

《牡丹》周宏

图书在版编目(CIP)数据

工笔百花快速入门. 1 / 周宏, 沈雁鸿著. -- 南京:
江苏凤凰美术出版社, 2019.4

(一周一画)

ISBN 978-7-5580-5912-4

I. ①工… II. ①周… ②沈… 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(2019)第060721号

选题策划 毛晓剑 程继贤

责任编辑 龚婷

责任校对 吕猛进

责任监印 生嫒

装帧设计 陈皓

- 一周一画·工笔牡丹快速入门
- 一周一画·工笔荷花快速入门
- 一周一画·工笔花卉枝叶快速入门
- 一周一画·工笔果实快速入门
- 一周一画·工笔百花快速入门. 1
- 一周一画·工笔蔬菜快速入门

书名 工笔百花快速入门. 1
著者 周宏 沈雁鸿
出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制版 南京新华丰制版有限公司
印刷 合肥精艺印刷有限公司
开本 889mm×1194mm 1/16
字数 80千字
印张 3
版次 2019年4月第1版 2019年4月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-5912-4
定价 20.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 978-7-5580-5912-4

9 787558 105912 4 >

定价: 20.00元

《晨曦》周宏

目 录

工笔绘画工具介绍.....	01	创作示范一 《山茶花》.....	09
执笔与用笔.....	02	创作示范二 《芙蓉》.....	14
执笔方法.....	02	创作示范三 《鸢尾花》.....	19
花卉的结构.....	03	创作示范四 《牡丹花》.....	24
花卉的分类与形状.....	04	创作示范五 《牵牛花》.....	29
花瓣、花蕊、花托的形状.....	05	创作示范六 《荷花》.....	34
叶子的结构与形状.....	06	作品欣赏.....	40
花卉的几种基本染色技法.....	07		

工笔百花快速入门①

江苏凤凰美术出版社（全国百佳图书出版单位）

周宏 沈雁鸿◎著

工笔绘画工具介绍

工笔绘画具有严谨、工整、缜密而又细腻的艺术特点，毛笔、墨汁、宣纸、颜料是常用的作画工具，画好一幅工笔画要求做到：勾线挺拔有力、力透纸背；设色自然逼真、韵味典雅。因此，对绘画工具有一定的要求。

笔：毛笔是工笔绘画中常用的工具之一，一般情况下，应准备好以下四种不同功能的笔：勾线笔、蘸色笔、清水笔、底纹笔，前三种笔应具备尖、齐、圆、健等特点。1. 勾线笔：选择细而尖的笔，用来勾勒线条。常用的笔有叶筋笔、衣纹笔、红毛、蟹爪、狼圭、紫圭等。2. 蘸色笔：选择既柔软又能含水量高的软毫毛笔，用来蘸色或填色，常用的笔有纯羊毫、小狼毫和大、中白云笔。3. 清水笔：选择既能吸水又有弹性的笔，在渲染画面的明暗关系时，不能过于柔软，要求笔头粗壮短小些，常用的笔有大、中白云和其他兼毫毛笔。4. 底纹笔：选择各种宽度的排刷笔，根据作画要求做底色，或大面积平涂，常用的笔有羊毛板刷、排笔、大白云。

墨：工笔画中的墨，按制作材料可分为油烟墨和松烟墨。油烟墨中主要的原料有桐油、菜籽油、胡麻油等植物，因此墨的磨口有光泽，墨色黑而亮，色温暖而鲜润，略带黏稠感。松烟墨中主要的原料是松木，取其烟制墨，特点是乌黑但无光泽，淡雅、清澈，颜色偏青，溶解性好。墨按形状上可分为液体状的墨汁和固体状的墨锭。

纸：工笔画中常用的纸是熟宣纸和熟绢，是由生宣纸或生绢经过一定比例的胶矾水刷制而成，其特性是不渗水，便于多次渲染。好的熟宣纸必须具备薄、韧、平等条件，熟宣纸的品种比较繁多，常用的有：清水书画宣、冰雪宣、书画宣、蝉翼宣、云母宣、洒金宣、仿古宣等。以上这些熟宣纸有厚有薄，胶矾水有浓有稀，厚的浓的适合画重彩，薄的稀的适合画淡彩。熟绢是纯丝织制品，分为圆丝、扁丝两种，有白色和仿旧色，其特点是表面光滑、耐染、通透、纹路美观。

颜料：工笔画使用的颜料有植物颜料（水色）、天然矿物质颜料（石色）和化学合成颜料三大类。好的作画颜料应具备颗粒细腻、颜色鲜艳、持久不变色等特点。1. 水色：多为植物色，主要是从植物中提取的汁液，调和媒介是水，因此被称为“水色”。其特点是色泽透明、容易染匀，适合层层渲染。水色颜料包括花青、酞青蓝、曙红、胭脂、藤黄、西洋红等。2. 石色：多为矿物质颜料，用天然矿石粉研磨、漂洗制成，其特点是色质稳定、色彩发光效果好、覆盖力强、不褪色。石色颜料包括石青、石绿、石黄、赭石、朱砂、朱磬、白蛤等。3. 化学合成颜料：由锌管包装的中国画颜料大都是化学合成颜料。有时可以搭配一些水彩颜料，丰富画面效果。

辅助绘画工具介绍：工笔画的作画工具除了以上必备的材料以外，还需要一些辅助工具，比如调色盘、笔洗、笔帘、羊毛毡、镇纸、喷壶、画筒等。我们相信：在如此丰富的作画工具的配合帮助下，一定能学好工笔画的。

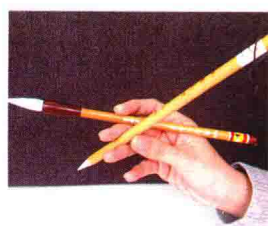
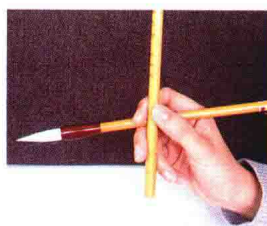
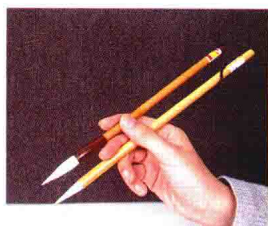
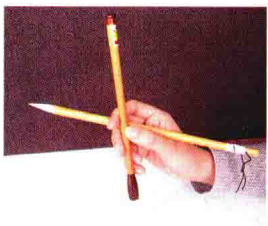
执笔与用笔

