

现代工笔画技法

工笔花鸟的画法

舒宏昌 编绘

陕西人民美术出版社

现代工笔画技法

工笔花鸟的画法

舒宏昌 编绘

陕西人民美术出版社

目 录

概述	1
工笔画的工具	2
工笔画的步骤	3
鸟的画法	5
鸽子的画法	6
蜜蜂、蝥蛸、蝴蝶、蝉的画法	7
牡丹花头、花叶的画法	8
雪梅的画法步骤	9
春兰的画法步骤	12
夏竹的画法步骤	15
秋菊的画法步骤	18
金秋的画法步骤	21
前程似锦的画法步骤	24
秋荷的画法步骤	27
松鹤延年的画法步骤	30
范画图例	33

概 述

工笔花鸟画，是中国传统的画种。一千多年来，通过历代画家的不断总结和发展，技法和艺术表现形式日趋成熟和完善。它以鲜明的民族特色和独特的艺术风格受到人们的热爱。

工笔花鸟画既是花鸟画的一种门类，也是学习写意花鸟画的基础。历史上能工能写成就了许多花鸟画大家，国画大师齐白石就是最好的范例。他的酣畅淋漓大写意画与工笔草虫相结合，致精尽微，相得益彰，显示了他的深厚学养和绘画功力。因此说工笔花鸟画不失为初学花鸟画，了解花鸟结构最佳途径之一。

本书根据自己多年画工笔画的经验，简要介绍工笔画所需材料和基本技法，并结合作画过程步骤完成创作，供学习者参考。

编者 舒宏昌

工笔画的工具

一、纸和绢

工笔画一般选用熟宣和熟绢，熟宣和熟绢刷过胶矾，纸的胶矾不宜过大也不宜过小，过大则勾线滑，而且染色不宜均匀；过小则容易漏矾，使墨色渗透纸背，影响画面效果。

二、毛笔

毛笔分勾线笔和染色笔。勾线多用瘦长尖细且有弹性的狼毫及鼠须笔，如小叶筋，大、小红毛等。

染色笔多用大、中、小白云，此种笔为兼毫，笔头饱满，含水多，又有一定弹性。

三、工笔画作画必须用油烟墨，因其质地细，墨分五色。画工笔画必须清洗净砚台，使用新研的墨。现在市面上高级墨汁也可代用。忌用宿墨。

四、颜料

中国画颜料分为水色和石色两大类。即植物颜料和矿物质颜料两大类。

矿物质颜料如朱砂、石青、石绿、石黄、赭石、白粉等有覆盖性。

植物颜料如花青、藤黄、曙红、胭脂等具透明性。

五、调色碟

备白色瓷碟若干，确保调色的准确，用墨用色时必须经过调色碟调试。

文房四宝

工笔画的步骤

一、白描

通过线的轻、重、缓、疾、虚、实、刚、柔、繁、简、方、圆、曲、直，以及抑扬顿挫等手法来表现各种物象的形与神，不加渲染称之为白描。白描不仅是形象的筋骨，而且具有相对独立的艺术性，白描中勾线的得失，意味着作品的成败。因此学画工笔画须熟练掌握线的用笔和书法练习结合起来。书店里许多白描教学参考书都可供练习使用。

二、过稿（勾线）

先把已经确定好的画，用深墨线勾出轮廓，放在熟宣或绢的下面，用曲别针或小铁夹固定好，过稿最好用2H铅笔仔细描稿（熟练后可直接用毛笔一次性勾出），然后用勾线笔勾出不同变化而符合花鸟各部质感的线条。一般来讲，画花卉应使用墨色稍淡一些、较细的线条勾娇嫩的花瓣，花叶要比花瓣厚硬一些，勾叶子的笔道也就应随着略加粗壮，墨色稍重一些。总之用笔应根据表现对象不同而定，绝不能拘泥于某一种笔法。

