

chinese painting meticulous grass and insect

工笔草虫特写

当代工笔画技法解析 /////////////// 郑雅风 绘 ///////////////

meticulous grass and insect

工笔草虫特写

郑雅风 绘

当代工笔画技法解析

郑雅风

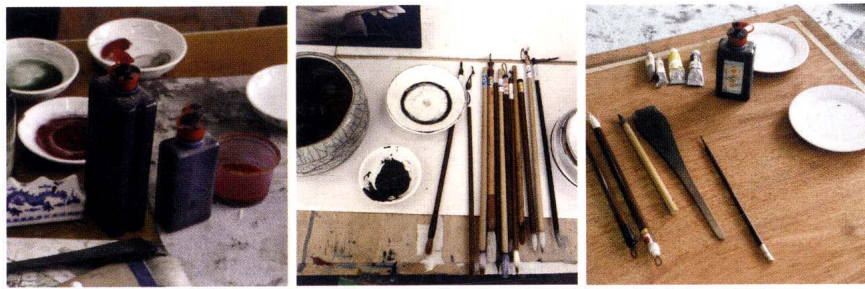
中国美术家协会会员
福建省画院专职画师

目录

工笔画常用工具介绍/04	池畔双清/晨露/19	秋趣/34
各种动态的蝉、蛴蛴、蜜蜂等特写/05	清风徐来/20	乾坤生机/田园风光/35
各种动态的蜻蜓、豆娘特写/06	花园一见/21	花暖蜂喧/珠光/36
各种动态的蝴蝶特写/07	随风弄影/22	蜂簇野花吟细韵/37
各种动态的螳螂特写/08	蝶恋花/23	抱香归/朝露/38
螳螂作画步骤解析、蝉作画步骤解析/10	浓春/24	空山新雨后/39
自在花间游/11	醉红/25	觅趣/40
未凉秋水款款飞/12	闲依池边自逍遥/26	别有洞天/41
秋池小景/春水静无痕/13	草木萋萋/小园春暖/27	探幽/42
翩然随风/14	蝶绕花枝恋暖香/28	暖秋/43
桃花流水/15	清秋/29	黄雀在后/惊秋/44
清气/春情融融/16	野色岚光/雨后初见/30	花青写得春意浓/45
秋光/17	风轻蝶舞/31	野趣/采桑只为多养蚕/46
一江秋水欲沾衣/18	秋枝惊蝉/蝉躁林愈静/32	大丰年/新秋/稻香图/野花丛/47
	绿依/听风/33	硕果累累/48

工笔画常用工具介绍

文/江水沐

工笔画的作画工具、材料主要有纸、绢、笔、墨和颜料三大类，另外还有一些辅助材料，如胶、矾等，依次介绍如下：

熟宣：

宣纸有生熟之分。未经胶矾加工的宣纸称为生宣。生宣渗水性强，作画时水分稍足，行笔稍缓，墨色即刻渗出，形成烟渍，写意中国画的许多笔墨技法就是靠生宣的这一特性来表现的。生宣经过胶矾加工之后，就不再渗水，称为熟宣。熟宣可以反复渲染，宜作工笔，现在常见的熟宣有“云母”、“蝉衣”、“矾棉连”等。熟宣以纹理细密均匀，纸质既韧又软，结实不起毛为上品。劣质的熟宣因胶矾过重、造纸原料较差或技术不当等原因，往往又硬又脆，因此渲染容易起皱，色彩难以匀净润泽，特别是不结实的熟宣，往往渲染一、二遍后就起毛，起毛则妨碍渲染，且色彩容易晦涩、脏浊，这是画工笔画的大忌。我画四尺整纸以下的画，一般选用“北京荣宝斋蝉衣”。这种纸薄如蝉翼，但结实柔软，适宜画工细清雅的小画，作品完成后清俊莹透。厚重不足时，我便在纸背衬上相应的颜色，如在绿叶的背面衬石绿，在浅色花头背面衬白粉，均可增强画面的厚重感。

