

工笔重彩画法

颜玉祥 编绘

花鸟

天津杨柳青画社

花鸟

工笔重彩画法

颜玉祥 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

花鸟工笔重彩画法 / 颜玉祥编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2014.5

ISBN 978-7-5547-0229-1

I. ①花… II. ①颜… III. ①工笔重彩—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 050466 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: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 印

印 数: 1—3 500 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0229-1

定 价: 26 元

作者简介

颜玉祥，中国美术家协会会员，安徽省工笔画会理事，安徽中山画院副秘书长，千秋书画院院长，一级美术师。作品多次参加中国美协主办的画展并获奖。

目 录

工笔重彩花鸟画的用线·····	2
工笔重彩花鸟画中鸟的位置 ·····	4
工笔重彩花鸟画色彩的运用·····	6
工笔重彩花鸟画基本技法·····	7
工笔重彩花鸟画特殊技法·····	8
雀鸟飞行姿态画法步骤·····	10
《迎风》画法步骤 ·····	12
雀鸟站立姿态画法步骤·····	16
《海棠双雀》画法步骤 ·····	18
鹭鸶画法步骤·····	22
《一路荣华》画法步骤 ·····	24
《芙蓉醉秋》画法步骤 ·····	28
《月季双鹭》画法步骤 ·····	32
《蔷薇花》画法步骤 ·····	36
作品欣赏·····	39

作者简介

颜玉祥，中国美术家协会会员，安徽省工笔画会理事，安徽中山画院副秘书长，千秋书画院院长，一级美术师。作品多次参加中国美协主办的画展并获奖。

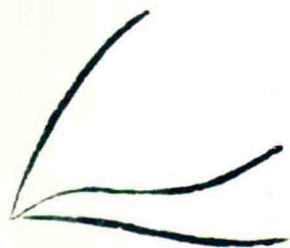
目 录

工笔重彩花鸟画的用线·····	2
工笔重彩花鸟画中鸟的位置 ·····	4
工笔重彩花鸟画色彩的运用·····	6
工笔重彩花鸟画基本技法·····	7
工笔重彩花鸟画特殊技法·····	8
雀鸟飞行姿态画法步骤·····	10
《迎风》画法步骤 ·····	12
雀鸟站立姿态画法步骤·····	16
《海棠双雀》画法步骤 ·····	18
鹭鸶画法步骤·····	22
《一路荣华》画法步骤 ·····	24
《芙蓉醉秋》画法步骤 ·····	28
《月季双鹭》画法步骤 ·····	32
《蔷薇花》画法步骤 ·····	36
作品欣赏·····	39

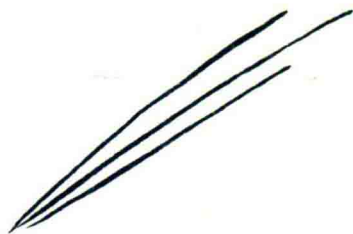
工笔重彩花鸟画的用线

工笔重彩花鸟画中鸟的用笔和用线

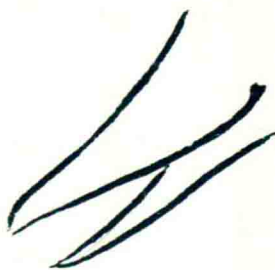
鸟类喙的形状和用线：喙是鸟类上下颌包被的硬角质鞘，起到哺乳动物唇和齿的作用。喙的形状和鸟类的生长环境、习性有关系，一般分为钝、尖、扁、勾等几种，勾线时线条要均匀，喙的尖端不要顿笔，不要三笔交于一点。

