

新视界

当代工笔名家技法解析

孙震生

孙震生 主编

长江出版社

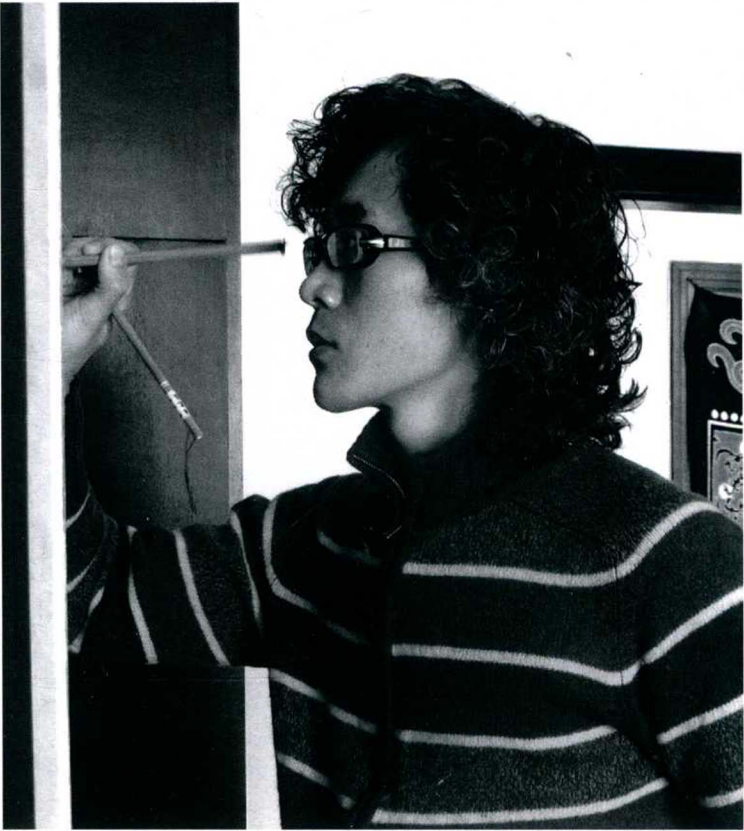
湖北美术学院

孙震生简介

孙震生，字雨辰。1976年7月生于河北唐山，师从何家英先生。中国美术家协会会员、中国工笔画学会常务理事、北京画院画家、国家一级美术师。

获奖作品：

- 1998年，《向日葵》获文化部第八届群星奖优秀奖。
- 2002年，《红蜻蜓》获全国第五届工笔画大展优秀奖。
- 2004年，《春天的约会》获首届中国画电视大赛工笔人物组金奖。
- 2007年，《走过清夏》获全国第五届重彩岩彩画大展铜奖。
- 2007年，《五月阳光》获全国“2007百家金陵画展”金奖。
- 2008年，获文化部艺术评估委员会“2007最具潜力艺术家”。
- 2008年，《郎木寺的钟声》获全国“2008造型艺术新人展”新人提名奖。
- 2009年，《回信》获第十一届全国美展“中国美术奖·创作奖——金奖”。
- 2011年，《新学期》获全国第四届青年美展优秀奖。
- 2012年，《收获金秋》参加“东方彩韵——中日建交40周年中国工笔画、日本画当代精品大展”并获金奖。
- 2015年，《霜一晨一月》获第五届全国青年美展优秀奖。

序言

工笔画，自古有壁画和卷轴画之分，因使用材料不同，画面所呈现之气象亦千差万别。

卷轴画以绢本、纸本为主，颜色以水色石色相结合，运笔工细、雅致，三矾九染，极尽精微。如唐代《簪花仕女图》《虢国夫人游春图》《捣练图》等。壁画以墙体为基底，设色多为矿物色，气势恢宏、厚重。勾线、填色、沥粉、贴金，色彩斑斓，妙趣天成。如甘肃敦煌壁画、山西永乐宫壁画等。

