

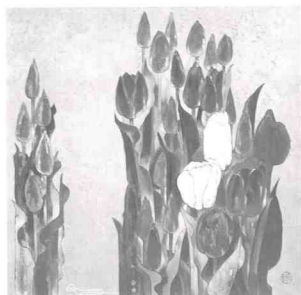
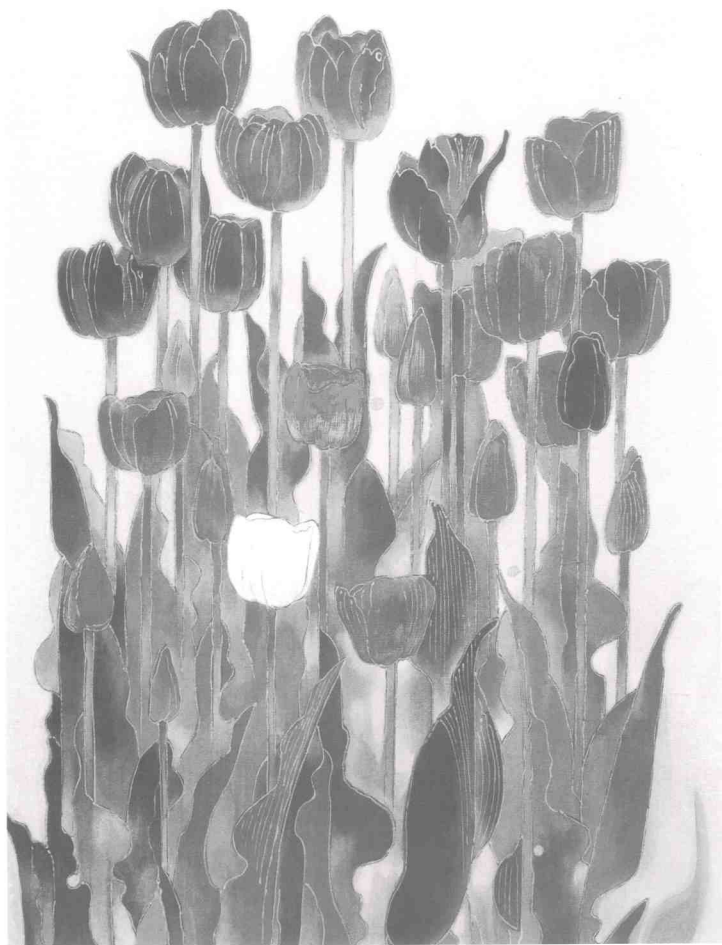
巧
学
工
笔
画
从
书

彩墨

花卉

秦龙 编著
黑龙江美术出版社
QIAO XUE GONG BI HUA
CONG SHU
CAI MO
HUA HUI

巧学工笔画丛书·彩墨·花卉

秦龙 编著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市道里区安定街225号 邮编: 150016)

全国新华书店经销 哈尔滨印刷一厂印刷

1999年12月第1版 1999年12月第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张 2

印数 1-5000

ISBN 7-5318-0729-7/J·730 定价: 10.00元

学习重点与材料工具：

学习传统绘画，特别是工笔重彩画，你会逐渐感到古典绘画遗产中有太多的瑰宝，会惊叹会自慕。许多画师并未留下姓名，却留下了令人慨叹的艺术品，那些画在石窟、岩石、墙壁、绢和纸上的作品，蕴含着十分缜密的制作技巧。学习工笔重彩画，应当先有一个临摹古典作品的过程，按照严格的步骤和方法，在临摹中去体会传统艺术博大、雄浑、典雅而优美的精髓。纵览古代艺术，你会发现重彩绘画的方法和风格在不同的时代不同的画家笔下都有变化，不是一成不变而是在发展着的。画家们不断地尝试着更具有表现力的技巧，一代一代地探索着。

