

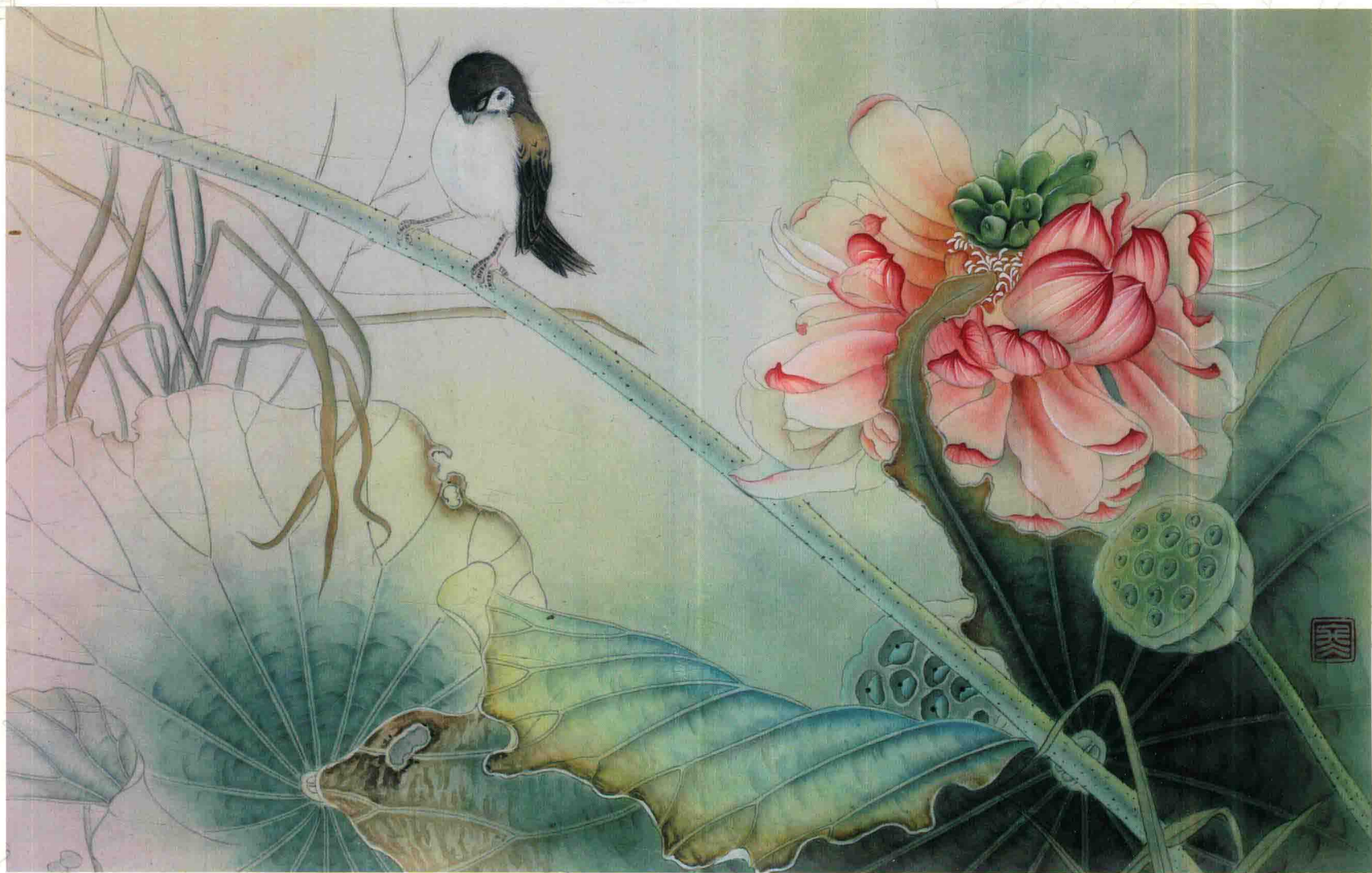
工

笔

荷花禽鸟技法

实例教程

◎ 龚雪青 主编 杨冬冬 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

工

笔

荷花禽鸟技法

实例教程

◎ 龚雪青 主编 杨冬冬 编著

人民邮电出版社
北京

冬
冬

图书在版编目（CIP）数据

工笔荷花禽鸟技法实例教程 / 龚雪青主编；杨冬冬
编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.5
ISBN 978-7-115-45449-2