但两者又有着各自的遗憾之处，卷轴画一般尺寸稍小，所以缺少浑厚与视觉冲击力；壁画尺幅较大但缺少精微与灵动性。如何将两者巧妙地结合，使其融会贯通，是我们面临的一个重要课题。

我自幼对中国画痴迷，但不得门道，胡涂乱抹走了不少弯路。初中毕业考入师范学校美术专业，才算是步入正轨，一招一式练起了基本功。中国人对中国画的迷恋应该是骨子里的，我觉得我就是。每当我看到一根根线条在绢丝上自由驰骋，一块块颜色在画面上生发渗化，内心总会有抑制不住的激动。我喜欢慢慢地勾线，静静地渲染，那才是一种享受，是对时光的雕琢，是对生命的膜拜。

绘画可贵的是传承，更难得的是在传承的基础上发展。我人生中最大的幸福是在1995年拜入何家英先生门下，并追随先生多年。先生教学因材施教，针对卷轴画的特点，结合当代中国画的发展走向，为我们制定了以“敦煌壁画研究”为课题的研究方向，让我们深入探寻敦煌艺术之精髓。取壁画之精华，融于卷轴画创作，寻找自我表述方式，另辟国画之蹊径。

几年下来，经过反复的临摹、多次的考察、各种学术研讨，以及不断地创作实践，终于摸索出来一些方法和经验。

今将我的创作步骤与部分作品呈现于此，与诸君探讨切磋，望能抛砖引玉、善我绘事！

重彩画绘画工具介绍

画板：要用双面板，不易变形。

纸张：用双层皮纸，大画要用三层。纸张表面光洁平整，不要有草筋。

笔：分勾线笔、染色笔、底色笔。勾线笔以兼毫最佳；染色笔以羊毫最佳；底色笔为多头的羊毫制成，分三头、五头、七头，也有把羊毫的板刷作为底色笔。每种笔要多备几支，不同色相不可混用。

墨：多用油烟墨，玄宗、樱花均可。

颜色：分水干色、矿物色、植物色。

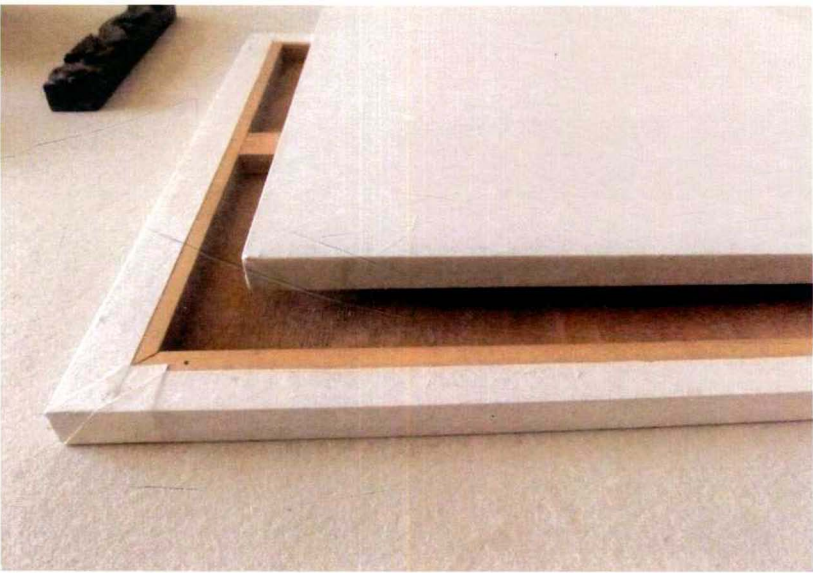
水干色：由蛤粉与优质耐光性高级颜料、染料按一定配方研制而成的人造土系矿物色，多作为矿物色下边的底色使用。

