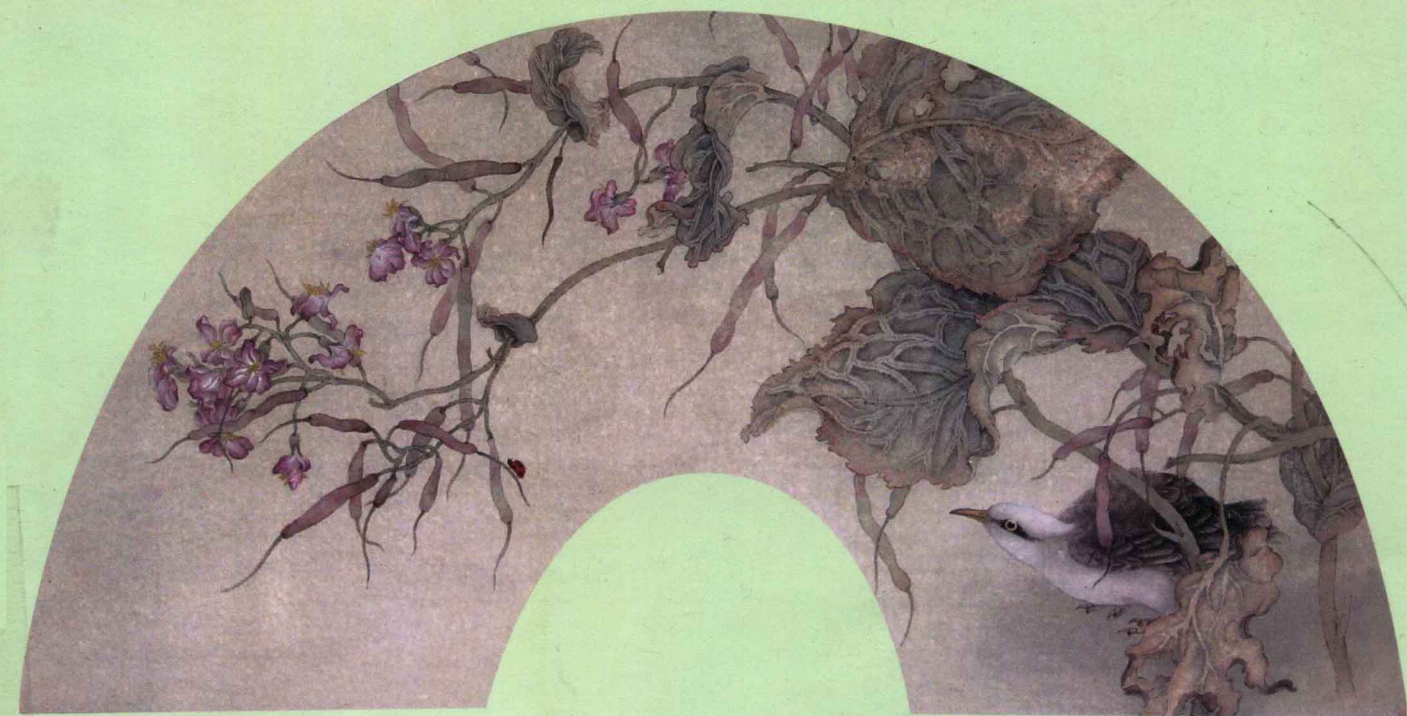
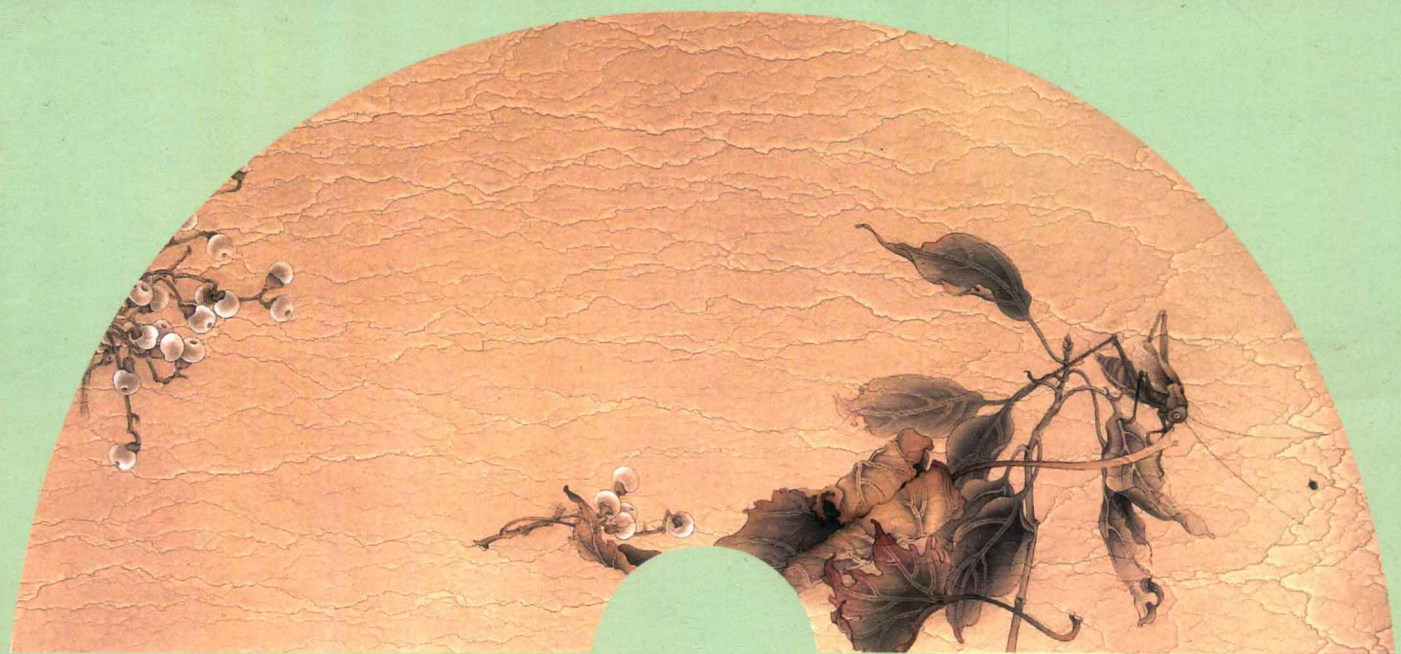

