

目 录

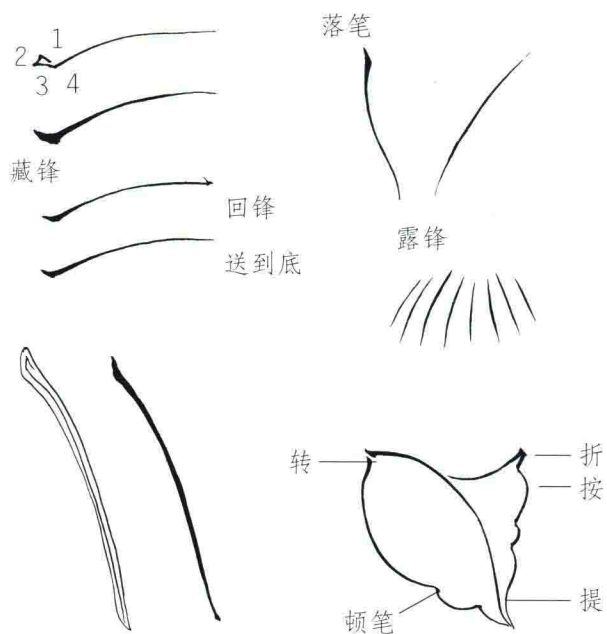
百花概述.....	1	创作示范三《月季》.....	15
工具与材料.....	1	创作示范四《郁金香》.....	18
勾线用笔.....	2	创作示范五《曼陀罗》.....	21
着色用笔.....	2	创作示范六《柱顶红》.....	24
花卉的结构.....	3	创作示范七《令箭》.....	27
花卉的分类.....	4	创作示范八《鹤望兰》.....	30
花卉的形状.....	5	创作示范九《文珠兰》.....	33
花蕊、花托的形态.....	6	创作示范十《菊花》.....	36
叶形结构.....	7	创作示范十一《百合》.....	39
花叶分染的明暗处理.....	8	创作示范十二《凌霄》.....	42
创作示范一《牡丹》.....	9	工笔百花的幅式与构图.....	45
创作示范二《迎春》.....	12	工笔百花的写生与创作.....	47

勾线用笔

中国画是以线来塑造形象的，线是中国传统绘画最主要的造型基础。但线不是简单的符号，是要表现对象的精神状态、思想感情、体感、质感、空间距离感的。通过用笔用墨中的浓淡、虚实、刚柔、曲直、转折等变化，画出形象与质量感。白描线条既可独立成为绘画的一种表现形式，也可以作为工笔画最初的一个关键环节。勾线时多为中锋用笔，速度较慢，追求线条的稳重，这也是工笔画中的线描特点。

