

美术基础教学系列丛书

李莉白 编绘

工笔花卉设色技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

工笔花卉设色技法

李莉白 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔花卉设色技法 / 李莉白编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2009.8

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-476-2

I.工... II.李... III.工笔画: 花鸟画—技法 (美术)

IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 122364 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: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 787mm × 1092mm

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 978-7-80738-476-2

定 价: 28元

作者简介

李莉白（十四代李渔后人），浙江金华兰溪孟湖夏李村人。

1954年出生于上海市。自幼在家庭的影响之下随父李长白习画，大学毕业后专注于工笔花鸟画的研习。二十世纪八十年代末应邀在英国格拉斯哥、爱丁堡画廊多次与父亲联合举办父女联展和个人画展，引起国外美术界的重视。1990年受邀在英国格拉斯哥美术馆进行“中国工笔花鸟画”的专题示范讲座，引起当地民众的热烈反响。作品广为英国、日本、美国及中国台湾等地博物馆和收藏界收藏。

二十世纪九十年代后，在其父的指导下潜心创作，画风更为成熟，其画作设色秀丽、空灵，画风雅淡而有诗意，画面清新而具朦胧之美。

现为江苏省花鸟画研究会会员。

目录

写生方法

写生方法 2

表现手法

白描 6

勾染 6

没骨 7

色调配置

色调与情景 8

明暗浓淡 9

配彩类别 10

渲染方法

套染 12

先染后罩 14

承接套染 16

积水 18

平涂 20

图例说明

白描 22

墨彩 24

淡彩 26

粉彩 30

重彩 36

《春韵图》作画步骤

作画步骤 38

写生方法

1. 欣赏：“细细观摩细细吟，方能悟花神”。

写生第一步工作是欣赏。前人有“绕树三匝，静观终日”的说法，这就是为了悟神成意。不论是画“写生构图”还是画“朵花小枝”，都要先进行欣赏。

2. 穷理：抽象的神态、情趣是要通过具体的艺术形象来表现的。所以在欣赏之后，必须研究、观察事物的组织结构、特征、特点。例如，画牡丹则必须对花、枝、叶、干各方进行观察，研究它们的生长规律、结构、形象上的特点。如花朵的组织结构是层叠的还是聚生，花瓣的外形特点、转折特点，花蒂的结构形象、花蕊的形态特点如何，未放、待放、怒放、谢落等的形态变化；枝梗的皮色，叶脉的分布、嫩叶和老叶是否不同，叶的基本形以及各方面不同质感和它们在运动中及不同环境中形神的变化，都要仔细观察、体会。这种分析、观察谓之“穷理”，是使形象的提炼处理不失真实并具有特征的重要工作。

3. 生象：在明了牡丹的生长规律、组织结构、形象特点、以及不同环境中形态变化特征之后，再从神、情、意出发，结合表现形式的特点，对客观的形态推敲琢磨，提炼处理，以完成主客观统一的新景象、新形象的创造，叫“生象”。所谓提炼处理，就是根据新景象的要求，对客观的景象、形象进行取之舍之，增之减之，强之弱之等方面的处理改造。

以上所谈的欣赏、穷理、生象，是写生的第一阶段工作。

4. 落幅：写生的第二阶段是落幅，落幅就是进行具体写生。花卉写生可以分为基础性写生和创作性写生。基础性写生其一是枝、花、叶和小枝的写生，其二是写生构图。创作写生即是有目的、有选择地为创作需要而进行写生。

值得提醒的是，在写生时，同时还必须考虑到设色后的效果。

牡丹

牡丹

石榴

流苏贝母兰

菊花

表现手法

一幅工笔设色花鸟画的成败，除了作者所表达的情趣、意境外，其形象的刻画、神态的反映、构图的处理、笔墨的运用以及渲染设色等，虽然各有主次，但就总体来说，应该是“相辅相成”的，从实际的情况来看，有时往往因设色的失败而功亏一篑。所以，对此不能认为“无关大局”而不加重视。古人说“学习青绿三十年，方得青绿之法”，亦说明渲染设色，并不是一件容易的事。要研究这个问题，必须学习基础知识，观察自然，反复实践，方能运用自如，灵活掌握。

