. 提染.....	12	六、作品欣赏	72
7. 立粉.....	13		

一、工笔花卉使用的颜色

中国画颜料主要是传统的国画颜料，有矿物色、植物色、动物色。矿物色颜料色泽鲜艳、覆盖力强、经久不变，有石青、石绿、朱砂、朱磠、赭石等。植物色质轻透明，也叫水色，有藤黄、花青、曙红、胭脂等。洋红色最早是从德国进口的，是动物质的沉淀物，色比胭脂鲜亮；另外，蛤粉、调色用黄明胶均属动物色。

传统的国画色，有加胶制成小块的，有未加胶呈粉末状的。胶块状的，使用前滴入少量清水泡开，研匀即可使用。粉末状的，用时须兑入明胶水研匀方可使用，用完须“出胶”。

1. 工笔花卉常用色简介

(1) 石青：其原料是一种形成于铜矿之间的颗粒状结晶物，经粉碎澄漂而成。分头青、二青、三青、四青：头青最深，颗粒较粗；二青、三青较淡，使用最多，多用于叶片、鸟羽的渲染；四青最浅，颗粒最细。石青加胶研磨后使用。

(2) 石绿：石绿是将绿松石粉碎、研磨成细面，使用时加胶，方法与石青相似。分头绿、二绿、三绿、四绿，用于叶片、石块的渲染。

(3) 石黄：正黄色，色彩厚重。

(4) 朱磠：橙红色偏黄，不透明。由未经炼过水银的汞矿石研漂而成。上层细而偏黄的是朱磠，中间是二朱，正红色，下层是朱砂。

(5) 朱砂：又叫辰砂，色泽鲜艳、厚重。

(6) 赭石：又称土红、土朱，是一种含铁质的酥石。传统赭石制成胶块，入水研匀即可使用。此色半透明，多用于山石、土坡、树干、败叶的渲染。

(7) 花青：由蓝靛沤制而成，深蓝色，色彩青翠灵活，是花鸟画中不可或缺的颜色。和藤黄调成草绿，是罩染叶片的主色，与墨可调成花青墨，与曙红、胭脂可调成紫色。

(8) 藤黄：海藤树汁干后结块而成，也叫月黄，有毒，不可入口。用时可用清水笔舔着使用。用水泡则成渣，无法使用。主要用于渲染花头、调配绿色等。

(9) 洋红：色深红，略偏玫瑰紫，画红花多用此色。和墨可调成暗紫，以代胭脂，和藤黄可调成大红或橙色。化工合成颜料及传统国画色都有“曙红”色，市售的“牡丹红”“深红”色也都接近洋红，用法也一样。

(10) 胭脂：是用茜草根流出的红色汁液制成。色彩比洋红稍暗，深红透明，性质稳定沉着，古代用它画红花，用途广泛。

(11) 白粉：有铅粉、蛤粉，铅粉日久返铅发黑，已不用。蛤粉是用海中文蛤，经火烘煅后研细加胶使用，经久不变色。“立粉法”使用蛤粉，点成球状，干后中心不塌陷，有浮雕感。市售管装的有锌白、钛白，色纯且使用方便，并能经久不变。

(12) 金与银：金与银色都是真金、真银，不能与其他颜色调配使用，是中国金碧（青绿）绘画中不可或缺的颜色。白银入花鸟画者甚少，只有鞍马、弓刀、首饰上用。古代重彩有“打金地”的，有的在完成的画面上加勒金线，具有金碧辉煌的效果。现在市售的大都是化工产品。金粉有冷、暖之区别。使用时要多放胶水，使之沉于碟底，用笔由碟底蘸着使用，干后光泽夺目。用后加入开水，撇掉胶水晾干保存。