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。

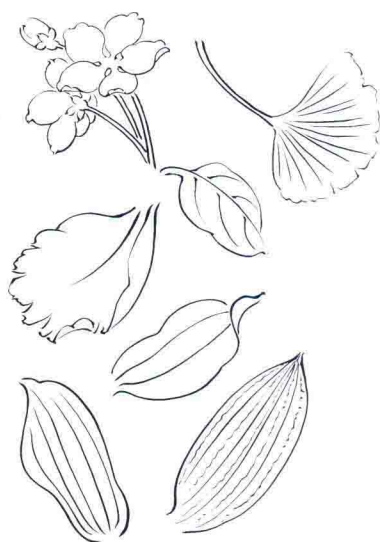

中锋用笔示意图

白描用笔示意图

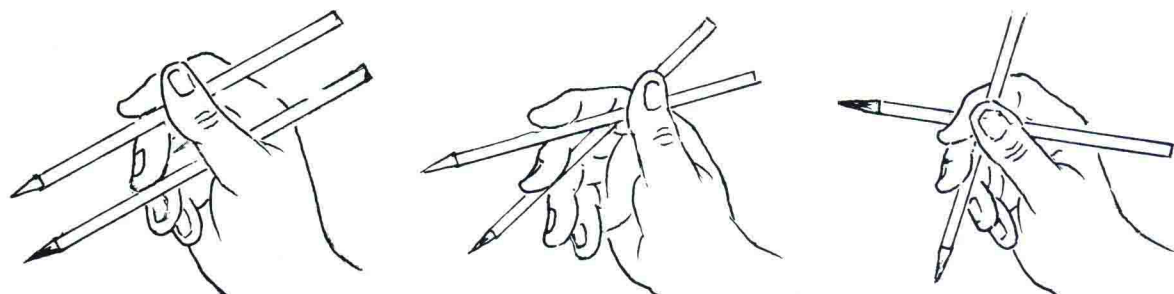
四种基本线型

四种基本线型在花卉白描中的具体运用

着色用笔

