

GongBiHuaXianMiaoBaiHuaHuaPu

工笔画线描百花画谱

秋冬篇

金建成 张旭 编著

天津杨柳青画社

工笔画线描百花画谱

秋冬篇

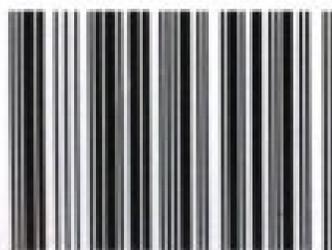
主 编：刘建超

责任编辑：陈军

文字编辑：刘见

装帧设计：陈军

ISBN 7-80503-904-6

9 787805 039046 >

定价：12 元

图书在版编目(CIP)数据

工笔画线描百花画谱·秋冬篇 / 金建成, 张旭编著.
天津: 天津杨柳青画社, 2005.1
ISBN 7-80503-904-6

I. 工... II. ①金... ②张 III. 白描 — 工笔画:
花卉画 — 技法(美术) IV .J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 135018 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

天津锐彩数码分色技术有限公司制版 天津新华印刷二厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-904-6/J·904

2005年1月第1版 2005年8月第3次印刷

印数: 10 001-13 000册 定价: 12元

市场营销部电话: (022)23346078 28374517 23352512 传真: (022)23330487

概述

中国画在表现内容上分为花鸟画与人物画、山水画三大画种，从表现形式上大致可分为意笔和工笔。中国工笔花鸟画顾名思义是以花和鸟为主要表现对象的绘画形式，她将自然界千姿百态、婀娜多姿的花卉和禽鸟虫鱼等，用极具鲜明民族特色和独特艺术风格的绘画形式表现出来，深受国人的喜爱。姹紫嫣红的花朵象征着美好、祥瑞与希望，国人自古观鸟赏花，留下了许许多多脍炙人口的咏花诗篇。梅花傲雪，翠竹清风；牡丹富贵，莲花圣洁。草木本是无情物，道是无情却有情，是多情的人们通过花卉的习性、生长规律、花形等，借景言情赋予了花卉新的含意与象征。如牡丹配上几只白头鸟，便成了“富贵白头”，配上锦鸡又有了“前程似锦”的寓意。

中国工笔花鸟画历史悠久、源远流长，其发展过程可以简约概括为：形成于唐代，成熟于五代，繁荣于宋代，光大于当代。一千多年来通过历代画家孜孜不倦地追求探索，使其艺术表现形式和手段日臻完善，业已成为世界绘画百花园中一枝瑰丽的奇葩。

前人谈及花鸟画时有欲善花鸟，须先善花卉之说。由花卉入门，循序渐进，不失为初学花鸟画之途径。

工笔花卉的白描技法：

白描不仅仅是工笔花鸟画的基础，同时也是独立的艺术形式之一。中国画线条的表现力是相当丰富的，以形态而论有长短、粗细、方圆、浓淡、干湿、焦润之分；以质感而论，有动静、刚柔、秀拙之别；以用笔而论，有疾缓、起收、顿行之不同。通过线的轻、重、缓、疾、虚、实、刚、柔、繁、简、方、圆、曲、直、以及抑扬顿挫等不同手法来表现各种物象的形与神。白描的线体现着中华文化的精髓与神韵，是民族传统文化的结晶。我们的先人在用线方面积累了丰富的经验，经过千锤百炼打造出许多不同的线，比如铁线描、高古游丝描、兰叶描、钉头鼠尾描等，多达十八种，世人称之为“十八描”。一般来讲，画薄而润的花瓣时宜用流畅、圆润之线条；画浑厚的叶子时宜用刚健而秀劲的线条；而画凹凸不平的枝干则应使用苍老而多变的线条。总之用笔应根据对象的不同而有所不同，决不能拘泥于某一种笔法。

白描花卉用笔有中锋侧锋之分，所谓中锋运笔是指笔杆与画面成垂直角度勾画出的线条为中锋运笔；而侧锋运笔是指笔杆与画面所成的角度小于90度，笔锋侧在画面上勾画线条为侧锋运笔。（工笔勾线所使毛笔以笔头圆、细、长、尖富有弹性的狼毫笔为宜。）

勾线时身体端坐，两脚分开与肩同宽，神思专一呼吸自然。白描花卉虽名曰白描，但并非去“描”，而是要用书法中讲究的线条去“写”。勾线执笔方法与楷书书法相同，即以拇指外推，中指、食指向内勾，小指与无名指起辅助作用。执笔要点：直、稳、灵，要“指实掌虚、死笔控腕”。所谓“指实”即握笔要实要稳不摇不动，“掌虚”即掌心空阔，

便于
运笔灵活，
而“死笔挫腕”

是指行笔中笔杆不
得推移转动，运笔时
短线运肘，长线用肩；“挫腕”讲的是腕伏纸面，手掌昂起，保持稳定。一般，“指实掌虚”与书法执笔无异，不难理解，而“死笔挫腕”往往被人所忽略，且初学有一定难度，但对勾线好坏十分重要。对于习惯了硬笔书法的现代人来讲，用毛笔勾线，一招一式应按“规矩”去做，应有意识多加练习。

白描勾线有起笔、运笔和收笔三个过程，而每个过程对线的成败有着直接的关系。

起笔：下笔时要对所画物象了解，做到胸有成竹意在笔先。起笔有虚入和实起，实起是将笔锋按下稍稍停顿，然后将笔锋提起，向预定方向行笔。起笔时应注意“藏锋”，要掌握欲左先右，欲右先左，欲上先下，欲下先上的起笔方法。

运笔：工笔画运笔有中锋和侧锋两种。中锋要求笔直杆正，锋毫垂直，行笔时笔锋在线条的正中，不偏不倚，运笔要保持均匀的速度和力量，既不要太快，也不要呆滞，所勾之线力求圆浑遒劲稳健优美。运笔时要根据物象的形体、结构质感等决定使用中锋、侧锋、顺锋或逆锋等。

收笔：收笔分虚收（空中回笔）和实收，收笔要稳，要善始善终要笔笔到位，做到“无起不藏，无止不收”。

此外，白描花卉勾线还应注意以下几条规律：

先勾最前面的花和叶，然后再勾被它压住的第二层、第三层。当两条线相遇时，一条线压住另一条线时，要前压后，避免产生错误。

根据花和叶的薄厚、转折、圆缺等不同，灵活用笔，要有顿挫、有变化。

注意线的浓淡：一般的规律是，用淡墨和较细的线条勾花，用中墨勾花丝，花药则用重墨。以重墨或较粗的线条勾叶、茎、花萼花柄和枝干。

勾勒牡丹、茶花等花瓣，可以从花瓣的基部起笔，由粗到细由里到外地勾勒；荷花、百合等尖瓣花可以从尖端起笔，由粗到细向根部勾画。注意有的用笔要挺拔有力，有的要细笔颤笔。

画筋的处理：花筋不明显的花瓣不勾，明显的要勾，用笔宜细。

点花蕊有画龙点睛之功效，应慎之又慎。明显的雌花蕊可以用淡墨双勾。雄蕊用中墨或淡墨勾勒，要

细而有力，行笔快捷，收笔尖细、流畅。花药用重墨滴成圆珠状，醒目突出。点花药时还应注意聚散、参差。

勾叶子时应注意先后顺序以及各种变化，正叶的主脉表示叶子的伸展方向，所以主脉在前的叶子要先勾主脉，再勾叶子边缘，最后勾后侧叶子的边缘。

勾勒叶脉时应注意主脉和侧脉的关系，一是由粗到细要合理；二是侧脉起笔时要顿笔与主脉结合，且勿脱节。侧脉与主脉的夹角要一致；侧脉末端集中到尖端，有的叶脉可以意到笔不到。

关于勾线前人画论有“骨法用笔”之说，初学白描花卉时，临摹前人的名作，从中体会千百年来前人们实践总结出的笔法等，不失为学习中国画的最佳途径，此过程必不可少。当然临摹代替不了创作，而创作需要写生。若要画出好的作品，花鸟画也同样需要对对象物的了解和写生。

植物的生态特征：

工笔花卉画由于其工整、缜密的造型风格和特点，要求必须了解花卉的整体特征、生长规律、基本结构和形态，了解其生态，捕捉其形象，感受其生机。大千世界，花卉千姿百态，种类繁多，人们不可能将所有花卉一一记清，但若画好工笔花鸟画，掌握一般花卉的生态特征是非常必要的。人们通常将花卉分为木本、草本和藤本三大类。常见的木本花卉有梅花、梨花、杏花、玉兰、牡丹、月季、芙蓉、茶花、夹竹桃、紫薇、石榴、桃花、松、柏等；草本分为一年生草本和多年生草本，常见草本花卉有荷花、芍药、鸢尾、兰花、菊花、玉簪、水仙、柱顶红、美人蕉等；而紫藤、牵牛花、葛萝、凌霄、丝瓜等则为藤本花卉。

