

《中国画基础学堂》

工笔画

张恒国 邹晨 编著

本书包含鱼虫、禽鸟、花卉、花鸟组合、山水和人物共计34个案例的绘制步骤，以及5幅优秀作品临摹范例，帮助您提升工笔画绘制技法。

YZLI0890172501

光盘中包含18个案例的
视频教学文件，
总时长近10小时

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

《中国画基础学堂》

工笔画

张恒国 邹晨 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

中国画基础学堂. 工笔画 / 张恒国, 邹晨编著. --
北京: 人民邮电出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-115-30115-4

I. ①中… II. ①张… ②邹… III. ①工笔画—国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第279438号

内 容 提 要

中国工笔画, 以其永恒的魅力, 成为中华民族传统文化的瑰宝。本书介绍了工笔画的基本技法, 在继承传统工笔画技法的基础上融入了自己的教学方法。本书精选了具有代表性的作品, 展示其绘画步骤与绘画技法, 内容安排从简单到复杂, 简明易学。同时本书遵循了实用性强和覆盖面宽的原则, 使美术爱好者能在阅读之后加深对工笔画的认识, 从而使其在技法上得到提升。

本书适合工笔画初学者阅读, 也适合美术培训机构作为教材使用。

中国画基础学堂: 工笔画

- ◆ 编 著 张恒国 邹 晨
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 5.25
字数: 162千字 2013年1月第1版
印数: 1-4000册 2013年1月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-30115-4

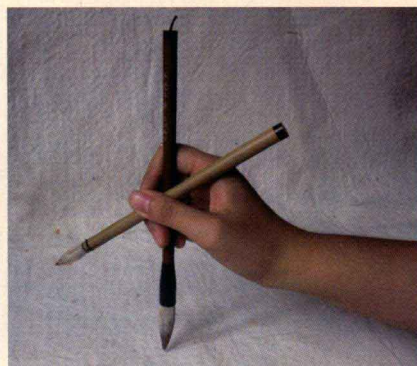
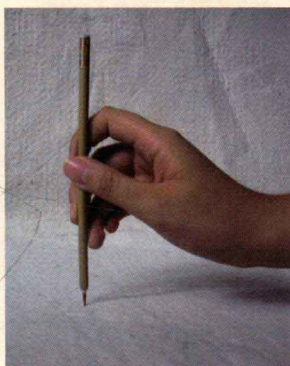
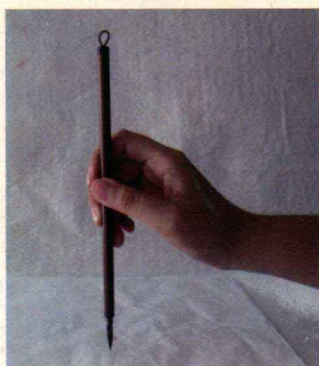
定价: 35.00元(附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

第一章 工笔画概述.....5

一、工笔画.....5

1. 工笔画简介.....5
2. 工笔画的特点.....5

二、工笔画工具.....6

1. 笔.....6
2. 墨.....6
3. 纸.....6
4. 颜料.....6
5. 胶矾.....6
6. 其他工具.....6

第二章 工笔画技法.....7

一、工笔画基本技法.....7

1. 中国画的执笔方法.....7
2. 工笔用线.....7
3. 工笔画常用的染色方法.....8
4. 工笔画绘画过程.....9
5. 工笔画临摹.....10

二、工笔画相关技法.....10

1. 工笔画构图.....10
2. 制作仿古纸和仿古绢.....11
3. 用胶.....11
4. 用矾.....12
5. 工笔画裱纸.....12

第三章 工笔鱼虫.....13

一、工笔鱼虫概述.....13

1. 工笔鱼虫要点.....13

2. 昆虫身体形态.....13

二、蜻蜓.....14

三、蚂蚱.....15

四、螳螂.....16

五、蝴蝶.....17

六、金鱼.....18

第四章 工笔禽鸟.....19

一、工笔禽鸟概述.....19

1. 鸟的形态与结构.....19

2. 画鸟的方法.....19

二、翠鸟.....20

三、黄鹂.....22

四、啄木鸟.....24

第五章 工笔花卉.....26

一、工笔花卉概述.....26

1. 花卉分类.....26

2. 工笔花卉的画法.....26

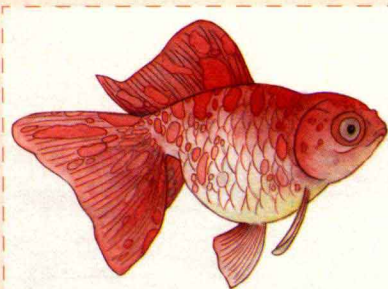
二、玉簪花.....27

三、竹子.....29

四、玉兰.....31

五、虞美人.....33

六、扶桑花.....35

七、桃花.....	37
八、丁香花.....	39
九、大理茶.....	41
十、葡萄.....	43

第六章 工笔花鸟 45

一、工笔花鸟概述.....	45
1. 工笔花鸟画的艺术特色.....	45
2. 工笔花鸟上色方法.....	45
二、柿子和知了.....	46
三、玉兰和蜻蜓.....	49
四、枝头黄鹂.....	51
五、杜鹃花和鸟.....	53
六、红叶和鸟.....	55
七、玉兰花和蜻蜓.....	58
八、桃花和蝴蝶.....	60
九、山茶和鸟.....	63

第七章 工笔山水画 66

一、工笔山水概述.....	66
1. 工笔山水的特点.....	66
2. 工笔山水画步骤.....	66
二、工笔山局部画法.....	67
1. 工笔山画法（一）.....	67
2. 工笔山画法（二）.....	69
3. 工笔山画法（三）.....	70
4. 工笔山画法（四）.....	71
三、工笔山小品.....	72

第八章 工笔人物 74

一、工笔人物绘画步骤.....	74
二、坐着的女孩.....	75
三、男孩侧面.....	77
四、站立的女孩.....	79
五、新疆女孩.....	81

第九章 工笔作品范例 83

第一章 工笔画概述

一、工笔画

1. 工笔画简介

中国工笔画，以其永恒的艺术魅力，穿越历史的时空，成为中华民族传统文化的瑰宝。其结构工整严谨，造型传神到位，设色清丽典雅，它用独特的绘画语言，在中国乃至世界画坛具有独特的地位。

工笔画以其工笔性与装饰性构成了中国工笔画的明显特色。从布局、造型、运笔、赋彩等艺术手法来看，中国工笔画善于把繁冗、芜杂、无序的客观事物，进行高度的提炼概括，富有节奏韵律的秩序化艺术加工，使之将意象性与装饰性牢固地结合在一起。除此之外，工笔画讲究材料，讲究制作，讲究陈设性和玩赏性，能够从视觉感官上唤起普遍性的美感。传统工笔画与古代人民的生活和审美观念息息相关，同时也表现出强烈的时代感。