三、着色

着色技法要求：着色时用笔要与花叶形体相结合，依生长方向用笔。在晕染时要用笔肯定、干净利落，要体现色彩鲜艳、明朗、淡雅，色彩沉着与墨色有机结合，薄中求厚，均匀秀润。传统花鸟画色彩着重于物体的固有色，也就是物体本身色的表现。红花就是红花，绿叶就是绿叶，不追求环境色和光源色的表现。随着时代的变化，许多画家在表现形式上不断尝试吸取了西画的一些技法，色彩更为丰富，画面的视觉效果更为强烈。因而在学习了解传统技法的同时，应扩大视野，灵活掌握、不断探索、古为今用、洋为中用。

着色执笔的方法：用拇指、食指、中指灵活掌握，色笔、水笔交替使用。（见图一、图二、图三）

图一

图二

1. 分染：分染就是用晕染的方法分染出物体明暗、浓淡变化，是表现物体形体起伏、转折、层次的主要手段。分染需要两支笔，一支色笔，一支清水笔。蘸颜色染在物体的暗面，约占所染面积的三分之一部位，用水笔晕染时水份要少于色笔水份，颜色随水笔向外晕开，自然过渡。如果笔头水份过多，

图三

则水在纸上漫流，会把颜色向后倒冲，不易染匀。胶矾大的纸和绢上，水份应少些；胶矾小的绢纸，容易滞色，烘染不开，应在纸面上轻刷一层水，有利晕染。

2. 统染：统染就是分步骤按明暗层次变化，留出最亮的部分，向上逐层统染下去，画面的对比更加厚重和整体。统染的面积一般比分染要大一些，水份要饱和，分染到边缘处也要用清水涮笔，把余色用清水接染到边缘上，以免留下水渍。

3. 罩染：在分染的底色上罩染一层透明色彩的方法叫罩染。罩染用一支笔顺花叶生长的方向平染一层色彩，水份要饱和又不使水淤积成坑，形成水迹，罩染要染得均匀湿润，当用石色。

4. 接染：用两支笔各蘸上不同色彩，趁湿相互渗接在一起的染法叫接染，接染和分染一样可以手执两支笔，也可再备一支清水笔（水份要少）帮助接染。

5. 点染：不用勾轮廓线，用一支笔蘸上一种色彩，然后笔尖端再蘸上一种色彩，类似写意笔法。一笔按下去，使两种颜色渗化在一起有色彩变化和浓淡变化，点出形象的轮廓。这种方法叫点染。一般工笔花鸟画配景中的竹、柳、苔草多用点染法为之。

四、特殊技法：

1. 积水法、水冲法。先用铅笔勾出物象轮廓，再用赭墨画出形状，枝叉交界处留空避免碰接，趁湿点上石绿，然后滴入清水。冲渍时，除了要控制水量、流向之外，还要把握好时机，太早易冲糊涂，太晚则冲不掉。一般在半干时进行。特殊需要，特殊处理，尚可辅之以撒盐等法。（见图四、图五）

图四

图五

2. 撒盐排遣法。先用色墨积水成形，趁湿撒上盐，须注意部位、多少、聚散以及干后的效果。所用的盐颗粒大小可有变化，但以小颗粒掺和精盐为宜。（见图六）

图六

3. 吸收沉淀法（用沙法）。方法与撒盐法相同。撒上沙粒后，如果画面需要可点上石色，干后用软毛巾或排笔把沙粒拂去，达到色彩斑驳的效果。（见图七）

图七

鸟的画法

一、画鸟用线要根据鸟的全身虚实而定。头、背勾线用墨要淡，体现毛的蓬松感。翎羽、眼、嘴、足部分勾线墨色要稍重。

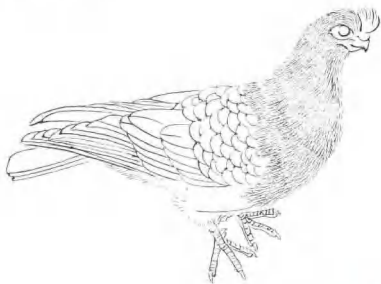

二、用淡墨分染鸟头、背，翎羽部分用稍重墨多次分染。嘴、足用淡墨分染。

三、在分染的基础上，用短线丝毛。丝毛时用笔要虚入虚出笔要叉开，忌线条出现钉头鼠尾或首尾碰接。然后用焦茶色加淡墨调色罩染。空出下颏部分用曙红、橙色晕染。嘴、足用墨青罩染。用焦墨点睛。

