

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

李晓明 编绘

工

笔

龙

画

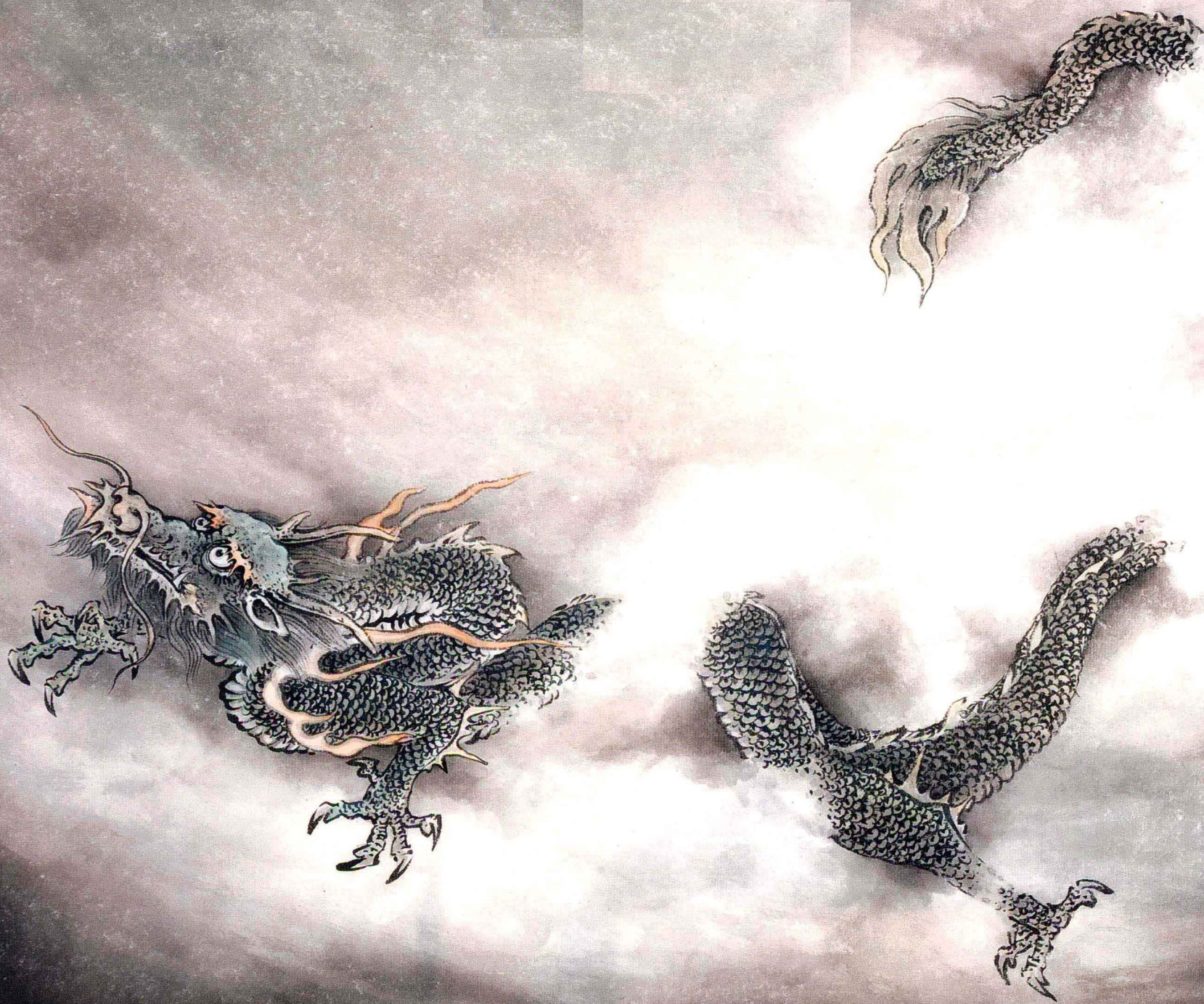
法

天津杨柳青画社

工笔龙画法

李晓明
编绘

天津杨柳青画社

作者简介

李晓明，1972 年出生于安徽无为。安徽省美术家协会会员、安徽省青年美协会会员。专攻工笔花鸟画。先后毕业于安徽艺术学校和安徽师范大学美术系。现为职业画家。

出版有《工笔牡丹画法（三）》、《工笔荷花画法（三）》、《临古花鸟画法》、《工笔花鸟画技法解析》、《百花白描画稿（五）》、《工笔牡丹设色技法》、《工笔禽鸟设色技法》、《重彩花鸟设色技法》、《条屏工笔花鸟画法》等。

图书在版编目（C I P）数据

工笔龙画法 / 李晓明编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2012.1
（中国画技法）
ISBN 978-7-80738-822-7

I . ①工… II . ①李… III . ①龙—工笔画—国画技法 IV . ① J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第242402号

天津杨柳青画社 出版 出版人 刘建超

（天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074）
[http: //www. ylqbook. com](http://www.ylqbook.com)

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷
开本：1 / 8 787mm×1092mm 印张：5 ISBN 978-7-80738-822-7
2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
印数：1-5000册 定价：35元

市场营销部电话：（022）28376828 28374517 28376928 28376998 传真：（022）28376968
编辑部电话：（022）28379182 邮购部电话：（022）28350624

前言

“龙”是我国古代传说中的灵异神物，亦乃万兽之首。传说中，龙的形象“虎须鬣尾，身长若蛇，有鳞似鱼，有角仿鹿，有爪似鹰，能走，亦能飞，能倒水，能大能小，能隐能现，能翻江倒海，吞风吐雾，兴云降雨。”

中国目前发现的最早的龙形图案来自于8000年前，在兴隆洼文化查海遗址发现了一条长约19.7米、用红褐色石块堆砌摆放的龙。兴隆洼文化的这条龙的发现，把中国人崇龙的历史上推到了8000年前。在早期，古人对许多自然现象无法做出合理解释，于是便希望自己民族的图腾具备风雨雷电那样的力量，群山那样的雄姿，像鱼一样能在水中游弋，像鸟一样可以在天空飞翔。因此许多动物的特点都集中在龙身上，龙渐渐成了“九不像”（具有九种动物的特征）的样子，这种复合结构，意味着龙是万兽之首、万能之神。

在中国文化中，龙有着重要的地位和影响。从距今7000多年前的新石器时代先民们对原始龙的图腾崇拜，到今天人们仍然多以带有“龙”字的成语或典故来形容生活中的美好事物。上下数千年，龙已渗透了中国社会的各个方面，成为一种文化的凝聚和积淀。龙成了中国的象征、中华民族的象征、中国文化的象征。对每一个炎黄子孙来说，龙的形象是一种符号、一种意绪、一种血肉相联的情感！“龙的子孙”、“龙的传人”这些称谓，常令中华儿女激动、奋发、自豪。龙的文化除了在中华大地上传播承继外，还被远渡海外的华人带到了世

界各地，在世界各国的华人居住区或中国城内，最多和最引人瞩目的饰物仍然是龙。

龙也是古代画家们喜爱描绘的题材之一。如宋代画集陈容就是有名的画龙高手，有以《墨龙卷》闻名的多幅画龙作品流传于世。除了绘画作品以外，龙的形象更多更广泛地运用在建筑、工艺美术等方面。如含有龙形象的建筑“华表”、“九龙壁”，各种石雕、装饰画，以及服饰、风俗等等。如北京紫禁城宁寿宫区皇极门外的九龙壁，阳数之中，九是极数，五则居中。“九五”之制为天子之尊的重要体现。影壁中，黄色正龙居中，前爪作环抱状，后爪分掀海水，龙身环曲，将火焰宝珠托于头下，瞠目张颌，威风凛然。左右两侧各有蓝白两龙，白为升龙，蓝为降龙。左侧两龙龙首相向；右侧两龙背道而驰，四龙各逐火焰宝珠，神动形移，似欲破壁而出。外侧双龙，一黄一紫，左端黄龙挺胸缩颈，上爪分张左右，下肢前突后伸；紫龙左爪下按，右爪上抬，龙尾前甩。二龙动感十足，争夺之势活灵活现。右端黄龙弓身弩背，张弛有度，腾挪跳跃之体态刻画生动；紫龙昂首收腹，前爪击浪，风姿雄健。

