

新视界

当代工笔名家技法解析

宋彦军

宋彦军 主编

长江出版社

湖北美术学院

宋彦军简介

宋彦军，1976年生于河南，中国艺术研究院创作研究员、中国画院画家、中国美术家协会会员、文化部青联美术工作委员会委员、中国工笔画协会理事。

获奖作品：

2002年，作品《回音》获第五届全国工笔画大展优秀奖。

2003年，作品《花样年华》获全国第二届“金彩奖”优秀奖。

2006年，作品《心曲》参加第十六届国际造型展美术特展获优秀奖。

2006年，作品《都市丽影》参加第六届中国工笔画大展获金奖。

2007年，作品《无声》参加第三届全国中国画展获优秀作品奖（最高奖）。

出版著作：

《当代中国工笔画名家技法丛书——宋彦军都市风情人物画技法》

《收藏界最关注的中国画家宋彦军——亮丽都市》

《当代工笔画唯美新势力——宋彦军工笔人物画精品集》

《当代中国工笔画名家·宋彦军》

《中国画名家精品粹编——宋彦军工笔人物》

《现代工笔人物画法》

《宋彦军作品集》

《画境——工笔人物画探微》

《经典·风范——中国当代核心画家作品集·宋彦军卷》

《典雅——中国当代工笔画名家作品系列·宋彦军卷》。

序言

在中国美术史上，工笔画历史悠久，从战国萌芽至两宋笔意，工笔画从幼稚走向成熟。尤其是唐宋之际，工笔画走向鼎盛，留下许多标榜史册的作品，如《簪花仕女图》《虢国夫人游春图》《韩熙载夜宴图》《捣练图》……在元代文人画兴起之后，工笔画逐渐走向边缘，参与创作的艺术家日益变少。然而，历代工笔画家一直都在积极探索，使得这一古老的画种延续至今。

在我的作品内容中最为重要和最为突出的是对女性的表现。我对女性的艺术表现的重点还是女性的美、女性的力量、女性的生命地位。人类从古希腊文明就开始这种对女性的认识，在古希腊的神话故事中司艺术和司爱情的神是女性，并且是同一位女性，可见女性更接近艺术。

尤其是我们这个时代的现代女性，她们喜欢表现自我，张扬个性，追求时尚和潮流，这是一种生活态度，是她们外在的形象形式。但同时她们的内心世界也是丰富多彩的。她们积极向上、自信坚定，她们是工作中的骨干和精英，她们是社会发展不可或缺的部分，她们是人们生活中最精彩的篇章。所以，我认为女人是美丽的，神圣的，我将对女性的感受、理解和爱转向了审美。在对女性的表达上是理想主义的，同时遵循着古典主义艺术的法则。但我们学古人之法，又不能为古人之法所限，要学，又要化，才能进步，才能发展。绘画的最重要因素是它所表达的内在精神，绘画技法只是服务于它的表达手段。

承古创新也带来了艺术观念的转变，而艺术观念一旦转变，随之而来的就是技巧、画面形式、表现方式的改变。在思想观念上，要根植于古代工笔画传统，进一步挖掘传统养分，同时还要以当下社会的精神价值取向和表达需要为出发点，重新思考传统文化，取其精华，将其融入到个人创作中。

在技法层面，还是要保持传统，沿用“三矾九染”等古典工笔画技法。但同时，还把西方绘画的色彩经验、视觉经验和表现技法，和其他画种的一些元素注入画面。除追求传统工笔画描摹色彩、造型的逼真外，还追求色彩本身的价值和表现力。不管如何变化，始终保持中国画的根本——平面化的视觉效果。画面给人的整体效果是温和、平缓的，没有其他画种表现出的那种激烈与张扬。

求古奉洋，不如求索于生活，生活给予的启示最为慷慨无私。生活长青，艺术长新，艺术家还要不断深入生活。如果画家不是师法自然，闭门造车是造不出独具个性和气质特色的画面的。在艺术上我追求“完美”，每画一张画，就当作是创造一个生命，其中的大小方圆、长短曲直、浓淡轻重，都会精心安排和推敲，使每一部分都恰如其分。

对画人物画而言，情感体验格外重要。画家在写生时要努力观察对象，达到与对象心灵沟通，这样才能洞彻并表现出人物的精神世界。

工笔画的深入、细腻、精微和耐看都契合了当代现实生活的精致、实用、小资、知性等气息。

当然，在看到当代工笔画的可喜成果之余，像我一样爱审视不足的人恐怕还要问：当代工笔画有没有问题？回答是：有。问题还是观念大于语言，而语言之创造，仍应该给予更大的重视。因为语言是最深层、最本质的所在，往往外行看不到或无法感知。只有在语言上有所建构，才能真正推动当代工笔画向前走。还有，制作性一方面成就了画面的精致；一方面又减弱甚或失去了绘画主体——画家的气味和个性，这种趋同、雷同的趋势正在加剧，这可能也是工笔画变得封闭的潜在因素，所以说，尽管新工笔画已初步形成了与其他艺术交相呼应的开放格局，但画家还需在语言上下功夫，不能仅仅停留在嫁接新观念或猎奇、表现时尚的层面，不能仅把工笔画变成一个新故事或观念的插图和图解，而是让语言本身成为可以品咂的审美对象，让每一根线条、每一片色彩以及他们的各种组合成为可以玩味的内容，让语言和题材一起焕发出新的活力和神采。

