

精心打造 全程手把手专业辅导
信心倍增 初学者步入绘画殿堂

工笔百花 ②

【新编】养心斋描摹画谱

周宏
姜冬莲 著

附赠四张原夫白描画稿

图书在版编目(CIP)数据

工笔百花. 2 / 周宏, 姜冬莲著. —南京: 江苏美术出版社, 2014.1

(新编养心斋描摹画谱)

ISBN 978-7-5344-7087-5

I. ①工… II. ①周… ②姜… 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(2013)第301744号

出品人 周海歌

选题策划 毛晓剑

责任编辑 龚婷

装帧设计 王主

责任校对 吕猛进

责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经销 凤凰出版传媒股份有限公司

制版 南京新华丰制版有限公司

印刷 南京精艺印刷有限公司

开本 889mm×1194mm 1/16

字数 42千字

印张 3

版次 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-7087-5

定价 18.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 978-7-5344-7087-5

9 787534 470875 >

定价: 18.00元

山茶

目 录

百花概述.....	1	创作示范三《玉兰》.....	15
工具与材料.....	1	创作示范四《一品红》.....	18
勾线用笔.....	2	创作示范五《万年青》.....	21
着色用笔.....	2	创作示范六《鸡冠花》.....	24
花卉的结构.....	3	创作示范七《美人蕉》.....	27
花卉的分类.....	4	创作示范八《芙蓉》.....	30
花卉的形状.....	5	创作示范九《茶花》.....	33
花蕊、花托的形态.....	6	创作示范十《绣球》.....	36
叶形结构.....	7	创作示范十一《萱草》.....	39
花叶分染的明暗处理.....	8	创作示范十二《兰花》.....	42
创作示范一《芍药》.....	9	工笔百花的幅式与构图.....	45
创作示范二《荷花》.....	12	工笔百花的审美取向.....	47

百花概述

花是大自然高雅美丽的尤物，具有明艳灿烂的色彩和令人陶然欲醉的芳香，给人以美的享受。花的美好象征，往往与民族的文化精神和审美意识戚戚相关，有着极为广泛的内涵。工笔画多以美好、吉祥、高贵的花卉为题材，如牡丹、梅、兰、菊等等，它象征着祥和、友情、美好与幸福。人们用画笔为其造像，以此表达对生命的讴歌、对理想的追求、对美好生活的向往。工笔花卉具有工整、缜密的造型风格 and 特点，要画好工笔花卉，必须了解花卉的基本常识和整体特征。画者应捕捉其形象、感受其生机。大千世界，花卉千姿百态，人们通常把花卉分为木本、草本、藤本三大类。常见的木本花卉有梅花、梨花、杏花、玉兰、牡丹、茶花等，常见的草本花卉有兰花、菊花、荷花、鸢尾、美人蕉、柱顶红等，常见的藤本花卉有紫藤、牵牛花、凌霄等。花卉由花冠、枝茎、叶和根等组成，一般来说，花冠、枝茎和叶是主要的描绘对象。工笔花卉还讲究完整的构图，物象与背景水乳交融，体现出中国传统美学的中正平和、天人合一的思想。

工具与材料

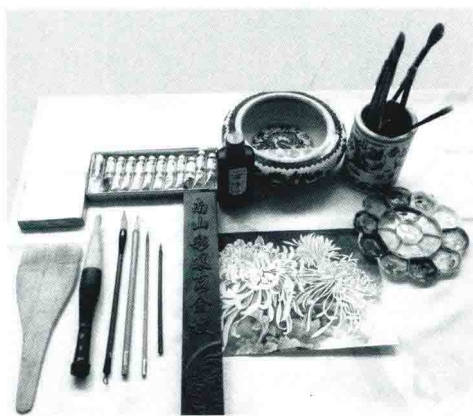
笔：主要分底纹笔、染色笔、勾线笔三种。笔者常用的底纹笔有寸半、二寸、五寸这几种，全为羊毫所制，笔锋柔软蓄水能力强，主要用来平涂底色和作品背景。染色笔一般采用大白云，选择稍硬的，色易拖开。勾线笔应选择笔锋尖细、聚锋、富弹性的狼毫细笔，如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。一支短锋的狼毫红圭也是不可缺少的，像花房、花蕊、芽苞这些细微处的设色都需要用红圭绘制才方便。设色用的大白云要多备几支，白色应专用，冷色、暖色、暗色有条件的话最好都有相对应的笔。

墨：画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”等墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意；熟宣不易渗化、不发墨，适于工笔。熟宣宜采用厚薄适当的为好。过厚的纸张容易吃色，但不容易过稿。过薄的熟宣大面积渲染背景容易漏矾，而且设色以后纸张很容易变形起皱，不利于后期的设色和复勾。含有云母的熟宣勾线和上色都比较顺滑，很好用。建议先勾好白描稿，再将纸张打湿后裱在画板上进行绘制、设色、复勾，特别是绘制亭台楼阁等使用界画法时更容易些。

