

美术基础教学系列丛书

李晓明 编绘

重彩花鸟设色技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

重彩花鸟设色技法

李晓明 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

重彩花鸟设色技法 / 李晓明编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2011.1

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-663-6

I. ①重… II. ①李… III. ①工笔重彩—花鸟画—技法 (美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221150 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: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 数: 1—5 000 册

印 张: 5

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 印

书 号: ISBN 978-7-80738-663-6

定 价: 39 元

目录

作者简介

李晓明，1972年出生于安徽无为，安徽省美术家协会会员、安徽省青年美协会员。专攻工笔花鸟画。先后毕业于安徽艺术学校和安徽师范大学美术系，现为职业画家。

出版有《工笔牡丹画法（三）》、《工笔荷花画法（三）》、《临古花鸟画法》、《工笔花鸟画技法解析》、《百花白描画稿（五）》、《工笔禽鸟设色技法》、《工笔牡丹设色技法》、《实用白描画稿——花卉》、《实用白描画稿——花鸟》等著作。

前 言	2
《飞艳红妆》设色步骤	6
《赛珠盘》设色步骤	12
《双色芙蓉图》设色步骤	18
《睡莲金龙鱼》设色步骤	24
《绣眼紫荆花》设色步骤	30
《灿若云霞》设色步骤	36
《荷花蜻蜓》设色步骤	41
《荷花双蝶》设色步骤	46
《江东双娇》设色步骤	51
《锦上添花》设色步骤	56
《万年芝寿图》设色步骤	61
《杨妃醉酒》设色步骤	66
《玉兰双雀》设色步骤	71
作品欣赏	75

前言

中国画中最贴近群众最受百姓欢迎的，无疑是工笔重彩画。工笔重彩画是中国传统绘画的重要组成部分，早在唐宋时期就已经形成了系统而完善的设色体系。从北魏时期的敦煌壁画到元代的永乐宫壁画，从唐代周昉的《簪花仕女图》到近代任率英的《嫦娥奔月》，从南宋鲁宗贵的《吉祥多子图页》到明代边景昭的《三友百禽图》，从宋代王希孟的《千里江山图》到当代何海霞的金碧山水，工笔重彩画的传承无不交错于其中，工笔重彩画的艺术魅力始终熠熠生辉。

工笔画是中国画的重要组成部分，作为一门画种，它以精雕细琢的刻画和栩栩如生的描绘流传至今，工笔重彩画更是将这种细致和艳丽发挥到一种极致。

从工笔画的分类上来说，可分为工笔白描、工笔淡彩和工笔重彩这三类。工笔白描是一种以单纯的线描为表现手法的绘画艺术。如宋代李公麟的名作《维摩诘演教图》、《五马图》等就属于工笔白描作品。明代陈洪绶、清代任伯年、近代陈子奋等，均为工笔白描的高手。工笔淡彩是工笔花鸟画

南宋 鲁宗贵 吉祥多子图页

配彩法的一种。即先用墨将描绘对象刻画到八九分，然后用淡薄的色彩稍作渲染的画法叫淡彩。淡彩要做到色不离墨、墨不离色，既能融合一体，又能显示出墨的韵味，产生一种淡雅、朴素的效果，我们所常见的仅以水墨略加渲染的工笔作品（包括没骨画作品等），基本都属于工笔淡彩画。如东晋顾恺之的《女史箴图》、宋代赵孟坚的《岁寒三友图页》、元代宋汝志的《雏雀图》等就是工笔淡彩画的经典名作。上述的两种工笔画法，在历代的工笔绘画中，从总量上来说，还是少的。我国传统工笔绘画中，更多更主要的则是工笔重彩画。

那么，工笔重彩画法为何是古代工笔画最重要的创作技巧呢？工笔重彩画有别于其他工笔画风的独特魅力在哪里？

首先，我们要明白什么叫做“重彩”。工笔重彩就是指工整细密和敷设重色的中国画。在中国绘画的早期，工笔重彩占有主要的地位。它是中国传统绘画的一种形式，在我国有着悠久的历史。古人常以“丹青”作为绘画的代称，“丹”即朱砂，“青”即石青、石绿，它们都是工笔重彩画中常用的颜料。

通过上述特点的描述，我们知道，传统工笔重彩画应该具备以下特点：1. 描绘精细，多以双勾设色为主。2. 色彩华丽浓艳，设色以石色为主。3. 设色细致，渲染遍数较多，三矾九染。4. 装饰性强，民族气息强烈。