一、白描

单纯用墨线来表现物象的叫“白描”，亦称“双勾”。白描分为单勾和复勾。

1. **单勾**：用一种墨色来勾整张画的线，称作一色单勾。用浓淡墨分别来勾不同形象，如花用淡墨勾，叶用浓墨勾，称作浓淡单勾。

2. **复勾**：先用淡墨把全部形象勾好，再用浓墨对局部或全部的勾线进行勾勒，则叫“复勾”。复勾的目的，在于加强质感和浓淡的变化，使物象显得更有精神。复勾用线，必须流畅自然，思想上不要受原线的约束，否则容易流于呆板。更忌依照原线刻画一遍，而使画面毫无生气。

二、勾染

在白描基础上进行渲染设色的叫“勾染”。勾染有勾填、勾勒、勾染之分。

1. **勾填**：用一种色墨或浓淡墨勾出物象形态，设色时作到“色不侵墨”，叫“勾填”。勾填通常有两种手法：一种是在设色时，使色紧靠线的内缘行笔，不使颜色侵到线；一种是在线的内缘空出一线“水路”^①而着色。勾填的特点是：用墨较浓、用线矫健、用色较厚，画面浓丽厚重，富有装饰味。勾填设色多用平涂。

2. **勾勒**：先用淡墨勾线，继以“层染”^②的方法设色，再用墨或色进行复勾，这种复勾即谓“勒”。实际上，勾勒就是白描中的“复勾”，不过中间插进

风吹楠

海棠

颜色而已。勾勒较勾填生动，比勾染厚重。重彩多用此法。

3. **勾染**：根据对象的不同色相，用相应的墨线勾线，用所需的方法设色，设色时也要做到“色不侵墨”；设色后在主要的地方略加复勾，则称为“醒笔”^③。勾染是粉彩最主要的表现方法。

三、没骨

不用墨线勾勒，用墨或色以明暗、浓淡来表现物象的叫“没骨”。没骨有“没骨渲染”和“没骨点染”之别。

1. 没骨渲染：用层染或混染等方法，以色或墨来渲染形象的叫“没骨渲染”。没骨渲染感觉轻盈鲜嫩，一般画幅不宜大；渲染时要特别注意清洁和笔上水分的掌握；前后形象重叠处的渲染，除需要外，不能模糊不清，有时可以空出极细微的一丝“水路”来区分前后形象。

2. 没骨点染：先在笔端蘸配好墨或色的浓淡，然后以极简练的用笔把形象表现出来，叫“没骨点染”。没骨点染亦有粗细之分：细致的，也是工笔中所述的点染，则是常用来表现昆虫、小草、弱柳、风芦和某些枝叶的；略粗放的，则是“兼工带写”花鸟的主要表现手法。明代吕纪常以“点染”花卉和工笔翎毛结合成画，显得别有风趣。更粗放的则叫“点垛”，作大写意时多用之。齐白石以“点垛”花卉和工笔草虫同时并用，可谓别开生面。可见，表现的方式在善于运用。

总之，花卉的表现上应根据作者设想画面的需求

灵活应用以上方法，也可几种方法并用。

①水路：在重彩勾填中，为了使色彩减少平实的感觉，在边线与色彩之间空出一丝白底，则称为水路。在渲染大片叶，如荷叶、芙蓉叶时，在主筋的两边，空出两丝相等的白底，亦称水路。水路要空得均匀，以有笔意为好。

②层染：先染一遍色，等干后再染一遍色，这样层层染上，少则两次，多则十来次，直到把色上足为止，称为层染。在渲染方法中的套染、先染后罩、先铺后染、承接套染，都是层层加染，故习惯把这四种方法总称为层染。

工笔设色为什么多采用层染方法，大概有以下几个原因：1.使用的纸、绢都较薄，一次上色效果不易好。2.用矿物质色渲染有浓淡的色相，必须层染。3.有些颜色调配好之后再上来色容易灰暗。尤其是加墨和调粉的色，不及层染效果好。4.对明暗浓淡的部位、大小较易掌握。

③醒笔：简称提。在勾染设色后，觉得某些主要地方的勾线，表现精神不足时，用较深的墨或色略为复勾一下，别称为醒笔。

墨牡丹

色调配置

一、色调与情景

前人有言：“设色妙者无定法，合色妙者无定方”。因画家的思想感情各异，景象的朝晴暮雨瞬息万变，其感受也就千差万别。所以含情具意的色调，千变万化的配色也就产生了，故曰：“设色妙者，合色妙者”，

妙于“源于景色，成于情意”；景情变化无穷，所以说“无定法、无定方”。因此，我们不要把“随类赋彩”理解为依样画葫芦，必须“随类随神决色相，从情从境配色调”，才是正确的观点。“法”也就在其中了。