鸽子的画法

一、用淡墨勾出轮廓及翎羽，虚入虚出丝毛。

二、用淡墨分染丝毛处及尾羽，焦茶调三绿分染翎羽，嘴用淡墨分染。

三、用稀薄白粉分染翎羽，待干后用浓粉丝毛头、胸及尾羽。用花青罩染，眼部用淡黄分染，浓墨点睛。

蜜蜂、蝈蝈、蝴蝶、蝉的画法

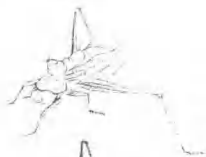
一、用淡墨画出蜜蜂头、足。并勾出翅脉。

二、用淡墨分染蜂头，花青调淡墨染蜂翼。

三、用淡黄罩染蜜蜂腹部。

一、用重墨勾蝈蝈的头部、须触及足，翅翼用淡墨勾线。

二、浓淡墨分染，翅翼透出腹部，部分用淡墨统染。

三、着色用花青调淡赭罩染。

一、深墨勾翅、翅脉、触角、足，注意用笔。

二、淡墨分染，层层加深。

三、干后用墨色统染。然后用淡花青罩染，留空白处填朱砂。

一、用墨勾蝉头，双翼用较淡墨勾线。

二、墨色分染头、胸、腹部，用花青调淡墨分染双翼透出部分。

三、赭色调花青统染翅膀，淡墨调花青罩染头部及背。

牡丹花头、花叶的画法

一、用淡墨勾线，用笔要结合花瓣的翻仰起伏而变化，表现花瓣柔嫩。

二、用胭脂分染花瓣的暗部，分染遍数根据花瓣颜色的深浅而定。

三、在分染的基础上，用曙红或牡丹红统染，体现层次，然后根据需要再用曙红罩染。如果画粉红色牡丹，用曙红分染，白粉由花瓣上部分染至花瓣根部虚淡。

一、用较深墨勾线，用笔要挺。

二、用淡墨调花青分染数遍，上部色较重至叶尖部较淡。

三、藤黄加花青调成汁绿，然后罩染。

雪梅的画法步骤

一、先根据立意进行构图，为更好地表现雪景，梅花主干以横斜势出枝为宜，先用铅笔线空出雪痕和枝干的位置。梅花花朵用淡墨勾出。此图为加强效果用墨线代替铅笔线。

二、在起好的铅笔稿上，梅花枝干运用水冲法画出。先用赭石加墨调出枝干的基本色，依照起好的铅笔线，画出树干的形状，趁湿滴入石绿色，使其自然渗化，形成酣畅自然的肌理效果。梅花用曙红色，根据花瓣的结构进行分染。花瓣根部色较重，瓣尖渐淡，要过渡自然。

