

中国画 基础教程

灌木文化 主编
邵树文 编著

工笔 画入门

讲解浅显易懂，
案例丰富实用，
图示一目了然。
初学者也可以轻松
学会工笔画

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国画

灌木文化 主编
邵树文 编著

基础教程

工笔 画入门

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画基础教程. 工笔画入门 / 灌木文化主编 ; 郇树文编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-115-41242-3

I. ①中… II. ①灌… ②郇… III. ①工笔画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第002045号

内 容 提 要

本书是“中国画基础教程”系列图书中的一本。本书内容针对零基础的工笔画初学者,以细致的讲解由浅入深地帮助初学者轻松掌握工笔花鸟鱼虫的绘制技巧。

本书作为工笔画技法书,首先详细介绍了工笔画的基本工具和技法,尤其是线条的运用;接着分别对花卉、禽鸟、水族、草虫这4大类作画对象的绘制方法依次进行解析,先分析其形体结构,再构图上色。本书直击工笔画的技法要点,让读者轻松掌握专业绘画技巧。

本书适合工笔画初学者阅读,也可作为美术培训机构的参考教材。

-
- ◆ 主 编 灌木文化
编 著 郇树文
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 桦
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
  - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 5.5 2016年3月第1版
字数: 148千字 2016年3月北京第1次印刷
-

定价: 38.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第1章 基础入门

1.1 画前准备 6

笔	7
纸	8
墨	8
颜料	9

1.2 工笔画的基本技法 11

用线技法	11
线条的表现力	12
常用线描技法	12

第2章 花卉的画法

2.1 花卉的生长结构 16

花冠	16
花瓣	18
花蕊	19
花蒂	20

2.2 叶子的生长结构 21

叶子的结构	21

叶片	21

2.3 枝干的生长结构 22

2.4 菊花的画法 23

2.5 荷花的画法 28

2.6 牡丹的画法 32

第3章 禽鸟的画法

3.1 禽鸟的结构 37

3.2 头部各部分的画法 38

头部	38
眼睛	39
嘴巴	40

3.3 禽鸟的羽毛和翅膀 41

羽毛	41
翅膀	42
尾羽	43

3.4 禽鸟的脚爪 44

3.5 黄鹂的画法	45
3.6 鹰的画法	49
3.7 麻雀的画法	53

第4章 水族的画法

4.1 鱼的结构	59
4.2 鱼各部分的画法	59
头部	59
眼睛和鳃盖	60
鱼鳞	60
鱼鳍	60
4.3 鱼的动态	61
4.4 常见水族配景	62

4.5 鲤鱼的画法	63
4.6 金鱼的画法	67

第5章 草虫的画法

5.1 草虫的结构	72
5.2 草虫各部分的画法	72
头部	72
触角	73
翅膀	74
足	75
5.3 蛴蛴的画法	76
5.4 蜻蜓的画法	80
5.5 蝗虫的画法	84

中国画

灌木文化 主编
邵树文 编著

基础教程

工笔 画入门

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画基础教程. 工笔画入门 / 灌木文化主编 ; 郇树文编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-115-41242-3

I. ①中… II. ①灌… ②郇… III. ①工笔画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第002045号

内 容 提 要

本书是“中国画基础教程”系列图书中的一本。本书内容针对零基础的工笔画初学者, 以细致的讲解由浅入深地帮助初学者轻松掌握工笔花鸟鱼虫的绘制技巧。

本书作为工笔画技法书, 首先详细介绍了工笔画的基本工具和技法, 尤其是线条的运用; 接着分别对花卉、禽鸟、水族、草虫这 4 大类作画对象的绘制方法依次进行解析, 先分析其形体结构, 再构图上色。本书直击工笔画的技法要点, 让读者轻松掌握专业绘画技巧。

本书适合工笔画初学者阅读, 也可作为美术培训机构的参考教材。

-
- ◆ 主 编 灌木文化
编 著 郇树文
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 犇
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
  - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 5.5 2016 年 3 月第 1 版
字数: 148 千字 2016 年 3 月北京第 1 次印刷
-

