

工笔重彩敦煌壁画

张国旭 临摹

张国旭
临摹

工笔重彩

敦煌壁画

金盾出版社

内 容 提 要

本书作者言简意赅地教大家学习如何选择绘画的材料,并且以循序渐进的方法传授敦煌壁画的绘画技法和详细步骤。书中还精选了作者部分工笔范画和白描作品以供读者赏析,具有很强的实用性。

图书在版编目(CIP)数据

工笔重彩敦煌壁画/张国旭临摹. —北京:金盾出版社,2014. 6
ISBN 978-7-5082-9390-5

I. ①工… II. ①张… III. ①敦煌壁画—工笔重彩—国画技法 IV. ①J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 082566 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订
各地新华书店经销

开本:889×1194 1/16 印张:4

2014 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:22.00 元

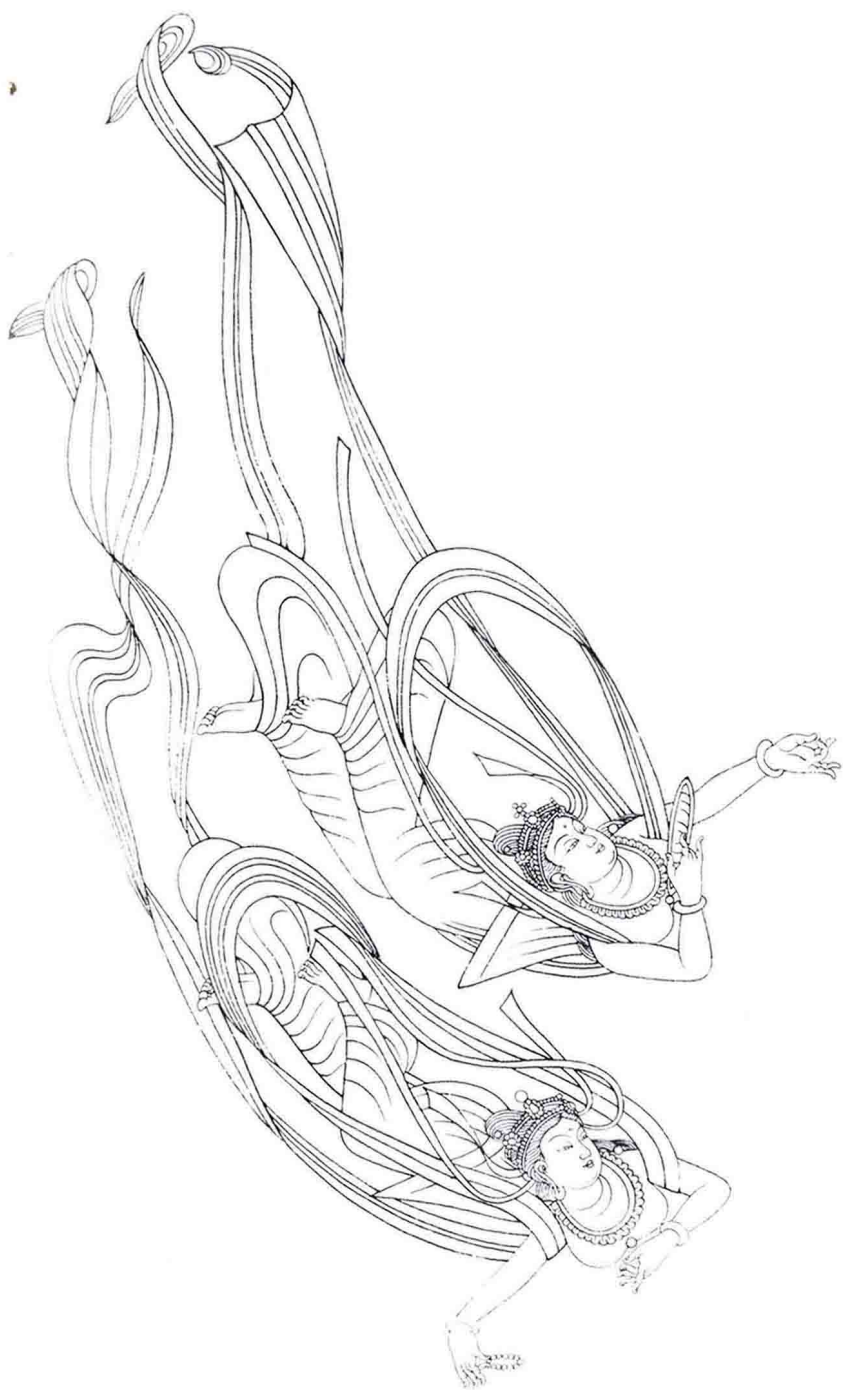
(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