矿物色：由天然矿石经选矿、粉碎、研磨、分级精制而成。如石青、石绿、朱砂等。

植物色：即从植物中取得的颜料或染剂。如花青、藤黄、胭脂等。

箔：分金、银、铜、铝等，银箔、铜箔用硫磺加热会变色，金箔、铝箔不变色。

胶矾：胶在重彩画绘制过程中至关重要，它是颜料的主要粘接剂，所以要买质量好些的。推荐大家使用日本吉祥明胶。矾，以透明无杂质为佳。

画板、皮纸

调色盘、喷嘴、油画刀、板刷、排笔、勾线笔、染色笔

国内各厂家生产的矿物色、墨块、日本颜彩膏

国产明胶、明矾，日产明胶、明矾，乳钵、熨斗、硫磺粉、浸泡过硫磺水的棉布、箔、竹镊子、泥银碗

范画创作步骤

矿物色的应用（节选）

我在作品里努力将传统的工笔画、壁画、岩彩画的元素加以融合，传统工笔画中的线是必须继承下来的，线是中国画的精神所在，另外传统工笔画中对人物形象的精雕细刻，对表情的拿捏把握，是壁画难以企及的。而壁画中色彩的厚重、亮丽、苍润和强烈的视觉冲击力，传统绢画又望尘莫及，再加上岩彩画中的用色理念和技法，便形成了这一独特的绘画形式。我的作品里用的几乎全是矿物色，整体追求壁画的冲击力，脸、手等细节处刷胶矾水定色，分染。着色时的笔触体现着画家的性情与修养，长短、大小、缓急、轻重……笔尖与画面短暂的触碰，如同一首悠扬的古筝曲，亦如一位芭蕾舞者竖起脚尖在舞台上轻歌曼舞，我会全身心投入其中，享受那美妙的过程。我的作品在绘制前要花很长时间制作底色，底色制作的成功与否，直接关系到绘画过程是否顺利，好的底色能对画面效果起到事半功倍的作用。

对矿物色的运用，使我的画面厚重起来，效果丰富起来。这只是我创作生涯中刚刚迈出的第一步，虽然创作中不能过分注重技法，而是要关注作品的内涵，但材料正确合理的运用绝对能够提升作品的品质，用最适合的材料，最精湛的技法表达最能启迪人类性灵，提升人类审美的作品，将是我一生的艺术追求。