定价: 38.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

目录

第1章 基础入门

1.1 画前准备 6

笔	7
纸	8
墨	8
颜料	9

1.2 工笔画的基本技法 11

用线技法	11
线条的表现力	12
常用线描技法	12

第2章 花卉的画法

2.1 花卉的生长结构 16

花冠	16
花瓣	18
花蕊	19
花蒂	20

2.2 叶子的生长结构 21

叶子的结构	21

叶片	21

2.3 枝干的生长结构 22

2.4 菊花的画法 23

2.5 荷花的画法 28

2.6 牡丹的画法 32

第3章 禽鸟的画法

3.1 禽鸟的结构 37

3.2 头部各部分的画法 38

头部	38
眼睛	39
嘴巴	40

3.3 禽鸟的羽毛和翅膀 41

羽毛	41
翅膀	42
尾羽	43

3.4 禽鸟的脚爪 44

3.5 黄鹂的画法	45

3.6 鹰的画法	49

3.7 麻雀的画法	53

第4章 水族的画法

4.1 鱼的结构	59

4.2 鱼各部分的画法	59

头部	59
眼睛和鳃盖	60
鱼鳞	60
鱼鳍	60

4.3 鱼的动态	61

4.4 常见水族配景	62

4.5 鲤鱼的画法	63

4.6 金鱼的画法	67

第5章 草虫的画法

5.1 草虫的结构	72

5.2 草虫各部分的画法	72

头部	72
触角	73
翅膀	74
足	75