花的结构：

花朵生长在花轴上，不同的花卉花序的排列也不尽相同，如总状花序、穗状花序、伞形花序、单朵花序等。

花由花托和花萼（通称花蒂）、花冠、花蕊组成，花蕊又分为雄蕊和雌蕊。花冠生在花蒂处，由许多花片组成。花片之间分离者为离瓣花（如：桃、梅、杏、梨、樱花等），连在一起者为合瓣花（如牵牛花、杜鹃等）。花片多寡不同，排列各异。由一定数目的花片组成的花叫单瓣花，没有一定数目的则叫重瓣花或叫复瓣花（如荷花、牡丹、月季等）。

花冠形状、大小各异，按花形可分为碗形（如山茶、荷花、芍药等）、喇叭型（如牵牛花、曼陀罗等）、杯型、盘型、蝶型、十字型、钟状形等。

花卉的品种不同，花蕊的形态和结构也不同。秋冬季花卉花蕊介绍如下：

梅花雌蕊为一枚，雄蕊多枚，有花丝和花药两部分组成。

蜀葵为单体雄蕊，花丝连成一束，为筒形，围绕于雄蕊之外；花药颗粒大，为米黄色；雌蕊只露柱头，白色，分叉，不显著。

山茶：单瓣山茶花蕊显著，雌蕊一枚为白色，高出雄蕊之上；雄蕊多枚，花丝下部相连成筒状，上部花丝分离，为白色，花药为米粒状，黄色。

扶桑：单体雄蕊，蕊管较长而高出花冠，侧生小花丝，多为红色，上生小米状黄色花药；雌蕊伸出雄蕊管外，柱头五裂，呈紫红色或黄色。

其他花卉花蕊结构各异，决不能随意乱点花蕊，应注意深入生活认真观察。

一般花卉先生叶后开花，也有部分落叶木本花卉冬春季开花时，先开花后生叶（如梅花、桃花、玉兰等）。

花卉的叶子是由叶片、叶柄和叶托组成，叶又分为单叶和复叶两种。

单叶：有带形叶（萱草、芦苇等），剑形叶（鸢尾、菖兰），心形叶（仙客来、紫荆），盾形叶（旱金莲、荷花）等。

复叶：在一个总叶柄上生着多数小叶叫复叶，根据排列形式、数目不同可分为奇数羽状复叶（月季、凌霄、紫藤等）、偶数羽状复叶（如荔枝等）、二回羽状复叶（牡丹、芍药等）和掌状复叶等。

叶脉：主要有网状叶脉和平行叶脉两种。叶状叶脉主脉明显，侧脉一再分枝为细脉，结成网状。网状脉中有多条主脉的掌状网脉（如蜀葵、枫叶等），只有一条主脉的叫羽状网脉（如月季，海棠等）。平行叶脉又分直脉（如竹子、萱草等）、横脉（如芭蕉等）和辐射脉（如棕榈等）。

叶柄：是叶片与茎的连接部分，通常呈现圆柱、平扁、带翅等各种形状。

叶托：生于叶柄和茎枝的连接部分，有些花卉没有叶托。

叶子生长规律有：对生、轮生、互生等，形状有掌形、卵型、带型等。此外要想生动的描画花卉，还必须了解花卉的习性，如向阳性、喜湿性和对温度的要求等，否则容易闹出违反常规的笑话。

花卉的临摹与写生：

工笔白描花卉最直接有效的训练方法是选取前人优秀的白描作品进行临摹。具体方法是将以透明的熟宣等罩在白描稿上用勾线笔仿其风格进行临摹。

古人云师造化，现代人说文艺创作源于生

活。到大自然中深入生活，是收集素材，锻炼造型能力，了解花卉结构及生态特征的重要手段。

初到自然中写生，面对婀娜多姿千姿百态花卉很多人往往不知从何入手。在这方面有经验的画家所采取的方法是先不急于动手，而是多走多看，所谓“触目横斜千万朵，赏心只有二、三只”，选择那些结构清楚、最能代表花卉特征和最佳的入画角度的花卉，并有所取舍地进行写生。

花卉写生的方法因人而异，通常的顺序是先用简明的线条确定整体大势、方位，然后按先花后叶再枝干的顺序去刻画。

花头写生从最靠近花心而又能全部看到的花瓣（也有从最前边的花瓣）入手，再依次一瓣一瓣地画，在作画过程中要注意经常检查花瓣是否聚心等。勾画枝叶的方法是先勾前面的枝叶，再画后面的，这样画层次清楚繁而不乱。

为工笔花鸟画而收集素材的写生应认真仔细，切勿草率，对所画花卉的特征、质感、都要仔细画出。花卉写生一般以原大为好，并注意收集花冠的正、反、侧、仰、俯等不同角度的花卉形象和花卉从蓓蕾、半开、盛开、凋零等生长过程。除此之外，还应养成文字记录的习惯，对所观察到的花卉颜色、结构、了解到的花卉习性、特征等，包括自己的感受等用文字记录下来，以备创作时参考之用。

中国画论有“外师造化，中得心源”之说，有了丰富的写生积累和坚实的国画绘画基础，用自己全面的修养和娴熟的技能，通过主观立意、材料的取舍、反复推敲、提炼典型，创作出更加生动的花鸟作品。

步骤一：淡墨勾花头，中墨勾茎，重墨勾叶片。

步骤二：淡白粉平涂花头，淡花青平涂叶子，趁湿在叶子的暗处注花青。

步骤三：用赭墨分染花头，用花青分染叶子的明暗。

步骤四：用藤黄平涂花头，用草绿平涂叶子。

步骤五：用赭石加朱磬调整花瓣之间的关系，用浓白粉点花蕊，干后罩三绿。用三绿平染反叶边缘，用三绿提茎及托叶，整体调整完成。

步骤一：淡墨勾花，重墨勾枝干。

步骤二：淡白粉平涂花头，中墨皴擦枝干。

步骤三：曙红分染花瓣，赭墨分染枝干。

步骤四：白粉提染花瓣的边缘，赭墨分染枝干的明暗关系。

步骤五: 浓白粉勾梅花的蕊丝, 藤黄加浓白粉点花蕊, 胭脂点梅花的花托(花萼)。淡墨涂画面, 上深下浅, 趁湿弹白粉, 整体调整完成。

工笔花卉画的工具、材料和使用

从古至今，所有的绘画作品都与绘画工具、材料密不可分。所以它们的性质、特征都在影响着绘画效果，如何使用和掌握它们是每位美术工作者无不研究的课题。

中国画的笔、墨、纸、砚，被称为“文房四宝”它们是中国画的重要的工具和绘画载体。除笔墨纸砚外尚有一些辅助材料，如胶矾、颜色、色碟、笔洗等。

1、纸和绢

宣纸：宣纸有生熟之分。其产地安徽宣城。

何谓生熟？

是以是否经过胶矾加工处理为区别。

未经胶矾加工的纸，渗水性强，作画时水分稍足，行笔稍缓，墨色即刻渗出，不宜做工笔画用，称为生纸。（生宣）

生纸经胶矾加工以后，就不再渗了，便于渲染，宜作工笔画，称为熟纸。

常见的生宣，因规格、质量不同，有棉连、净皮、夹连、料半、玉版等。

常见的熟宣，因胶矾方式的不同，有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等。前两种较厚，后两种甚薄。

纸的规格有四尺、六尺、八尺、丈二等几种。

宣纸不论生熟，都有反正之分。正面纹理清晰，平整洁净，反面纹理模糊，有杂质疙瘩，作画应用正面。

熟宣纸的选择应以质地细密而棉材均匀者为佳。

画工笔画，纸质厚薄各有用场，一般渲染面积较大如画大片荷叶、天空、背景的宜用厚纸，以冰雪、清水书画为好。而画面精细，染面较小的作品，以薄纸为好，便于两面用色。

熟宣纸的保存方法：

将买回的新纸展开理平，卷成圆柱形，外边用牛皮纸包好，套上塑料袋，扎紧袋口，放在干燥黑暗的箱柜中存放，用时最好一次拿三、五张备用。

熟宣纸的方法：

明胶与白矾的比例为7:3，各放五倍的温水，泡化后，兑合在一起，再加二倍的沸水。冷却后，即可用排笔蘸胶矾水刷纸。刷时从上到下，从左至右依次刷匀。生宣下面一定要垫好毛毡，把纸铺平。这样便于将纸提起，将其夹置于绳上阴干即可，注意应将其置于空旷无风处。