中国工笔画不拘泥于自然物象的摹拟、再现，而强调主观的意会和意境创造，注重作者的生活感悟、形象思维、审美情趣的高度修养，同时还要求作者在苦心的经营中有高度的艺术意匠和高超的艺术加工能力。中国画巧妙地运用比、喻、兴、借等艺术手法来表现自然、社会和人类感情的关系，使丰富的想象力成为中国工笔画创造的一个重要的手段。形象的夸张在中国工笔画的创作中有着重要的作用，它能使形象的特点更加鲜明、更加突出、更为感人，也能使观众印象深刻，并得到艺术心理上的满足。大胆剪裁，突出主要形象，去除次要的枝蔓，是中国工笔画独特的空间观念。中国画十分重视空白，以空为有，以少胜多、以虚带实、以白当黑，留给观众以再创造的余地。

中国工笔画具有很强的民族性和形式感，是因为它具有程式的魅力。画面的构成、形象的创造、色彩的搭配都有一定之规，人物画的各种描法，山水画的各种皴法，花鸟画的各种勾勒、点染都形成了严格的规范，同时这种程式也不排除创新。从某种意义上说，中国工笔画的发展和创新，实质上是程式的发展的创新。中国当代工笔画百花齐放，风格流派异彩纷呈，朝多元化的方向发展，精品力作不断涌现，艺术语言丰富多彩。

2. 工笔画的特点

工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿，然后附上有胶矾的宣纸或绢，先用狼毫小笔勾勒，然后随类敷色，层层渲染，从而取得形神兼备的艺术效果。

工笔画使用“尽其精微”的手段，通过“取神得形，以线立形，以形达意”获取神态与形体的完美统一。在工笔画中，无论是人物画，还是花鸟画，都是力求于形似，“形”在工笔画中占有重要的地位。明末以后，随着西洋绘画技法传入中国，中西绘画开始相互借鉴，从而使工笔画的创作在造型更加准确的同时，也保持了线条的自然流动和内容的诗情画意。

“工笔”就是运用工整、细致、缜密的技法来描绘对象。它大致可分为四大类：工笔白描、工笔淡彩、工笔重彩和没骨工笔。从表现内容上又可分为：山水、花鸟、人物。工笔画在长期的历史发展中建立了一套严整的技法体系，从而形成这一画体的独特风格面貌，其特点归纳如下。

(1) 线条

以线造型是中国画技法的特点，也是工笔画的基础和骨干。工笔画对线的要求是工整、细腻、严谨。一般中锋用笔较多。

(2) 色彩

以固有色为主，一般设色艳丽、沉着、明快、高雅，有统一的色调，具有浓郁的中国民族色彩审美意趣。

(3) 装饰性与平面感

装饰性是工笔画尤其不可缺少的因素。从构图、线描、设色到形象的细部处理都带有一定的平面感和装饰性。装饰性一方面来源于传统的程式化手法，另一方面是作者对生活中的形象通过提炼、夸张、创造而形成的美感效果。

二、工笔画工具

1. 笔

工笔画用笔主要分勾线笔、染色笔、底色笔三大类。

(1) 勾线笔：描线需要用毛笔的中锋来勾勒细而匀的线，所以要用有一定硬度和弹性的狼毫笔来勾线。依纹、叶筋、小红毛等这些笔的名称虽然不一样，但都是以狼毫为原料。勾线笔有大小号之分，依画面需要来选择，河北任丘和善璉湖笔厂的笔质量较好。

(2) 染色笔：常用的染色笔有大白云、中白云、小白云和其他软毫毛笔。白云笔外层是羊毫，中间部分是硬而挺的毛，既能含水分又有弹性，是理想的染色笔。设色用的大白云要多配几支，白色、冷色、暖色、暗色最好都有相对应的笔。

(3) 底色笔：工笔画经常需要涂底色，或做大面积的平涂和渲染，因此需备有各种宽度的排笔或羊毛板刷。底色笔有五寸、二寸、寸半等，要求全为羊毫所制，笔锋柔软、蓄水能力强，主要用来平涂底色。

2. 墨

工笔画的绘制主要用有光泽的油烟墨。市场上出售的各类瓶装书画用墨汁携带和使用都比较方便，用来绘制工笔画也挺不错。在选用时，以质地细腻、滋润且呈蓝紫色为好。液体墨保持了油烟墨的特点，颗粒比较细腻，色彩上也能满足墨分五彩的要求，由于使用方便，现在十分普及。

3. 纸

工笔画用熟宣纸或是熟绢作画，熟宣纸只有四尺、六尺两种。熟宣纸是生宣纸或生绢经过一定比例的胶矾水刷制而成。其主要特点是不渗水。熟宣纸中有薄有厚，胶矾水有浓有淡。一般来说薄者适合画淡彩，厚者适合画重彩。

4. 颜料

工笔画绘制所采用的颜料主要是传统的国画颜料。其中属水色的有藤黄、花青、曙红、胭脂等，属石色的有赭石、朱磬、石青、石绿、朱砂等，近年来新开发的化学合成国画颜料酞青蓝、玫瑰红、翡翠绿、橘黄、焦茶也都可和传统国画颜料结合使用。

水色颜料是透明色，可以相互调和和使用，没有覆盖力，色质不稳定，容易退色。石色颜料是不透明色，相互不能调和和使用，覆盖力强，色质稳定，不易退色。石色和水色也不能调和和使用。

5. 胶矾

胶、矾在工笔绘制中也是经常用到的。胶和矾主要用来固定画面的色彩，尤其是在打了石色为底的画面上，胶矾更是必不可少。即使是用水色来染色的部分，一般染过4、5遍以后，也要用胶矾水来固定一下，这样继续染的时候底色才不会上翻。需要注意的是，胶矾水配置的时候不可过浓，过浓的胶矾水刷过的宣纸很脆，很不吃色，后面的渲染就不好进行了，而且刷在颜色上也会起一层白霜，影响画面效果。

6. 其他工具

调色碟：用来调配颜料，要多备几个小瓷碟。大的白色碟也要准备几个，大面积设色时会用到。

薄毡：衬在画桌上，可以防止墨渗透将画沾污，铺纸后，纸也不易被笔擦坏。

笔洗：国画专用的笔洗一大一小各备一个。大的专门用来洗笔，小的专门用来染色。

镇纸：普通硬木质、石质镇纸都可以。

垫手：一块洁净能吸水的白布，天热的时候用来垫在身体接触纸面的部分，免得汗水弄脏画面。

毛笔

国画颜料

调色碟

墨和镇纸

第二章 工笔画技法

一、工笔画基本技法

1. 中国画的执笔方法

初学者，首先要懂执笔，姿势才能正确，达到运笔用墨自如，应注意以下几点。

- (1) 笔正：笔正则锋正。骨法用笔以中锋为本。
- (2) 指实：手指执笔要牢实有力，还要灵活。
- (3) 掌虚：手指执笔，不要紧握，指要离开手掌，掌心是空的，以便运笔自如。
- (4) 悬腕、悬肘：大面积的运笔需要悬腕或悬肘，这样才可以笔随心，力贯全局。

