

美术基础教学系列丛书

李科宏 编绘

中国名花设色技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

中国名花设色技法

李科宏 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国名花设色技法 / 李科宏编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2012.1

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-798-5

I . ①中… II . ①李… III . ①工笔画: 花卉画—国画技法 IV . ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 209821 号

224309

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 张: 3

版 次: 2012 年 1 月第 1 版

印 次: 2012 年 1 月第 1 印

印 数: 1 — 5 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-798-5

定 价: 28 元

作者简介

李科宏，生于湖南郴州。多年从事专业绘画，作品造型生动，风格雅致，在继承传统的同时开拓创新。作品多次参加国内外书画大赛并获奖，现为职业画家。

目录

工笔花鸟画工具概述·····	2
《玉莲丽影》画法步骤（荷花）·····	3
《一片春心付海棠》画法步骤（海棠）·····	8
《清香》画法步骤（茶花）·····	13
《听花语》画法步骤（玉兰）·····	16
《天香》画法步骤（牡丹）·····	21
《秋菊》画法步骤（菊花）·····	26
《生如夏花》画法步骤（绣球花）·····	29
《君子兰》画法步骤（兰花）·····	34
《醉花荫》画法步骤（梅花）·····	37
《花间双雀自有情》画法步骤（芙蓉）·····	42
作品欣赏·····	45

作者简介

李科宏，生于湖南郴州。多年从事专业绘画，作品造型生动，风格雅致，在继承传统的同时开拓创新。作品多次参加国内外书画大赛并获奖，现为职业画家。

目录

工笔花鸟画工具概述·····	2
《玉莲丽影》画法步骤（荷花）·····	3
《一片春心付海棠》画法步骤（海棠）·····	8
《清香》画法步骤（茶花）·····	13
《听花语》画法步骤（玉兰）·····	16
《天香》画法步骤（牡丹）·····	21
《秋菊》画法步骤（菊花）·····	26
《生如夏花》画法步骤（绣球花）·····	29
《君子兰》画法步骤（兰花）·····	34
《醉花荫》画法步骤（梅花）·····	37
《花间双雀自有情》画法步骤（芙蓉）·····	42
作品欣赏·····	45

工笔花鸟画工具概述

中国工笔花鸟画历史悠久，早在宋代工笔花鸟画已发展成熟并名家辈出。工笔花鸟画以其独立的形制，丰富的内容、完善的手法，达到了形真意切、情景交融的崇高境界。这一画种以其独特的工具材料影响着它的形式面貌。因此对工具材料的认识及正确熟练地使用，是我们学习工笔花鸟画应有的专业基础。现在，就画工笔花鸟画所使用的工具材料作简单的介绍。

一、笔：主要分勾线笔、染色笔、底纹笔三部分。勾线笔有软硬之分，通常用较硬的长锋勾线笔。其笔锋长而富有弹性，很适合勾线之用。当然根据个人习惯也可选其他的勾线笔。染色笔以羊毫和兼毫笔为宜，要求吸水性强，这种笔无论是填色还是当水笔分染都很好用。狼毫笔因吸水性不强一般不太适合工笔渲染用，但可用在工笔局部山石和树干的皴擦上。底纹笔一般以纯羊毫为宜。根据画的大小可选用大小不同的笔。

二、墨：工笔画的绘制主要用有光泽的油烟墨。很多画家用较好的油烟墨块自己磨墨作画。自己磨墨作画墨的着附力强，不跑墨，装裱也不脱落。另外，市面上出售的高档墨汁，质量也较好，也可以使用。但也有一些质量较差的墨汁勾浓线时容易跑墨，不建议使用。

三、纸：工笔绘制一般选用不渗水的熟宣和熟绢。熟宣分清水书画宣、云母宣、仿古宣和蝉翼宣等几种。清水书画宣和云母宣纸质较厚耐磨很适合作画，但过稿不是很清楚。仿古宣适合画仿古的一些体裁作品，省去了打仿古底色的工序。蝉翼宣很薄适合过稿，但缺点是纸薄经不起多次渲染、易皱，所以蝉翼宣只适合画些小的作品，不合作大面积渲染的作品。熟绢也是绘制工笔花鸟画常用的材料。好的熟绢薄而透明又非常耐染，是很好的工笔绘制材料。

四、砚：砚可选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚。选择时可用手触摸砚底，手感细腻又有微涩的感觉为好，另外还可用嘴对砚哈一哈气，若生水的必是好砚。

