

中国画技法

陈军 编绘

工

笔

重

彩

孔

雀

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

工笔重彩孔雀画法

陈军
编绘

天津杨柳青画社

陈军

中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、中国工笔重彩画研究会会员、天津美术家协会理事、天津画院特聘画家、天津杨柳青画社美术编审。其画在取法唐宋“富贵”与“野逸”画风的同时，注入西洋的技法，巧妙运用没骨手法使画面立体感丰富、色彩丰盈，收到繁简有度、清新优雅的效果。作品色彩纷呈，写实而不失笔墨情趣，一草一木皆生机盎然，昭示出自然和生活的清纯之美。

图书在版编目(CIP)数据

工笔重彩孔雀画法 / 陈军编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2015.6
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0406-6

I. ①工… II. ①陈… III. ①孔雀属—工笔重彩—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第099309号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 6 ISBN 978-7-5547-0406-6

2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

印数: 1—4000册 定价: 38元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

概 述

孔雀有百鸟之王的美誉，它们的体型较大，羽毛华丽，姿态优美。孔雀分为蓝孔雀、绿孔雀和白孔雀，白孔雀是孔雀的变异品种。雄性蓝孔雀的尾部羽毛有金属般的蓝绿色，绿孔雀则为翠绿色，背部羽毛有紫铜色的光泽，它们的尾上复羽绚丽多彩，犹如丝绒，每根翎羽的末端还有由紫、蓝、黄、红等颜色构成的眼状花纹，开屏时抖动羽毛，反射着光彩，仿佛有很多大眼睛在动。雌性孔雀的羽毛远不如雄性艳丽，尾上复羽不长，也不开屏。全身羽毛以灰褐色为主，只有在头部和颈部有一些蓝色或绿色的羽毛。

孔雀不仅是最美丽的观赏鸟类，还有着平安、吉祥、对爱忠贞不渝的寓意。另外，在明、清两朝文官的官服上绣有孔雀图案，象征着官阶品级，文官二、三品为孔雀图案；清朝官员的帽子上还插有孔雀翎作为装饰，因此孔雀也是达官贵人和拥有权力的象征。传说凤凰生在凡间即为孔雀，俗语有“凤凰不落无宝之地”的说法，所以赠送孔雀花翎既有祝愿升官之意，也是居家装饰、乔迁送礼的首选。

孔雀是绘画创作中不可缺少的题材，诸多名家用不同的形式表现过孔雀，流传下来的优秀作品数不胜数，尤其是近现代名家高奇峰、陆抑非、刘奎龄、田世光等，他们笔下的孔雀栩栩如生，与牡丹、玉兰、海棠等花卉搭配在一起，画面雍容华丽，加之喻意富贵吉祥，深受大众的喜爱。

