

巧

学

工

笔

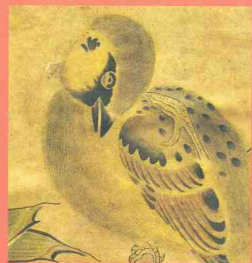
画

丛

书

仿旧古画

花鸟

黄培杰 编著

黑龙江美术出版社

QIAO XUE GONG BI HUA

CONG SHU

FANG JIU GU

HUA HUA NIAO

参加编写人员：刘娥娥 扈红平 王 婧
蔡晓华 张成才 程 华

巧学工笔画丛书·仿古吉画·花鸟

黄培杰 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7月第1版 1999年7月第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张 2

印数 1-5000

ISBN 7-5318-0669-X/J·670 定价：10.00元

写在前面的话

工笔画是中国画的重要方面，它既有悠久的历史，又有丰富多彩的现状，它强大的生命力和广泛吸收的能力，使其在当代显得绚丽璀璨。

学习工笔画同学习中国画的其他画种一样，从临摹入手。但如何临摹，怎样能迅速掌握工笔画的观察方法和表现技法呢？为解决这个问题，本套丛书分门别类地选择了有代表性的画作，每幅画一个分册，专为临摹学习之用。在每册前面，是完整的画作；中间是较详细的步骤图，把如何画出一幅画的每个步骤都展示得较为清晰，使得临摹者对容易“糊涂”的地方也一目了然；在后面，是画作放大稿，既展示出明确的线描，又使“透稿”即拷贝变得容易，更可作为练习线描的范本。

本套书力求简洁易懂，通过直观的形式，使读者在学习工笔画的过程中达到事半功倍的效果，同时也希望这套书的出版，为读者了解和研究不同风格的绘画技法创造条件。

本书在编绘过程中得到大连大学美术系、教务处及有关专家的支持与帮助。特此表示感谢！

AAE 35/08

此图供透稿用①

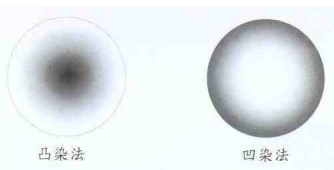
此图供透稿用②

学习重点与材料工具：

一、什么是凸染法、凹染法？

凸染法，也叫染高法，即哪里最高，把哪里染黑，造成一种逆光效果，产生立体感觉；凹染法，也叫染低法，即哪里低就染哪里，以暗衬明，如两个球体的画法所示。

二、什么叫中锋用笔？

以毛笔写字或勾线，中锋用笔都是最显浑圆有力的。用笔基本上有中锋和侧锋两种。侧锋是毛笔的笔尖在一侧，而中锋则是笔尖在中间，无论怎样转折都是在中间。

三、中国画的颜色：

中国画的颜色分成植物色与矿物色。植物色就是从植物中提取的颜色如花青、藤黄等。矿物色就是以石头砸碎，研细而成的颜色如石青、石绿等。中国画的矿物色本来应该是用现以胶调合，用后出胶以保持颜色鲜艳；植物色也应现用现泡如花青膏、胭脂膏等，尽管效果好但使用起来麻烦。我们现在常用的盒装锡管的石青、石绿等矿物色是代用品，但也不影响使用效果。植物色在运用时，要一层干后再染一层，一块色要反复染几次才能产生厚重的感觉。矿物色也要这样多染几次而不是一次画成，但要注意矿物色要画在同类的植物色上面，才会衬托出色色的美丽，否则色会发灰暗。下面的植物色叫底色，例如花青染底色，干后罩染石青、草绿色上罩石绿，有时，也可用赭石色薄些做底色，染石青、石绿、朱砂色等。

如果想在干了的石色上面再染植物色，应先用胶矾水涂一层固定，干后再染，这样，被固定的石色就不会泛上来。

四、胶矾水制作：

胶用明胶，矾用食矾即可，一般美术商店中都有售。比例为二两胶、一两矾、二斤半水，可根据这个比例加减，例如把这个比例同时缩小十分之一都可以。矾块研碎用凉水泡化；胶粒用凉水泡软膨胀，倒入瓷碟中，然后将碟坐在热水上加热至胶化成水，这叫“隔水炖胶”，再将胶矾水和水按上述比例兑在一起，即为胶矾水。在热天胶易腐败，可放入冰箱，能保存一周。