(13) 墨：一般说来，墨不属于颜色。其实墨在中国绘画中是一种不可替代的黑色颜料。中国画的传统用墨是固体墨，因其所用原料不同，又分为油烟墨、松烟墨和漆烟墨。

① 油烟墨：是用桐油烧成烟制成。其黑色偏暖，用来作画，与其他透明颜色调和易协调。

② 松烟墨：用松树枝烧烟制成。其黑色偏冷，多用于书法。用松烟墨画蝴蝶黑斑，有起绒的感觉。在人物画中，多用于发、须、眉的勾勒。

③ 漆烟墨：用传统大漆烧烟制成。其黑色细润而有光泽，用于绘画也较适宜。

另外，还有制成的彩色墨，研磨后可用于着色及其他用途。

④ 墨汁（液体墨）：保持了油烟墨的特点，使用方便。用墨汁勾的线描稿着色时易“跑墨”，用时可兑点水，不要过浓。勾好线后把画稿放几天再染色，可避免“跑墨”现象。一得阁墨汁厂生产的云头艳墨汁，质量佳，不易“跑墨”。

中国画颜料品种很少，美术颜料厂生产的化工合成国画颜料，制成管装，价格低、使用方便，深受广大画家，尤其是初学国画的美术爱好者欢迎。有12色、18色盒装，并有各种颜色及特殊颜色散管装出售。有一种精装、质量好的“高级中国画颜料”，色正、宜渲染，价格贵一些。质量好的水彩、丙烯颜色也可用来画工笔画。有的颜色质差，如花青色，可加水调匀沉淀后，取上层较细腻部分使用，也可用酞青蓝调黑色替代花青使用。

2. 工笔花卉常用色配制方法

- (1) 草绿——50%花青+50%藤黄
- (2) 汁绿——15%花青+80%藤黄+5%朱磬
- (3) 嫩绿——30%花青+70%藤黄
- (4) 苍绿——40%花青+50%藤黄+10%赭石
- (5) 翠绿——35%酞青蓝+65%藤黄
- (6) 墨绿——50%花青+40%藤黄+10%墨
- (7) 朱红——65%曙红+35%朱磬
- (8) 土红——45%胭脂+50%朱磬+5%墨
- (9) 粉红——15%曙红+5%胭脂+80%白粉
- (10) 墨红——15%墨+85%曙红
- (11) 深紫——30%花青+20%曙红+50%朱磬
- (12) 酱色——60%藤黄+20%胭脂+20%墨
- (13) 青莲——20%花青+40%胭脂+40%曙红
- (14) 藕荷——20%花青+30%胭脂+30%曙红+20%白粉
- (15) 米黄——80%藤黄+15%朱磬+5%三绿
- (16) 橘黄——85%藤黄+15%朱磬
- (17) 赭黄——70%藤黄+30%赭石
- (18) 古铜——40%朱磬+30%胭脂+20%藤黄+10%墨
- (19) 檀香色——50%藤黄+50%赭石
- (20) 青灰——50%花青+40%白粉+10%墨
- (21) 淡青——70%花青+30%白粉
- (22) 蓝色——55%二青+45%酞青蓝
- (23) 墨青——75%花青+25%墨

二、工笔花卉着染形式

1. 墨染：也称白描墨染，是随着北宋文人水墨画的流行而出现的。墨染是在白描勾勒以后，以浓淡不同的墨色来晕染，以加强其空间效果，使物象的形质更加丰满、立体。进行墨染时要注意面不碍线，线不离面，不要面线相混，失掉了线的精神，使画面灰暗无神。一般是淡墨勾花头，浓墨或重墨勾叶片及其他重色部分，干后再用淡墨晕染花头，注意多留白，少着墨，即使着墨也要立即用水晕开，以保持花瓣的娇艳柔嫩。叶片可用重墨晕染，淡墨罩面，这样自然就会使花轻盈、叶厚重，再用焦墨点蕊，所染花卉自会无色似有色，生机盎然。