五指执笔法的要领

指实，指用拇指、食指、中指的每一节指肚实实在在地捏住笔管，抓得稳而用力实。写字时用力，提笔时放松，松紧变化适度。掌虚，是指关节外凸，掌心空虚如握卵，这样便于手指伸缩、运笔灵活。腕平，是指手腕与桌面要平行。管直，指执笔写字时要尽量保持笔管与纸面垂直。

单手执双笔法

1. 单手执双笔染色时，单手握两笔：一支染色笔、一支清水笔。染色笔垂直纸面，清水笔与纸面平行。

2. 换笔画时，首先用中指抬起染色笔，使两支笔平行，让拇指与食指夹住两支笔。

3. 将中指放入色笔与清水笔之间，用食指、中指与无名指分别将笔夹好。

4. 松开拇指，开始推碾清水笔笔杆。

5. 使清水笔竖起，清水笔垂直纸面，染色笔与纸面平行，换笔成功。

执笔方法

一、执笔方法介绍：

初学工笔画时，一开始要掌握执笔的方法，只有熟练地学会执笔方法，才能使笔上下左右灵活地运动。

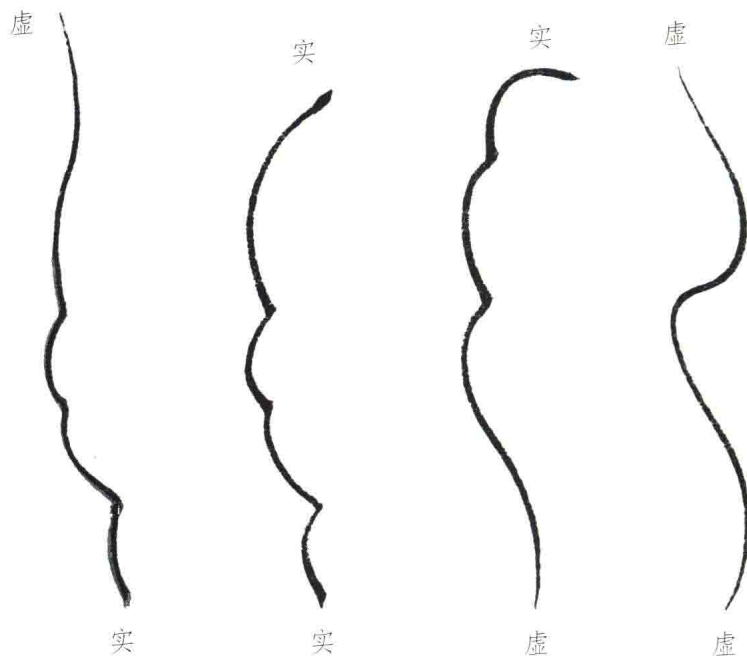
五指执笔法：要根据手指的生理特点，使手指在轻松、自然的状态下执笔。可以用擗、押、勾、格、抵五字来概括五个手指的作用。对于不同的毛笔、画幅以及作画姿势，执笔的方法要灵活掌握，要以舒服、不别扭为度。

单手执笔法（着色用笔）：为了染色的快捷方便，一般在工笔画着色时都采用单手握二笔的执笔方法，一支笔蘸颜料，另一支笔蘸清水，两支笔交替使用。换笔步骤为：1. 把两支笔平行放在虎口上；2. 笔的中段分别夹在食指和中指中间（清水笔），中指和无名指中间（颜色笔）；3. 拇指将中指和无名指中间的颜色笔的笔杆推竖起来染色，两支笔呈现十字交叉形状，换笔时中指将清水笔压竖起来，再用中指将颜色笔顶上去，循环交替进行染色。

