

新 视 界

当代工笔名家技法解析

袁玲玲

袁玲玲 主编

长江出版社

湖北美术出版社

袁玲玲简介

袁玲玲，1974年生于河南郑州，1996毕业于河南大学美术系国画专业。2000—2002年考入中央美术学院胡勃教授工作室助教研修班，2009年毕业于中央美术学院中国画学院，获硕士学位，导师唐勇力教授。2011年考入中国艺术研究院攻读博士学位，导师唐勇力教授。2015年毕业于中国艺术研究院，获美术学博士学位，导师唐勇力教授。现任职于中国国家画院博士后科研工作站，中国美术家协会会员、中国工笔画学会理事、副教授。

主要展览：

2001年，获首届中国重彩画大展优秀奖（北京·中央美术学院陈列馆）。

2002年，获全国第五届工笔画大展铜奖（北京·炎黄艺术馆）。

2004年，获第十届全国美展河南展区银奖（郑州·河南美术馆）。

2005年，获河南首届工笔画大展银奖（郑州·河南美术馆）。

2006年，全国第六届工笔画大展（北京·中国美术馆）。

2009年，获第十一届全国美展河南展区金奖（郑州·河南美术馆）。

2009年，第十一届全国美展获奖提名（上海美术馆、中国美术馆）。

2010年，第十一届全国美展韩国、日本巡展（韩国、日本）。

2011年，河南省优秀作品晋京展（中国军事博物馆）。

2011年，第四届全国青年美展（中国美术馆）。

2011年，第八届全国工笔画大展特邀作品展（中国美术馆）。

2012年，同在蓝天下——为农民工塑像中国画主题创作展（中国国家博物馆）。

2012年，第五届北京国际美术双年展（中国美术馆）。

2012年，“水墨奥运”——中英奥运艺术展（英国·伦敦）。

2014年，入选第十二届全国美术作品大展（天津·天津美术馆）。

2014年，参加韩国SEOUL ARTS CENTER 举办的MANIF国际交流展（韩国·首尔）。

2015年，中国艺术研究院2015届美术学博士研究生毕业作品展并获优秀奖（北京·中国艺术研究院）。

序言

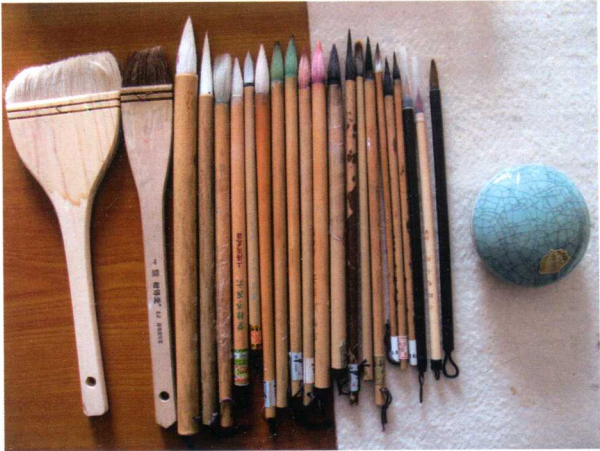
岁月经年，如果从儿时在校本上的涂鸦开始算起，不知不觉间从事绘画的年头已经匆匆数十年。绘画对于我来说已经像吃饭、睡觉一样自然，无须强迫去刻意地做什么，只要手随心动，把内心的欲念、感动和思考借助于画面的形式表达出来即便了然。多年的学院学习使自己不免会带有很强痕迹，而这种痕迹是我以前很不喜欢的，总是害怕别人说你是保守的学院派等。而如今，随着年龄的增长，艺术阅历的沉淀，反而让我对这种抹不掉的痕迹有点小小的窃喜，因为它的如影随形也是我成长所经历的点点滴滴的无声映照，从这些映照中会发现自己有很多的不足和无奈，也会有很多的不经意和深深的感触与感动。从年少时的轻狂张扬到成熟女性的淡定从容，每一幅作品的出现都是成长过程的青春见证，无论它是好或不好，都那么存在着，是心灵之水的流淌，思想之花的绽放，仿若花开亦无言般，但却缭绕着迷人的芬芳静待时光。

翻看过往也会有种种情不自禁的喜悦和感伤，而我的个性又不是那种一种风格可以画很多年，尤其是人物画，更不愿意千人一面地不断重复自我，总是希望在每一幅画中跳脱开以往的感觉。有时感觉不充分，也会连续画几幅，在反复的琢磨中可能只为寻找那一点点微不足道的艺术突破和感觉，这种感觉只有画家内心是清晰的。一旦没兴趣，马上就会改变，可能在许多人的眼里，并没有太大的变化，但工笔绘画的特性也不会有太过明显的冲突性表露于外，它总是在自身内部寻求变换的涌动。这种涌动是画家内心的自觉与突破引发的渴望相互纠缠、拼命撕扯，企图在互相残杀中冲破包围，只为那一点点微弱的光明。

作为画家的道路单调又漫长，期间所付出的努力与坚持是外人无法体会的，这本画册已是我继2008年出版画册之后的第二本，这么长时间没有出另外的画册，一是对自己的绘画作品一直不太满意；二是读博士的压力足够大，无暇顾及及其他，沉淀几年后，整装重新出发。这里出版的作品只是自己成长过程中的一粒沙，希望可以和大家共同分享，留恋顾盼。期盼放空心灵再次鼓荡，在相互推挽中打开生命的本真。对于外在世界来说，艺术家所创造的世界是收摄，是凝结，以微景而囊众景，以一气通大千。对于鉴赏者来说，艺术世界又是一个渐次打开的世界，将你心灵中的烟云风暴推出，你的记忆、想象，你的生命体验，都在这艺术的空间中缱绻。艺术家的创造就是表现这样的生命之象，你来观，你便加入这样的世界，你加入了这世界的气场，你与这世界便交汇、流荡起来。所以对于中国绘画艺术来说，既随物以婉转，亦于心而徘徊，是整体生命的跌宕浮沉，在跌宕浮沉中感受生命，涵养艺术胸怀！