中锋用笔要执笔端正，笔锋在墨线的中间，用笔的力量要均匀，笔锋垂直于纸面，其效果圆浑稳重。侧锋用笔执笔偏侧，笔锋在墨线的边缘，笔锋与纸面形成一定的角度，用力不均匀，时快、时慢、时轻、时重，其效果变化丰富。

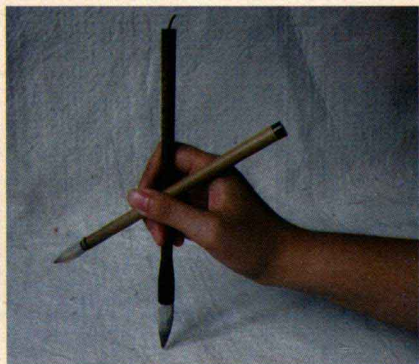
握笔姿势

作画姿势

勾线姿势

染色姿势

2. 工笔用线

线条是中国画的基础，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，熟悉不同笔毫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。国画线条变化丰富，要求多样，重点要求掌握“中锋运笔”，这样才能画出挺健流畅，“如锥画沙”般遒劲有力的线条。

任何一根线，它都由起笔、行笔和收笔这三个部分组成，要正确掌握和运用这三个动作。

(1) 起笔——起笔要顿

所谓“顿”就是笔锋着纸后轻轻地上下抖动几下，其目的就是露于线条之外的笔锋调整到线条之中，使之“藏锋”。书法笔画线条起笔时要求“欲右先左”，即如果笔画是从左往右写的话，起笔时要求笔画先从右往左写，然后再回过来从左往右，这样做的目的也是让笔锋藏于线条之中。

(2) 行笔——行笔要畅

线条在运行过程中要流畅，要求线型要统一，不能出现“蜂腰”、“侧锋”和“飞白”等现象。要使线条流畅，首先要做到呼吸均匀，千万不要憋着一口气，尤其是画长线，更要气息流畅，这样就会克服紧张情绪，有效地减轻停顿和颤抖等现象。要解决粗细不均，线型不统一和“侧锋”等现象，必须“中锋运笔”，只有这样线条才能如“春蚕吐丝”般地劲健连绵。

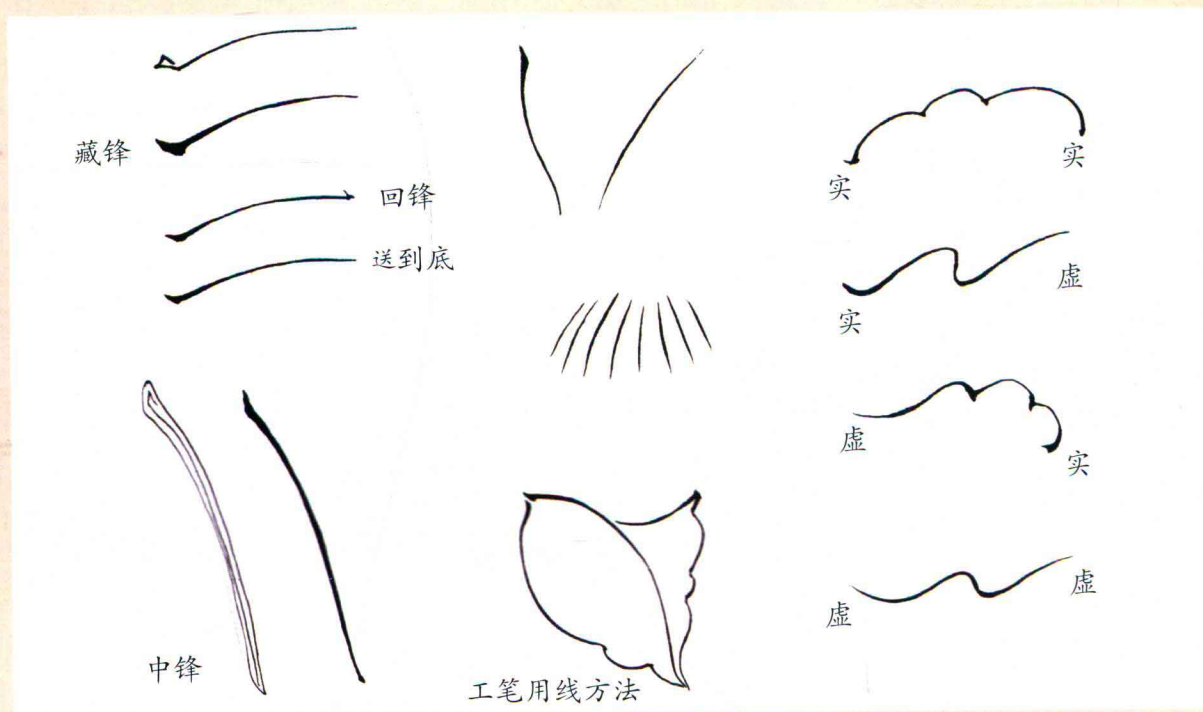
在行笔过程中要注意线条的节奏和韵律。画线时，尤其画长线时，要尽量利用笔触运行的快慢、轻重来控制线条的节奏变化，在转折的地方要“顿笔”，这样既可以调整笔锋运行的轨迹方向，又可以产生节奏感，这种有节奏变化的线条才能产生韵律，只有有节奏和韵律的线条才有生命力。

(3) 收笔——收笔要留

书法笔画线条要求收笔时要“回锋”，也就是要将笔锋回过来藏到线条之中。在进行国画线条练习时也要注意“藏锋”。“留”就是将笔锋留于线条之中，切不可将线条尾巴随意地拖到线条的外面。在画线条时只要将笔适时停住，不要下意识地拖带即可。

(4) 顺锋、逆锋

在绘画过程中，人们往往习惯于从左往右或从上往下地运笔，这种习惯的运笔叫“顺笔”，而从右往左或从下往上的运笔就没有“顺笔”自然，它较别扭，所以称为“逆锋”。在练习勾线时，要“顺锋”、“逆锋”交替进行。