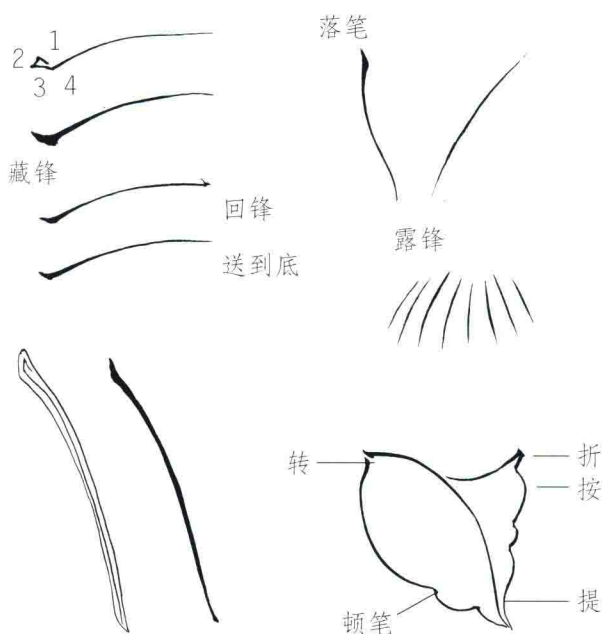
颜料：中国画常用的颜料有三种：块状的、粉状的和袋装的。前两种颗粒少，色度少，无沉淀；后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。绘制工笔画所采用的颜料主要是传统的国画颜料，其中属水色的有花青、藤黄、曙红、胭脂等。属石色的有赭石、朱磬、石青、石绿、朱砂等。近年来新开发的化学合成颜料酞青蓝、玫瑰红、翡翠绿、橘黄、焦茶都可与传统国画颜料结合使用。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色盘、笔洗、镇纸、毡布等。笔洗用来提供清水、洗笔调色。镇纸用来压纸之用。毡布用白色纯羊毛毡为好，也可用化纤毡子代替。

勾线用笔

白描线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，对起笔、行笔、收笔的要求，清刘熙载在《艺概·书概》中说：“逆入、涩行、紧收是行笔要法。”所谓“逆入”是指起笔藏锋，即欲右先左，欲左先右，欲下先上，欲上先下，逆入平出，以使线条含蓄而劲力内敛。“涩行”是指行笔速度要慢。行笔稳，速度慢，笔锋的压力才能均匀，压力均匀线条才能均整。“紧收”是指收笔回锋。起笔藏锋、收笔回锋是用笔最基本的法则，但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋回锋的圆与尖，其表现效果在白描中称为“虚”与“实”，这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化共有四种类型：实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用，是白描最基本的用线方法。

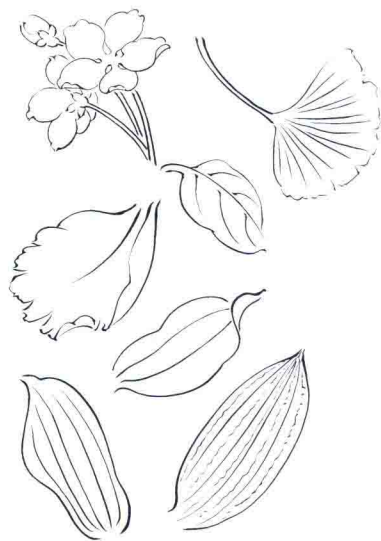

中锋用笔示意图

白描用笔示意图

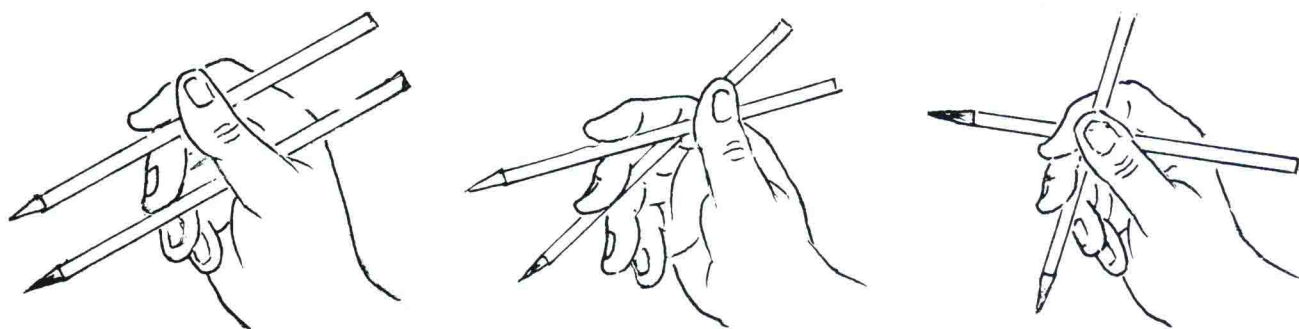
四种基本线型

四种基本线型在花卉白描中的具体运用

着色用笔

工笔画着色时一般用两支笔（白云笔），一支笔蘸上颜色，一支笔蘸上清水。两支笔交替使用，边上色边渲染。换笔步骤为：一、将两支笔平行放在虎口上；二、笔的中段分别夹在食指和中指中间（清水笔）、中指和无名指中间（颜色笔）；三、拇指将中指和无名指中间的颜色笔的笔杆推竖起来上色，两笔呈十字状。换笔分染时，中指将清水笔压竖起来，再用中指将颜色笔抬上去，用清水笔均匀地接染，直至对象的边缘。

