

● 工具选择
● 笔墨示范
● 荷花画法
● 菊花画法
● 牡丹画法
● 玉兰画法
● 水仙画法
● 芙蓉画法
● 麻雀画法

● 黄鹂画法
● 喜鹊画法
● 鸳鸯画法
● 翠鸟画法
● 鹦鹉画法
● 鲤鱼画法
● 金鱼画法
● 螳螂画法
● 蝴蝶画法
● 蝈蝈画法

零基础

学画国画

工笔篇

灌木文化 编著

零基础国画教程
教你轻松学国画
体味国画的博大精深
感受深厚的文化底蕴

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

零基础

学画国画

工笔篇

灌木文化
编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

零基础学画国画. 工笔篇 / 灌木文化编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-115-40160-1

I. ①零… II. ①灌… III. ①工笔画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第186864号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。在生活中,画国画,不仅可以丰富我们的生活,更可以陶冶我们的情操。许多读者没有国画功底,但却希望在闲暇的时间里可以拾起毛笔,勾勒出属于自己的水墨画韵!

《零基础学画国画:工笔篇》是“零基础学画国画”系列中的一本。全书共分为5章。第1章为工笔画的基础知识部分,介绍绘制工笔画的工具选择及使用方法、常用的握笔技法、用线技法、线描技法、研磨技法、裱纸技法及染色技法等;第2~5章,分门别类地讲解了工笔画中常见体裁的画法,如花卉、禽鸟、鱼虫等,内容的编排与绘制均以零基础读者的需求为出发点,图例丰富,讲解细致,通过前面打下的基础,希望读者能学以致用,创作出赏心悦目的工笔画作品。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,不仅适合爱好国画的初中级读者阅读,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 王 铁

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 7.5

2015年10月第1版

字数: 261千字

2015年10月北京第1次印刷

定价: 25.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目 录

第1章

工笔画的基础知识

工笔画的特点	5
工笔画的分类	6
工笔白描	6
没骨工笔	6
工笔重彩	7
工笔淡彩	7
绘制工笔画的工具	8
笔	8
墨	8
墨分五色	9
墨色的过渡	10
墨锭	10
纸	10
熟宣	10
熟宣的特点	11
绢	11
颜料	12
常用的国画颜料	12
色墨结合	12
绘制工笔画的技法	12
握笔技法	12
常用线描技法	14
研磨技法	15
染色技法	16
常见的工笔画配景	19

第2章

花卉的画法

荷花的画法	22
菊花的画法	27
牡丹的画法	31
玉兰的画法	35
水仙的画法	39
芙蓉的画法	44

第3章

禽鸟的画法

麻雀的画法	49
黄鹌的画法	52
绶带鸟的画法	55
喜鹊的画法	58
鸳鸯的画法	61
翠鸟的画法	64
太平鸟的画法	67
鹦鹉的画法	70
蜡嘴雀的画法	73
红嘴蓝鹊的画法	76

第4章

鱼的画法

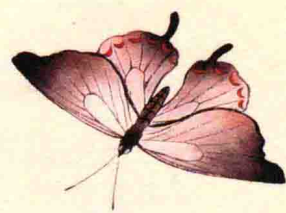
鲤鱼的画法	80
金鱼的画法	85
金龙鱼的画法	91
鳊鱼的画法	95

第5章

虫的画法

蜻蜓的画法	100
螳螂的画法	103
蝴蝶的画法	106
蛴螬的画法	109
蝉的画法	112
蝗虫的画法	115
蚱蜢的画法	118

零基础

学画国画

工笔篇

灌木文化
编著

人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问:

http://www.doubanbook.com

图书在版编目(CIP)数据

零基础学画国画. 工笔篇 / 灌木文化编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-115-40160-1

I. ①零… II. ①灌… III. ①工笔画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第186864号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。在生活中,画国画,不仅可以丰富我们的生活,更可以陶冶我们的情操。许多读者没有国画功底,但却希望在闲暇的时间里可以拾起毛笔,勾勒出属于自己的水墨画韵!