绢：也分生熟两种：

生绢：以原丝为原料生产而成，未经锤压丝仍是圆的，故又称圆丝绢。

熟绢：生绢经胶矾锤压，丝就比较扁平，便是熟绢。

绢的保管，与纸无异。绢若胶矾过重，丝质易老化，脆硬碎裂，所以画绢画不能胶矾层次过多，也不能胶矾过浓，否则不久就碎裂了。

2、笔：

笔是中国画的主要工具。笔本身的好坏，直接影

响绘画效果。好笔应具备四大特点：“尖、健、齐、圆”。

毛笔分为单毫、兼毫。

单毫：有羊毫、狼毫等。

兼毫：即一支笔即有羊毫又有狼毫或紫毫等。以性能讲：羊毫软，狼毫硬，不软不硬是兼毫。

工笔花鸟画用笔有两类：一类用于勾线；另一类是渲染用笔。

勾线笔：

一般由兔、貂、獾、鼠、狼类的毛制成。种类甚多，性能各异，其共同点是较为硬而富于弹性。

有：衣纹、叶筋、红毛、狼圭、描笔、蟹爪、须眉、羽箭等。

渲染笔：

一般由羊毫或兼毫制成。

此类笔要求柔软有弹性，纯羊毫最好。

渲染笔最好能用二个规格，水笔略大，便于晕染。色笔可略小，便于花瓣转折等细小染面勾填。

有：大、中、小白云笔或大楷笔。

3、墨：

作画用墨分油烟、松烟两种。用途各异。

油烟：有光泽、用来勾线、渲染鸟类羽毛、点睛之类，可浓可淡，用途甚广。

松烟：无光泽、用来渲染蝶翅和作某些底色渲染，宜浓不宜淡，浓则深黑，淡则灰晦无神。用途较少。

工笔花鸟画用墨多用油烟，如上海墨厂生产的“油烟一〇一”有一两一锭和二两一锭。

墨的保管，主要防爆晒、防风、防潮、可将墨用纸缠好，再封上蜡，下端露少许备磨。储阴凉不潮之处，可免霉裂。

4、砚：

砚的种类很多，有陶、瓷、玉、石等不同材料制成，适合作画用的还是石砚为好。

广东端溪出产的端砚，安徽歙县龙尾溪出产的歙砚，还有湖南出产的菊花砚，四川攀枝花出产的苴却砚。雕琢精美，只宜收藏观赏，不切实用。切用的石砚，不必华美，但求质地细密，不滑不腻，磨琢平整，底盖弥合，利于下墨储墨的为好。

5、颜色：

画色有两类：

一类以自然矿石和金属氧化物制成，它的覆盖力强，不透明，称为石色，有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄、锌白等。

一类以植物加工制作，质轻透明，称为植物色，有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝、大红、牡丹红等。

6、胶矾：

对于工笔花鸟画来说，胶矾都是不可缺少的材料。

调合颜色靠胶，固着保护颜色靠矾，所以了解它的性能和使用方法，是非常必要的。

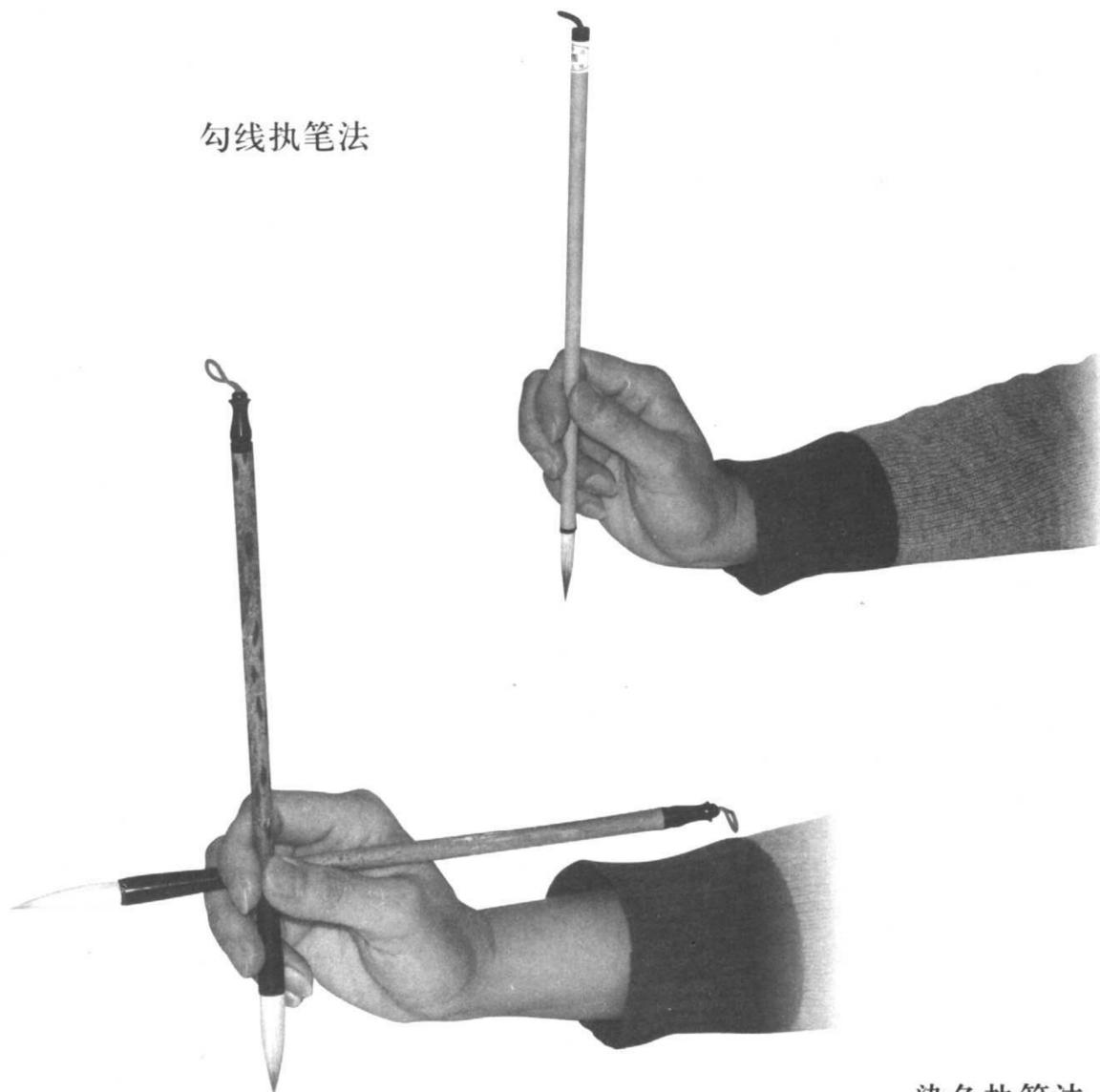
胶：

国画用胶，以动物胶为好。骨胶黄色透明，称为黄明胶，用时先以温水洗净发开，冷却待用，现用现泡，不可存放过久，稍腐的胶决不可用。

矾：

矾又称明矾或白矾，色白透明，块状。泡矾水需先将矾块洗净，放入清水溶解，矾水的比例应为1:20。装入瓶中待用。用时用手指蘸矾水尝一下，略涩即可，太涩就浓度大了。用矾水万勿过浓，着深色的花时，尤其应淡些，不然干了，画面上有一层白霜，很难除去。矾水兑胶，都应随用随兑，万不可存放。矾水不怕日久，陈矾水最佳。故矾水应多泡些备用。