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

杨晓梅 绘

工

笔

扇

面

花

鸟

画

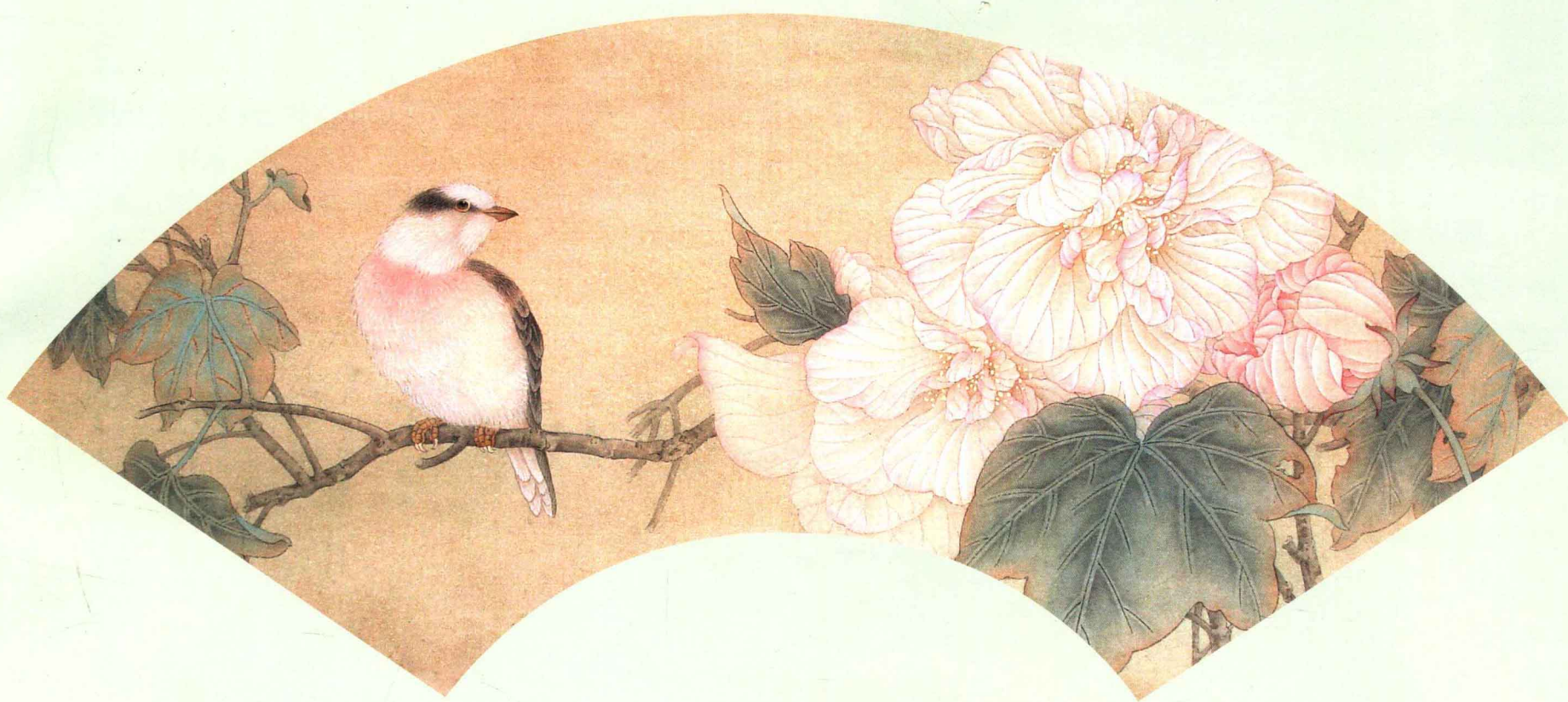
法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONG GUO HUA JI FA