钝

尖

扁

勾

鸟类羽毛的用线：画鸟类羽毛主要有劈笔丝毛、分组丝毛等用笔，每种用笔分别表现不同的羽毛质感。

劈笔丝毛

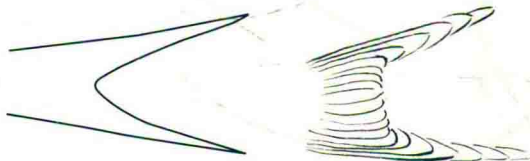
分组丝毛

在分染的基础上单笔画出羽毛质感

鸟类尾羽的形状和用线：鸟的尾羽能在飞行时起到保持平衡、掌握方向的作用，大体上可分为凹尾、平尾、尖尾、圆尾等。

凹尾

平尾

尖尾

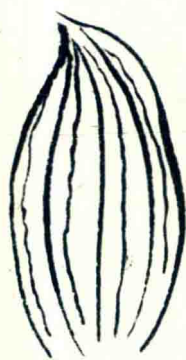

圆尾

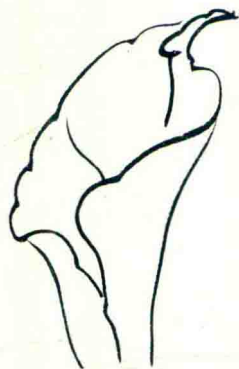

工笔重彩花鸟画中花卉、叶子和枝干的形状和用线

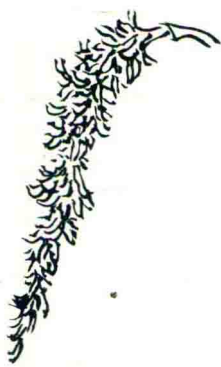
花头与花瓣：花瓣是花头的组成部分之一，每种花卉的花头、花瓣有各自的特点，花瓣上有纹路和褶皱，绘画时要注意观察和取舍。同时，要根据花瓣的形状选择线条的粗、细、曲、直。

荷花花瓣

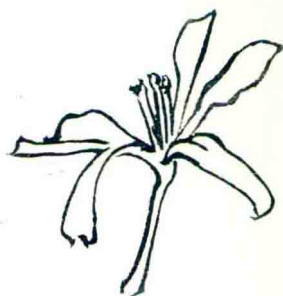
马蹄莲

乌桕

矢车菊

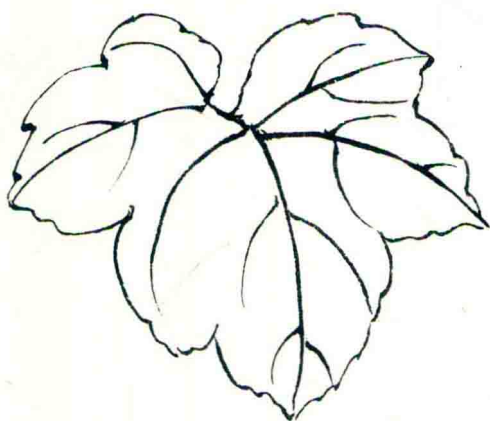

楝花

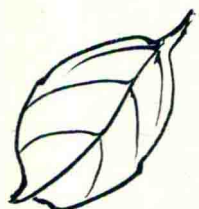
叶子：大自然中叶子有很多造型，有圆形叶、掌形叶、椭圆形叶、直叶等。绘画时注意运笔的顿挫，以表现不同质感。

圆形叶

掌形叶

椭圆形叶

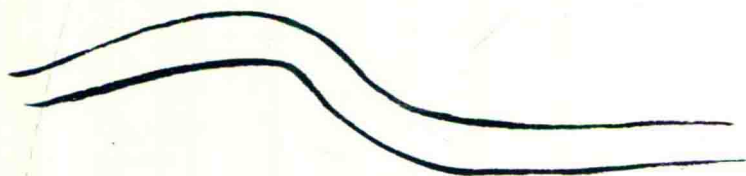

直叶

勺形叶

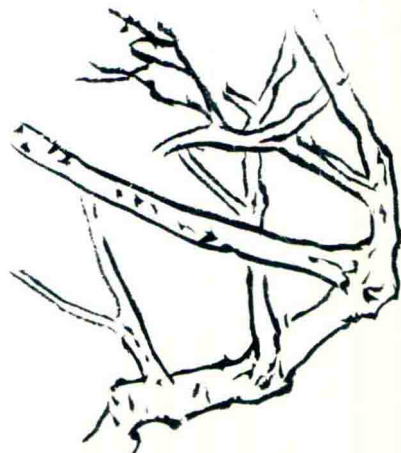
枝干：绘画中常表现的枝干有嫩枝、枯枝、老干等，绘画前要认真观察，选择不同墨色和笔法来表现。