五、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，有时因几处漏矾会破坏画面效果，导致失败。

六、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，再将透好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。

七、画工笔画的材料工具：

应准备几支勾线笔如大、中、小红毛笔、衣纹笔；染色笔如大、中、小白云笔和羊毛笔刷；国画色、砚台、油烟墨块、松烟墨块；调色碟、笔洗；熟宣纸、熟绢和图画纸、画板。

八、勾线提示及其他：

本书中，竹子的线条比较细，因此用衣纹笔勾，其他的花、叶、鸟、蝶都可以使用红毛笔来勾，细线用小红毛，较粗的线用大红毛或大红毛笔勾。鸟毛可用小红毛笔中锋勾出，红毛笔肚大，笔尖细，很适于画精细多变的线条。

一、《竹雀图》的欣赏与读画

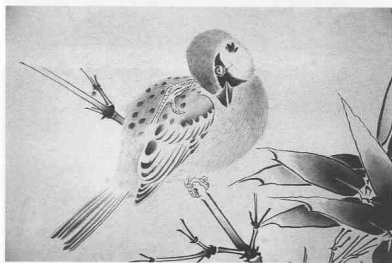
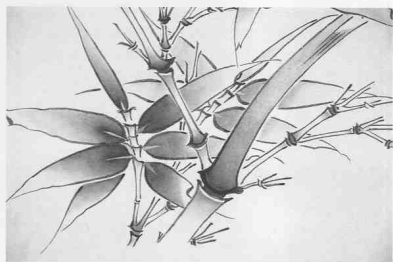
这是一幅宋代的工笔花鸟画。在构图、造型和技法上显得精巧完整，一丛枝干挺拔的竹子上栖息着一只昏昏欲睡的小鸟，竹枝叶以粗劲、尖利的笔法写出，小鸟以蓬松毛涩的笔法写出，尤其是因倦半睁半闭的眼睛的描绘最为出色，恰到好处地运用了动静对比，粗细对比，刚柔相动，更衬托出了寂静之境，似乎静得能听见天籁的回鸣。一丛竹、一只鸟便能造出这种令人神往的意境，足见古人观察与表现生活的功力之深。因此我们在临摹这幅作品时，要用心去体会各个因素如勾线、染色等在“造境”中所起的作用，以对意境的把握去揣摩每一处的用笔用色。

一、线描稿

这幅画的线描别具特色，竹枝、干、叶勾得十分劲健爽利，而鸟的总体感是蓬松细润。但无论是竹子也好，鸟也好，都是中锋用笔才出此效果。

何谓“中锋用笔”？

以毛笔写字或勾线，中锋用笔都是最显浑圆有力的。用笔基本上有中锋和侧锋两种，侧锋是毛笔的尖在一侧，而中锋则是笔尖在中间，无论怎样转折都是在中间。

二、染墨稿

以淡淡的墨画第一遍，这样易于把握整体，而且也不易在纸上留下硬墨痕。之后，一遍遍加重，将竹子染至七、八分重。鸟嘴、眼和翅膀及尾巴处少量中锋用笔勾。其余的鸟毛则是边丝边染边勾。丝就是将笔的水分挤至最少，笔开叉描着勾毛，称为丝毛。这只鸟多处是一笔一笔勾出来的毛，有些地方还有勾后直接染，然后再勾的。鸟也勾染至七、八分重，注意勾染出鸟昏昏欲睡的神态。

三、第一遍色及做旧

在墨稿基础上，将竹子各部分染花青，然后罩以草绿；鸟的各部位分别用赭石、藤黄、花青等染，运用染高法、染低法结合着染，也可以边染边勾鸟毛和染墨。竹叶尖可用赭石提染。用浓茶水、赭石、藤黄、花青、胭脂、墨等，分开一遍一遍单独刷，或是几种色调在一起刷，用来做旧。

四、第二遍色及做旧

第二遍色也是在以前的基础上，再分染，再罩染。做旧也要随着竹雀的深入进行，使底子与竹雀协调一致。有时纸或绢会出现漏矾，就是熟宣或熟绢在画的过程中，个别地方突然像生宣一样吸水，形成斑点，这就叫漏矾。这时应该用胶矾水涂在漏矾处，干后再染色就不会漏了。胶矾水制作见第五步。