学画工笔重彩孔雀要多观察真实的孔雀，了解孔雀的特点，深入学习前辈们的技法，不断进行实践。

勾墨稿的时候要注意，勾白孔雀的身体和羽毛用淡墨或者淡赭墨均可，只是勾眼睛和爪子时用重墨。勾绿孔雀用的墨色就应稍重，因为绿孔雀的整体羽毛颜色较深。

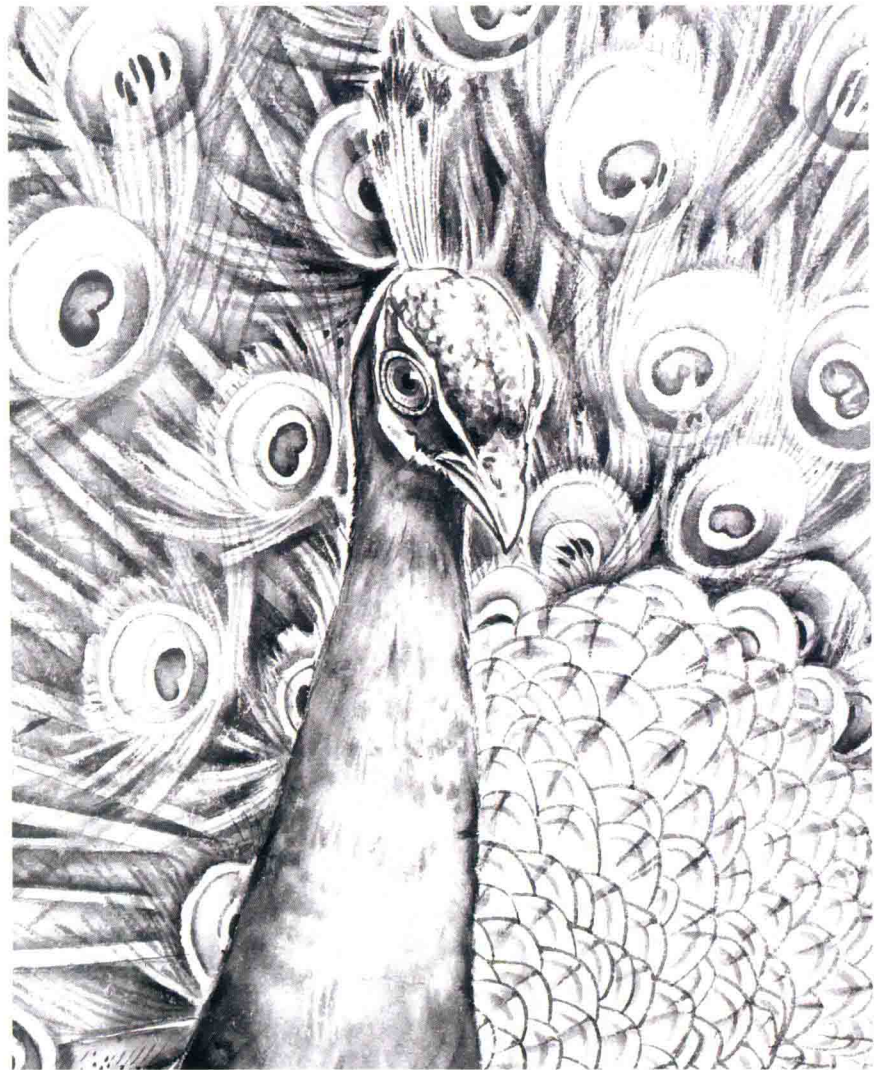
线条勾好后，用淡墨进行渲染。从整体出发，染出孔雀的结构和体积关系。绿孔雀的头、颈、前胸要用浓淡墨趁湿接染，这部分墨色最重。