3. 工笔画常用的染色方法

(1) 分染：工笔画绘制中最重要的染色技巧。一支笔蘸色，另一支笔蘸水，将色彩拖染开去，形成色彩由浓到淡的渐变效果。

(2) 统染：在绘制工笔的过程中，根据画面明暗处理的需要，往往需要几片叶子、几片花瓣统一渲染，强调整体的明暗与色彩关系，称为统染。

(3) 罩染：在已经着色的画面上重新罩上一层色彩并局部渲染。

(4) 提染：染色接近完工时用某种色小面积、局部提亮或者加深画面。

分染

丝毛

提染

(5) 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。

(6) 点染：用接近写意的笔法，将笔蘸上深浅不同的色彩在画面上连点带染，取灵动之意。处理背景或小型花卉的时候常用到此法。

(7) 斡染：将一块色彩向四周染开。工笔牡丹的绘制中会用到。

(8) 醒染：在罩色过后色彩略显发闷的画面上用淡淡的深色重新分染，以引出底色部分，重新使画面醒目。

(9) 复勒：设色完成以后，用墨线或色线顺着物体的边缘重新勾勒一次。

(10) 水线：工笔画常用手法之一。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，或用来体现物体的厚薄程度，这条亮边就称为水线。同时，保留水线也能较好地体现出工笔国画所独有的装饰趣味。

(11) 立粉法：点花蕊的重要手法之一。长锋笔饱蘸粉黄（藤黄+白色），也可略调一点胶进去，色彩的浓度要非常大，同时竖立笔锋，缓慢点出蕊的形状，湿润时色彩会高出纸面1毫米左右，干后就会形成两边高中间凹的视觉效果，很有立体感。

(12) 丝毛法：这是工笔禽鸟羽毛处理的常用方法。用长锋勾线蘸墨、色或粉等，依照鸟类的羽毛走向逐根一笔一笔地画出。此法严谨细腻，十分自然，是工笔鸟类画法的基础技巧之一。

4. 工笔画绘画过程

(1) 立意

作画必先立意，你选择什么内容，如何去表现它，必须先要有主导思想。“也就是说你要画什么，先要对所画对象有所理解、有所感受，然后再有取舍地反映出来，再去感染别人。

(2) 朽稿

创作前先要构思，要表现什么意境、采用什么内容、用什么方法能充分地表达出来，都计划好了。在设想意境时应找你最熟悉、感受最深的题材，然后再根据构思进行构图、制作。这样有助于构思的充分表现，甚至可以夸张它，使其更突出。不必要的则应剪裁，舍去多余的，以突出主题。但有些作为陪衬的东西不可省略，在处理上要概括。

(3) 色彩的运用

一张画颜色的设计也要事先想好，最好画出小色彩稿。考虑颜色调子时，要看这张画的主题是什么，一定要突出主题，如折枝花卉，要突出花头，叶子则起陪衬作用。春天的花要画出春天的气氛，花朵娇嫩，红色的鲜红、粉红色的颜色滋润、白色的洁白，花朵要染得漂亮，叶子一定要染成春天的嫩叶，打底色不可多用花青，千万不要把叶子画老。画叶时可多用花青或加一点墨，如果是朱红花或白花则可以用墨绿色画叶，或者就用墨画叶，比红花绿叶更突出花的鲜艳。

(4) 制作

在把创作稿定了之后，落墨和染色之前，要意在笔先，有通盘的设计。要多动脑子，考虑用哪种表现方法能表达出你设想的意境，比如，勾线的粗细浓淡，色彩应浓郁还是要清淡，都要恰如其分。

(5) 完成后的检查

一张画画好之后要挂起来检查，看看构图、用笔、设色等整体效果好不好。如构图上是否达到预期所想，如果未达到则还得增添一些枝叶或花朵。画面往往在没完成时不显得空，等完成后检查，则发现层次不够了，需要再增加一些。添加题款、盖章，如果还觉得空，则应再加些东西。其次，在色彩方面，还要看看全画颜色分布的轻重、聚散关系好不好，如果重点花的颜色不突出则应再提染加强，红的要鲜艳，白的要洁白，如红色花太聚集，那么在散开部分要增添一点花苞以呼应，不致于红花太孤立了。倘若整体画面太整、太光，则应加些苔点或长草点缀。

最后再看看整体气势好不好，要近看有效果，远看也显眼才行。工笔画远看如粗笔很有气势，近看结构严谨、线条刚健婀娜，着色均匀，浓淡适宜，不矫揉造作。要做到粗放处不乱，工细处不软，所表现的花、草、虫形神兼备，生动活泼很有情趣。同时在构图上有节奏而富于韵律，达到引人入胜、耐人寻味的境地，使人百看不厌，才算是一张好画。

5. 工笔画临摹

临摹是学习传统的有效方法之一。对于古今较好的作品，应通过分析研究，取其精华，去其糟粕，学其用笔设色及构图的各种技法，而不是表面地模仿其面貌。临摹可以避免走弯路。将临摹时吸收的技法，运用到写生创作中，根据不同的对象采取不同的表现方法，就可以创造出更多、更好的表现方法。

临摹前要选择好画本，还要对画面仔细研究分析，最好找实物印证一下，分析作者是怎样表现该物象的，进行了怎样的提炼、取舍、集中。把作品的表现方法弄明白后，再对它的构图、用色、设色进行分析，心中有数后方可下笔临摹。如临本底子旧了发黄，上色时可免画黄底色。临摹时先要忠实于原本，全面临摹像了，再根据优劣取其精华去其糟粕。临完一幅之后，把临本和原本对比，找出差距，找到缺点之后再临第二幅，如此反复定会收到好效果。如果临本有的部分好，有的部分不好，那就选好的部分临摹。临摹分对临、摹临、背临三种。

(1) 对临

就是对着临摹品用铅笔在白纸上起稿，力求形准，然后把此稿放在矾绢或纸下进行勾染，此法既可练习勾染技巧，又可练习造型和构图。

(2) 摹临

主要是学习勾线和染色的技法。摹本要临得尽量接近于临本，但和复制不一样。复制要尽量做到与原本丝毫不差，连破旧变色的感觉都要照样作出来，以与原本真假难分为佳。摹临虽说要忠实于原画精神，但不应把残缺陈旧感原样作出，最好采用“还原法”。年久画中铅白变黑，临摹时要画成白的，凡别的新气象加进铅白变色的，也要按照新的颜色染色。临的方法是用透明的纸蒙在临本上勾出来，然后铺在矾纸（或绢）底下进行勾染，这种方法画出来接近于临本，效果比较好，但不能练习造型和构图。