工具材料介绍

毛笔：工笔画的毛笔比较简单，几支白云笔和一支勾线笔就可以了。当然，白云笔也是很讲究的，我们平时用的笔一般都用兼毫笔，如果是纯羊毫笔，用起来太柔软就失去了笔锋的弹性，反而不太好用。当然这也和画家自己的绘画习惯有关系。白云笔分大、中、小三个号码，在具体的使用当中可以根据画面需要和染色的范围而有所区别，需要注意的是：清水笔、墨笔、白色笔一般要严格分开，不再沾其他的颜色。以免在染色时由于笔里面的色彩混合而出现脏色的效果。

各色毛笔：勾线笔、大中小白云笔、底纹笔

颜色：对于工笔画家来说，颜色可说是非常重要的，工笔绘画的色彩要求精工细丽，温润华姿，雅而不俗，但具体做起来自然要有很高的色彩修养和艺术格调才能把握好画面的完满性。这也是画家终生都要不断追求和完善的审美特性。我们目前市场上存在的国画色也是非常丰富的，例如姜思序出产的颜色、玛丽牌的传统国画色、日本产的吉祥色等都是平时用得较多的颜色，因为价格不一，品质也有不同，根据个人的喜好和能力使用即可。

材料：绢、熟宣一般是使用比较广泛的绘画材质，而个人绘画的习惯不同，所使用的材质也会有所区别。我一般喜欢用绢本作画，绢本因是蚕丝所制，细密晶莹，发色温润浑厚，自有一种玲珑剔透的质感。但也要注意绢本的特性，不宜画得过满而使其过了火候，一般画个八九分即可，装裱完后即是十分了。绢的品种也很多，可以自己根据需要做适当的选择。