绢：

绢也有生熟之分，织好而未经锤压胶矾的绢，就是生绢，因为未经锤压，丝仍是圆的，所以生绢有小孔，渲染时会渗水。生绢经过胶矾锤压，便成熟绢。熟绢不渗透。好的熟绢细密匀净，渲染敷色，易于匀净，可经反复敷染，获得细腻、含蓄、和谐的效果。

笔：

画工笔牡丹用笔有两类，一类用于勾勒，一般用硬毫制成，特点是劲健而富有弹性。以前广美周彦生老师送我的“石獾勾线”笔毫细长刚健，随便使转，均能隐约感觉出笔锋的反弹力，出线

圆浑，笔锋始终不偏不扁，极尽人意。近年来，我选用征胜笔社白鹤牌小狼毫和有声湖笔厂的“妙手线笔”，亦颇感得心应手。

另一类是渲染用笔，此类笔以笔头整齐饱满，柔软而富弹性的纯羊毛为上品。渲染用笔，笔杆不宜太粗，因为渲染时手握两支笔，来回转换，笔杆过粗便不灵活。画工笔画，每次作完画后，一定要用清水把毛笔洗净悬挂，防止宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能，影响下次作画。

墨：

现在我常用的是北京“一得阁”墨汁，但画工笔画还是以磨墨为佳，因为研磨的墨分出的色相丰富、由焦至清，可以分出许多色阶，且重能不浊，清可有神。画工笔切不可用宿墨，要现磨现用，因宿墨灰黑多渣，勾线碍笔、渲染不润。墨汁也要现倒现用，最好倒出来后再用墨锭磨一磨。我用的墨锭是徽州生产的漆烟。

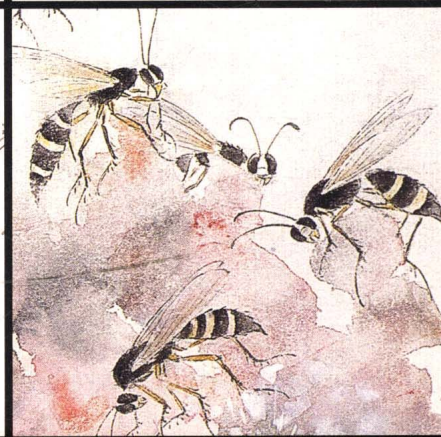
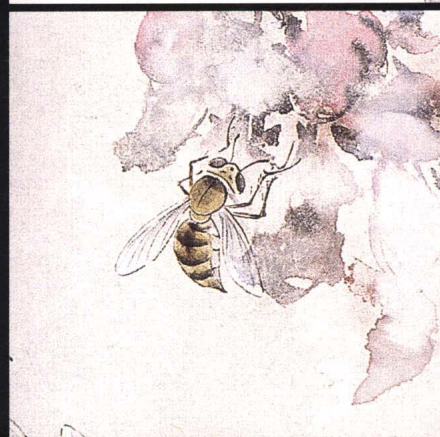
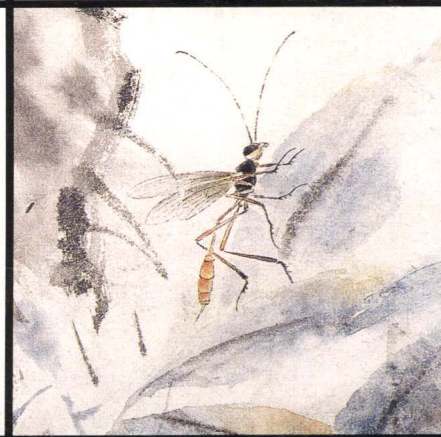
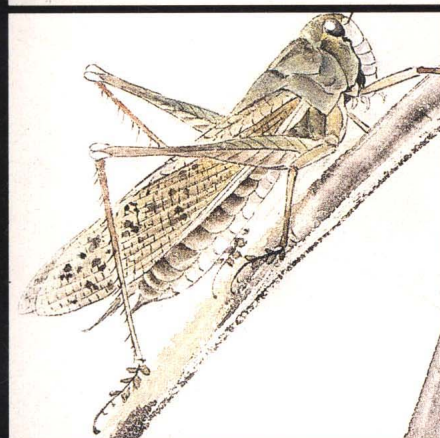
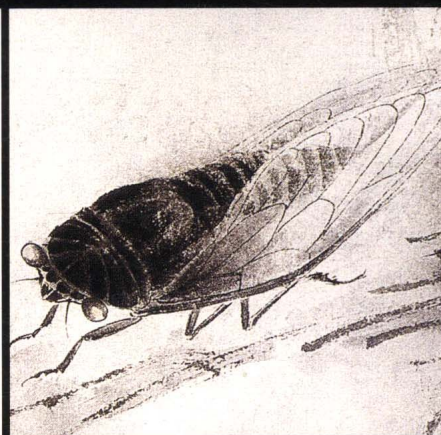
颜料：