(3) 背临

对临本认真背记，回来用笔默画出来，再在此稿上铺上矾纸（或绢）进行勾染。此临法只能临其精神大概，细节可省略。

二、工笔画相关技法

1. 工笔画构图

工笔画构图需要注意以下几点。

(1) 落幅位置 无论什么样的格式都可以用“三七停”来划分，初学画的人可以从“三七停起手式”入手，把基本的方法熟练掌握之后，再突破这一起手式，进行创新。“三七停起手式”，就是把一张纸分成十等份，把十分之三或十分之七处作为画面重点，从而向对方发展，这样比较稳当。倘若是从纸外向内伸枝的构图，则可以把纸边分成十等份，从三停或七停处向内伸枝，这样比较匀称。切忌对五出枝，上下或左右相等；亦不要从一停或九停入手，一边太多，而另一边太少则画面太偏；更忌讳从角上入手，将构图布置成对角线，三线归一、左右相等，画面会很难看。

(2) 均衡稳定 一棵或一枝花生存在自然界，久经风雨而不歪不倒，一定符合下列四条规律。即欲左先右、欲右先左、欲上先下、欲下先上。在折枝构图里也同样要注意此四条自然生长规律，如折枝向左的枝多时，一定要有向右的枝相衬才不会倒伏，此时向左的是主，向右的是从。而欲上先下也就是向上的枝为主，向下的枝为从，主从得体方能均衡稳定。即使只画一个方向，也要将矛盾双方互相对立、互相依赖的关系画出来，才能使画面均衡稳定。

(3) 聚散疏密 聚与散、疏与密是两个对立面，需要应用得当，方能平衡稳定，达到统一美观。聚密与散疏二者不可太悬殊。在整个画面中疏密是相对的，不可太绝对。聚密是由多层次而形成，不能聚得过分紧密，出枝也不可太零散，过分强调就走极端了。一幅画中只要做到疏密相间、层次分明就行了。

(4) 呼应开合 画中如果有两枝以上的花放在一起，不能各不相干，要顾盼生情，相互呼应，方能生动活泼。画中的开就是枝叶散出去，合就是收回来，太开则松散，太合则拘束，开合就是将二者统一起来，把画的主体集中于纸内。如画两三枝花，当然不能平行，要使这两三枝花穿插得当，有开有合，相互呼应，才是一幅比较完整的构图。

(5) 曲直粗细 这是两个对立面，如果画木本花卉，枝干较多，必须有粗细的变化和曲直的区别才好看。画里应用粗细曲直要符合自然实际，不可随意造作，任意弯转，有失形神。

(6) 圆缺参差 所画花朵切忌形成规则的几何形体，既要统一又要有变化。要选择朝气蓬勃、欣欣向荣、生命力极强的花进行绘制，这样花头变化较多。最好有初开、盛开的花，还有若干含苞待放的花蕾，这样画面既丰富多彩，花序也有圆缺参差的变化。

(7) 构图要完整 一幅完整的画应当像一出戏，有序幕、有高潮、有尾声，它们有节奏地紧密联系在一起，引导观众去欣赏。无论立幅、横幅、手卷、扇面，要构成一幅构图，除具备以上所讲的各种条件外，还要注意完整性。同时还要注意突出主题，即画面最精彩的部分，倘若无头无尾地平铺直叙，不加剪裁地如实画出，则不成为完整的构图。

(8) 空白 一张画除了所画部分，余下来的就是空白，空白也很重要，也是画的重要组成部分，万万不可忽视。“空白之中要有画”，如花与花呼应之中的空白，就不光是白纸，而是被花的精神所占领，这就是空白之中有画了。倘若构图不当，空白之中没有画，则空白再小也是空的，当然这样的空白，越大就显得越空。

总之，整理构图要进行一番精心的剪裁和布局。要尊重现实生活，不可违反客观规律。“纵有化裁不离规矩”，构图要得法，力求做到“多不厌烦，少不厌稀，一花一叶亦成章法”。

2. 制作仿古纸和仿古绢

(1) 可以用国画颜料中的赭石、花青、墨等颜色（最好是透明色）在较大的容器中调和，用排笔或板刷蘸取上层色水（把下层颗粒粗的颜料滤掉）在纸或绢上刷匀，一遍不成可刷两次，即可染成仿古画颜色。

(2) 用红茶适量加水在火上煮，等把茶水煮成红褐色时，根据色调的需要调入其他色或墨，就可以刷制了。

(3) 将小颗粒状的过锰酸钾加水溶解，此时呈紫色，然后将其涂在纸上，呈褐色。应注意这种溶液不宜太浓，太浓会使纸的质地变脆。

3. 用胶

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

在国画中使用胶水的作用有三。

(1) 用胶水是为了控制水分，调色时掺进胶水，水和颜料即可更好地溶和。调色时如不掺胶水，便只跑水不跑色，而且色彩也不够润泽。

(2) 用胶水起到固定色彩作用，特别是粉剂的色彩，如石青、石绿、锌粉、朱砂、石黄等属于矿物质的颜色，若不加胶水，干后粉剂就会脱落下来。

(3) 渲染时起到均匀而不显笔痕的作用，在生宣纸上作完一幅画后，倘若需要渲染底色，调色时必须加胶水，一笔接着一笔渲染，并不见笔痕，可使颜色均匀，看不出笔痕。

4. 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，太涩则浓度太高。用矾水勿过浓，着深色的花时，尤其应淡些，否则干了后，画面上有一层白霜，很难除去。矾水兑胶，应随用随兑，不可存放。而矾水不怕日久，陈矾水最佳。故矾水应多泡些备用。

如果作画时用矿物色，干后需罩矾水，起固定作用。画面上需要表达“雪”和“露珠”的，必须用矾，就是先用矾水点出来，干后，从表面并看不出来。着色时，凡是点过矾水的地方，就基本上不沾色彩了。这样表现的雪和露珠十分自然。如画“雪梅”或画“荷花呈露”这两个题材，用好矾水，效果很好。矾水不能掺到色彩中一起调，会使色彩沉淀。要将生纸、绢做成熟纸、绢，需要用七分胶水三分矾。放到两个容器中溶解，临用时混合，必须将纸或绢两面刷透。一次不行，可刷两次，两次不行可刷三次。

5. 工笔画裱纸

(1) 选好纸或绢，裁得比素描稿四周大出1~2公分，准备以后裱纸时涂胶水或浆糊用。

(2) 素描稿放在熟纸或绢的下面，用HB的铅笔轻轻地把稿子描下来，轮廓要描清楚，笔痕不要太重，以免将来勾墨线时压不住复制留下的铅笔线。

(3) 找一张普通白纸，裁得同素描稿一样大，用来做衬纸。熟纸或绢一般都很薄，呈半透明状，下面衬白纸，作画时容易看清画面效果。把衬纸打湿，使其完全涨开，再用浆糊或胶水贴在画板上。

