

一起画清新风国画

工笔多情

王炜

编著

唐楚乔

化学工业出版社

一起画清新风国画 工笔多情

王炜 唐楚乔 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

一起画清新风国画. 工笔多情/王炜, 唐楚乔编著.
北京: 化学工业出版社, 2018. 10
ISBN 978-7-122-32790-1

I. ①—… II. ①王… ②唐… III. ①工笔画-国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第178221号

责任编辑: 徐华颖 宋晓棠
责任校对: 王 静

装帧设计: 吴 森

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 天津图文方嘉印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张10 字数180千字 2018年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 58.00元

版权所有 违者必究

卷首语

PREFACE

工笔画，亦称细笔画，与写意画相对应，属于中国画技法类别的一种。

从中国绘画的历史来看，工笔画的产生要早于写意画，如湖南长沙马王堆汉墓出现的帛画，就是地道的工笔画。因为古代工笔画普遍采用丹砂和青绿之类的颜料，所以文人常以丹青形容中国绘画，即由此而来。

工笔画使用不洇水的熟宣纸或熟绢，画面绘制上更加重视以线造型，设色多以固有色为主，沉着明快、高雅艳丽，具有浓郁的中华民族色彩审美情趣。

工笔画虽然工序复杂精细，需要三矾九染，但作画步骤却比较清晰，绘画爱好者进行基础技法练习后，便能够按照步骤较好地完成绘制。本书的任务就是带你走近这个古老的画种，让你在一遍一遍的练习中，体会隐藏在线条背后诗歌一样的节奏韵律，在一层一层色彩的涂染中，完成你对中国传统文化的传承，感受一种生命的激情。

当你翻开这本书，你还会惊喜地发现，此书中，不仅包含了中国画中常见的题材，如花鸟和人物，还笔随心动，记录了许多与作者生活息息相关的美好画面，例如养过许久终于开花的水仙，夜深时温柔点亮的小台灯，第一次穿上芭蕾舞裙的女孩……