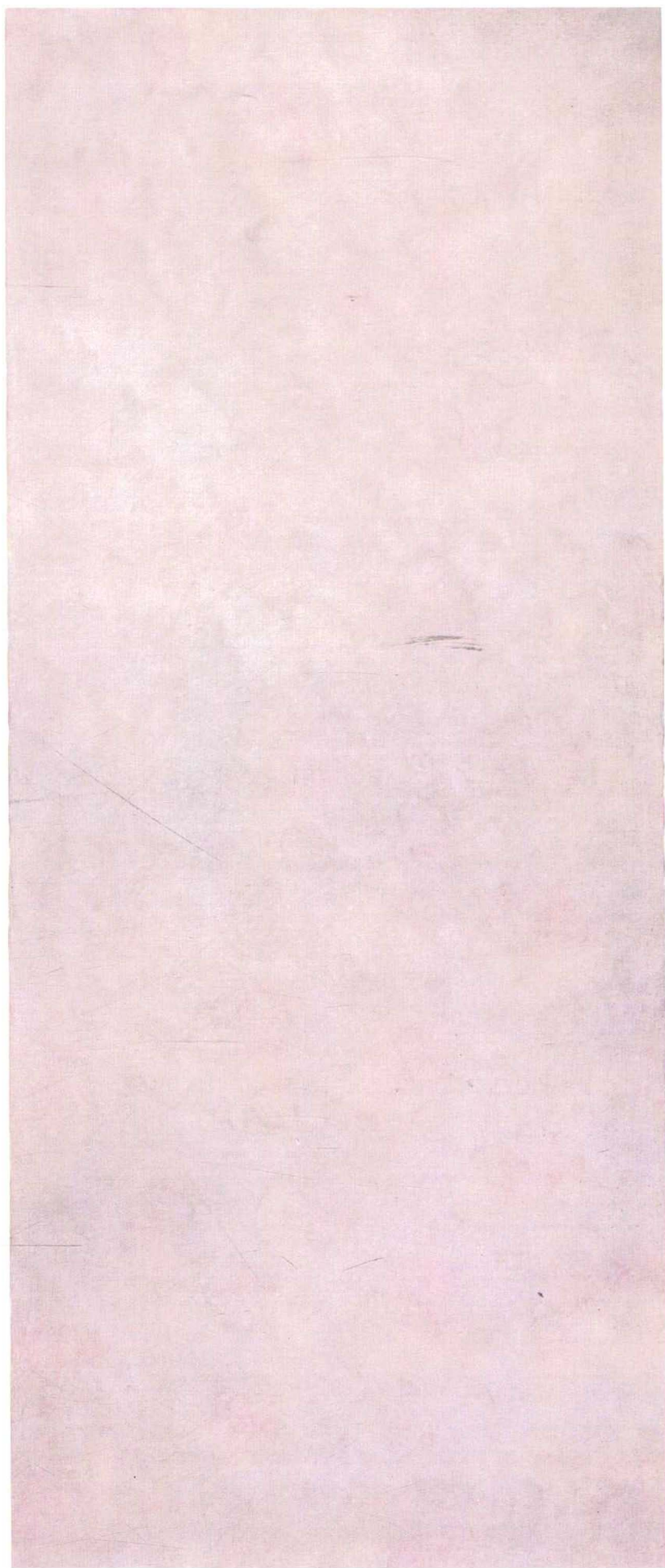
调色盘

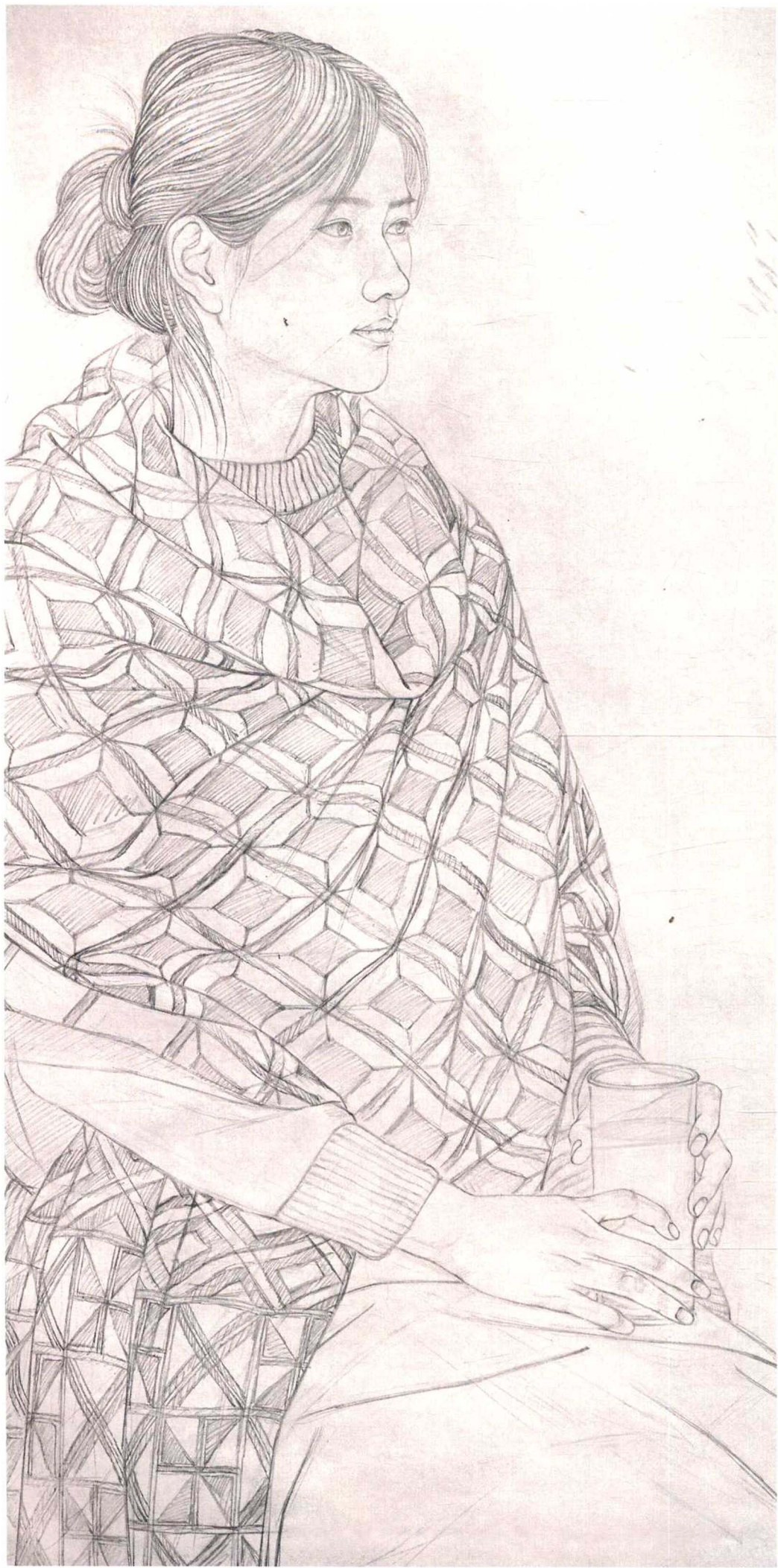
步骤一：皮纸刷胶矾水制熟，刷蛤粉两遍，然后用水干色做红黄蓝花底子。

步骤二：刷灰绿色两遍。

步骤三：刷天然麻灰若干遍，直到颜色匀净。喷一遍胶矾水固定颜色。