关于龙的具体形象，一说是：“嘴像马、眼像蟹、须像羊、角像鹿、耳像牛、鬃像狮、鳞像鲤、身像蛇、爪像鹰……”还有一说是：“头似驼、眼似鬼、耳似牛、角似鹿、项似蛇、腹似蜃、鳞似鲤、爪似鹰、掌似虎。”台湾画师相传的画龙口诀，也相当有趣：“一画鹿角二虾目、三画狗鼻四牛嘴、五画狮鬃六鱼鳞、七画蛇身八火焰，九画鸡脚画龙罢。”

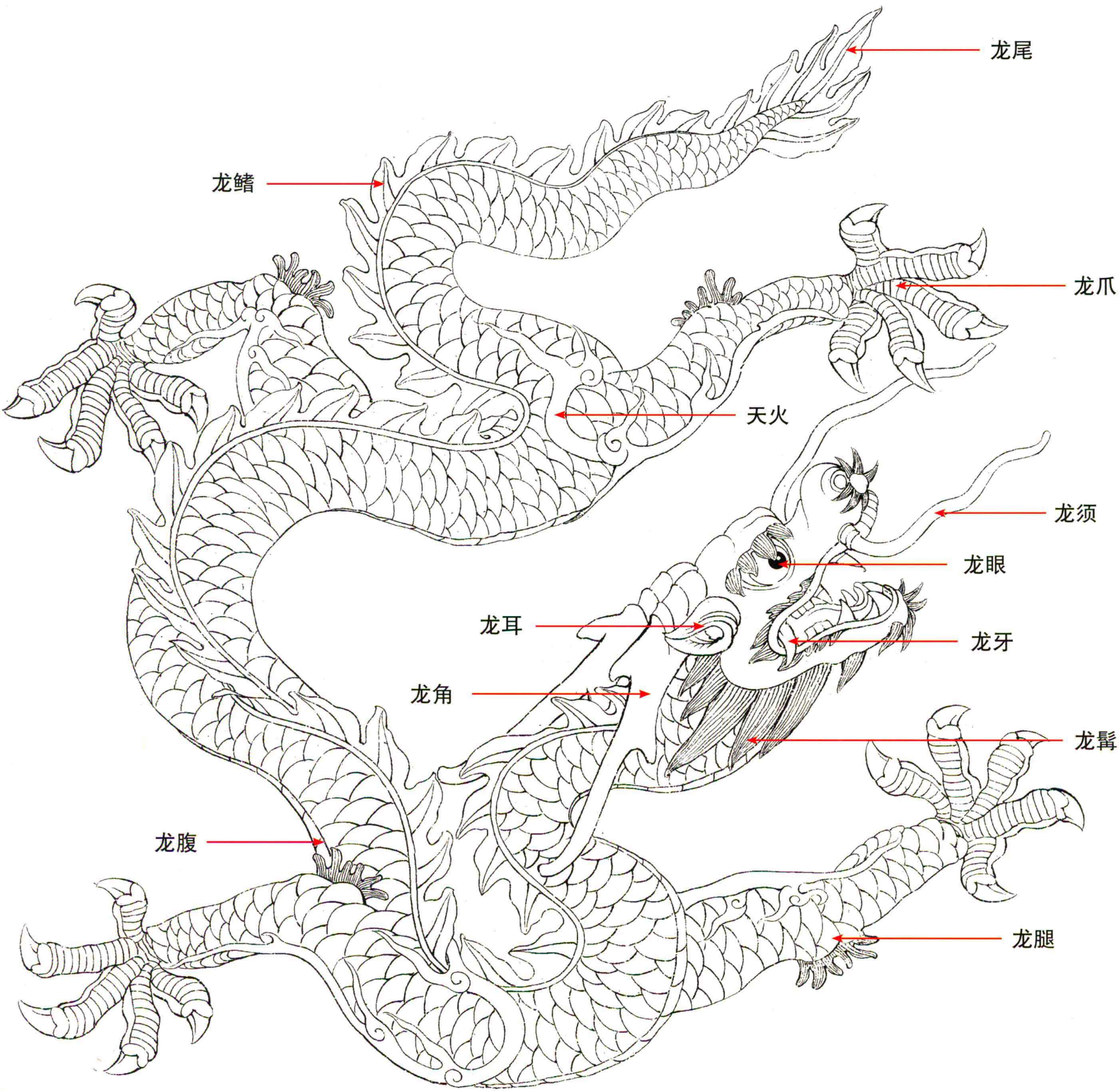
画龙，首先要注意造型上的“可证性”。虽然在现实中并没有龙的存在，但是在历代龙文化演化的过程中，龙的形象已经如上段文字所述的那样，在百姓的心目中形成了共识。所以，在绘制的时候，不要让自己所描绘的龙的形象和传统造型相差过远。其次，要注意描绘风格的定位准确。比如既可以采用类似工艺的平涂画法来表现龙的装饰美，也可以略加写意手法，加重云、水等环境氛围的描绘，重点表现龙的神秘性。还可以采用完全写实的三矾九染工笔画法，画出完全符合古典画审美法则的国画作品。或者，可以尝试西方绘画的光影效果，强调体面、明暗、空间关系，描绘出栩栩如生，符合现代审美效果的工笔龙新作。另外，

还要注意相关环境的描绘。龙，通常和云水相关，并且在传说中，龙还喜好喷吐出龙珠玩耍，身体及龙珠四周均会环绕天火，行云布雨时会口喷甘霖等。因此，云、水、火的描绘技法我们也需掌握。双勾设色、没骨晕染等手法都可尝试。俗话说“神龙见首不见尾”，画龙时也可考虑将龙的身体大部分掩映在云雾之中，重点烘染画面气氛，局部细致刻画龙头等部位也是可行的手法。

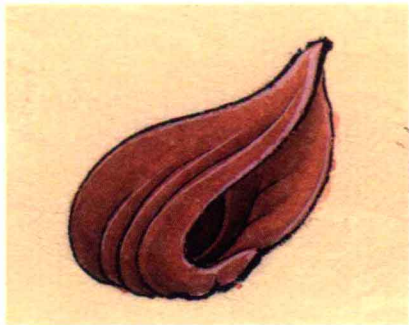
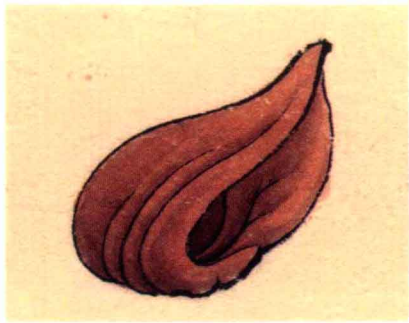
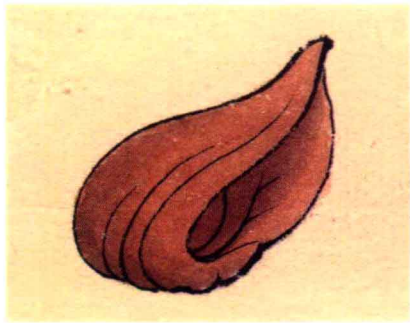
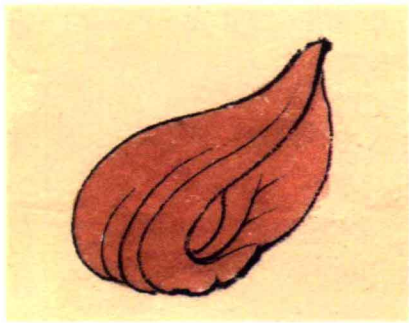
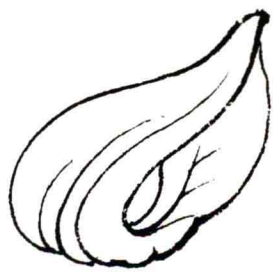
本书所描绘的工笔龙作品，即以前文所述的九龙壁为原型，在原型的基础上局部造型进行了合理加工，采用双勾设色的工笔绘制技巧描绘，兼顾装饰风格的表现，供大家参考。