蝶恋花

二、明暗浓淡

根据一般规律，如画一朵单色花，其浓淡表现为内深外浅。如画一朵粉红色的荷花，因它的本色是外深内浅的，那么设色也就外浓内淡了。

叶子多取叶尖淡、叶柄部浓的表现手法。叶有正反，正面深，反面淡。远近的花叶，近浓远淡。

画面全局的明暗、浓淡的表现，如前后相距较远，层次分明的，一般说是明暗对比强烈的最近，渐远暗部则渐淡，而明度不变，可利用明暗对比的强弱

所引起远近不同的感觉来表示。在有些折枝花鸟中，尤其是小幅的花鸟，则多采取浓浓淡淡的互相衬托。

这里顺便说明一下鸟的明暗处理。就鸟而言，不能画成像一个四周深中间淡的鸡蛋一样。如果这样来表现鸟的立体明暗，会产生笨重的感觉。较好的处理是中间较深，边缘较淡，像淡淡的光线从对面偏下的方向射来一样，这是总的明暗概念。至于各个羽域的深浅，除依照本色的深浅外，一般都是前深后浅的。

母爱

三、配彩类别

工笔花卉的配彩（整个工笔花鸟画也是一样），大体可分为墨彩、淡彩、粉彩、重彩四类。

1. 墨彩：不论勾线或不勾线，完全用浓淡墨来渲染表现的叫“墨彩”。墨彩以淡雅为佳，避免产生沉闷重浊的感觉；但也不宜淡而无味，有失精神。在画面感觉上要有“清新素雅”的效果为好。

墨竹

2. 淡彩：在白描和墨彩的基础上，用较淡的色彩渲染设色的叫“淡彩”。淡彩要做到“色不碍墨，墨不离色”，既能融合一体，又能见到笔情墨趣，这样才能显出淡彩“幽雅秀丽”的特色。

牡丹

皇冠鹦鹉

3. 粉彩：用勾染或没骨的方法，植物质色、水彩色及白粉为主，以稀薄的石色（矿质色）为副来设色的叫“粉彩”。粉彩勾线，应以淡墨为主。设色要做到“薄中见厚”；用粉要做到“晕化自然”，才能把粉彩的“娇丽明艳”表现出来。

戏昙花

4. 重彩：重彩多用勾填与勾染来表现。用色则以“石色”为主，设色较厚重，晕染也较困难，要特别重视设色的顺序、用色的厚薄、用笔的轻重、用水的多少等问题。重彩的色感是“雍容华贵、绚丽耀目”富有装饰味；染色以能做到“厚中生津、色无泛白、染接自然”为得法。