I. ①工… II. ①龚… ②杨… III. ①荷花—工笔画
—花卉画—国画技法②工笔花鸟画—国画技法 IV.
①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第063565号

内 容 提 要

工笔荷花是大众最为喜闻乐见的工笔花卉题材之一。自古以来，以荷花为题材的诗词数不胜数，画坛更是如此，许多画家以荷花“亭亭玉立，一尘不染”的品格自喻自督，并以此创作了大量传世经典作品。

本书共两篇，第一篇工笔技法篇包括了12个适合初学者学习的荷花题材教程，即《纤手弄琼珠》《倩影摇波》《池上仙子》《美人怜》《寒香映水》《美目盼兮》《烟雨微香》《清秋》《清池素影》《爱晴柔》《梦水瑶》《薰风》，每个案例均有详细的绘制步骤示范和最终效果图展示。第二篇是白描技法篇，以前一篇中案例的白描线稿作为白描教学案例，讲解白描入门技法。通过本书的学习，读者可以轻松掌握工笔荷花技法，提高国画艺术修养，快速成为工笔画达人。

本书适合工笔画爱好者使用阅读，也适合作为美术专业院校和培训机构教材。

◆ 主 编	龚雪青
编 著	杨冬冬
责任编辑	何建国
责任印制	陈 犇
◆ 人民邮电出版社出版发行	北京市丰台区成寿寺路11号
邮 编	100164
电 子 邮 件	315@ptpress.com.cn
网 址	http://www.ptpress.com.cn
	北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
◆ 开本：	787×1092 1/8
印 张：	5.5
字 数：	436千字
	2017年5月第1版
	2017年5月北京第1次印刷

定价：58.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

工

笔

荷花禽鸟技法

实例教程

◎ 龚雪青 主编 杨冬冬 编著

冬冬

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（C I P）数据

工笔荷花禽鸟技法实例教程 / 龚雪青主编；杨冬冬
编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.5
ISBN 978-7-115-45449-2

I. ①工… II. ①龚… ②杨… III. ①荷花—工笔画
—花卉画—国画技法②工笔花鸟画—国画技法 IV.
①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第063565号

内 容 提 要

工笔荷花是大众最为喜闻乐见的工笔花卉题材之一。自古以来，以荷花为题材的诗词数不胜数，画坛更是如此，许多画家以荷花“亭亭玉立，一尘不染”的品格自喻自督，并以此创作了大量传世经典作品。

本书共两篇，第一篇工笔技法篇包括了12个适合初学者学习的荷花题材教程，即《纤手弄琼珠》《倩影摇波》《池上仙子》《美人怜》《寒香映水》《美目盼兮》《烟雨微香》《清秋》《清池素影》《爱晴柔》《梦水谣》《薰风》，每个案例均有详细的绘制步骤示范和最终效果图展示。第二篇是白描技法篇，以前一篇中案例的白描线稿作为白描教学案例，讲解白描入门技法。通过本书的学习，读者可以轻松掌握工笔荷花技法，提高国画艺术修养，快速成为工笔画达人。

本书适合工笔画爱好者使用阅读，也适合作为美术专业院校和培训机构教材。

-
- ◆ 主 编 龚雪青
编 著 杨冬冬
责任编辑 何建国
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/8
印张：5.5 2017年5月第1版
字数：436千字 2017年5月北京第1次印刷
-

定价：58.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

作者简介

杨冬冬，蚌埠市美协会员、安徽省书画研究会会员、安徽省青年美术家协会会员。师从著名工笔画家龚雪青。擅长工笔花鸟画，画风既传承了中国画的优良传统又结合了西方绘画的特点，作品多次参加展览并被各界收藏。作品《一席冷云何处香》入选庆祝建国 66 周年“我的青春我们的梦”国画作品展。出版个人著作：《荷花实用白描》和《荷花草虫小品》。

目录

第一篇 工笔技法篇

《纤手弄琼珠》绘制步骤	6
《倩影摇波》绘制步骤	8
《池上仙子》绘制步骤	10
《美人怜》绘制步骤	12
《寒香映水》绘制步骤	14
《美目盼兮》绘制步骤	16
《烟雨微香》绘制步骤	18
《清秋》绘制步骤	20
《清池素影》绘制步骤	22
《爱晴柔》绘制步骤	24
《梦水瑶》绘制步骤	26
《薰风》绘制步骤	28