(4) 待衬纸干后，把复制好的正稿放在上面，用喷嘴或喷壶把纸喷湿，等纸完全涨开，趁湿把画纸四周反面涂上1~2公分的胶水或浆糊粘牢，干后就可以作画了。裱纸对于画工笔画来讲是一个重要的环节，如不注意会造成漏矾，给以后的工作带来不便。

在整个过程中应注意以下几点。

(1) 正稿用纸一定要比素描稿四边大出1~2厘米，用来涂胶水或浆糊，否则画面会变小。

(2) 画板平放在桌面上，往纸或绢上喷水要适量，太多的水会冲掉画纸表面的胶矾水，还会把纸涨裂。喷水太少，纸或绢不能完全涨开，在作画时，纸面还会不平整。所用的喷壶或喷嘴喷出的水最好是雾状，这样比较均匀。水在纸面最好是薄薄喷一层，让水渗到纸里去以后，再用胶水或浆糊粘到画板上。

(3) 画纸上有水时，不要用手摸，更不要用布擦或用吸水纸吸，这样会造成漏矾。由于熟纸或熟绢是用胶矾水多次刷制而成，所以在绘画过程中随着多次的渲染或是用水过多，胶矾会走失而造成漏矾。漏矾之后会渗水，颜色上不均匀，一块深一块浅影响画面效果。要学会自己配制胶矾水，每上几遍颜色就上一遍胶矾水，既可以固定颜色，又可以防止漏矾。

第三章 工笔鱼虫

一、工笔鱼虫概述

1. 工笔鱼虫要点

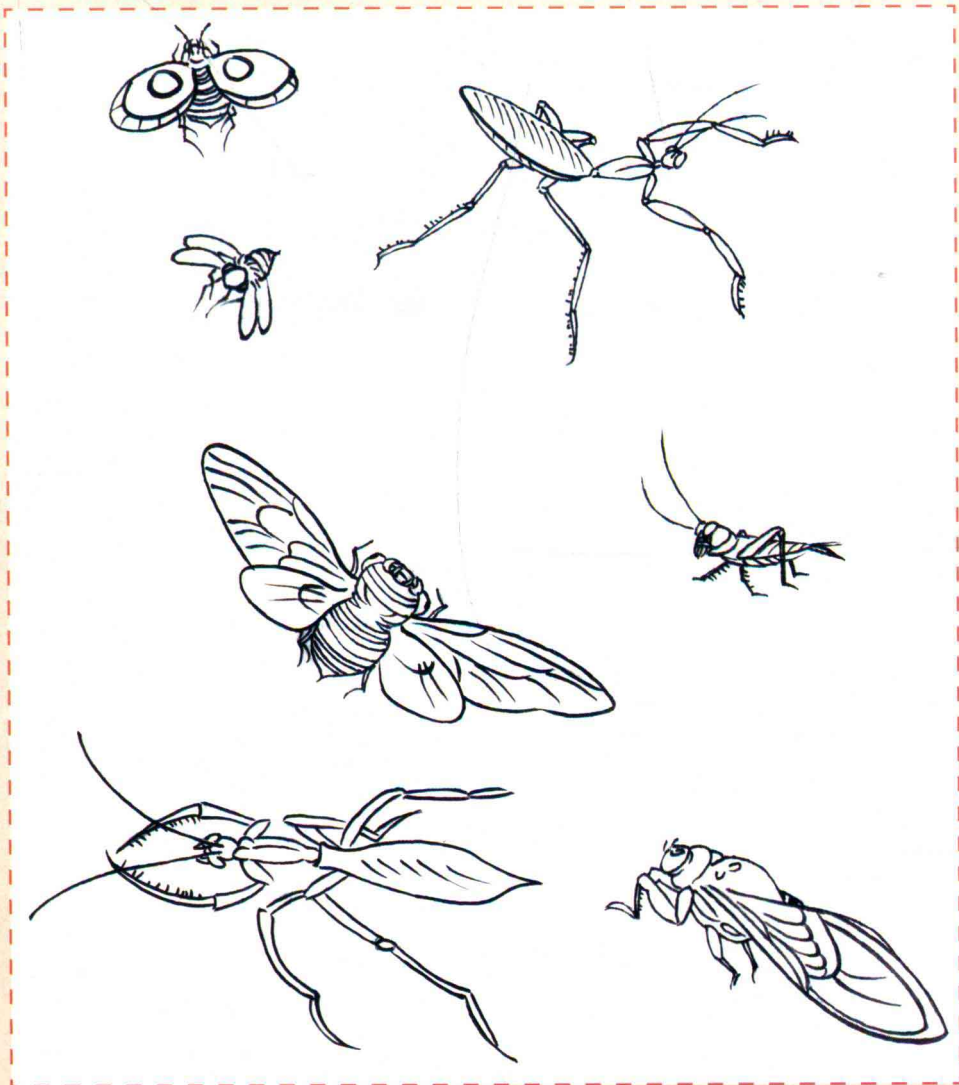
工笔鱼虫包含的内容比较广泛，作为工笔画的题材之一，既可以独立成章，也可以作为画面中的辅助或点睛部分，起着重要的作用，本章节选用不同的昆虫和鱼作为工笔入门的练习，了解工笔的基本绘制过程和绘制方法。

工笔鱼虫在勾线时行笔不要太快，要有节奏。勾画短线时执笔以腕肘着桌面，以手指活动为主；勾稍长一些的线应悬腕而肘着桌面，以腕部活动为主，手指执笔要实，使腕部活动灵活；勾更长一些的线应腕部着桌面而肘部悬起，线随腕动（不要随着手指动）。无论勾哪一种线，在行笔的过程中，都要摒住呼吸，不要太快，一气呵成。总之无论哪一种执笔方法，都应保持线条的圆浑与流畅。