勾线执笔法

染色执笔法

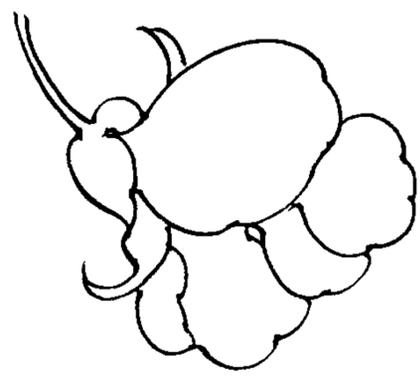

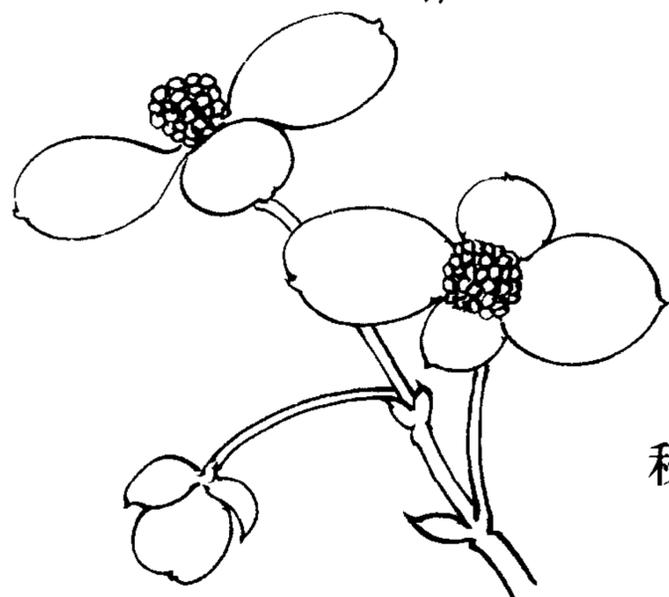
茶花

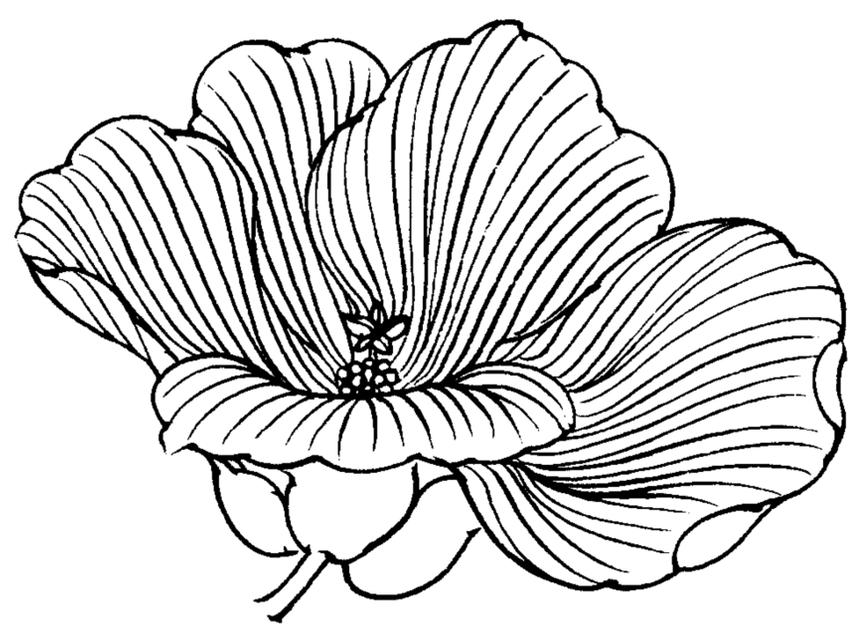
牵牛花

凤仙花

秋海棠

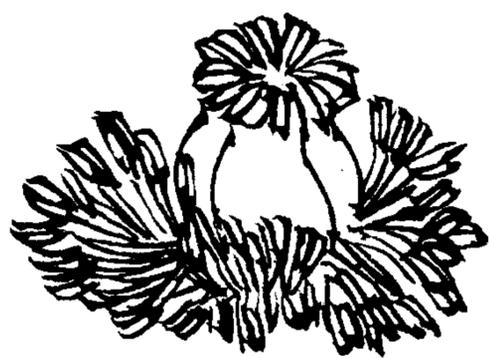