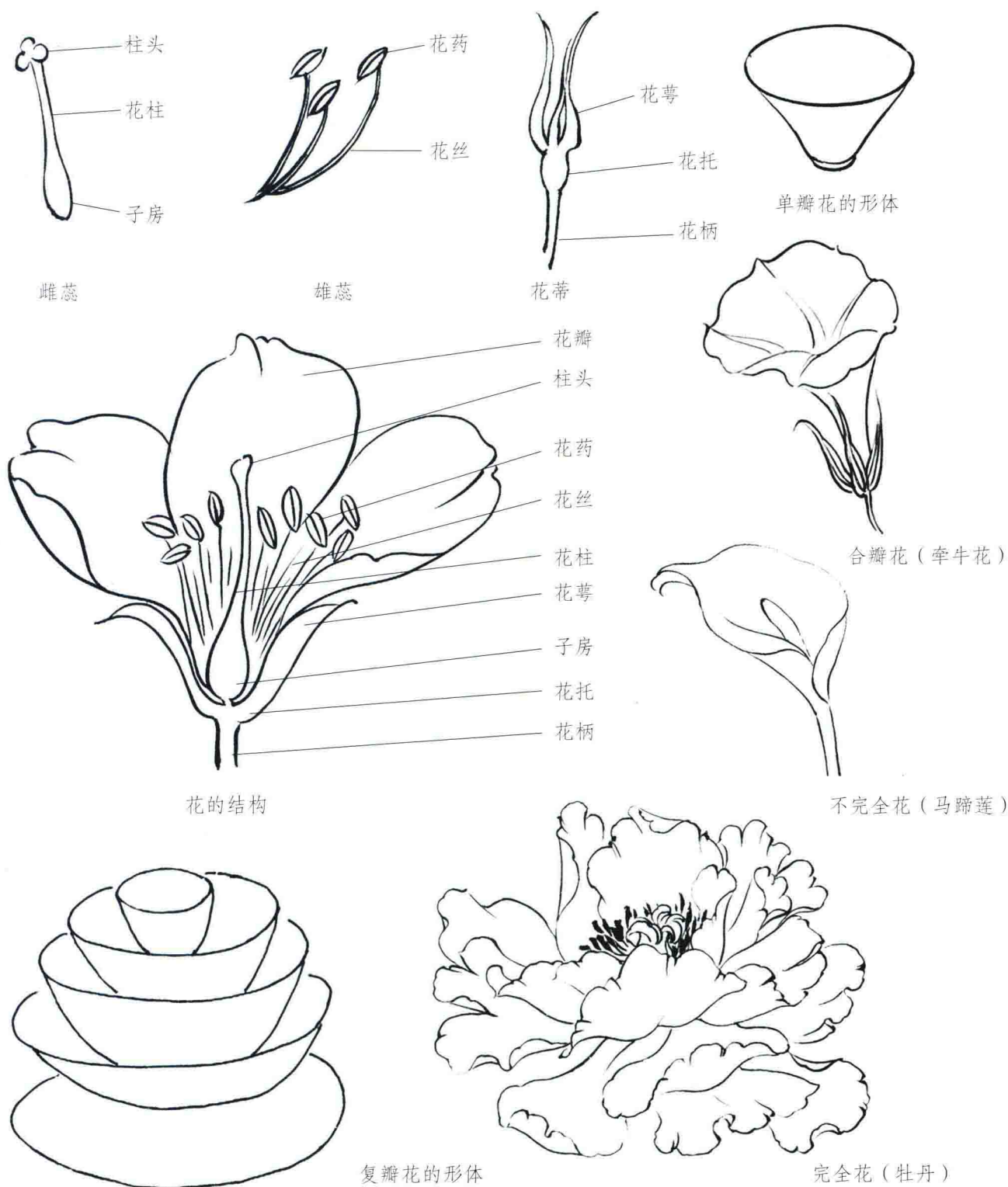
工笔画着色时一般用两支笔（白云笔），一支笔蘸上颜色，一支笔蘸上清水。两支笔交替使用，边上色边渲染。换笔步骤为：一、将两支笔平行放在虎口上；二、笔的中段分别夹在食指和中指中间（清水笔）、中指和无名指中间（颜色笔）；三、拇指将中指和无名指中间的颜色笔的笔杆推竖起来上色，两笔呈十字状。换笔分染时，中指将清水笔压竖起来，再用中指将颜色笔抬上去，用清水笔均匀地接染，直至对象的边缘。