五、颜料：中国工笔花鸟画颜料主要是用中国画颜料。市面上常见的是管装的中国画颜料，管装颜料价格便宜但质量一般，创作时可选用更高级一点的中国画颜料。

六、调色碟：可选用瓷器店出售的用来餐桌上装调料的平底小碟来调色，这种小碟大小合适，很适合调色，也好清洗。另外也可选用文具店出售的塑料调色盘。

七、笔洗：国画专用的笔洗一大一小各备一个，大的用来洗笔，小的用来染色。普通的小盆或者能装水的器具都可以充当笔洗。

八、杂项：印章、印泥、镇纸、电吹风、吸水纸等也是工笔花鸟画作画时常用到的一些工具。

《玉莲丽影》画法步骤（荷花）

步骤一 用淡墨勾荷花花瓣，浓墨勾荷正叶，中墨勾荷反叶、莲蓬、荷杆、水草及浮萍。用长锋勾线笔勾线，力求用笔稳健，线条流畅。

步骤二 荷花花头用钛白加水调成淡白色平涂，注意钛白不可太浓，以免伤了花头墨线。把画面用水打湿，用酞青蓝加墨渲染背景。画面四周用色要重些，中间要淡些，营造一种光感效果。初学者如果一次达不到效果，可以在画面干后重新打湿再调整画面。

步骤三 荷花花瓣用藤黄加酞青蓝加少许墨和少许朱磬调成一种淡灰黄绿色来分染，莲蓬用藤黄色平涂。荷叶不分正反面全部用酞青蓝加墨分染，背景和浮萍也用此色分染和调整。

步骤四 用藤黄加酞青蓝和少许墨调成草绿色分染荷花花瓣，根部要染得重些，然后正瓣根部再用藤黄加少许曙红调成中黄色罩染。莲蓬用藤黄加朱磦分染。荷叶、荷杆、水草、背景、浮萍用酞青蓝加墨继续分染调整。

步骤五 用酞青蓝加藤黄和少许墨调成草绿色丝荷花花瓣上的花脉，用藤黄加少量朱磬用立粉法点花蕊，干后用浓白粉点蕊尖。莲蓬上的莲子用白色平涂后用胭脂勾勒。荷叶、水草、浮萍、背景用酞青蓝加藤黄调成绿色罩染。用三绿提染荷叶、荷杆。墨绿色点荷杆上的刺。三青提染水草和浮萍。水草叶尖和虫蛀部分用朱磬加藤黄和少许墨调成赭黄色分染。

《一片春心付海棠》画法步骤（海棠）

步骤一 用淡墨勾海棠花头和小鸟的胸腹，较浓的墨勾正叶和小鸟的眼睛、嘴。中墨勾反叶、枝干和小鸟的翅膀、尾羽、爪。用笔要稳健，运笔速度适中为宜。

步骤二 用朱磬加墨加藤黄和少许酞青蓝调成仿古色刷底色，用淡色分几遍来刷，花头处趁画面没干时用吸水纸吸走上面的颜色。注意刷时要有浓淡变化。接着用淡三绿来渲染调整画面，进一步强化意境，同时也使底色更有变化。最后用藤黄加少许曙红和少许墨调成中黄色整体淡淡地罩一层画面，使画面更协调统一。

步骤三 用钛白加水调成淡白色整体平涂花头，然后在用曙红加朱磬和少许墨调成淡朱红色平涂花的反瓣，花头正瓣用朱红色统染。叶子用酞青蓝加墨分染。枝干用狼毫笔的笔尖蘸中墨皴擦，注意用笔稍干。茎用朱磬加墨和藤黄调成赭黄平涂。小鸟用赭黄罩染后用淡墨分染。中黄色平涂眼和嘴再分染淡墨。赭色平涂爪。

步骤四 用曙红加朱磬和少许墨调成朱红色继续分染花头，重点花头可以染得对比强烈一些。茎用曙红加墨分染。正叶用酞青蓝加墨继续分染。淡墨分染枝干。鸟用中墨再进一步分染刻画，用酞白染出白色部分。浓墨点小鸟眼睛。

步骤五 用钛白加水调成白色提染花头亮面，重点花头要提染得亮些。淡白色勾花丝，藤黄加少许墨加曙红调成土黄色点花蕊。淡胭脂提染部分叶尖。枝干用中浓墨点苔。小鸟的爪用浓白粉沥粉后罩染中黄色。最后用墨和钛白丝毛，浓钛白点小鸟眼睛高光。

《清香》画法步骤（茶花）

步骤一 用淡墨勾花头和小鸟的胸腹，浓墨勾正叶和小鸟的眼睛、嘴。重墨勾小鸟的翅膀、尾羽和爪。中墨勾反叶、枝干。

步骤二 用底纹笔蘸清水打湿画面，以石青为主加墨加少许朱磬和少许藤黄调成偏蓝的灰色来刷底色，花头处趁画面没干时用吸水纸吸走上面的颜色。每次用色不要太重，可以分几次来刷。最后在画面的上方淡淡地染上一层中黄色，以丰富画面的色彩，使底色有些变化。