

青少年学国画

陆汝平 编著

工笔走兽

上海书店出版社

前言

《青少年学国画》工笔系列共六本，是专为青少年学国画编绘的一套初级绘画技法丛书。

中国画有写意和工笔之分。写意是比较粗放随意，注重情趣的画法，其中又有大写意和小写意的区别。工笔是工整细致的画法，一般都要先勾勒，再染色，技法要求十分严格。青少年在学画的起步阶段学一点工笔画，有利于掌握中国画传统技法，为绘画造型打下坚实的基础。

有的同学觉得工笔画太繁难，不如逸笔草草便当，这是一种误解。画写意画要有较深的功力，许多画写意画的大师都曾在工笔画上下过功夫，没有工笔画的写实基础，就不可能做到形似，也不可能有所来的造詣。工笔画精到细腻，秀美华丽，是深受人们喜爱的画种。

这套工笔画的作者，都是长期从事美术教育的画家、教师。同学们如能细心体会，刻苦临习，长期坚持，必有收获。学画是一个长期、艰苦的过程，从临摹、写生到创作，非一朝一夕可以达到，这里仅仅是一个起步，希望这套画册在你的学画进程中成为你的良师益友。

中国画的基本知识

一、中国画的工具

1、笔 中国画用笔有狼毫笔、羊毫笔和狼羊兼毫笔。画工笔勾线用狼毫笔，以北京李福寿的叶筋笔、衣纹笔为佳。染色用羊毫笔。

2、墨 墨有油烟、漆烟和松烟。工笔画最好用漆烟和油烟，不能用松烟，因无光泽。也可用书画专用墨汁，使用方便。

3、纸 纸有生宣和熟宣。工笔画用熟宣（上过矾的宣纸），不渗化。纸质宜薄而光洁，以安徽产的较好。

4、砚 选用质地细、能发墨的石砚、砖砚。

5、颜料 可使用现成的锡管国画颜料。

6、其他 毡一块，作衬垫纸张用，大小根据需要；水瓶、笔洗，用于盛水、洗笔；调色盆，用于调色；笔筒、笔架，用于盛笔、搁笔。

二、执笔和用笔

1、执笔 用大拇指向外推，中指与食指向内勾，无名指与小指向外顶，稳稳地捏住笔管。要做到指实掌虚，活动自如。执笔高低要根据画面大小，小笔触执笔低，大笔触执笔高。

2、用笔 分中锋、侧锋、逆锋、散锋。中锋执笔直，画出来的线坚挺有力。工笔画勾线一般用中锋，线条要有刚柔顿挫。侧锋画线粗而扁，有枯湿变化。逆锋是以笔尖逆向推出。散锋是将笔头按成扁、散状，工笔画撇丝用散锋。

三、用墨和用色

1、用墨 墨与水调合，可以画出浓、淡、干、湿、焦各种色调。工笔白描只用水墨，不上色彩。

2、用色 国画颜料色彩也很丰富。画工笔淡彩用浅浅透明的颜料，如藤黄、花青、赭石、曙红等；重彩用覆盖力较强的矿物质颜料和粉质

颜料，如石青、石绿、朱砂等。染色应由淡到深，层层渲染。

四、工笔画的临摹

1、先把作品用铅笔临摹好，再把临摹好的铅笔稿用浓墨勾好。如临摹原作作品，也可用透明绘图纸覆在上面直接用毛笔勾描。

2、用熟宣纸覆在白描稿上夹住，然后照原作线条的深浅，用毛笔勾描，勾描时要注意线条的长短、刚柔、顿挫。

3、白描稿完成后，对照原作进行着色。染第一层色时淡一点，然后按照原作的深浅，层层渲染，达到原作的精神为止。着色时颜色不能染到线条外面和染在墨线上，保持墨线清楚。

五、写生和创作

1、写生 写生就是把自然界的物象用笔记录下来。工笔写生用线条勾描（初学可用铅笔），应结构清楚，造型优美。写生也要有选择，有取舍。写生要做到眼到、心到、手到。多写生能提高造型能力，积累素材。

2、创作 有相当绘画技能的人可以进入创作。创作先要有构思，表现什么，要有感而发。然后是构图，怎样表现，做到有意境，有趣趣，有深度。

● 画松鼠步骤(一、二)

- 1、用铅笔起稿，把松鼠的结构画出。再将生宣纸覆盖在白描稿上用淡墨或淡赭石色勾描。
- 2、将勾描好的画稿用清水裱拓在画板上，待八成干后，用淡赭石加少许淡墨从头部起按松鼠的生理结构和皮毛走势进行丝毛。(根据作者经验生宣纸裱拓后基本不渗水，临习者也可改用熟宣纸)

● 画松鼠步骤(三、四)

- 3、用淡墨加淡赭石色调和，从头部起将色彩铺开，留出白色毛的地方。待色彩六成干后用较深墨加赭石进一步画松鼠的结构关系。
- 4、松鼠两腮及胸部白色毛处用水打湿，半干后用淡墨略加冷暖色均可。丝毛笔触尽可能做到轻松、流畅、自然，少用或不用白色为宜。

● 画松鼠步骤(五、六)

5. 用浓淡不一较深墨色加赭石色继续刻画松鼠细节, 由局部到整体, 反复调整, 力求统一。

6. 用浓墨点松鼠的眼睛, 然后给松鼠配景, 要求松鼠和背景谐调, 再题款、盖印。

● 画猫步骤(一、二)

- 1、用铅笔起稿，画出猫的外型及结构特征，再用生宣纸勾描，用笔以轻松为宜。
- 2、画稿用清水裱拓在画板上，待八成干，以墨色、赭石调成淡灰色给猫铺色。上色要根据猫的结构起伏变化，留出白色毛丛处。

- 3、打湿画稿，待六成干先画白色毛丛，以淡墨加少许花青色，用狼毫笔进行丝毛，用笔宜流畅自然。接着画猫的全身毛，从头部开始丝毛，用笔切忌平行。以淡墨染眼球部分，鼻用朱磬、淡墨渲染。
- 4、打湿画面，待八成干后，再次给猫丝毛，继续调整好结构关系。简单渲染背景。

● 画猫步骤(五)

5、猫的白色毛丛在画半干后再处理一次，力求通畅、润泽。鼻、眼球反复渲染。

● 画猫步骤(六)

6、染好眼球后点出眼睛及高光。用小写意画背景。

● 画猫步骤(七)

7. 整体调整画面，背景与主体色彩达到和谐统一。最后题款、铃印。