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。但典型的花朵由花蒂、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、花蒂三部分组成。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。花蒂由托、萼、柄三部分组成。

花卉的分类

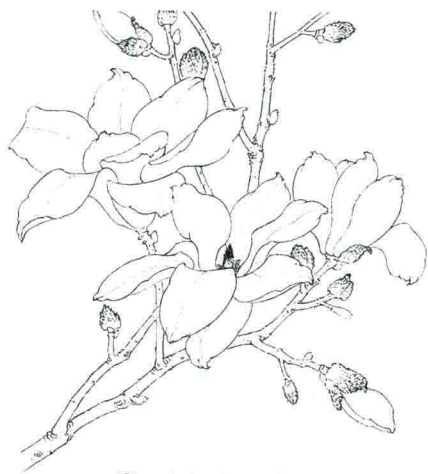
我们从外形上将花卉分为木本、草本、和藤本三大类。

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、茑萝等。

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）

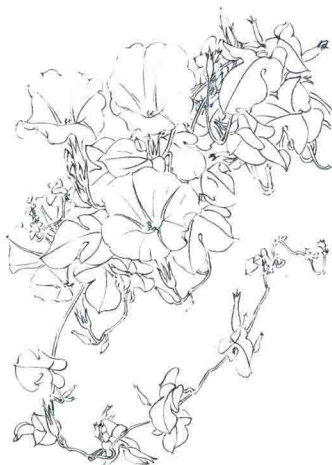

② 多年生草本（美人蕉）

藤本植物

① 木生藤本（凌霄）

② 草生藤本（牵牛花）

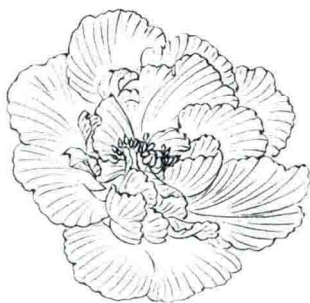
花卉的形状

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。

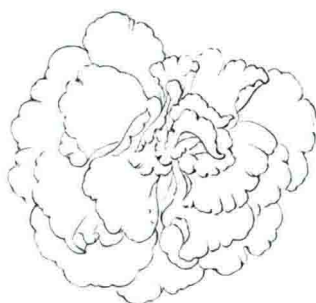
圆球形花冠

牡丹

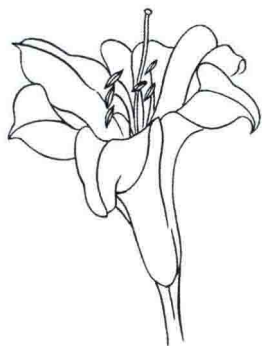

芙蓉

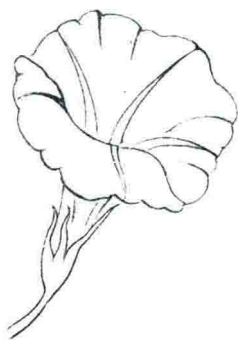

复瓣茶花

圆锥形花冠

百合

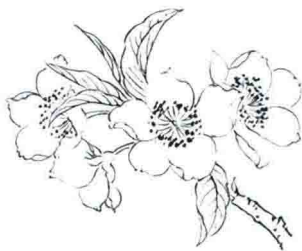

牵牛花

萱草

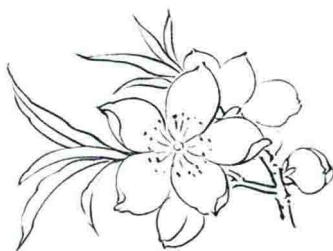
扁平形花冠

梨花

瓜叶菊

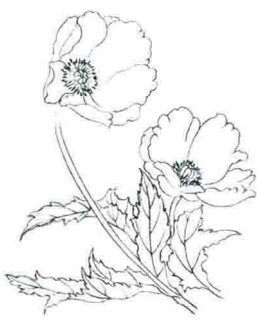

桃花

不规则形花冠

三角梅

虞美人

一品红

花蕊、花托的形态

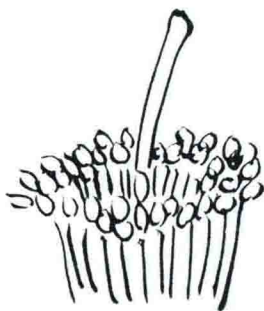
花蕊分雌蕊和雄蕊，雌蕊生于花托的中心部位，分柱头、花柱、子房三部分，一般来说比雄蕊长，而数量少。有的花只有一根，多成圆柱形，也有其他形状。雄蕊由花药和花丝组成。圆锥形的花，花丝长而数量少，其他形的花，花丝短但数量多。花丝排列的形状有放射状（如梅花、桃花等）、螺旋状（如秋葵、草芙蓉、扶桑等）、束状的（如杜鹃花、百合等）、筒状的（如山茶、荷花等）、片状的（如昙花等）、蝶状的（如水仙等）。