国画颜料分矿物质颜料和植物颜料两大类。矿物质颜料如赭石、朱砂、锌白、石青、石绿、石黄等，植物颜料有藤黄、胭脂、花青、曙红等。矿物质颜料厚重，有一定的覆盖性能，植物颜料色轻薄透明；赭石虽系石色，但研得较细，没有覆盖性能。现在我使用的颜料一般选用上海美术颜料厂生产的“高级中国画颜料”；姑苏姜思序堂制的赭石膏、花青膏、朱砂膏等也很好用。

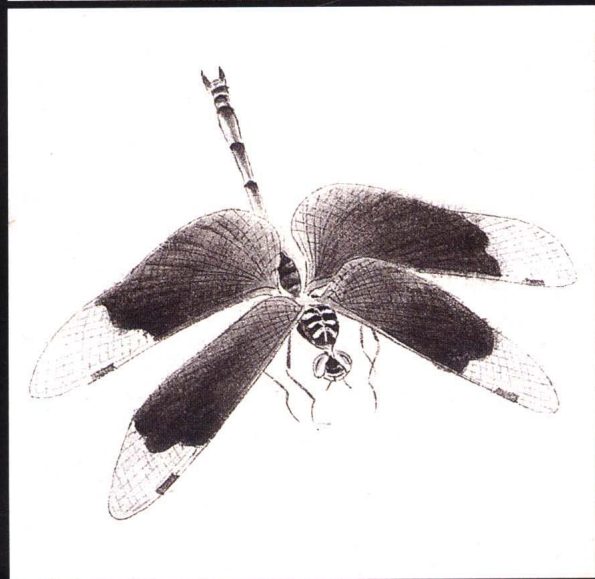
胶、矾：

对于工笔画来说，胶、矾是不可缺少的材料。调合颜色靠胶，如花青色较鲜，我在使用时常调入少许墨汁，但花青调入墨汁后，会有沉渣，如果调点胶水，状况则大不一样。矾有固定、保护颜色的作用。重彩作品的重色部分，往往上色数遍，甚至更多，这期间就要上二、三次矾水，所以有“三矾九染”之说。