在当代许多画家所展示的新的作品中，可以看出多是在深入学习古典方法的基础上进行了新的改革和尝试，有不少值得推崇和借鉴的经验。

我在画《三彩郁金香》的过程中，方法上与传统画法有些不同，如整幅画用“背烘”的办法画背景，当这一步骤完成之后即托裱一次再画。纸面经托裱之后已具有熟宣不透水的特性，“渲染”和刻画细节都可以深入而自如地进行。再就是选择颜料，可不必拘泥于用国画色，因水彩色、水粉色、丙烯色都是溶于水的材料，可利用它们产生更多的表现力。

一、工具材料

毛笔——小号的狼毫笔如“叶筋”笔、“衣纹”笔，为勾勒轮廓线用，一定要选择有弹性、毛峰尖挺品质好的毛笔。

羊毫笔如“小白云”笔、“中白云”笔为渲染颜色用。

板刷也要羊毫的，为刷底色用。

颜料——水彩色、水粉色、丙烯色以及矿物岩石磨出的细粉色，再准备一些金色和银色。

纸张——宣纸，高丽纸（北方民居常用此纸裱窗户，质地较宣纸粗，但纤维长，结实经得起多次渲染），绢。

二、裱纸、裱绢方法：

画工笔画一般都将纸或绢裱在画板上画，易于勾线和染色。方法是：先将白图画纸裱在画板上，把纸均匀喷湿或刷湿，使其略加膨胀，然后在纸的四周约一公分宽的地方涂浆糊，贴在画板上，干后即平。但在等其干的过程中，应往纸心处洒水，以便浆糊先干才好。再将透铅笔稿的熟宣纸也照此方法裱贴在白图画纸上，干后就可以画了。熟绢的裱法同裱熟宣纸一样。

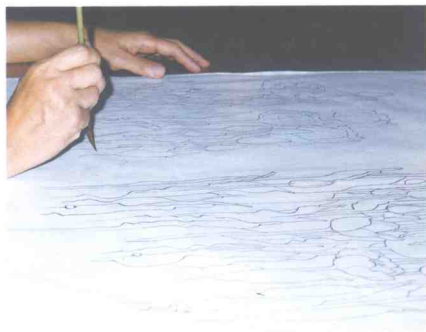
三、如何检查熟宣纸和熟绢有无漏矾：

熟宣纸和熟绢是在生宣纸和生绢上刷胶矾水制成的，不遇水。在刷制过程中往往有个别地方没刷到，或时间长了矾也会挥发掉，因此，有时熟宣纸或熟绢上会出现一些洇水点，称之为漏矾。检查方法为：在作画前用清水刷一遍即可看出有无漏矾。漏矾处在纸干后，涂上胶矾水，干后即可作画。一定要在作画前检查，不然作画过程中发现漏矾很难修复好，有时因为几处漏矾会破坏画面效果，导致失败。

郁金香白描稿 昂年素龍作 括西所草序

画稿

首先应对所描绘的主体形象作一些深入的研究。若画郁金香，应先对实物写生，最好用铅笔画，仔细地描绘轮廓，再加一些阴影，增强结构上的转折，使之有一定的厚度。平时可多积累一些写生稿，而且尽力刻画一些细节，以备以后长期使用。

画构图的草稿，不必画得太大，火柴盒大小即可，对画面布局多作些设计，古法谓之“经营位置”，“经营”可理解为“设计”。有了以上的准备就可以开始画了，先用铅笔在纸上画出来，再用狼毫笔勾墨线，注意毛笔上的水分不宜过多，勾出的线条也不宜粗细不均。

着色

先在花朵和叶片上涂一些深浅不同的暖色，有些花是鲜亮的粉红和黄色，有些花是深紫色和暗红色，可分别用类似的颜色涂上去。不必涂匀，也不要平涂。这是由于花的原型上就有许多自然生成的色斑和凹凸不平的表面，可以此为根据去选择颜色。在以后的“渲染”之前，这一步骤很重要。