嫩枝

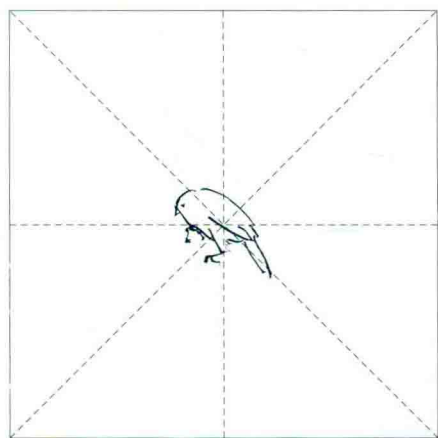
枯枝

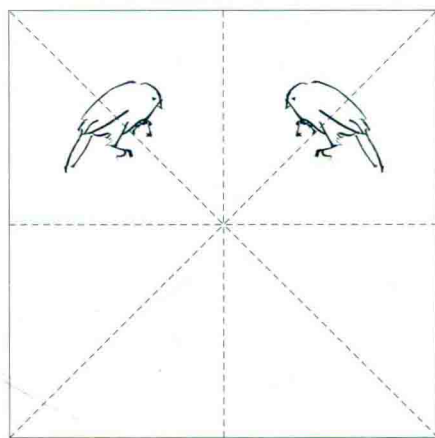
老干

工笔重彩花鸟画中鸟的位置

位置的禁忌：为了便于学习，我们首先讲解国画斗方形式中的简单构图。用米字格来分割斗方画面，比较禁忌的位置是过于居中和左右完全对称。在此，我们称这种用米字划分画面的方式为米字格辅助构图法。

过于居中

完全对称

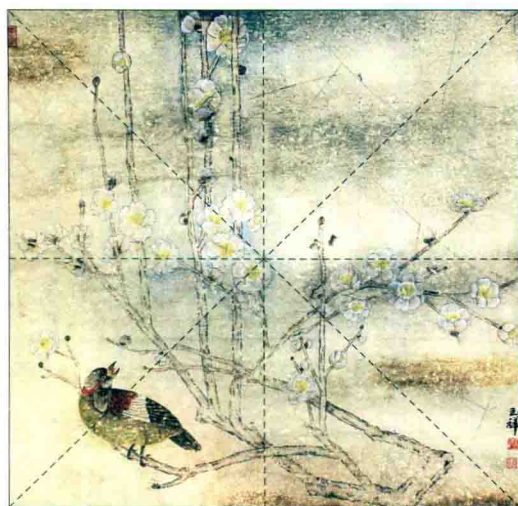
正确的位置：在不是很复杂的构图中，鸟在画面中的位置分别是左上、左下、右上和右下，并且接近对角线的位置。在创作之前可以画一些小构图，按照米字格辅助构图法确定鸟在画面中的大体位置，再画具体内容。