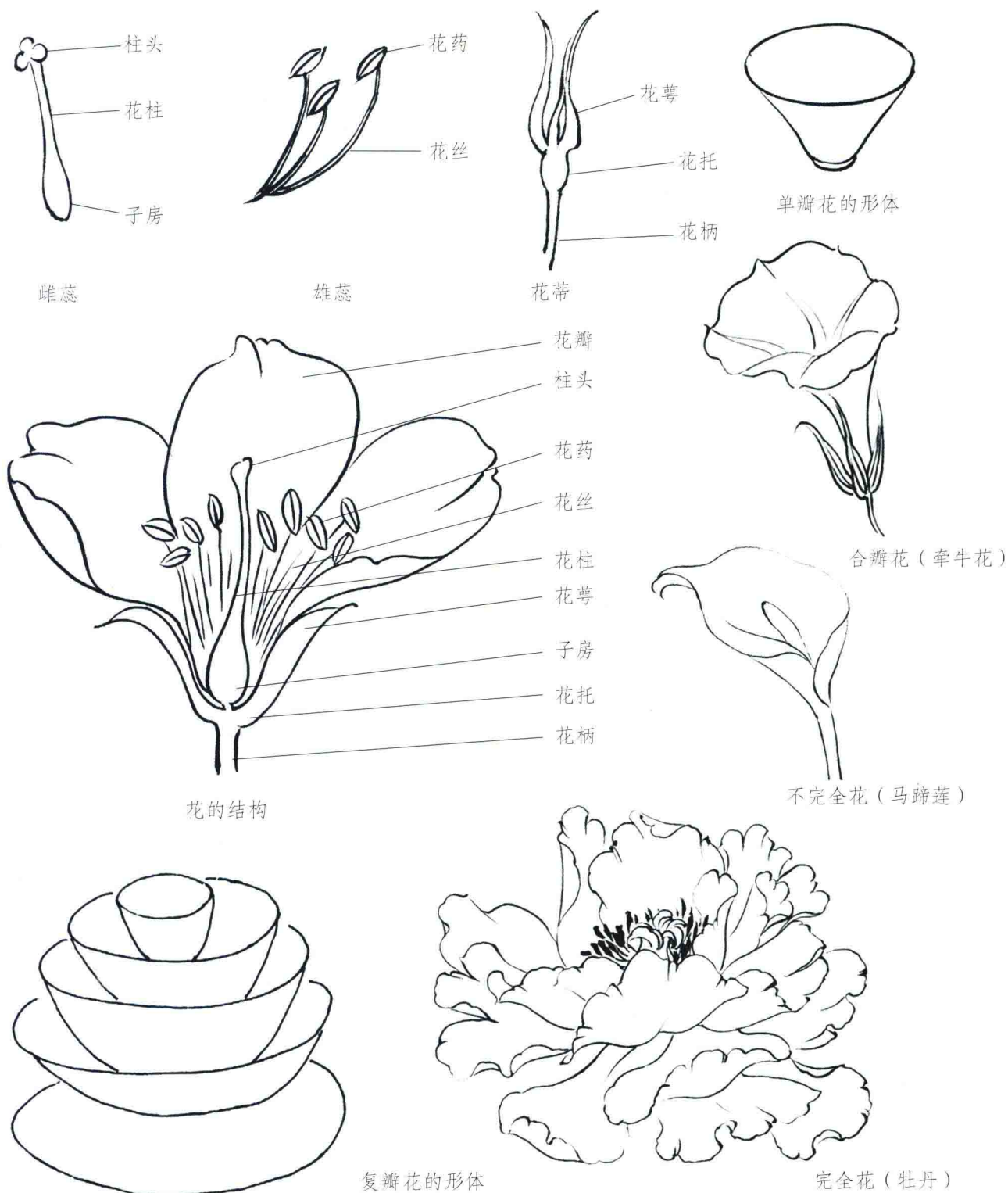

染色执笔示意图

花卉的结构

自然界中的花卉千姿百态、类别繁多。但典型的花朵由花萼、花瓣、花蕊（包含雄蕊、雌蕊）组成。具备这些部分的称为完全花，缺少某些部分的称为不完全花。花卉由花冠、枝茎、叶和根四部分组成。一般来说，花冠、枝茎和叶是主要的描绘对象。花冠就是通常所说的“花头”，是最主要的描绘对象。花冠由花瓣、花蕊、花萼三部分组成。花瓣是一朵花中体积最大、变化最多、形态各异、色彩艳丽、最显见的部分。根据花瓣的数量和层次可分为单瓣花和复瓣花。单瓣花也称单层花，花瓣大致只有一二层，以五六个花瓣最为常见。复瓣花也称重瓣花、千层花，花瓣较多。花片之间分离者为离瓣花，如桃花、梅花、杏花等。花瓣之间连在一起的为合瓣花，如牵牛花、杜鹃花等。花朵生长在花轴上，不同的花卉花序的排列也不尽相同，如总状花序、穗状花序、伞形花序、单朵花序等。花萼由托、萼、柄三部分组成。

花卉的分类

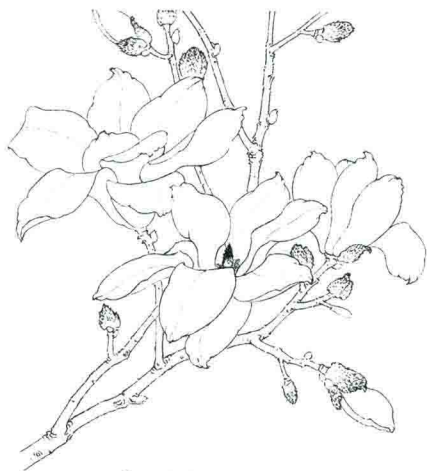
我们从外形上将花卉分为木本、草本、藤本三大类。

木本：木质，枝干坚实少水，分高大直立的乔木，如桃、杏、李、梅、樱、玉兰、山茶、紫薇、海棠等，还有矮小丛生的灌木，如牡丹、夜合、含笑、迎春、杜鹃、月季、蔷薇、绣球等。