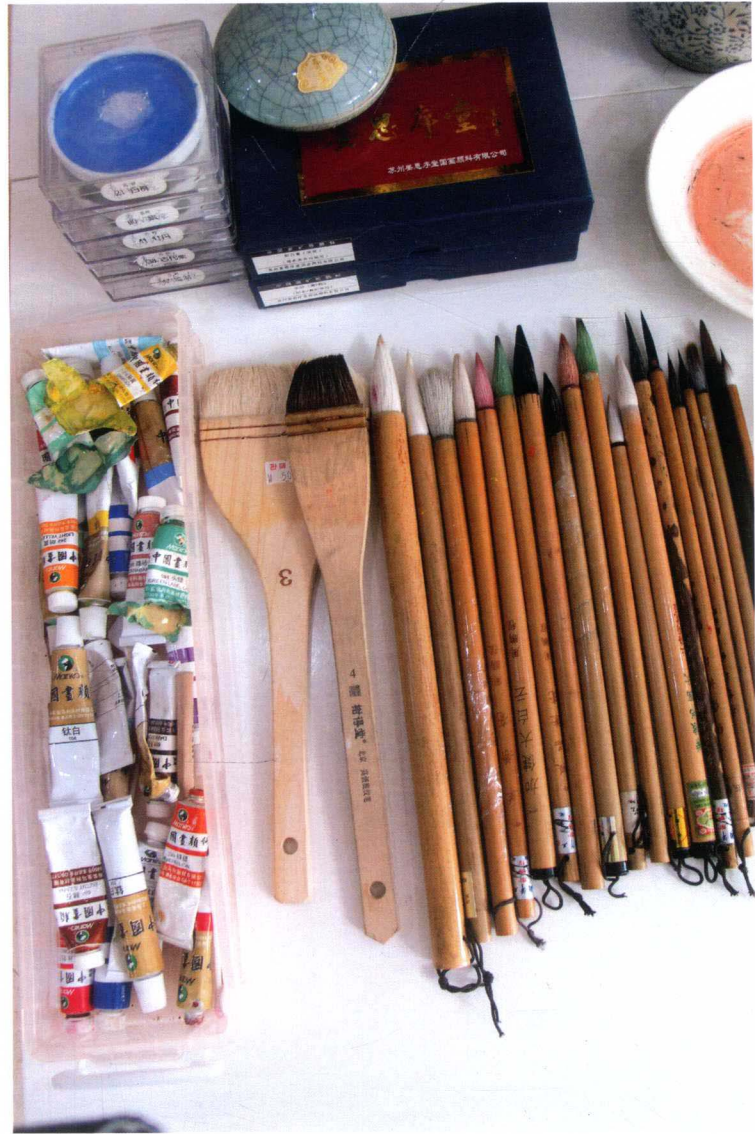
姜思序堂颜色

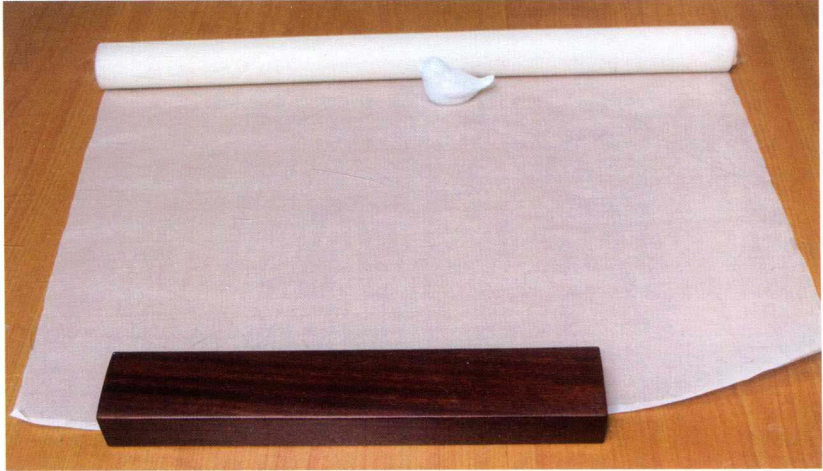
白色熟绢

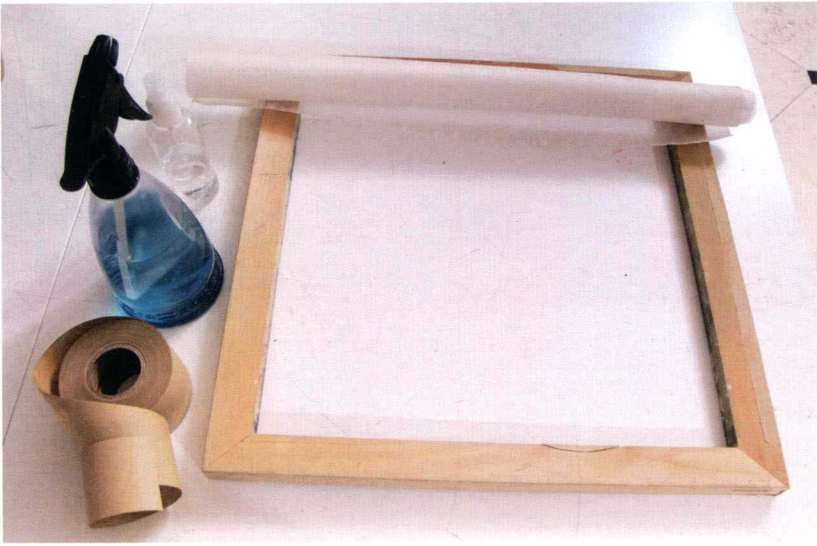
云头艳墨汁

绘画工具

此幅作品所用的白绢

画框（内框50厘米 x 80厘米）、白绢、喷壶、水胶带

范画创作步骤

此幅作品的素描稿子，是在很短的时间内完成的，是一个突然的想法和灵感快速反映在画面中，因此不像有模特写生那般的注重客观与现实，而是内心想法的外化表达。因此线性素描稿比较随意，不会把所有的细节部分都交代得非常清楚。当然，这和每个画家对画面的把握和塑造能力有很大的关系，不完整的细节，往往会给线描过程带来更大的自由发挥空间，比如头发的塑造，在素描稿中只大致地分出组就可以了，具体在线描的塑造过程中可以根据大致的分组情况再作细节的深入，我把这种过程称为绘画的再创造，避免因细节的描摹而失去造型的第一感觉。这样勾出来的形象更生动、更有趣味性。当然，对于造型能力有缺憾的绘画者来说，这么做还有一定的难度，但我相信只要能准确表达绘画的第一感觉，多加练习，这些问题就会迎刃而解。