第二篇 白描技法篇

《纤手弄琼珠》白描线稿解析	31
《倩影摇波》白描线稿解析	32
《池上仙子》白描线稿解析	33
《美人怜》白描线稿解析	34
《寒香映水》白描线稿解析	35
《美目盼兮》白描线稿解析	36
《烟雨微香》白描线稿解析	37
《清秋》白描线稿解析	38
《清池素影》白描线稿解析	39
《爱晴柔》白描线稿解析	40
《梦水瑶》白描线稿解析	41
《薰风》白描线稿解析	42
附录一	43
附录二	44

第一篇
工笔技法篇

《纤手弄琼珠》绘制步骤

步骤一

(1) 整体画面用淡赭石从上往下统染,再用淡花青从下往上统染。
(2) 荷叶用淡赭石整体统染。(3) 用淡钛白平涂荷花,中间花蕊部分用淡朱磬从中间向外分染,莲蓬用淡草绿平涂。(4) 翠鸟用淡湖蓝统染。(5) 小荷叶与莲蓬用淡草绿平涂。

步骤二

(1) 荷叶反面用淡草绿统染,正面用深墨绿分染,边缘枯掉的部分用焦茶分染。(2) 用淡钛白继续平涂荷花,中间花蕊部分继续用朱磬分染。(3) 用花青分染小荷叶,上面的莲蓬用深草绿分染。(4) 翠鸟花青加淡墨分染,朱磬分染肚子与爪子部分。(5) 用淡草绿烘染右上角环境色。

步骤三

(1) 用黄绿罩染荷叶。(2) 荷花花瓣根部叶茎用淡墨绿分染,花蕊用朱磬向外分染,莲蓬用深草绿分染,叶茎用花青高染。(3) 小荷叶罩染淡草绿。大莲蓬用深草绿分染。(4) 水草用草绿分染,尖部用朱磬分染。(5) 翠鸟嘴部及背部用深花青分染。

步骤四

(1) 荷叶用深墨绿染出肌理效果,反面罩染三绿加钛白,正面虫咬的地方用深焦茶做出效果。(2) 花瓣根部用淡花青分染,花蕊部分用藤黄向外分染,莲蓬用三绿加钛白提染。(3) 翠鸟整体罩染湖蓝后,再用花青墨加深分染嘴、眼与羽毛。(4) 大莲蓬用深草绿分染莲子后整体罩染三绿加钛白,莲蓬上边缘与水草用藤黄提染。

步骤五

(1) 荷叶反面边缘用钛白提染。(2) 荷花用钛白提染高光处，蕊丝用鹅黄画出，花蕊用浓钛白点出；中间莲蓬用深草绿分染后高光处用三绿加钛白提染，最后用中墨点上莲子尖部。(3) 小荷叶与上面大莲蓬受光面用三绿加钛白提染。(4) 翠鸟罩染湖蓝后用湖蓝加钛白丝毛，头部用钛白丝毛。嘴部用中墨加深分染。(5) 叶茎两边分别用藤黄与淡三绿分染。(6) 水草尖部用赭石提染。

《倩影摇波》绘制步骤

步骤一

(1) 左边草的部分用淡花青加少许墨由左向中间统染整体环境色。画面右上角用花青加藤黄向下统染整体环境色。(2) 荷花用淡曙红分染，莲蓬与花蕊部分用黄绿分染。(3) 荷叶用墨青由根部向上统染。(4) 大莲蓬用墨青加少许藤黄从中间向外分染。

步骤二

(1) 荷花花蕊用朱磬加藤黄分染加深，莲蓬用黄绿平涂一次，花瓣用曙红加胭脂分染尖部，用黄绿分染根部。(2) 荷叶与大莲蓬、水草用花青加藤黄加少许墨分染，注意结构。再用藤黄加少许花青从荷叶尖部向根部分染。(3) 翠鸟背部与头部、尾部再用花青加少许湖蓝分染，眼部周围用中墨平涂，背部用朱磬分染。(4) 环境色加深，右上角用淡藤黄烘染。

步骤三

(1) 水草用花青加墨分染加深，前面的叶子再用焦茶从尖部向上分染。(2) 翠鸟用深的花青墨把头部结构勾画出来，再用浅一点的花青墨分染背部羽毛。(3) 荷花用曙红加少许胭脂分染。花蕊和莲蓬继续加深方法同上一步骤。(4) 荷叶用花青墨再次分染后，从上往下加藤黄再次统染一次。(5) 大莲蓬用花青墨分染，最后罩染少许黄绿。