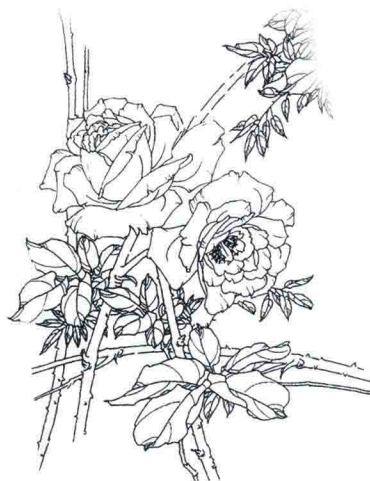
草本：草质，枝干柔软多水，如虞美人、罂粟、美人蕉、鸢尾、芍药、水仙、晚香玉等。

藤本：枝干细长而柔韧、曲折，攀绕而上。可分木本，如紫藤、凌霄等；可分草本，如牵牛、茛苕等。

木本植物

① 乔木（玉兰）

② 灌木（月季）

草本植物

① 一年生草本（鸡冠花）

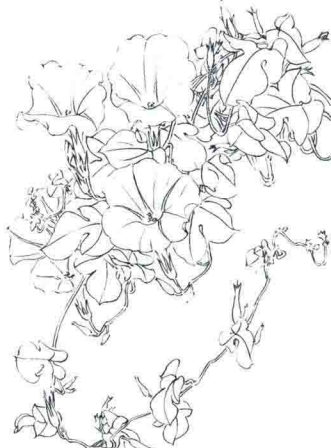

② 多年生草本（美人蕉）

藤本植物

① 木生藤本（凌霄）

② 草生藤本（牵牛花）

花卉的形状

不同种类的植物，其花冠的大小、形状也各不相同，主要可分为圆球形、圆锥形、扁平形、不规则形等。圆球形多为复瓣花，盛开时花朵像圆球，如牡丹、芍药、菊花、茶花、芙蓉等。圆锥形的花，花瓣向外展开成喇叭形，如杜鹃花、山茶、百合、牵牛花等。扁平形的花，盛开时呈盘形，如梅花、桃花、杏花、樱花等。不规则形的花，是上面三种形体所不能概括的、形体奇特的，如鹤望兰、仙客来、马蹄莲、旱金莲、一品红等。

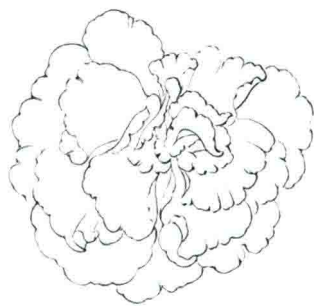
圆球形花冠

牡丹

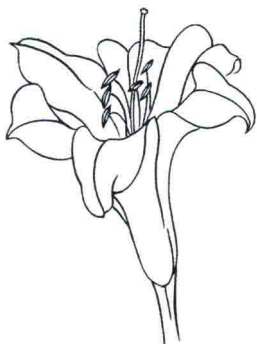

芙蓉

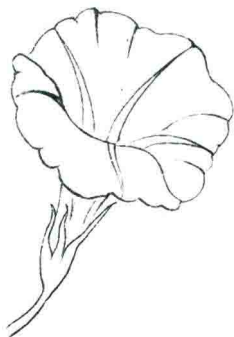

复瓣茶花

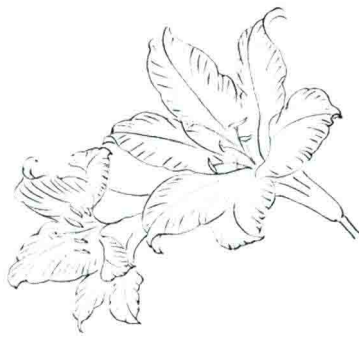
圆锥形花冠

百合

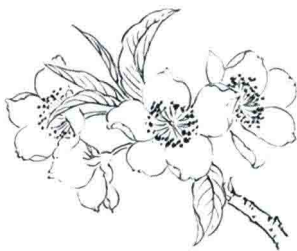

牵牛花

萱草

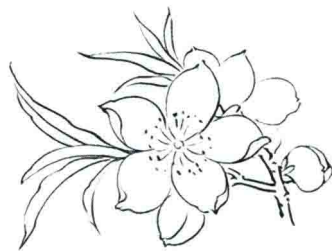
扁平形花冠

梨花

瓜叶菊

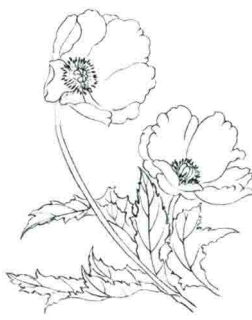

桃花

不规则形花冠

三角梅

虞美人

一品红

❁ 花蕊、花托的形态

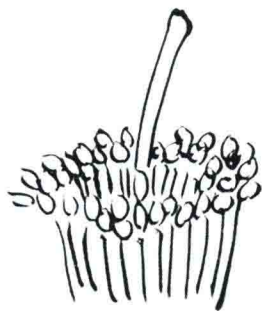
花蕊分雌蕊和雄蕊，雌蕊生于花托的中心部位，分柱头、花柱、子房三部分，一般来说比雄蕊长，而数量少。有的花只有一根，多成圆柱形，也有其他形状。雄蕊由花药和花丝组成。圆锥形的花，花丝长而数量少，其他形的花，花丝短但数量多。花丝排列的形状有放射状（如梅花、桃花等）、螺旋状（如秋葵、草芙蓉、扶桑等）、束状的（如杜鹃花、百合等）、筒状的（如山茶、荷花等）、片状的（如昙花等）、蝶状的（如水仙等）。

花托是花瓣花蕊聚生的地方，花托紧贴花瓣的最外层，其上端裂开成片，称为花萼。萼片的形状、颜色及数量因花的种类不同而各异，一般与其花瓣的形状、色彩和数量有着极为密切的关系。花萼也有离萼及合萼之分。