5.3 蛴蛴的画法	76

5.4 蜻蜓的画法	80

5.5 蝗虫的画法	84

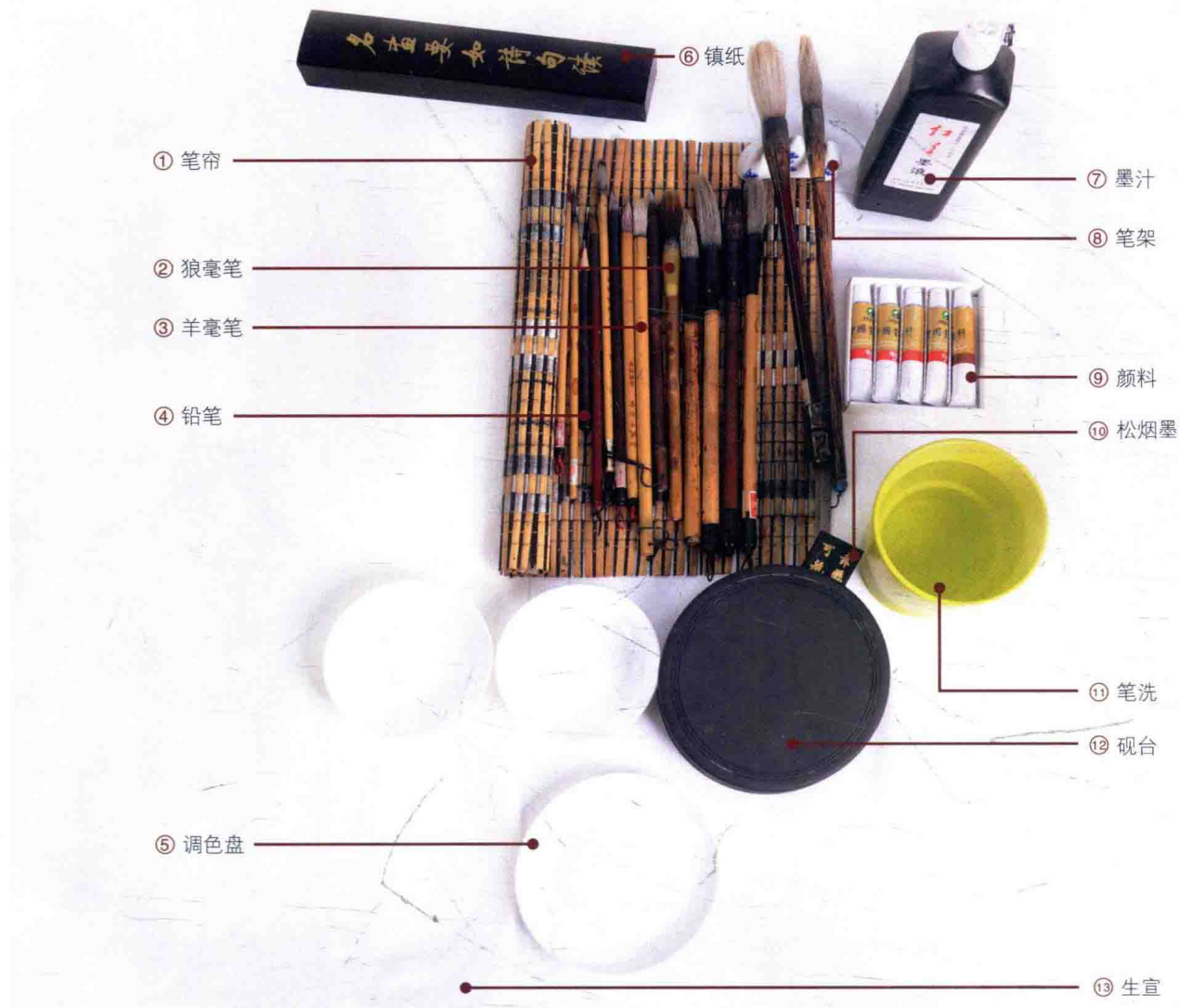
第1章

基础入门

国画是我国的传统绘画形式，是用毛笔蘸水墨、颜料作画于绢或宣纸上。国画与书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。题材主要有人物、山水、花鸟和草木花卉；技法可分为工笔和写意两种。我们都知**道『工欲善其事，必先利其器』**，所以在准备绘画之前，先了解**工笔画的常用工具**，主要包括**笔、墨、纸、砚和国画颜料**等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

1.1 画前准备

除了笔、墨、纸、砚外，绘制工笔画还会用到许多其他工具。在动笔之前，按照自己的习惯，按顺序摆好工具，这是一幅好的作品开始的第一步。

① 笔帘 笔帘又称为笔卷，是一种临时存放毛笔的传统工具。把毛笔卷入其中，不会像装在铅笔盒里那样来回碰撞而损坏笔头。而且笔帘通风，可使毛笔很快干爽。

② 狼毫笔 狼毫笔笔力劲挺，宜书宜画。在写意画里经常用于勾画花瓣及叶片脉纹，勾染法中勾画的部分就是全部由狼毫笔来完成的。

③ 羊毫笔 羊毫笔的笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，经常用于铺画花叶、花瓣，以及大面积的染色。