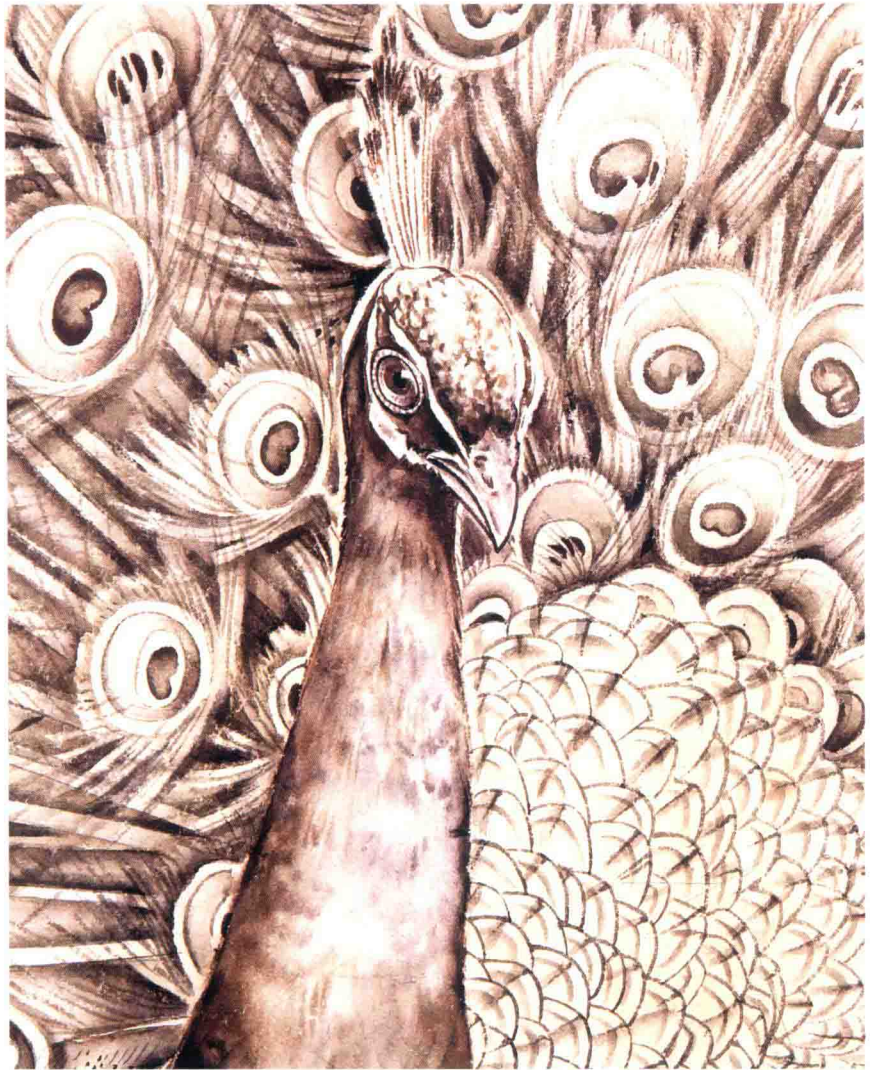

用淡墨进行渲染是染色之前的重要一步，孔雀各部分的结构关系、羽毛的前后层次，都要确定下来。

待墨稿干后，调赭墨色继续渲染，这样做是为了加强各种关系，而且让将来染色的效果显得更加厚重、更丰富、颜色不飘。

赭墨色的渲染可浓、可淡，亦可单独成画。

雌孔雀染墨染色步骤

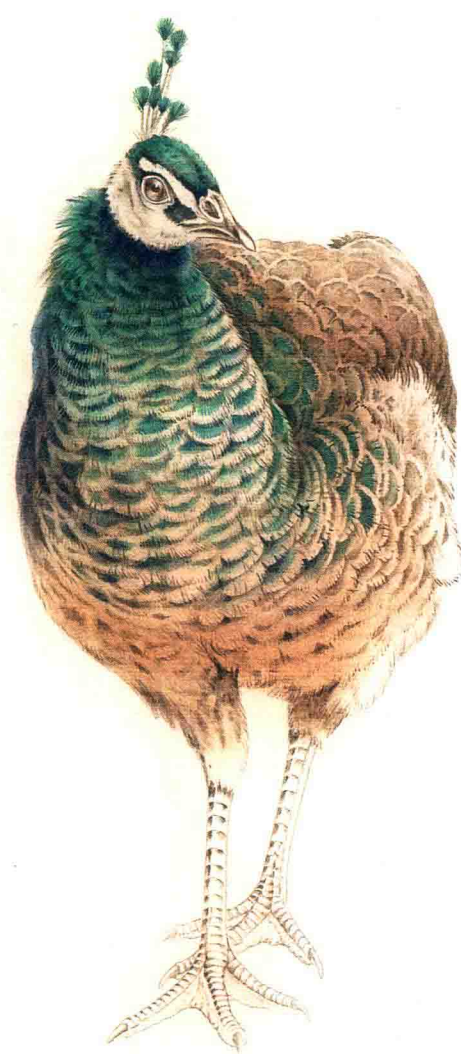
步骤一 用淡墨勾雌孔雀身体各部的羽毛，重墨勾头部、眼睛、喙和爪子。

步骤二 用淡墨根据雌孔雀各部分的结构进行分染，染出体积感和羽毛的层次。分染不是一次染成，需要多次才能达到满意的效果。

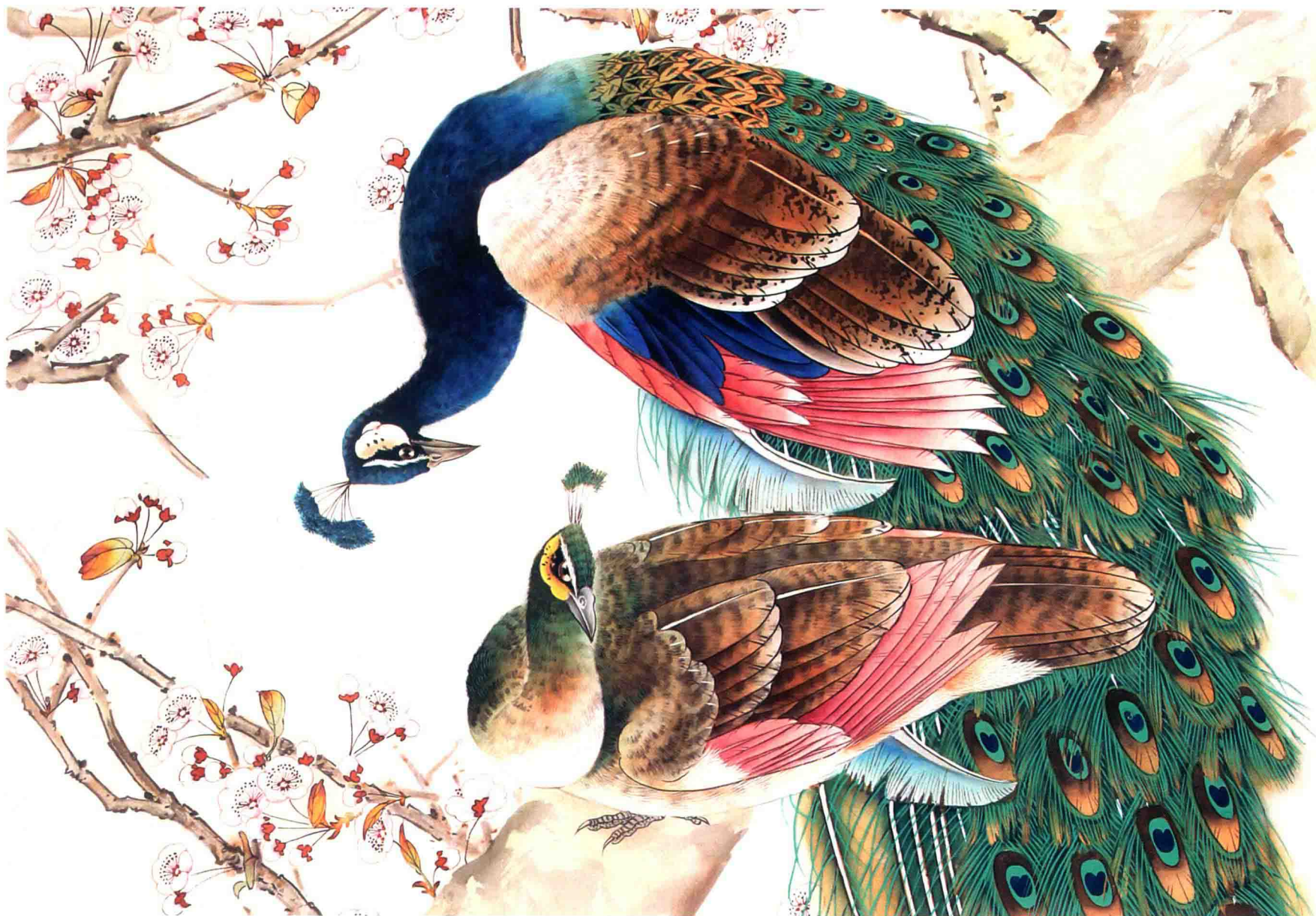
步骤三 调翠绿色分染头部、颈部和前胸，赭石染腹部和腿部，赭墨染背部。

步骤四 用对应的颜色加重渲染，调整好整体的虚实关系。

染色时，把孔雀的全身羽毛分为几部分进行。如头、颈和前胸为一部分，先罩染花青加酞青蓝，再提染石青；翅膀部分的飞羽颜色最多，由浅到深逐一完成；刀羽部分通常用石绿或花青加藤黄调草绿色染；最复杂的是尾羽部分，既要考虑整体的色彩变化，又要去刻画每根翎子，这部分需要耐心、细心去完成。

工笔孔雀设色步骤

步骤一 第一步是墨稿，先进行勾线，再用墨分染。分染时注重刻画孔雀的结构和羽毛的层次，尽量染充分，为后面染色做好准备。