《零基础学画国画:工笔篇》是“零基础学画国画”系列中的一本。全书共分为5章。第1章为工笔画的基础知识部分,介绍绘制工笔画的工具选择及使用方法、常用的握笔技法、用线技法、线描技法、研磨技法、裱纸技法及染色技法等;第2~5章,分门别类地讲解了工笔画中常见体裁的画法,如花卉、禽鸟、鱼虫等,内容的编排与绘制均以零基础读者的需求为出发点,图例丰富,讲解细致,通过前面打下的基础,希望读者能学以致用,创作出赏心悦目的工笔画作品。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,不仅适合爱好国画的初中级读者阅读,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 王 铁

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 7.5

2015年10月第1版

字数: 261千字

2015年10月北京第1次印刷

定价: 25.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

第1章

工笔画的基础知识

工笔画的特点	5
工笔画的分类	6
工笔白描	6
没骨工笔	6
工笔重彩	7
工笔淡彩	7
绘制工笔画的工具	8
笔	8
墨	8
墨分五色	9
墨色的过渡	10
墨锭	10
纸	10
熟宣	10
熟宣的特点	11
绢	11
颜料	12
常用的国画颜料	12
色墨结合	12
绘制工笔画的技法	12
握笔技法	12
常用线描技法	14
研磨技法	15
染色技法	16
常见的工笔画配景	19

第2章

花卉的画法

荷花的画法	22
菊花的画法	27
牡丹的画法	31
玉兰的画法	35
水仙的画法	39
芙蓉的画法	44

第3章

禽鸟的画法

麻雀的画法	49
黄鹂的画法	52
绶带鸟的画法	55
喜鹊的画法	58
鸳鸯的画法	61
翠鸟的画法	64
太平鸟的画法	67
鹦鹉的画法	70
蜡嘴雀的画法	73
红嘴蓝鹊的画法	76

第4章

鱼的画法

鲤鱼的画法	80
金鱼的画法	85
金龙鱼的画法	91
鳊鱼的画法	95

第5章

虫的画法

蜻蜓的画法	100
螳螂的画法	103
蝴蝶的画法	106
蝈蝈的画法	109
蝉的画法	112
蝗虫的画法	115
蚱蜢的画法	118

第1章

工笔画的基础知识

国画是我国的传统绘画形式，而工笔画又是国画的一个门类，通常使用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上，以强调物象的形神。我们都知道“万丈高楼平地起”，在绘画之前，先了解和掌握国画的基础知识是很有必要的。

工笔画的特点

工笔画在长期的历史发展中建立了一套完整的技法体系，从而形成这一画体的独特风格与面貌，其特点归纳如下。

(1) 线条。以线造型是中国画技法的特点，也是工笔画的基础和骨干。工笔画对线的要求是工整、细腻、严谨。一般中锋用笔较多。

(2) 色彩。以固有色为主，一般设色艳丽、沉着、明快、高雅，有统一的色调，具有浓郁的中国民族色彩审美意趣。

(3) 装饰性与平面感。在工笔画中装饰性尤其是不可缺少的因素。从构图、线描、设色到形象的细部处理都带有一定的平面感和装饰性。关于装饰性，一方面来源于传统的程式化手法，另一方面是作者对生活中的形象通过提炼、夸张、创造而形成的美感效果。

宋 李迪 《白芙蓉图》

工笔画的分类

“工笔”是与“写意”相对应的概念，简单来讲，就是运用工整、细致、缜密的技法来描绘对象。它大致可分为四大类：工笔白描、没骨工笔、工笔重彩和工笔淡彩。从表现内容上又可分为山水、花鸟、人物等。

工笔白描

工笔白描是指完全用墨色的线条来描绘对象，而不涂颜色。白描本来是用来打草稿的，宋代画家李公麟把它发展成独立的画种，他的白描如行云流水，变化无穷、丰富，有很强的表现力，是中国画中完全用线条来表现物象的画法。白描有单勾和复勾两种，因取舍力求单纯，对虚实、疏密关系刻意对比，故而白描有朴素简洁、概括明确的特点。中国古代有许多白描大师，如顾恺之、李公麟等，都取得了突出成就。白描多见于人物画和花鸟画。

单勾

以线一次勾成为单勾，有用一色墨勾线的方式，也有根据不同对象用浓淡两种墨勾线的方式。

复勾

复勾则以淡墨勾成物象，再根据情况复勾部分或全部内容，其线并非依原路刻板地复叠一次，其目的是为了加重质感和浓淡变化，使物象更具神采。复勾线必须流畅自然，否则易呆板。物象之形、神、光、色、体积、质感等均以线条表现，难度很大。