秋葵

虞美人

各种花头的比较

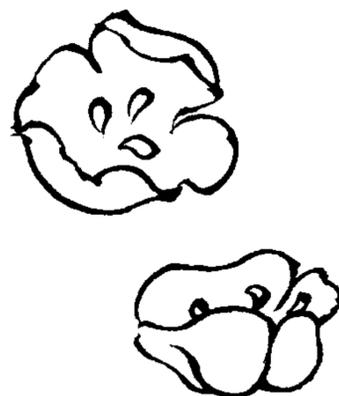
虞美人

秋葵

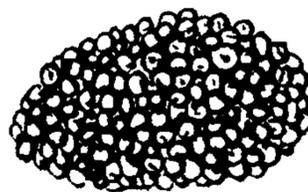
茶花

水仙

秋海棠

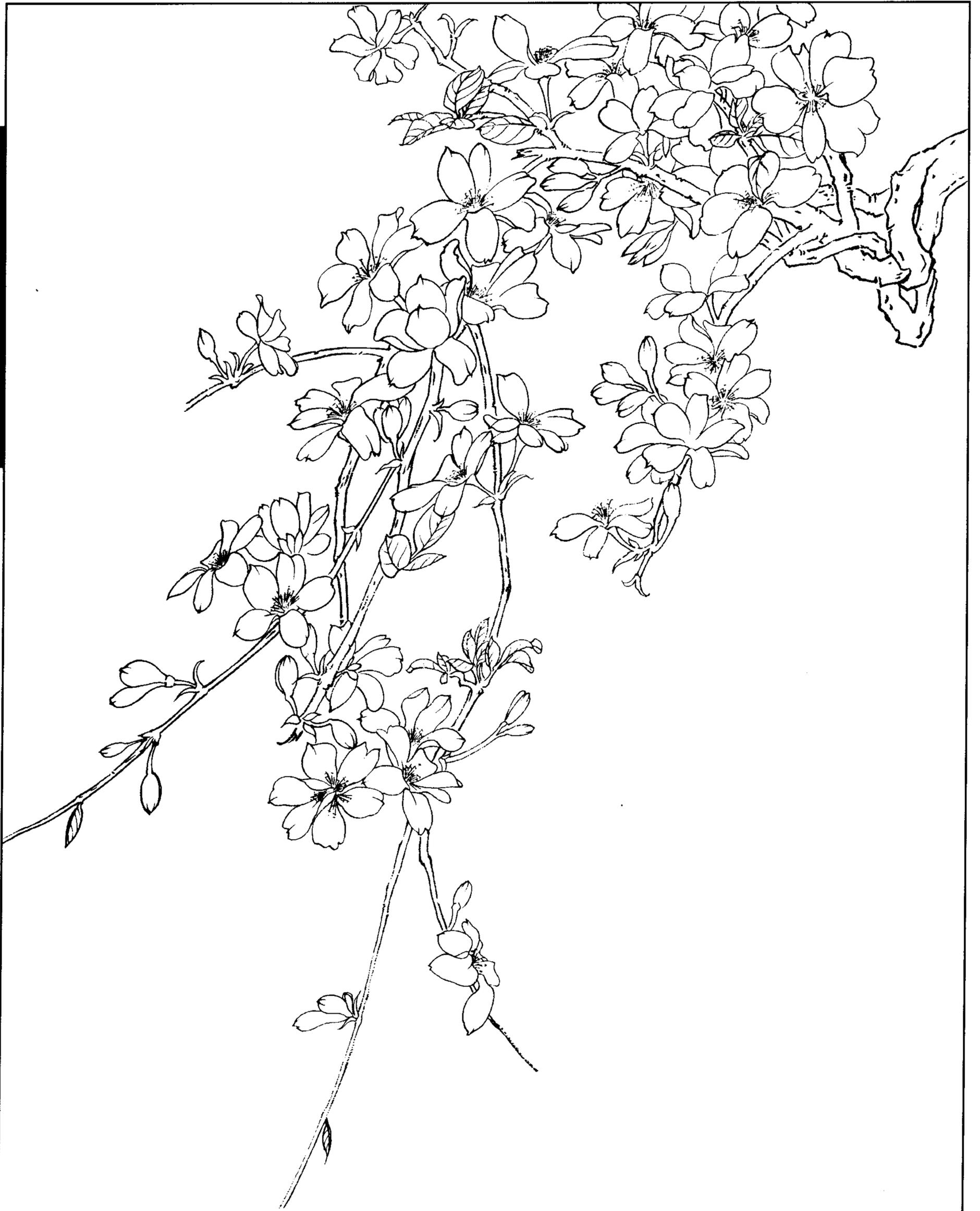
菊花

各种花蕊的比较

佛桑