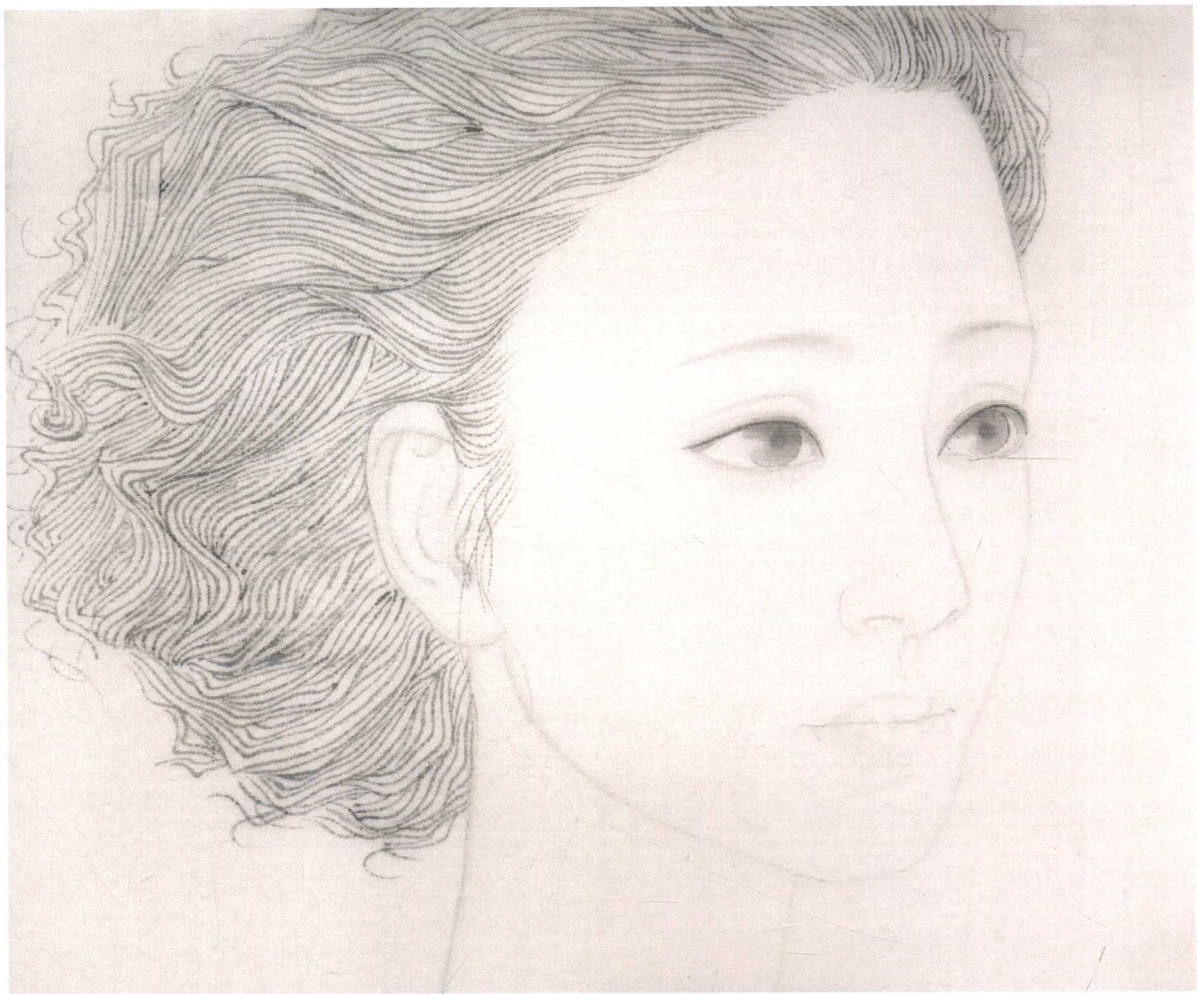
步骤一：简单的线性素描稿。

勾线描稿，也是用毛笔对艺术作品的再塑造。如上所述，铅笔稿画得轻松而随意，而线描稿勾起来会因工具的改变而需要重拾造型意识，专注于形象的刻画。线描画完以后，开始染色，在染色过程中，先染设想好的墨色较多的地方。每个画家的作画步骤和先后顺序都很大的区别，这也和平时的习惯有一定的关系。这里就从我自身的习惯开始谈起，先刻画人物的面部和头发，其中要注意的一点就是墨色要由浅及深一遍遍地刻画，别想着一遍两遍就能画完，墨色浊而不清，反而会影响画面的墨韵。中国画讲究“三矾九染”，当然，这和古代绘画的材质有很大的关系，今天的绘画材料在工艺上已经非常先进，在绘画的过程中也无须严格按照传统绘画的模式亦步亦趋，可以根据自身所使用的材质做适当的判断，只要渲染到位，墨、色辉映就可以了。当然渲染的遍数也没有严格的要求，感觉到位即可。

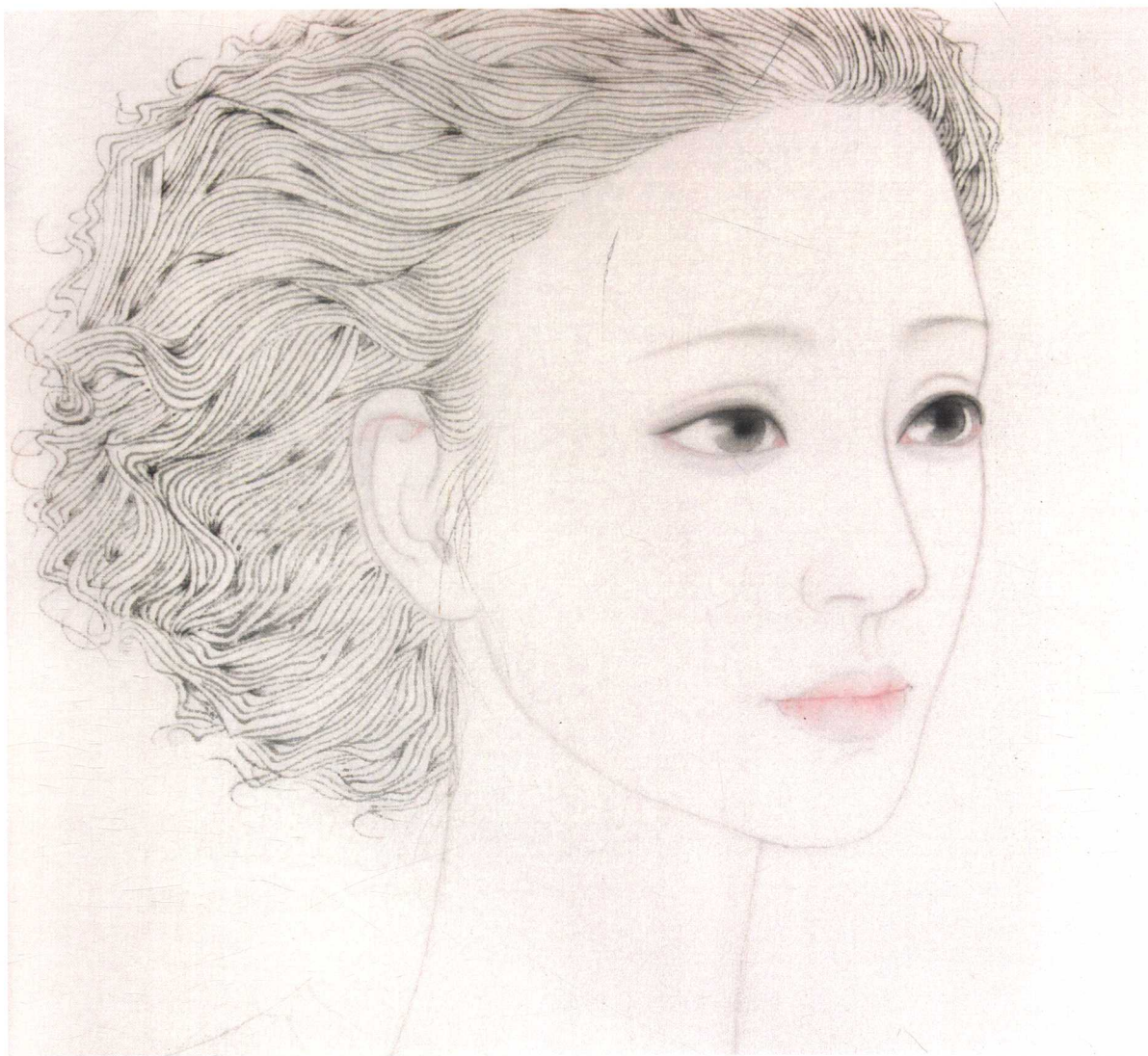

步骤二：勾勒完成的线描稿。

在头部的细节渲染中，因个人绘画手段不同会有各种不同的处理手法。在这幅画中，根据人物形象的特点和气质而在创作过程中加入更多的主观因素，比如在染头发的时候，我只在头发的转折处和分组处点一些稍浓的墨点，在画面中呈现一种自然而又非自然的蓬松状态，这些点的处理没有固定的程序，只是根据画面的需要和头发的松散度来做适当的处理。面部的刻画五官自然是重中之重，眼睛的刻画需要有耐心，结合人的眼睛的生理结构仔细地渲染。皮肤的墨线用颜色（可根据自己的用色习惯来调和色彩）稍微做些渲染会显得更为生动。五官的深度刻画，要在理解人物造型结构的基础上进行。