宋 李公麟 西岳降灵图卷（局部）

没骨工笔

没骨工笔即是用没骨法来描绘对象。没骨法是中国传统花卉（花鸟）画的一种画法，人们直接用颜色或墨色绘成花叶，而没有“笔骨”——即用墨线勾勒的轮廓。工笔画以线为骨干，所以一般工笔画都是先勾墨线然后染色。之所以称为“没骨”，是因为不勾墨线，直接用颜色或墨渲染。有时画面仍然有“线”的感觉，这种“线”是渲染出来的效果或是“空”出来的效果。而不是勾出来的。

清 汪士慎 花卉图册之二

工笔重彩

工笔花鸟画中配彩法的一种。“重彩”是指以不透明的石色为主对物象进行着染的方法。重彩法渲染的层次要多，使之有鲜明、厚重、沉稳的绘画效果，特点是富丽堂皇、华美典雅。因用色比较厚重，所以色感较华丽且带有装饰性。用重彩渲染要做到薄中见厚，厚中生津，染不露痕，深浅自然，切忌脏、花、斑、枯、火、腻等。这些毛病多由于绘画顺序不对、用笔不轻顺、用色过厚或厚薄不匀造成的。清代王石谷自谓“学习青绿三十年，方得青绿之法”这虽然有些夸张，但其经验说明了渲染设色并非易事。

宋 赵佶 芙蓉锦鸡图

工笔淡彩

工笔花鸟画中配彩法的一种。是指用透明水色进行着染的方法，即先用墨彩的方法把对象画到八九成的程度，然后用淡薄的色彩稍做渲染。淡彩要做到色不碍墨、墨不离色，既能融合一体，又能显示墨的韵味，才能产生一种淡雅、朴素的效果。它的基本特征是色调秀丽淡雅、清新明朗，比较强调线条本身的艺术魅力，具有“清水出芙蓉，天然去雕饰”的艺术品位。

明 仇英 桃源仙境图

绘制工笔画的工具

工笔画很细腻，与写意画使用的工具并不相同，常用的工具就是笔、墨、纸、颜料等。好的工笔画，勾线要挺拔有力，设色要匀润艳雅，颜色历经千年不变色，这意味着画家对绘画工具和颜色有着严格的要求。

笔

工笔画的用笔分为勾线笔和染色笔两种。

勾线笔

勾线笔用于勾勒细而匀的线条。一般选用狼毫类细而尖的笔，常见的笔有衣纹笔、叶筋笔（常用来勾花鸟画的叶筋）、红毛笔等，可依画面的需要来选择。

红毛笔

衣纹笔

叶筋笔

染色笔

染色笔多选用大、中、小白云笔及其他软毫毛笔。白云笔的外层是羊毫，里面是硬而挺的狼毫，既含水分又有弹性，是理想的染色笔。染色笔可以多配几支，如白色、冷色、暖色、暗色等最好都有相对应的笔。

着色笔

着水笔

板刷

画工笔画经常需要涂底色，或做大面积的平涂和渲染，因此需备有各种宽度的羊毛板刷或排笔。

板刷

毛笔的使用方法

使用毛笔前，将毛笔笔头用温水慢慢地泡开，毛笔不能在水中长时间浸泡，否则容易失去笔的弹性，缩短毛笔的寿命。使用完毕后用清水洗干净，然后放入笔帘或挂在笔架上。

毛笔的保养方法

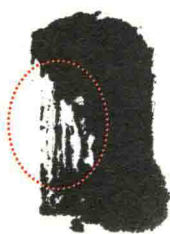
新买来的笔，笔毛有胶，长时间不用会被虫蛀。可以先洗净，然后放好。作画时笔不可久置水中，否则毛质容易变软，有碍笔力的挺健。毛笔用完后要洗净，捋直笔毛，挂在笔架上，令笔头朝下，切忌湿时就插在笔筒里。

墨

墨的附着力强，不易褪色，而且墨的层次丰富，由焦至清，可以分出很多色阶。墨分为油烟墨、松烟墨和漆烟墨。画工笔画一般使用油烟墨，它黑而光亮，用于勾线、点睛和打底。松烟墨层次较平淡，乌黑无光泽，适宜渲染草虫的翅膀，有起绒的效果。此外，画工笔画忌用宿墨，也就是隔夜墨，因为用宿墨勾线，在渲染时会洇开，污染画面。通常练习时可用墨汁代替，方便快捷。将墨汁摇匀后，加水即可使用，但着色时使用墨锭较好。