用心灵驾驭笔墨，用笔墨挥洒深情，让我与你一起，一步步走进“远看山有色，近听水无声，春去花还在，人来鸟不惊”的工笔画世界吧。

本书由王伟、唐楚乔（排名不分先后）共同绘制编著。

目录

CONTENTS

第一章 绘之器

- 笔 / 2
- 墨 / 4
- 纸 / 5
- 砚 / 7
- 颜料 / 8
- 其他工具 / 10

第二章 绘之法

- 勾线 / 14
- 渲染 / 16
- 色彩 / 19
- 构图 / 22

第三章 绘美好

- 落 / 30
- 翠竹 / 34
- 小荷花 / 38
- 虞美人 / 44
- 玫瑰 / 50
- 牡丹 / 55

盛开的水仙 / 62

台灯 / 71

时光 / 75

颜 / 80

蝶 / 84

蓝松鸦 / 88

图例欣赏 / 94

第四章 绘佳人

指尖舞 / 102

花与少女 / 108

凝望 / 118

妆 / 131

夏至 / 135

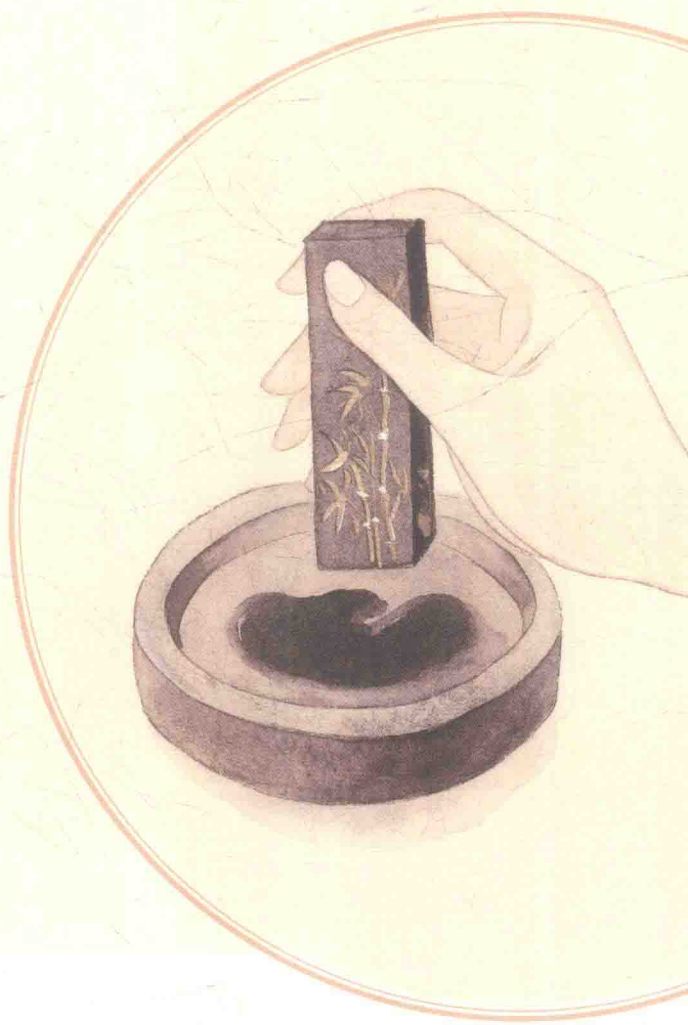
回眸 / 140

图例欣赏 / 145

编者说 / 150

第一章

绘之器

笔、墨、纸、砚
是我们书画的媒介，
红、黄、蓝、绿是我们
眼中的彩虹。就是它
们，期待着拿起画
笔，在纸上绚烂的舞
蹈，就是它们，陪你描
绘斑斓的梦想，就是它
们，会在天黑时，在你
心中画出灿烂的阳光。

笔

工笔画对于造型的准确性要求较高，因此一般会先用铅笔、橡皮笔绘制铅笔稿后，再用毛笔进行勾勒上色。造型较为熟练后，也可直接用毛笔打稿。

毛笔的分类：从材质上分，一般分为狼毫笔、羊毫笔和狼羊兼毫笔。

狼毫，一般是用黄鼠狼的尾毫制成，质地偏硬，弹性好但吸水性较弱，适合工笔画勾线，写意画勾写和书法书写使用。

羊毫，顾名思义是由羊毛制成，质地较软，吸水性强。纯羊毫笔弹性较差，适合工笔画或者写意画染色和大面积铺色使用。

狼羊兼毫，中间为狼毫，外侧为羊毫，融合了狼毫和羊毫的优点。中间偏硬，使得毛笔具有一定弹性，外圈偏软，吸水性更强。市面兼毫中间多为纤维所制，价格低廉，适合初学者练笔使用。