④ 铅笔 初学者可以用来画线稿，熟练之后可以省去。

⑤ 调色盘 用来调色，可以多准备一些。

⑥ 镇纸 也叫镇尺、压尺，是用来压镇纸张的用品。

⑦ 墨汁 使用瓶装墨汁要注意在使用前轻轻摇动几下，使瓶内的墨汁上下浓淡均匀。

⑧ 笔架 笔架亦称笔格、笔搁，即架笔之物。

⑨ 颜料 国画颜料的种类十分丰富，属管状颜料使用便捷。

⑩ 松烟墨 松烟墨淡黑无光泽，墨色略带青色，偏冷，偏向于墨青色调，墨色淡而不薄、苍茫古雅，能够让人感觉到静意。

⑪ 笔洗 用来盛水清洗笔的器皿。

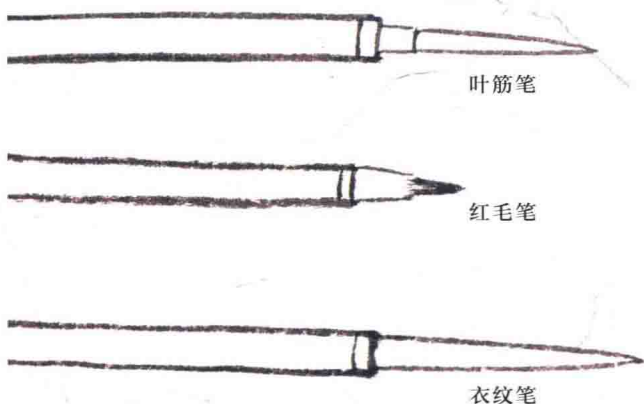
⑫ 砚台 用来研墨。

⑬ 生宣 生宣的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。写意画和书法常用到它。

工笔画的用笔分为勾线笔和染色笔两种。

【勾线笔】

勾线笔用于以中锋勾勒细而匀的线条，一般选用狼毫类细而尖的笔。常见的笔有衣纹笔、叶筋笔（常用来勾花鸟画的叶筋）、红毛笔等，依画面的需要来选择。

■ 线条的练习

勾短线

勾长线

刻画细节

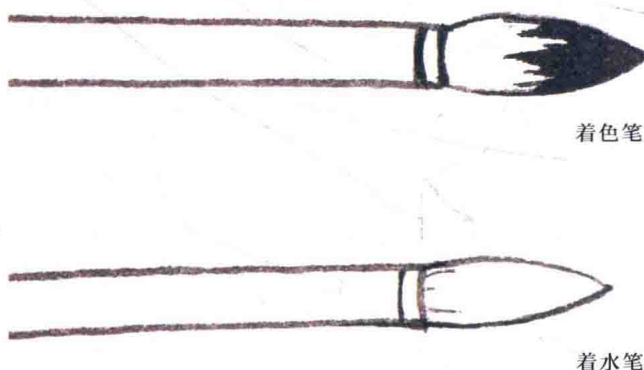

工笔画的执笔，笔正则锋正；手执笔要牢实有力，不要紧握，指要离开手掌，掌心是空的，以便运笔自如。

使用毛笔前，将毛笔用温水慢慢地充分泡开，用后再用水洗净，放入笔帘或挂在笔架上；不能在水中长时间地浸泡，以免失去笔的弹性，缩短毛笔的使用寿命。勾线狼毫笔富有韧性，若没有正确使用和保管，它的特性就会减弱，画出的作品也会大打折扣。

【染色笔】

染色笔多用大、中、小白云以及其他软毫毛笔。白云笔的外层是羊毫，中间部分是硬而挺的狼毫，既能含水分又有弹性，是理想的染色笔（染色笔可以多配几支，如白色、冷色、暖色、暗色等最好都有相对应的笔）。

■ 染色笔的使用

先将两支笔同时握在手中，呈筷子的使用方式，拇指放松，让着水笔自然滑落到虎口处，然后快速地将中指将着色笔压下来，再用中指将着色笔抬上去，再压下着水笔。反复转换着色笔和着水笔。初学者可以先反复地练习，久之便会熟练自如。

狼毫笔富有韧性，爽利便捷，易于把握。染色笔不像勾线笔那么讲究，几乎所有毛笔都可以作着色之用，只是根据所绘物象的要求有大小之别。染色笔的用笔没有复杂的笔法要求，可匀细平整，可略见笔触，根据对象的特征形貌采取不同的用笔。

纸

工笔画的用纸除了熟宣之外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣和毛边纸等，它们都可以作为练习用的画材。初学着色，要多采用熟宣。质地良好的纸张不易起毛，吃色性好，适于多次渲染，绘制效果易得细腻温润之美。

【熟宣纸】

熟宣纸的质地薄，绵料均匀，其特点是湿涨而干缩。区别生宣纸和熟宣纸的方法就是看其是否渗水。熟宣纸中也有薄有厚，一般来说薄者适合画淡彩，厚者适合画重彩。其中蝉翼宣最薄，冰雪宣最厚。

熟宣是加工时用明矾等涂过，所以纸质比其他的国画用纸较硬。特点是吸水能力较弱或不渗水，使得用墨和用色不易洇散，因为这种特性，使得熟宣纸宜绘制工笔画。

【绢】

绢是纯丝织制品，古代绘画常用绢。熟绢的特点是墨色干后色度变化不大，可以表现墨色厚重和淋漓的效果。材质表面非常光滑、耐染。透明度极好，画面纹理美观，是古今绘制工笔画的主要载体。但是绢遇水容易起皱，初学者在使用上须慎重。