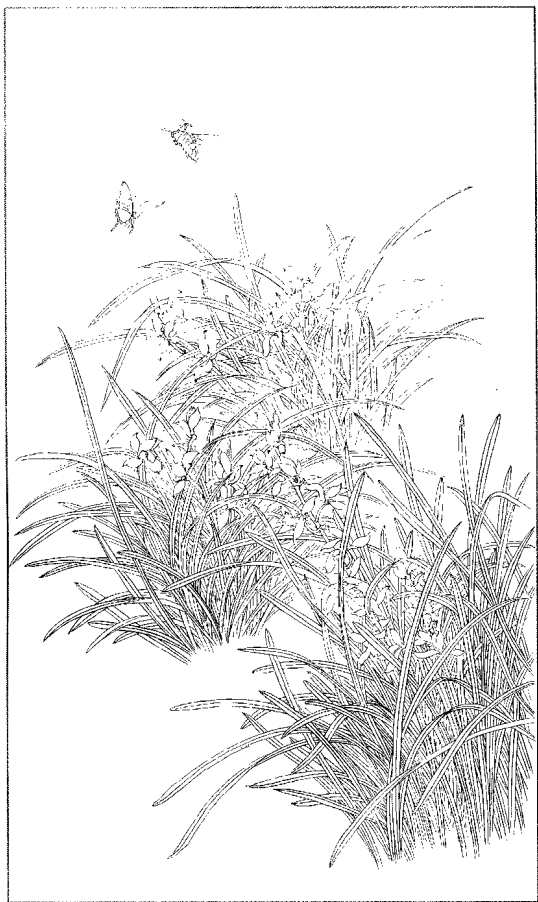
三、梅花分染完成后，分组进行统染。花萼用胭脂加墨进行分染，背景用花青调淡墨进行多次烘染，要有深浅变化，切忌平板。梅花枝干根据留雪空白，在枝干和雪的交接处，用墨青进行烘染，增强雪的厚度和体积感。枝干、花朵背景完成后，根据画面需要进行调整，然后点梅花花蕊。为表现雪意，用弹雪法在画面上弹洒浓粉，然后题款并押印完成全稿。

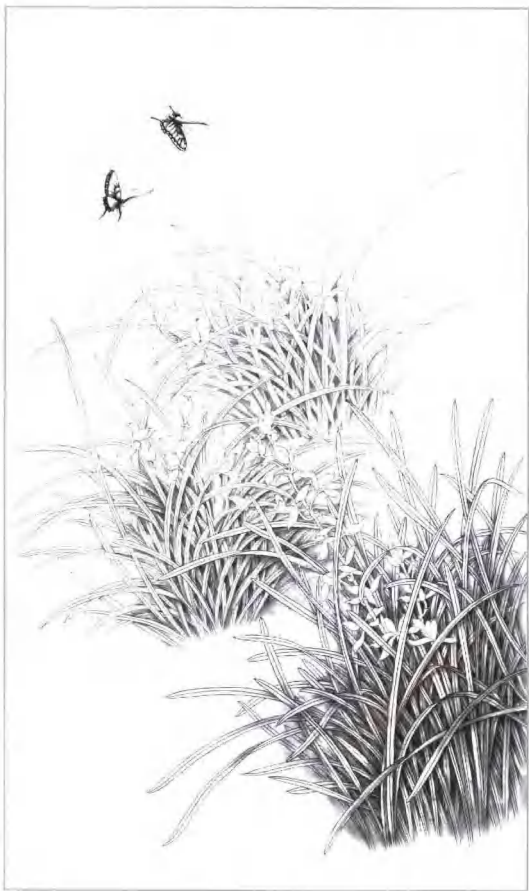
雪梅 舒宏昌

春兰的画法步骤

一、兰叶
线条韧而长，
白描稿用笔时
要注意线的通
畅和弹性。切
忌线条出现滞
涩和断续。第
一组兰叶用墨
稍重，第二组、
第三组用墨渐
淡。兰花花瓣、
花茎用淡墨勾
出。蝴蝶用淡
墨勾线。

二、在白描的基础上，用墨青对兰叶进行分染，先由最深的地方画起，根据画面需要分染出浓淡层次。白色兰花用赭黄分染，蝴蝶用淡墨分染。

三、在分染的基础上进行统染。为表现春意，用酞青兰加藤黄调出汁绿逐步进行罩染和烘染。要注意虚实变化。完成后进行局部醒染并对模糊的线条进行勾勒。兰花用白粉醒染，蝴蝶用朱磦色烘染，然后题款并押印完成全稿。

春兰 舒宏昌