工笔扇面花鸟画法

杨晓梅
绘

天津杨柳青画社

杨晓梅，现为中国美协会员、江苏省美协会员、南京市美协会员、江苏省文联书画研究中心研究员、江苏省国画院特聘画家、南京市书画院特聘画师、梅山书画院专职画师。

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔扇面花鸟画法 / 杨晓梅绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2012.7
(中国画技法)
ISBN 978-7-80738-929-3

I . ①工… II . ①杨… III . ①扇—工笔画—花鸟画—国画技法 IV . ① J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 160706 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

[http: //www. ylqbook. com](http://www.ylqbook.com)

北京锋尚制版有限公司制版 天津市豪迈印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm × 1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-929-3

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 — 3 500 册 定价: 28 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

步骤一 此图运用了动荡与平衡的构图原理。盛开的牡丹和低垂的叶片形成一开一合的动势，水平线上的山石与睡禽沉稳地压住了画面，使之呈现出相对的平衡。勾画白牡丹时线条须轻柔。为在单纯的白花瓣中显出线条的繁复，故采用双勾描出花蕊。勾画时要注意花丝与花药之间聚散、疏密之关系。山石的线条要勾画得富有质感，注意墨色轻重变化。

步骤二 薄白粉平涂花、鸟，再用土黄渲染背景。待干后整体刷上灰绿，趁湿用清水笔吸掉鸟身上的颜色。墨青分染正叶，淡朱磬和赭墨分染叶尖和花梗，赭石分染反叶，朱磬分染子房。淡墨晕染山石。

步骤三 豆绿分染花瓣基部（藤黄、花青、曙红酌情加墨，这几种颜色按不同比例可以调配出各种适应画面需要的豆绿色），统染正叶。

步骤四 分别用墨青与墨分染鸟羽，橘红晕染胸部及眼圈。淡墨青罩染山石，赭墨皴染枝干。

步骤五 白粉提染花瓣，注意前后两朵花的虚实处理。子房用朱磬醒提，花丝和花药分别用白粉和粉黄填画。鸟身分别用白粉和墨丝毛，用赭石罩染飞羽及尾部，粉黄勾画眼、爪。

步骤六 调整画面，用藤黄、曙红调成极淡的水色，分别把画面渲染数遍，使它们之间的色彩呈现出温润的变化。局部再用清水笔加以清洗，强调春雨润物的朦胧感，追求一种幽邃静谧的氛围。

步骤一 在扇面画中，匠心独具地经营空间感显得尤为重要。此图采用垂直的纱帘和水平的窗台分割画面，使之具有焕然一新的形式美感。此作品设色清丽，故用墨宜轻淡，线条应细中带刚，注意节奏变化。勾画纱帘时尤其要注意交接处不要全部封死。