左上

右上

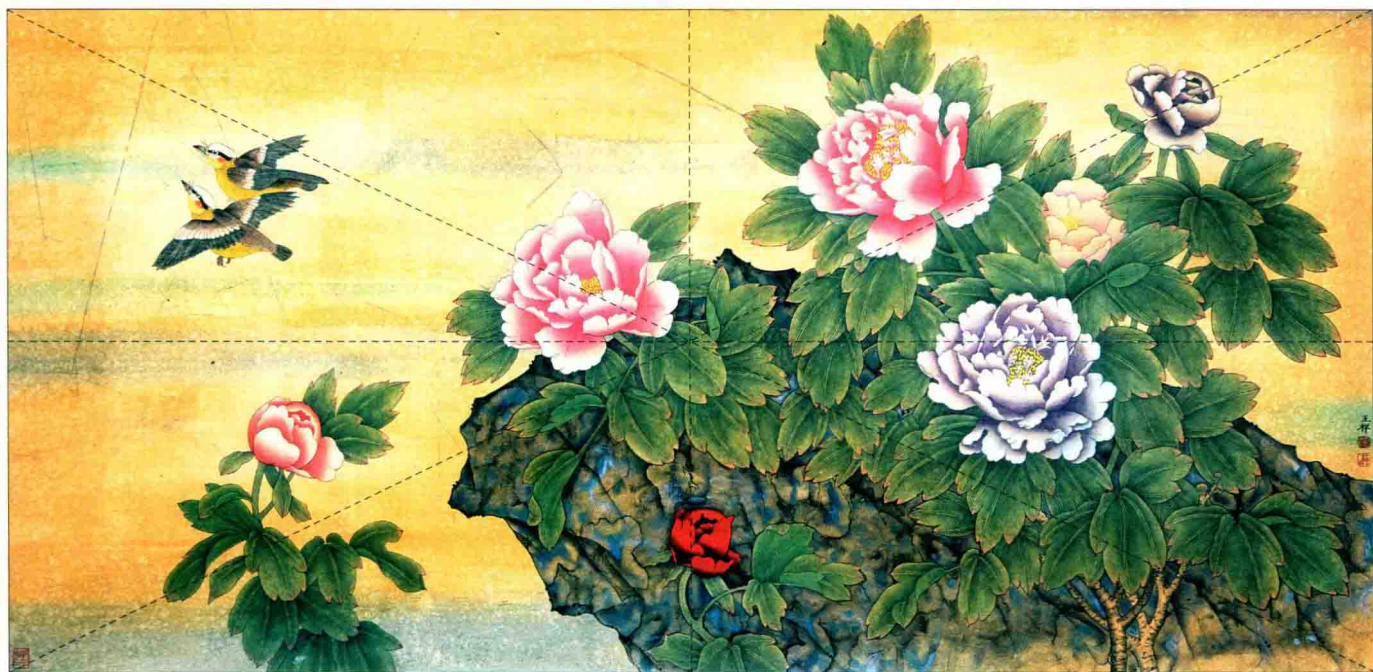
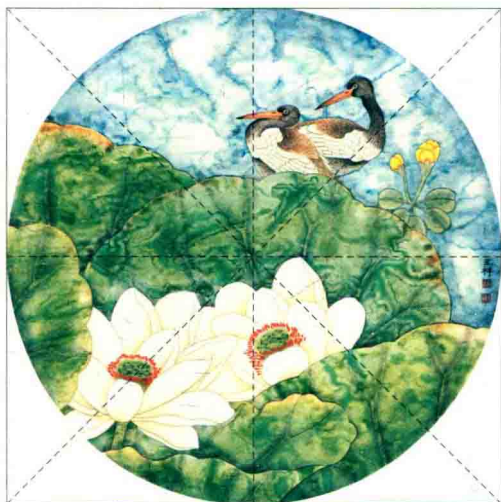
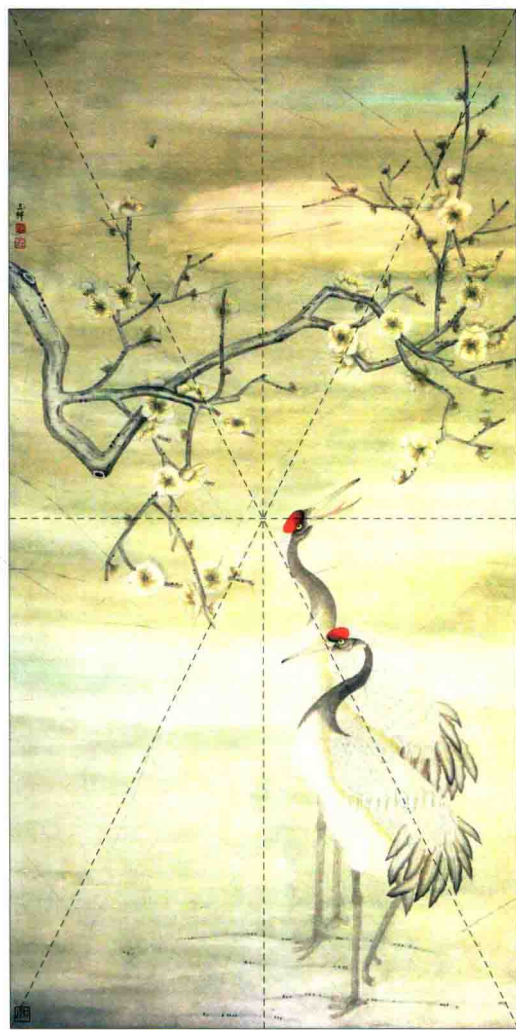
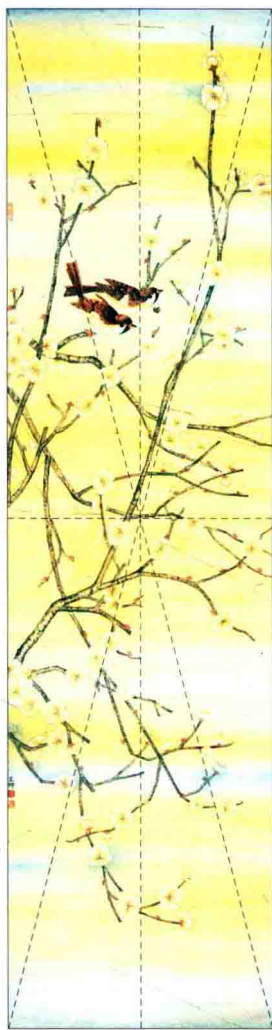