五、深入刻画

复勾竹子的墨线和鸟嘴、眼睛及身上的墨线，再分染和罩染直至到位。背景色也一并跟上，这一步已不局限于鸟和竹子的固有色，而是依据眼前画面的色彩——这是一种很美的、有很大文化内蕴的暖灰色彩，我们应该运用多种色彩去表现出来。

胶矾水制作：

以美术商店出售的明胶、食用矾为原料，比例约为二两胶、一两矾、二斤半水，但可以根据需要将整个比例缩小至十分之一或缩小二分之一等都可以。矾研碎后用凉水泡化；胶用凉水泡软至膨胀，然后将胶倒入瓷碗中，将碗坐在热水上加热至胶化成水，再将胶水、矾和水按上述比例兑在一起，即为胶矾水。胶易腐败，可放入冰箱，随用随取，能保存一周。

六、整理刻画

这一步在全部刻画的基础上，进行整理刻画。按下列顺序进行整理：

1. 画面大效果有无不舒适之处。
2. 鸟与竹子，背景的关系分量是否协调一致。
3. 鸟的神态是否与原画一致，鸟毛是否既有毛茸茸之感，又见笔力。以上可做加染或清洗的轻微调整，画即完成。

一、《蝶花图》的欣赏与读画

《蝶花图》是我国宋代的工笔花鸟画，宋代是中国画的成熟时期，在这幅《蝶花图》中，无论构图、造型和技法都显得精巧完整，一派生机。茶花和花叶仿佛在风中微微晃动，而蝴蝶正迎着微风接近茶花，即将落下的一瞬间，被作者摄入画面，从而留给后世一个永远的动感画面。

从画中我们可以看出，作者对于花、叶、枝干和蝴蝶等观察得非常细致，虽然这只是一两枝花叶，但是俯仰正侧，交错穿插得十分松灵透气，蝴蝶的结构与情态都刻画得尽精入微，体现了高超的观察与表现的能力。我们也应注意到，勾线和染色的技法完全做到了“笔随形走”、“随形赋色”，达到了形神兼备之境。

二、勾墨线(左图)

以较淡的墨线先勾，再逐渐加重反复勾，要中锋用笔。做到白花、花托、叶、枝干、蝴蝶等各个形象的墨线拉一层次，为下一步染墨做好准备。蝴蝶等重处可勾至焦墨的程度。

三、染墨(右图)

花托、花心处，叶的正反面，蝴蝶等，从薄薄的淡墨开始染起，一遍一遍地染至七、八分重，枝干适当以墨皴染，使之有立体意味。

四、分染

以赭石、胭脂、花青、朱砂等调成暖灰色画花及花心；以花青染叶子，正面深，反面浅；以墨色及淡朱砂等染蝴蝶。上述分染要一遍遍画成，不能急，特别是第一遍染，要极淡极薄。注意染法，花头是染低法，叶子都是染低和染高方法相结合来用的。

五、第一次罩色与做旧

以花青加藤黄调成草绿色，罩染叶子，花干以赭墨先皴染一下，再用赭石和草绿罩染；用浓茶水、赭石、藤黄、花青、胭脂、墨等，分开一遍一遍单独刷，或是几种色调在一起刷，用来做旧。白花、蝴蝶等也都刷进去，色调要统一。这一步普遍都要稀薄，便于把握大关系。

六、继续分染和罩染

在前面几步的基础上，继续深入刻画各个部位，可以反复分染、罩染，力求画到位，以白粉薄薄地从花瓣处向花心反复提染，叶尖可用石绿和藤黄花青等提染，花心用白加藤黄提出。

七、全部画到位的基础上，进行整理刻画。请按下列顺序进行整理：

1. 画面大效果看有无不舒服的地方，若不够或过火应及时加重或清洗。
 2. 蝴蝶与花与叶的黑白关系和色彩关系是否协调。
 3. 背景的上下左右与花和蝴蝶的搭配是否能相映衬。
- 以上整理过后，这张临摹作品就完成了。

J212/59

责任编辑：乔琛
整体设计：乔琛
电脑制作：吴建荣

ISBN 7-5318-0669-X

9 787531 806691 >

ISBN 7-5318-0669-X/J · 670 定价：10.00 元