步骤二 在拟想的窗外用粉黄渲染。

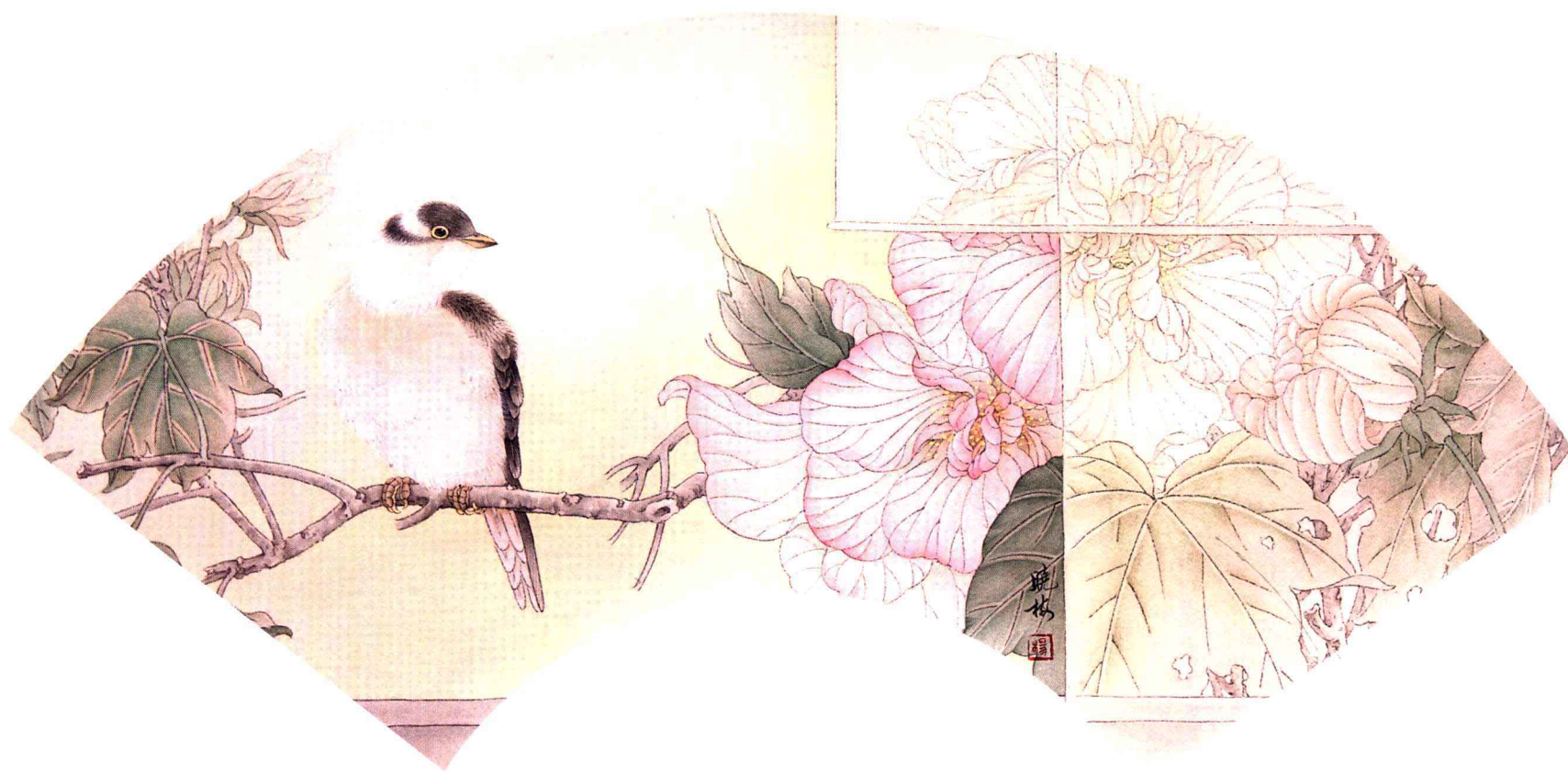
步骤三 用深绿分染正叶和花蕾，豆绿分染花朵的暗部。注意把握纱帘内外物体的深浅处理。

步骤四 用曙红分染花瓣的外缘，白粉沿花脉分染。反叶分别用赭墨和三绿分染，深绿统染正叶和花托。考虑到画面的虚实关系，把左上方的一朵花蕾略微洗淡。用墨分染鸟的眼、喙、头、爪与背，淡朱磳晕染胸部，豆绿晕染白羽处的结构。墨青分染枝干的结构。

步骤五 各部分颜色同步调整。鸟的眼、喙、爪用粉黄醒提，鸟身分别用墨和白粉丝毛。用墨皴染枝干，渲染窗台。分别用极淡的曙红、花青和藤黄渲染画面的窗外部分，使之呈现出色彩的微妙变化。最后用粉黄点花蕊。

步骤六 整体调整画面。略微加强窗外正叶的颜色，用朱磬轻染花蕊。整个画面要处理得静逸而明丽，浅红深绿帘外看，一片秋光无限。

步骤一 扇面虽小，章法讲究，要经得起推敲把玩。此图中的水仙、游鱼与水面形成纵横自如、游刃有余的态势，使画面取得了灵巧的平衡。水仙的叶和花是两种完全不同的质感，用笔时要注意柔韧中见力度。勾画鳞鱼时更要处理得当，整幅画面才能显得刚柔相济，鲜活灵动。