左下

右下

掌握了米字格辅助构图技巧之后，换成其他形式如条屏、中堂、横幅、竖幅等，可以把米字按照纸的尺寸变形拉长，以确定鸟的位置。

工笔重彩花鸟画色彩的运用

色彩是影响工笔画整体效果的主要因素之一，画家在作画之前，往往对画面色调要有深入的思考和整体的规划。除了运用传统绘画的用色方法之外，现代的一些色彩理论也逐渐融于中国画的创作之中。在现代工笔重彩绘画中，灰色调的运用极为普遍。灰色是介于黑色和白色之间的色彩，从色彩学上说，灰色包括红灰、黄灰、蓝灰等上万种色彩，而并不单指纯灰色。灰色能给人和谐的感觉，它柔和、平静、稳重、不强烈、不刺眼。中国工笔画的特性是，可以通过分染和罩染一层层地覆盖色彩，在绘画时可以逐渐调整色彩，让纯色变为灰色，使画面更加统一、和谐。

蓝灰色调之一

蓝灰色调之二

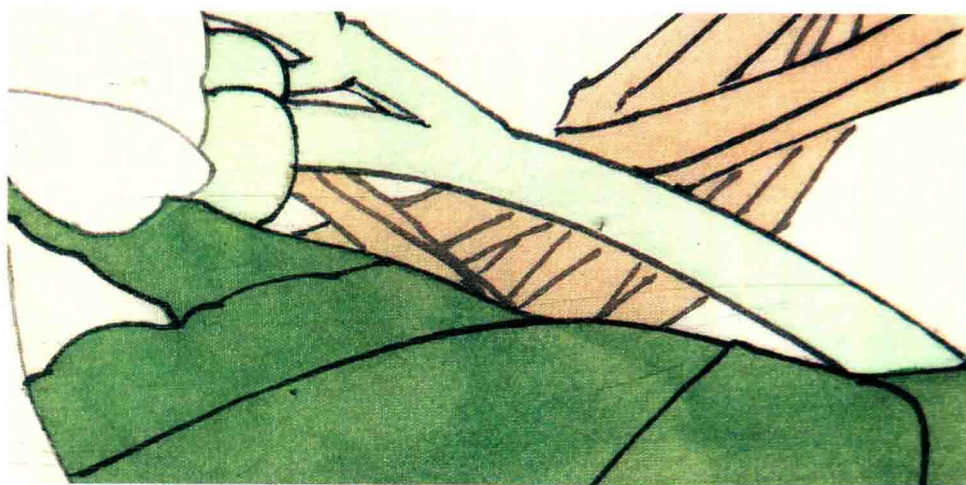
红灰色调

红灰色调和黄灰色调

工笔重彩花鸟画基本技法

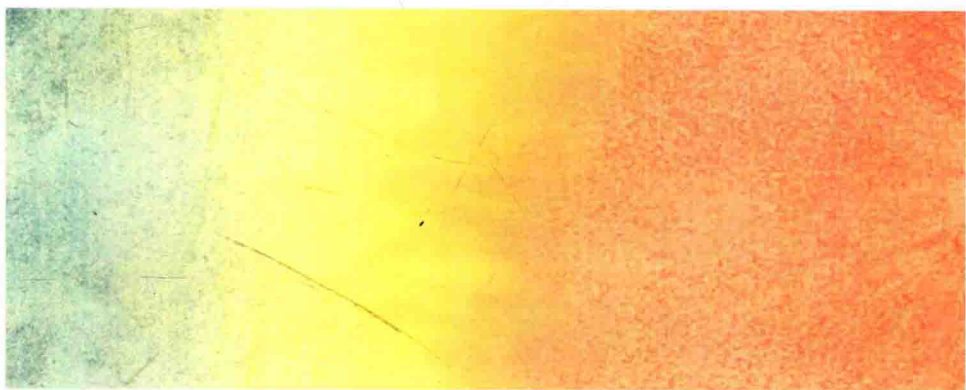
平涂：用笔蘸饱色，直接画于要表现的内容之上，注意不要画出线外，色彩要均匀，遍数不宜过多，两到三遍即可。如图，树叶平涂草绿，嫩枝平涂淡三绿，叶后植物平涂赭石。