龙的结构示意图

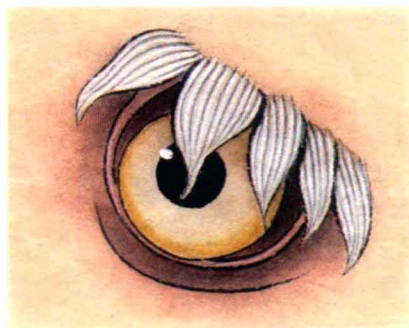
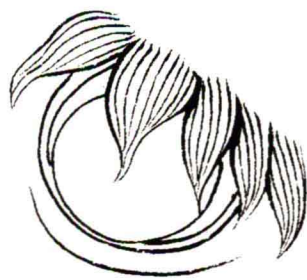

龙耳画法步骤

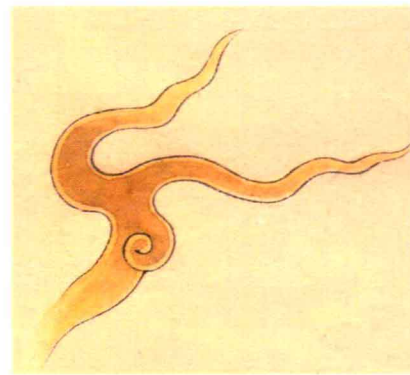
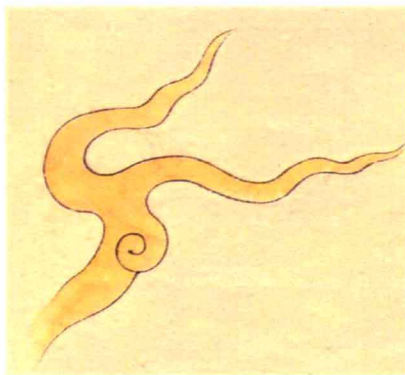
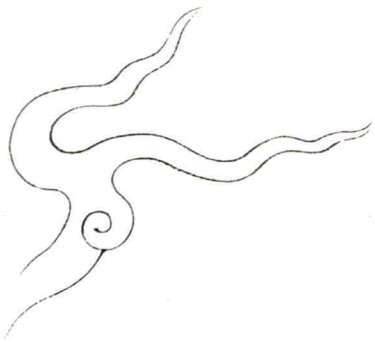
勾线要凝重有力，先平涂土红色（朱磬加少许胭脂），然后用褐色（赭石加墨）分染，随后淡墨提染暗部，最后整体平涂淡曙红，并用中等浓度有遮盖力的粉红色（曙红加白粉）顺亮部边缘线复勒。

龙眼画法步骤

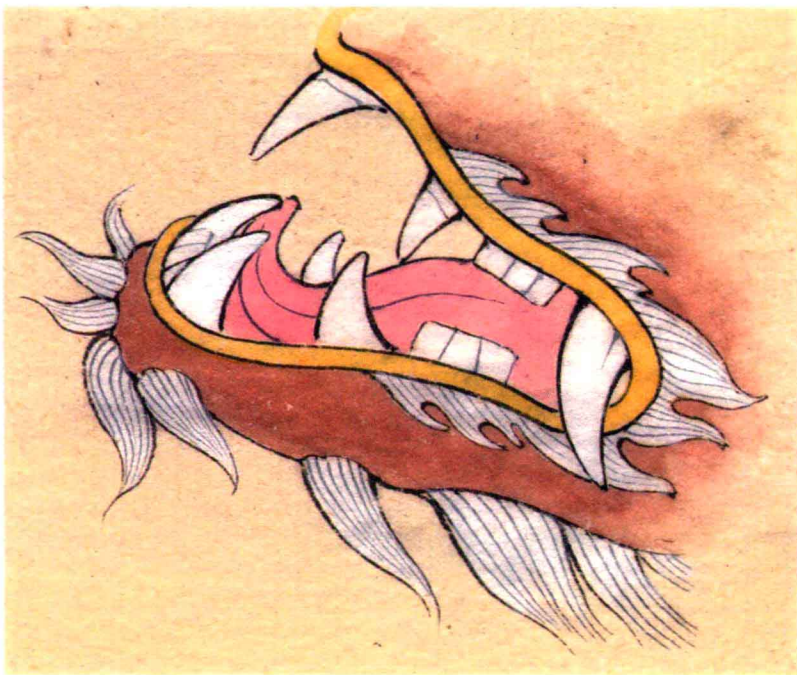
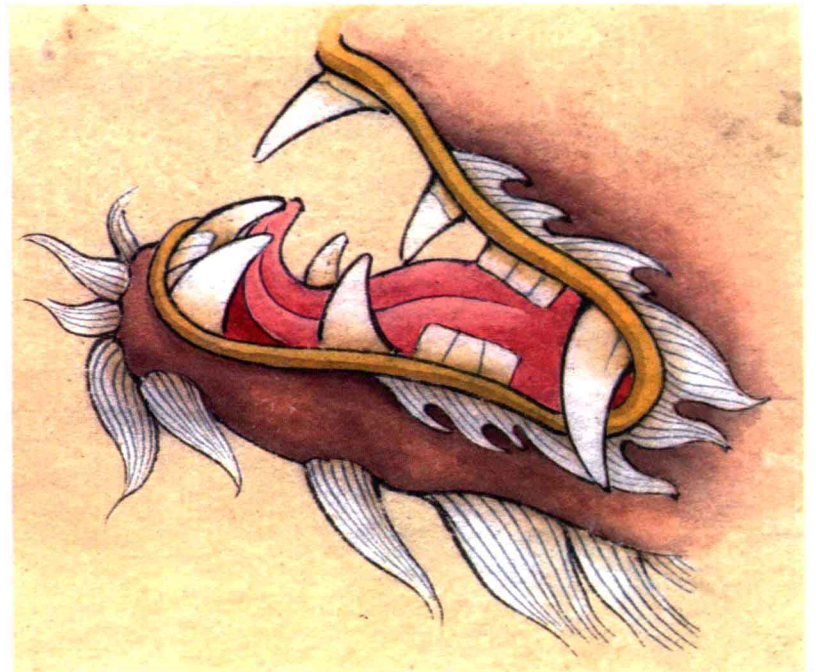
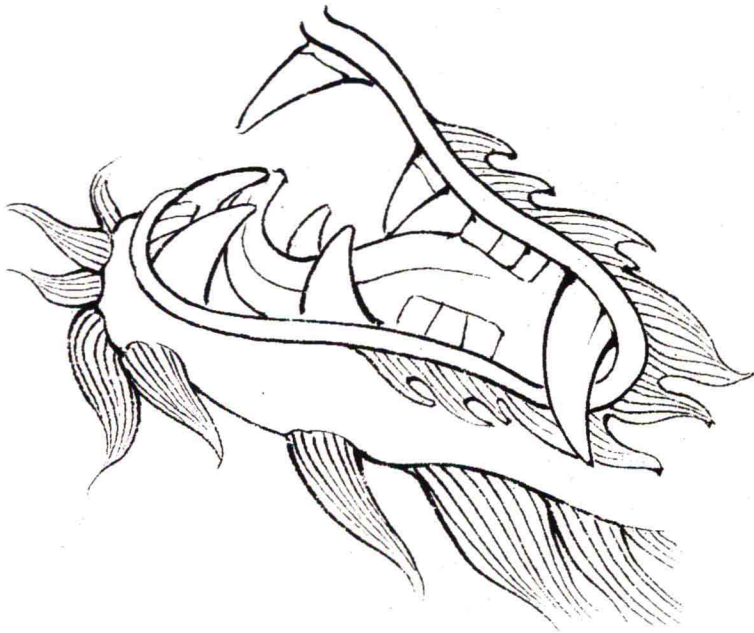

眼球部分平涂白粉，其余平涂土红色。随后淡赭石分染明暗，最暗处提染褐色。接着眼球用赭黄色从四周往中间分染。浓墨点睛，浓白粉点高光。眉毛平涂白粉底色后，淡橘黄色分染暗部，最后用浓白粉贴着墨线复勒。

天火画法步骤

天火为火焰，形状灵活多变，用线要虚化灵动，各种曲线变化要合理运用，忌讳扭动生硬，不要出现直线。淡鹅黄平涂底色后，赭黄色分染，边缘留水线，再以淡朱磬分染最暗处，随后用白粉提染亮部。

