

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

桃花篇

李善杰 编著

天津杨柳青画社

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花卉画谱. 桃花篇 / 李善杰绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2009.8

ISBN 978-7-80738-469-4

I.工... II.李... III.桃—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 (2009) 第 119849 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: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 印

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-469-4

定 价: 12 元

概述

桃花为落叶乔木，高可达6—8米，叶椭圆状呈披针形，叶缘有粗锯齿，无毛，叶柄长1—1.5厘米，先开花后生叶。花多单生，无柄，多粉红色，5瓣，变种有深红、纯白及红白混色等。亦有复瓣、重瓣者。花期为初春三月。常见的变种有：小花白碧桃，开白色小花，花瓣椭圆形，花较少，枝多褐色，带有绿斑；大花白碧桃，开较大的白花，为圆形花瓣，密生细毛，枝绿色；五色碧桃，又称撒金碧桃，花大部分为白色或微带红丝，间有一枝或数枝花为粉红色，也有一花

中白色与粉红色各半，又名“三学士”，为长圆形花瓣，枝红褐色；千瓣桃红，花为粉红色，多为三轮花瓣，花丝粉红，有些花则略近红色，花丝红色，花枝袍红色；红碧桃，开粉红色花，近于重瓣，花暗桃红色；绛桃，花深红色，萼筒紫褐色，深皱有毛，枝绿褐色；绿花桃，花瓣浅绿色，呈倒卵形，枝绿色带红褐色斑点，花期较迟，大多于4月中旬开花；垂枝碧桃，枝下垂，花重瓣，花色有深红、洒金、淡红、纯白多种。此外还有寿星桃花、紫叶桃花等。前者开白色大花，花期较晚；后者的叶片带紫色。

桃花是我国传统的园林花木，其树态优美，枝干扶疏，花朵丰腴，色彩艳丽，为早春重要的观花树种。桃树的果实可以食用，桃核可以榨油，其枝、叶、果、根俱能入药；桃木细密坚硬，可供雕刻。

另外，桃花还是极有效的天然美容护肤、去斑减肥的佳品。

桃花的妖冶美艳在群芳之中，可算是出类拔萃。《诗经》中就有“桃之夭夭，灼灼其华”之句，为我们描述出春天的大地，四处盛开的桃花热烈娇艳，仿佛把整个世界都燃烧起来了的美丽壮景。

我国还流传着这样一个传说：夸父追日，在临死

前将手中拄着的木杖抛出，落地化成一片桃林。所以世人相信桃木制品，可驱除鬼怪，辟邪，故古代春联皆为桃木板所制，又称桃符。

据说唐朝书生崔护，清明时节去郊外踏青，此时正值桃花盛开，他在一桃林内偶遇一少女，少女的面颊被桃花映得粉红，显得格外动人，娇艳靓丽。崔护向少女要了一碗水喝，随即离去，但少女美丽的容颜却印在脑海中久久不能忘怀。第二年清明，崔护又来到那片桃林，却只见桃花不见少女，原来少女与他一样一见钟情，日日相思，竟郁郁而终。崔护大痛，写

下了这首千古佳句：

去年今日此门中，人面桃花相映红。

人面不知何处去，桃花依旧笑春风。

明代的四大才子之一唐伯虎，无论在文坛还是在画坛皆为领军人物。他29岁中解元，不料却因科举风波入狱，出狱后心灰意冷，郁郁寡欢。因家居闹市，使他原本闷闷不乐的心情更为烦恼。便想找个僻静处避开喧闹，摆脱尘世，做一个世外桃源之人。他看中城北“桃花坞”的一块废墟，这原是宋代章家旧宅，已衰落倒塌，荒草丛生，剩下零星残桃，一派凄惨景象。触景生情，不禁对桃花产生怜悯之感。桃花坞虽不如桃花源清幽，却是读书、绘画的好地方。他造了三间草堂，周边种上桃树，插上竹篱，表示与世隔绝，称此处为“桃花庵”，请好友祝枝山写了匾额，悬挂门口，从此桃花庵成了他作诗、绘画的最佳处所，他自称“桃花庵主”，终日以种桃、观桃、画桃为娱。始于明代，盛于清雍正、乾隆年间的苏州城北桃花坞年画，富丽堂皇，题材多样，更借唐伯虎之名，名播海外。

桃花固美，但它的生命辉煌只于花开一瞬。而唯有借画家的神助妙笔，妖艳永存，流传千古。《碧桃图》，为南宋佚名的设色绢本团扇画。全图虽只截取了盛开的两枝碧桃，用特写的方式描绘了或含苞欲放，或吐蕊怒放的花朵，苞萼或隐或现，借侧俯之势点缀其间，活灵活现。花瓣用细劲的中锋勾描，然后层层渲染，设色淡雅宜人，生动逼真，从中我们可以体会到画家对碧桃外形神态观察之细、生长规律了解之深。画面虽小，却因构思巧妙，删繁就简，简而不空，鲜活而灵动，有“小中见大”的无穷意趣，正所谓古人画折枝，需“见一花一萼，谛视而熟察之”，方能将其韵致丰采传写下来。任伯年的《桃花双鸡图》，阔笔简写，寥寥数笔，为我们送来不尽的春意。吴昌硕、齐白石、李可染、于照、陈之佛等大师，虽风格迥异，但均有桃花佳作传世，堪称瑰宝。