花蕊的形态

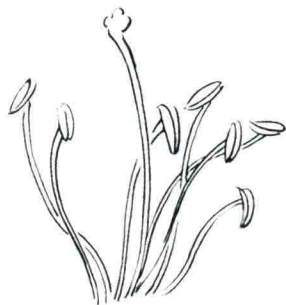
牡丹

山茶（完整）

荷花（剖面）

萱草

百合

扶桑

凌霄

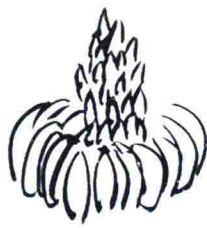
水仙

虞美人

梅花

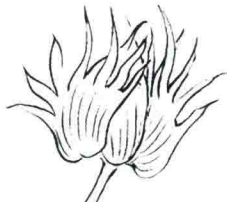

玉兰

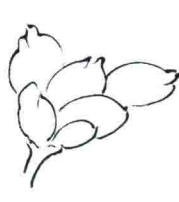
花托的形态

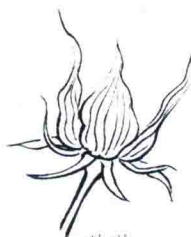
牡丹

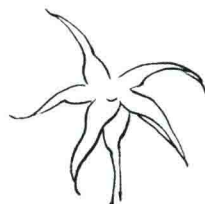
棉花

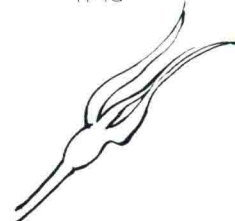
山茶

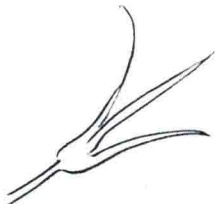
芙蓉

月季

月季

牵牛