墨分五色

焦

焦墨易产生飞白

将瓶中的墨汁（或者砚台里的墨）直接倒入碟中，使毛笔三分之二的笔头都吸收墨汁，转动笔杆，将笔头上的墨汁调节均匀，一笔画下，就是焦墨。

浓

将毛笔放入笔洗中，蘸一下，不需要涮干净，再回到调色盘中，在边缘部分转动笔杆，将墨汁稀释，从而调制出浓墨。

重

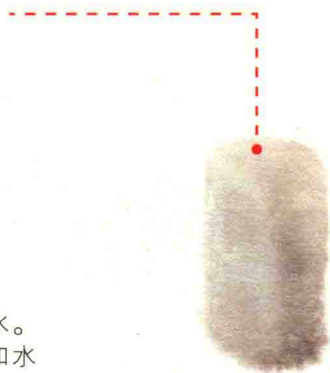

继续将毛笔放入笔洗中，将笔头浸湿，回到盛满重墨的碟子调和，待均匀后，再将清水浸满笔头，调匀后在纸上画出的墨渍即是重墨。由于水分一次较一次多，纸上的水渍也随之显现。

淡

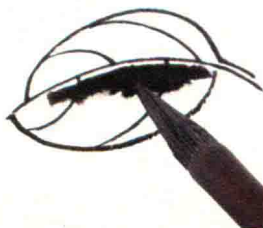
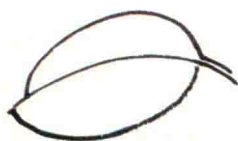
将小碟子中的墨倒掉一半，将毛笔蘸一笔水，在残留的重墨基础上调匀。可以在边缘刮一下，若流下的墨汁浓重，则继续添加一笔水，调匀即可。

调清墨需要再换一个干净的小碟子，在盛淡墨的碟子中蘸一笔墨、两笔水。切记少放墨、多放水。后期在应用时，可根据画面的需要酌情处理墨和水的关系。

墨色的过渡

墨色每一次被清水稀释，都会呈现一个新的色阶，由此逐步过渡，将物体的体积感和真实感表现在画面上。古人说墨色变化多，有“如兼五彩”的艺术效果。

- 1 用浓墨勾勒浮萍的轮廓线，用色不宜过重，更不宜过淡。
- 2 蘸重墨，沿轮廓线染色。墨的范围不宜过大，否则易造成墨色层次不明显。
- 3 用着清水的笔均匀地接染，直至叶子的边缘。
- 4 用着水笔一层层染，要求薄而匀，呈现出的墨色变化多样。

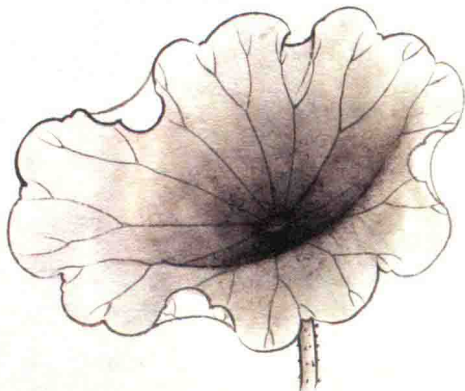
墨锭

“墨锭”从其本身的性质来看，不仅仅是黑色，其中尚有许多微妙的色彩倾向。好的墨锭所磨出来的墨色不仅晶莹、透彻、光亮，而且绘制出来的画能给人含蓄的感觉。墨锭历来就备受文人、书法家、画家们的喜爱。自宋代以后，名墨逐渐成为文人书案上的陈设、欣赏品。人们不仅要求墨质精良，还追求形式与装饰的美观，使得墨成为了一种工艺美术门类，成为人们收藏的艺术品。

纸

熟宣

熟宣纸的质地薄而绵料均匀，其特点是湿涨而干缩。区别生宣纸和熟宣纸的方法就是看其是否渗水。生宣的吸水性很强，可以产生丰富的墨韵变化；而熟宣较生宣纸硬，吸水能力弱。熟宣纸中也有薄厚之分，一般来说薄者适合画淡彩，厚者适合画重彩。其中蝉翼宣最薄，冰雪宣最厚。

