

工笔花鸟从入门到精通

经典花卉

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社

扫描封底二维码，

回复工笔画，看视频课

工笔花鸟从入门到精通

经典花卉

乐鸟工作室 著

图书在版编目（C I P）数据

工笔花鸟从入门到精通. 经典花卉 / 飞乐鸟工作室
著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2018. 7
ISBN 978-7-5170-6482-4

I. ①工… II. ①飞… III. ①工笔花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第101590号

- 书 名：工笔花鸟从入门到精通 经典花卉
GONGBI HUANIAO CONG RUMEN DAO JINGTONG JINGDIAN HUAHUI
- 作 者：飞乐鸟工作室 著
-
- 出版发行：中国水利水电出版社（北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038）
网址：www.waterpub.com.cn
E-mail:sales@waterpub.com.cn
电话：（010）68367658（营销中心）
- 企 划：北京亿卷征图文化传媒有限公司
电话：（010）82960410、82960409
E-mail:service@bookexplorer.cn
- 经 售：全国各地新华书店和相关出版物销售网点
-
- 印 刷：北京东方宝隆印刷有限公司
规 格：210mmx285mm 16开本 8印张 141千字
版 次：2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷
定 价：49.90元

凡购买我社的图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

◆ 掌中调丹砂·山茶

〇四〇

◆ 花落乱浮杯·碧桃

〇三二

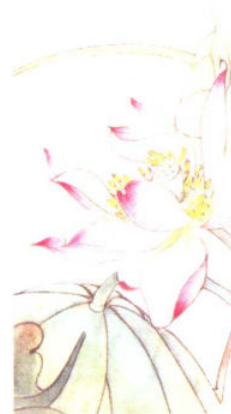
◆ 凌波仙子生尘袜·水仙

〇二六

◆ 花开时节动京城·牡丹

〇一八

◆ 开过尚盈盈·荷花

〇一〇

◆ 使用说明

〇〇六

绰约新妆玉有辉·玉兰

〇七六

远比水间红·芙蓉

〇六八

点缀玲珑岩下草·昙花

〇六〇

突岩深缝妙香稠·兰花

〇五四

此花开尽更无花·菊花

〇四六

白描线稿

飞来蝴蝶忽成团·绣球

当时应逐南风落·桂花

翠颰红英高百尺·凌霄

芳馥蝶尚留·萱花

翩然飞上翠琼簪·朝颜

一〇〇

一一二

一〇四

〇九八

〇九〇

〇八二

月季

虞美人

梅花

扫码关注，
 回复工笔画，看基础视频效果
 回复工笔画 003，看更多花卉画法
 回复工笔画 004，下载全书线稿大图

工笔花鸟从入门到精通

经典花卉

乐鸟工作室 著

前言

中国是喜花的国度，对于花的赞美、花的记录和花的描绘已经延续了几千年。但归根结底，祖先们其实是在以花喻人，以花赞美人。

花之一生，春生夏荣，总是在努力达到最完美的绽放。人们除了欣赏和追求花卉的娇艳与美好，更多时候是从花的身上看到我们自己的影子。释家有言，『一花一世界，一叶一菩提』正是此意。所以我们才有了诸如花中四君子等以人的品格对花进行的归类，古人会以竹之外直中空、韧而有节比喻人坚忍不拔的气节；以梅之凌寒开放、孤芳自赏比喻人卓尔不群的清高。可以说，画花就是在画人。

中国地大物博，有着许多奇花异草，古往今来，花卉一直都是文人墨客描绘的对象，例如唐代《簪花仕女图》中宫廷仕女发簪上的鲜艳花束，又如宋代花鸟画中频频出现的芙蓉，无不透露出人们对花卉的喜爱。