步骤四

(1) 整个画面左边水草用淡花青统染，水草从尖部向上用焦茶分染，水中的浮萍用花青加墨分染。(2) 翠鸟头部用酞青蓝继续加深，嘴部与羽毛同样分染加深。(3) 荷花中间部分用赭黄，莲蓬籽用黄绿分染，花瓣尖部继续用曙红加少许胭脂分染，花瓣根部用淡花青分染。(4) 荷叶用花青墨做出肌理效果，左边用焦茶分染出枯叶的肌理效果。(5) 莲蓬分染加深与上一步骤相同。

步骤五

(1) 水草下面水面用花青分染出水波的效果，叶子用花青加少许大红统染。(2) 荷花整体用牡丹红统染后再勾出花瓣茎脉。荷花中间莲蓬用黄绿统染后用钛白点出高光，并用浓钛白点出花蕊。(3) 大莲蓬与荷叶用三绿加钛白统染。莲蓬籽用墨青点尖。(4) 翠鸟整体罩淡花青，用朱磬与墨青分染眼部、嘴部和背部。再用钛白与朱磬分区丝毛。

《池上仙子》绘制步骤

步骤一

（1）用淡花青从上往下统染整体环境色。靠近水面部分用花青分染水波效果。（2）水草与荷叶、与鸟下面连蓬与翠鸟背部用淡花青统染。（3）水面小荷叶用花青加少许藤黄从中间往四周分染。（4）荷花右边整体统染后再用曙红分染，中间莲蓬用朱磬从内向外统染。

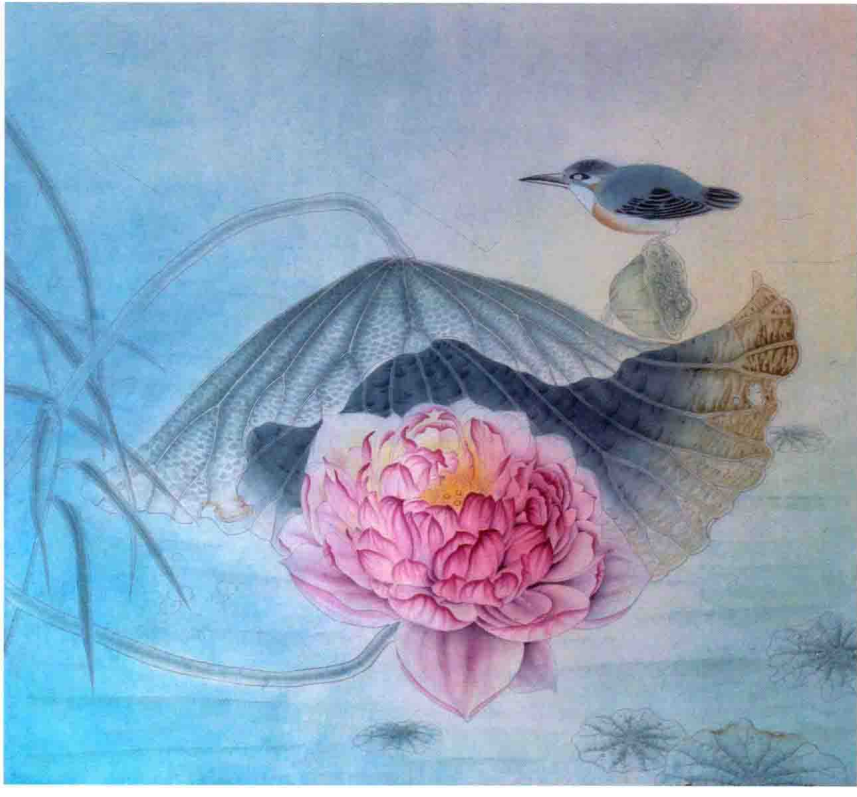
步骤二

（1）花青墨留水线分染荷叶。（2）水草一面留水线分染。（3）荷花用大红加少许胭脂加深分染，正瓣根部用胭脂加花青分染。（4）用淡墨分染翠鸟头部、尾部与飞羽。（5）水面小荷叶用花青加少许藤黄分染。（6）用藤黄从右向左烘染环境色。