步骤四：午后铅笔稿。

将画稿背面用6B铅笔涂一遍，然后正面朝上放在画面上。

正面用2B铅笔勾描一遍，将稿子印在画面上。

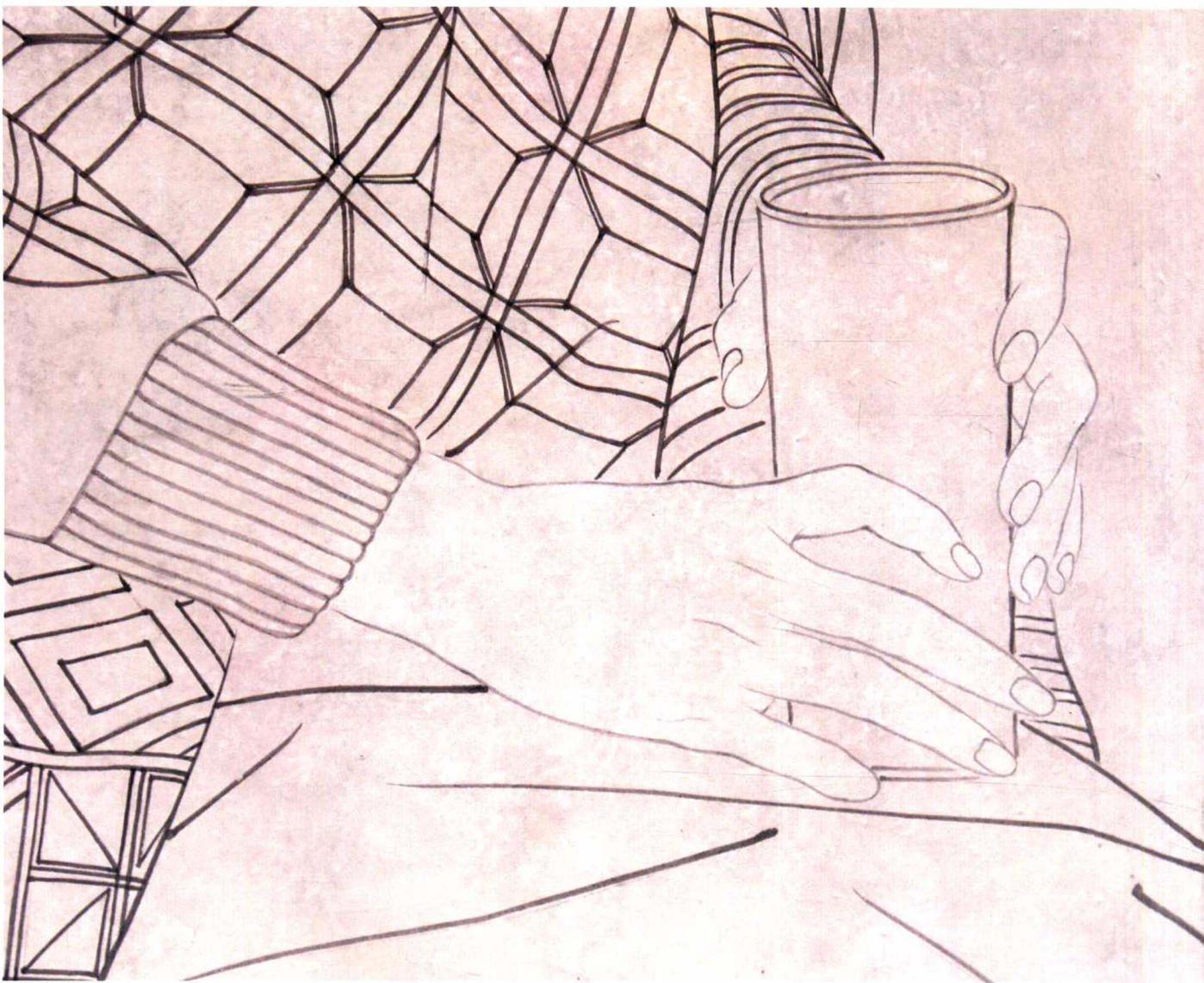
用毛笔勾线，注意根据衣物的颜色深浅勾出浓淡变化。

步骤五：线勾完，头发用墨罩染一遍，边沿和发际处用笔分染出虚实。