分染：同时拿两支毛笔，一支为蘸有颜色的笔，另一支为干净的水笔。先将色彩画于画面需要的部位，马上用水笔染开，形成一种由深到浅的渐变效果。可多次分染，直到染足为止。

接染：选用两种或多种色彩，每种色彩的画法类似于分染，只是在两种色彩相接的部位要用水笔晕开，形成自然过渡效果。

立粉：是画花蕊的技法，用白粉加藤黄或白粉加石青等颜色直接画于花蕊的部位，用色可厚一些，干后有一种立体感。

拓印法：选用带有一定明显纹理的材料放在画的下面，然后用手轻压，使纹理印于画面需要的地方，用笔蘸稍干一些的墨轻扫画面，会出现规则的肌理效果。

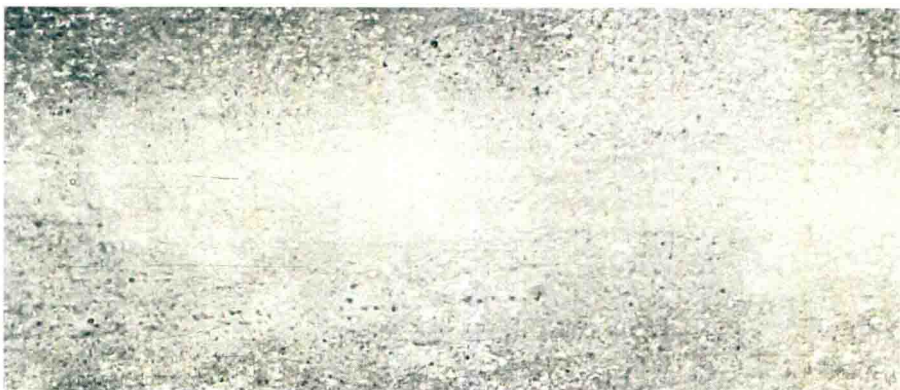

弹雪法：选用两支毛笔，一支笔蘸调过水的白粉，一支为干笔。将饱蘸白粉的笔放在下面，并用干笔在上面轻敲，使白色色点自然落于画面需要的部位，之后也可用蘸白粉的笔轻点于画面之内，稍加补充。

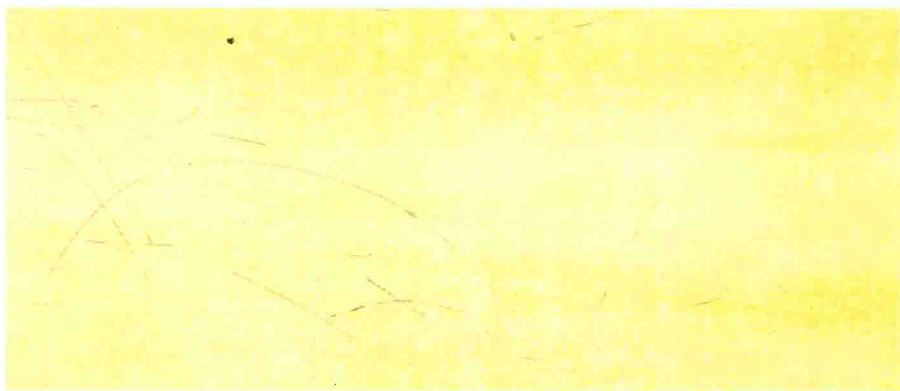

弹色法：和弹雪法类似，一般选用石色，如石青、石绿、朱砂等，应用于近景可表现杂草和苔点，应用于远景可表现树叶。

用胶法（墨）：在墨中加入一些明胶，画于画面之中，待八成干时，用喷壶把清水喷于画面中，可形成自然肌理。

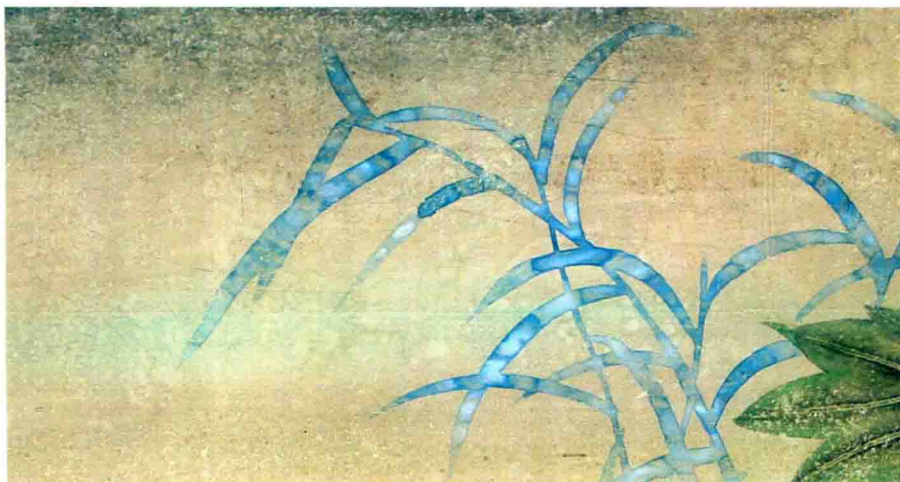
用胶法（颜色）：和在墨中调胶画法相同，国画中的色彩分水色和石色，用胶法多用水色。