所以我们精心挑选了中国传统文化中十八种被广泛赞美的、经典的花卉，用传统工笔画的技法进行描绘。希望能够带着大家一起去感受传统国画之美、经典花卉之美。

掌中调丹砂·山茶

〇四〇

花落乱浮杯·碧桃

〇三二

凌波仙子生尘袜·水仙

〇二六

花开时节动京城·牡丹

〇一八

开过尚盈盈·荷花

〇一〇

使用说明

〇〇六

白描线稿

一二〇

飞来蝴蝶忽成团·绣球

一一二

翠颭红英高百尺·凌霄

〇九八

芳馥蝶尚留·萱花

〇九〇

翩然飞上翠琼簪·朝颜

〇八二

月季

虞美人

梅花

扫码关注，
 回复工笔画，看基础视频效果
 回复工笔画 003，看更多花卉画法
 回复工笔画 004，下载全书线稿大图

◆ 绰约新妆玉有辉·玉兰

〇七六

◆ 远比水间红·芙蓉

〇六八

◆ 点缀玲珑岩下草·昙花

〇六〇

◆ 突岩深缝妙香稠·兰花

〇五四

◆ 此花开尽更无花·菊花

〇四六

我们共选择了十八种不同品种的花卉，绘制了三十多张花卉的工笔画，每一种花卉作为一个案例单独讲解绘制，并循序渐进地介绍绘制步骤。为了更好地掌握案例绘制要点和工笔画绘画技法，下面我们先来了解一下如何正确使用这本书。