龙嘴结构较为复杂，勾勒时要注意质感的体现。比如龙髯的飘扬、龙牙的锋利、龙舌的柔软等。

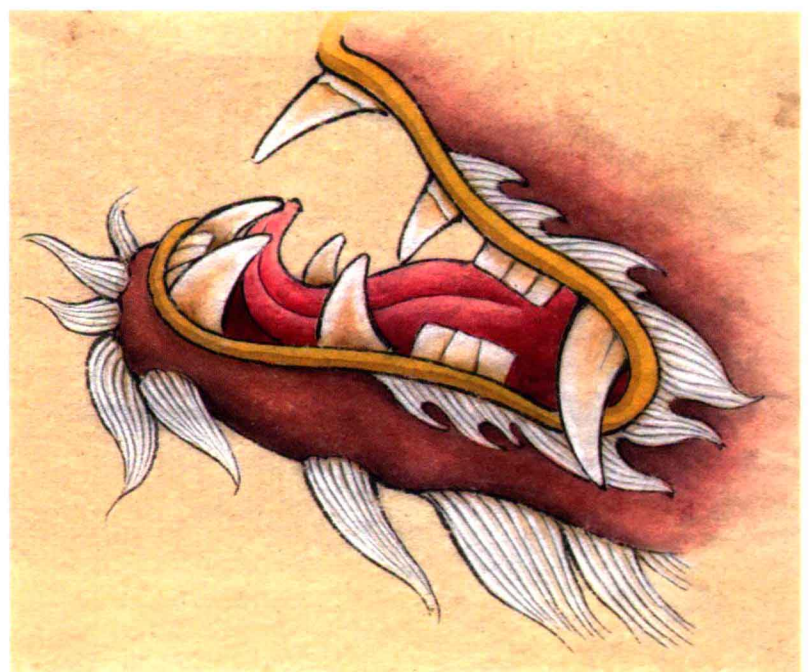
肌肉：平涂土红色，以墨褐色为主分染明暗结构。

龙舌：平涂淡粉红色，然后继续分染曙红，最暗处提染胭脂，再用淡墨红色协调整体关系。

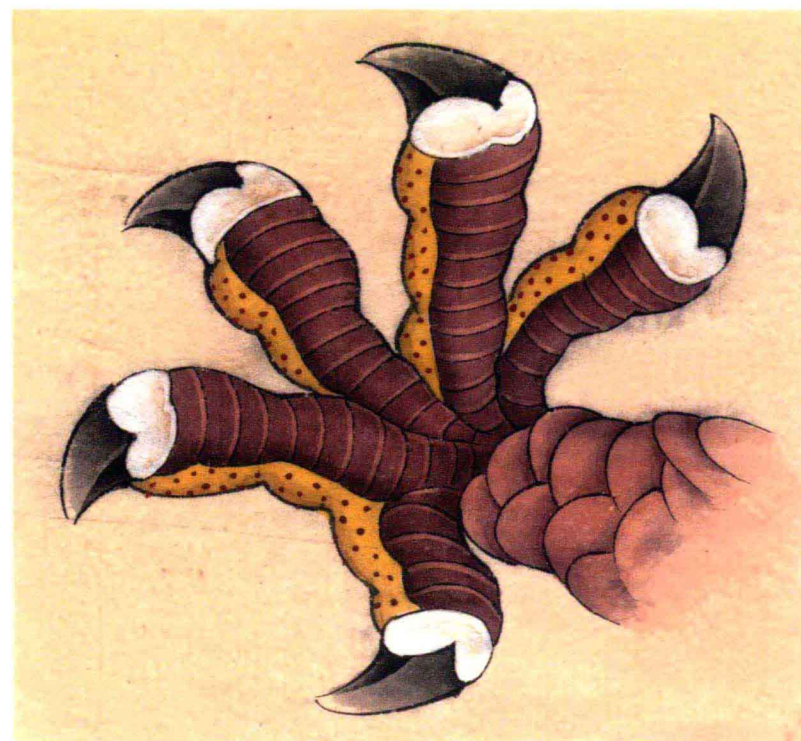
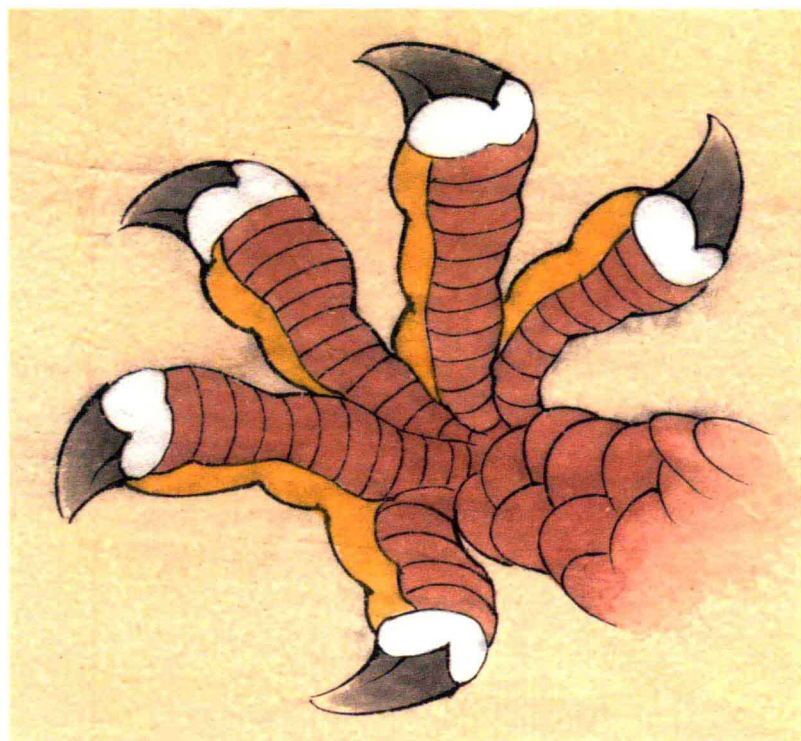
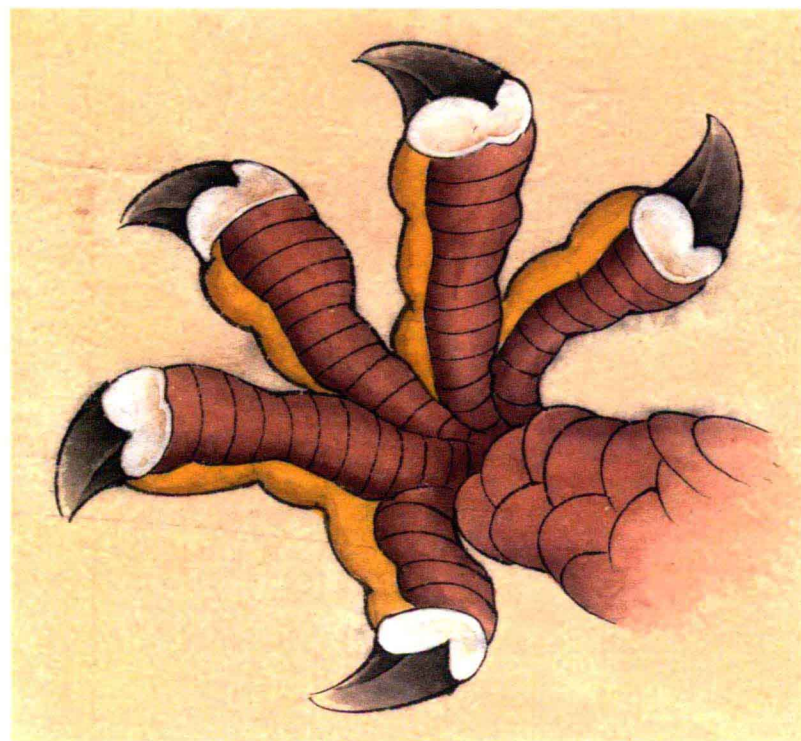
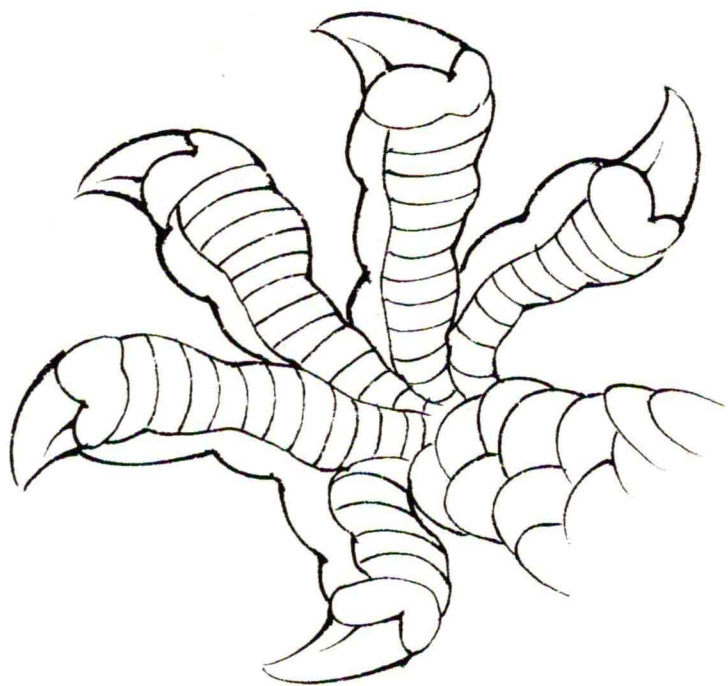
嘴唇：平涂淡鹅黄后，赭黄色勒边。

