

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

玉兰篇

李善杰 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花卉画谱. 玉兰篇/李善杰编著. —天津:
天津杨柳青画社, 2007.6

ISBN 978-7-80738-200-3

I.工... II.李... III.玉兰—白描—工笔画: 花卉
画—技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 062945 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

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: 北京精制轩彩色制版有限公司

印刷: 河北新华印刷二厂

开本: 1/16 787mm × 1092mm

印张: 3

版次: 2007 年 6 月第 1 版

印次: 2007 年 6 月第 1 印

印数: 1—6 000 册

书号: ISBN 978-7-80738-200-3

定价: 12 元

概述

花鸟画是传统绘画中的一门画科，与人物、山水画并存发展，其历史悠久，风格独特。它是以自然界的花、鸟为主要题材的绘画，包括花、卉、树、石、鸟、兽、虫、文具、静物等等。它题材广泛，表现技法也丰富多样，分工笔、写意两大流派。工笔画是工整细致一类的画法，包括“白描”、“淡彩”、“重彩”、“没骨”四种类型。

白描，中国画技法名，源于古代的“白画”。用墨线勾描物象，不施色彩者，谓之白描。如唐代吴道子、北宋李公麟、元代赵孟頫等，所作人物扫却粉黛、淡毫轻墨、遒劲圆转、超然绝俗，推为白描高手。也有略施淡墨渲染的。宋元间画家也有采用白描手法来描绘花鸟，如北宋仲仁、南宋扬无咎、元代赵孟坚、张守正等。

白描，是学习工笔花鸟画的基础，同时也是一种独立的艺术形式。因其凭借线条表现艺术形象，表达画家情感，所以勾勒好每一根线条，是画好花鸟画的关键。勾勒，不是用细线沿着花叶轮廓去“描”，而是用书法中讲究的用笔去“写”出形象。工笔白描不只是讲究工细，更重要的是追求线条的力感、快感，所谓“工细兼力”，反对纤细柔弱的线条。勾线要用中锋，避免侧锋，中锋线条圆润浑厚，饱满而富于弹性，结实而有力感；侧锋勾画出来的线条是扁平的，单薄无力。花鸟画中的花瓣、叶片、鸟，宜用中锋勾勒，侧锋只是在皴擦树石时才宜运用。

工笔白描对线条的要求可概括为：平、圆、重、变五个字。

平：即指勾线时在线条的每一点上用力都样，“如锥画沙”。勾线时，笔尖要按下去，对条有“压力”。同时还应有“提力”，切忌忽重。

圆：即指勾线时要圆浑有力。要用中锋，用锋勾出的线条既圆浑又饱满有弹性。

留：指用笔积点成线，古人曰如“屋漏痕”是此意。勾线时要求做到处处可以控制，随时可以收笔，并可以随作者的意图变化，达到随心所欲的地步。

重：指用笔峻劲，线条有力。正确的方法是：通过肩、肘、腕和手指的力传导给笔尖，使笔尖与纸面有一个摩擦力。勾线要有三个动作：一曰藏锋，二曰行笔，三曰回锋。常采用的起笔方式有四种：“虚起虚收”、“虚起实收”、“实起实收”、“实起虚收”。

余年的白玉兰，“每至暮春三月，绿叶未发，银花已放，一树白雪，满谷幽香，使人进入无染的境界，”堪称江北最大最老的玉兰王，极为壮观。因各地前来剪枝嫁接，它的子女已传遍山东及国内外。

生活是创作的源泉。绘画者都希望赋予作品充实的内容，避免重复他人，走进真实的自然殿堂。这就要求我们深入生活，了解玉兰花期的各种变化，花、枝干的结构特征及远近关系等。写生时，要注意从众多的花木中选出最具美感、最生动的角度进行描绘，将早晨、中午、傍晚各时间段玉兰花的变化以及花蕾、半开、盛开、凋谢等状态都记录下来。避免公式化，要用新思想、新观念分析、研究、体验和发现自然界中的情趣，并心记、手摹，以创造出新的意境。

一、白描落墨：

花瓣用淡墨勾，采用虚入虚出的方法，花萼采用虚线勾，雌蕊根据形状平涂淡墨。枝干用淡墨勾。鸟的勾法亦采用虚入虚出的方法，鸟爪平涂浅灰蓝色（花青加墨）。

二、分染：

花朵先平涂一遍极淡的白色，而后用淡黄绿色分染花瓣里面；花瓣外面从基部用黄绿色（花青加藤黄）分染，而后用白色分染花瓣。枝干用淡墨皴，鸟用淡墨分染，翎是采用装饰性染法，羽片边缘留出一整齐的白边。

三、统染：

统染是统一分染的意思，是分染技法的扩大应用，注意调整虚实关系。

四、罩染和平涂：

在分染、统染完成后的基础上进行罩染，本着颜色要薄的原则，可多次罩染。根据不同物象的颜色进行罩染。花朵的背面平涂白色以增加厚重感和亮度，背景用花青烘托以衬出白花。

五、收拾完成：

背景烘托淡胭脂色以衬托白色花。白玉兰的雌蕊用三绿色点，注意初开和开放后的形象变化，雄蕊用粉黄色（藤黄加白色）以立粉法，点成如浮雕般立体的效果。枝干上点苔以求变化。鸟的最后是丝毛、画爪、勾鼻须、点睛等。最后题字、盖章完成。