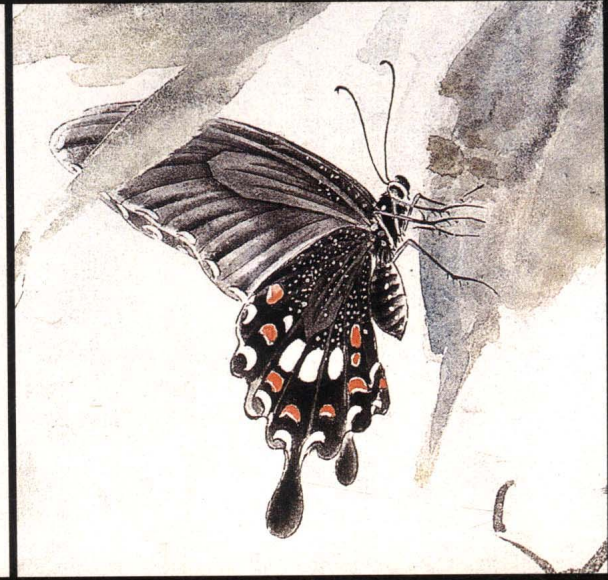
各种动态的蝉、蝈蝈、蜜蜂等特写

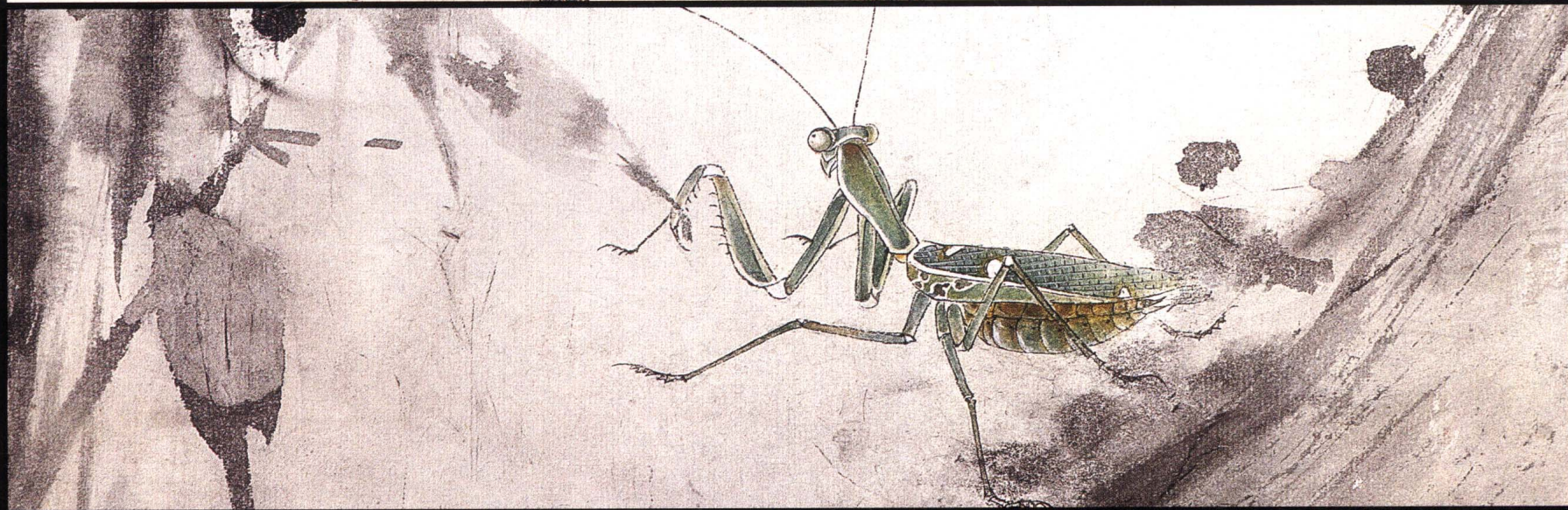
各种动态的蜻蜓、豆娘特写

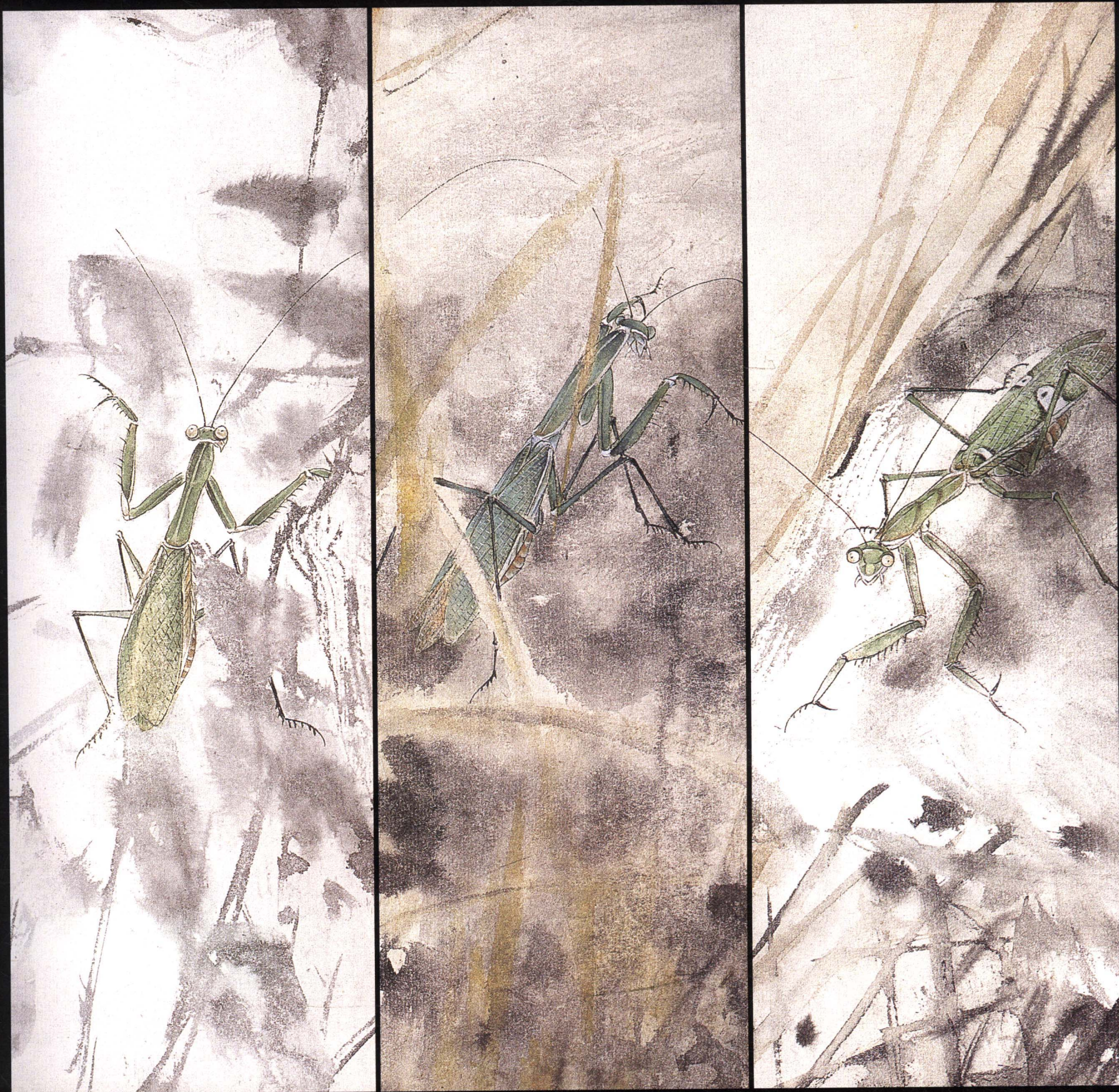

各种动态的蝴蝶特写

各种动态的螳螂特写

螳螂作画步骤解析

步骤一：淡墨勾形体，关节转折处可用重墨提醒。