❖ 内容特点

名称 案例首页为该种花卉的名称，我们选择了耳熟能详并且经典常见的花卉，并附上该种花卉的介绍。

分析 每个案例的第二页为该种花卉的结构分析以及白描技巧，同时讲解其用色和局部展示，让读者知其然亦知其所以然。

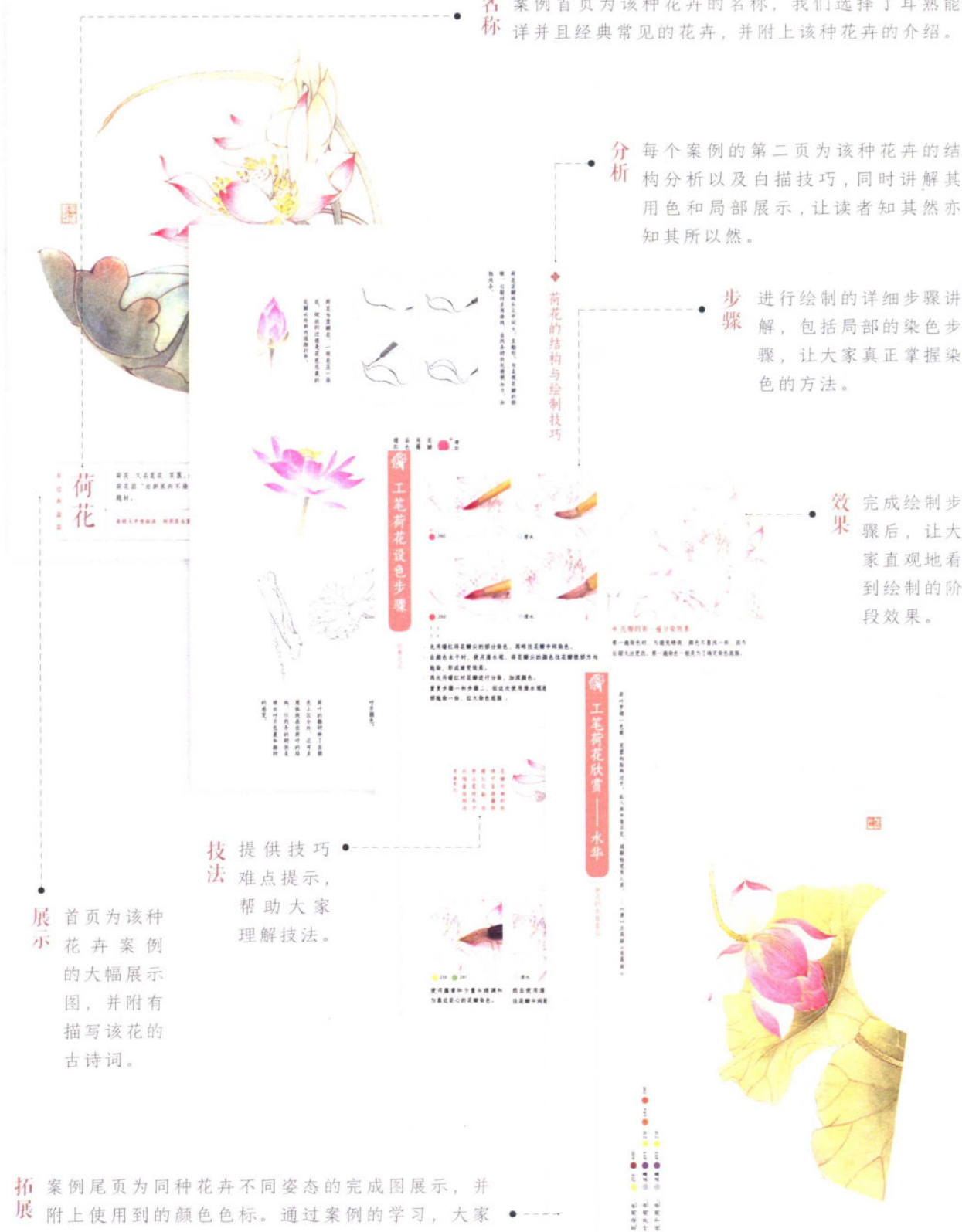
步骤 进行绘制的详细步骤讲解，包括局部的染色步骤，让大家真正掌握染色的方法。

效果 完成绘制步骤后，让大家直观地看到绘制的阶段效果。

技法 提供技巧难点提示，帮助大家理解技法。

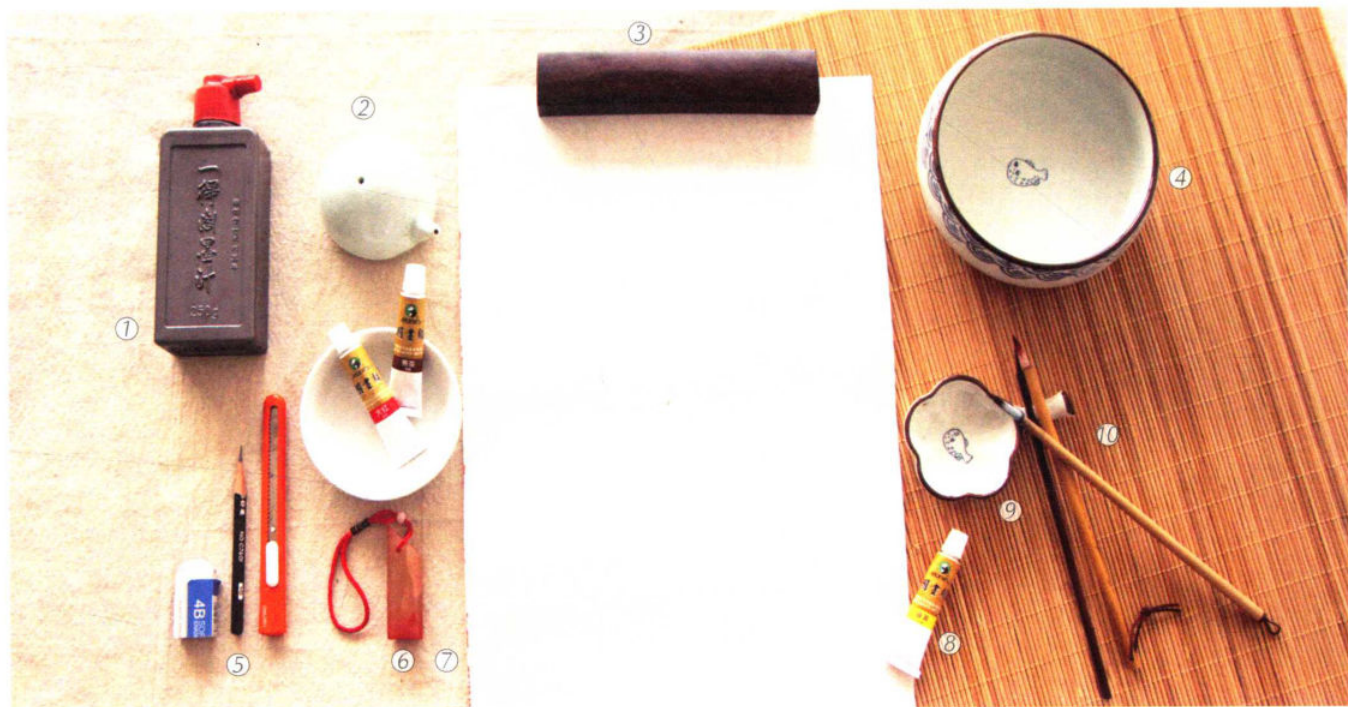
展示 首页为该种花卉案例的大幅展示图，并附有描写该花的古诗词。

拓展 案例尾页为同种花卉不同姿态的完成图展示，并附上使用到的颜色色标。通过案例的学习，大家可以参考完成图自行进行临摹。

❖ 工具和材料介绍

我们需要用到的都是传统工笔画最基本的工具和材料，工具简单并且实惠易得。下面对工具和材料进行简单介绍。另有一些特殊的、未使用到的工具，暂时不作讲解。

①**墨汁** 本节选用国画专用墨汁作为上色时的墨色需要。

②**水滴** 工笔画的用水是比较讲究的，用水滴加水能更好地控制水量的多少。

③**画板及镇纸** 画板、镇纸是为了让绘制时画面更平整。在特殊情况下，也可以用纸胶带将宣纸四周粘贴牢固避免受水后纸面起皱。

④**笔洗** 用于盛放清水，或清洗毛笔。

⑤**橡皮、铅笔和美工刀** 铅笔和橡皮可用于绘草图和起稿，美工刀用于裁纸。