步骤六：石绿作为冷色，垫在肤色下边，可以与后边的暖色互补。

步骤七：用石绿色罩染脸和手两遍，要压线。

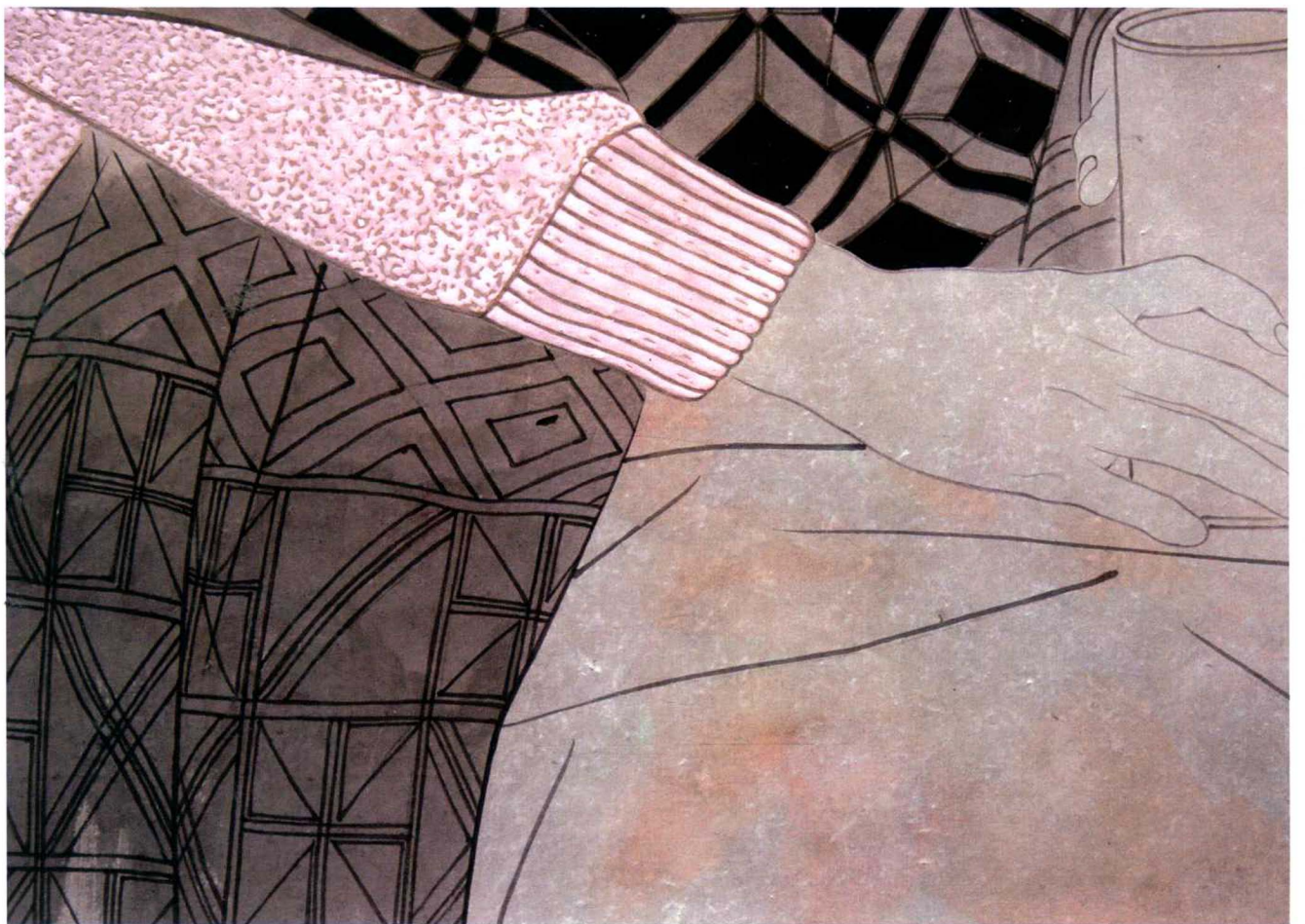
步骤八：围巾用墨色打底。

步骤九：用黑朱和铁黑撞色画出围巾上的黑色块，用紫黑加浓口岩紫点出毛衣。

步骤十：比第一遍颜色稍稀释一些，有节奏地、跳跃地用笔。