一、白描落墨：

花瓣用淡墨勾，采用虚入虚出的方法，花萼采用虚线勾，雌蕊根据形状平涂淡墨。枝干用淡墨勾。鸟的勾法亦采用虚入虚出的方法，鸟爪平涂浅灰蓝色（花青加墨）。

二、分染：

花朵先平涂一遍极淡的白色，而后用淡黄绿色分染花瓣里面；花瓣外面从基部用黄绿色（花青加藤黄）分染，而后用白色分染花瓣。枝干用淡墨皴，鸟用淡墨分染，翎是采用装饰性染法，羽片边缘留出一整齐的白边。

三、统染：

统染是统一分染的意思，是分染技法的扩大应用，注意调整虚实关系。

四、罩染和平涂：

在分染、统染完成后的基础上进行罩染，本着颜色要薄的原则，可多次罩染。根据不同物象的颜色进行罩染。花朵的背面平涂白色以增加厚重感和亮度，背景用花青烘托以衬出白花。

五、收拾完成：

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 为了增加画面的层次感，采用点写的办法画部分虚花，并烘染底色以衬托白花。白玉兰的雌蕊用朱膘色点，注意初开和开放后的形象变化，雄蕊用粉黄色（藤黄加白色）以立粉法，点成如浮雕般立体的效果。枝干上点苔以求变化。鸟的最后是丝毛、画爪、勾鼻须、点睛等。最后题字、盖章完成。

勾线执笔法

染色执笔法

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说是大拇指紧贴笔管，力向外，食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之。这样才能五指齐力，手掌空虚，即所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按，有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分，这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有不同浓淡之分，不应通体一色“浓淡不分”。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得好的，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

工笔白玉兰的笔、墨、纸、砚及使用方法

“工欲善其事必先利其器”。工笔白玉兰的独特面貌及其特殊的表现形式，与所使用的工具和材料有直接的关系。现将画白玉兰所使用的工具材料及使用方法简述如下：

毛笔

毛笔分狼毫、羊毫、兼毫三种。狼毫笔主要是以黄鼠狼毫制成，也有用貂、獾、鼠、狼的毛须等制成的。常用的有叶筋、红毛、狼圭、蟹爪、描笔等品种。勾线的笔瘦长，尖细健挺、富有弹性。染色的笔一般以羊毫为主，性质柔软而有弹性。也可用兼毫，兼毫主要是用羊毫和狼毫搭配制成，刚柔相间。此外，还可以准备几只山水画笔和用过的秃笔，以备勾皴树、石之用。

每次用完毛笔后应洗净，并将笔毛理正，放在笔帘里或者挂在笔架上保存。

墨

墨大致可分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨三种。油烟墨有光泽，适宜作工笔画；松烟墨黑而无光，适宜书写，多用于画蝴蝶和写书法用，在绘画中用途较少；漆烟墨黑有光泽，多用于作画时点鸟的眼睛等用。一般画白玉兰只选油烟墨即可，最好使用新研的墨，切忌使用宿墨或墨汁，因宿墨和墨汁中的颗粒浮在纸面上，遇水会洇开，弄脏画面。

纸、绢

宣纸生产于我国安徽、四川、浙江、湖南、河北等地，分为生宣和熟宣两种。画工笔白玉兰一般选用熟纸、熟绢。选择熟宣应以质地薄且面料均匀、耐湿耐擦、胶矾适中者为好。常用的熟宣纸有蝉翼、云母、冰雪、清水等。宣纸有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。

绢是一种传统的绘画材料，中国画家已用了两千多年。绢为纯丝织就，呈平纹，分圆丝、扁丝两种，也有生熟之分。圆丝绢又称“原丝绢”，在绢上刷一层胶矾水后就成熟绢，未经过胶矾水加工的为生绢。原丝绢因未经捶砸而保持原来丝的形状，丝与丝之间略有空隙，容易漏矾。扁丝绢是在绢织成后加以人工捶砸，使绢丝成扁形，以减少丝与丝之间的空隙，使绢更加细润紧密，上胶矾水后不易漏矾。绢有深仿古、浅仿古和白

色三种。

画工笔画无论画幅大小，都应将纸或绢裱在画板上为好。方法是：用喷壶将纸、绢喷湿，使纸、绢均匀的吸收水分后，将其展平，四边用浆糊固定在板上。裱绢时要注意抻平绢的横竖纹，如果绢丝歪斜，画完后正式装裱时就会物象变形而无法补救。

砚台

砚台种类繁多，有石砚、陶砚、砖砚和玉砚等。画工笔画以石砚为好，石砚中又以产自广东的端砚和安徽的歙砚为上乘，石砚的选择不必追求华美，以实用为主，质地细密，易于下墨，墨池平整，底盖弥合为好，每次使用前应将砚台洗净，使砚台中不留宿墨，以免污染画面。

颜料

中国画颜料分为水色和石色两类。水色是以植物、动物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、酞青蓝、胭脂、曙红、藤黄等；石色是以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色有赭石、朱磬、朱砂、石青、石绿、锌白等。

中国画颜料有锡管装、胶块和粉末状三种。管装颜料价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般。用后应盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块状颜料使用时滴入少量水泡开，用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料使用时兑入胶水研磨均匀后使用，以北京天雅研究所生产的颜色为佳。

胶矾

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料。调和颜料用胶，把生宣制成熟宣要用胶矾水。作画以皮胶、骨胶为好，用时提前将胶放在冷水中浸泡2-5分钟，尔后用开水冲化，冷却待用。矾又称明矾或白矾，使用时砸碎研磨成细面，用冷水溶化。胶和矾的比例约为2:1。如胶矾不纯净，可用细布过滤一下，用于将生宣或生绢做成熟宣熟绢和固定颜色。

此外，画毡、笔洗、调色碟、镇纸等都应适当准备。

