

工笔泼彩画法

王建涛
编绘

花鸟

天津杨柳青画社

花鸟

工笔泼彩画法

王建涛
编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

花鸟工笔泼彩画法 / 王建涛编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2014.6

ISBN 978-7-5547-0276-5

I. ①花… II. ①王… III. ①工笔画—泼墨—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 102941 号

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: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2014 年 6 月第 1 版

印 次: 2014 年 6 月第 1 印

印 数: 1 — 4 000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0276-5

定 价: 26 元

作者简介

王建涛,天津美术家协会会员,北京工笔重彩画会会员,擅长工笔花鸟画,主攻工笔重彩花鸟画。作品曾入选天津市第九届美展,2012年天津市群星奖画展。

目 录

前言·····	2
绘画工具 and 材料·····	3
泼墨、泼彩基本画法·····	4
水破墨、色破墨、墨破色、色破色·····	5
关于色系·····	6
《多娇》画法步骤 ·····	7
《忘忧》画法步骤 ·····	17
《淡妆》画法步骤 ·····	24
《拒霜》画法步骤 ·····	31
《富贵天香》画法步骤 ·····	37
作品欣赏·····	39

作者简介

王建涛,天津美术家协会会员,北京工笔重彩画会会员,擅长工笔花鸟画,主攻工笔重彩花鸟画。作品曾入选天津市第九届美展,2012年天津市群星奖画展。

目 录

前言·····	2
绘画工具和材料·····	3
泼墨、泼彩基本画法·····	4
水破墨、色破墨、墨破色、色破色·····	5
关于色系·····	6
《多娇》画法步骤 ·····	7
《忘忧》画法步骤 ·····	17
《淡妆》画法步骤 ·····	24
《拒霜》画法步骤 ·····	31
《富贵天香》画法步骤 ·····	37
作品欣赏·····	39

前言

泼墨、泼彩是中国画的独特技法。“泼”字在词典中有用力将液体向外倒或洒之意。中国画中泼墨、泼彩的“泼”字则有多重含义：一是指用笔蘸饱墨或色彩用力挥毫作画，二是指将色或墨不用笔而直接泼洒在画面上，有时也指绘画时泼辣、放纵、无拘无束的状态。

中国古代绘画史中很早就有泼墨的记载，相传唐代王洽以墨泼纸素，脚蹴手抹，随其形状为石、为云、为水，应手随意，图出云霞，染成风雨，宛若神巧，俯视不见其墨污之迹（见《唐朝名画录》）。明代李日华《竹懒画媵》中记载：“泼墨者用墨微妙，不见笔迹，如泼出耳。”清代沈宗骥《芥舟学画编》：“墨曰泼墨，山色曰泼翠，草色曰泼绿，泼之为用，最足发画中气韵。”此外，宋代梁楷的《泼墨仙人图》笔墨豪放，是现存较早的一幅泼墨写意人物画。据专家分析，元代赵孟頫的《鹊华秋色图》中所画尖峭的“华不注山”和左方圆形平顶的“鹊山”也运用了泼彩的方法。因为泼墨、泼彩在古代不是常用的绘画技法，故而记载较少。

到了近现代，泼墨、泼彩技法得到了很大的发展，代表人物是近代著名画家张大千，他的泼墨、泼彩山水画色彩厚重、气势磅礴。书画家谢稚柳对于张大千晚年创造的泼彩法大为赞赏，他曾这样评价：以泼墨、泼彩的表现形式，为山水作写实的发抒，这是大千先生最新的格调，豪迈奔放的形体，苍茫浑雄的气度，已绝去了一切的依傍，开中国画自古所未有的格局，是令人惊绝的艺术创造（谢稚柳《张大千的艺术》）。现代运用泼墨、泼彩技法的著名画家还有

刘海粟、魏紫熙、何海霞、宋文治等。泼墨、泼彩多用于写意山水画，画家们也广泛应用于写意花鸟画之中。现代画家运用泼墨、泼彩技法的同时，借鉴了水彩画和西画的色彩理念。随着中国画的不断发展，泼墨、泼彩技法也逐渐应用于工笔花鸟画创作。在工笔花鸟画创作中的泼墨、泼彩技法，多用于画面中背景的描绘。这一技法使抽象与写实有机地融合在一起，不但可以烘托主体形象，而且也起到丰富画面的作用，所以掌握这一技法，对工笔花鸟画的创作是大有裨益的。