步骤三

（1）用淡花青从左向右加深环境色。（2）继续用花青墨分染荷叶，反叶用花青墨分染后罩染淡草绿，荷叶右边缘部分用焦茶从边缘向里面统染。（3）翠鸟用中墨分染头部、尾部与飞羽后罩染淡花青。（4）上面莲蓬用花青加墨再加少许藤黄分染。（5）荷花用牡丹红统染，四周花瓣从根部用花青加牡丹红调出紫红色分染。

步骤四

（1）荷叶正反面用花青墨加少许藤黄染出不同肌理效果，右边枯掉部分用焦茶染出肌理效果。（2）莲蓬加深分染莲子后整体罩染草绿。（3）翠鸟中墨分染头部及飞羽与尾部，眼部与脖子留白处平涂钛白，用朱磬分染肚子，背部罩染湖蓝。（4）荷花中间莲蓬用朱磬分染，整体牡丹红加少许花青加深分染。（5）水草淡花青加深统染，水面小荷叶分染肌理。

步骤五

(1) 荷叶用酞青蓝统染正叶，反叶用淡三绿罩染，右边枯叶部分用焦茶加深虫咬的部分。(2) 莲蓬用淡三绿罩染后，用钛白提染边缘，并用中墨提点莲子尖部。(3) 翠鸟整体罩染花青，根据各个地方颜色丝毛，后用钛白提染。爪子用朱磬分染。(4) 荷花用钛白提染高光处，再用浓钛白点上花蕊与莲子尖。(5) 画出露水形状并用钛白点出高光。