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。

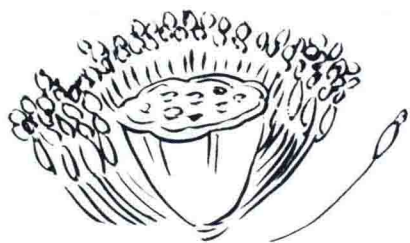
花蕊的形态

牡丹

山茶（完整）

荷花（剖面）

萱草

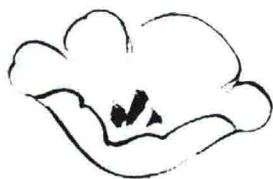
百合

扶桑

凌霄

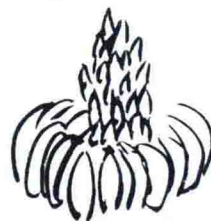
水仙

虞美人

梅花

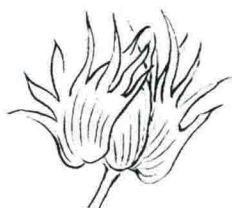

玉兰

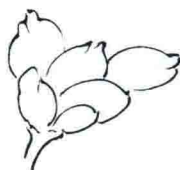
花托的形态

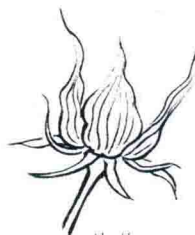
牡丹

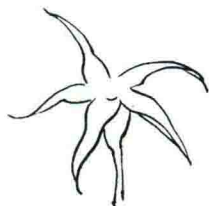
棉花

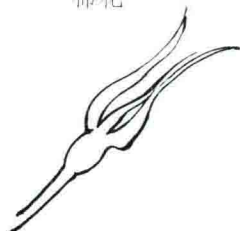
山茶

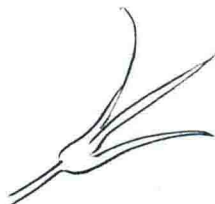
芙蓉

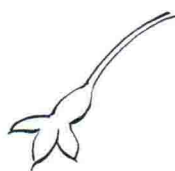
月季

月季

牵牛

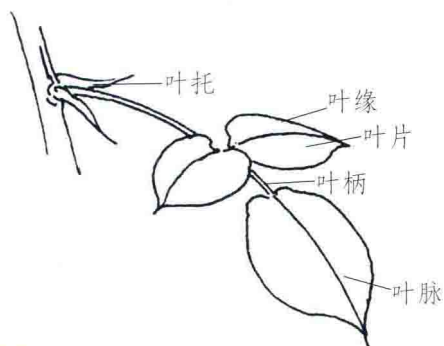

海棠

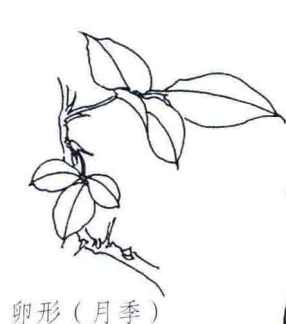
叶形结构

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、叶柄三部分的叫完全叶，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、白日草等；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。

叶的结构

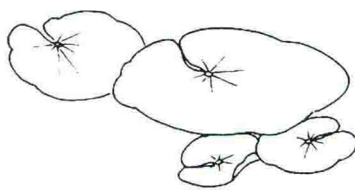
不同形状的叶

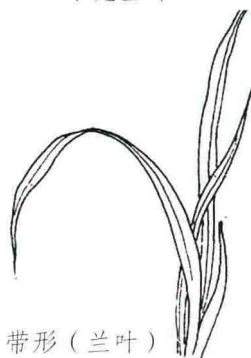
卵形 (月季)

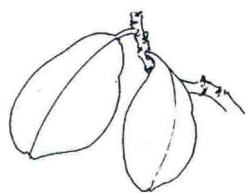
剪形 (茹菇)

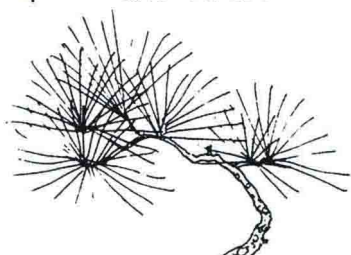
圆形 (睡莲)

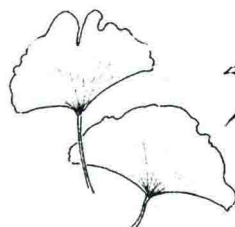
带形 (兰叶)

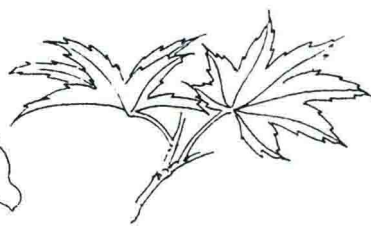
倒卵形 (玉兰)

针形 (松叶)

扇形 (银杏)

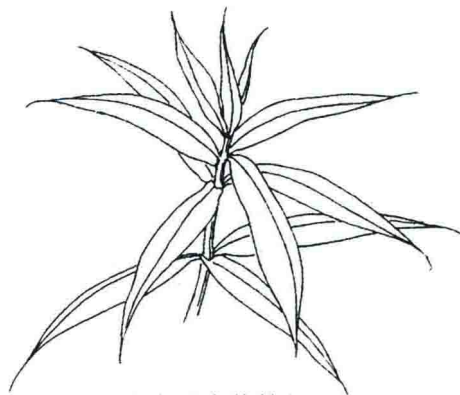

掌形 (枫叶)

叶子在枝茎上的排列顺序

对生 (百日草)

轮生 (夹竹桃)

互生 (金带花)