■ 画前裱纸

1 找一张比白描稿大一圈的生宣纸作为衬纸。因熟宣纸呈半透明状，故衬白纸作画更容易看清画面效果。用大号羊毛刷蘸清水，按照一定的顺序把画稿刷湿，用力要均匀，不要形成太多的褶皱。

2 裁出四条比白描稿两边多出一截的水胶带，在白描稿比生宣纸多出的一圈贴好水胶带。贴胶带纸时注意要等纸涨开之后将四边重叠在一起，等白描稿完全干后就可以开始上色了。

墨

【墨分五色】

工笔画的墨色通常分为焦、浓、重、淡、清几个不同的层次。白描勾线时，要根据所描绘物象颜色的明度，调出不同深浅的墨色。工笔画设色时通常也先渲染墨色来表现画面的黑白灰关系。

【墨色的过渡】

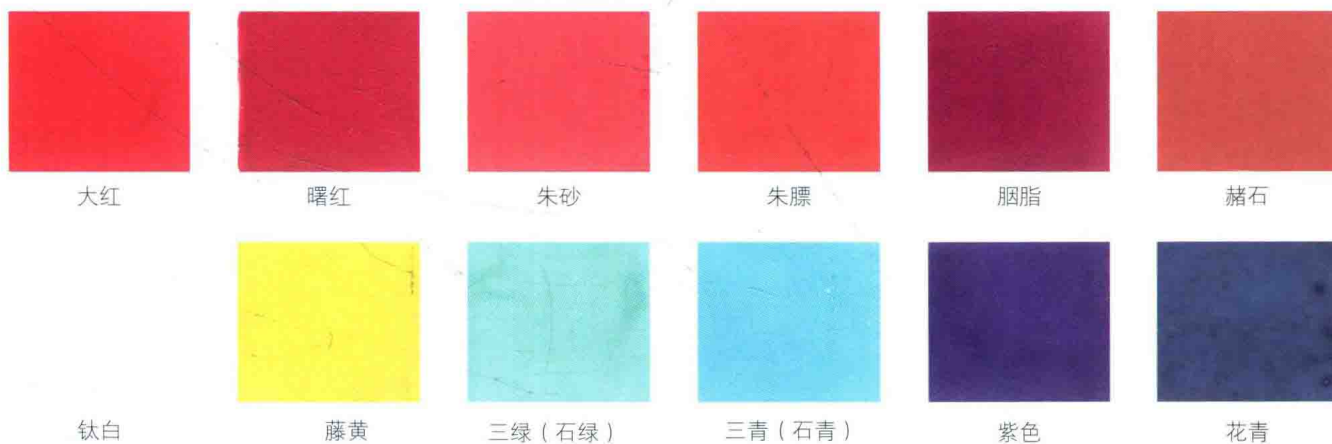
墨色每一次被清水稀释，都会呈现一个新的色阶，由此逐步过渡，将物体的体积感和物体的真实感表现在画面上。古人说墨色变化多，有“如兼五彩”的艺术效果。