⑥**印章和印泥** 绘制完成后，盖上印章，可以增强画面的完整性。

⑦**熟宣纸和熟绢帛** 绘制工笔需要使墨色不洇散且能耐受住层层皴染的纸张，因此多选用胶矾水处理过的熟宣或熟绢、熟帛。

⑧**颜料** 需要使用国画专用颜料。

⑨**调色盘** 用于盛放颜料和调和颜色。

⑩**毛笔** 至少配备三支毛笔，分别为勾线用的小号叶筋笔，染色用的小白云，蘸取清水用的中白云。

❖ 颜料色标

案例绘制所使用的国画颜料为马利牌国画24色颜料，以下是该颜料的色标。

218 藤黄	398 朱砂	492 二青	592 二绿	684 赭石
242 鹅黄	399 硃磬	493 三青	593 三绿	699 焦茶
302 大红	400 胭脂	495 花青	451 酞菁蓝	793 黑色
316 橙黄	439 紫色	511 翡翠绿	591 头绿	104 钛白
390 曙红	443 群青	393 牡丹红	455 湖蓝	

除了颜料以外，墨与水调和出的五种色彩差别，以及清水的色标如下图。

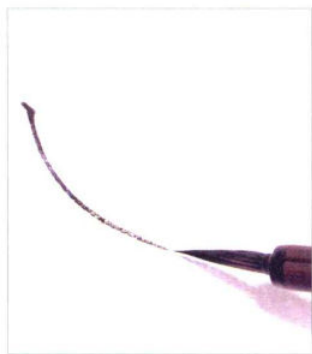
● 焦墨	● 清墨
● 浓墨	● 淡墨
● 重墨	● 清水

❖ 基本技法

因为本书以中国传统花卉为主要表现题材，所以书中涉及的技法也是围绕绘制各种花卉常用的技法总结出来的，下面讲解正文部分绘制步骤时，会对使用到的术语进行相关说明，使大家能更加清晰地理解步骤内容。对于本书未涉及的绘制技法暂时不作讲解。