花叶分染的明暗处理

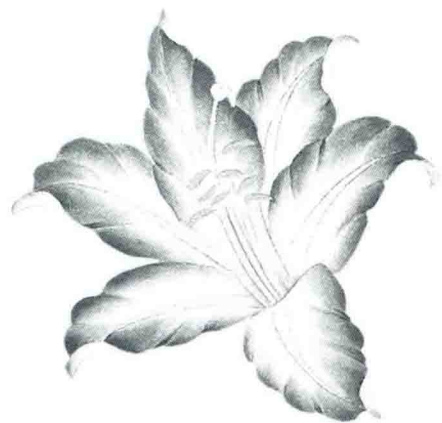
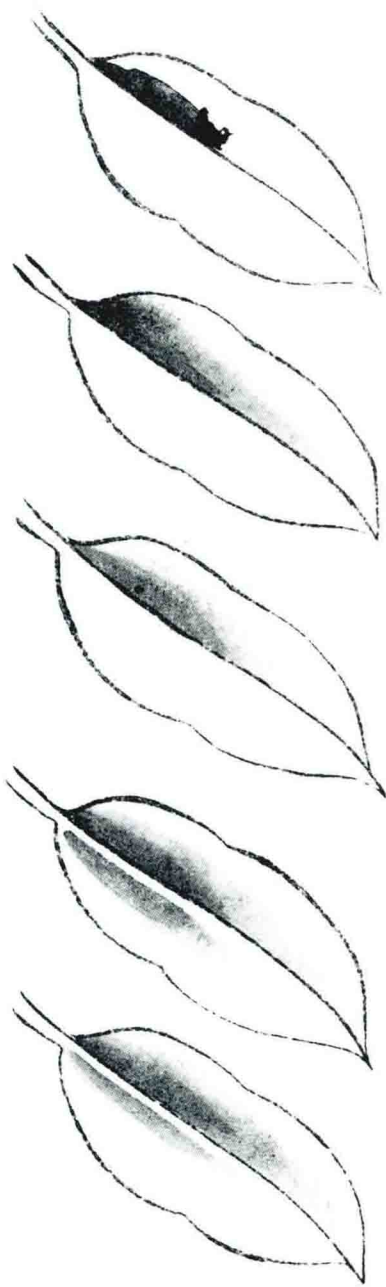
1. 将颜色涂在叶子根部最深处，注意涂色面积的大小关系，要给染色留下余地。

2. 紧接着快速用清水笔将颜色边缘打湿。

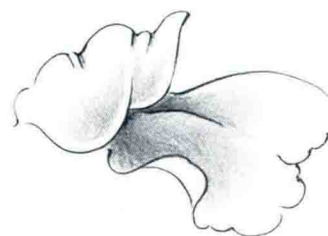
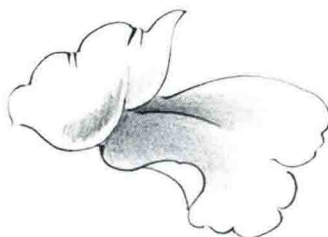
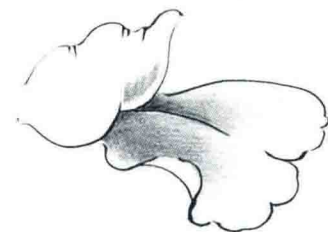
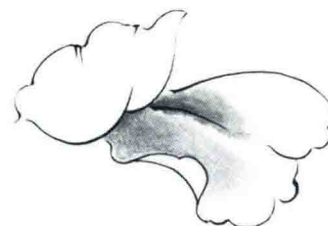
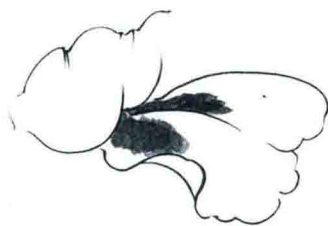
3. 打湿后退染，需要色彩深浅的渐变效果。