颜料

【常用的国画颜料】

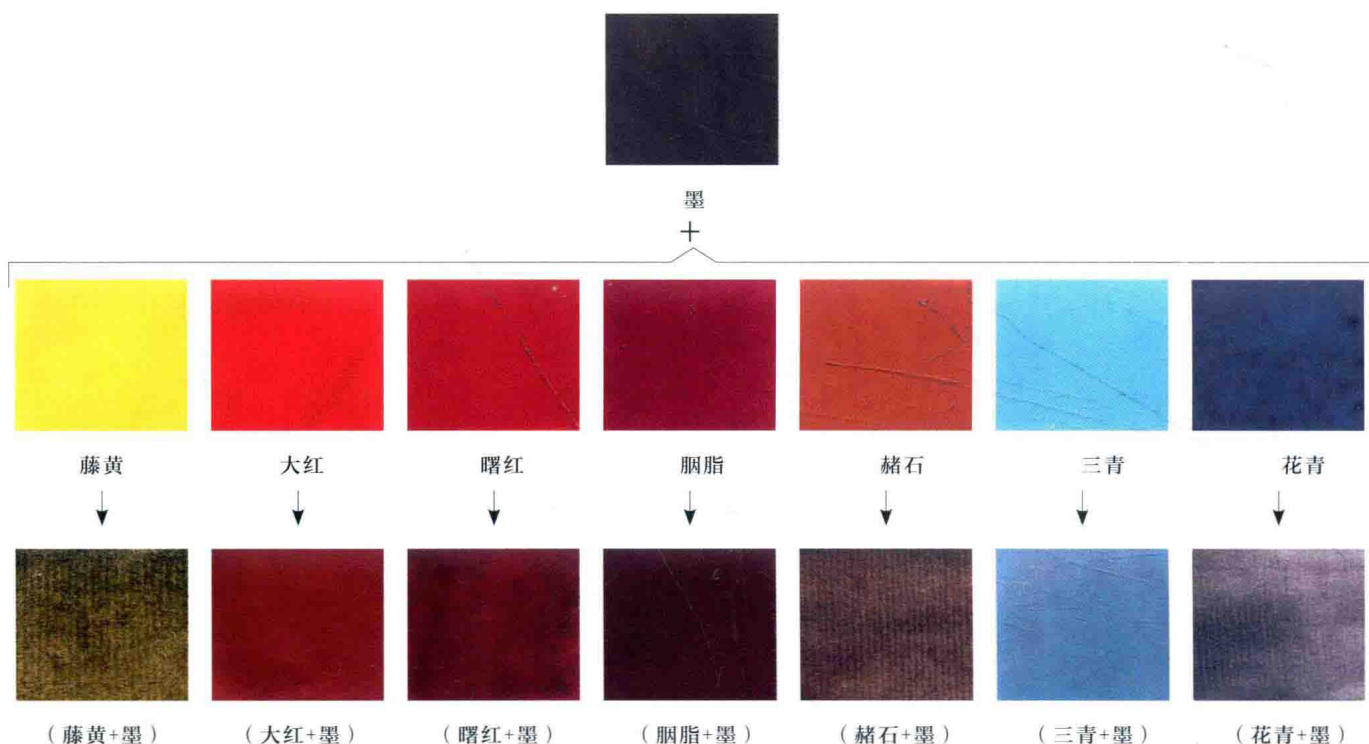
国画常使用的颜料有植物颜料(水色)和天然矿物质颜料(石色)。植物颜料有花青、胭脂、藤黄等;矿物质颜料有赭石、朱砂、石青、石绿等。这些植物颜料和矿物质颜料统称为“中国画颜料”。

水色(植物颜料)是透明色，可以相互调和和使用，没有覆盖力，色质不稳定，容易褪色。石色(矿物颜料)是不透明色，相互不能调和和使用，覆盖力强，色质稳定，不易褪色。石色和水色相互之间也不能调和和使用。