二、用笔方法介绍：

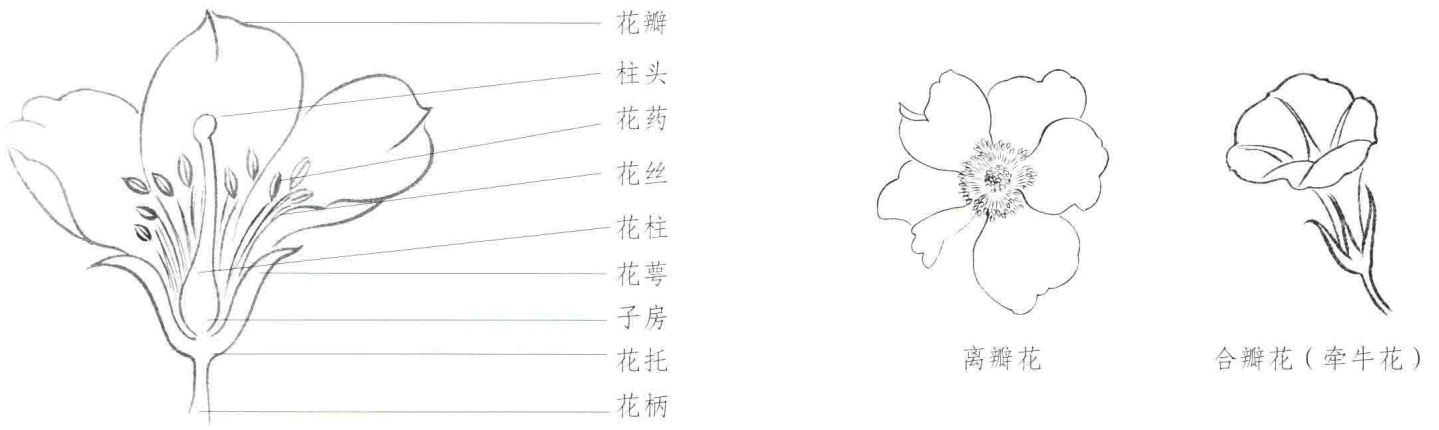
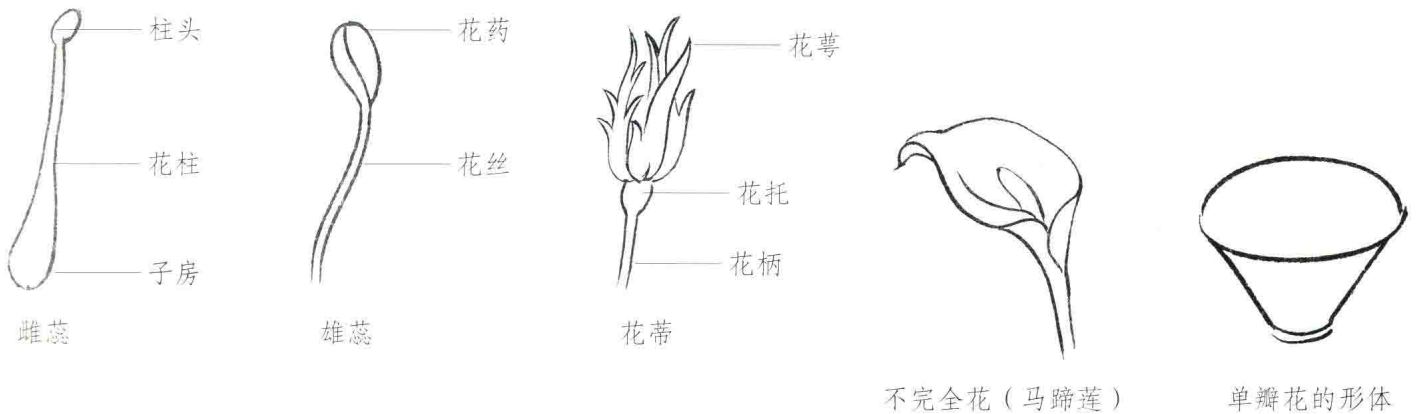
在工笔画中，线条既是最主要的造型基础，又是画中的灵魂，是表现物象结构的骨架。对线的要求可以概括为：平、圆、留、重、变五个字。通过用笔用墨中的浓淡、虚实、刚柔、曲直、提按、顿挫等变化，来表现花卉的质感。工笔白描既可成为绘画的一种独立的表现形式，也可以作为工笔绘画最初的一个环节。在练习勾线时，只要通过对线条的起笔、行笔、收笔运行规律的掌握，灵活运用，就能画出挺拔流畅的线条。

勾线用笔的四种基础线型：实起实收、实起虚收、虚起实收、虚起虚收。这四种线型变化在白描中，按生活物象的结构变化而交替使用，是白描最基本的用线方法。

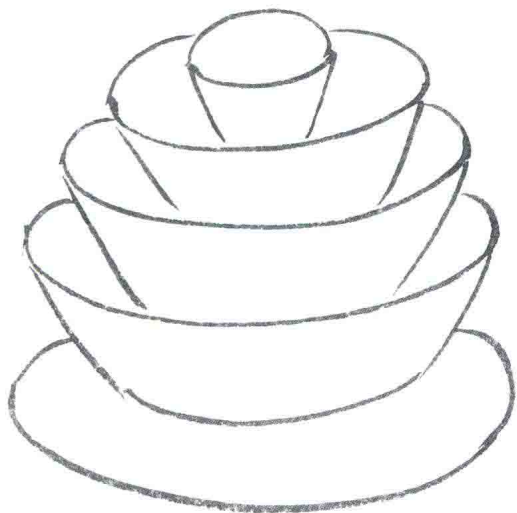

花卉的结构

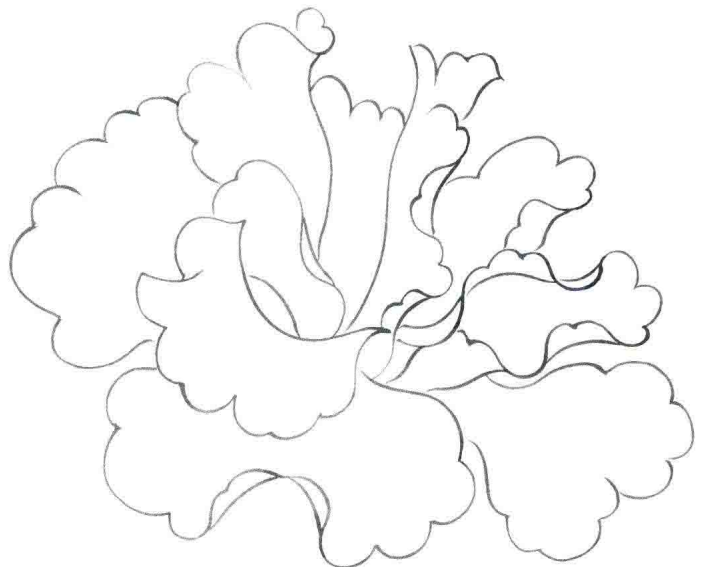
大自然中的花卉千娇百媚、形态各异、种类繁多，但很多花卉都有共性的结构特征。一般花朵都由花蒂、花瓣、花蕊（包含雌蕊、雄蕊）组成。具备这些组成部分的称为完全花，如果缺失某些部分的称为不完全花。花卉由花冠、枝干、叶和根四部分组成。一般情况下，花冠、枝干、叶是主要的描绘对象。花冠也叫“花头”，是最重要的描绘对象，花冠由花瓣、花蕊、花蒂三部分组成。花瓣是一朵花中体积最大、变化最多、色彩最艳的部分，根据花瓣的数量与层次可分为单瓣花和复瓣花，单瓣花又称为单层花，大致有一、二层，以五六个花瓣最为常见；复瓣花又称为重瓣花、千层花，花瓣繁多。花片之间分离的称为离瓣花，如桃花、梅花等；花瓣之间连接在一起的称为合瓣花，如牵牛花、杜鹃花等。不同的花卉花序的排列也不尽相同，如总状花序、穗状花序、伞状花序、单朵花序等。花蒂由托、萼、柄三部分组成。