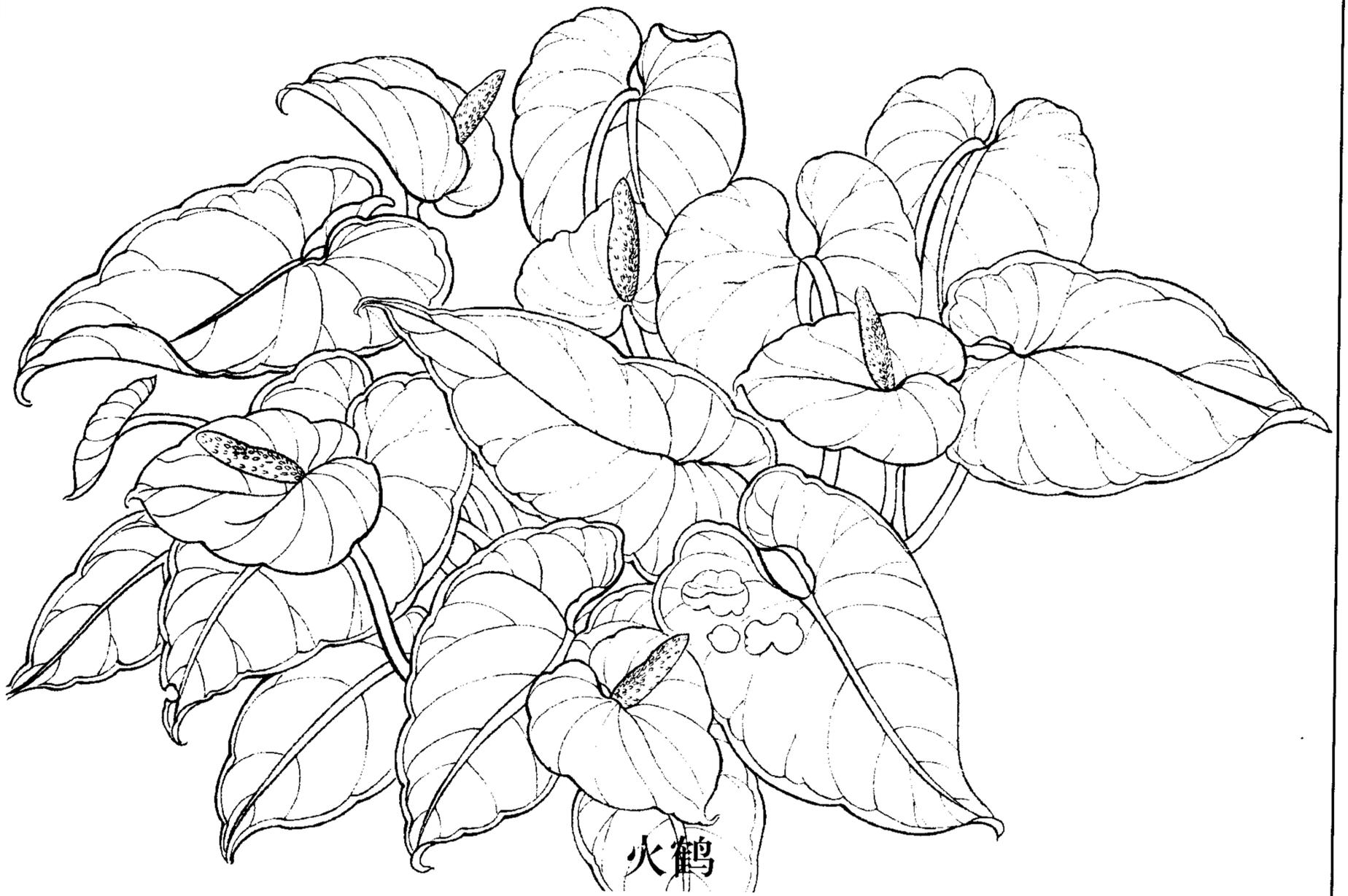
连翘

水仙

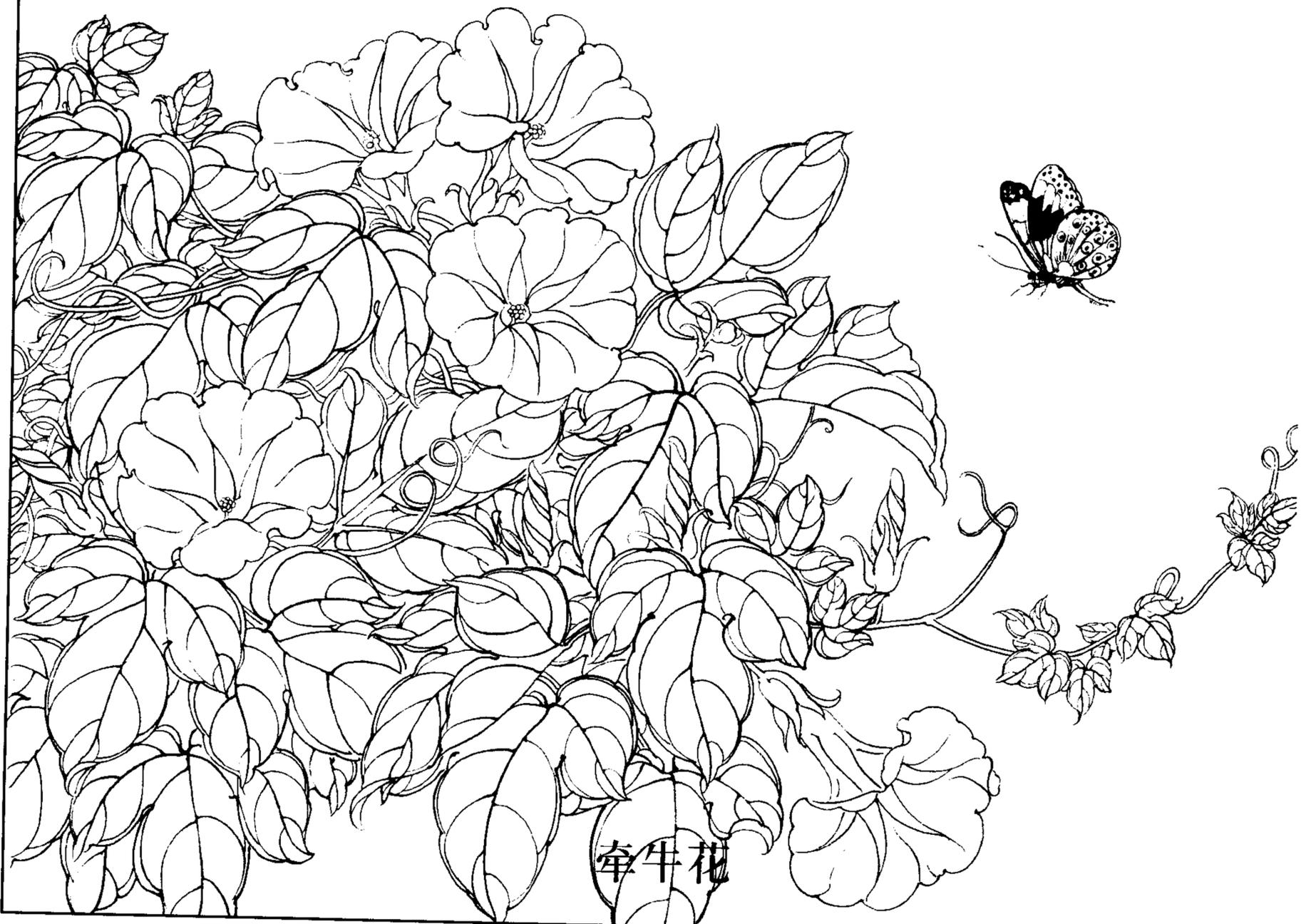

梅花

牵牛花

牵牛花

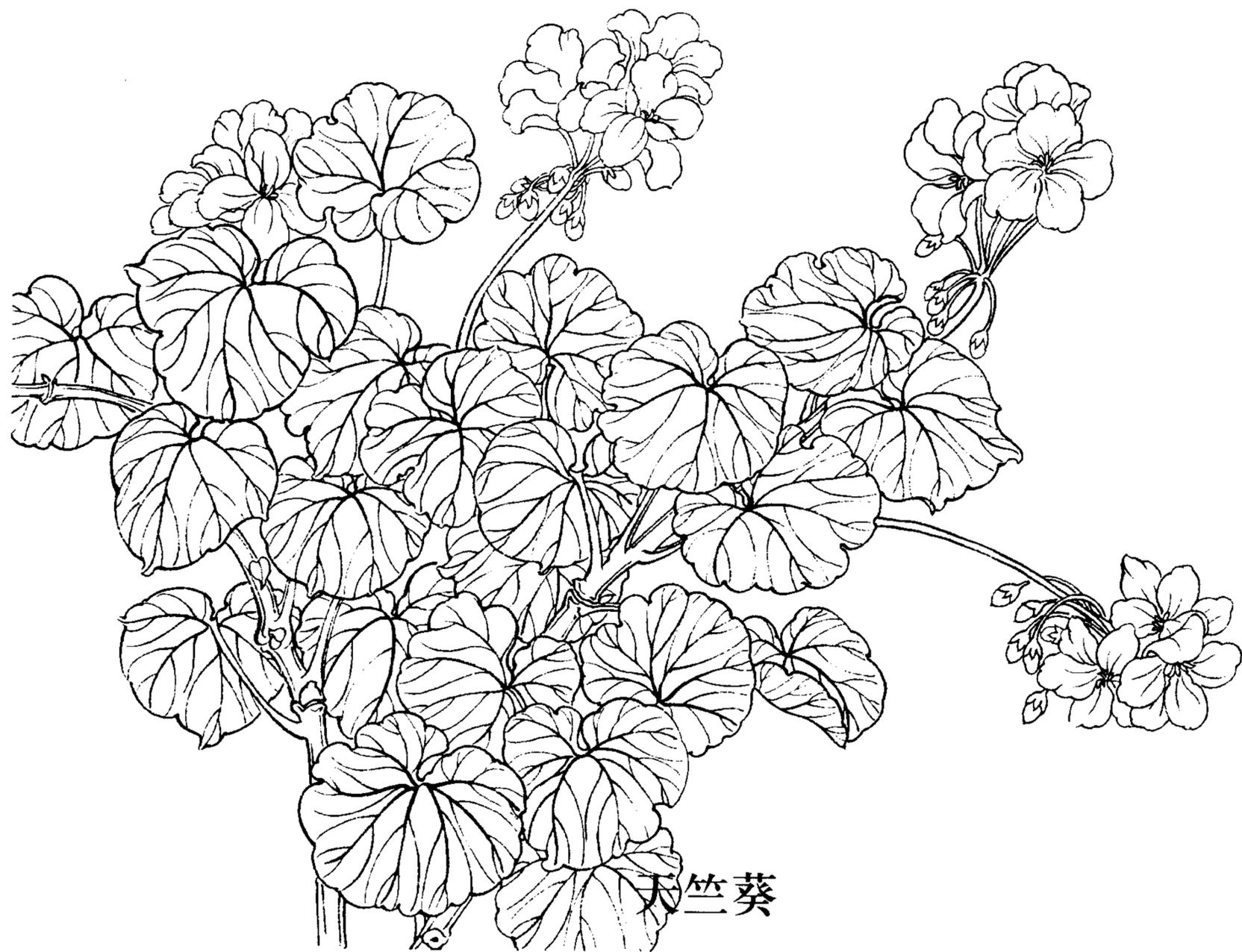
水仙

水仙

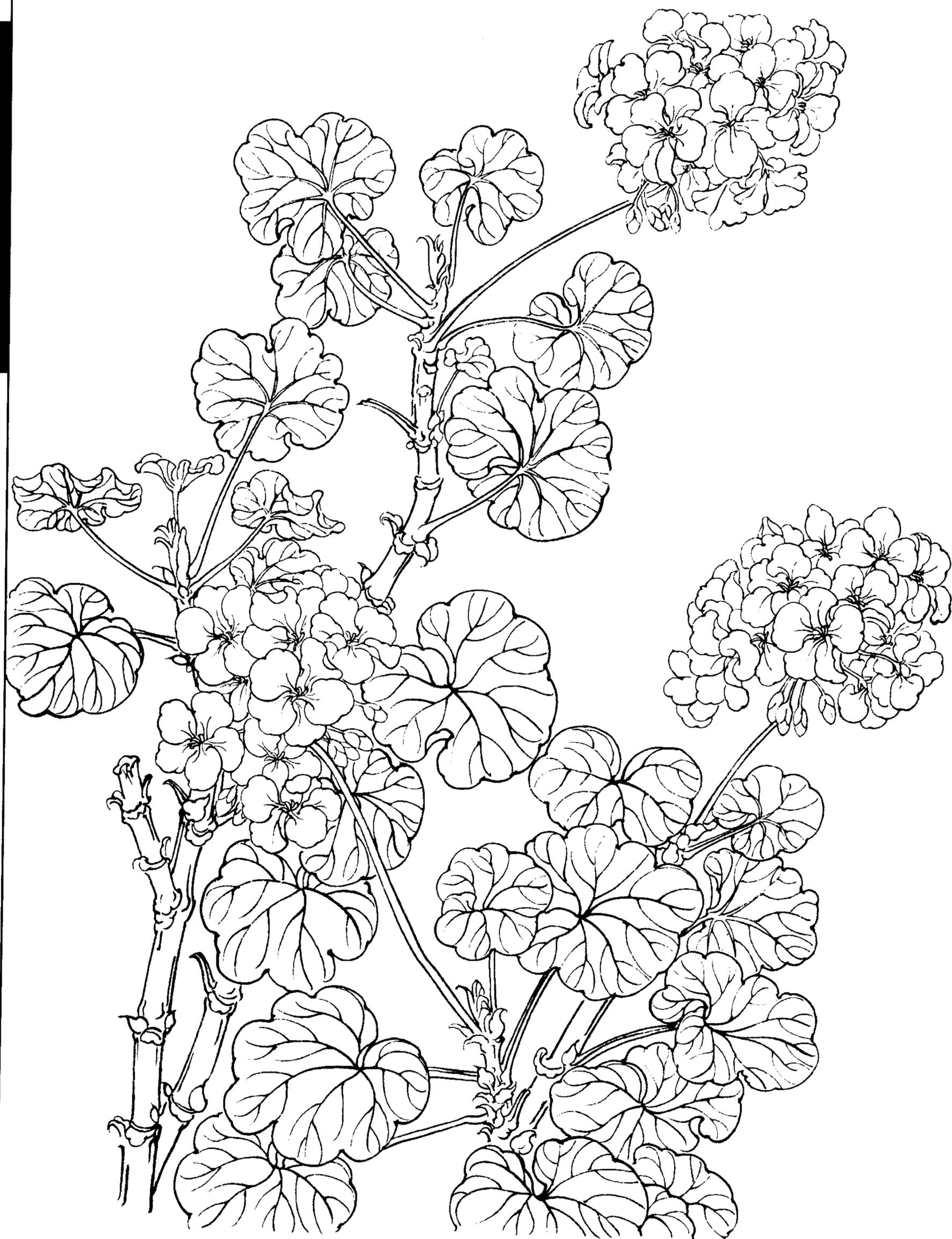