枇杷山鸟图

2. 淡彩：以透明的植物质和粉质颜料为主，如用花青、藤黄、胭脂、曙红、赭石、白粉等进行着染的画法称为淡彩。淡彩的表现效果是轻描淡写，清新淡雅。工笔淡彩用色薄而透明，画面清秀，干净单纯，色泽清淡，生动多姿，多适合小幅画的描绘。先用浓淡不同的墨勾出画稿，然后染色。为了使画面干净，可先染叶，后染花，先染正面叶，后染反面叶，再染嫩梗和老干。由深到浅，逐渐晕开。染色不要一次染深染足，不要渍色，画面要干净利索，要薄色多遍染足。

春雨蒙蒙润花房

3. 重彩：用不透明的矿物质颜料为主进行着染的画法叫重彩。重彩画多是用石色着染，如石青、石绿、朱砂、朱磠等。重彩的染法要层次多，层层相叠，达到厚重、艳丽的效果。染好的画面效果要浓厚丰富，庄重而浓艳，鲜丽凝重，耀艳醒目，具有浓厚的装饰风格。

重彩的染法要层次多，但色不要堆得太厚，要薄而均匀，着染时用笔要顺着花叶的方向染，第一遍干透后再染第二遍。多数石色着染前须用植物色分染打底。石色着染两遍后，再染时为防止已染好的石色松动，需要上矾水固定，这样需要多遍晕染，才能达到理想的效果，即所谓的“三矾九染”。

侧重装饰风格的重彩画，有时采用金或银色复勒轮廓线或点花蕊，画面会有金碧辉煌的效果，如图《映日荷花》。

映日荷花

永才

映日荷花

4. 没骨：不用勾墨线，直接用颜色染出花叶形象的画法叫没骨。没骨法染出的花卉层次轮廓清晰，水分滋润，色彩淡雅清丽，富于植物的质感。

把画稿放在纸或绢的下边，不用勾墨线，直接按底稿勾的形象进行染色（也可以按底稿用极淡的墨勾出，或用硬铅笔轻轻勾出）。着染方法和重彩、淡彩着染一样，仍然是暗面深，亮面浅，两色交接处可留一间隙，也可不留间隙，间隔地进行晕染。先染的色干后，再染临近的色，这样可以防止两临近色串色。这样花、叶可多遍晕染、罩染，注意色与色之间的协调关系，等颜色干后再勾叶筋和点花蕊。枝干也要注意暗部的染色，老干除染足暗部色后，再用淡赭墨皴擦一下，以加强枝干的立体效果。