步骤二 孔雀的尾羽非常美，但是画起来很复杂，要有极大的耐心去完成每一片羽毛。先用赭石渲染整个展开的尾羽，靠近身体部分颜色深，靠外逐渐变淡。干后再罩染每片翎毛上的圆形花纹。赭墨分染雌孔雀的部分羽毛，石青罩染雄孔雀的头部、颈部和前胸。淡墨分染爪子。

步骤三 整个展开的羽屏左侧颜色偏暖，用赭石和朱磬染得较多；而右侧颜色偏冷，用花青加藤黄染得较多。这样处理，不仅画面的色彩丰富，而且有立体效果，不是一个简单的平面。

步骤四 深入刻画细节，每染一遍，要等干后再染，以免颜色不均匀。朱磬加曙红提染左侧翎毛上的花纹，石青提染右侧的花纹。里面的小圆形花纹是先染石绿，干后再染酞青蓝，最后可以趁蓝色未干时点一点儿胭脂。

步骤一 用深浅墨勾孔雀，待干后用淡墨加以渲染。注意细致地刻画孔雀的头部和羽毛上的花纹，深浅、虚实要处理得当。用淡墨勾牡丹花，稍重墨勾叶，用较重墨勾皴枝干和石头，淡墨染土坡。

步骤二 先罩染一下基本颜色，然后再深入刻画。花青墨染头颈部，半干时提染头青。赭墨染翅膀，石绿染刀羽，然后用稍重的颜色进行分染。赭石罩染尾羽。雌孔雀做虚处理，所以染色不宜太浓重。头部到颈部染淡绿色，其他地方用淡赭墨染。

淡曙红分染粉色牡丹花，曙红加朱磬分染红色牡丹。先调草绿色淡淡地罩染叶子，干后用花青加藤黄分染正叶。淡石绿渲染石头的阳面，淡赭石染暗面及土坡。

步骤三 花青加墨加酞青蓝罩染头颈部，花青加藤黄加酞青蓝分染尾羽，一片一片分染翎毛。染充分后，再分别用石绿、酞青蓝平涂翎羽上的圆形花纹，酞青蓝分染刀羽。藤黄加白平涂爪子。

曙红加朱磦罩染红色牡丹花和后面的花苞。淡胭脂分染小叶和花萼。