花的结构

复瓣花的形体

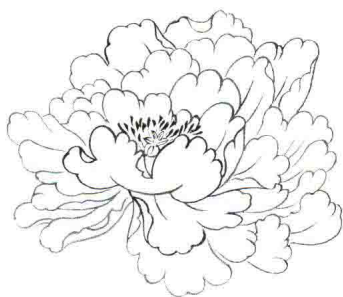
完全花（茶花）

花卉的分类与形状

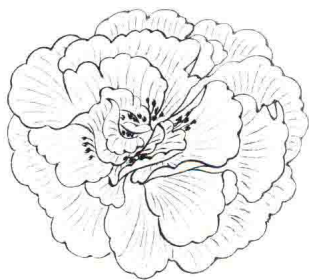
我们从外形上将花卉分为木本、草本、藤本三种。木本植物特点：枝干坚实少水，可分为高大的乔木和矮小的灌木。乔木有主干、有分枝，如玉兰、杏、梧桐等；灌木无主干，多枝条，如月季花、牡丹花、迎春花等。草本植物特点：枝干柔软多水，有凤仙花、芍药花、大丽花等。藤本植物特点：枝干细长而柔韧、曲折，攀绕而上，可分木本如紫藤、凌霄，可分草本如茛萝、牵牛花等。

花卉中最重要的描绘部分一般是花冠。花冠的大小、形状也各不相同，主要可分为圆球形、圆锥形、扁平形、不规则形等。

一、圆球形花冠

牡丹花

芙蓉花

二、扁平形花冠

菊花

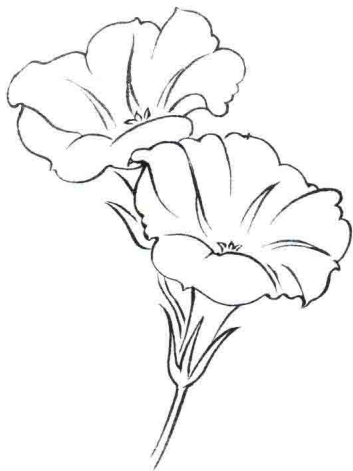

石竹花

三、圆锥形花冠

萱草

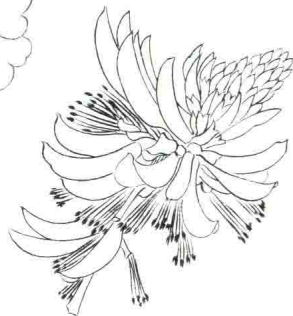

牵牛花

四、不规则形花冠

虞美人

刺桐花

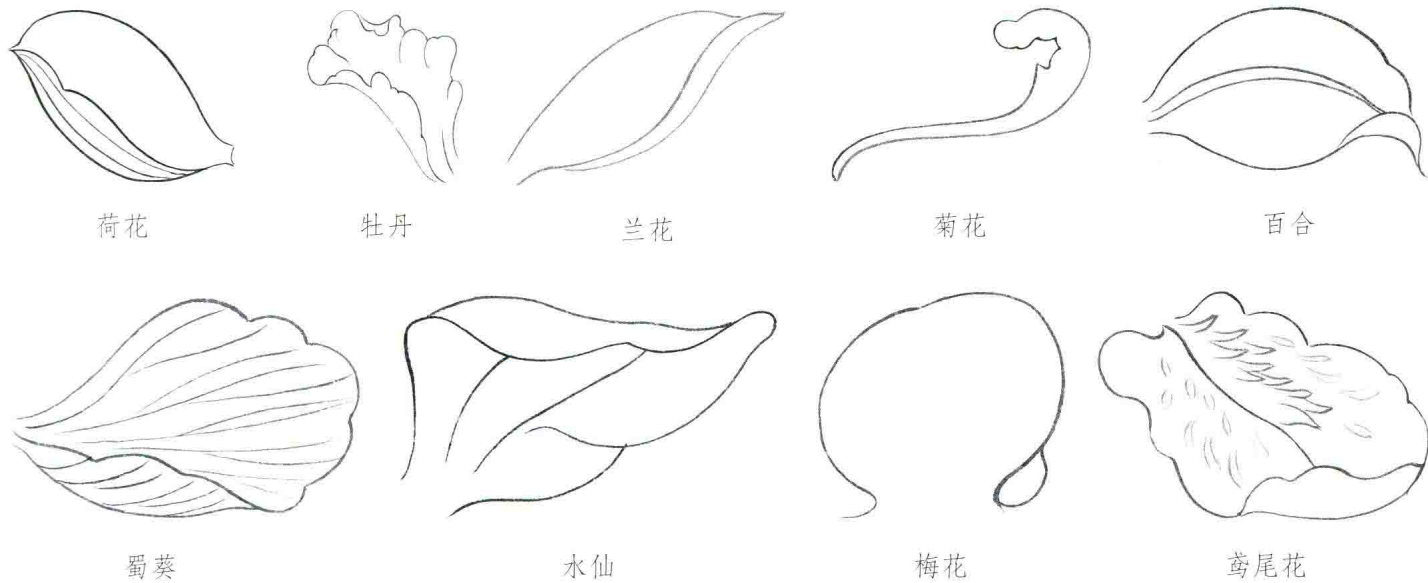
花瓣、花蕊、花托的形状

花瓣是花冠的一个组成部分，花瓣的形状和颜色有很多，花瓣的分布格局不是放射状就是左右对称状。有的花瓣上有比较明显的纹路称为花脉，花脉能体现出花瓣的转折以及动态，有的花脉不仅有主脉还有许多侧脉，还有的花瓣上有大小不一的斑点，由小到大呈“品”字形分布，如芙蓉、蜀葵、鸢尾等。