工笔绘画时常用的笔有如下。

1. 施德楼牌（STAEDTLER）自动铅笔0.3

0.3的铅芯粗细适合描绘细节，使画面更加精致。

2. 蜻蜓牌橡皮笔

方形的橡皮芯方便修改细节部分，且按取方便。

3. 狼羊勾线笔

羊毫中加入狼毫，弹性较强，可用于多种不同线条的勾勒，且容易控制，适合初学者练习和掌握勾线技巧。

4. 长锋勾线笔

笔锋较长，可用于画面较粗线条的勾勒。长锋较短锋来说更难控制，所以在使用时需要大家更多地练习和适应。

5. 小白云笔

小号羊毫笔，多用于小面积的颜色分染。

6. 大白云笔

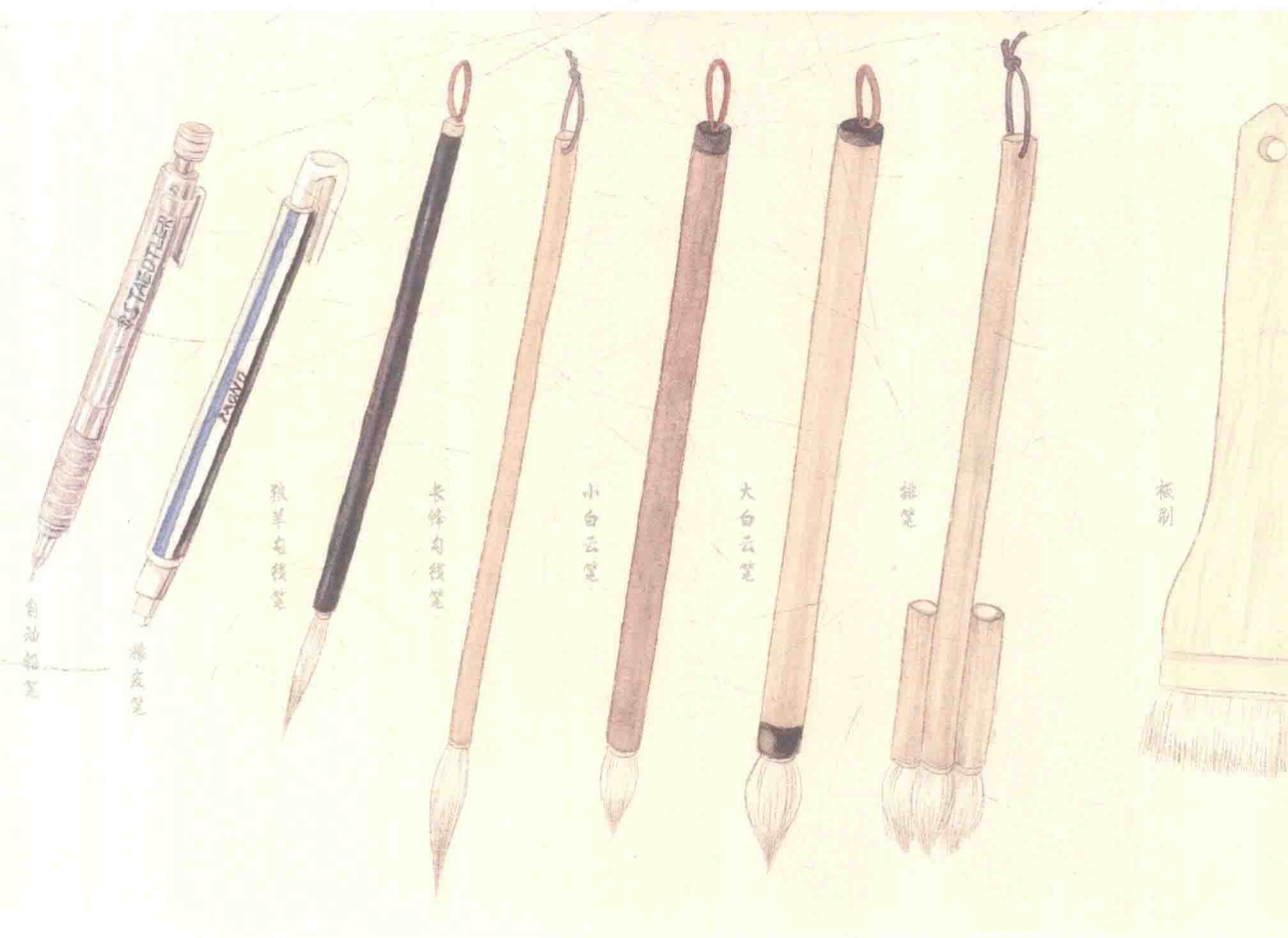
大号羊毫笔，多用于分染或统染较大面积的颜色，可与小白云交替使用。

7. 排笔

可以用于渲染背景或大面积涂染颜色。排笔由三支毛笔组成，侧锋亦可用于局部涂抹，具有较强的灵活性。

8. 板刷

与排笔作用相似，板刷越大渲染面积越大，但缺少灵活性。可以统染底色，方便快捷。

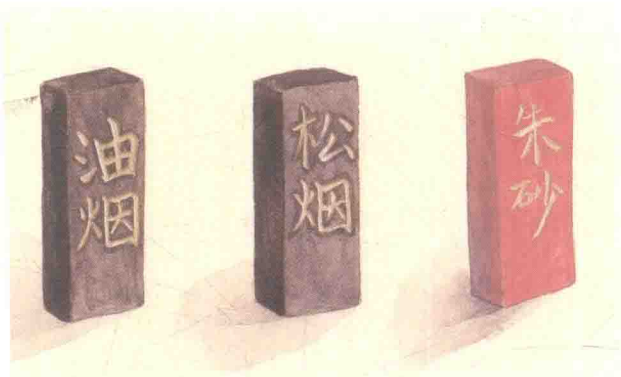

从形态上分，可以分为墨锭和墨汁；从材质上分，可以分为松烟墨、油烟墨和朱砂墨等。

1. 油烟墨锭

是用燃烧油性植物的烟雾制成。浓墨漆黑有光泽，墨色偏暖。适合花鸟画和书法创作。

2. 松烟墨锭

是将松木燃烧后，取其烟做成。墨色乌黑偏冷偏蓝，且没有光泽，适合表现人物头发的质感和山水画中的远山等。

3. 朱砂墨锭

主要成分为朱砂，朱砂的粉末呈红色，色泽可以经久不衰。

4. 墨汁

墨汁也分成松烟墨和油烟墨，相对墨块使用较为方便。

放久了的墨汁会稍微有沉淀，不过这并不影响它被使用的广泛程度。

1. 熟宣纸

工笔画常用熟宣纸，不易渗水，纸面细腻平滑。市面上有蝉衣、云母、清水宣等。

蝉衣清透、纸质较薄，方便透稿，也有较好的韧性。但由于太薄，不适合尺寸较大的国画创作。

云母较厚，可以反复多次渲染并修改，韧性很好，且不易漏矾，适合较大尺幅的国画创作。

清水宣价格普遍较高，薄厚适中，中和了蝉衣和云母的优点，适合各种类型的创作。

2. 生宣纸

生宣纸吸水性强，多用于写意画。若画工笔画可刷胶矾水制成熟宣或半生熟宣，呈色自然。还可根据自己对画面的特殊需求，局部刷胶矾水，使画面呈现出不同的绘画效果。