我国的工笔画是工整细致一类的画法。它包括“白描”、“淡彩”、“重彩”、“没骨”四种类型。其中工笔白描对线条的要求，可概括为平、圆、留、重、变五个字。

“平”：即指勾线时在线条的每一点上用力都一样，“如锥画沙”。勾线时，笔尖要按下去，对线条有一个“压力”。同时还有一个“提力”，线条切忌忽轻忽重。“圆”：即指勾出的线条要圆浑有力。要运用中锋，勾出的线条圆浑、饱满有弹性。“留”：指用笔积点成线，如“屋漏痕”，就是此意。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。常采用的起笔收笔方式有四种：“虚起虚收”、“虚起实收”、“实起实收”、“实起虚收”。“变”：即指用笔的各种变化。

步骤一：采用虚入虚出的方法，用淡墨勾花头、枝干，淡墨虚线勾花萼。

步骤二：淡白粉平涂花头，汁绿分染花头根部后，白粉提染花梢，花青分染叶子，淡墨皴染枝干。

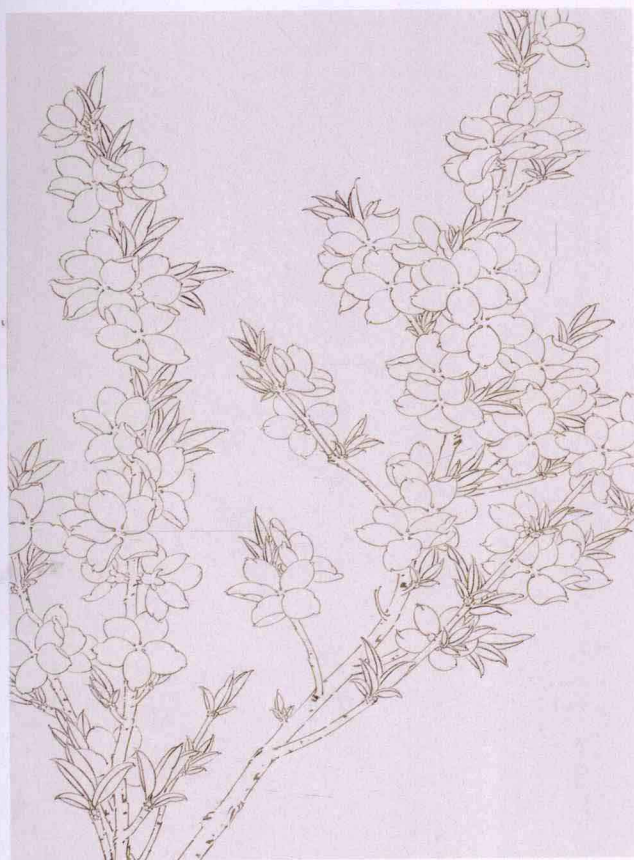
步骤三：用原色加深各部，注意明暗关系。

步骤四：统一罩染物象的颜色后，白粉勾花丝，藤黄加白点雄蕊。

步骤五：全面整理，题款、钤印，完成。

步骤一：用淡墨勾出花头、枝干，花萼用淡墨虚线勾，注意要虚入虚出。

步骤二：花青分染叶子，淡白粉平涂花头后用曙红分染根部、白粉提染花梢，枝干用淡墨皴染，并要注意虚实变化。

步骤三：继续用原色加深各部，直至染足为止。

步骤四：本着宁薄勿厚原则，根据不同物象的颜色进行统一罩染。

步骤五：白粉勾花丝，雄蕊用藤黄加钛白点成。全面整理，题款、钤印，完成。

用笔用墨的方法

“有笔有墨谓之画”（恽南田语）。笔墨是中国画技法的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的毛笔，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，作画时要讲究用笔用墨。

一、用笔：用笔要得法，做到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。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，画出极为饱满的效果；也有一笔之中，用毛笔的几个部分，这完全在于如何适当表现对象的要求，而灵活运用。在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，决定如何运笔，在运笔的过程中，则应随时用指、腕、肘控制毛笔，做出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨：用墨一般不外乎浓、淡、干、湿、清五者，这五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，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，落笔之前将笔尖上蘸些浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水，一笔下去出现浓淡分明的效果。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用的好，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。

用笔和用墨靠实践，在实践中不断积累经验。

勾线执笔法

染色执笔法

工笔画桃花的笔墨纸砚及使用方法

“工欲善其事必先利其器”。工笔画桃花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。现将画工笔桃花所使用的工具材料及使用方法简述如下。

毛笔

毛笔是用各种动物的毛制成的，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。常用的有狼圭、蟹爪、描笔、叶筋、红毛、等品种。勾线的笔瘦长尖细坚挺、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。目前以浙江湖州产的质量为好。

墨

因制作材料的不同，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，仅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，用于作画时点鸟的眼睛等用。一般画工笔只选油烟墨即可，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

工笔画一般使用宣纸和绢。宣纸产生于我国安徽、四川、浙江、湖南、河北等地，分为生宣和熟宣两种。工笔画桃花一般选用熟宣、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质，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”，在绢上刷上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，故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。

在制作工笔画过程中，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，画完后正式装裱时物象变形而无法补救。

砚台

我国最著名的砚台是广东端溪产的端砚和安徽歙县产的歙砚。有石砚、陶砚、砖砚和玉砚等。适于工笔画的惟有石砚，以石质坚细、发墨快、墨汁细腻无渣，墨池平整，底盖弥合为好，石砚的选择不必追求华美，以实用为主。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、朱砂、石青、石绿、钛白等。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。

胶矾

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。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，而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，胶和矾的比例为2:1的比例相混合，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，调色碟、镇纸、画毡、笔洗等都应准备好。