步骤二 先用薄白粉平铺花朵，再根据构图在画面中分别刷上淡灰绿、土黄与淡墨青，趁湿用清水笔洗掉前面花朵上的颜色，使之突显层次。

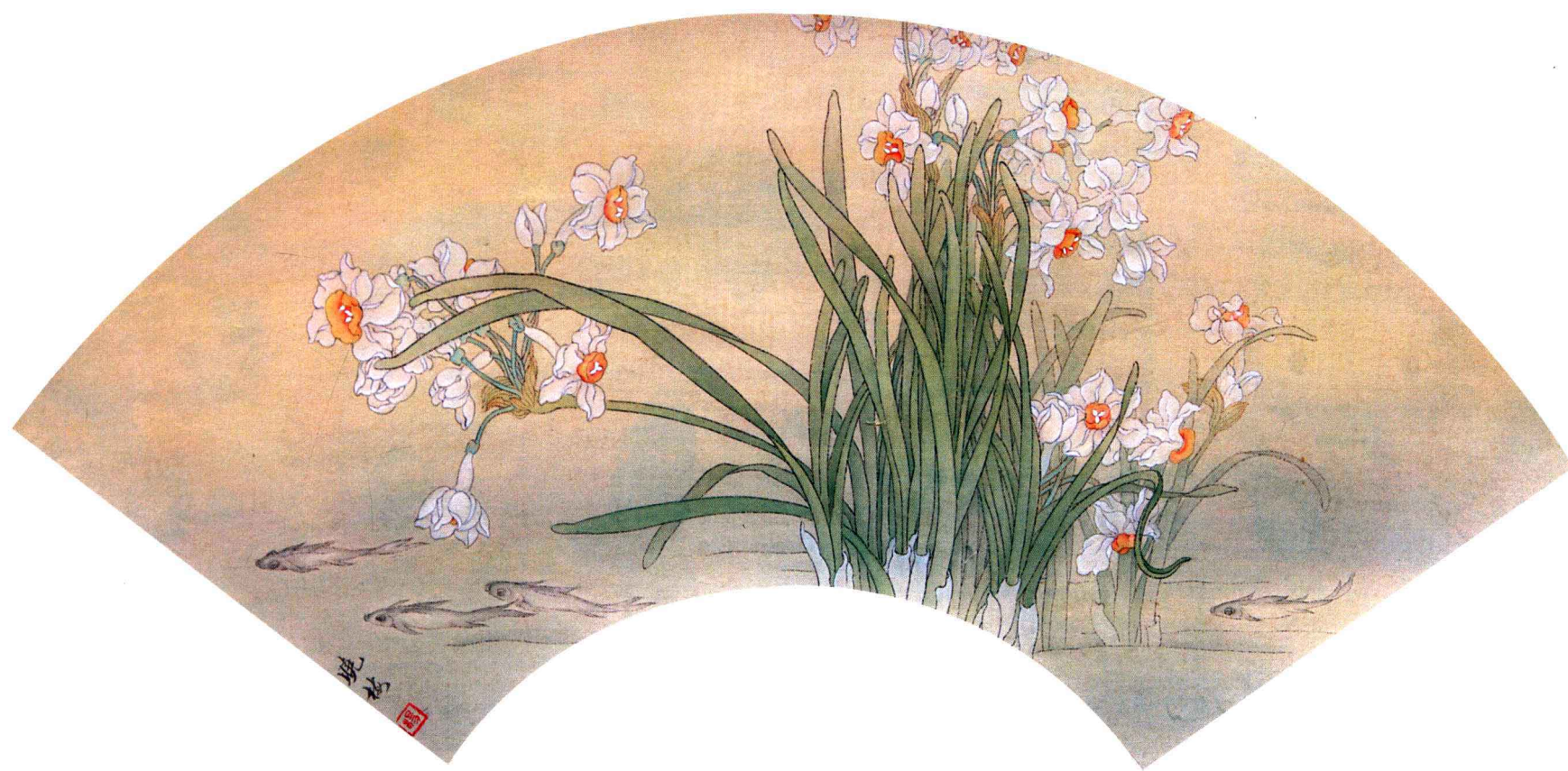
步骤三 用深绿分染叶片的正面，灰绿分染叶片的反面，注意处理好前后叶子的空间感。淡汁绿分染花瓣结构，再用白粉提染。