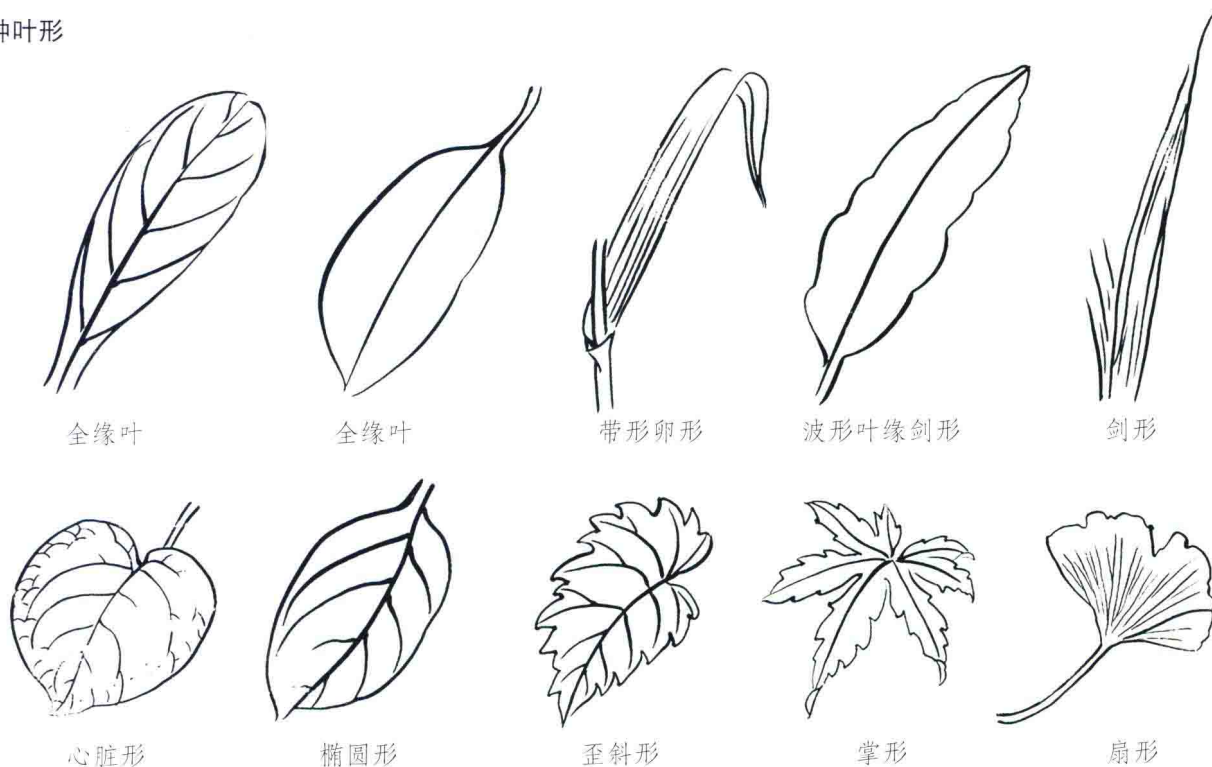
海棠

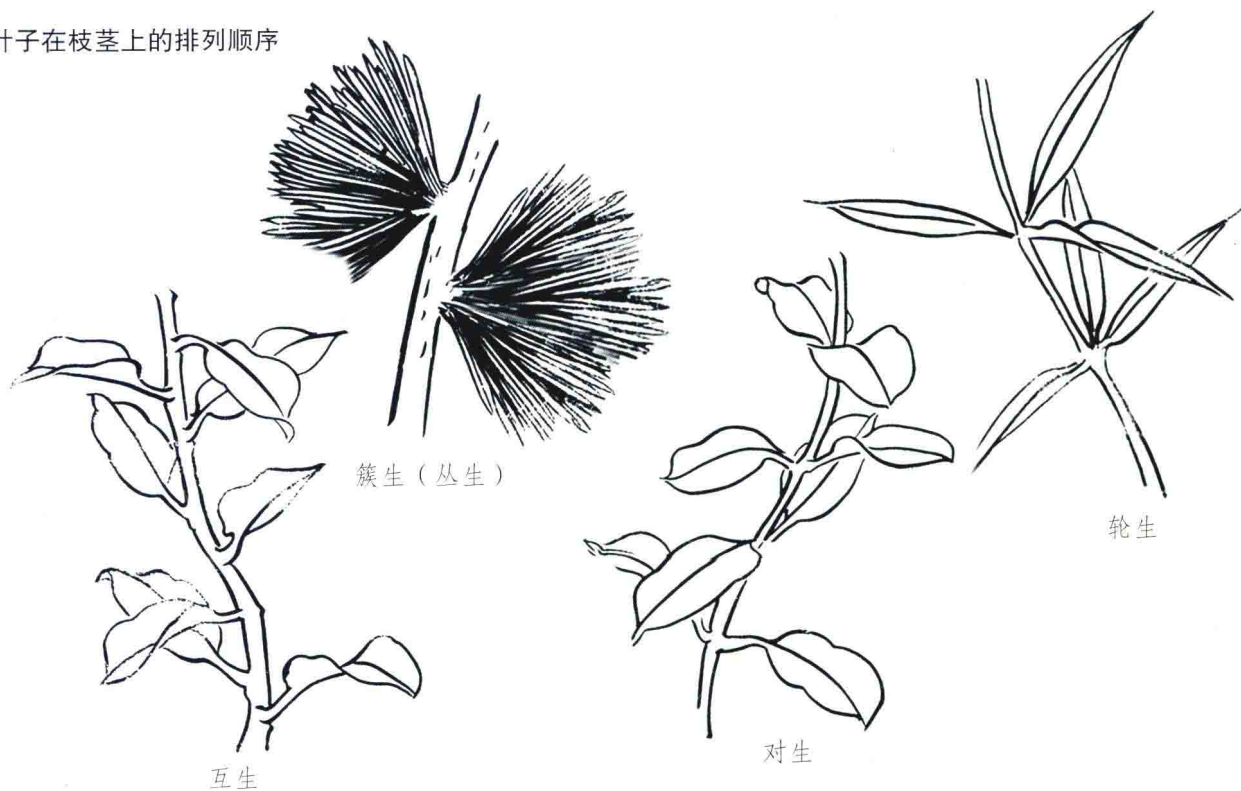
叶形结构

不同花卉的叶子形状、大小各不相同，可谓千差万别。叶由叶片、叶托、叶柄三部分组成。具备叶片、叶托、叶柄三部分叫完全叶，如月季、菊花、蔷薇、玫瑰等；不具备这三部分的叫不完全叶。叶子还分单叶和复叶，单叶如：芙蓉、茶花、蜀葵等；复叶如牡丹、月季、紫藤等。叶脉主要分为平行脉和网状脉，平行脉多为长形，如鸢尾、文殊兰、白芷草等；而近似圆形的网状脉，有主脉与副脉之分，如扶桑、绣球、仙客来等。叶子在枝茎上的排列顺序，可分为互生、对生、轮生和丛生。

各种叶形

叶子在枝茎上的排列顺序

花叶分染的明暗处理

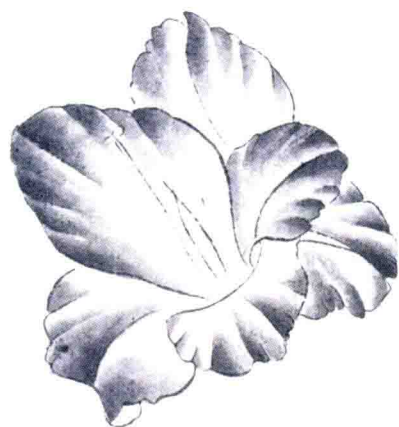
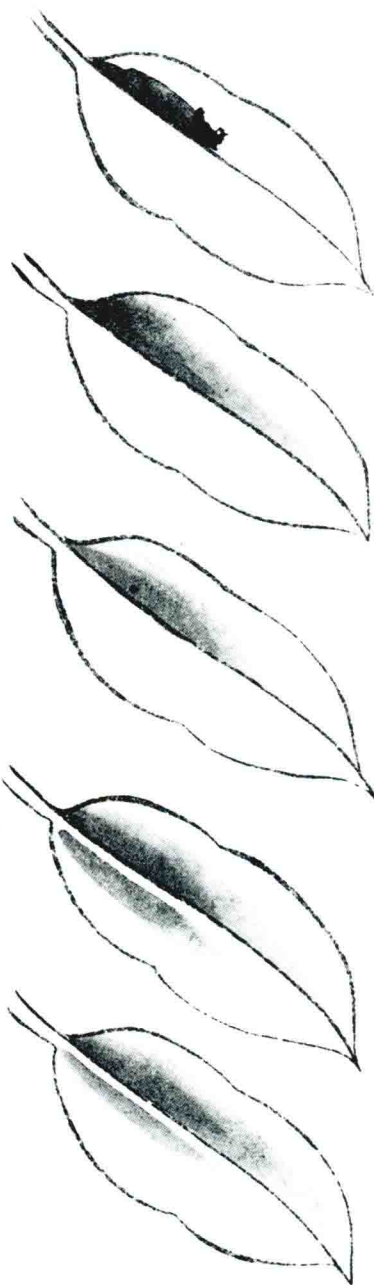
1. 将颜色涂在叶子根部最深处，注意涂色面积的大小关系，要给染色留下余地。