龙牙：白粉平涂底色后，淡橘黄色分染，淡赭黄色（朱磬加墨加藤黄）提染暗部，浓白粉提染亮部。

龙髯：白粉平涂底色，淡赭黄色分染根部，浓白粉顺线条复勒。

龙耳画法步骤

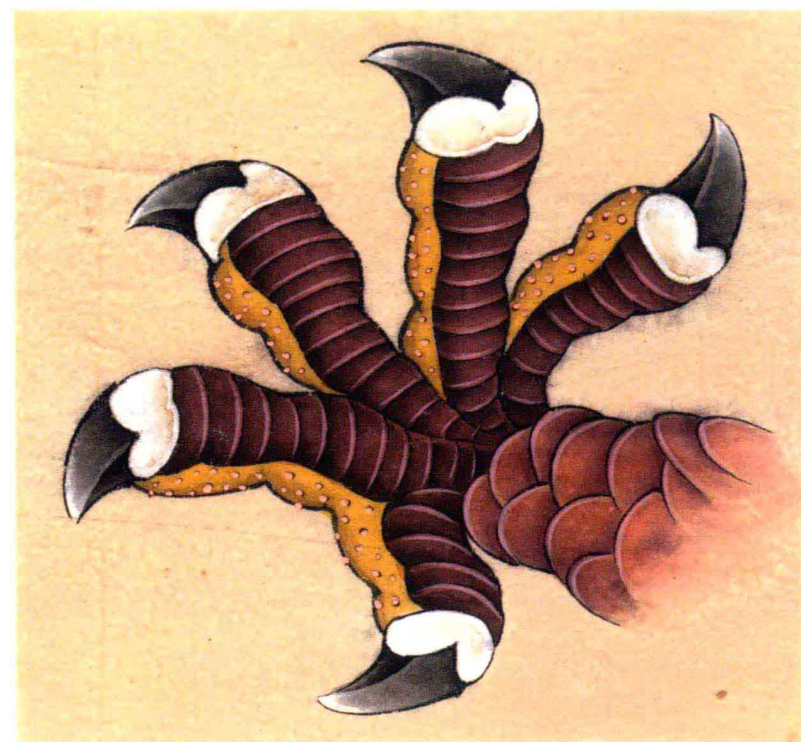
龙爪用线要犀利厚实。

爪尖：平涂淡墨后中墨分染根部，重墨再次提染，然后白粉提染尖部。

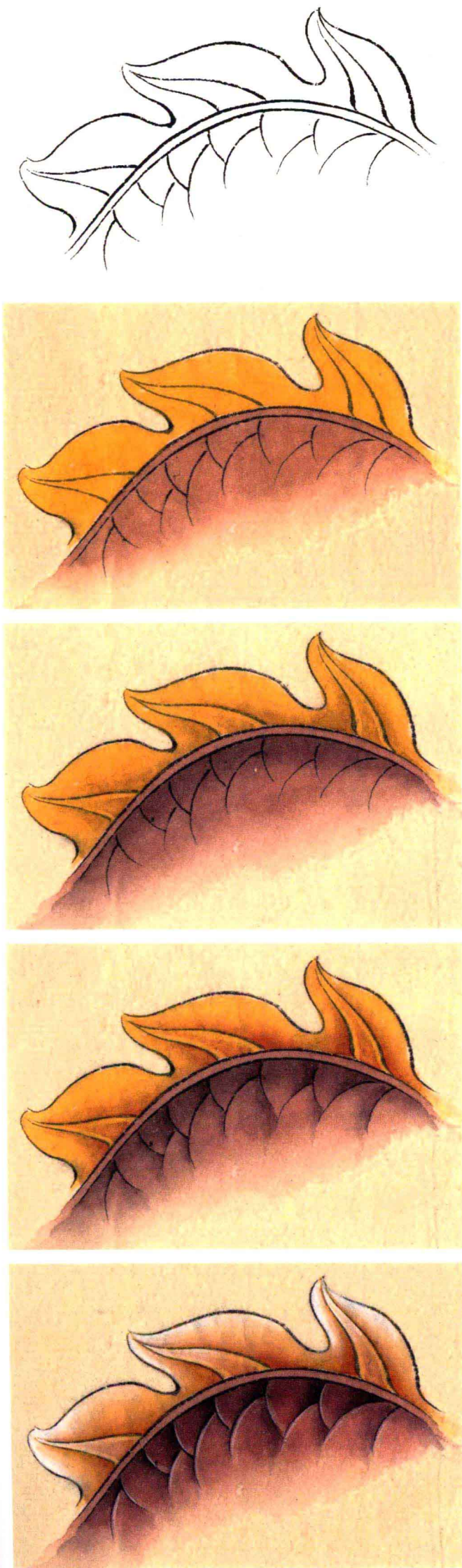
盖甲：平涂白粉后，淡橘黄色从根部往外染，根部留水线。

爪背：平涂土红色后淡绛红色（朱磬加墨加胭脂）统染，褐色（赭石加墨）分染，随后再用淡绛红色平涂鳞甲，边缘留水线。

爪垫：平涂鹅黄色后淡褐色从边缘往内分染，要注意起伏变化。随后浓朱磬点粒状突起，最后再用浓粉红色立粉法重复点一次。