3. 皮纸

皮纸多为生纸或半生熟纸，多加入碎草秆或碎花叶作为装饰，纸面较为粗糙，所以韧性很好，可以反复渲染着墨。易洇水，颜色覆盖之后有特殊的肌理效果，经常被矾熟用于工笔画创作。

4. 卡纸类

卡纸类是省去装裱工序的国画用纸，多为熟练掌握绘画创作技巧的画家所用，画完装框后即可悬挂装饰、馈赠售卖等。

5. 绢

绢有白绢和色绢等多种。是最传统的工笔画媒介，好绢多为真丝，也分为生绢和熟绢。不同于纸的是绢可以更细腻地刻画事物，更不易显笔痕，且可正反面渲染，也可反复清洗。

好的绢价格都较为昂贵，不适合初学者进行绘画练习使用。

砚

砚台是中国画或书法中磨制墨汁所用的工具，其材质有石质、玉制、铜质、铁质等。比较有名气的是中国四大名砚：端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚。

端砚，是四大名砚之首，有着千年的历史背景。端砚的材质是泥质变质岩，它是由地下高温高压后形成的。端砚的品种很丰富，如鱼脑冻、蕉叶白、天青、翡翠等。

歙砚，生产于安徽歙县，故得此名。它的历史可以追溯到唐代。砚石上有天然的纹理，如太白星、细罗纹、水浪纹等。

洮砚，生产于甘肃西南方向的洮水河底。颜色呈墨绿色，研磨加工后会呈现黄色水纹。用洮砚磨出的墨汁很亮，且砚台耐磨耐用，可以长时间蓄水使用。

澄泥砚，原产于山西，距今约已有一千余年的历史。澄泥砚制作工序较为复杂，一般将缝好的绢袋放入水中，收入泥沙，袋子装满后取出风干，制成砚的形状，烧制后将其打磨雕刻。澄泥砚质地细腻，颜色多变，有朱砂色、鳝鱼黄色等。

颜料

1. 吉祥颜彩

是固体状水溶性颜色，原产自日本。颜色取自天然植物或矿物，颗粒细腻，颜色润泽，适合中国画的绘制。以小盒装取，蘸取方便，且固体颜料更宜保存。

2. 锡管类国画颜料

适合初学者学习中国画使用。价格较低，但胶量较大，一般为化学调制。吸管颜色不适合长时间存放。

3. 岩彩颜料

岩彩颜料为天然矿石磨制的颜料，颗粒较大，需加胶使用，方能黏合于纸面，具有颜色天然饱满，肌理感强等特点。常用于绘制工笔重彩画。岩彩画属于工笔重彩画，现已独立成一个门类。