花蕊分雌花蕊和雄花蕊，雌蕊生于花托的中心部位，分柱头、花柱、子房三部分，一般来说要比雄蕊长、数量少。有的花只有一根，多成圆柱形，也有其他形状。雄蕊由花药和花丝组成。圆锥形的花，花丝长而数量少，其他形的花，花丝短但数量多，花丝排列的形状有放射状、螺旋状、束状、筒状、片状、蝶状等。

花托是花瓣与花蕊聚生的地方，花托紧贴花瓣的最外层，其上端裂开成片，称为花萼。萼片的形状、颜色、数量因花的种类不同而各异，但花萼与花瓣有着极为密切的关系，花萼也有离萼和合萼之分。

一、花瓣

二、花蕊

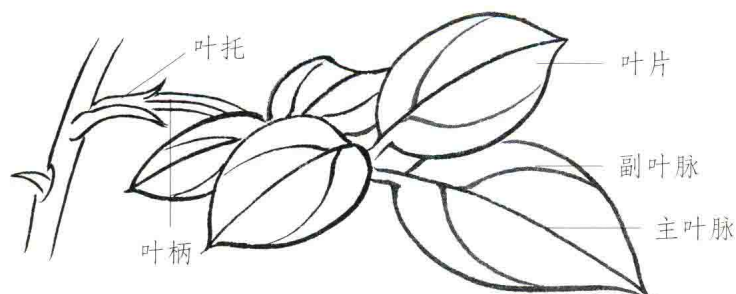
三、花托

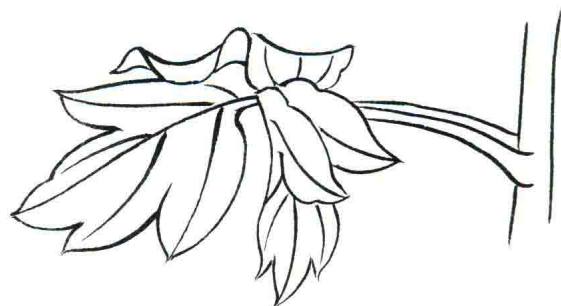
❁ 叶子的结构与形状

不同花卉的叶子犹如人的四肢，起着衬托花头的作用，叶子的形状、大小、色彩也是千差万别。叶子由叶片、叶托、叶柄三部分组成。具备这三部分的叫完全叶，不具备的叫不完全叶。叶子还分单叶（有针形、带形、卵形、椭圆形、心形、盾形、歪斜形、扁形等）和复叶（总叶柄上生有多数小叶）两种。叶子上的纹路叫叶脉，通常分为网状脉、平行脉及罕见的叉状脉三种。

一、叶子的结构

完全叶

不完全叶

二、各种叶子的形状

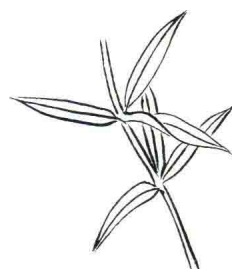
三、不同叶子在茎上的排列顺序

对生形

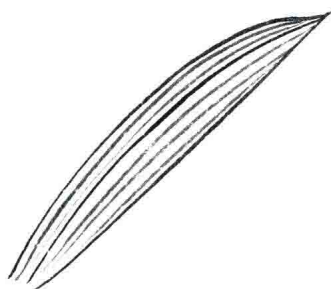

互生形

轮生形

四、各种叶子的脉络

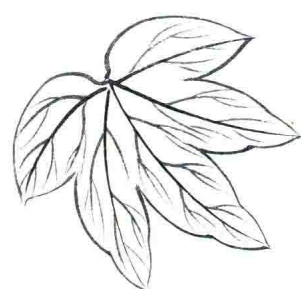
平行

网状

网状

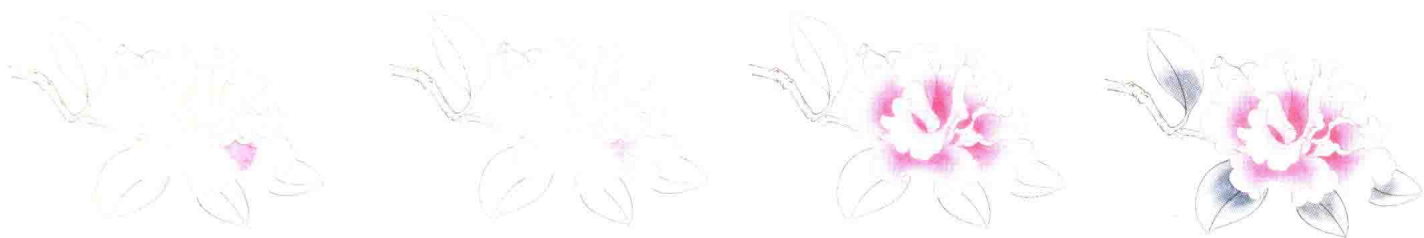
叉状

花卉的几种基本染色技法

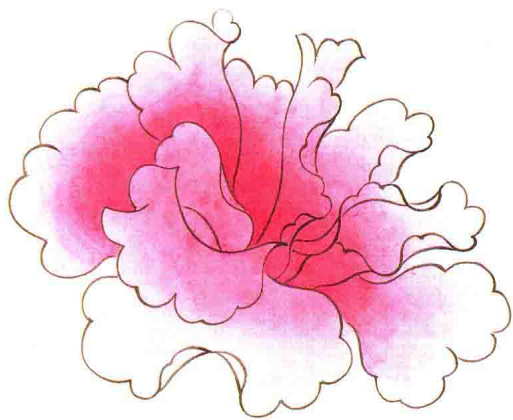
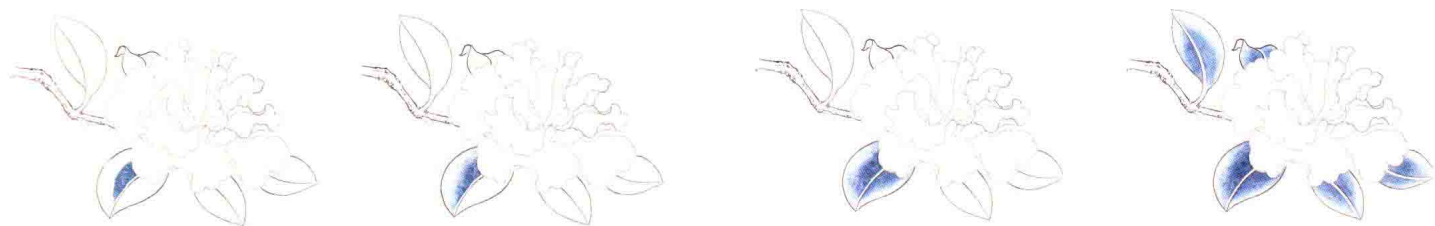
传统工笔花卉画技法有平涂、分染、水线、接染、统染、提染、烘染、罩染等，还有一些特殊技法如积水撞色等。这里主要讲解一下分染与接染的技法。