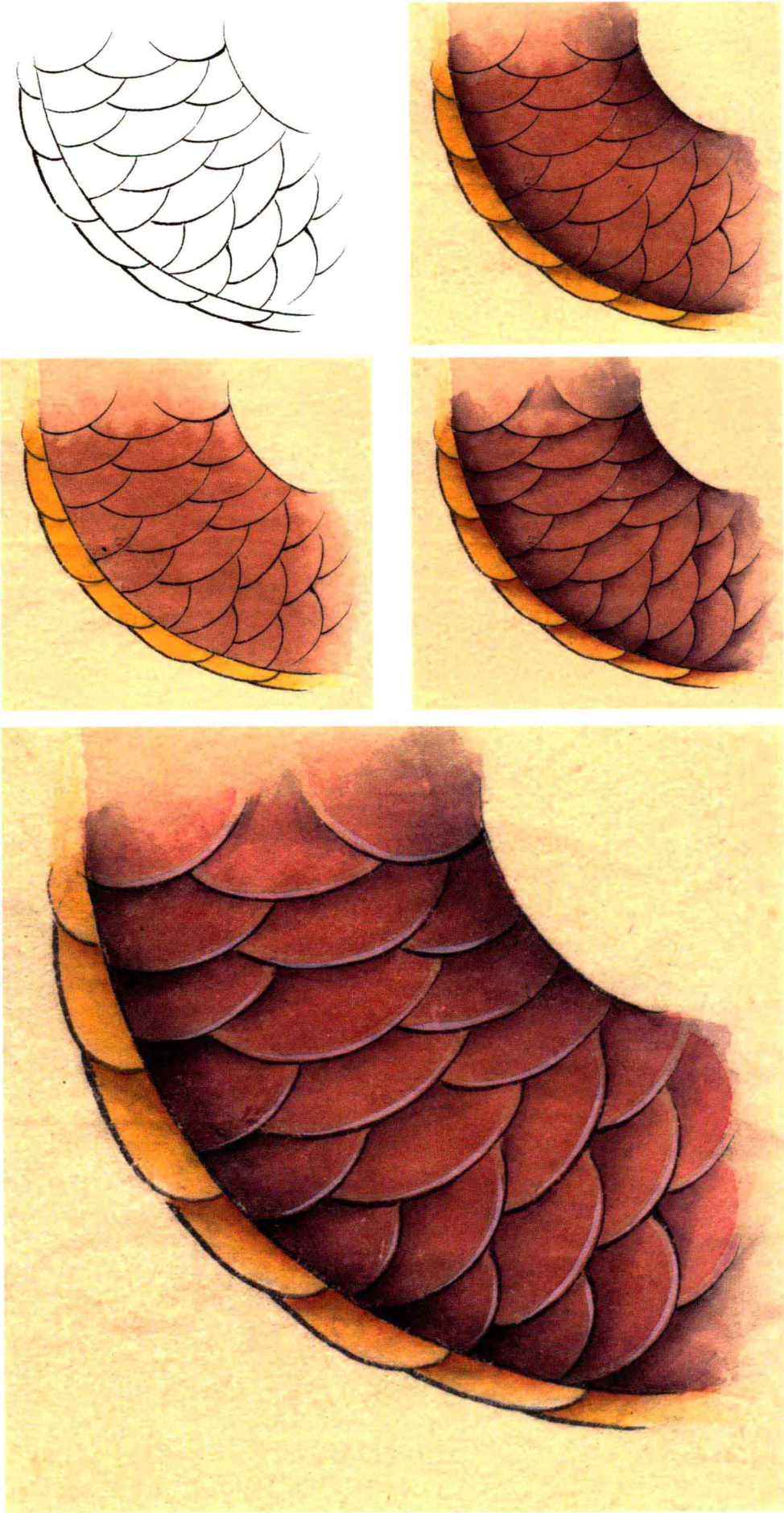

龙鳍画法步骤

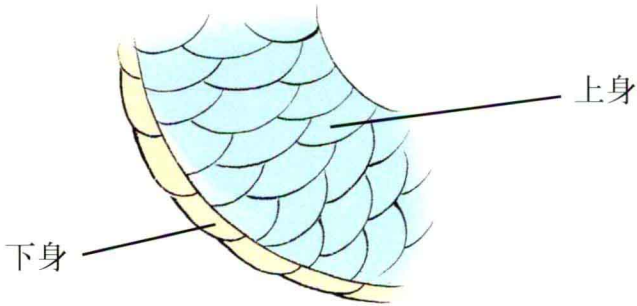

龙鳍勾线要注意婉转回旋的变化，要有波浪感。平涂鹅黄后，淡橘黄色（藤黄加朱磴）分染，再用朱磴提染根部，最后用白粉提染边缘亮部，中间的三角形支架白粉提染面积更大。

龙身画法步骤

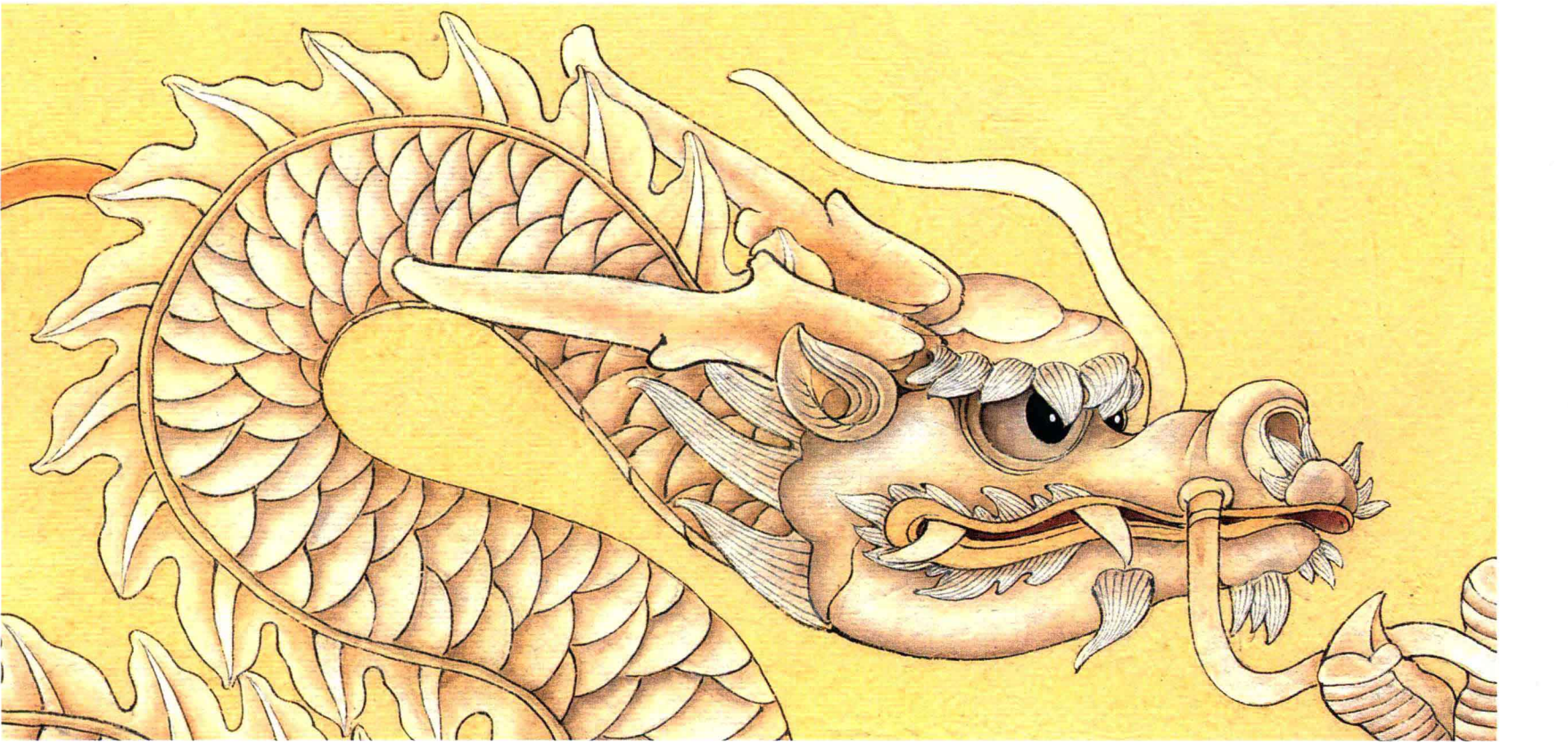

龙身分上身（颈背尾部）和下身（胸腹部）两部分。
上身：平涂土红色后淡墨红色（曙红加少许墨）整体统染，随后继续依据鳞片的遮掩关系分染明暗，然后淡曙红平涂鳞片并在鳞片边缘留均匀水线，最后粉红色复勒鳞片边缘亮部。
下身：平涂鹅黄后，橘黄统染，淡朱磴分染，亮部提染白粉。