步骤四 加强叶子和花朵的颜色，用朱磬分染副花冠，三绿分染花梗，赭墨分染苞壳。墨青分染小鱼及水纹。

步骤五 用薄三绿统染叶子，用白粉进一步强调醒目的几组花朵，再用白粉点花蕊及提染根鳞。

步骤六 全面调整，在淡淡的绿调子中追求一种诗意，以体现“凌波仙子生尘袜，水上盈盈步微月”的效果。

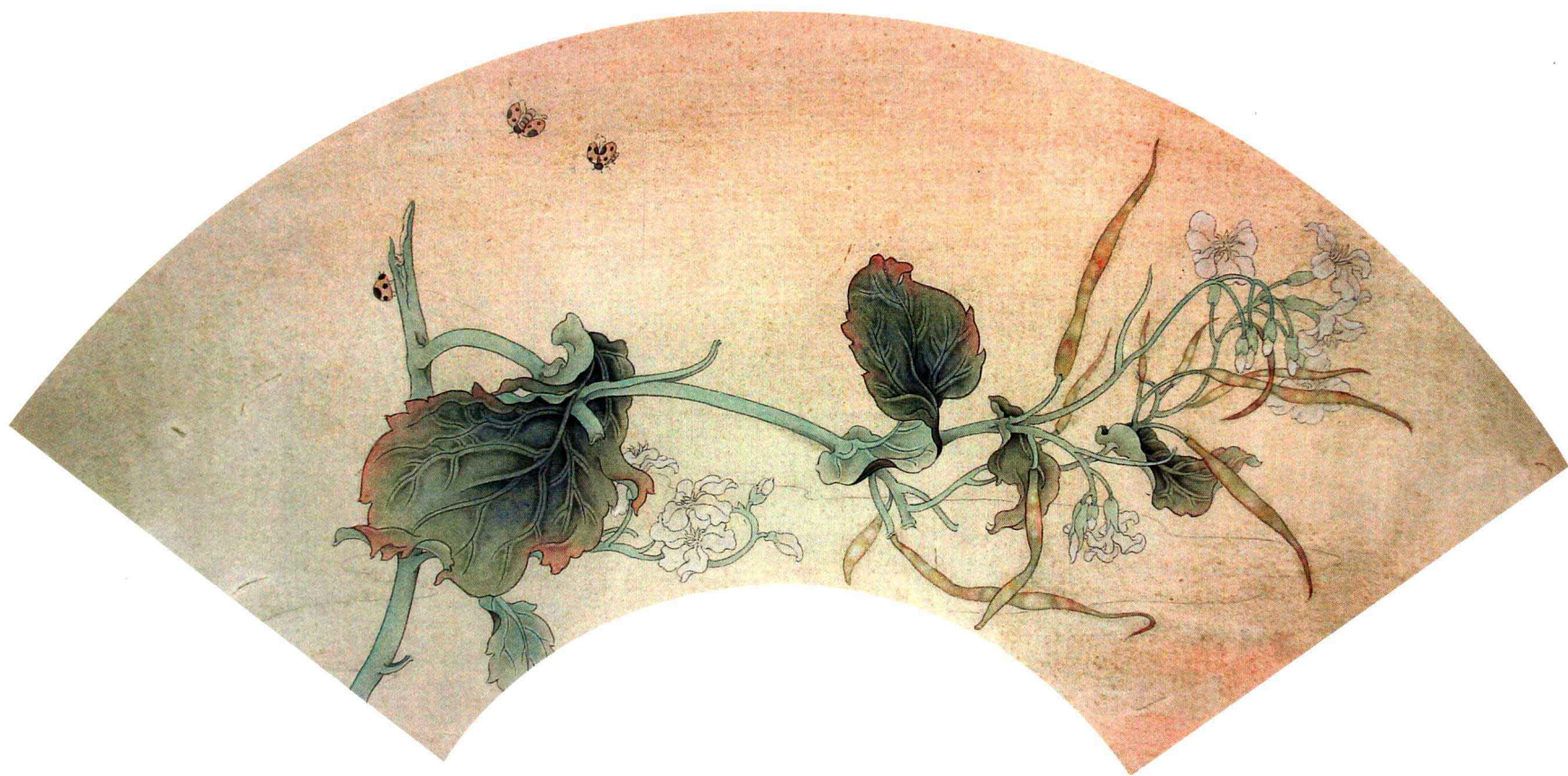
步骤一 扇面置陈布势于咫尺之中，描绘物象的纵与横、聚与散都要考虑周全。主体植物与地上的阴影、三只瓢虫之间分别构成一大一小两个不等边三角形，画面显得既稳定又活泼。根据构图用不同的墨色分别勾勒对象，用重墨勾画瓢虫的轮廓，注意表现飞翼的轻盈和透薄之感。考虑到花萼与地上投影的边缘线不宜太实，故用铅笔轻轻定位。