2. 紧接着快速用清水笔将颜色边缘打湿。

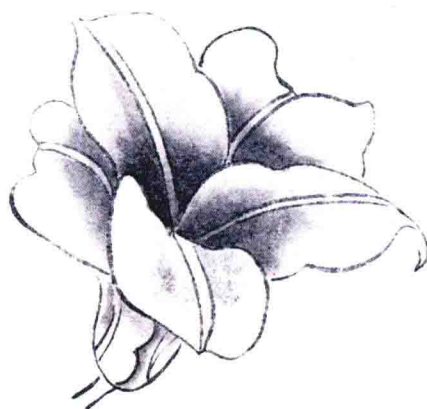
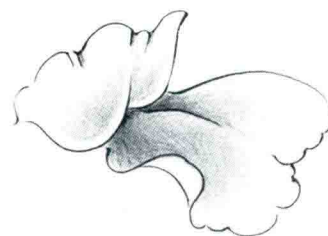
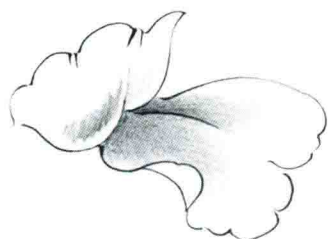
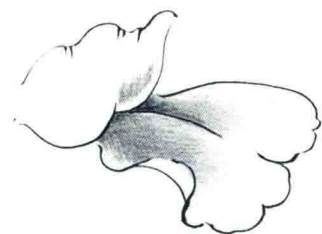
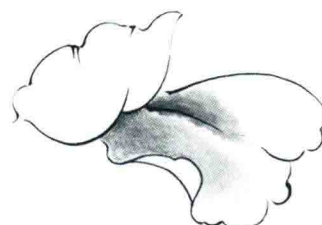
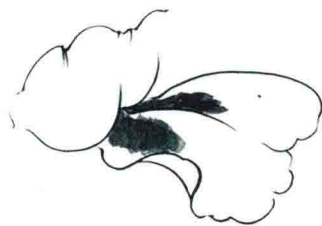
3. 打湿后退染，需要有色彩深浅的渐变效果。

4. 将颜色涂在叶子根部。注意着色时空出叶脉，此技法也叫空水路或分茎法。

5. 趁颜色未干时用清水笔迅速将颜色朝着需要浅淡的方向轻轻带动，使色渗化晕开，渐染渐淡，直到颜色逐渐消失。

花瓣根部浅、尖部深的效果

花瓣根部深、尖部浅的效果

1. 将颜色涂在花瓣根部最深处。注意涂色面积的大小关系，要给晕染留下余地。

2. 快速用清水笔将颜色边缘打湿，迅速将颜色朝着需要浅淡的方向分染。

3. 因为背面的花瓣通常颜色比正面浅，所以颜色要浅。用浅而淡的颜色涂在反面花瓣的根部，涂色面积大小一般要在三分之一，三分之二的空白是留给清水笔晕染的。

4. 也可在涂色前先用清水笔将要涂色的地方打湿，然后再涂色。涂色时要空开边缘线一些距离，以免颜色渗到外面。

5. 趁颜色未干时用清水笔迅速将颜色朝着需要浅淡的方向轻轻带动，使色渗化晕开，渐染渐淡，直到颜色逐渐消失。

创作示范一《芍药》

第一步：淡墨勾花，中墨勾叶。

勾线知识要点：过稿勾白描时，首先注意的是用墨。所谓用墨是指墨的浓淡、深浅、干湿。勾线时用墨的深浅要看对象的颜色深浅，如：本图的花是淡粉色的，用墨色就要淡；叶的颜色较花深些，勾线用墨色也就要深；另外还要注意画面中的虚实和用墨色深浅的关系。图前面的叶比较实，勾线用墨就深些，后边的叶勾线用墨就浅些。

第二步：花青加藤黄调成汁绿，平涂分染叶和花的中心部位。

设色知识要点：平涂，是工笔画作品中表现物象的大关系常用的技法之一。平涂时关键在于调色和用笔。平涂调色，颜色要薄些才容易涂均匀。还有用笔，先将色笔从物象的边缘下笔，紧接着朝同一方向一笔挨着一笔涂色。平涂时注意笔上的颜色不能太饱满，也不能太干枯，在宣纸上涂色以不积色为宜。

第三步：花青加藤黄调汁绿，分茎分染叶。用淡曙红和淡汁绿分别分染两朵花瓣的根部。背景用淡花青沿着花瓣的边缘朝外沿一个方向晕染。晕染时连叶一起罩入。

设色知识要点：分茎分染是画叶常用的技法之一。分茎通常也称为空水路，水路即是用色笔染色时沿白描线条空出一定距离而形成的线条。分染，就是将颜色由浓转淡，由深变浅的上色方法。其法：先将色笔从叶茎的暗处下笔，紧接着用清水笔将颜色朝需要浅淡的地方轻轻带动，使色渗化晕开，渐染渐淡，直到颜色逐渐消失。

第四步：白色罩染整个花朵，赭石平涂老枝干，淡曙红分染嫩枝和嫩叶。花青加墨提染叶的最深处，分染叶，产生前后层次感。晕染叶周围的背景，使其产生由深到浅的效果。

设色知识要点：罩染是工笔画绘制中最重要的染色技巧。所谓罩染就是在分染以后，用一个透明的色整个统染一遍（平涂），叫罩染。晕染，有云雾效果的一种绘画技法。其法：先将颜色着于纸面，紧接着用清水笔从颜色边缘朝需要浅淡的地方轻轻带动，使色渗化晕开。