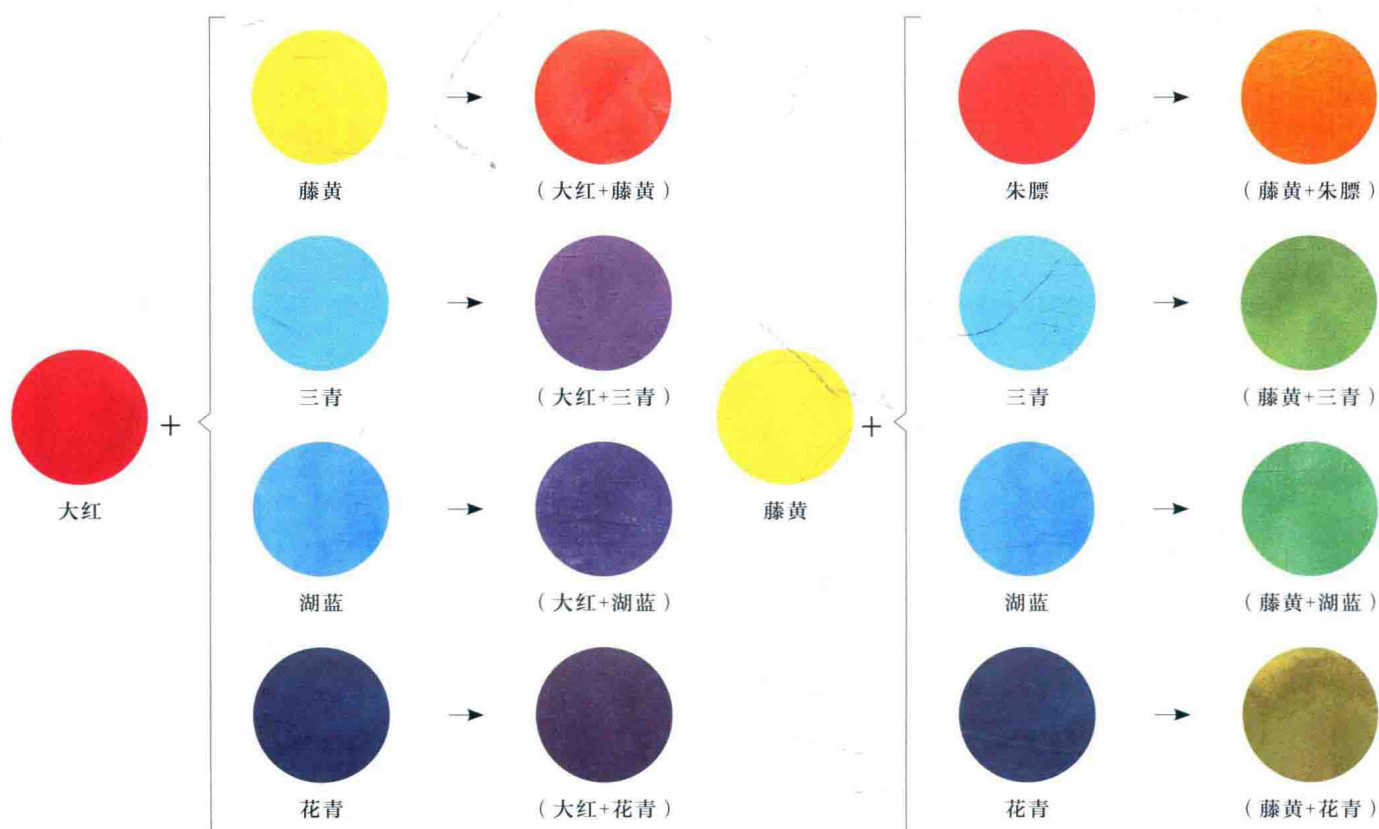
【色墨结合】

颜料和水墨相结合，会出现新的色值和特有的韵律。下面介绍几种常见的色墨混合。

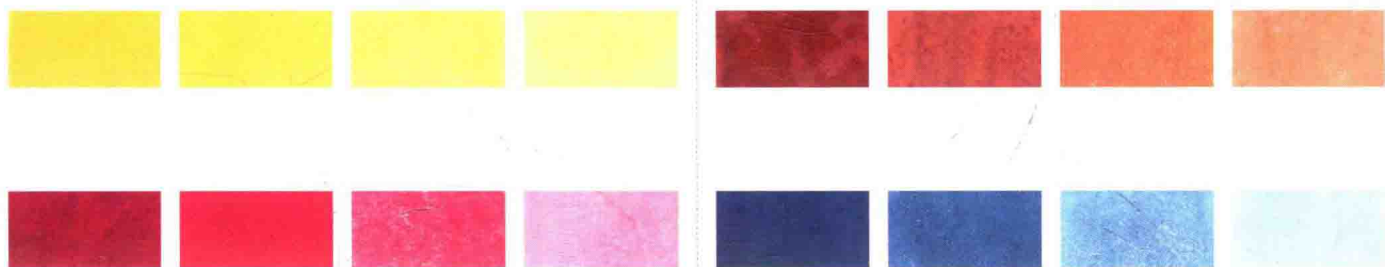
【常用的混合色】

有些颜料经过调和后会呈现出鲜亮的效果，而另一些颜料调和后的效果却很晦暗。国画颜料的调色规律与水彩颜料基本类似，对于有水彩画基础的国画初学者而言，掌握工笔画的调色规律并不难。但国画颜料也有不同于水彩颜料的特性和色彩倾向，所以建议初学者试着在调色盘上将最基本的十余种国画颜料互相混合，熟悉调色后色彩的变化再开始作画。