明 边景昭 三友百禽图

工笔重彩画的绘制，首先在于颜料尤其是石色的使用。众所周知，国画色中，隶属于石色的有朱砂、石青、石绿、朱磦等。隶属于水色的有曙红、胭脂、花青、藤黄等。白色，在古代多用蛤粉或铅粉，覆盖力强，设色方法和石色基本类似。水色颜料，色彩艳丽而遮盖力弱，颜料性质上也没有石色稳定，天长日久容易发生褪色现象。所以，在重彩画中，水色通常都是用来作为底色使用。而石色因为遮盖力强，色彩稳定，色相艳丽，再加上很多石色本身就具有靓丽的光泽和颗粒感，所以在重彩画中得到广泛地使用。

然而，正是由于石色的这种颗粒感和遮盖力，造成了石色不像水色那样容易渲染均匀。出于画面洁净的考虑，“色不碍墨，墨不碍色”是首先要掌握的标准技巧。另外，石色对于纸绢的附着力也没

有水色好，染色时，经常会出现底色上翻的情况，容易污浊画面。所以，在使用石色的过程中，能固定色彩的胶矾水的使用就比较频繁了。还需要注意的是，如果没有水色作为底色的配合使用，仅仅单纯的使用石色，画面会显得过于浓艳、单薄，显得“火气”。因此，底色的合理使用、胶矾的使用时机、胶矾的调配比例、石色的过滤分层、大面积的石色均匀平涂等，都是绘制重彩画时必须需要掌握的技巧。

工笔重彩画中，还有一些特殊颜料的使用，如金银色和大面积金箔底色的使用都需要掌握一些特殊的技巧。传统的金色以泥金使用为主，为真金所制，色彩富丽堂皇，经久不变。近代也有用铜粉替代泥金，使用时需兑入胶液，绘制手法和泥金类似。但是日久后，铜粉绘制的部分会氧化发黑，破

兰花虎斑蝶

紫荆裳凤蝶

坏画面。铜粉和泥金使用都比较麻烦，笔者平时使用更多的是一种日本产的金（银）色颜料，具有类似丙烯颜料的特点，色泽能做到经久不变，可溶于水，覆盖力强，颗粒的细粒度也很不错，勾线或点蕊时流畅感都很好。

工笔重彩画中除了颜料的使用比较考究以外，对于胶矾的使用也非常讲究。胶是工笔重彩画最常使用的媒介剂，工笔重彩画家最常使用的胶是由牛皮处理的“明胶”，使用时需要隔水加热成胶液。一是只有混合了胶的颜料才能够绘画，不然只是色粉无法固定。二是绘制过程中，经常会采用刷制胶矾水固定画面色彩，起到防止底色上翻，避免污浊画面的作用。矾，即是指明矾。明矾最好是用粉末状的，遇水即溶，不会变质，可一次性调配多量饱和矾水保存备用。胶矾的比例搭配并不是固定的，稳定色彩、局部做熟、底色混合等不同运用时，调

配比例都不一样。现代工笔重彩画的新开拓画种“岩彩画”，目前在画界非常流行，以矿物质颜料和金属箔为主要绘制材料，颜料本身具有天然宝石的光泽，使画面充满自然之气。再加上颗粒的粗细变化，使画面产生材质之美。并且由于矿物色完成的作品永不变色，也使得作品极具观赏和收藏价值。

想要熟练地掌握工笔重彩画的绘制技巧，除了平时的经验积累、阅读各类相关书籍和从网络查阅相关资料也是获得知识的重要平台。比如中国工笔画论坛的工笔重彩画板块，就有很多工笔重彩相关的资料可供查阅。我们“交流”也是获得知识的重要途径，“一人计短，二人计长”，要勇于将自己的作品和他人交流，善于听取他人点评，去芜存菁，笔耕不辍，绘制水准自然也能得到提高。

《飞艳红妆》设色步骤

步骤一 浅色花头用淡墨勾勒，深色花头用中墨勾勒，重墨勾叶。蝴蝶用中墨游丝描细心勾勒。下方老干用中墨干笔侧锋勾勒。

步骤二 除浅色花头以外，所有的区域用底纹笔刷上淡米黄色（藤黄加朱磬加少许墨）仿古底色。正叶平涂草绿，反叶、萼片、花茎、嫩叶平涂汁绿色（酞青蓝加藤黄加少许朱磬），花房平涂淡草绿色。浅色花头平涂白粉，深色花头用胭脂加白粉调出偏暗的粉红色平涂底色。下方老干平涂淡赭石。黄粉蝶平涂粉黄色（藤黄加白色），白粉蝶平涂中等浓度白粉。