步骤三：头部线描完成稿。

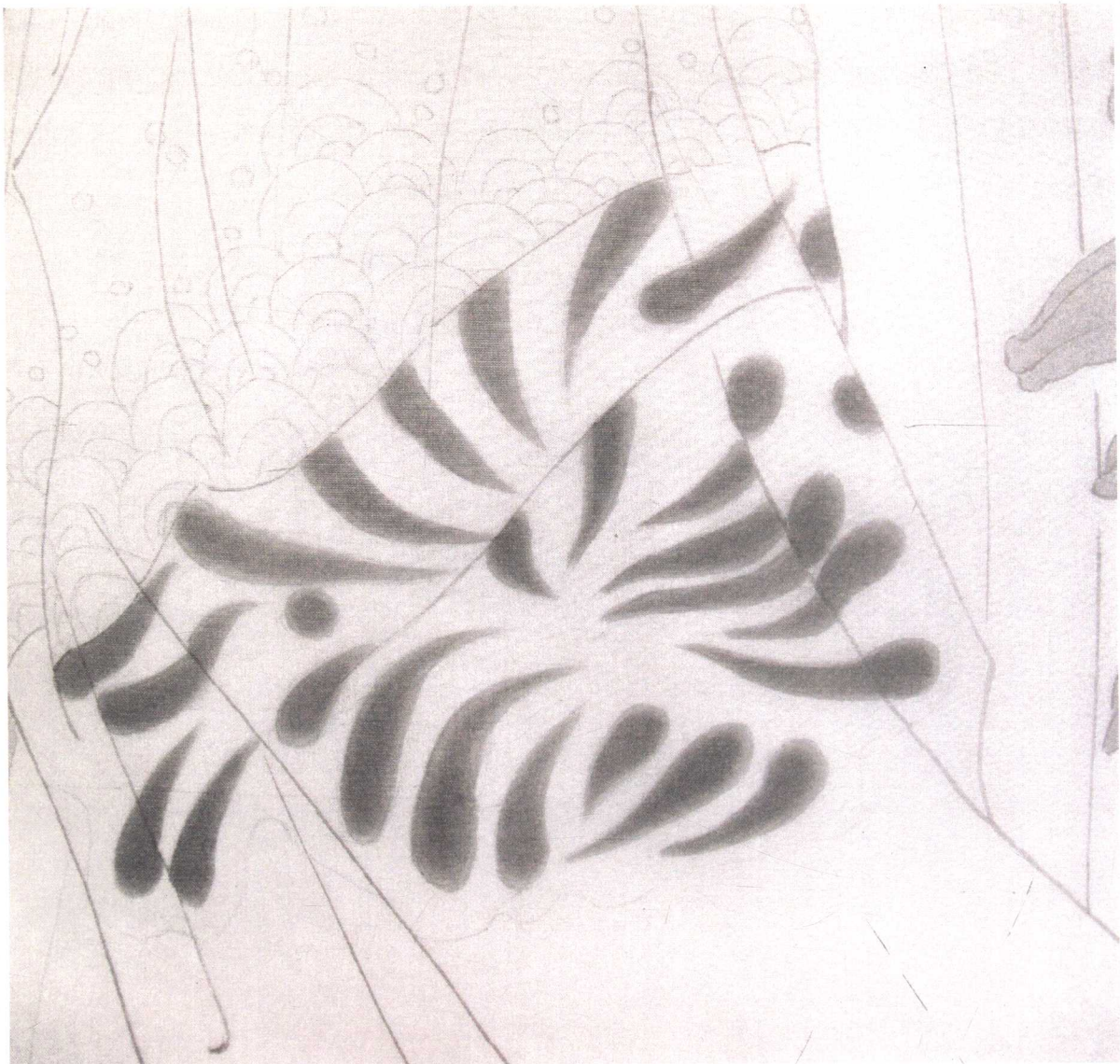
步骤四：简单刻画头像局部。

用简单的墨色和皮肤色染过五官后，就可以调肤色进行罩染，肤色我会根据画面的需要做些主观处理，每幅画都会有细微的差别，主要是色彩的比例不同而出现的色彩的微差。在这幅作品中肤色主要用朱砂加藤黄，朱砂是石色，所以用时一定要特别的淡，只要有一点微微的红就可以了，稍微点一点藤黄中和一下朱砂的火气，用大量的清水稀释，然后薄薄地罩染肤色数遍，具体罩染几遍可以根据自己的审美感觉来把握，适度即可。如果罩染完，五官感觉不够了，再回过头来刻画五官，直到整体感觉协调为止。