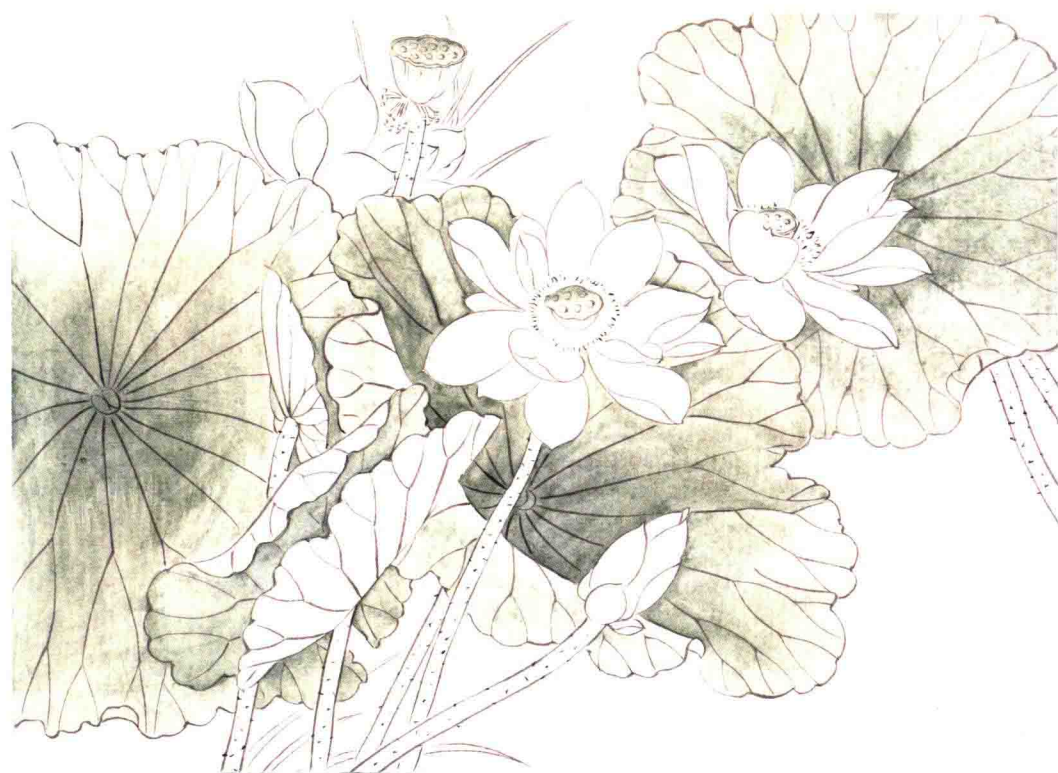
第五步：用淡曙红和淡汁绿多次提染花瓣的根部，直到产生较明显的深浅层次感为止。花青加藤黄调成嫩绿色罩染叶，平涂雌蕊，赭石加墨皴染枝干。用曙红勾出花丝，藤黄加白点花药。

设色知识要点：点花蕊，是花卉作品中画面最后进入深入刻画的重要部分。画者不仅要仔细观察和体会花蕊的生长规律及形态，还要有提炼、求创造力的表现技法。立粉法，是花卉创作中常用的一种技法。其法：用白色加藤黄，色要厚，用勾线笔蘸色要饱满，点写时三五一组，忌平齐。花药形状似一粒粒芝麻，上圆下尖。

第一步：用中墨勾出叶茎、叶柄，叶边缘墨色要略淡些，注意起笔落笔的轻重与叶缘的起伏变化。花用淡墨勾出。

勾线知识要点：本图的花是白的，用墨色就要淡；叶的颜色较花深些，勾线用墨色也就要深；另外还要注意画面中的虚实和用墨色的深浅关系。如此图前面的叶比较实，勾线用墨色就要深些；远一些的叶，勾线用墨色就要浅些。

第二步：花青加藤黄加墨，调出墨绿，平涂分染荷叶，使其叶中间深、叶边缘浅。

设色知识要点：因为荷叶的面积较大，用墨绿平涂荷叶，颜色要薄些才容易涂均匀，并为后面荷叶的深入刻画做好铺垫。

第三步：花青加藤黄调成汁绿平涂柄、草及莲蓬，分染花，分茎分染反复。

设色知识要点：空出的水路线条也应与物象的生长规律相符。如图中荷叶茎的水路，空的时候根部应宽些，往叶边缘渐染渐细。

第四步：调墨绿反复分茎分染正面荷叶及莲蓬，使其层次较深入为止。白色从花瓣边缘向根部反染。

设色知识要点：反复分茎分染，是指用同一种颜色，反复重叠，使原来的淡色逐渐变深变厚，也称分染层积。它有层积而深、少积而浅的特点。所以在莲叶、莲蓬的暗处，多加层次。注意留出莲叶、莲蓬及柄的亮处，就能产生由深到浅的层次关系。

第五步：淡花青空出花朵统染背景，注意要有虚实。淡曙红提染反叶、柄、花托。淡花青提染花朵根部，使其花瓣层次明显为止。待色干后，先用厚白色勾花丝，再用藤黄加白点花药。用较深的墨绿点出柄上的倒刺和莲子，用厚白色点莲子尖部。

设色知识要点：统染，是工笔画中调整画面色调及层次的一种常用技法。具体做法是：首先要多调些色在调色盘中，色要薄。用清水将花朵打湿，然后用底纹笔蘸色刷染画面，注意空出花朵，因为花朵是湿的，色会融进花朵，这时可用干的清水笔将融进花朵的色吸去。待画面干透，可根据画面的需要，重复用此法调整深浅层次。