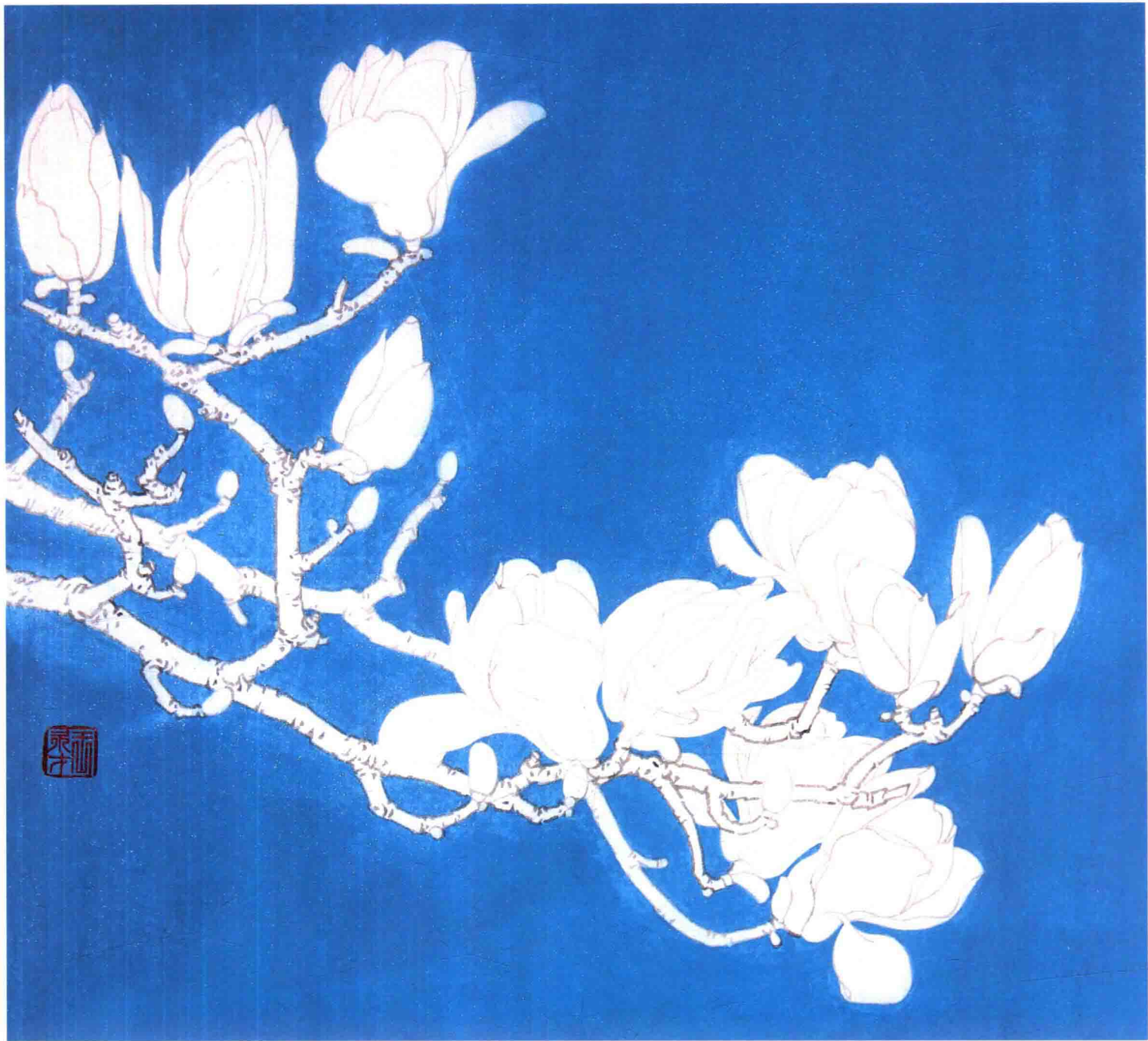

花香引蝶来

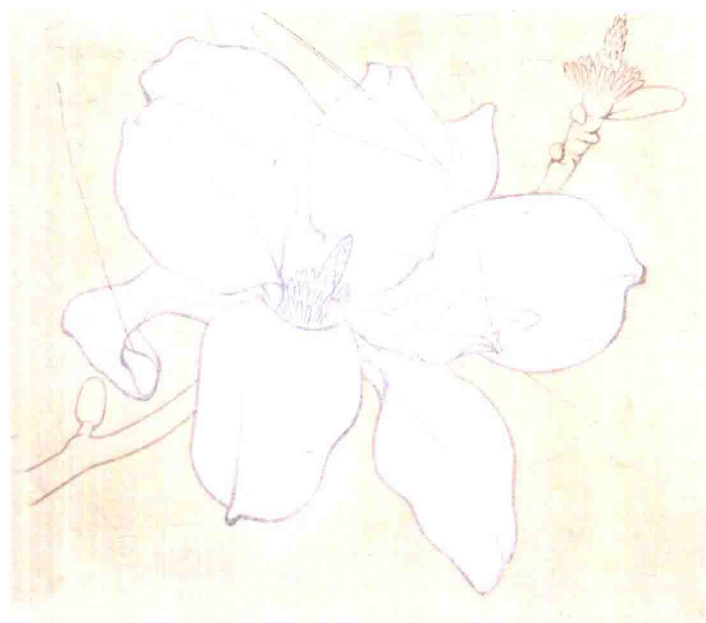
三、工笔花卉着染技法

1. 平涂：用笔蘸已调匀的颜色，均匀地填在应涂范围内叫平涂。

平涂法多用于平涂作品底色，浅色花染前平涂底色，花、叶分染、统染后的罩色也使用平涂法。平涂时颜色要淡，涂色要薄，笔触要宽，行笔要快，笔力要均匀，方向要一致，切忌来回乱抹。