双勾白描法，是指用勾线笔勾勒物体的外型轮廓的方法，这种方法能让物体的轮廓线呈现出轻重缓急的变化和粗细顿挫的节奏，是工笔画区别于其他画种最为显著的绘画特征。

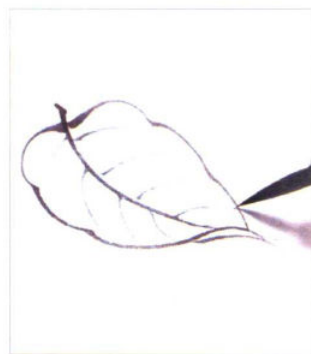
双勾白描法

起笔时用力稍重，略带侧锋，收笔时减轻用力，用轻扫的方式抬起笔锋。

线条转折时，采用顿笔、中锋侧锋转换衔接的方式过渡。

根据所绘物体的不同，控制线条粗细，如叶片轮廓线条粗、叶脉线条稍细。

使用蘸取颜色的笔从线条闭合侧开始染色，比如从叶片中间叶脉的一侧往叶片边缘染色。

然后在颜色水分未干时，使用蘸取清水的笔，将颜色往开放处拖染过渡。

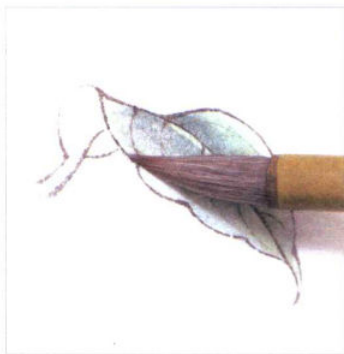
不同部位的染色方法相同，只是染色范围和染色方向有变化。

分染法
分染法，是指染色时，先用染色笔染色，再用清水笔拖染过渡，使得颜色深浅渐变均匀的方法。

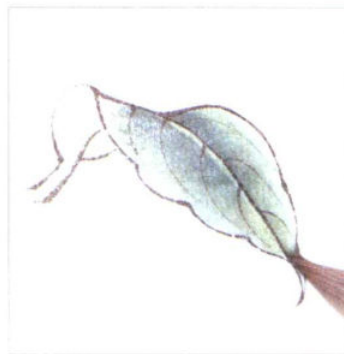
罩染法
罩染法是指用染色笔蘸取颜色后，在一个线条闭合的范围内，均匀平涂一遍颜色，让整个物体表面罩上一层叠加色的方法。

例如将整个叶片进行罩染，就是在叶片的外轮廓线范围内，全部进行平涂染色。

罩染时注意全部的颜色都要在水分未干时完成，同时控制好水量，不宜过多或过少。

染色的范围应该涵盖物体的所有轮廓线，避免出现轮廓线与内部颜色脱节的情况。

沥粉法

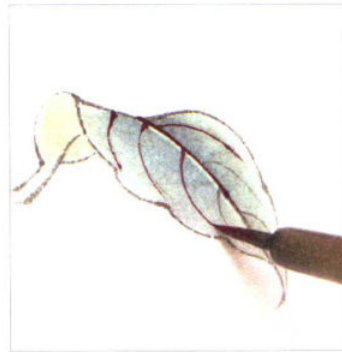
沥粉法是工笔画中用来点蕊、醒线的方法，是指蘸取浓厚的颜料后，直接覆盖于最上层颜色之上。可起到醒目、显眼的作用。

例如为叶片的叶脉醒线，用湿润的勾线笔蘸取不加水分的颜料。勾勒在叶脉的白描墨线之上。

醒线覆盖时的线条注意要比本身墨线稍粗一些，使墨线被完全覆盖。

醒线用线的粗细根据白描时的用线方式，同样采用双勾的方法，粗细也与之相同变化。

❖ 常见问题解答

问：绘制工笔画只能用熟宣纸吗？

答：因为绘制工笔画需要层层染色，为避免用色晕染，所以要使用不透水的熟宣纸。当然也可以使用胶矾水对生宣纸进行加工，反复涂刷，让生宣纸变成熟宣纸，也可选择用熟绢或熟帛。

问：如何分辨宣纸的生熟？

答：在购买宣纸时，商品介绍一般都会说明。在未说明的情况下，可以将一滴清水滴在纸面上，如果水分立即被纸吸进去并晕染开，则是生宣；如果水分未被吸收，而在纸面形成水滴，则是熟宣。

问：如何挑选适合工笔画的毛笔？

答：前面讲到工笔画的用笔，有三支即可。挑选毛笔主要看笔锋的材质和形制，材质主要分软毫和硬毫两种，常见的硬毫有狼毫、紫毫，常见的软毫有羊毫和鸡毫，还有一种介于硬毫与软毫之间的，称为兼毫。一般勾线笔使用狼毫制作的叶筋笔最佳；染色笔可以笔锋稍硬一些，常选用紫毫或者兼毫的白云笔；清水笔则应选用软毫笔，用羊毫的白云笔即可。