绘画材料的选择 · · · · · /1

工笔佛像画技法与步骤 · · · · · /2

作品欣赏 · · · · · /12

绘画材料的选择

一、纸

绘画用的宣纸分生宣和熟宣两种。生宣是未上过胶矾的纸，吸水性强，易渗化，多用于写意画；熟宣是经过胶矾处理的纸，不易渗化，适于画工笔画。画工笔画一般都用熟宣，勾线、着色较容易掌握，也可以用丝绢作画。绢也分生绢和熟绢两种，熟绢经过胶矾的捶研加工，绢面平滑易画，可正反两面着色，互相衬托。除了用熟宣和熟绢外，还可以使用皮纸、纤维纸，此类纸的纤维长而结实，结构较松，对墨和色的吸附力很强。吸水性和受墨性介于生宣和熟宣之间，着色效果比熟宣和熟绢更加滋润厚重，表现效果更佳。但此类纸运用上不像熟宣那样容易把控，因此需靠慢慢地摸索来掌握。

二、笔

毛笔是绘画的重要工具。按笔锋的软硬可分为软毫和硬毫两类，软毫笔主要以羊毫为主，笔锋柔软、含水量大、弹性较差，适于敷染色彩。硬毫笔主要以狼毫为主，笔锋强韧有弹性，适于勾勒之用。还有一种兼毫笔，是由羊毫和狼毫混合制成，笔锋软硬适中，使用起来很方便。如加健的大，中，小号白云笔。画工笔画用笔以硬毫或兼毫为宜，因为熟宣纸和熟绢吸墨性差，用硬毫笔勾线才能达到墨透纸背的效果，以避免线条轻飘柔浮之效。同时还应准备几支软毫笔以便染大面积的颜色和分染时使用。

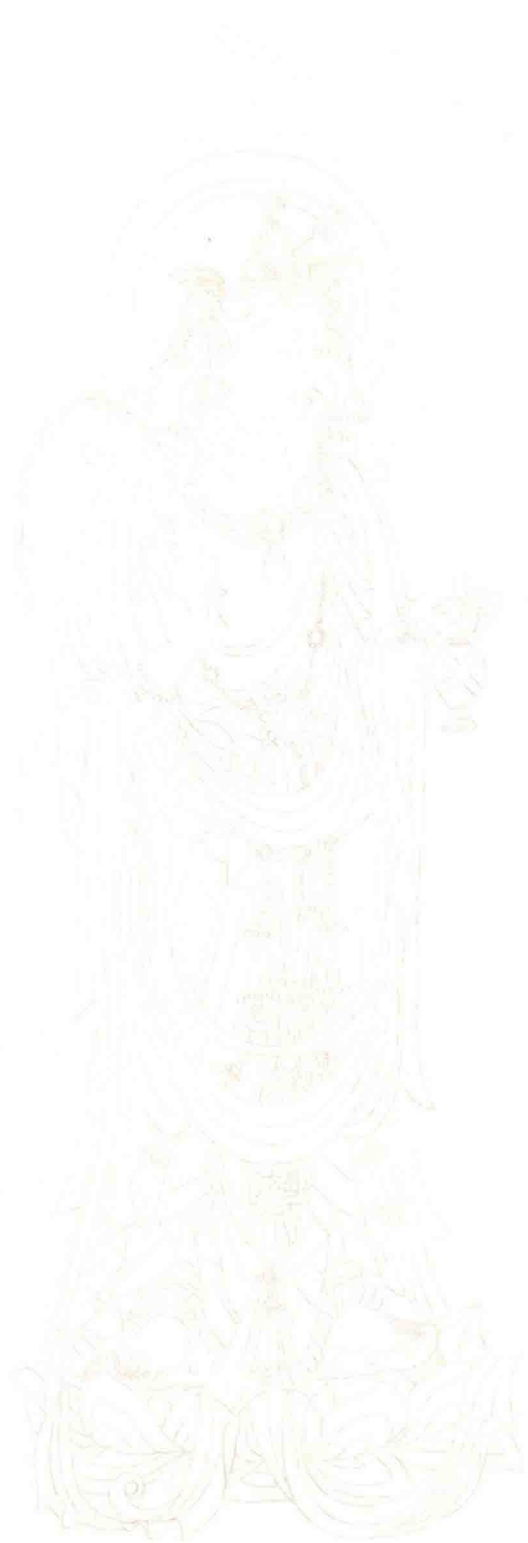
三、墨

墨分油烟、松烟、漆烟三种。油烟墨色光泽，宜于绘画，需研磨后方可使用。现在市面上生产的墨汁用起来很方便，质量也很好，如特制的中华墨汁、一得阁墨汁等，都可直接用来作画。但是画工笔画时最好还是再研磨一下效果更好。