步骤二：以花青、藤黄调成汁绿色渲染身体绿色部分，硃磬、藤黄、墨调成暗赭色分染肚子的结构。

步骤三：对螳螂身体的暗部及细节部分作进一步的深入刻画，并调整好身体的色彩关系。

蝉作画步骤解析

步骤一：淡墨勾勒蝉的身体和翅膀、浓墨勾勒蝉的头和脚。

步骤二：以不同层次的墨色分染身体及翅膀。重点在于表现翅膀的透明感、轻盈感，因此翅膀在分染上用墨不能太重。

步骤三：蝉的身体部分用淡墨多次罩染，并进一步刻画蝉的细节部分，用白粉提染翅膀。为了突出翅膀的透明感，用粉切勿太浓，以免发腻。

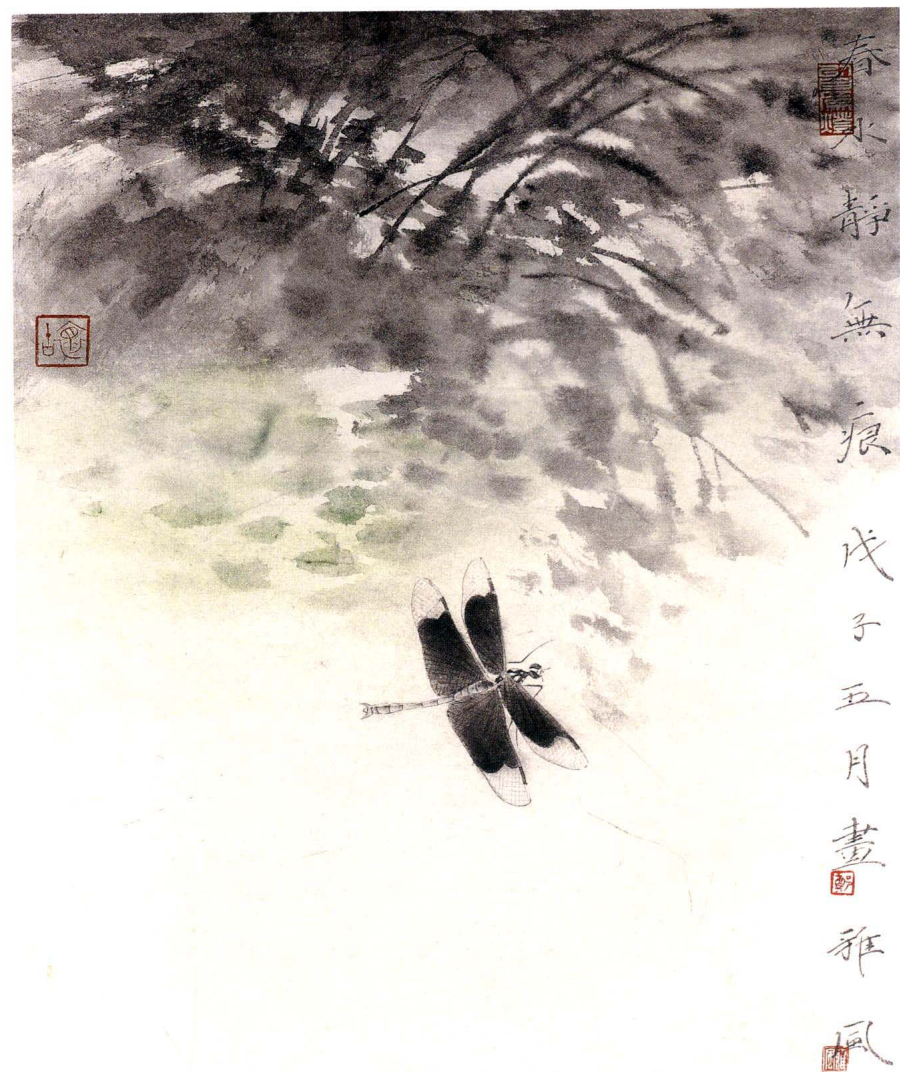
自在花间游
44×33cm

未凉秋水款飞 44×33cm

秋池小景 44×33cm

春水静无痕 44×33cm

雅
風

翩然随风
44×33cm

桃花流水
41×33cm

清氣 44×33cm

春情融融 44×33cm