分染：

分染：工笔绘画中最重要的染色技法，也叫渲染，是形成色彩由浓到淡渐变效果的，通常分染面积小、局部的，较为细致刻画的渲染方法。分染时用两支笔，一支笔蘸色，一支笔蘸清水，把颜色均匀地渲染开，这是表现花叶起伏、转折、明暗及层次的主要手段。分染时用一只手拿两支笔交替使用。

水线：在工笔设色中遇到物体的边缘或者线条的时候，经常会采用留一道亮边的手法来区分局部色彩或用来保留线条，或用来体现叶子的脉络，这条亮边就称为水线。

统染：根据画面明暗处理的需要，往往几片叶子、几片花瓣统一大片的分染，强调整体的明暗与色彩关系，称为统染。

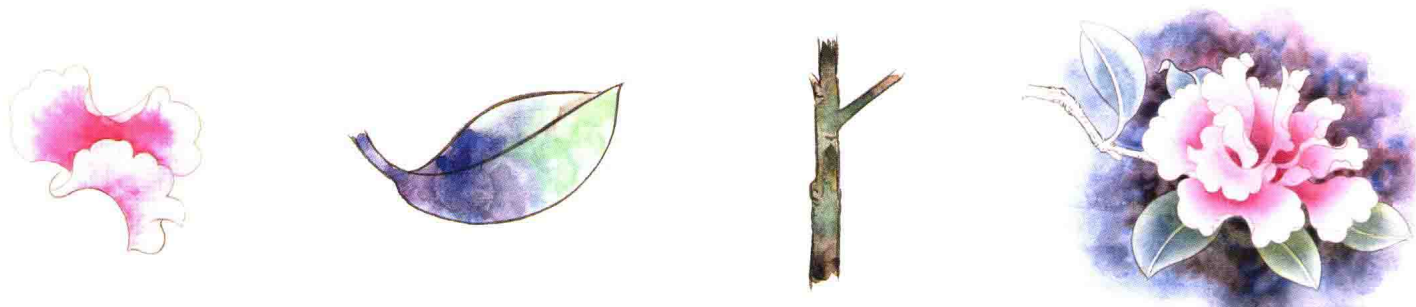
提染：提染接近完工时，用某种颜色小面积、局部提亮或者加深画面，称为提染。

接染：

接染：用两支笔各蘸上不同色彩着染，使两色趁湿相互渗接在一起的染法叫接染，常用于没骨画法或者背景上比较虚一些物体的处理。接染时两支笔上水分要相当，使两种色彩自然滚动渗接一起。初学时可用第三支清水笔帮助接染。

积水撞色法：用淡墨或颜色画出形状，水分可以稍多。用浓墨或颜色点染，让其自然流动，形成自然的肌理纹样。

烘染：在所描绘的物体周围淡淡地渲染底色用来衬托，或掩映物体，让物体不会显得过于孤立，以此增强物体与背景的联系。

罩染：分染之后，在渲染过的画面上用透明颜色平铺的方法叫罩染，罩染时应注意水分的把握，不要使水汪在纸上或留下干印痕。

创作示范一 《山茶花》

步骤一：淡墨勾花，线条要细柔，花瓣边缘的褶皱处用笔要有提顿起伏；中墨勾花蕊、花苞、叶子、枝干。

步骤二：花青加清水调成淡蓝色，分染叶子正面，从叶子根部进行分染，根部深边缘浅；花青（略少）加藤黄（略多）调成黄绿色，平涂叶子反面和花苞。

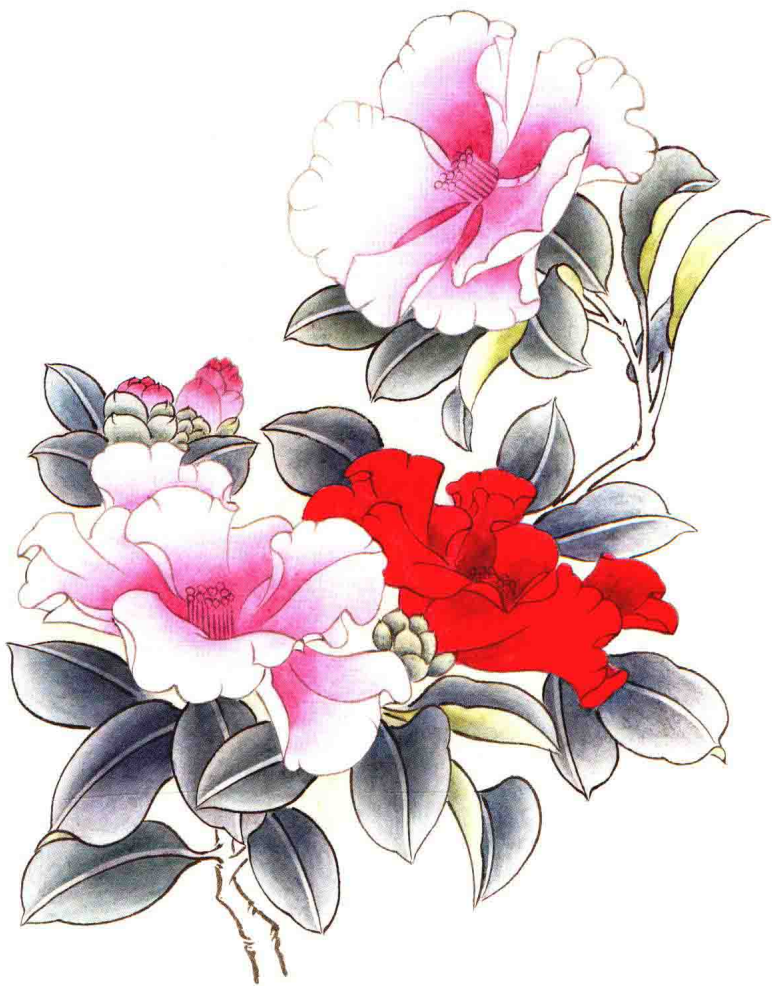
步骤三：花青加少量墨调成墨青色，分茎分染出叶子的脉络。注意叶脉的根部略粗，叶尖部略细。