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《牡丹》

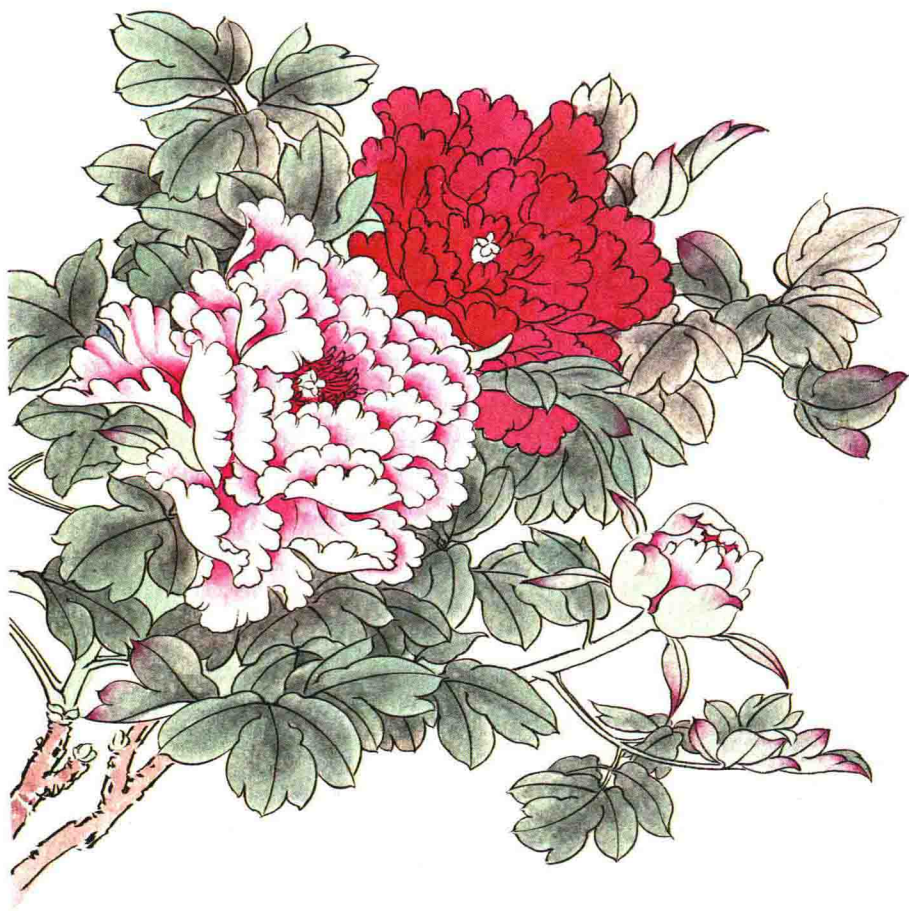
第一步：淡墨勾花，中墨勾叶。

勾线知识要点：勾白描时，首先要注意的是用墨。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，本图的牡丹花一朵是浅色的、一朵是深色的，浅色的用墨色要淡，深色的用墨色略深；叶的颜色较花深些，勾线用墨色就要深些。

第二步：花青加藤黄加墨调出墨绿平涂分染叶。

设色知识要点：分染，就是将颜色由浓逐渐转淡，由深逐渐变浅的上色方法。其法：使用两支笔，一支蘸色，一支蘸清水。水笔，用羊毫或兼毫且大于色笔为宜。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。分染除单独使用外，也常为罩染打底。

第三步：先用三绿平涂枝与反叶，再用淡墨分染正面叶。曙红分染前一朵花，使其花瓣根部深。用深曙红分染花托及嫩叶，使其尖部深根部浅。朱磬平涂后一朵花，赭石平涂枝干。

设色知识要点：设色首先要会调色。平涂红色花朵，因为整朵花的面积较大，颜色要薄些才容易涂均匀。分染花朵时，因为花朵的花瓣根部面积较小，调颜色可略厚些，所涂颜色面积可小些，这样比较容易分染出花朵的深浅层次。