【色的浓淡】

不能直接用笔从调色盘中取颜料作画，而是要先让笔头吸收一定的水分，然后再蘸取足够量的颜料，并在调色盘里将颜料调整均匀，调成所需的浓度。最初，笔中的水分可能掌握不好，可以从少量开始递加，直至满意的效果为止。

1.2 工笔画的基本技法

■ 画前准备

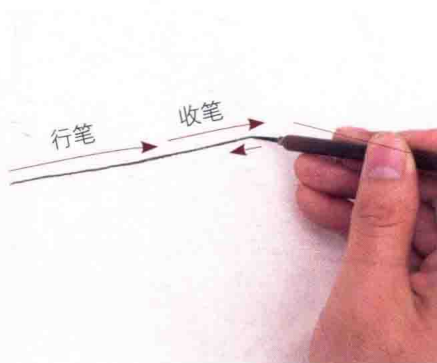
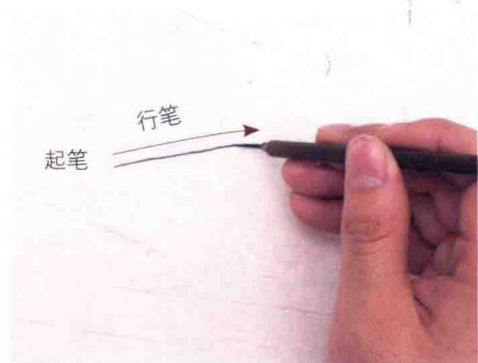
用笔：勾线笔、染色笔

用色：墨汁

其他：调色盘、熟宣纸

用线技法

线条是工笔画的基础，通过对线条的起、行、收的练习，可以掌握线条运行的基本规律，在此基础上再进行各种线条变化的练习，熟悉不同笔的硬度特性和用笔的不同角度变化规律，准确把握指、腕、肘的运行方向和力度，灵活运用各种顿挫、转折、提按。线条应变化丰富，要求多样，重点要掌握中锋运笔，这样才能画出挺健流畅的线条。

工笔线条的笔法源于书法。每一条线的笔法都有起笔、行笔和收笔三个过程。对起笔、行笔和收笔的要求是欲右先左、欲左先右、欲上先下、欲下先上，逆入平出，以使线条含蓄而内力内收。

线条的表现力

【浓淡】

色彩深重者在工笔画中可用浓墨线条来表现，色彩浅淡者则多用淡墨线条表现。如碧绿的荷叶色重，宜用浓墨线条勾勒，而浅淡的粉红荷花则宜用淡墨线条来表现。

【干湿】

质地柔软者，多用“湿”的线条来表现，如画润泽轻盈的花瓣，为表现其柔嫩，用“湿”的线条表现；画断枝老节，为表现其坚硬，则多用“干”的线条表现。

【粗细】

对一个物体用近粗远细的线条来表现；或者对背光的部分用重墨粗线，而受光的亮部则用略淡的细墨线来表现。如透视较大的莲蓬，枝干的上下段或粗枝的左右两边，在形象简单的画面中，尤其要注意表现其明暗的浓淡深浅变化，而且要注意整体的统一。

常用线描技法

线描中最具代表性的是铁线描类，其压力均匀，粗细无变化。此类描法适于勾勒物象的外轮廓，如花瓣、叶等一些流畅性较好的轮廓，线条墨色秀润简劲，细劲平直。根据不同的质感则使用不同的表现手法，体现外柔内刚的特征。

【游丝描】

其线条用尖圆匀齐的中锋笔尖画出，有收有起，流畅自如，显得细密绵长，富有流动性。这种描法平滑、圆润、流畅、舒展。