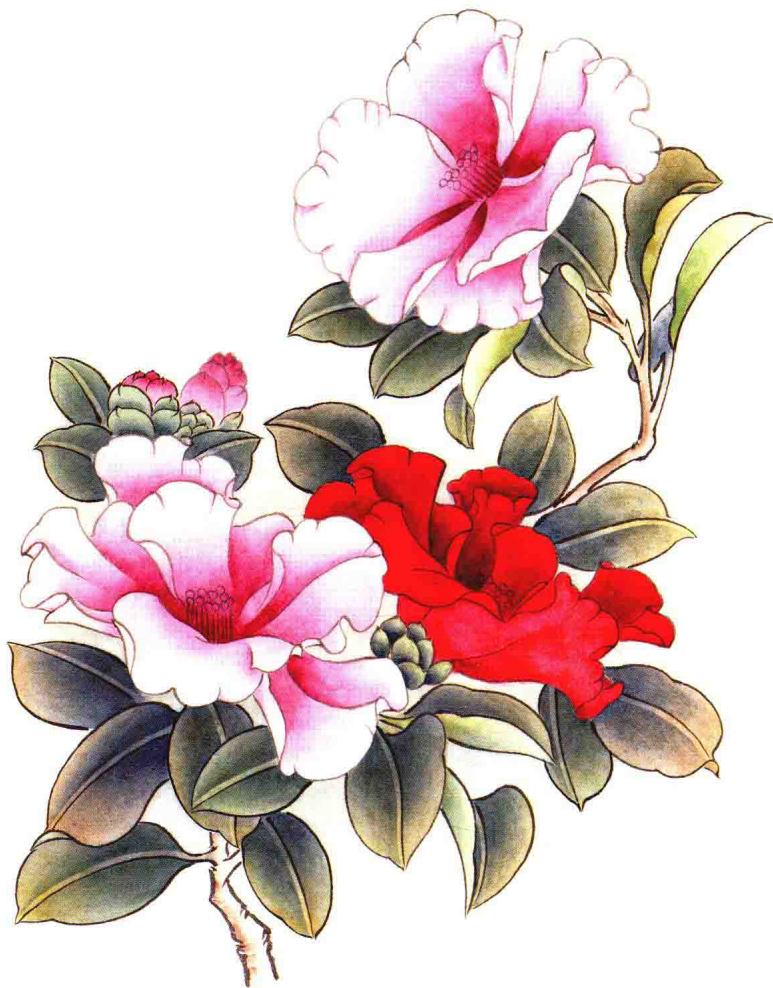
步骤四：将曙红调淡，分染上面和左边山茶花的花瓣根部和花苞；大红平涂下方右侧的山茶花。

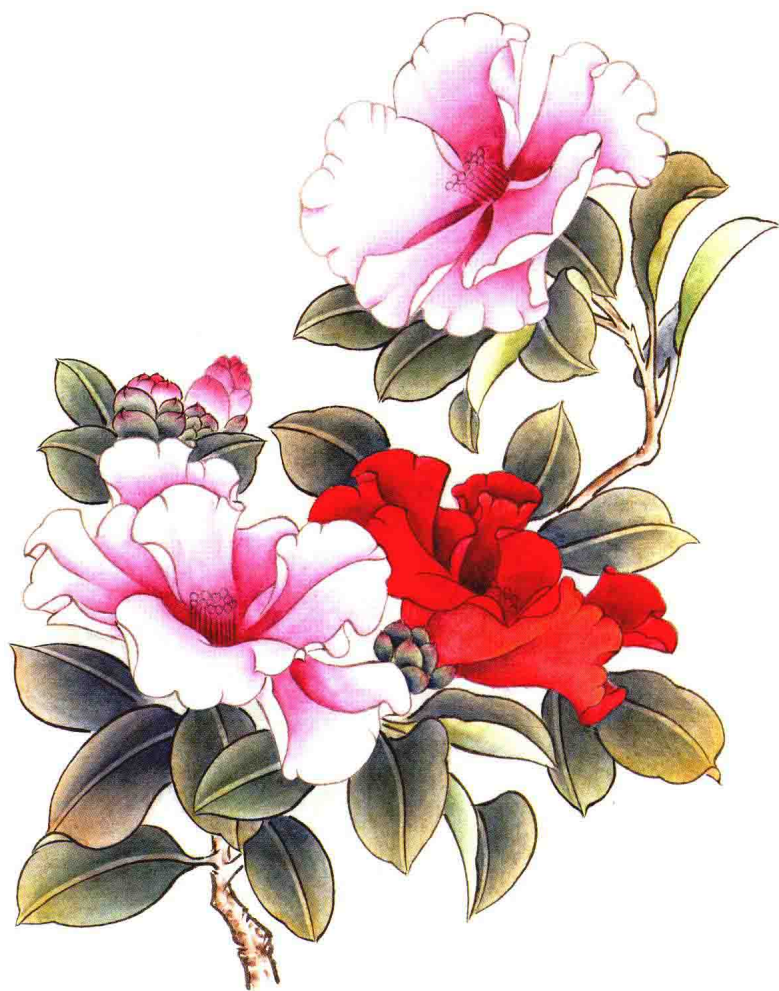
步骤五：用花青加墨调成墨青，多次分染正面叶子；用汁绿分染反面叶子，注意叶子的前后层次；再用汁绿分染花托。