问：胶管颜料、矿物颜料和颜彩有什么区别？如何选择国画颜料？

答：胶管颜料使用方便，价格较低，用于练习使用足矣，它的缺点就是颜色不够鲜艳，调和后容易变脏；矿物颜料使用较为麻烦，需要在使用时先进行研磨，工序比较烦琐，但显色效果好，作品保存时间长且不易变色；颜彩的显色很好，渲染度佳，是比较适合用于画国画的，但它的价格一般比较高。综上所述，大家可以根据个人情况挑选颜料。

问：工笔画的染色层数由什么决定？

答：染色层数没有固定的标准，一般通过在绘制过程中不断地染色而判断是否合适。染色层数过多，会延长绘制的流程和周期，但如果染色层数太少，颜色无法均匀地过渡和渐变，就会失去工笔画特有的美感。

问：绘制工笔花卉时，如何判断应该使用的颜色？

答：绘制工笔花卉时，应该抛弃影响颜色的外部条件，如光线、结构等的影响，只考虑花朵的固有色。尽量选择较为鲜艳的颜色，调和的颜色最好不要超过三种，避免颜色变脏影响花朵的质感。染色层数也不要过多，要让花瓣呈现出薄、透、轻、艳的质感。

开
过
尚
盈
盈

荷花

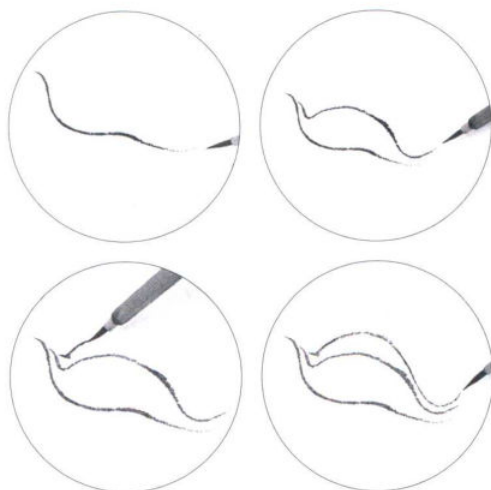
荷花，又名莲花、芙蕖、水芙蓉、水华、水芝和中国莲等，花期为六至九月。荷花因“出淤泥而不染”的高尚品格，成为古往今来人们所推崇的绘画题材。

泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。

——【南宋】杨万里《小池》

荷花的结构与绘制技巧

荷花花瓣两头尖中间大，呈船形。为表现花瓣的娇嫩，勾勒时多用曲线，在线条转折处稍稍加力，加粗线条。

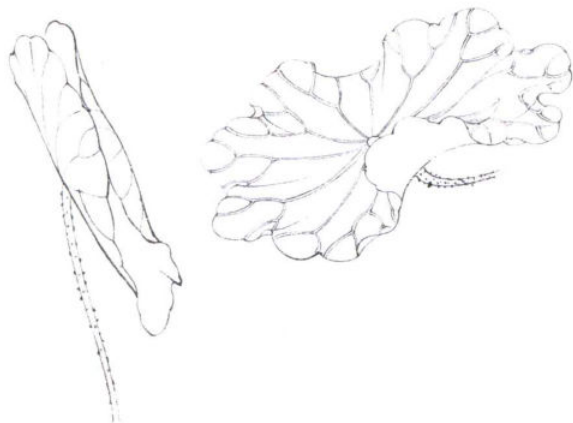

荷花为重瓣花，一枝花茎一朵花，绽放的过程是花苞包裹的花瓣从外到内逐渐打开。

曙红
藤黄
头绿

花瓣内外侧颜色不同，内侧使用藤黄，可略加少量头绿调和，染色靠近花心一端。外侧使用曙红染色。

荷叶的翻转除了在颜色上区分外，还可多用弧线画出荷叶的结构，以线条的转折表现出叶片包裹和翻转的感觉。

花青
藤黄
赭石

叶片边缘略加赭石会更添自然之感。

花青和藤黄比例的不同，可调和出深浅不同的绿色，用来表现叶片颜色。