《美人怜》绘制步骤

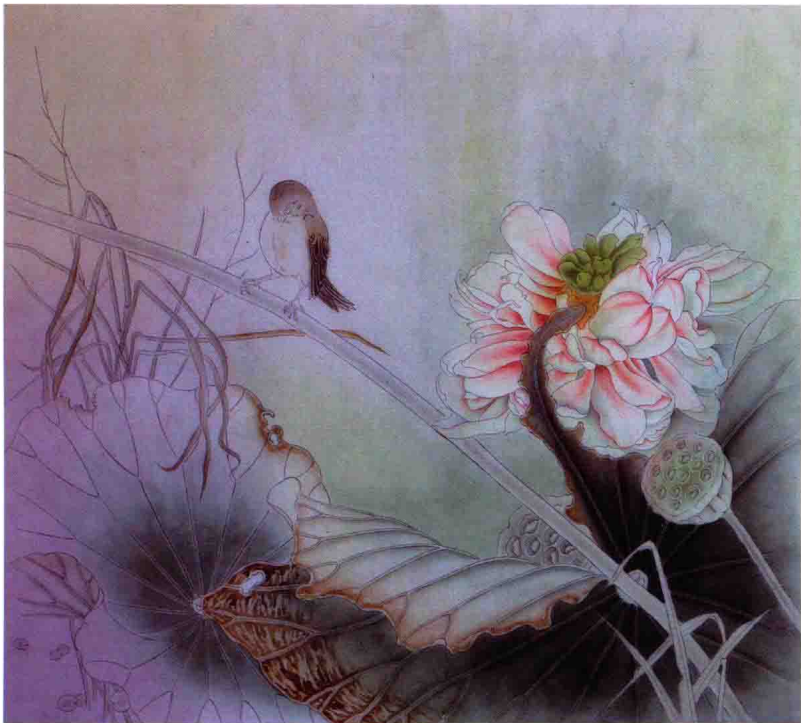
步骤一

(1) 整个环境色用淡草绿与淡紫色区分。(2) 荷叶用草绿从中间向外统染。(3) 荷花用淡钛白平涂，中间莲蓬用黄绿平涂。(4) 麻雀头部与背部用淡赭石平涂。

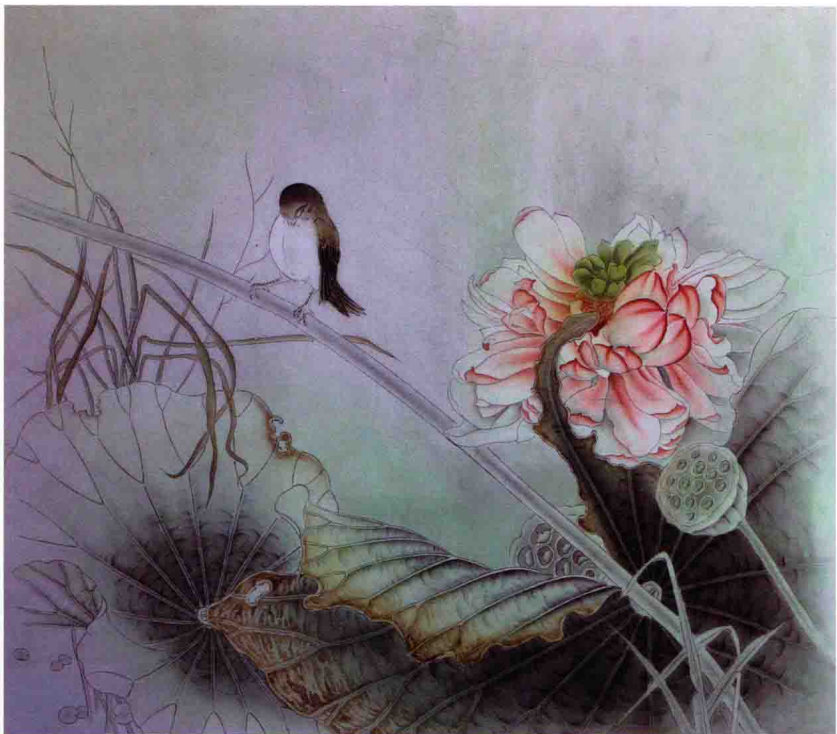
步骤二

(1) 荷叶正面用深草绿留水线分染，枯叶部分用焦茶统染。(2) 莲蓬用淡草绿从中间向外分染。(3) 荷花根部用淡花青分染，中间莲蓬用深草绿分染，花蕊部分用黄绿从根部向外分染。(4) 麻雀头部与背部用赭石分染。(5) 加深烘染环境色。