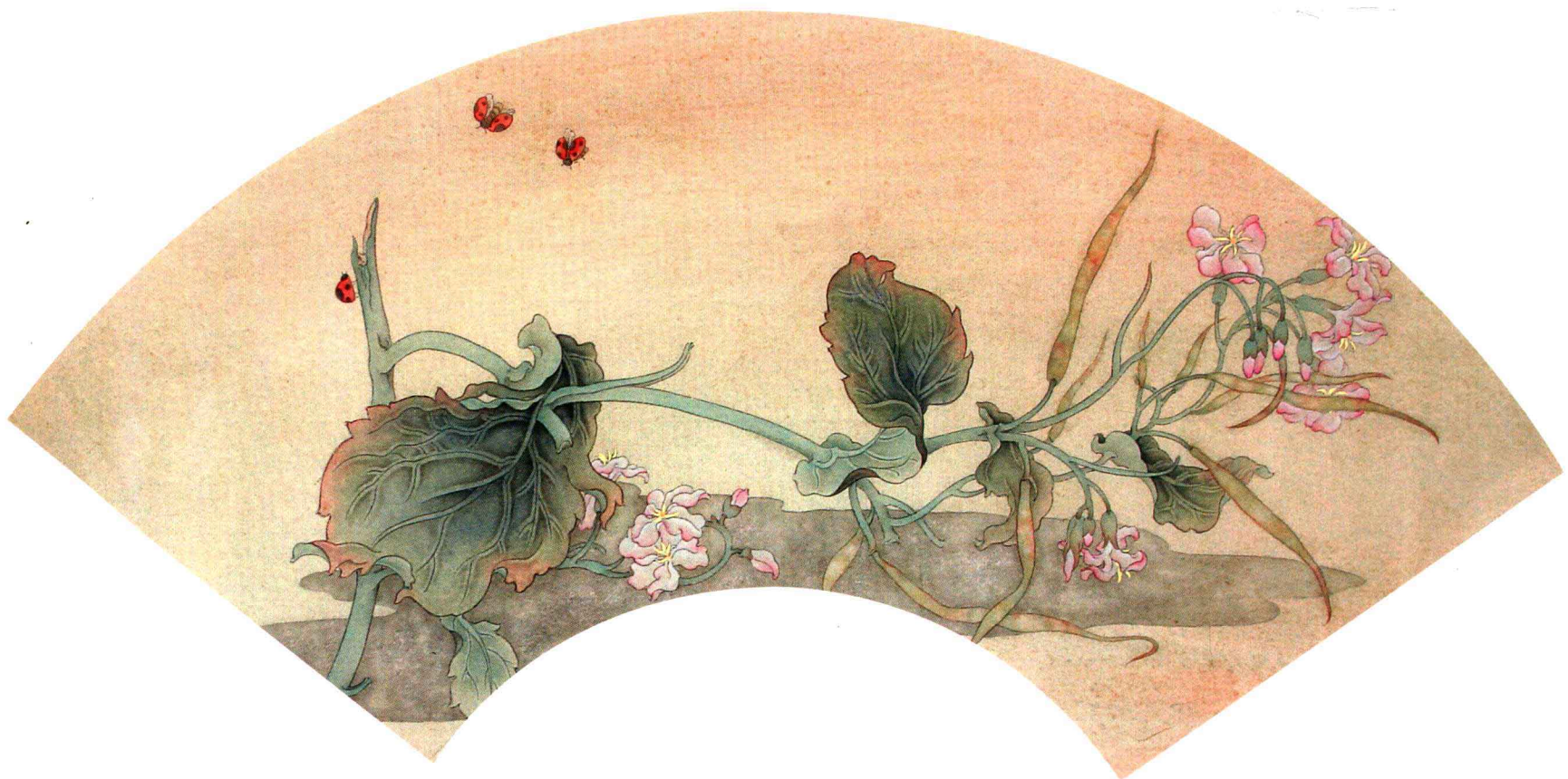
步骤二 花朵与花萼用薄白粉平铺，待干透后再刷底色。根据画面需要用偏绿调的仿古色和朱磬在不同部位交替刷成，趁颜色未干时用清水笔把花上的颜色吸掉。