鹤望兰

天竺葵

百合

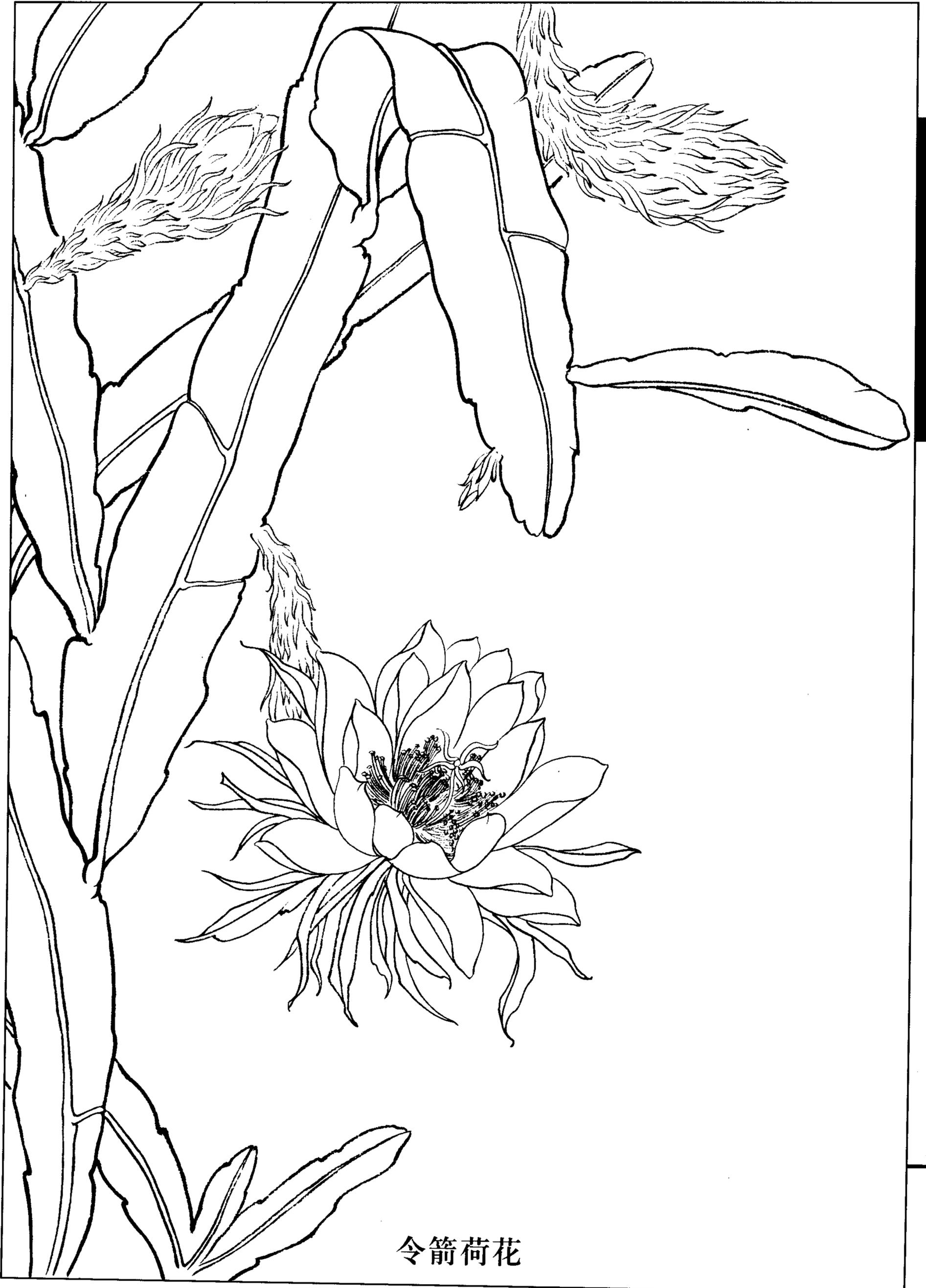
天竺葵

天竺葵

百合

令箭荷花

秋海棠

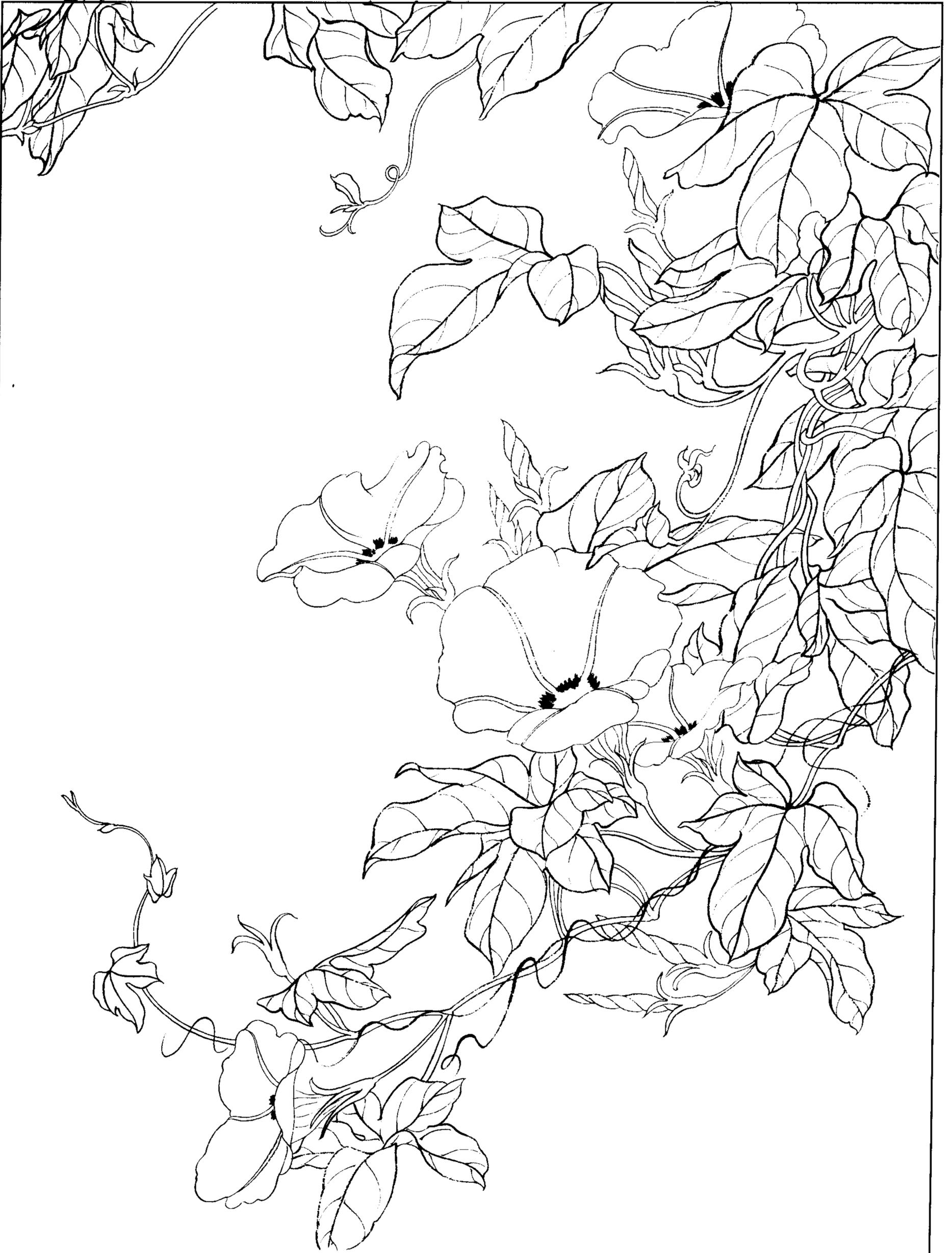
红蓼

仙客来

仙客来

牵牛花

牵牛花

大岩桐

鸡冠花

十样锦

大丽菊

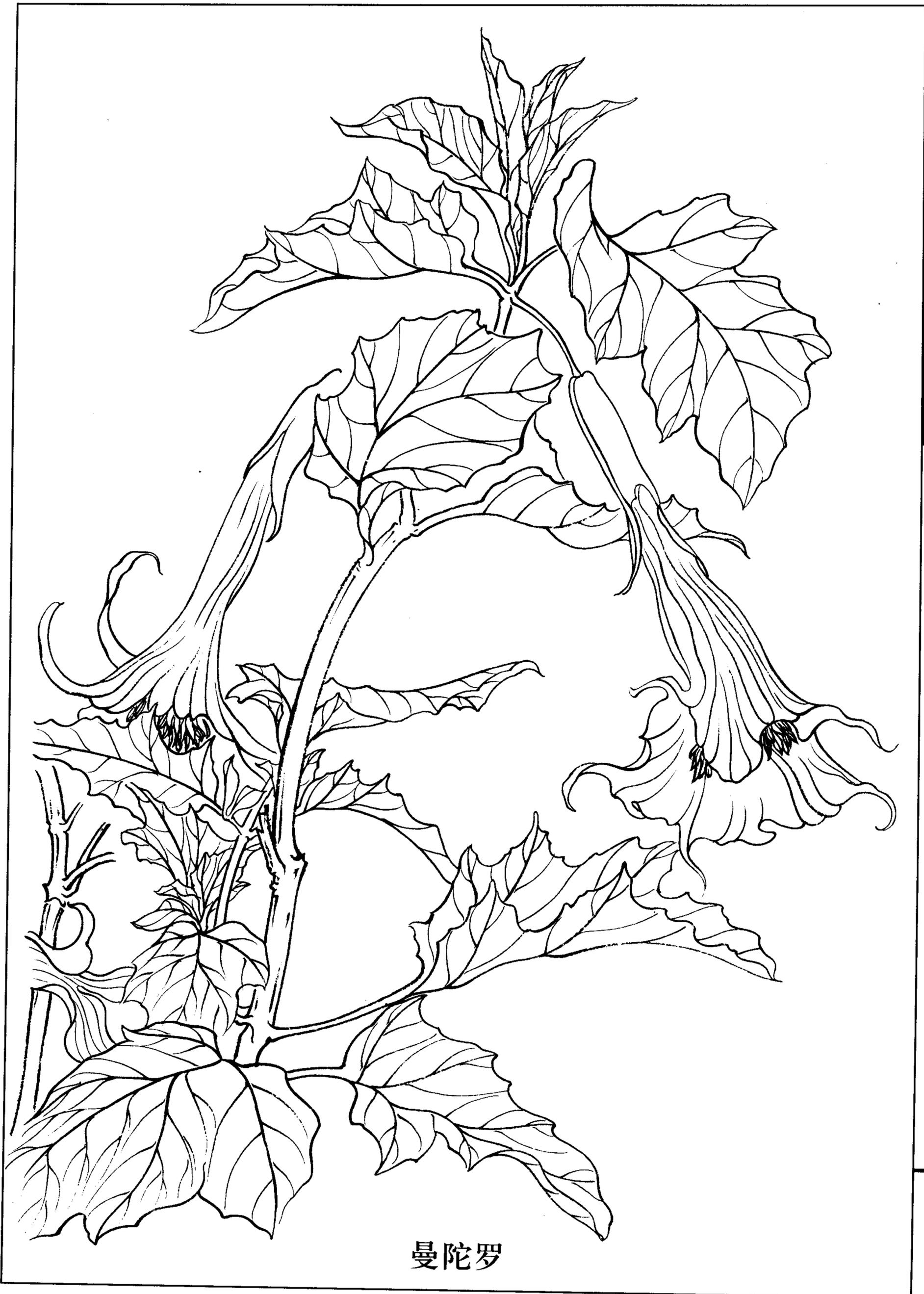