渲染方法

花卉的设色方法，在运用中是变化多端的。下面介绍几种在画花卉时常用的方法，按顺序，结合图例说明如下：

一、套染

方法：用“晕染”^①的方法，向同一方向，一层一层地由小面积加染成大面积，以完成明暗浓淡的颜色，为“套染”。套染设色，要注意用色薄、用水清、用笔顺的要点。

特点：比较容易达到“薄中见厚，厚中生津”的效果。对明暗浓淡的分寸亦便于掌握。

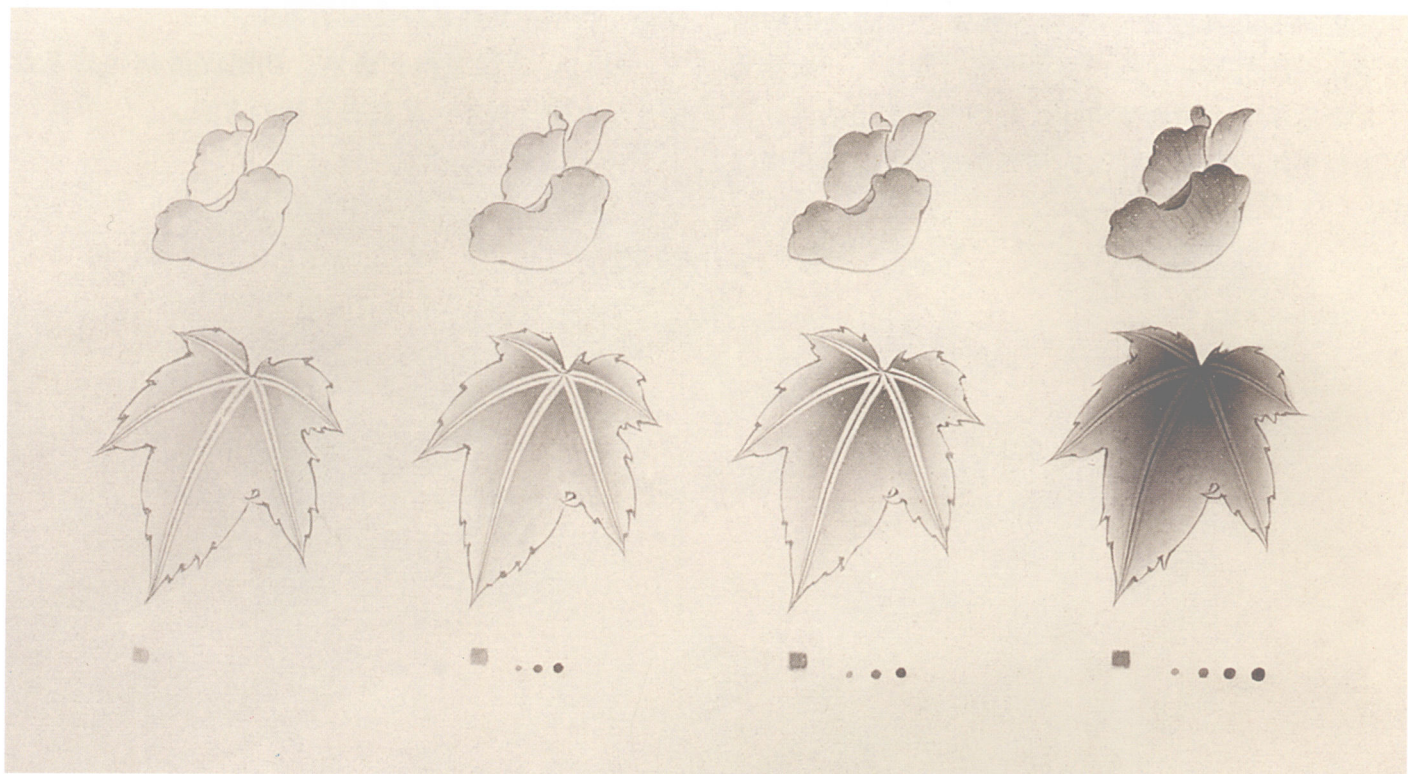
此图表现方法是“勾染”，配彩是“墨彩”，简

称“墨彩勾染”。用色是上等油烟墨。

在设色开始前，须从全局的情趣来考虑色调；对明暗的处理、色彩的配合、色相的变化，都要先有完整的设想。在设色过程中，要不断地观察效果，修正不适当的设想，力求达到理想的境界。决不能把设色看作是渲染浓淡的简单过程，机械地一遍遍涂色，而要把它看成是一种对生命的创造。

芙蓉

现按“步骤图”把染法说明如下：

1. 用轻墨勾线，然后用清墨把每片花瓣的最深处用“晕染”的方法渲染一次。

2. 用清墨根据设想的明暗浓淡，分别在每片花瓣上加染一次、两次或三次，这样染出大体的明暗浓淡，同时要注意光来自何方。

3. 从全局出发，对每片花瓣的明暗浓淡再进行观察思考，然后用清墨分别加染，以完成明暗深浅的设色。

4. 细心考虑，用淡墨或浓墨进行“醒染”^②，使画面“色足神显”。

①晕染：简称染，就是有深浅的上色法。其方法是右手同时拿两支笔，一蘸色、一蘸清水；先将色笔上色，然后蘸清水用轻快的笔调将颜色晕染开来，渐染渐淡，直到看不见一点色痕为止。晕染要注意两支笔的含水量：色笔的含水量，一般以着上纸面时，色有适当的饱和度为好。水笔的含水量，则以能滋润地引晕颜色，而不浸透颜色为准。

②醒染：亦简称提。在一幅画上，完成基本设色后，必须挂起来看一看，如有不足和缺点，则必须在有的地方加深色度，有的地方统一色调，以达到统一醒目的要求，称为醒染。在一幅画中，要从全局的色彩关系来决定醒染的部位和面积，决不能每片叶子平均醒染。