我想，只要广大工笔画家本着对艺术的诚挚之心，以及对中国当代工笔画强烈的使命感，在绘画观念、绘画语言、材料技术等方面敢于突破传统、突破他人、突破自己，勇敢地解构和重建工笔画艺术新秩序，当代工笔画一定会开创中国工笔画历史上新的辉煌。

工具与材料

笔：主要分底色笔、染色笔、勾线笔三部分。勾线多用弹性强的狼毫，如蟹爪、须眉、红毛、狼圭、叶筋、点梅、书画、兰竹等。底纹笔要求必须用羊毫，其笔锋柔软蓄水能力强，主要用来平涂底色。渲染也宜用性软含水量大的羊毫，包括不同型号的提笔。染色笔方面，我一般都是采用大白云，要多配几支，白色、冷色、暖色、暗色最好都有相对应的笔。

墨：工笔画的绘制中主要用有光泽的油烟墨，取其质细胶轻、细润有泽。油烟又分顶烟、选烟、贡烟。我常用一得阁墨汁，颗粒比较细腻，色彩上也能满足墨分五彩的要求，推荐初学的朋友使用。

纸：工笔绘制一般都是采用不渗水的熟宣。熟宣以采用厚薄适宜的为上。过厚的纸张容易吃色，也不容易过稿。

绢：质地轻薄透明。分圆丝、扁丝两种，在绢上染色，要保持其光泽透明感。

胶矾：胶、矾在工笔绘制中也是经常用到的。胶一般常用的就是明胶。矾则是通常用的食用明矾，和胶一样，在一般的化工用品商店都可购得。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，不易吃色，后面的渲染就不好进行了，影响画面效果。矾，通常以温水化开，再加少许胶水使用。胶矾配水比例一般是三两胶加二两矾再加二斤半水。此配方还可用来自制熟纸熟绢，因人而异。

颜料：分石色与水色两大类。工笔画绘制所采用的颜料主要是传统的国画颜色。其中属水色的有藤黄、花青、曙红、胭脂等，属石色的有赭石、朱磠、石青、石绿、朱砂等，还有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。

调色碟：工笔和写意不一样，随用随调的情况较少遇到，市面上出售的五个一套的磁色碟很合用。大的白色碟也要准备几个，大面积设色的时候还是会用到的。

笔洗：国画专用的笔洗一大一小各买一个。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。

狼毫笔、羊毫笔、勾线笔

云头艳墨汁和砚台

新韩胶液

韩国画彩色

大小刷笔

范画创作步骤

步骤一：把制作好的宣纸绷在画板上，用勾线笔开始勾线，勾线时注意用笔的浓淡、轻重，尽量将画面物体的质感，在勾线时就表现出来。

步骤二：勾线完成后，用淡墨先把植物的叶面分染出来，分染时把叶子的叶筋留白，增加叶子的细节表现。

步骤三：分染叶面时，注意用墨的深浅与浓淡，这样可以把叶子的空间感更好地表现出来。

步骤四：叶面分染基本完成后，先用留白液把需要留白的银器等地方均匀涂抹一遍，以保证后续绘画银器时画面的干净、整洁。接下来开始分染衣服，注意用墨要淡，一遍遍叠加分染，不可急躁、急于求成，否则，染出来的衣服没有质感，太过僵硬死板，润度也不够。

步骤五：在分染衣服的同时，其他部位的颜色也应及时染色，这样有利于整体色调的调整。

步骤六：近处分染基本完成后，开始染后边的背景颜色。先把整体颜色都铺罩一遍，然后根据画面的需要调整虚实、浓淡关系，把画面的空间感整体表现出来。

步骤七：面部与手部本应该同时进行，但我个人习惯把面部与手部和银器等细节部位放到稍后些再重点刻画，这样做的好处是不会把这些部位染过了。现在继续深化其他部位的颜色，用色一定要淡，然后逐步加深、加重。

步骤八：分染衣服的时候注意用墨的浓淡、虚实，不要整体罩染，要侧重一个部位再往旁边晕染，这样染出的质感较润透，不会一团死黑。

局部

步骤九：画面整体关系分染大概七八成的时候，用橡皮把之前涂抹的留白液细心擦掉，擦完后把一些不齐整的细小的边缘部位小心修整一遍，然后开始分染面部、手部等细节部位。

步骤十：脸部与手部的分染，可用胭脂调曙红，先分染出指尖、耳朵、眼皮、嘴唇等部位的结构，注意不可分染得过红过艳。

步骤十一：肤色部分用赭石调三绿，分染出眼角、鼻子、人中、脖子等部位的结构，最好用沉淀过的颜料水分染，这样效果比较理想。

步骤十二：脸部各部位结构位置一定要根据人面部骨骼与皮肤的透视关系画准确，如果结构出现偏差，画出来的人物效果就会差很多。

步骤十三：继续用肤色整体统染，与之前用胭脂分染的部位逐渐连接分染在一起，这样皮肤的质感就慢慢表现出来了。