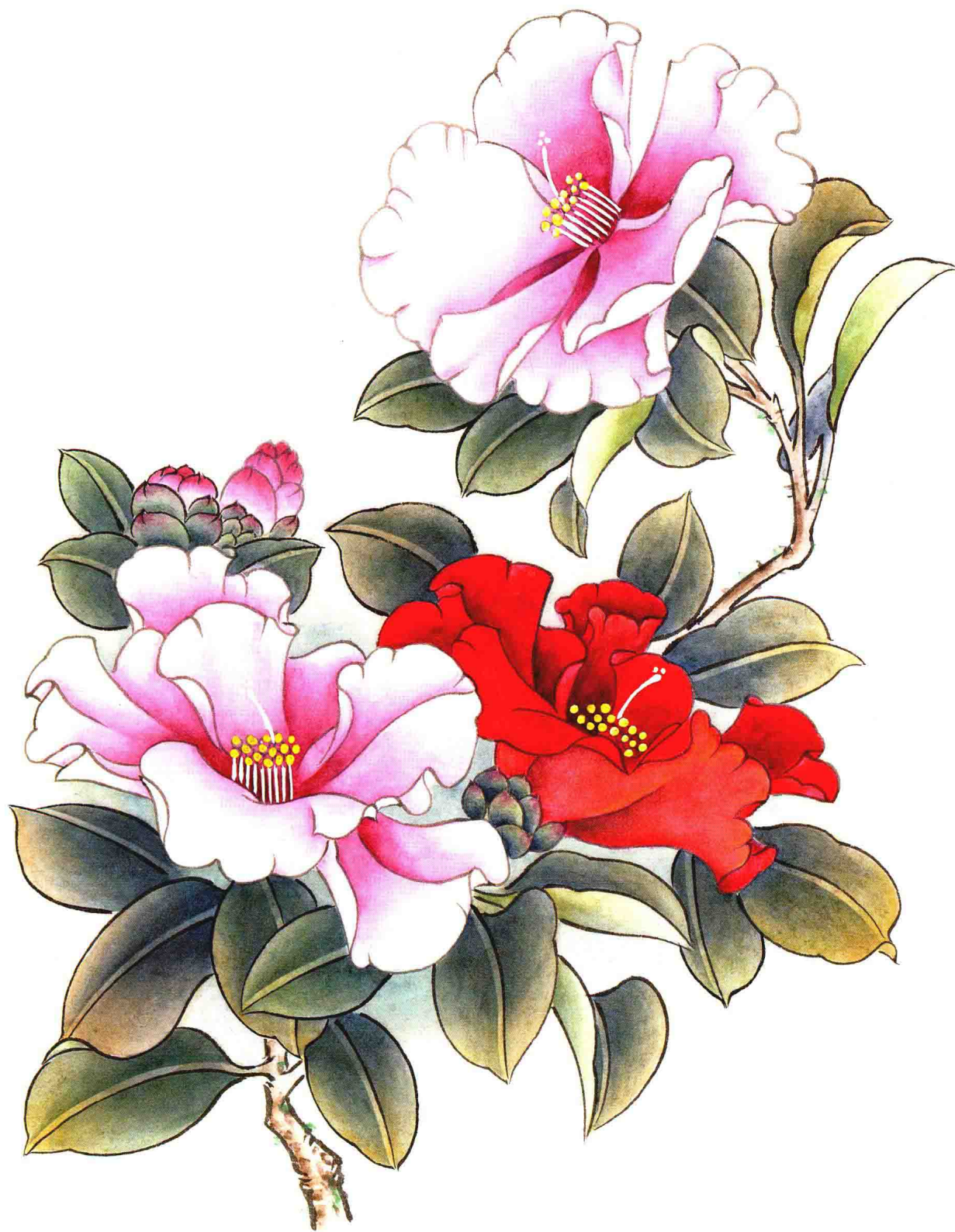
步骤六：用曙红加少量胭脂调成深红色，继续分染粉红山茶花花瓣的根部；用胭脂加墨调成深紫红，分染大红山茶花的花瓣根部。

步骤七：用曙红加少量胭脂调成深红色，分染花瓣的褶皱处，提染花瓣的最深处；用赭石加墨调成褐色分染枝干；用赭石加藤黄调成棕黄色罩染叶子尖部。

步骤八：用白色紧靠线条，由花瓣的边缘向根部分染；用淡曙红分染花托尖部；用白色加少许朱磬调成浅橘色，分染大红山茶花瓣的反面；用赭石加墨调成褐色，皴染枝干。

步骤九：用较浓的白色勾花丝，藤黄加白点花蕊；三绿在枝干上点出苔点；用淡色花青烘染背景，调整画面。

创作示范二 《芙蓉》

步骤一：用淡墨勾花瓣，注意线条要细柔。加少许墨调成中墨，勾花托、花蕊。再加少许墨调成略深的中墨勾叶子和枝干，要注意线型变化。勾叶子边缘线条要有轻重与粗细的变化；勾枝干时用侧锋皴擦用笔，来表现粗糙的质感。

步骤二：用花青加墨调成墨青，分染正面的叶子。花青（略多）加藤黄（略少）调成汁绿，平涂叶子的背面、枝干、花托，分染花苞。

步骤三：用藤黄色分染花瓣，边缘深中心浅，注意色彩不要过厚和过浓。

步骤四：用花青加藤黄调成蓝绿色，分染叶脉，留出水线，并画出叶子的层次；用汁绿色分染花托；用藤黄加少许朱磬调成橘黄色，分染花瓣根部，要注意花瓣之间的前后层次以及褶皱处的明暗关系。