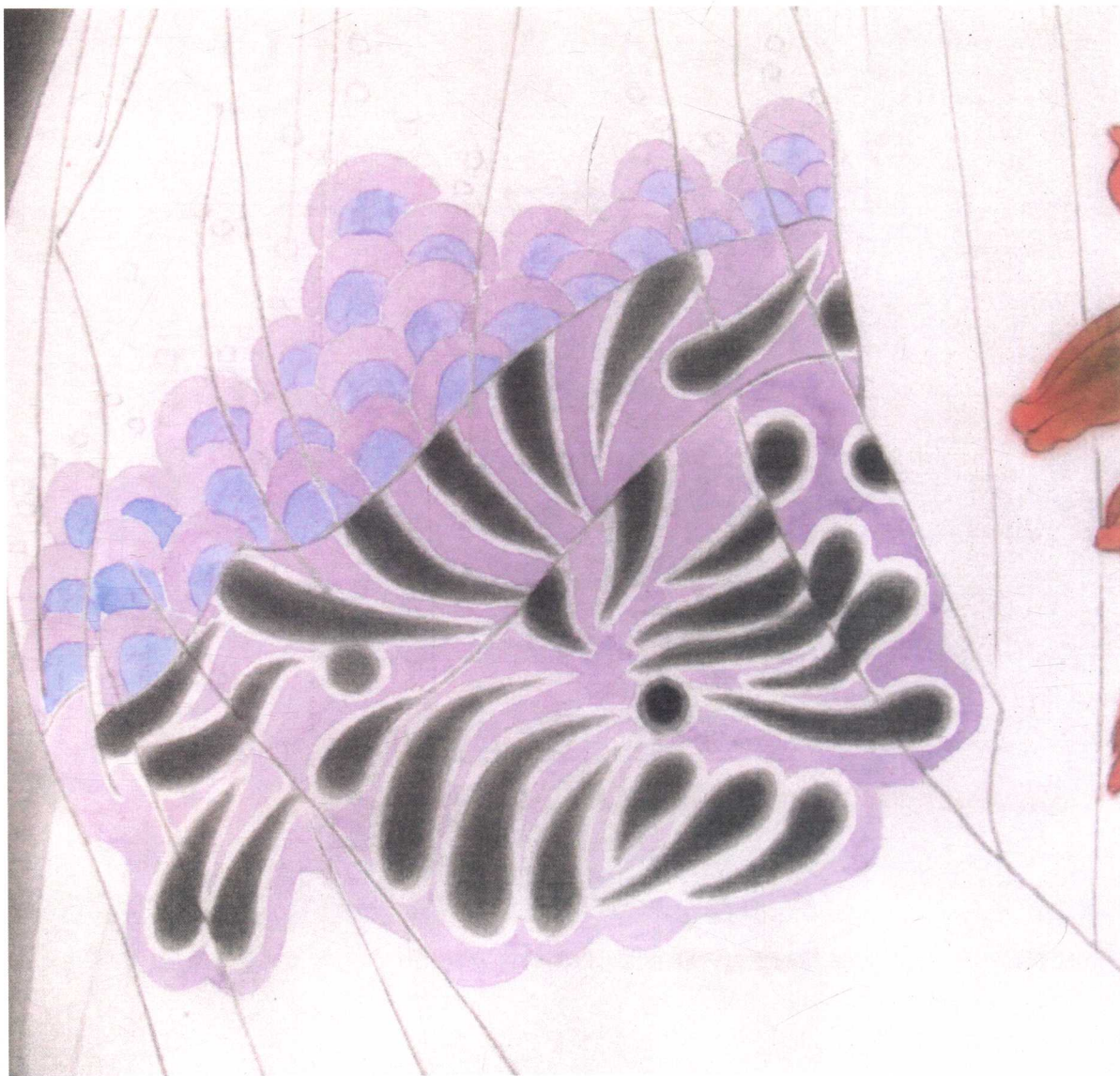

步骤五：刻画五官是头像的重点，肤色也可以同时罩染。

在衣服图案的描绘上采取简单而随性的手法，既突出人物的形神气质，又不失灵动活泼的生趣，在勾好整体的线描稿以后，先以淡墨染图案，一层层地加重，直到与画面协调为止。画足墨色以后，调钴蓝与曙红成微微发紫的蓝色刻画图案的色彩。

步骤六：衣服图案描绘以简单而灵动为主旨。

步骤七：设色以钴蓝为基调，调和曙红为蓝紫色绘制。

依据逐层递进的色阶依次渲染出图案的层次感。灵动活泼的图案渲染既可以显示其生动活泼的一面，又可以在画面中起到很大的平衡调和作用。

步骤八：分出图案的关系，根据颜色的差别分层渲染。

步骤九：色彩饱和后以墨线勾勒图案边缘。

图案颜色渲染充足以后，施以金粉勾勒图案边缘线，一遍即成，不宜多染，下面的图案描绘更为灵活，以金粉灵动点化而出，不以细画而以豁达之笔一遍即出。结合自己的性情随手勾涂，使画面单调的线条和色彩显得灵动随意而活泼。这也恰切地暗合了工笔画中写意性的特点，在不断地调整中生发出更自由的创造空间。

步骤十：最后，图案以金粉勾勒边缘，点化而出，随性自由。

接下来刻画作为背景出现的百合花，因为画面的需要，百合是随着人物外形而作断开环绕式的装点，摒除了自然生长的常态，完全依据构图的需求，在刻画时需要主观上的拿捏。在此幅作品中，无论是背景还是主题均是在创作的理念中简化与重构了，打破了客观存在与实物之间的障碍，只是为服务画面的需要而存在，画面中的百合花即是这种开放在现实与理想中的艳丽与芬芳。