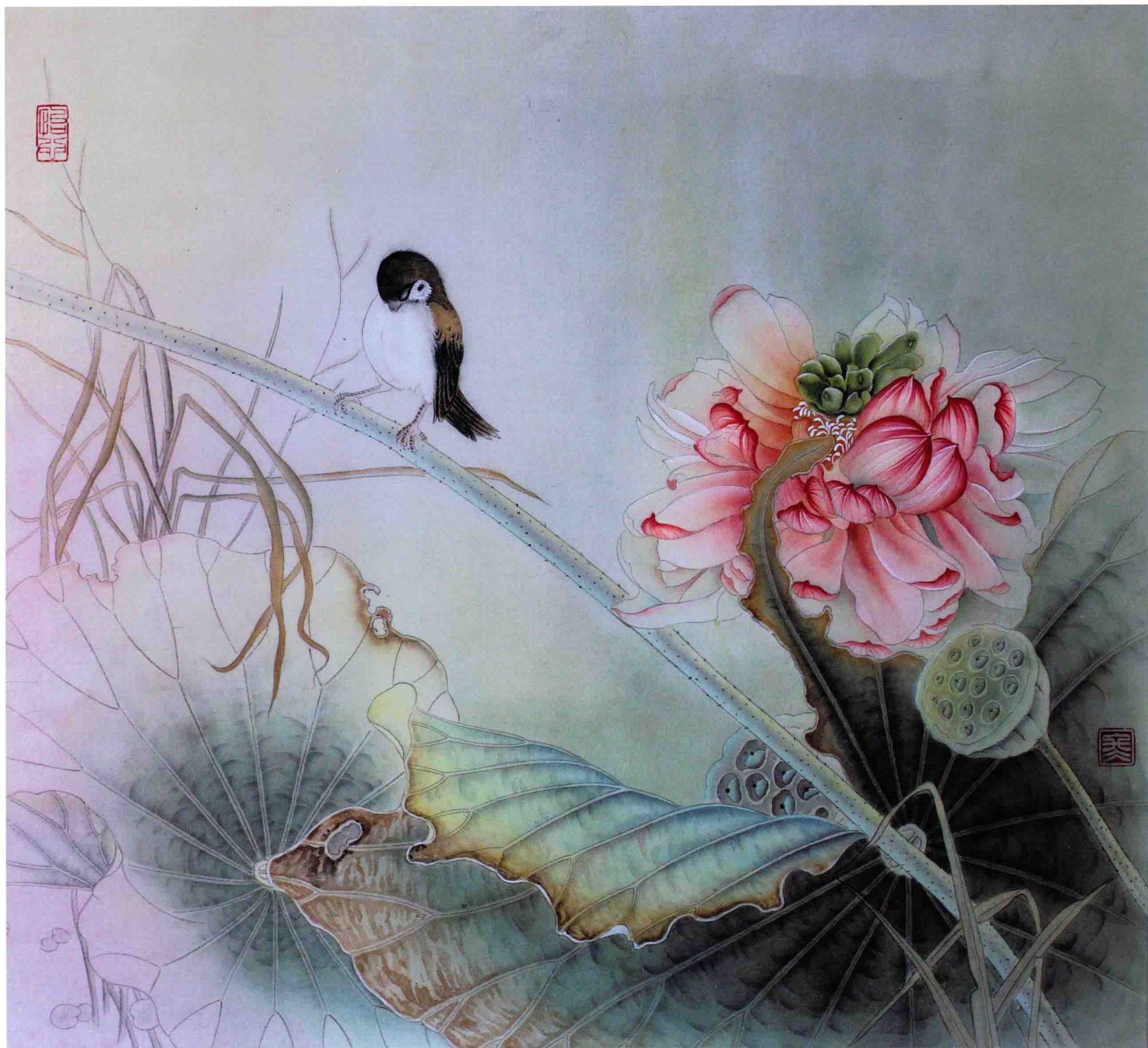
步骤三

(1) 荷叶用深草绿分染，枯叶部分用焦茶做出肌理效果。(2) 水草淡花青统染后尖部用赭石分染。(3) 荷花中间莲蓬用深草绿分染；正瓣用朱磠从尖部向根部分染，反花瓣从根部向外分染。(4) 后面莲蓬用花青继续分染。前面的莲蓬用草绿分染，莲蓬边缘用淡朱磠从外向内分染。(5) 荷梗用花青加少许藤黄高染。(6) 麻雀头部与飞羽用淡墨分染。

步骤四

(1) 荷叶用深草绿正反面做出不同的肌理效果，加深处理枯叶部分。(2) 水草用淡焦茶与花青继续加深分染。(3) 麻雀中墨加深分染，用钛白平涂肚子。(4) 两个莲蓬同上一步骤继续加深分染。(5) 荷花曙红加少许大红继续上一步骤。

步骤五

(1) 整体用清水洗一遍，等干后，荷叶罩染淡三绿。反叶部分则用淡三绿加钛白提染受光面，边缘用藤黄分染，加深虫咬部分。(2) 后面莲蓬用三绿提染，前面的罩染藤黄。(3) 荷花用大红加胭脂提染；用钛白点出花蕊后，提染花瓣与莲蓬高光处。(4) 麻雀加深后丝毛，爪子用淡赭石分染。(5) 叶茎分别用三绿加钛白与藤黄分染，后加点上梗刺。