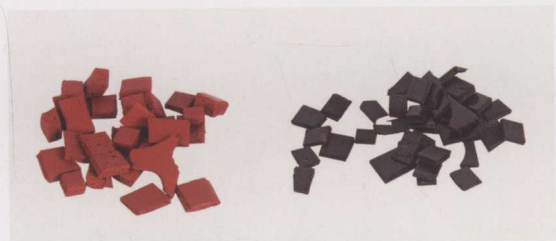
绘画工具和材料

墨、砚台、国画颜料：画工笔画常用研的墨勾线。锡管装的颜料是目前比较常用的，且使用方便。

调色用的瓷碟：瓷碟易于清洗，泼墨、泼彩画用色较多，绘画前要多准备一些。

国画颜料：需要用水泡开才能使用。

泼墨、泼彩用笔：主要包括兼毫笔、狼毫笔等。

胶矾水：绘制工笔画常用的材料之一，调水之后刷在纸或绢上，防止其漏矾，也可用于增加画面肌理效果。

勾线、题字笔：包括一号勾线笔、二号勾线笔等。

笔洗、排刷：本书主要讲解在打湿的纸和绢上的泼墨、泼彩画法，所以排刷有很重要的作用。

泼墨、泼彩基本画法

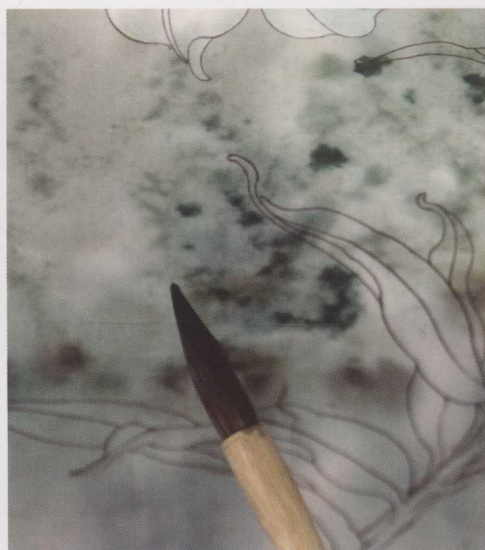
侧锋扭转：可以形成面的色块。

泼倒：可以形成大面积且色彩较厚的色块，但色块中的变化不如扭转丰富。

中锋勾画：可以形成线的效果。

点：可以形成色点的效果。

甩：可以形成点和圆的效果，可控性不如点。

扁锋重扫：可以形成长条形的色块。

扁锋轻扫：可以用蘸有水或是淡彩的笔，形成水破色或色破色的效果。

挑：可以形成“丁”字形的色块，比粗细均匀的色块更加生动。

水破墨、色破墨、墨破色、色破色

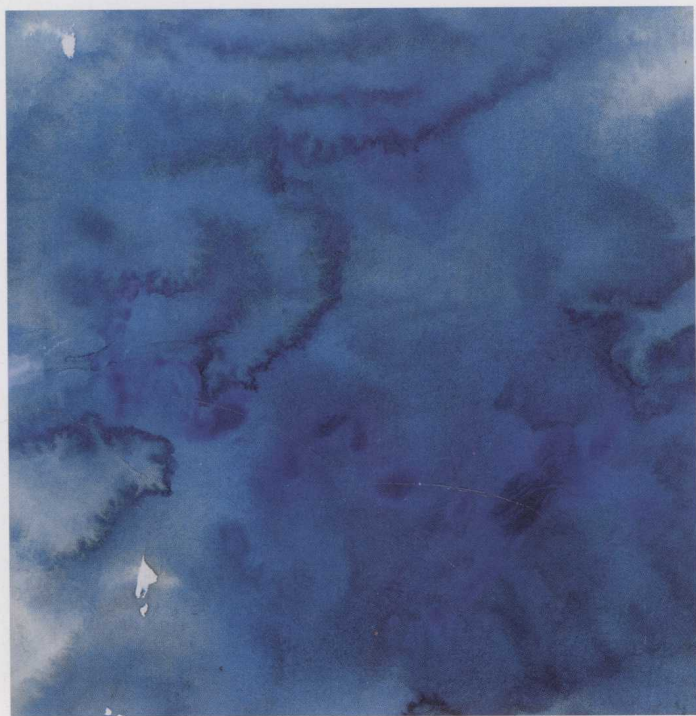
画家潘天寿认为，用墨“在干后重复者，谓之积；在湿时重复者，谓之破”。如果用水、墨、色三者相互破，即可形成水破墨、色破墨、墨破色、色破色。这几种技法经常运用于国画泼墨山水中。作画时使用这些技法，目的在于使浓淡墨色相互渗透掩映，达到滋润鲜活的效果。这些技法也可运用在工笔花鸟画之中。