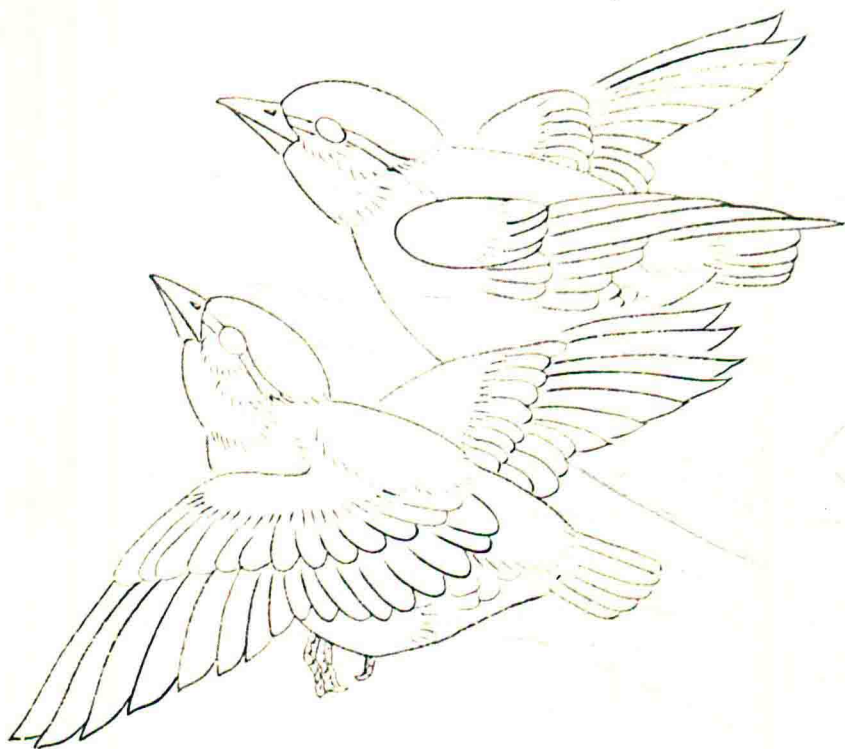
渍染法：先把画面中的山石用淡墨染出结构，后用白粉或颜色和水相互冲撞，形成自然的纹理。

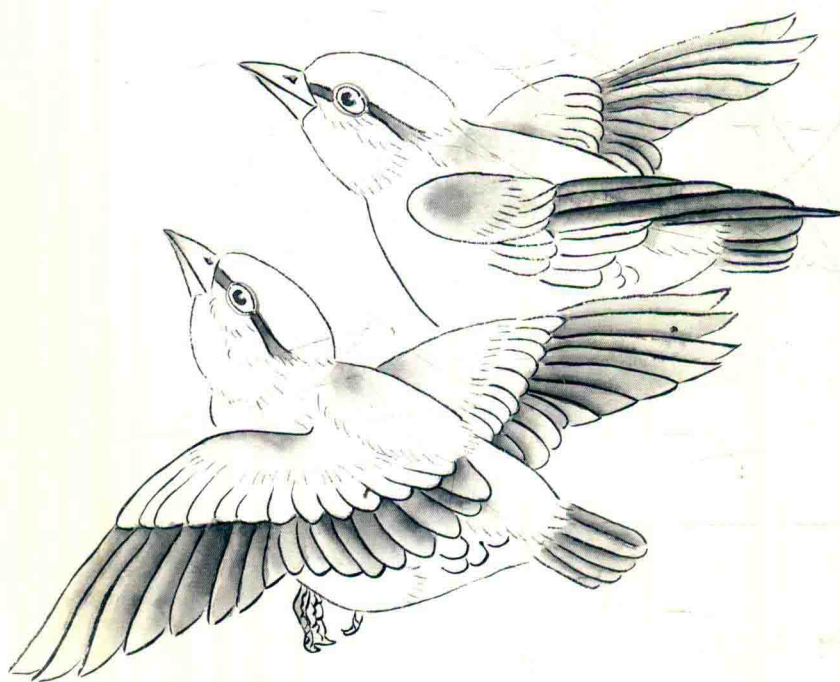
没骨法：直接用色彩作画，不用勾线的技法叫作没骨法。在本图中，先用蘸有颜色的笔描绘枝叶，后注入白粉或清水，即可表现此效果。