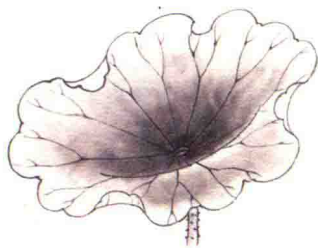
熟宣的特点

熟宣在加工时用明矾等涂过，所以纸质与其他国画用纸相比较硬，其特点是吸水能力较弱或不渗水，使得用墨和用色不易洇散，所以熟宣适宜用来绘制工笔画。

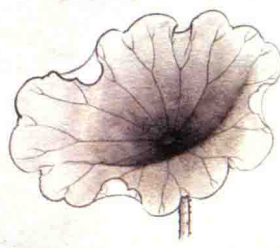
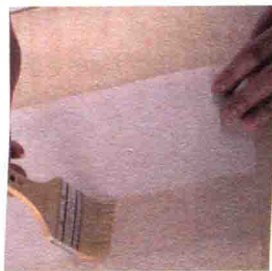
工笔画的用纸除了熟宣之外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣和毛边纸等，都可以作为练习用的画材。初学着色，多采用熟宣。质地良好的纸张不易起毛，吃色性好，适于多次渲染，绘制效果易得细腻温润之美。

如何将生宣变成熟宣？

如何将生宣变成熟宣？我们也可以在家里试着做一做！用明矾一份、骨胶两份，分别砸碎研磨，用热水融化，然后调和在一起。如果胶矾质地不纯净，可以用细布过滤一下。使用前可用手指头蘸胶矾水尝一下，略有酸涩之感即可；如果涩得蜇舌头，就是太浓了，要加水再调。调好后用大排笔蘸胶矾水将生宣或生绢刷匀后晾干即可。

生宣的绘画效果

熟宣的绘画效果

绢

绢是纯丝织制品，古代绘画常用绢。熟绢的特点是墨色干后色度变化不大，可以表现墨色厚重和淋漓的效果。绢的材质表面非常光滑、耐染，透明度极好，画面纹理美观。绢是古今绘制工笔画作的主要载体，但是绢遇水容易起皱，初学者在使用上需谨慎。

画前裱纸

因熟宣纸或者熟绢不易改动，因此画工笔画一般先在图纸上画好素描稿，稿本的比例和完成稿的比例大小一致。然后把稿本印到熟宣或绢上，接着将宣纸或绢裱到画板或者画框上。接着再用勾线笔勾勒，然后随类赋色，层层渲染，从而达到形神兼备的效果。