第四步：用墨绿分茎分染叶，叶间最深的部分可用平涂加深。前一朵花用白色反染，后一朵花用胭脂加墨分染，使其根部深、边缘浅。用较厚的三绿提染雌蕊。

设色知识要点：分茎分染，针对的是叶片的染色技法，就是用颜色沿叶茎的一边空出一根水线，颜色由深逐渐变浅的上色方法。其法：先将色笔从叶茎的暗处下笔空出一根水线，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，呈现根部深尖部浅，即靠叶茎的颜色深、靠叶的边缘颜色浅的效果。

第五步：花青加藤黄加赭石调出灰绿色统染背景。待色干后，用花青加藤黄调成汁绿色，分染并调整叶子的层次，用曙红提染前面花的根部层次及叶柄内侧。赭石皴染枝干。先用厚白色勾花丝，再用藤黄加白点花药。

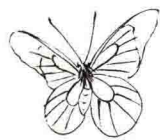
设色知识要点：点花蕊，是花卉作品中画面最后进入深入刻画的重要部分。画者不仅要仔细观察和体会花蕊的生长规律及形态，还要有提炼、求创造力的表现技法。立粉法，是花卉创作中常用的一种技法。其法：用白色加藤黄，色要厚，用勾线笔蘸色要饱满，点写时三五一组，忌平齐。花药形状似一粒粒芝麻，上圆下尖。

创作示范二《迎春》

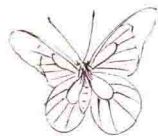
第一步：用淡墨勾出花和蝶。用中墨勾出叶和枝干。

勾线知识要点：勾白描时，注意线型要有轻重、虚实的变化，注意起笔落笔的轻重和顿挫的变化。本图的花是浅黄色的，用墨色就要淡；叶的颜色较花深些，勾线用墨色也就要深些。另外还要注意画面中的枝、叶、花三者不同质感的用线、用笔。花瓣质感薄嫩，用线用笔要光滑、细柔；叶较花瓣质感挺硬些，用线要略粗些、起笔落笔的轻重、顿挫感要强些；枝干质感硬而粗糙，用线用笔可中侧锋兼用，有明显的顿挫感。

第二步：藤黄加朱磦平涂花，藤黄加花青调成汁绿平染叶，赭石加墨平涂枝干，注意要留白。

设色知识要点：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：用赭石分染花。用花青加藤黄调成蓝绿色分茎分染叶。

设色知识要点：分染是工笔画绘制中最重要的染色技巧。一支笔蘸色，另一支笔蘸水，将色彩拖染开去，形成色彩由浓到淡的渐变效果。如：本图中的花朵，分染使花瓣的根部深、尖部浅。未开的花朵是尖部深、根部浅。分染，叶是根部深尖部浅、中间深边缘浅。

第四步：用胭脂加墨分染花托，使其尖部深根部浅。花青加藤黄调成蓝绿色用层积分染的方法画叶，使其根部深尖部浅、中间深两边浅。用赭石加墨分染蝴蝶，使翅膀根部深、边缘浅。

设色知识要点：层积分染，是用同一种颜色，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。所以在叶、花的暗处，多加层次，注意留出叶、花及柄的亮处，就能产生由深到浅的明暗、层次关系。

第五步：叶子尖部提染曙红，赭石加墨皴染树枝，藤黄加白提染花瓣尖部、点花蕊。白色从蝴蝶翅膀边缘往翅根分染，待色干后，用墨点蝴蝶身上的花斑。藤黄加少许朱磬烘染背景。

设色知识要点：提染是染色接近完工时用某种色小面积、局部提亮或者加深画面，如本图中的叶的画法。烘染是在所描绘的物体周围淡淡的渲染底色用来衬托或掩映物体，如本图中背景的画法。

第一步：用中墨勾出整幅画面。花瓣和叶线条要流畅，可用钉头鼠尾描勾，注意线型要有轻重、虚实的变化。枝干可用铁线描勾，注意起笔落笔的轻重和顿挫、停顿和连接的变化。

第二步：先用大笔蘸清水将画面打湿，调花青加藤黄成汁绿色，烘染枝叶部分及背景，使其有水墨淋漓感。