加些暖色在花和叶上，顺着形体的结构用笔的侧锋，轻轻地涂上去。

现加一些冷色，加在暖色的空白处，利用这些冷色和暖色的对比制造空间感。颜料可以用不透明色，厚一些，为了以后在“渲染”时可若隐若现地显现出来。

揉纸

待以上步骤完成后可将纸揉捏一番。选择画面上的一些部位，在花和叶之间，捏出一些褶皱。

因为靠笔触和纸张本身的纹路还不够，将纸揉捏还可再产生一些自然的肌理效果。再将纸展开抚平，纸面上呈现出凹凸不平的状态，用笔的侧锋将颜色涂在凹凸不平的纸面上，为了使色调丰富，色彩可深可浅，但以浅色调为主较好。

背烘

现在可将画翻转过来。在画的背面着色。用羊毛板刷顺着上下、左右方向将水色染开。

刷色时水分可多含一些，最好是用透明度好的水彩颜料调色，这使得色彩渗透到画的正面。

继续刷色时可边调色边刷，使色彩有些变化。用笔也可纵可横。

在蓝色调中补上一些黄或桔黄色，乃是增加色彩的对比使之富于变化。

为了使正面所涂的浅色突出，可补上一些深色刷上去。

“背烘”是一种很好的方法。它既保持正面纸的肌理不被覆盖又使色彩显露出来。

“背烘”完成之后，由于纸面已被涂染和揉捏得很平整，这时应将纸托裱在画板上，在平整的纸面上易于渲染和勾线。

渲染

这是此画(也是工笔重彩画)绘制过程中至关重要的一步,通过“渲染”刻画细节、调整虚实和表现质感。画面由于“背烘”刷色之后水分较重,渲染时可等纸面晾干后再进行。这时的画面已有一个完整的调子,气氛出来了。

从右上方的深色郁金香花朵开始,用小白云笔调出一些黑色加紫红色,顺花朵的轮廓线均匀地向花中心涂,不要涂满;这时,再用一支蘸了清水的“小白云”笔将未干的颜色染开,可根据对象的色彩,再调些偏蓝的色彩渲染,在花蕾上用墨绿和草绿色渲染。在用一支着色笔绘制时,另一支染色的清水笔一定要保持清洁。

再渲染其它颜色的花朵和叶片。这时在前面步骤中所作的色彩会隐现出来,花形也逐渐充实。

在画的左边加一些颜色，用渲染的方法，使花朵突出。

在画的右边继续画，使叶子也丰满起来。

在花叶之间加一些浅色，淡黄加白或淡蓝加白，仍用清水笔染开，尽量不留笔痕，形成一些光斑的感觉。继续用渲染的办法刻画花朵和叶片。

检查一下效果，有些不协调的地方再修改一下。

背景

为了使《三彩郁金香》一画更加华丽明快，可在背景部分涂上有闪光的金色底，但完全用金色会过于沉重，在金色中调入一些银色（比例以金1银2较妥），调匀，不宜太浓可多加一些水。在花朵和叶片的四周均匀平地涂一遍。

第一遍薄些，让底色若隐若现，待晾干后再涂一遍，或某些部分涂一些，以底色能隐现出来为宜。在涂背景时，颜料一定不要调得太稠，加一些水，以半透明为宜。可以用丙烯颜料的金色和银色。

整理

在两组画之间加一些漂亮鲜明的颜色。

在这些鲜明的色彩上再覆盖一些金银混合色，仍要薄涂使色彩隐现。

把左边的红、黄、蓝三色郁金香再用渲染的方法调整一下。

将右边的深色郁金香的某些部分再薄薄地渲染一下。

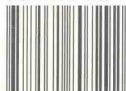
金线

最后用狼毫笔蘸金色再勾一遍花朵和叶片的轮廓,根据对象的特征,可有选择地使金线有疏密变化,线条亦可时断时续,就像是连续不断的金色斑点,随室内光线的变化也会产生一些特殊效果。

这时,《三彩郁金香》就完成了。

责任编辑：乔琛
整体设计：乔琛
电脑制作：吴建荣

ISBN 7-5318-0729-7

9 787531 807292 >

ISBN 7-5318-0729-7/J · 730 定价：10.00 元