步骤十一：背景与主题之间的重构消弭了主次之分，随形随意自由而出。

百合的渲染以朱砂、朱磬色为主色，先以墨色打底，颜色会呈现稳重滋润的倾向而不失明丽。

步骤十二：百合先以淡墨铺底，白粉填染衣服，淡墨渲染头发。

描绘百合和其他作画步骤一样，先将预调的稍浓的墨多次分染，如花蕊及百合边缘的不规则的墨块形成的对比均以多次的重墨渲染。

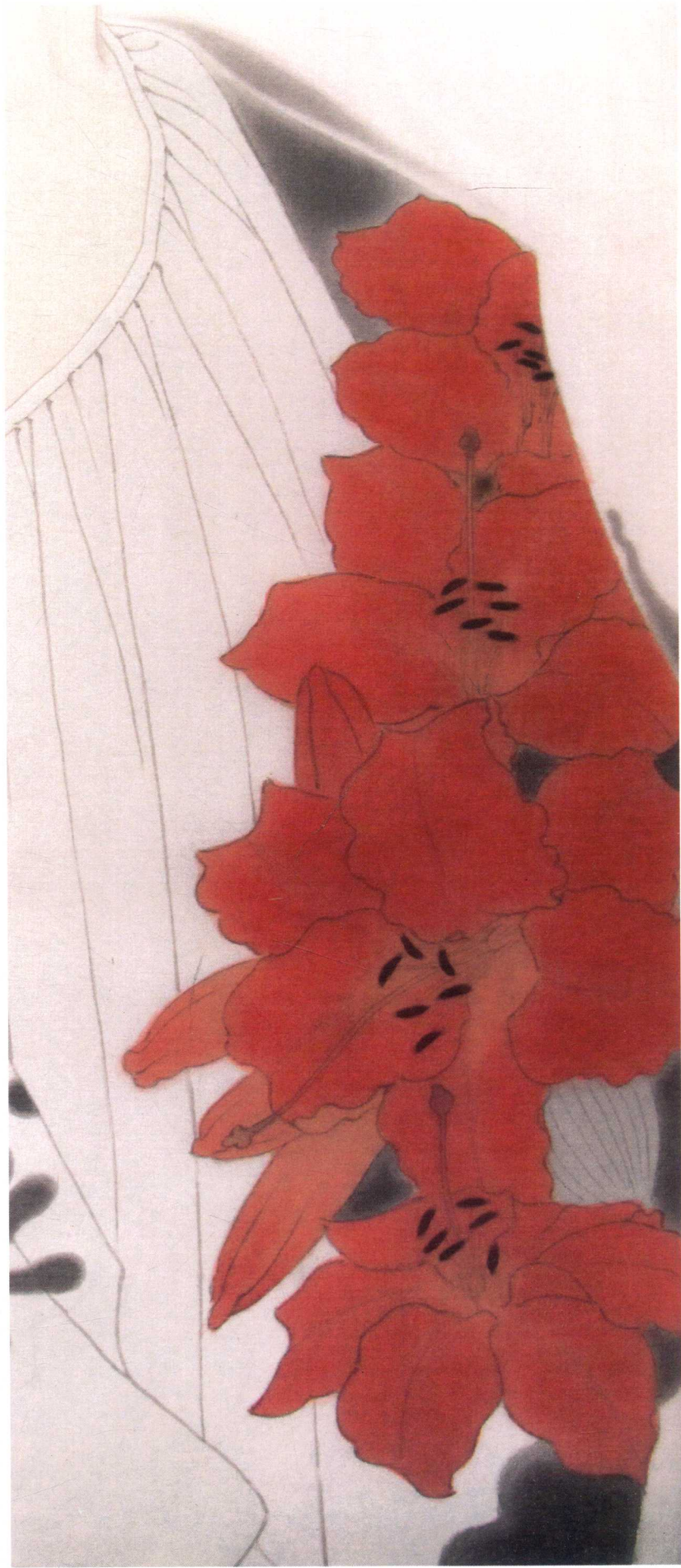

步骤十三：以稍重笔墨托染百合，以藤黄、赭石色调和渲染头发。

花朵的形状除了线条以外还要依靠染色来表现其生命姿态，所以在反复渲染中慢慢地填充花朵的颜色，使其饱满雅致，生机盎然，调整百合颜色的同时，背景墨色的衬托也要跟上，与画面整体协调起来。