观察和了解不同鱼虫的身体结构特点，然后画出速写，并用白描勾勒其形态，为练习画工笔鱼虫打好基础。

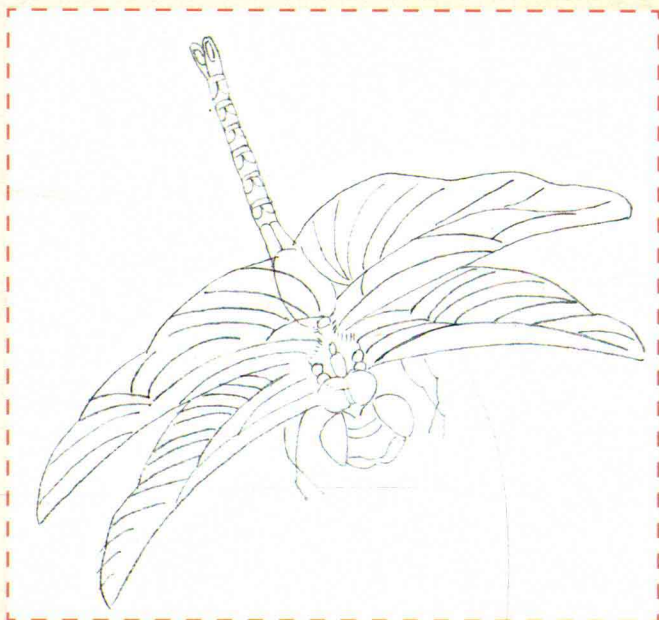
2. 昆虫身体形态

昆虫包含的种类比较多，这里列出一些常见的昆虫的身体形态，在用工笔表现昆虫的时候，要先了解昆虫的身体结构特点，并能准确勾勒出对象的墨线稿，然后在根据墨线稿上颜色。

不同形态的昆虫

二、蜻蜓

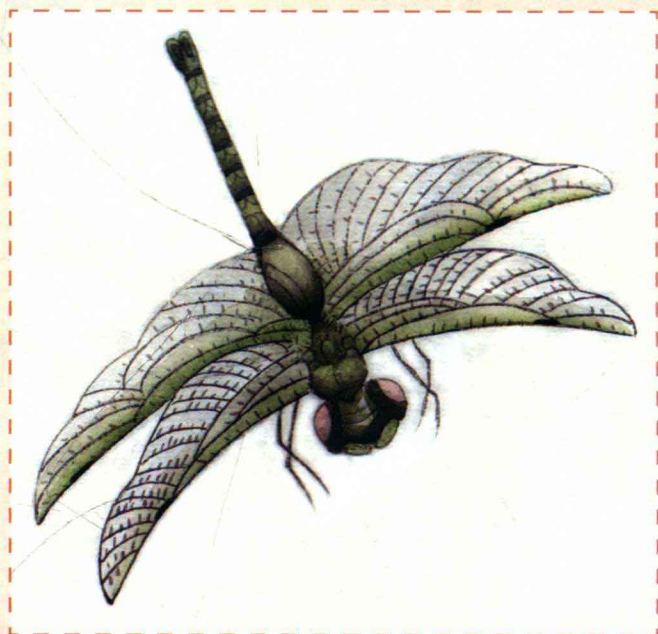
步骤一：先画出蜻蜓的铅笔稿，然后再用勾线笔沿着铅笔稿勾出墨线稿。

步骤二：用淡墨分染蜻蜓眼部的轮廓与尾部的花纹，接着用朱砂晕染蜻蜓的眼睛。

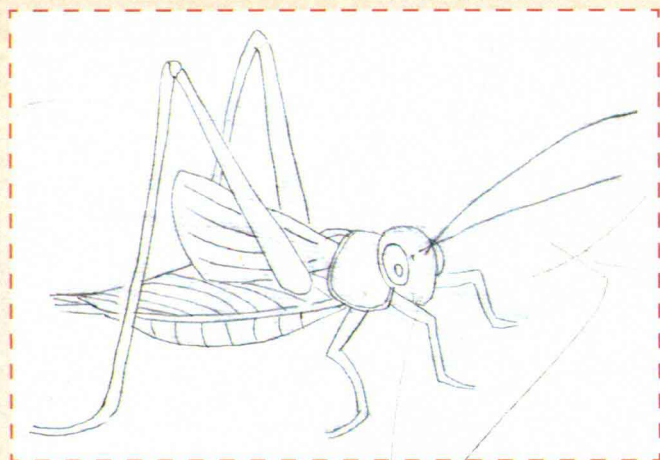

步骤三：用墨分染蜻蜓头部、颈部、尾部，并且用重墨画出蜻蜓翅膀的纹理。

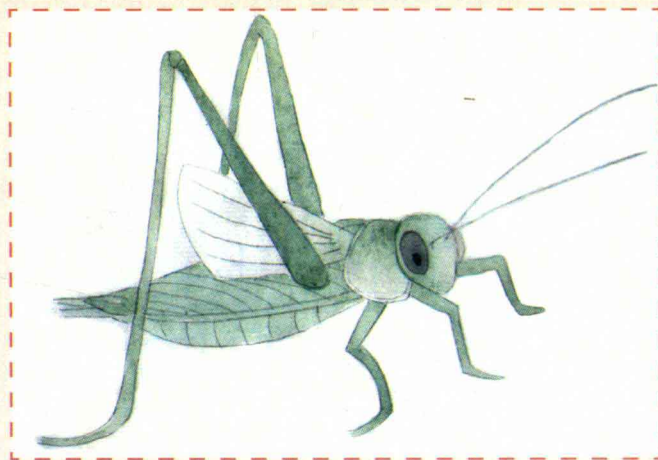

步骤四：用花青加藤黄分染蜻蜓的头部、颈部、尾部与翅膀，最后再用花青加藤黄轻轻地罩染一遍蜻蜓的头部、颈部、尾部，将蜻蜓画完整。

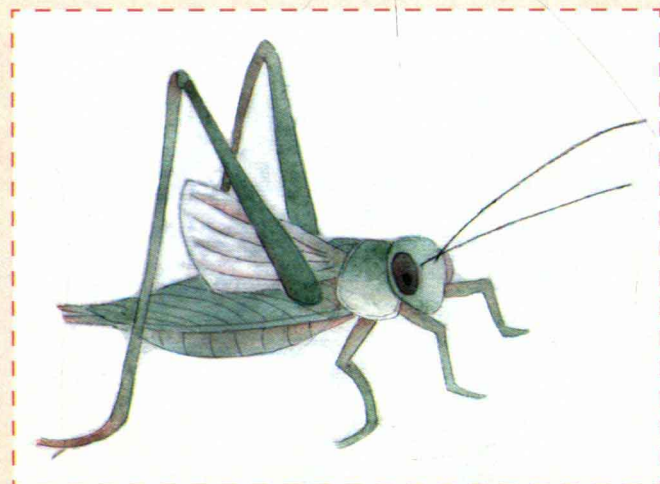
三、蚂蚱

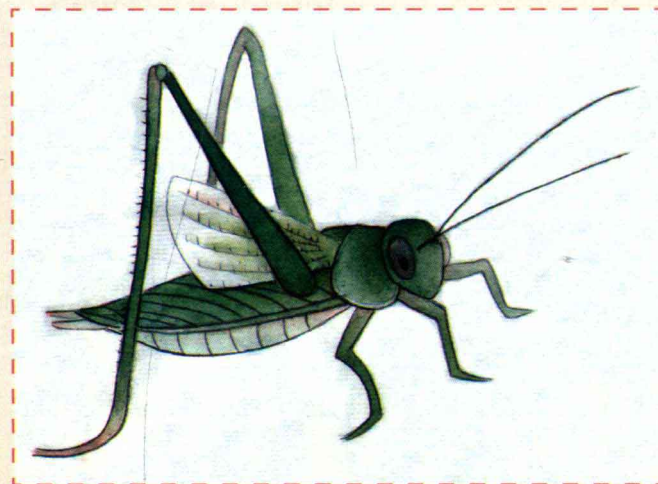
步骤一：先画出蚂蚱的铅笔稿，然后用勾线笔沿着铅笔稿勾出墨线稿，并且用淡墨分染蚂蚱眼睛。