裱画方法：将画稿喷湿，等纸完全涨开后趁湿把画纸的四周反面涂上一至两厘米的浆糊粘牢，干后就可以作画了。（熟绢也可以绷在画框上）

因熟宣或绢一般都很薄呈半透明状，所以在下面衬一张白纸，作画时才能更容易看清画面效果。

1 找一张比白描稿大一圈的生宣纸来做衬纸。因熟宣纸呈半透明状，衬白纸作画更容易看清画面效果。

2 用大号羊毛刷蘸清水按照一定的顺序把画稿刷湿，用力要均匀，不要形成太多褶皱。

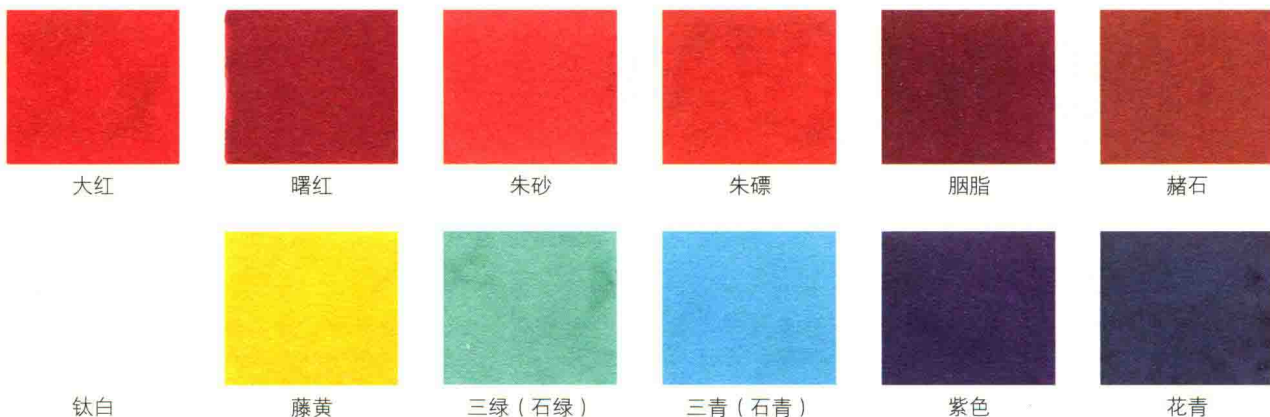
3 裁出四条比白描稿两边多出一截的水胶带，在白描稿比生宣纸多出一圈贴好水胶带。

4 贴胶带纸时注意要等纸涨开之后，四边重叠在一起，等白描稿完全干后就可以开始上色了。

颜料

常用的国画颜料

国画常使用的颜料有植物颜料（水色）和天然矿物质颜料（石色）。植物颜料（水色）有花青、胭脂、藤黄等，矿物质颜料（石色）有赭石、朱砂、石青、石绿等。

色墨结合

颜料和水墨相结合，会出现新的色值和特有的韵律。这里介绍几种主要的颜色。

墨
+

绘制工笔画的技法

绘制工笔画前，要先了解工笔画的基础知识，尤其是工笔画的用线和基本染色法。本节将介绍工笔画的用笔技法、用墨技法、裱纸技法及染色技法。

握笔技法

工笔画中勾线和染色的用笔方法不相同。工笔画勾线一般采用中锋用笔；勾长线、短线，与刻画细节时的用笔有所不同。染色时一般会同时用两支笔，一支染色，一支晕染。绘制前先熟练掌握笔技法，才能画出更好的作品。

勾线握笔法

勾短线

勾长线

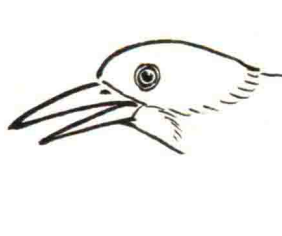
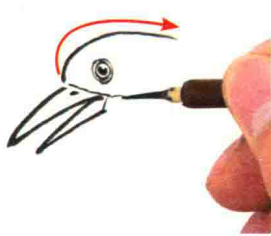
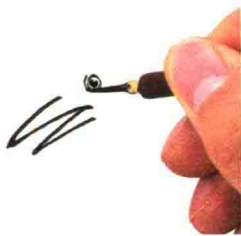
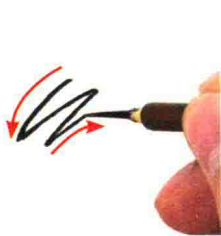

刻画细节

画工笔画时执笔要正，笔正则锋正；手执笔要牢实有力，不要紧握，指要离开手掌，掌心是空的，以便运笔自如。

勾线笔的应用

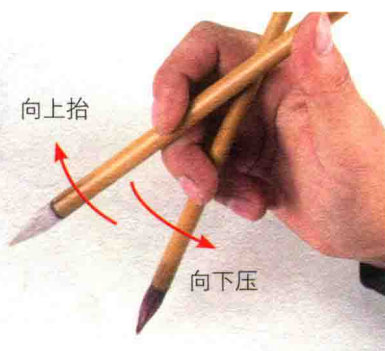
勾线笔属硬毫笔，含水量较少，笔锋弹性较强。

不同运笔的变化，呈现出的线条也有不同的动态美感。

勾勒物象轮廓，工整不毛糙，呈“如锥画沙”般遒劲有力的线条。

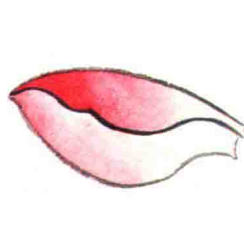
我们暂时先了解一下毛笔的特性，后面我们再一起练习线条的画法。

染色握笔法

先将两支笔同时握在手中，与筷子的使用方式相似；拇指放松，让着水笔自然滑落到虎口处，然后快速地用中指将着色笔压下来，再用中指将着色笔抬上去，压下着水笔，反复转换着色笔和着水笔使用。初学者可以反复练习，久之便熟练自如。

染色笔的应用

1 先压下着色笔，沿线稿染色。

2 快速地用中指将着水笔压下来，再用中指将着色笔抬上去，用清水均匀地染。

3 反复转换着色笔和着水笔，直至满意为止。在下一章中，我们会详细讲解染色的方法。