平涂背景

先铺后染

先染后罩

2. 分染：把墨或色渲染成由浓到淡、由深到浅渐变效果的技法叫分染。

分染时手执两支笔（一般用白云笔），略小的毛笔蘸色涂色，略大的毛笔蘸清水晕色。分染时先把清水笔在水中浸透，用左手拇指、食指轻轻捋一下，去掉部分水分，并把笔锋捋成扁形；蘸色笔把颜色填入画面应涂范围内，迅速用清水笔把颜色晕开，使颜色由浓到淡、由深到浅直到渐变消失，不留痕迹。分染的颜色不要过浓，水分适当大些，颜色涂在画面上，笔触要宽、整，水分要充足，但不可积色。用笔晕色时，清水笔中的水不下冲颜色，颜色也不上吸到清水笔中，这表示清水笔中的水分较合适。如不慎颜色已干而没有晕好，留有痕迹，可将清水笔洗净，挤掉大部水分，把笔竖直，用笔尖反复擦洗，可清除痕迹。

牡丹（分染）

3. 统染：在分染的基础上，统一分染出花叶大的层次关系，使其深浅对比如浮雕一样，一层托一层，即为统染。

统染是分染技法的扩大应用。在分染花或叶时，只是把花叶在同一光线同一平面的明暗变化表现出来，而不是表现出前后明暗的变化，统染要分步骤、分前后、按明暗层次变化进行。先留出最亮、最靠前的部分，向下一层层统染下去，把所表现的花叶等形象在空间中的前后、明暗关系表现出来，统染好的花叶有“翘出”画面的感觉。统染时从“上层”到“下层”，颜色一层比一层深，统染面积一层比一层大，水分要饱满，不要积色。统染好的画犹如一幅完美的素描作品。

牡丹（统染）

4. 托色：也叫背衬法。在绢或纸的背面平涂一层与正面颜色相同而明度较亮的石色，叫托色。

工笔重彩中，在给荷花、牡丹等花卉的叶子着色时，往往在正面分染、统染后，背面平涂一层石绿色，干后再在纸绢正面罩染草绿色。这样的着色，属工笔重彩、淡彩结合画叶子的一种方法，着染后的叶子给人一种真实、厚重的感觉。花的着染有时也采用此法。所用的纸一定要比较薄、透（如蝉翼宣纸），背面托色后，正面才会有明显的色彩变化，这样的纸托色才会有好的效果。

牡丹（托色）

5. 罩染：在染好的底色上，平涂一层透明色，使底色与新罩颜色产生一种新的色彩效果，这种技法叫罩染。

罩染与平涂具体操作相同，只是用途不一样。平涂时主要用不透明的石色、粉色，为干后分染打基础；罩染时必须用透明色平涂在已染好的底色上，和底色形成一种新的色彩效果。罩染用笔适当大一点，顺着花叶生长方向均匀地铺染，颜色水分充足，一笔接一笔，不要积色形成水渍，这样才能使画面罩染得匀净润泽。

牡丹（罩染）

6. 提染：一幅画晕染完成后，对画面中明暗度表现不够的部位，局部提亮或加深色彩，叫提染。

一幅工笔花卉在分染、统染、罩染后，已经十分完美，但因层层颜色覆盖，原本明暗分明的效果变得模糊。为了加强花叶的明暗关系，用更深的颜色从暗部向亮部晕染，使处于暗处的花叶向后“隐退”，用亮色从花叶尖梢往里晕染，使其增亮、“外翘”，这样加染后，描绘的花叶等形象更具立体感、空间感，画面更活泼生动。提染时着染技法与分染相同。

牡丹（提染）