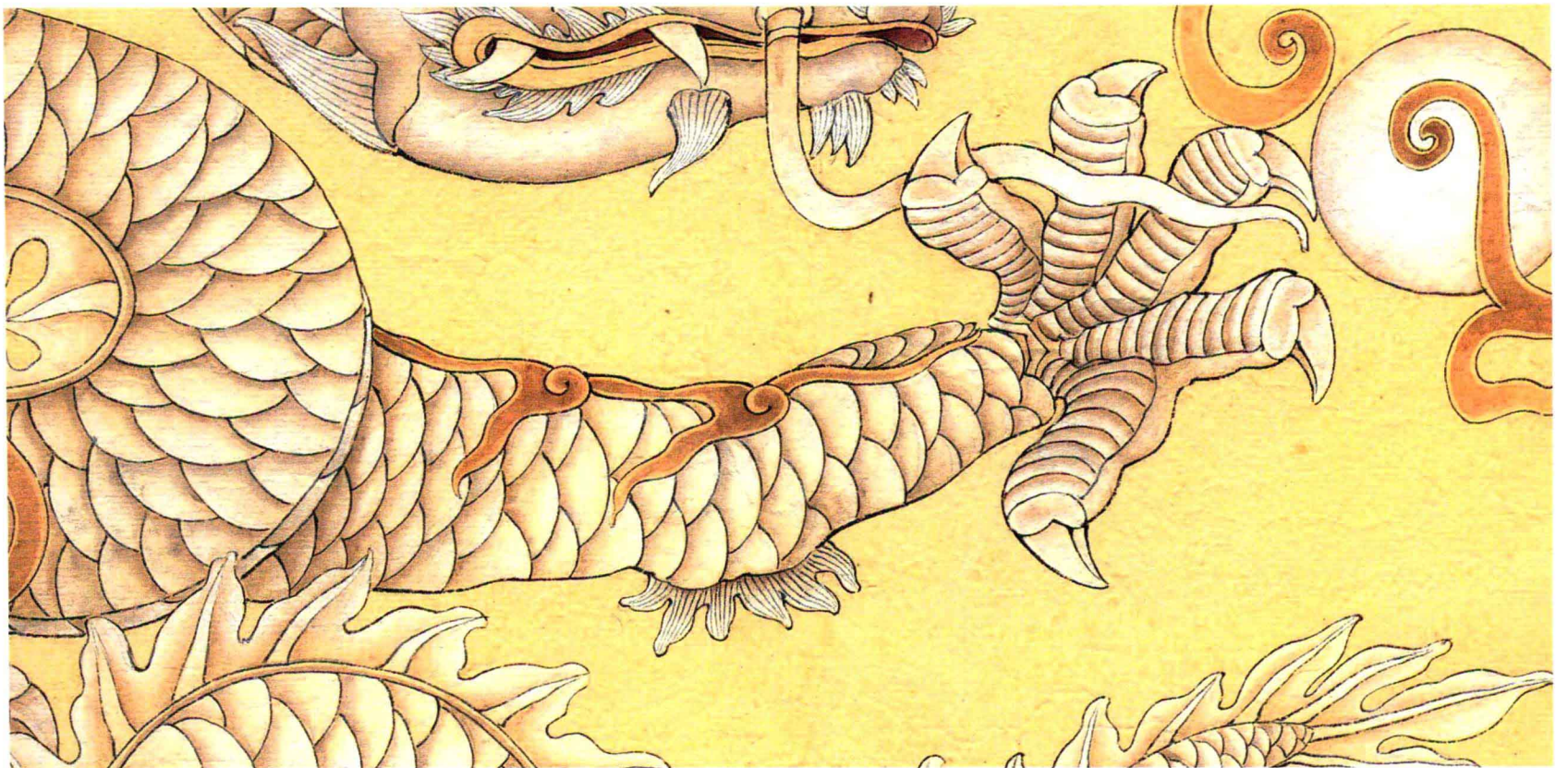

步骤一 因白龙色彩较亮，所以整体来说墨线用色要淡一些。龙角勾线略粗，龙爪和天火墨线用色略重。

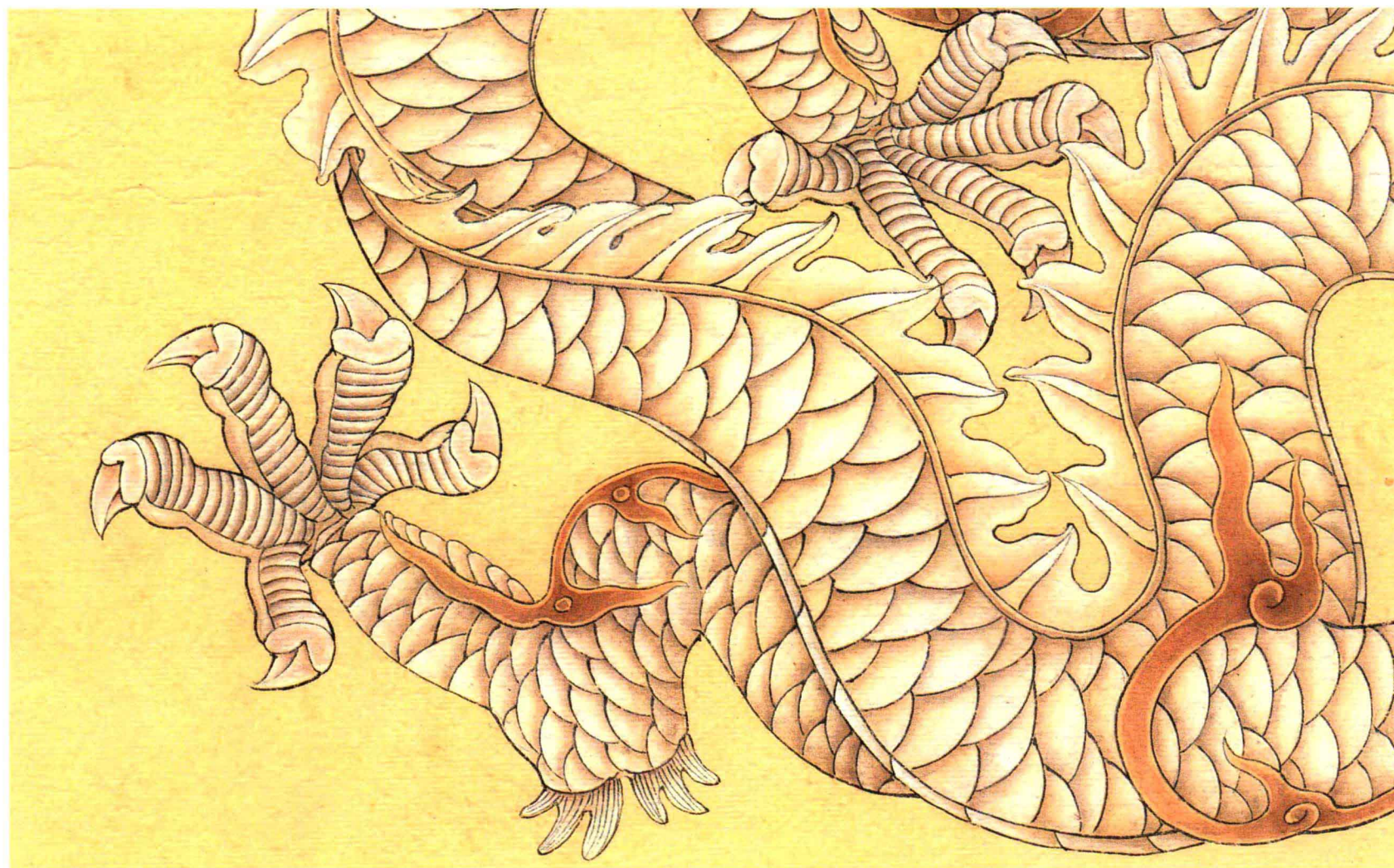

步骤二 底色整体刷淡米黄色（藤黄加朱磬加少许墨）。眼珠平涂淡墨，天火平涂淡鹅黄色，其余部分均平涂淡白粉底色，其中龙髯部分白粉稍重。

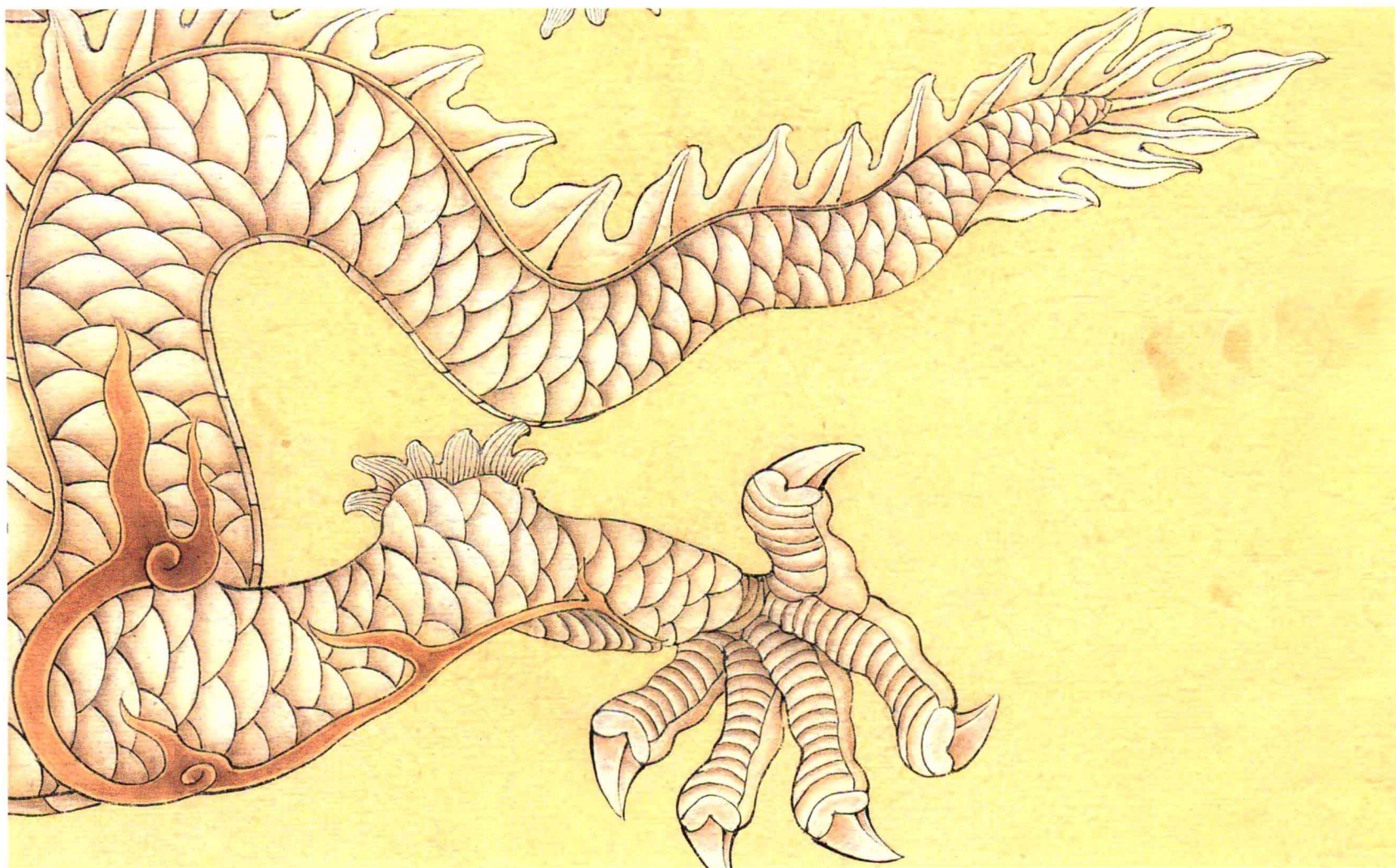

步骤三 龙的白色部分以很淡的褐色(赭石加墨)分染。嘴唇平涂淡橘黄色,嘴内平涂暗红色(朱磳加曙红加微量墨)。天火以淡橘黄色分染,两边留水线。龙珠也用淡褐色从外往内分染。

步骤四 龙颈、龙腿根部等暗部大面积罩染极淡的褐色，进一步强化体积感。但是不能过分，以免龙体白色固有色相被削弱。龙嘴内部提染淡墨，眼球用稍重的褐色分染圆球感，重墨点睛，浓白粉点高光。鳞甲、龙头部分各凸起部位及其他亮色部分提染重白粉。