大丽菊

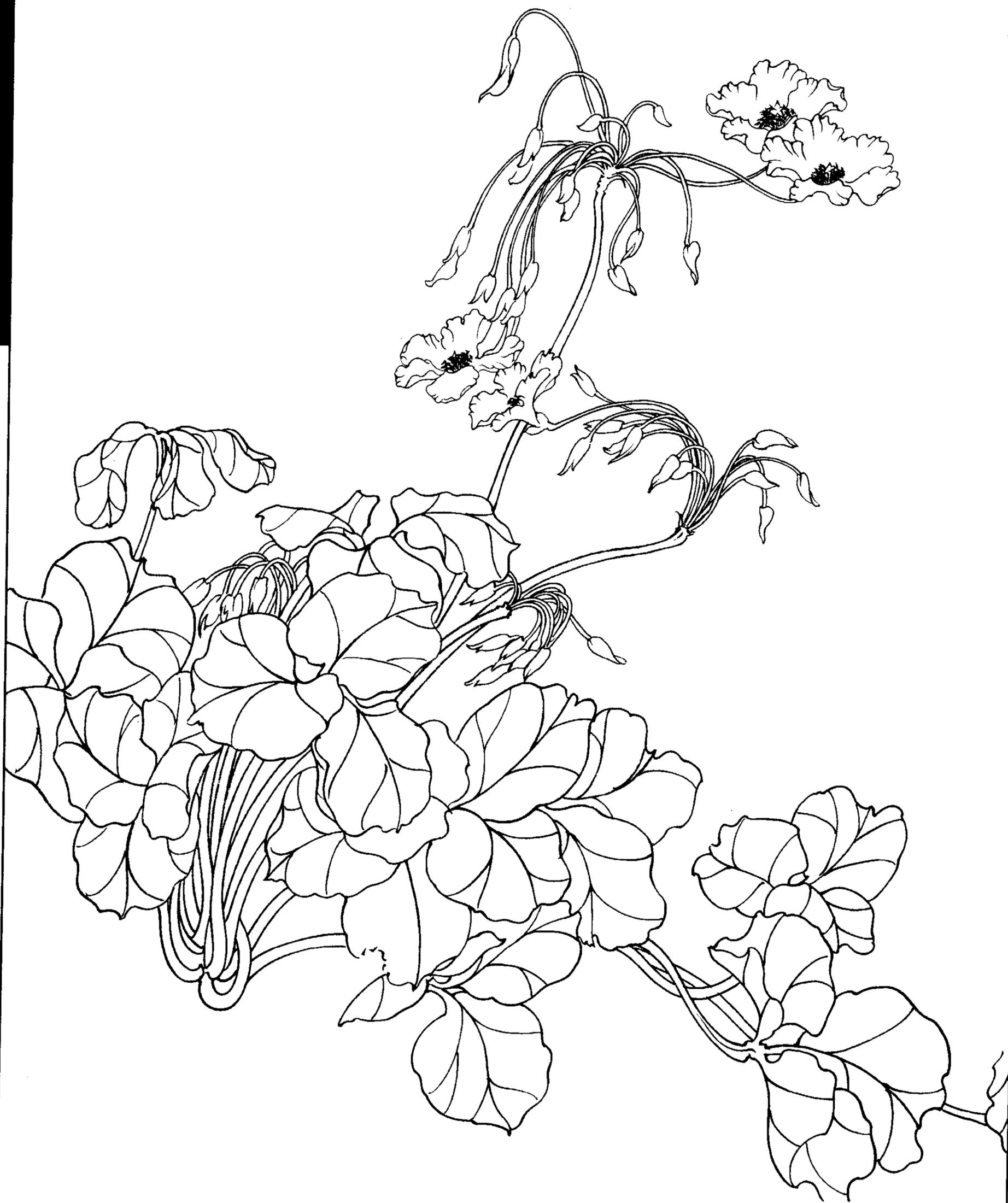
郁金香

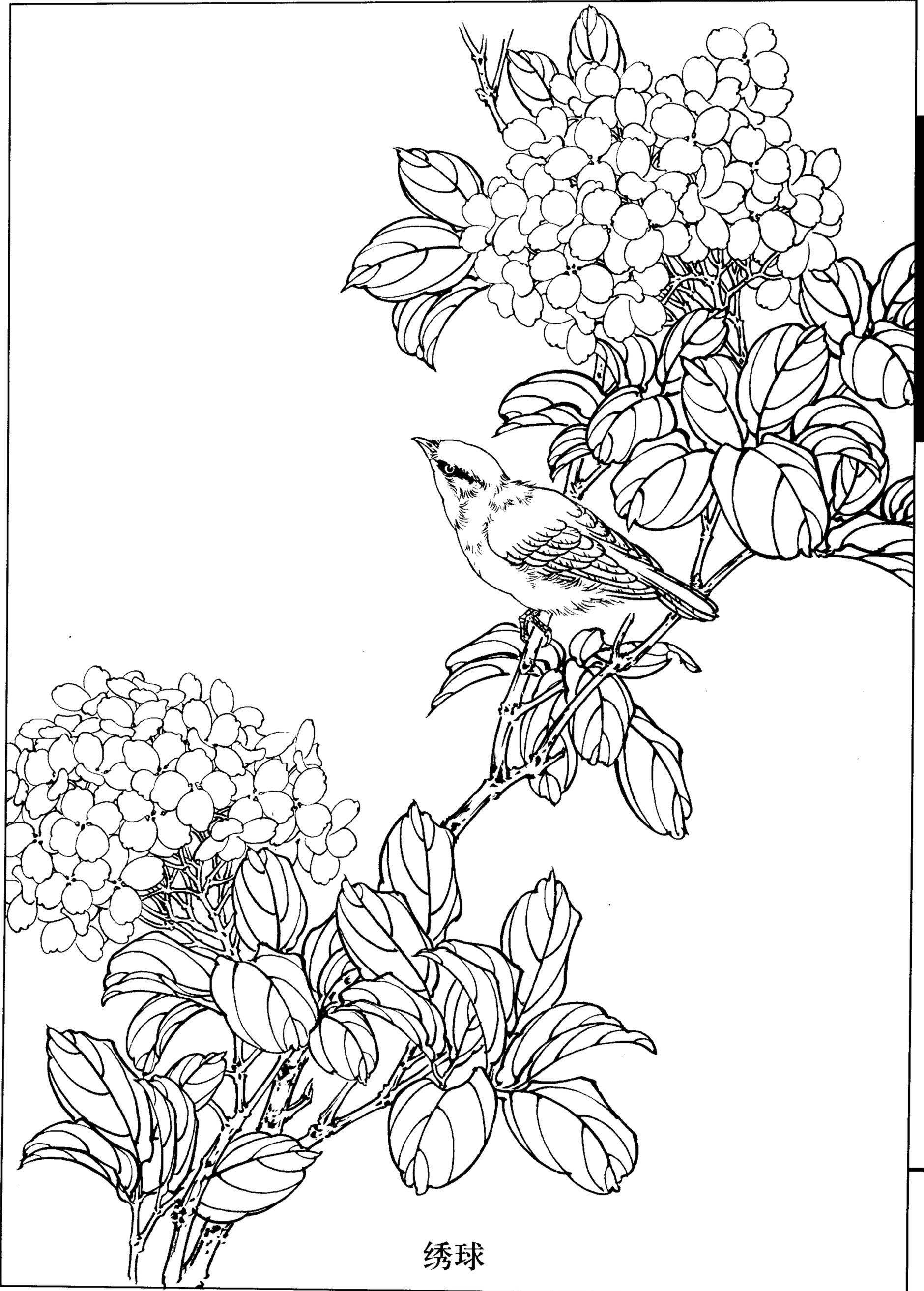
瓜叶菊

曼陀罗

酢酱草

绣球

向日葵

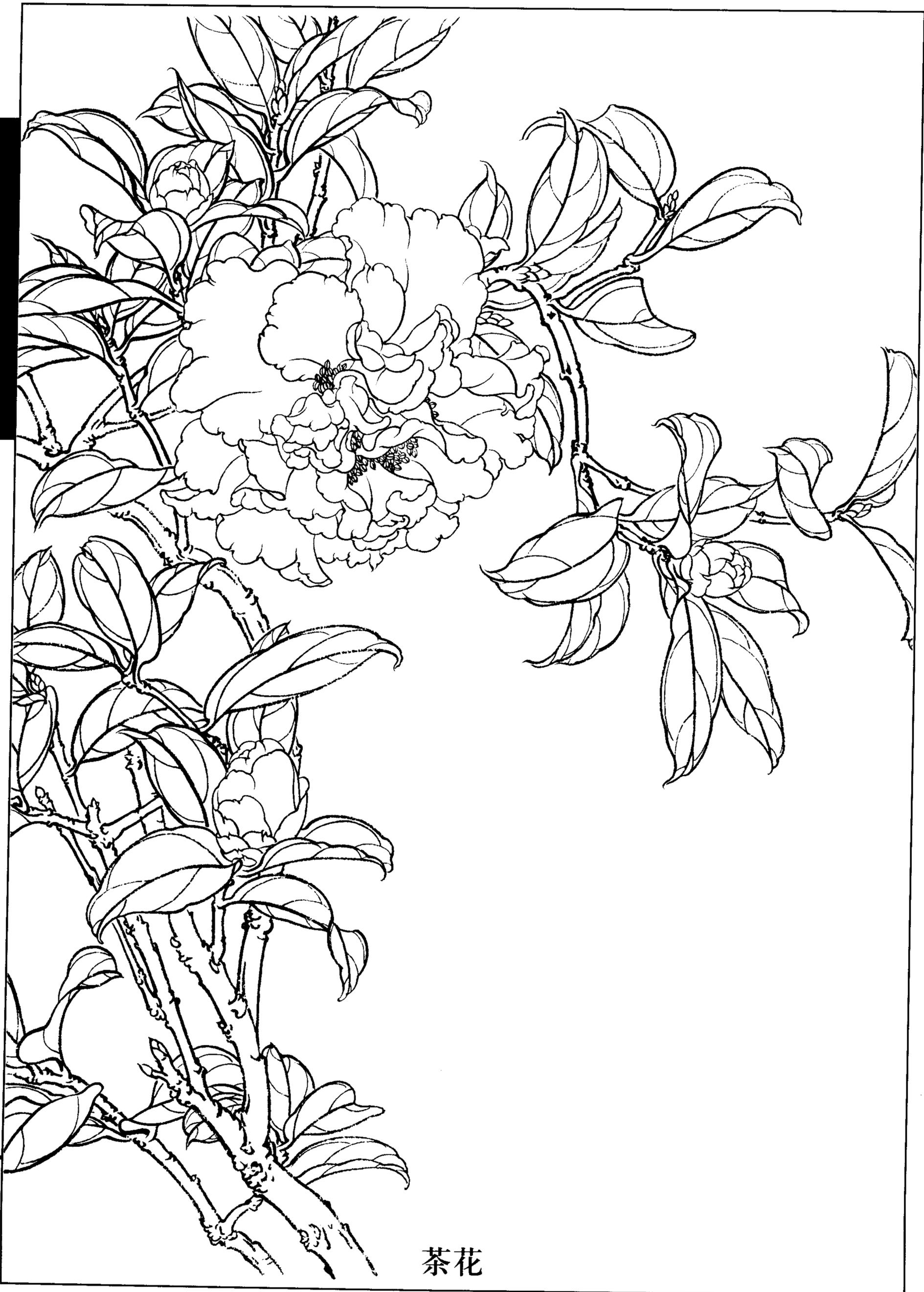
夜来香

芙蓉

菊花

茶花

茶花

秋葵