四、颜色

国画颜色分石色和植物色两类。石色是矿石制成，颜色厚重，覆盖性强，如赭石、朱砂、石青、石绿等；植物色也叫水色，透明色薄，易溶于水，不易沉淀，如胭脂、花青、藤黄等。另外还有人工合成的颜色，如锌白等色。

胶矾有固色的作用，在工笔画的绘画中也是不可缺少的。

工笔佛像画技法与步骤

1. 先起线稿

首先选好所要临摹的壁画，最好是敦煌原始画稿，对那些暂时没有条件去敦煌现场进行观摹的人来说是一个很好的选择。佛像人物造像的关键在于进行反复推敲（读画），仔细研究作品的每一个细节部分，尤其是人物的面部五官和手、脚部分的关系特点，做到心中有画，它们才能够体现人物的精神。然后，用铅笔（便于修改）起稿，稿起好后再参照原画仔细地比对一下，不妥之处随时进行改对，总之，线稿要尽可能的同原画保持相似。这一步完成后即可进行下一步的工作——过稿（即拷贝），将宣纸覆在已起好的线稿上，用铅笔将线稿复描在宣纸上。最后，用毛笔勾线完成墨稿。

2. 勾线

工笔画要求造型准确严谨，一丝不苟，每一步都要准确无误，画好白描稿是一个非常重要的环节。勾线时需力度均匀，不急不缓，气贯意舒，线条一气呵成，不可重复。同时，线条墨色的干湿浓淡也要根据绘画作品的要求而变化。例如头发、深色衣饰和配饰可用浓墨和焦墨；浅色衣饰和脸部及手、脚部分可用中等墨色和淡墨。总之，视画面情况而定墨色，切忌呆滞。对于工笔画而言，白描稿是一幅作品的基础框架。白描稿如果画的不好有缺陷，或不理想，后面的一切工作也就没有必要再进行下去了，也不会收到理想的效果。故勾线时一定要静下心来，切勿心浮气躁，使所勾每一根线条都准确、生动流畅，充分发挥线条的表现力，即使在没有任何色彩渲染的情况下也可成为一幅完整的白描作品。勾线的得失意味着一幅作品的成败。勾线时应中锋行笔，笔锋垂直于纸面，笔尖着力，这样画出的线条才能够圆厚整齐，力透纸背。

图（1）

图（2）

3. 头发的染法

头发可直接用墨根据头发的结构由内向外进行分染，墨色不宜过重。持笔方法（一根毛笔着墨，一根毛笔沾清水），待第一遍墨色完全干透后，再染第二遍，切不可一次染足，那样墨色会显得很死板，应多染几遍，这样头发才能显示出浓密乌墨、层次清晰的蓬松感。最后可再用淡花青水罩染一遍即可。如图（1）、图（2）。

图（1）

图（2）

4. 脸部及手足的着色

用淡赭石打底分染脸部的凹处，如眼窝、耳窝、鼻梁、颈部等。待底色干后调肉色罩染（菩萨像脸部肉色可用朱膘加少许滕黄加白粉；佛像脸部肉色可用赭石加少许滕黄加白粉），要求浓淡要适度，色调准确。肉色调好后可先在同样的纸上试染一下，待干后确认颜色准确后再染正稿。如一遍不够，待干后可再染第二遍，待颜色完全干透后，用赭石加少许朱膘将脸部的墨线复勾一遍，这样可使脸部颜色协调同时可以增强肌肉感。用重墨勾染眼睛瞳孔和眉毛（用墨一定要干，可采用擦染的方法），干后再用淡花青复勾一遍。淡曙红加朱膘染嘴部，干后用曙红加赭石勾口缝线条，如图手、脚部位的染色方法同脸部染法相同。在画脸部的同时一并完成即可。一幅佛像画是否精采，关键就在于开脸的成功与否，故此这一步要特别地认真慎重，以求达到最佳的效果。如图（1）、图（2）。