步骤三 浅色花头用淡曙红统染。设色花头用中等浓度曙红统染。正叶用花青统染，反叶及花茎用草绿统染，花房用草绿从根部往尖部分染。嫩叶和托叶用淡朱磬从尖部往根部倒染。淡墨皴染老干。

步骤四 将画面用清水整体打湿。六成干时，用淡墨绿色（草绿加少许墨）整体烘染，主要烘染下方和右上，浓度要有所区别，左上部分留亮。可采用2寸底纹笔染色，重点烘染画面的大效果，不拘泥于细部，不小心画到物体上的色彩，可以用较干的清水笔趁湿的时候吸除。深色花苞反面用胭脂分染，要染足。正面用墨红色（曙红加稍许墨）分染，暗处用淡墨继续分染。浅色花头用曙红分染，此步骤要注意花瓣中间结构线起伏的变化。反叶和花茎及萼片继续用草绿分染，主筋留水线，正叶用花青继续分染，主筋留水线。嫩叶等用淡胭脂分染，注意主筋左右要有明暗区分。白粉蝶用淡赭石分染，黄粉蝶用淡朱磦分染，头胸等处用淡墨分染。

步骤五 正叶用墨青色（花青加墨）提染暗部，设色主要集中于底层的叶子。花茎用淡花青从上往下罩染，重点表现出花茎被花头或叶子遮挡的明暗关系，加强立体感。浅色花头用中等浓度曙红提染暗部，并用中等浓度白粉从边缘往根部倒染，花瓣中间结构线处依据结构变化，也可略提染白粉。深色花苞反瓣用重曙红整体罩染，边缘小范围呈线状提染白粉。花苞正瓣暗处提染中墨，并整体罩染中等浓度曙红。梗的正面平涂草绿。嫩叶继续用胭脂提染。

步骤六 将画面整体用清水打湿，接近八成干时，用油漆刷蘸上淡墨刷上横竖条纹，接近全干时，用底纹笔蘸清水整体洗刷，制作出绢本效果，花头上的白色过厚处也可略略洗刷。花苞反瓣用淡曙红整体罩染，遇到白边处染开。正瓣整体罩染中等浓度曙红。浅色花头用淡墨红色（曙红加稍许墨）提染最暗处，并用极淡的曙红大面积整体罩染花瓣根部，调整花头的明暗关系。浓粉黄沥粉点蕊，白粉勾花丝，淡朱磬勾蕊线。反叶、花茎、枝梗、花房等处用四绿色（三绿加白色）提染亮部，如色彩过厚，也可清水略略洗刷。随后用淡胭脂勒边且勾勒细叶脉，再用稍浓的四绿复勒主筋和细叶脉。正叶整体平涂草绿，胭脂复勒主筋，并用淡墨勾勒细叶脉，三条主筋也用四绿复勒。白粉蝶用白粉提染亮部，再用中墨分染黑色斑纹，重墨点睛并用三绿复点。黄粉蝶用浓粉黄色提染亮部，中墨分染前翅黑斑，重墨点小圆形黑斑，重墨画眼睛三绿复点，中墨勾触须、腿爪等。

《赛珠盘》设色步骤

步骤一 淡墨勾勒花头，中墨勾勒反叶、花苞、花茎等处，重墨勾勒正叶。用线重在流畅，花瓣结构简单，体积稍大，所以更要注意单个花瓣局部的蜷曲变化。在线条流畅的同时，要多注意笔意变化及粗细变化，叶子的用线虽然流畅但不能油滑，要注意厚重质感的表现。

步骤二 花头平涂淡白粉底色，正叶平涂青绿色（草绿加少许酞青蓝），反叶、花茎、枝梗、花房平涂汁绿色（酞青蓝加藤黄加少许朱磬）。背景用淡青绿色烘染，整体呈倾斜带线状渲染，重色主要集中在画面的左下方。渲染时，可连带物体一起染，以求整体效果统一，花头上半部分尤其是边缘的花瓣，可将背景色也略略染上，对后期花瓣透明感的表现很有帮助。

步骤三 花头用玫瑰红统染两次，因花瓣面积较大，所以一些重要的结构转折地方，可以直接转入分染阶段。叶子用花青统染，一些表层的、有明显转折关系的叶子，也可直接进入分染阶段，要注意染出主筋左右叶子的高低起伏不同所带来的明暗深浅变化。反叶、萼片、花茎、花房等用草绿分染，嫩叶、托叶等用淡朱磬从尖部往根部倒染。梗的正面也平涂同正叶一样平涂青绿色。花头后方的几片叶子染色要稍浅。