步骤十一：第二遍点毛衣，和第一遍的点错开。

步骤十二：象牙色不要平涂，要有浓淡、薄厚的变化。

步骤十三：用敦煌土罩染脸和手两遍，喷胶矾水固色。用象牙色画出围巾上的白色块。

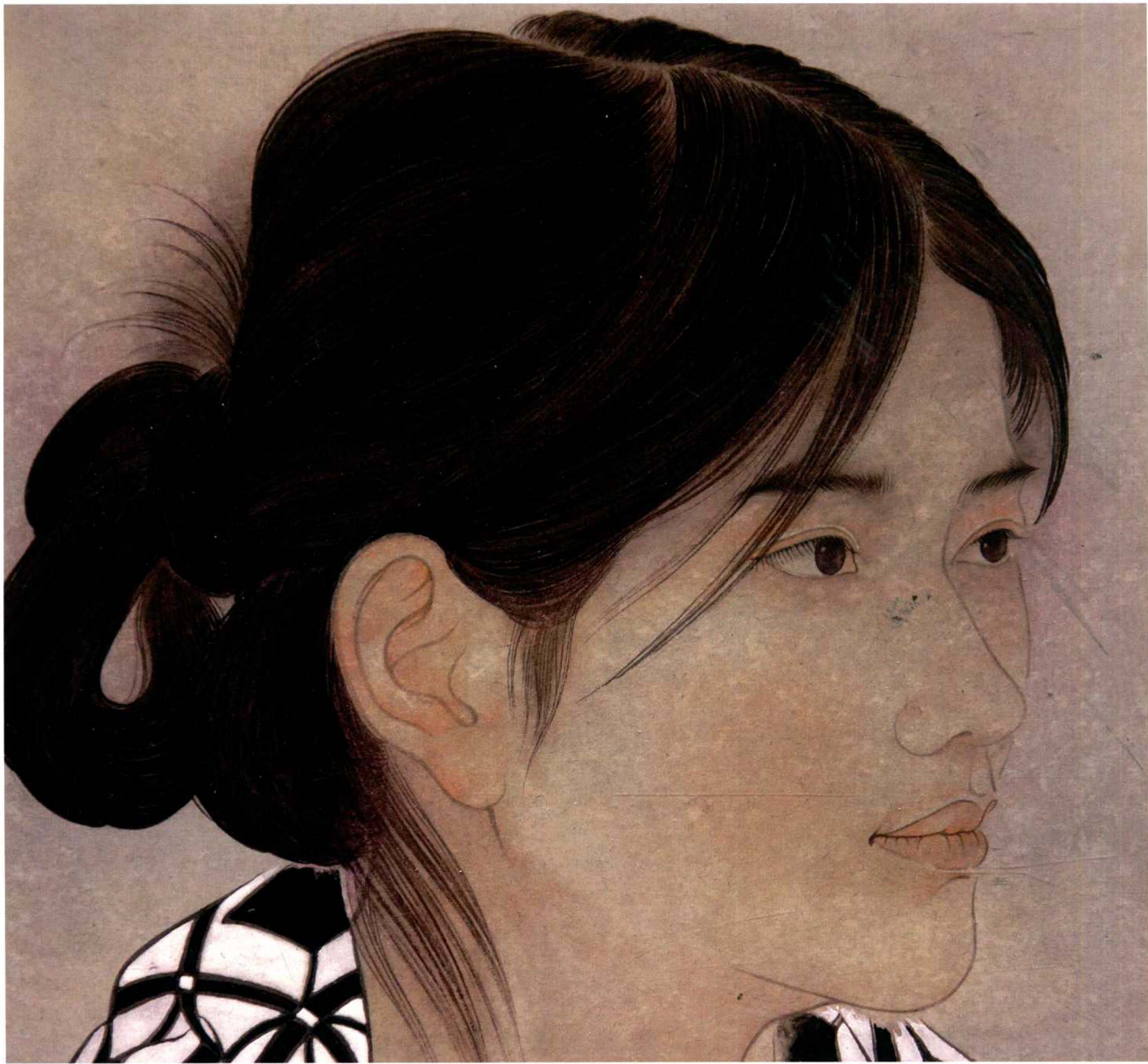
步骤十四：用淡墨分染眼睛和眉毛，用胭脂加花青调和成淡紫色分染脸部结构，用焦茶勾头发，要和第一遍的墨线错开。

步骤十五：继续深入刻画脸和手的细节，用胭脂染出血色。

步骤十六：用朱磬分染脸上血色部位，头发用焦茶调茶色再勾一遍。

步骤十七：用深灰色画出裙子，然后用浅灰、烧朱砂、象牙色画出围巾背面。

步骤十八：用茶色、胭脂、朱磬分染手部，深入刻画。画出杯子的大色块。