图（1）

图（2）

5. 衣服的着色

罗巾，长垂正面用墨打底进行分染，干后用赭石加藤黄调色进行罩染，颜色要调匀，染色时要认真仔细，不要将墨线盖住，也不能色线分离，一定要将颜色染到位，为了达到色和线的融合，可趁湿用淡淡的水色在墨线上轻轻地润染一下。为了使颜色更加均匀，待第一遍颜色干后再染第二遍，但颜色要比第一遍淡一些，以补充第一遍颜色的不足之处。背面的颜色用鹅黄色打底染色，干后用石绿进行分染，一遍不够再染第二遍。内衣用淡赭石打底进行分染。干后用藤黄罩染，颜色要淡一些。如图（1）、图（2）。

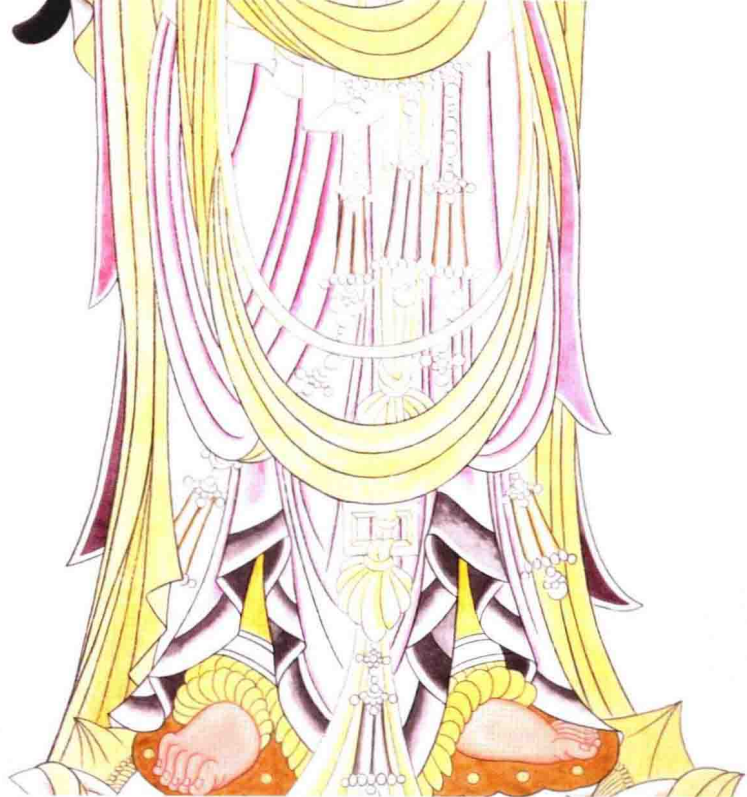

图 (1)

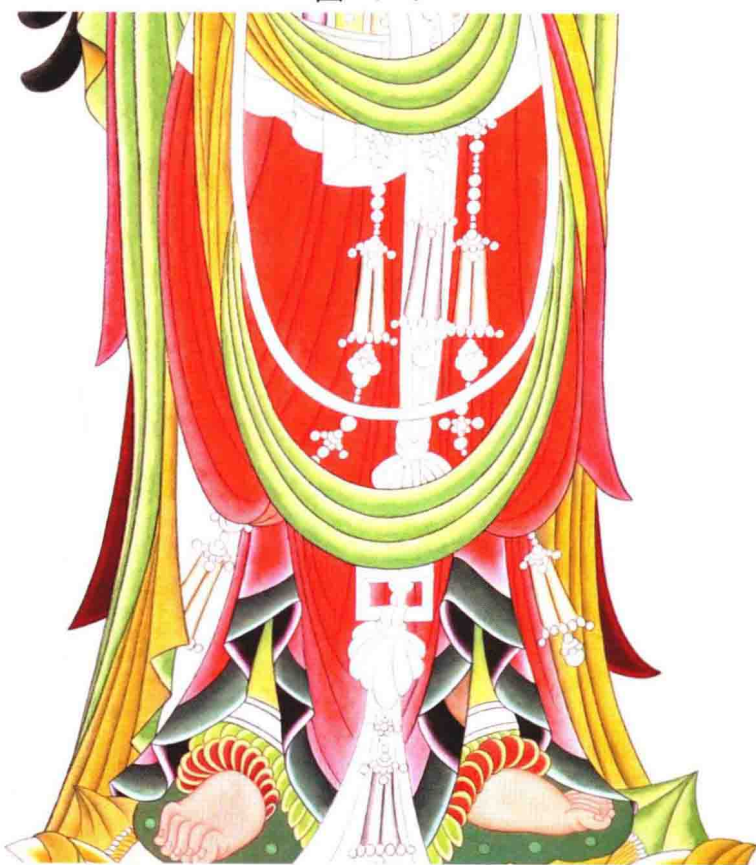

图 (2)