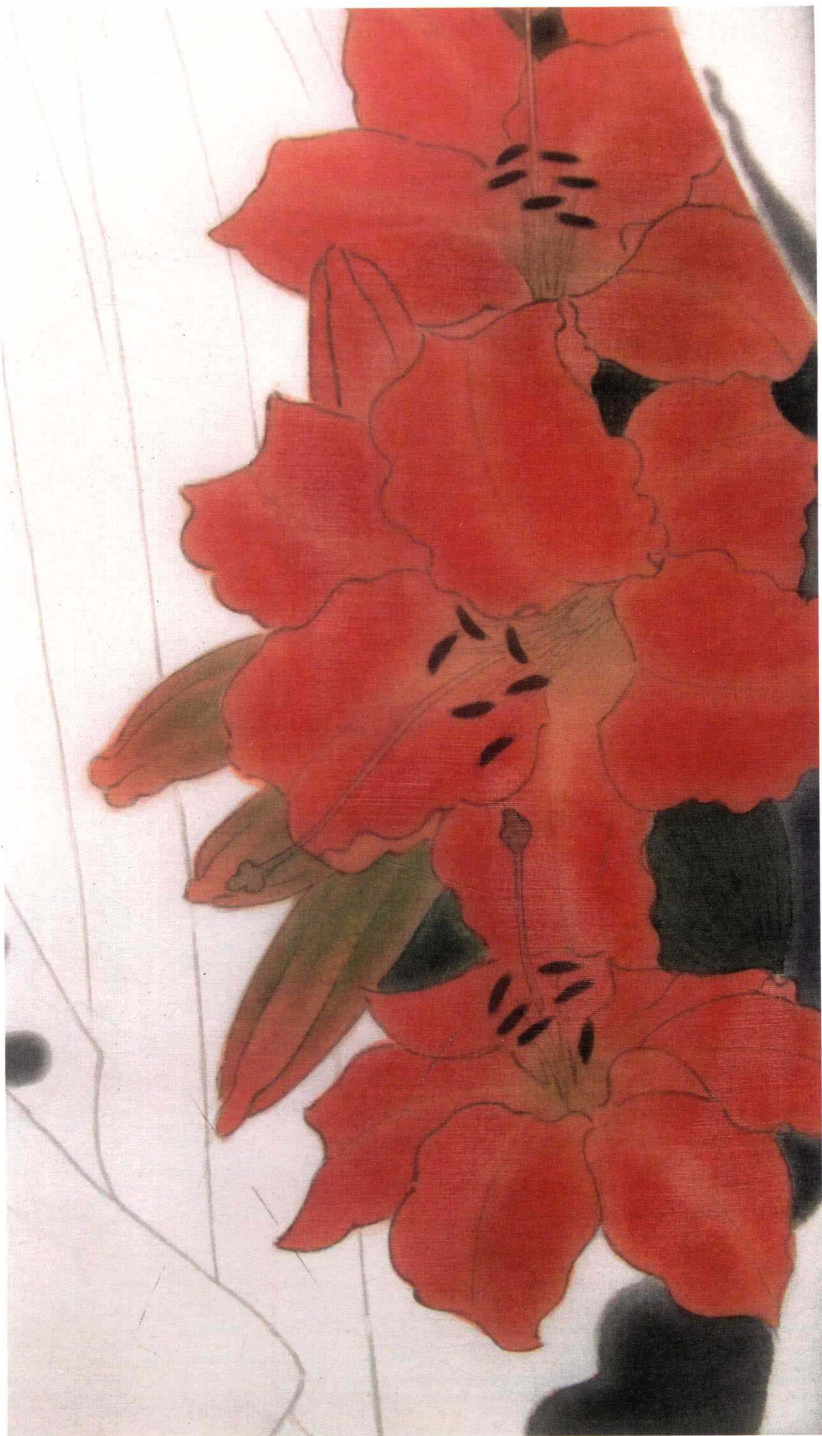

步骤十四：以朱磬色罩染花朵，花蕊浓墨点染。

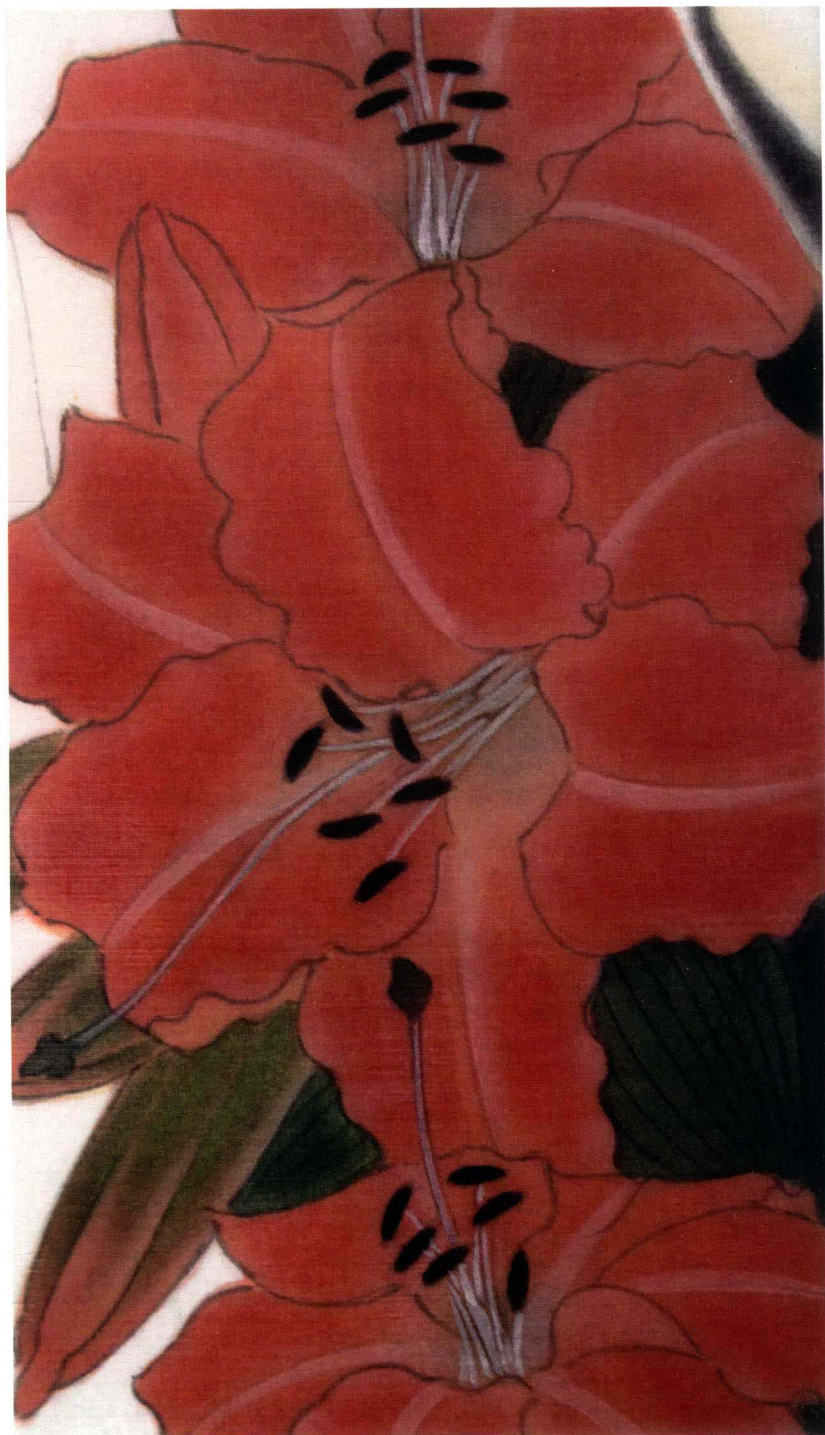

步骤十五：花朵以朱磬色反复渲染。

再以白粉勾筋，更添其生致。以重墨衬托百合，在黑白灰的分布上更显其韵律感。

步骤十六：百合颜色饱和后，以墨色托之，再施以头绿渲染花苞和叶子。

步骤十七：最后以白粉勾染花筋花瓣，尽显其灵动生致。

画到此时画面已经基本完成，最后再调整一下各个色块之间色度的对比以及颜色与墨色，线条与画面之间各种呼应关系，整幅作品就算完成了，百合的刻画与衣袖图案的描绘相得益彰，互映成辉，衣服的纯白处理也更纯化了色彩之间的协调关系，使画面在简单的色彩辉映中生发精微的变化与节奏。

步骤十八：整体略作调整，基本完成。