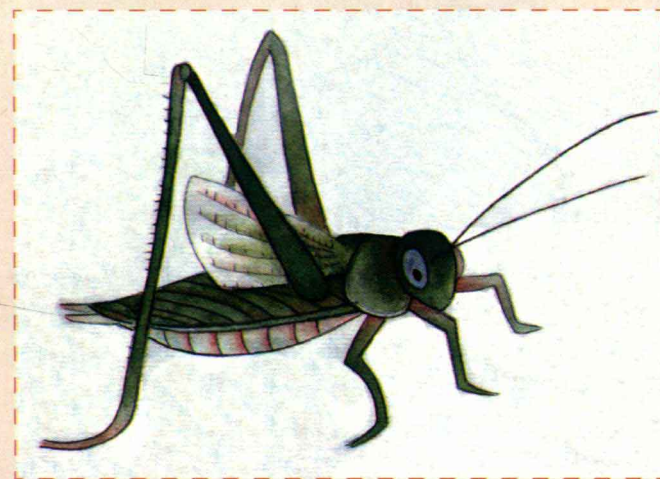
步骤二：然后用花青加藤黄分染蚂蚱颈部与翅膀根部，平染蚂蚱头部、身体、腹部、腿部。

步骤三：用赭石分染蚂蚱的眼睛、翅膀、腹部、尾部、腿部关节处与后腿脚尖处。

步骤四：用墨画出蚂蚱后腿的细毛与翅膀上的纹理。进一步用花青加藤黄加深蚂蚱的颈部、头部、身体、腹部、翅膀根部和腿部。

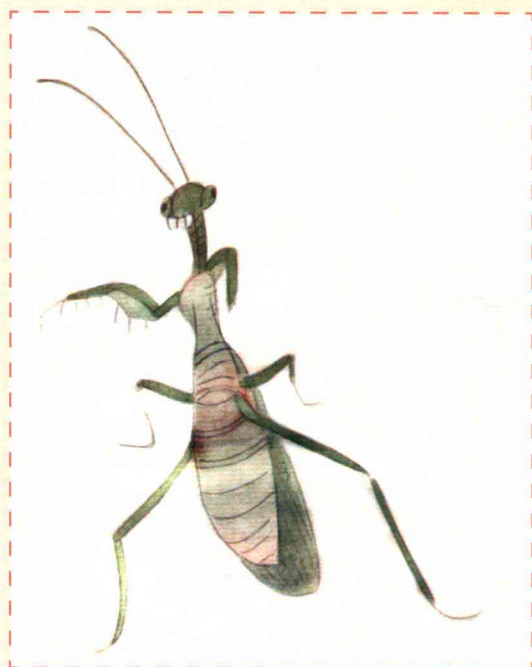

步骤五：用赭石分染蚂蚱身体褶皱处，并且进一步分染眼睛、翅膀、腹部、腿部关节处与后腿脚尖处。最后用白色晕染蚂蚱的眼睛。

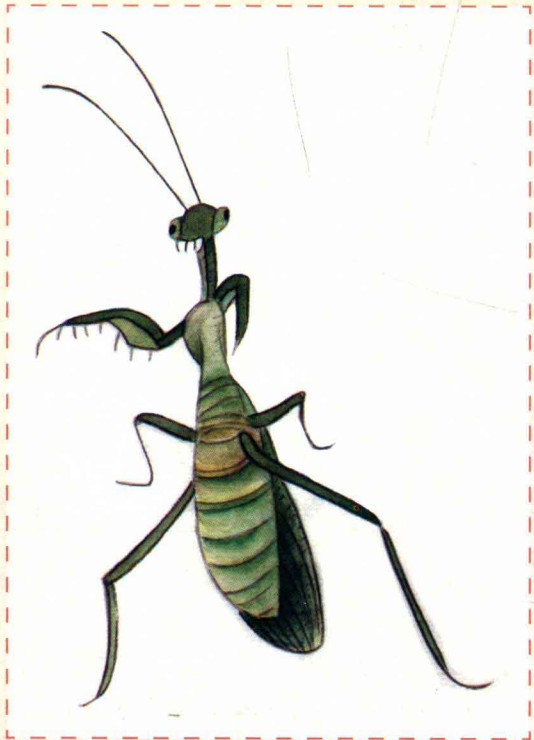
四、螳螂

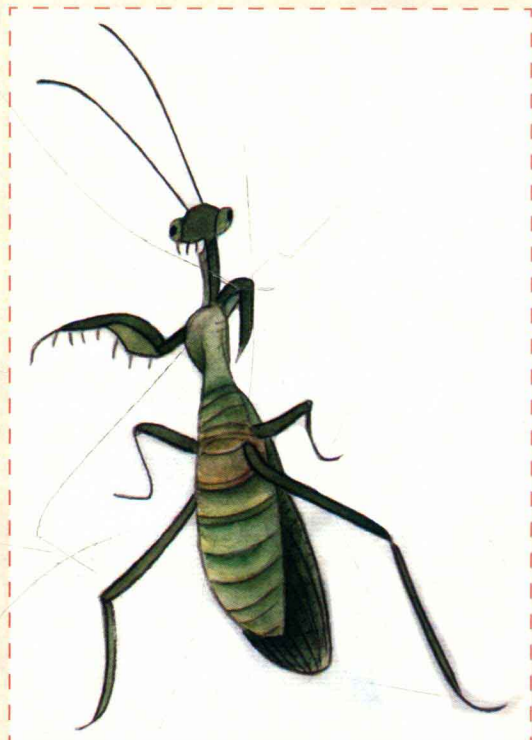
步骤一：先画出螳螂的铅笔稿，然后用勾线笔沿着铅笔稿勾出墨线稿。

步骤二：用花青加藤黄分染螳螂的头部、颈部、翅膀、尾部与腿部。用赭石分染螳螂的头顶、颈部、胸部与腹部。

步骤三：用翠绿分染螳螂翅膀。进一步用花青加藤黄分染螳螂的头部、颈部、翅膀、尾部与腿部。进一步用赭石分染螳螂的头顶、颈部、胸部与腹部。

步骤四：用翠绿分染螳螂的腹部，用藤黄分染螳螂腹部中间。用重墨加花青再加藤黄，复勾一遍螳螂。