6. 裙子着色

用曙红加墨打底分染，朱膘加少许曙红调色罩染，越往边上颜色越淡，过渡要自然，一遍不行可染第二遍。裙边用墨分染打底，石绿加墨调色罩染，颜色不可调稠以免盖住底色，最后用白粉提染一下裙边即可。内侧用曙红加墨进行染色，白粉提边。腰部系的长带用藤黄打底分染，干后用白粉罩染，白粉颜色一定要调均匀，染色时不要盖住墨线。如感觉不够可在背面用白粉托一下，这样效果更好。

如图此(1)、图需(2)完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图 (1)

图 (2)

7. 顶光着色法

用藤黄加少许赭石调成赭黄色，将整个顶光平涂一遍，干后用石绿加赭石调色罩染内侧圆圈，用色要稍干些，连擦带染，不要平涂，同时以分染的方法画出第二道圆圈，不要盖住底色，用石青加太青蓝分染最外层的圆圈。一遍不行，待干后再染第二遍。如图 (1)、图 (2)。

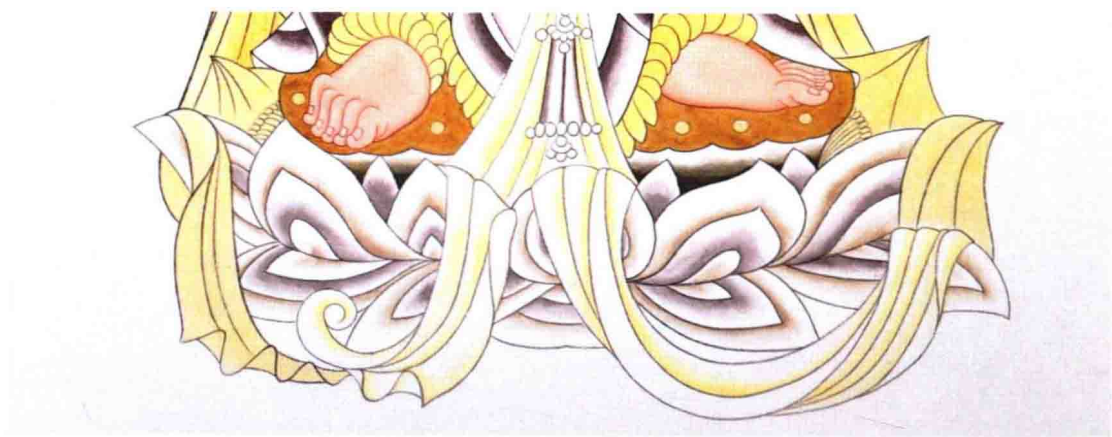

8. 配饰（串珠、璎珞、头冠、项饰、腕钏等的着色）

这些配饰可用藤黄加赭石和墨调成假金色进行统染，如感觉颜色不足再染第二遍，干后用金粉勾线，以显出金属的质感，也可用赭石加曙红加少许墨调成深赭红色进行染色，需看整体要求而定。我们这幅画是以假金色来染。璎珞上配饰的宝珠可先用石绿、大红、朱砂、鹅黄染色，然后用白粉提出高光；用朱膘、朱砂、石绿颜色画出头冠上的小佛；用石绿加藤黄调成嫩绿色画出柳枝。柳叶的颜色要越接近叶梢部越淡。如图所示。

图（1）

图（2）

9. 莲花的画法

莲蓬用赭石加墨打底，待干后用石绿加赭石调成深点的绿色染莲蓬的上部，用色要稍干些，连擦带染，不可涂死。用石绿加藤黄调嫩黄绿色平涂莲蓬的侧面，并以石绿色画出莲子。花瓣分别用深红色（曙红加墨）和赭石打底分染，再根据画面的颜色需要分别用石绿色、赭黄色（赭石加藤黄）、朱砂色进行分染，最后用白粉提染一下即可。如图（1）、图（2）。

敦煌觀音菩薩國旭敬繪

至此，整幅画就全部画完了。最后题款盖印。

莫高窟二一七窟·初唐·释迦摩尼

132cm×63cm

月光菩薩 國旭敬繪

132cm X 63cm