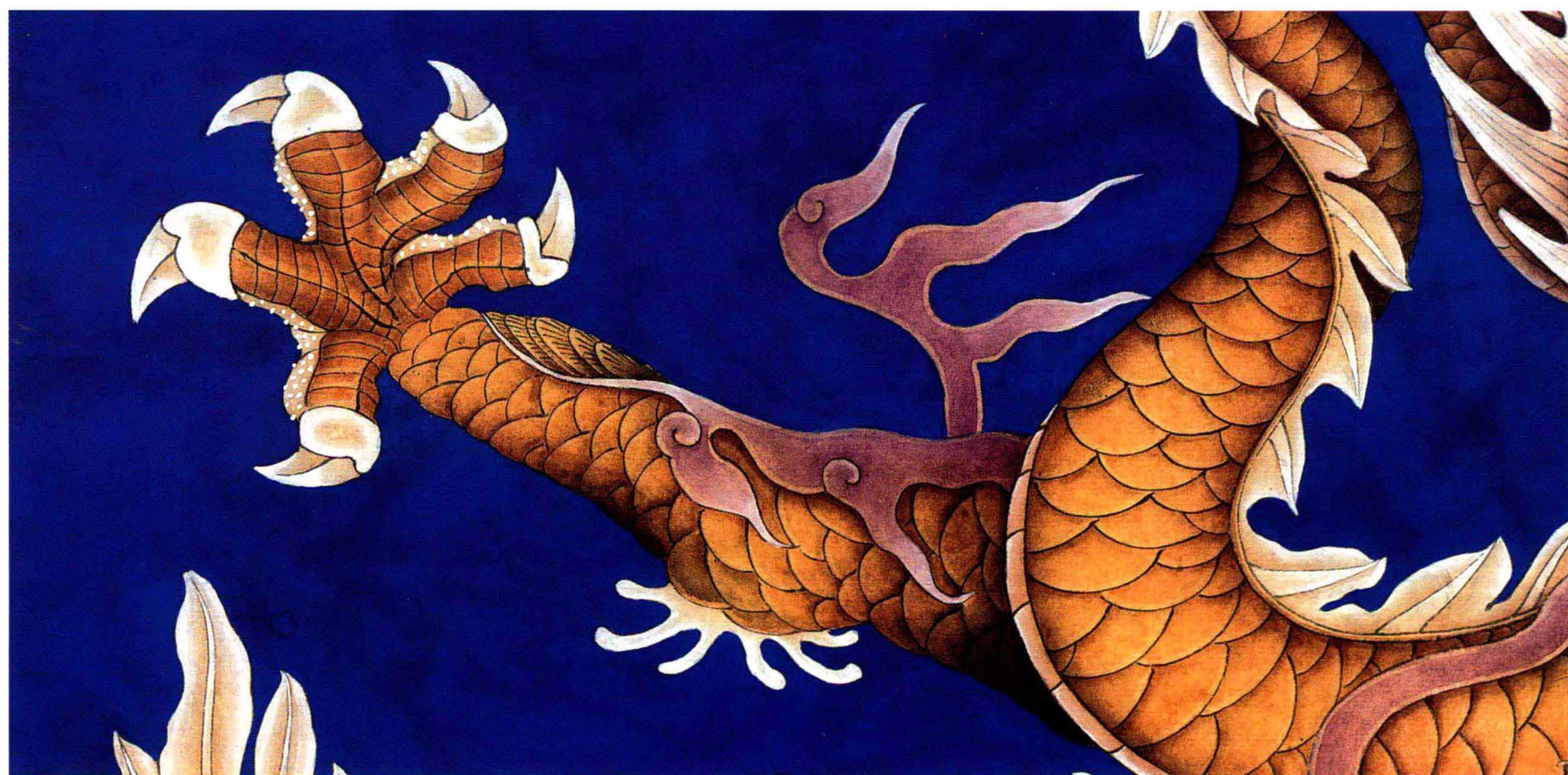

步骤一 深色部分中墨勾勒,浅色部分淡墨勾勒。身体大部分以铁线描勾勒,龙爪略带钉头鼠尾描,天火游丝描勾勒。

步骤二 下方海水及浪花中墨勾勒，海水的波浪起伏要注意连续性。龙体黄色部分平涂淡鹅黄，白色部分平涂淡白粉底色，胸腹部分平涂淡赭石色，口腔及舌头平涂淡粉红色。海水平涂淡草绿色，浪花平涂白色，背景的天空平涂头青。天火平涂淡粉紫色（曙红加酞青蓝加白粉）。

步骤三 龙体鳞甲部分平涂橘黄色（藤黄加朱磬），边缘留水线。其他黄色部分也用橘黄色分染暗部。所有白色部分分染极淡的赭石色。天火分染淡紫色，边缘留水线。海浪从上往下整体统染淡白粉，浪花白粉从外往内分染。天空继续平涂头青。