水破墨：先把熟宣或是绢打湿，用笔蘸墨画在画面中，后趁湿用水破之，干后画面会形成自然肌理。

色破墨：先把熟宣或是绢打湿，用笔蘸墨画在画面中，后趁湿用笔蘸色破之。

墨破色：用上述方法，先画墨后画色，墨色相冲撞，会形成特殊肌理。

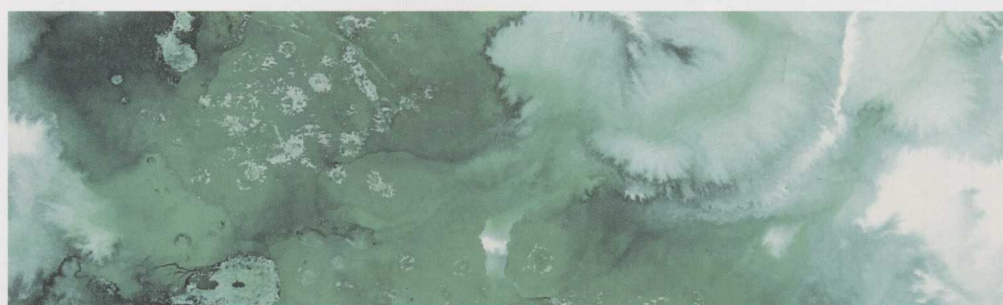
色破色：用上述方法，不同的颜色相互冲撞，可以是两种色彩，也可以是多种色彩。

关于色系

在不加入黑色的情况下，绘画时不同色彩相互冲撞、叠加，会给人以不同的色彩感觉。作为背景色，使用的颜色应为邻近色，应少用对比色或互补色。

蓝色系：主要用到的色彩有石青、花青、酞青蓝、紫色等。

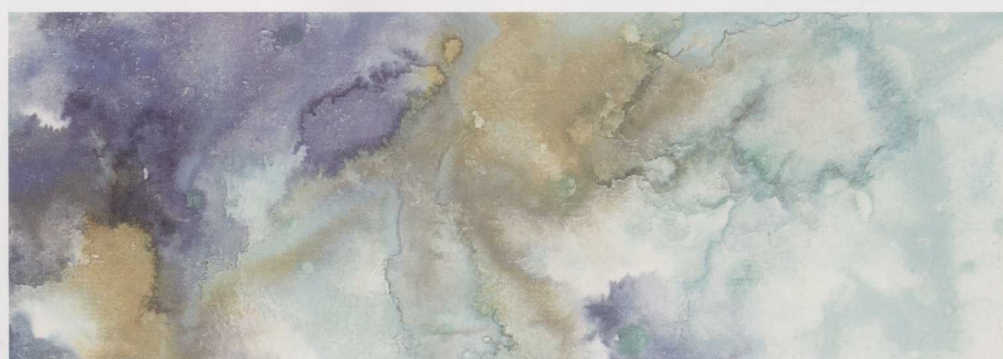
绿色系：主要用到的色彩有石绿、草绿、翠绿、橄榄绿等。

黄色系：主要用到的色彩有藤黄、赭石、熟褐、土黄等。

黄红色系：主要用到的色彩有藤黄、赭石、熟褐、土黄、土红、朱磦等。

黄蓝绿色系：主要用到的色彩有花青、酞青蓝、石绿、翠绿、土黄等。

步骤一 工笔花鸟中泼墨、泼彩技法可以运用于一幅作品勾线、染色的初、中期，可以使画面更加丰富，但在工笔画中运用泼墨、泼彩技法，应该注意色彩的协调统一等问题，接下来在步骤中将逐一讲解。此幅作品描绘虞美人花，这种花卉娇艳动人。画中三枝虞美人的布局要高低错落，先用淡墨勾画花卉，重墨勾画叶子和花蕾，然后用淡墨分染叶子。