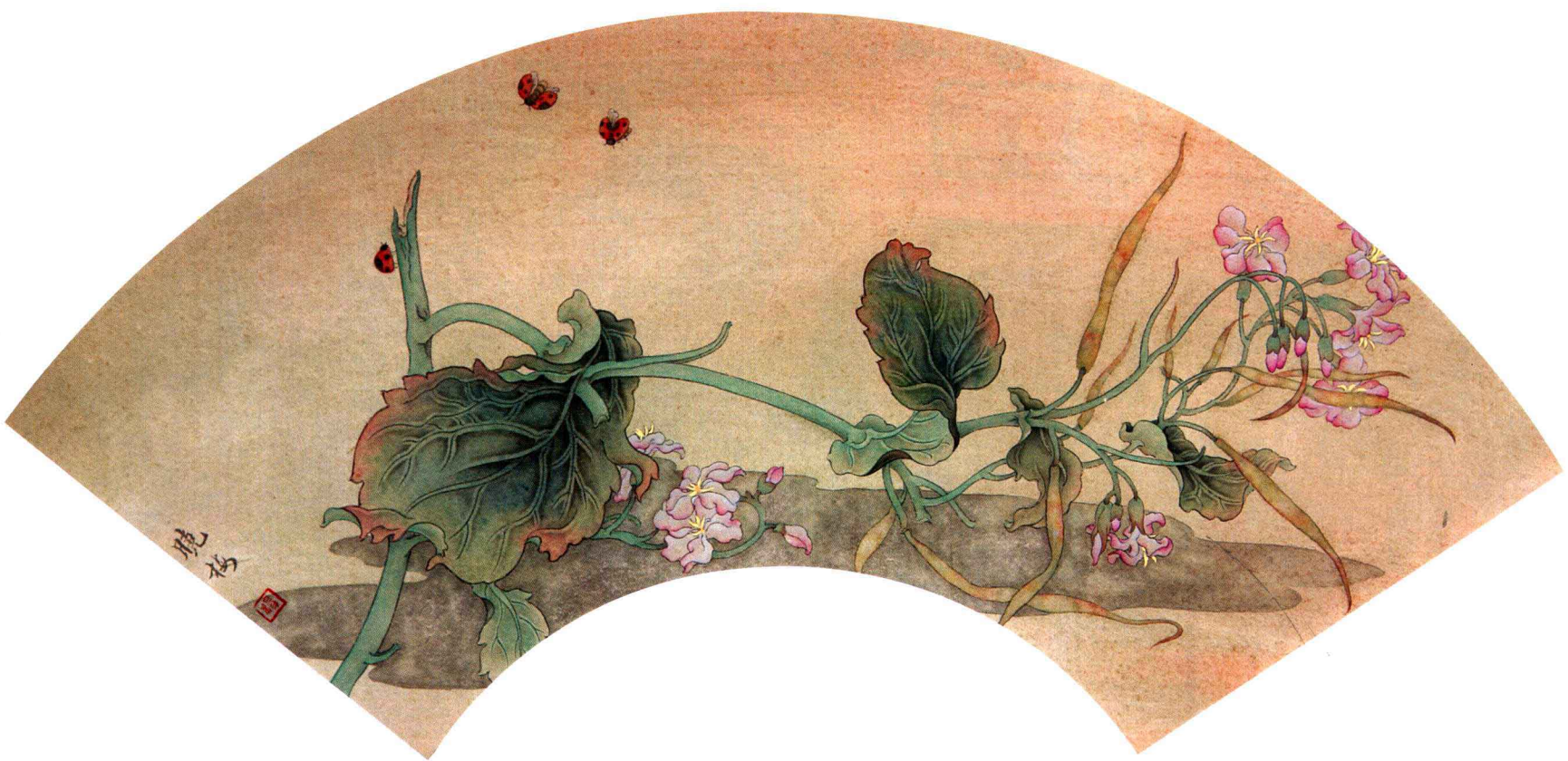
步骤三 叶子正面用重墨留水线分染，反叶和茎用淡墨分染。瓢虫的头部和背上的黑斑用重墨刻画，身体用淡墨分染。

步骤四 叶子正面用青绿和暗红色积水而成，反叶与茎、花萼用三绿略调赭石罩染。花荚用藤黄、豆绿、暗红积水，趁湿注入薄白粉。瓢虫用赭石打底色。

步骤五 花朵用曙红和白粉分别提染结构，用粉黄填画花蕊，再用朱磬加白粉点蕊。用朱砂略调朱磬提染瓢虫的背部，赭墨分染身体和飞翼的结构，再用白粉醒提。地上的投影用淡墨、花青、赭石积水而成。

步骤六 根据需要，局部调整画面背景颜色，使之具有雨后初晴、浅霞轻染的意味，但要谨慎把握暖色调的运用，切忌过于火气。最后题款钤印。

步骤一 扇面的构图强调巧妙合理。叶与花的挪让交叉、顾盼有致，鱼与水的若隐若现、虚实相生，表现出妙趣盎然的意境。用淡墨勾白荷花，莲蓬墨色略深，用重墨勾荷叶，茎用稍枯的墨色勾勒，并点上毛刺。勾画小鱼要注意笔墨虚实变化，头、眼要实，尾、鳍宜虚，使之自然灵动。整幅作品的线条要处理得轻松、流畅。

步骤二 用深浅不一的豆绿色分染荷叶反面的结构，白粉晕染亮部，淡墨分染荷叶正面和莲蓬，再用花青加墨统染正叶。用鹅黄加墨分染花朵内瓣、莲蓬和荷梗。

步骤三 荷叶反面用积水法处理。具体方法是先画右下一片，用大号白云笔调淡淡的黄绿水色平涂在轮廓线内，趁湿点上准备好的土黄、豆绿、墨青及赭墨，洒上清水让其自然渗化，形成斑驳的肌理，待干后再作调整，使整片叶子色彩自然过渡。用同样的方法再画其他两片荷叶。根据画面的需要，三片叶子在颜色的轻重和色调上要有所变化，使画面呈现既丰富又统一的效果。正叶用花青略加藤黄统染。莲蓬和荷梗用黄绿色罩染。

步骤四 红鱼用橘红稍加墨分染结构，头部刻画略为清晰。花瓣先用灰黄分染，再用白粉醒提及勾花脉，注意花朵的虚实处理。用花青与赭石调成湖蓝色烘染背景。