其他工具

1. 笔山

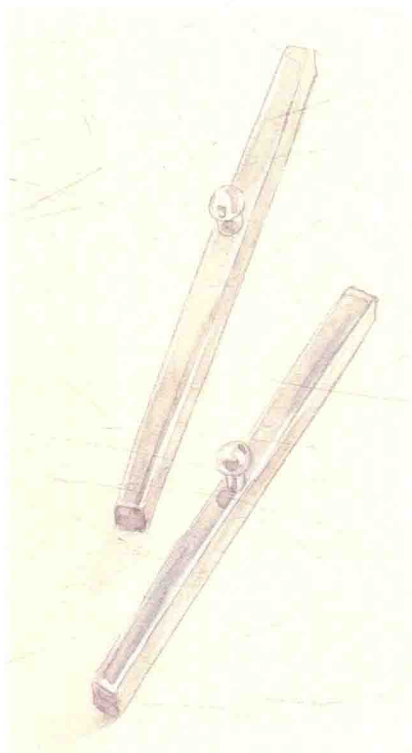
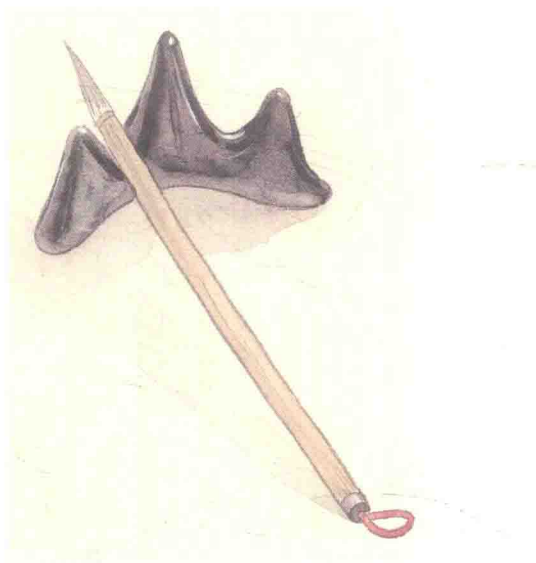
架笔之用。“山”体凹陷处刚好固定住笔的位置。适用于作画期间临时放置毛笔。

2. 镇纸

又名镇尺，形状多为长方体。是绘画时简单固定画纸位置所使用的。图示所绘为铁质镇纸，拿取方便，不占空间，实用性强。市面上镇纸材质多为木制，为收藏家喜爱。

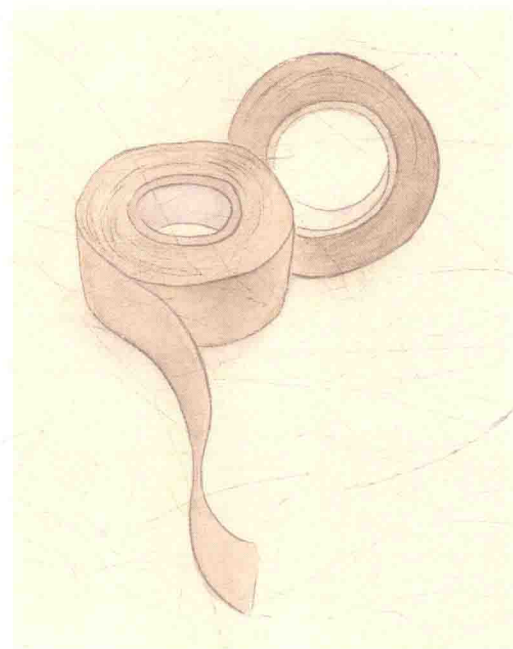
3. 笔洗

顾名思义，洗笔之用。造型多为碗状，方便盛水。自古文人雅士喜爱收藏各类瓷质的笔洗，有青花瓷、青瓷等。

4. 水胶带

水胶带是固定画纸的一种工具，干的时候不具有黏性，蘸水后有黏性，可将画纸固定在画板上，方便绘画操作。缺点是作品完成后水胶带依然黏在板上不易清理。

5. 胶矾水

胶矾水是一种工笔画的辅助工具，是由胶和矾以大约“胶二矾一”的比例混合而成。胶矾的作用是使纸的表面不再洇水，以便工笔绘制过程中层层渲染。我们购买的宣纸质量参差不齐，难免会有局部或大面积漏矾的情况。可以用淡一点的胶矾水局部或大面积刷染，反复多次，直到不再有漏矾的现象。