步骤二 用花青墨分染叶子，注意叶子的前后层次关系，从叶筋向叶子的边缘分染。

花青墨 = 花青 + 墨

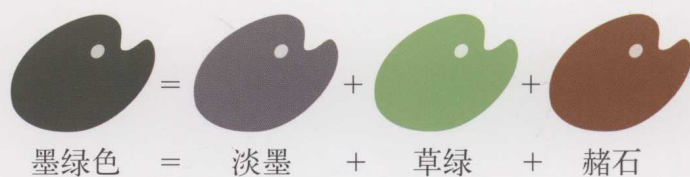
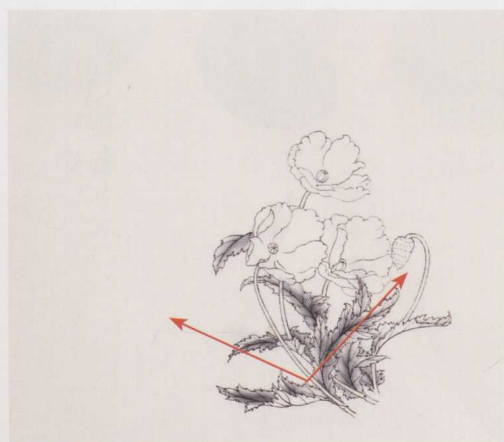

步骤三 画粉色花一般用白粉打底色。此幅作品用白粉平涂虞美人的花瓣，后用曙红加胭脂分染花瓣根部。用花青墨继续分染叶子，草绿罩染反叶和茎。

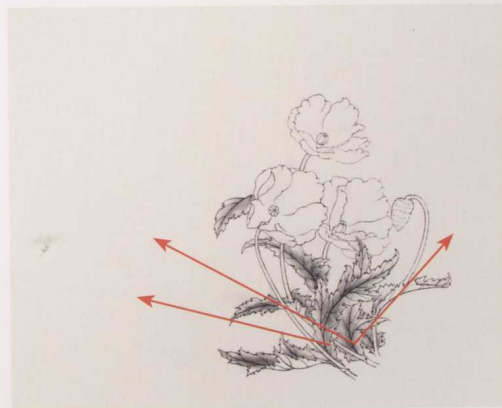
步骤四 继续用曙红分染花瓣根部，用色宜淡不宜浓，用花青墨继续分染叶子，染到相对充分。等画面干透之后，便可开始泼墨、泼彩。绘画之前先把要用的色彩挤在调色碟中，此幅作品用绢绘制，用排刷蘸清水将绢刷湿，选用一支中号兼毫笔调淡墨、草绿、赭石，调成墨绿色，趁湿点画于画面之中。注意避开花卉的花瓣、叶子，以色彩包围住画面。

泼墨、泼彩的方向

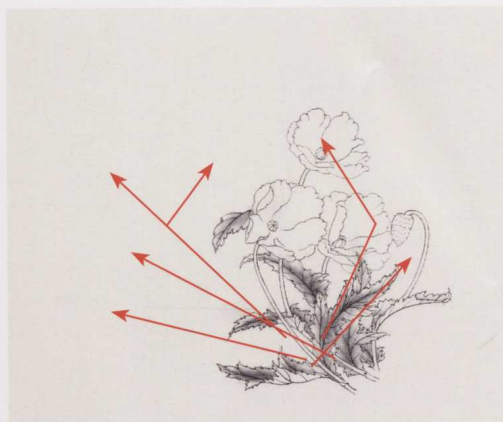
步骤五 继续用笔蘸墨绿色点、扫、揉并用，中、侧锋皆可，扩大色彩范围，注意色彩之间的空白。色彩会自然渗化，要随时调整色彩的外形。

泼墨、泼彩的方向

步骤六 用墨绿加藤黄、墨绿加花青、赭石加草绿继续描绘画面，增加层次。由于画面较湿，色、墨均浮于画面之上，有时会造成漏矾的情况（由于画工笔画的熟宣或熟绢是用胶矾水多次刷制而成，如胶矾脱落即称为漏矾。在绘画过程中随着多次的渲染或是用水过多，就容易造成漏矾。漏矾之后会渗水，颜色不均匀，一块深、一块浅，影响画面效果）。这是正常现象，所以绘画时不要移动画面。

泼墨、泼彩的方向

步骤七 泼墨、泼彩充分以后，即可等待画面干后继续下一个步骤。墨由于水的作用而流动、渗化，形成自然的肌理效果。画面湿润时和干透后效果相差很大。这一步骤图处于将干未干之时，色彩感觉较浓重。

由于水的流动性，
色彩向绘画主体渗化。