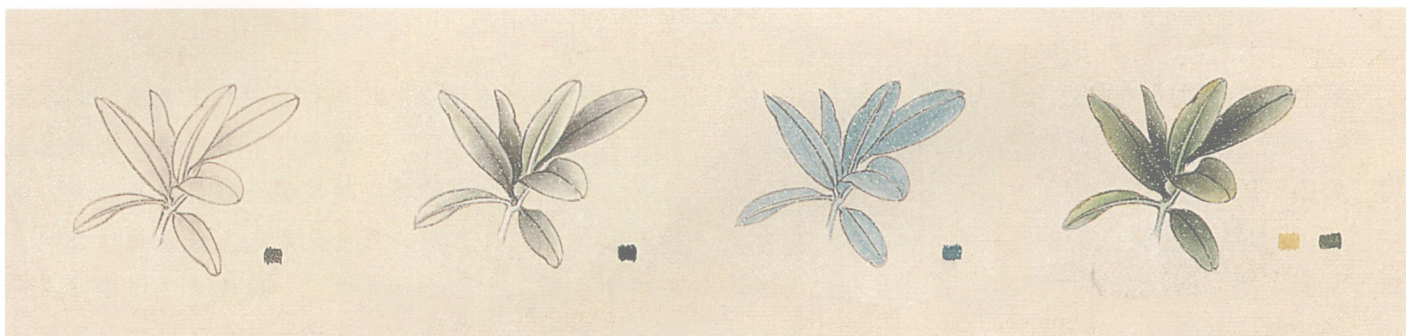
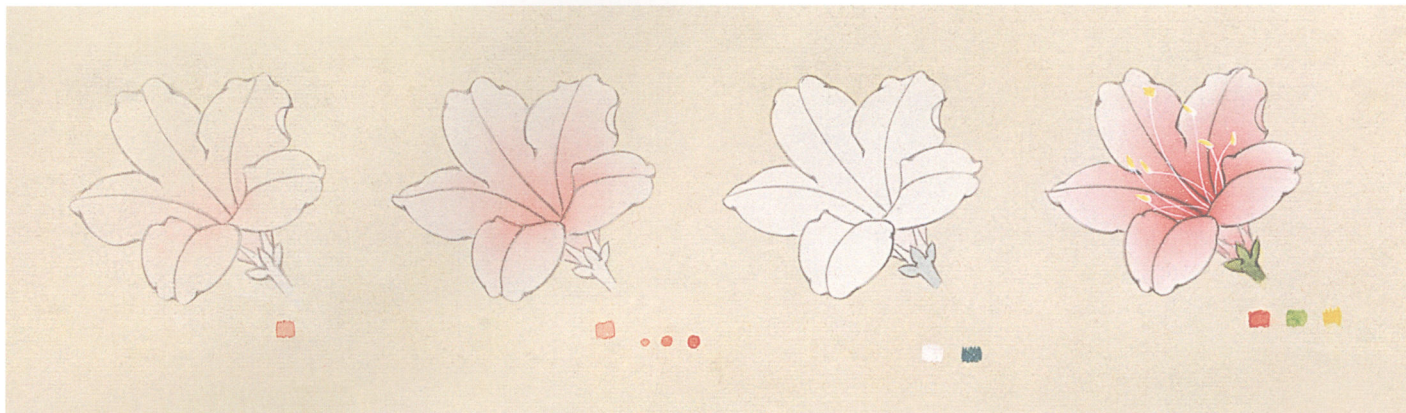
注：每个图例中的步骤图，顺序是从左而右。在每个步骤的具体形象下面，有不同色相的小方块，是表示渲染用色的色相和色度。小方块的顺序，也是从左到右；左方色先上，右方色后上。小方块下面，有的有三个小圆点，有的没有，没有的表示只染一次，有的表示染两次以上才完成形象中的色相。

二、先染后罩

方法：在花叶上，先用“套染”方法染出明暗浓淡，然后用另一种色“平罩”或“罩染”一次称为“先染后罩”。例如画树叶，先用老绿染出浓淡，再用嫩绿平罩；如画老叶，先用墨染最深处，再用老绿

加染，然后用嫩绿从叶尖向后罩染。

特点：色泽老嫩、娇艳，明暗深浅都较容易掌握，层次变化较多，是粉彩常用的方法。

此图是“粉彩色勾染”。用色是曙红、大红、花青、钛青蓝、藤黄、四绿。

- 花——
1. 用轻墨勾线，用大红色晕染一次。
 2. 调曙红加大红晕染两至三次。
 3. 调白粉从瓣根，渐染渐薄直到最深处。
 4. 背面平涂一遍白色。
 5. 用淡曙红醒染。

- 叶——
1. 用轻墨勾线，调花青加淡墨从叶根向叶尖染。
 2. 用花青调藤黄成绿色，加染两次。
 3. 调花青柠檬黄成嫩绿，从叶尖罩下去，再接四绿染到叶子的中部。
 4. 背面用三绿或四绿平涂全叶“背衬”一遍。
 5. 调钛青蓝、淡黄成嫩绿，平罩全叶，完成。