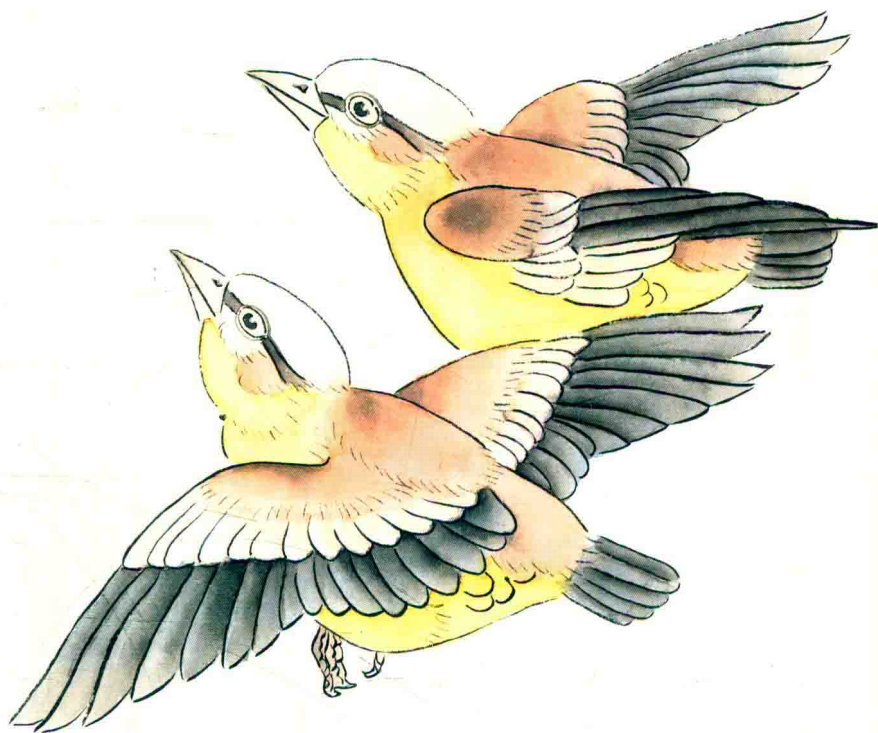
雀鸟飞行姿态画法步骤

步骤一 雀鸟飞行时翅膀张开，绘画时对翅膀要深入刻画。用中墨画出翅膀、头、背部羽毛、喙和爪，注意头、背部羽毛较松软，笔法要与其他部位有所区别。

步骤二 用墨分染鸟的羽毛。浅一些的羽毛用淡墨，深一些的羽毛用中墨。用墨点出眼睛。

步骤三 用赭石分染背部羽毛，藤黄加赭石分染胸腹部羽毛，花青加墨分染翅膀上较重的羽毛，藤黄加赭石、墨平涂爪。

步骤四 用淡赭石渲染背景。重墨画鼻毛，点出眼睛。用花青墨为较重的翅膀丝毛，藤黄加赭石为鸟的胸腹部丝毛，赭石加墨为鸟背部丝毛。用白色画白色羽毛并丝毛。

《迎风》画法步骤

步骤一 牡丹花是百花之王，由于它花形大、姿态优美、鲜艳多姿，所以是工笔花鸟画首先要学习的花卉之一。此画描绘随风摇摆的动态牡丹花，两只雀鸟迎风而行。构图时注意花和鸟的呼应关系，叶子的布局要疏密得当，绘画时花鸟用稍浓墨勾出，注意线条要有提按虚实。

步骤二 风的动势可以通过绘画背景色来表现，同时画一些随风飘落的叶子以增添画面的动感。此图的背景色主要有赭石、藤黄、淡墨、花青、朱磬。用藤黄加花青和朱磬相调和做底色，用淡墨从花瓣根部向外分染多次，用花青从叶片根部向外分染多次，用三绿平涂背面叶子。