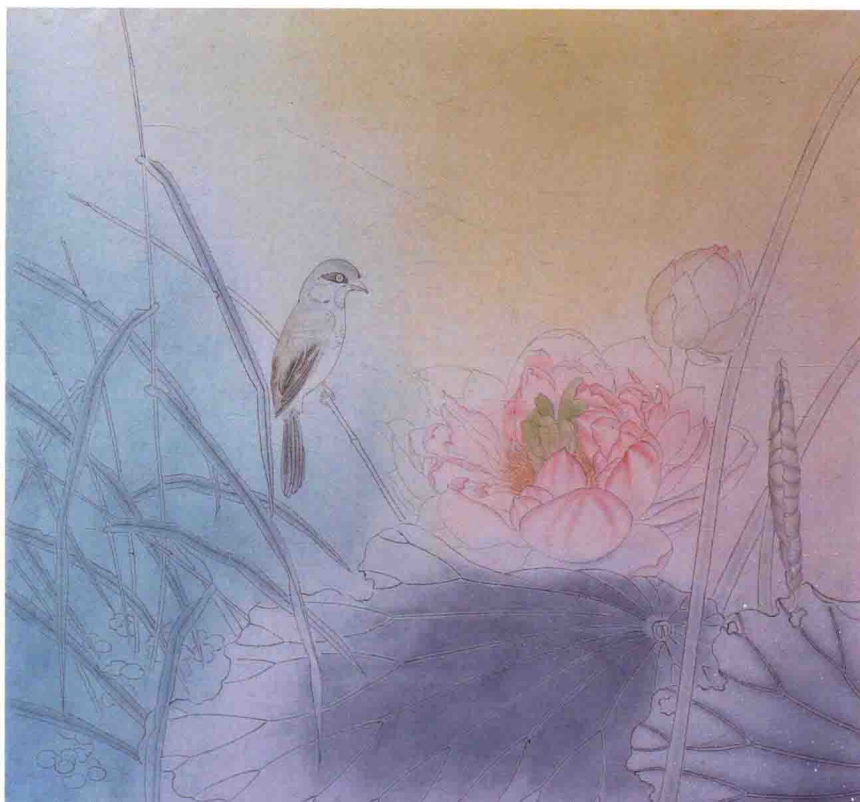

《寒香映水》绘制步骤

步骤一

(1) 左边水草部分环境色用花青从左向右统染，上面用藤黄从上向下统染，右边花青加少许曙红从右向左统染。(2) 荷花莲蓬用淡草绿平涂，花瓣用曙红着重从中间向外统染。花蕊部分用淡朱磠从中间向外统染。(3) 荷叶用淡花青统染，小荷叶用淡草绿。(4) 伯劳鸟头部用淡花青，背部用淡朱磠统染。

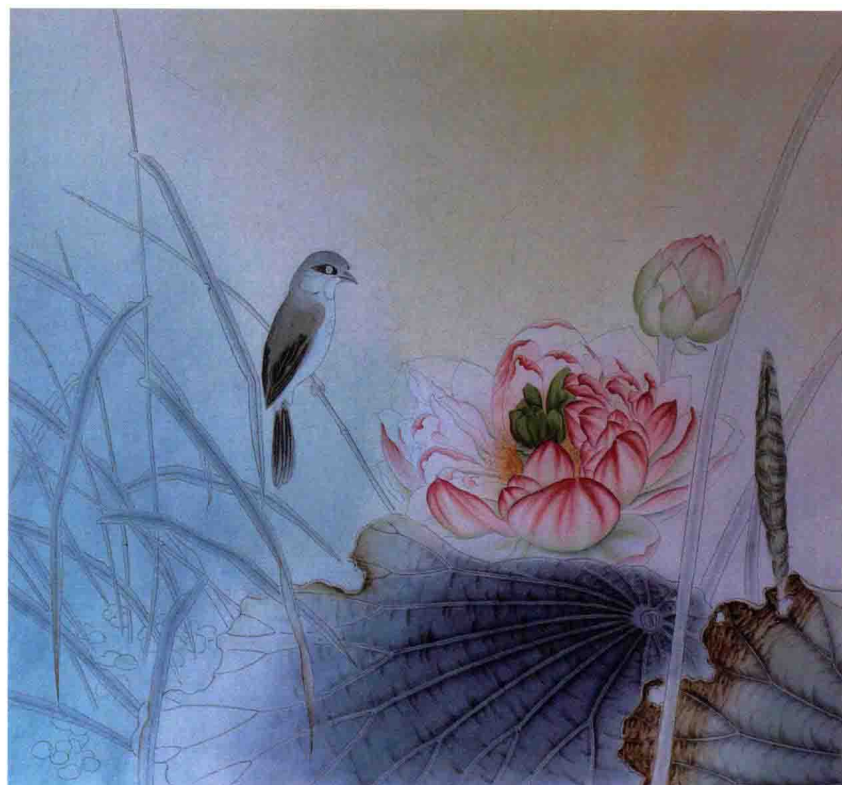
步骤二

(1) 水草、荷叶、小荷叶用淡花青分染。(2) 荷花草绿分染莲蓬，曙红分染花瓣，下面正瓣根部用淡花青分染，花蕊部分用朱磠加深分染。(3) 花苞用曙红从尖部分染，根部用淡黄绿从下往上分染。(4) 伯劳鸟淡墨分染眼部、嘴部、飞羽与尾羽，头顶用淡花青分染。(5) 小荷叶与叶茎用花青分染。

步骤三

(1) 荷叶与水草留水线继续加深分染，反叶枯叶部分用焦茶从边缘向内分染。(2) 荷花继续用曙红加少许藤黄从尖部向下分染，莲蓬加深草绿，花蕊部分用朱磠加深从根部向外分染。(3) 伯劳鸟继续深入。

步骤四

(1) 荷叶部分用重一点的花青墨染出肌理效果，枯叶部分用焦茶，正叶与反叶肌理效果各不同。(2) 小荷叶用深草绿染出肌理后平涂淡草绿。(3) 伯劳鸟用淡花青从头部向背部统染，中墨加深眼部、嘴部、飞羽与尾羽部分。(4) 荷苞同上一步骤，继续加深。(5) 荷花用大红加胭脂再加少许藤黄加深分染，花瓣根部用淡草绿分染。莲蓬用深草绿分染。