

虹口区社区教育系列丛书

丛书主编：上海市虹口区学习型社会建设服务指导中心

上海市虹口区社区学院

工笔画基础 知识与技法

本册主编：张银玲

格致出版社

上海人民出版社

虹口区社区教育系列丛书

丛书主编：上海市虹口区学习型社会建设服务指导中心
上海市虹口区社区学院

工笔画基础 知识与技法

本册主编：张银玲

格致出版社 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画基础知识与技法/张银玲主编.—上海:
格致出版社:上海人民出版社,2019,5
(虹口区社区教育系列丛书)
ISBN 978-7-5432-3011-8
I. ①工… II. ①张… III. ①工笔画-国画技法
IV. ①J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 066793 号

责任编辑 顾 悦
装帧设计 丫 头

虹口区社区教育系列丛书
工笔画基础知识与技法
张银玲 主编

出 版 格致出版社
上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发 行 上海人民出版社发行中心
刷 上海盛通时代印刷有限公司
开 本 720×1000 1/16
印 张 6.5
插 页 2
字 数 102,000
版 次 2019 年 5 月第 1 版
印 次 2019 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-3011-8/J · 171
定 价 48.00 元

上海市虹口区社区教育教材编写委员会

主 任：仇勇平

副主任：张 阳

编 委：刘成静 李春红 刘怡君 刘权威 谭 天

本书编写组

主 编：张银玲

编 委：费思贤 蒋必文 崔胜芳

合作机构：上海市虹口区欧阳路街道社区学校

丛书策划：刘成静 李春红 顾月珍

总 序

为丰富社区教育教学资源，开发建设适合社区学员的教材和课程，在上海市虹口区学习型社会建设服务指导中心、虹口区教育局的指导下，由虹口区社区学院牵头与虹口区各街道社区学校合作开发了首批“虹口区社区教育系列丛书”，共5本正式出版了。

此次开发出版的“虹口区社区教育系列丛书”，是本着宣传基层、服务基层的宗旨，深入挖掘深受学员们喜爱和欢迎的社区课程资源，在内容选择上，有家庭教育，有西点烹饪，有膳食与健康，还有绘画艺术，这些课程都是长期服务于社区教育的一线教师在多年的基层教学中不断地探索、实践、积累和沉淀下来的宝贵经验和财富。为了不让这些优质资源流失，能使更多的社区学习者受益，在虹口区各街道社区学校的共同努力下，通过上下联动，先向基层街道社区学校征集，再由虹口区社区学院编写组整理、核实、补充、调整、汇编，充分体现社区教育“能者为师”的特点，展示师者的教学风采和成就。通过汇编出版的形式，力求在社区教育资源的管理上，更上一个台阶，强调一定的规范性和示范性，希望能够取之于民，用之于民，大力弘扬学习之风，宣传人人可学、人人皆学的学习理念。

本书的出版得到了上海市虹口区教育局、虹口区各街道社区学校的大力支持，在此表示衷心的感谢！因第一次尝试编写最基础最基层的教材，限于经验和能力，期望和现实尚存在着一定的距离，书中的不当之处，恳请读者斧正。

上海市虹口区社区教育教材编写委员会

2019年3月

目 录

Contents

第一章 工笔花鸟技法 / 1

第一节 工笔画概述 / 1

第二节 工笔画的工具材料 / 3

第三节 工笔画卉的表现方式 / 6

第四节 工笔画的表现种类 / 10

第五节 花卉的设色方法 / 12

第六节 配色表 / 15

第七节 工笔画常见问题 / 26

第二章 工笔仕女画技法 / 31

第一节 仕女画概述 / 31

第二节 十八描 / 34

第三节 基础技法 / 44

第四节 作画程序 / 47

第五节 书画与健康 / 49

第三章 工笔花鸟画稿图例 / 51

第一节 《粉色牡丹》图例 / 51

第二节 《黄色牡丹》图例 / 53

第三节 《状元红牡丹》图例 / 56

第四节 《昌盛和平》图例 / 59

第四章 工笔仕女画稿图例 / 62

第一节 《麻姑献寿》图例 / 62

第二节 《魏夫人》图例 / 65

第三节 《赵飞燕》图例 / 69

第四节 《卫子夫》图例 / 72

第五节 仕女的现代画法示范图例 / 74

第五章 工笔画作品欣赏 / 80

后 记 / 91

作者简介 / 92

第一章

工笔花鸟技法

第一节 工笔画概述

工笔画起源最早，源远流长。在中国古代绘画园地里，是一棵最古老的大树，几乎可以说与绘画同步。它的表现特征是工整严谨、一丝不苟的细密画法。五千年前的新石器时代，彩陶上就有许多生动的动植物图像。唐宋之前，它是中国绘画的主流，在宫廷画院占主导地位，基本上是达官贵族把玩的艺术品。古代画家一般创作中都有自己的偏好，有的喜欢画人物，有的喜欢花鸟兽。因此，古代的绘画理论家根据历代绘画的题材内容划分为人物、花鸟、山水三大类。花鸟画独立成幅是两晋南北朝时期，唐代是工笔花鸟画的兴起阶段，五代的花鸟画继承了唐代的传统进入了成熟期。

五代时期花鸟画形成了两大派系：一是后蜀的黄荃、黄居案父子为代表的“黄体”，另一是南唐的徐熙。徐黄二派各树一帜，把花鸟画的发展推向了一个新的高潮。黄荃作画精致细腻，色彩艳丽浓重，极呈富贵工巧之能事，颇合贵族统治者的口味，成为画院的典范。徐熙一生未作官，他不受宫廷画院的约束，创造了活泼潇洒的水墨淡彩法，有“徐熙野逸”之称，颇受后来文人花鸟画家的推崇。“徐黄二体”是花鸟画的鼻祖，如今的工笔花鸟画和意笔花鸟画就是从这二体发展而成的。

北宋是花鸟画的鼎盛期。徽宗赵佶酷爱书画，画院画家的地位大大提高，名家高手云集。由于皇帝对绘画艺术的钟爱，当时甚至改革了科举制度，把绘画列入其中，试题多来自古人诗句。如“乱山藏古诗”，多数人都未体现“藏”的意境，有人画荒山满幅，上边露出幡竿；也有人画了满幅青山茂林，在山脚之下，有一小和尚在小溪处提水。“竹锁桥边卖酒家”，画家李唐巧妙地画出一湾潺潺流水，一座小桥横跨于流水之上，桥畔岸边是一片生机勃勃的竹林，在竹梢上挑出一幅迎风招展的酒帘，巧妙地体现了一个“锁”字，结果以第一名的成绩独占鳌头。还有“踏花归来马蹄香”等题目，体现了“诗中有画、画中有诗”的意境。

元代的花鸟画由于文人思潮的影响，工笔重彩退到次要地位，主要以清淡的水墨写意为主。

明代花鸟画进入了一个新的发展时期，各种风格并存，杰出画家陈洪绶给工笔花鸟画注入了新的生命力。

清代花鸟画风格多样，代表画家恽寿平为纯没骨派。近现代的画家们一方面向传统学习，另一方面向世界学习，博采众长，兼容并蓄，流派繁多，百家争鸣，开创了现代工笔画创作的新纪元。

工笔画在长期的历史发展中建立了一套严整的技法体系，从而形成这一画体的独特风格面貌，其特点归纳如下：一是线条。以线造型是中国画技法的特点，也是工笔画的基础和骨干。工笔画对线的要求是工整、细腻、严谨。一般中锋用笔较多。二是色彩。以固有色为主，一般设色艳丽、沉着、明快、高雅，有统一的色调，具有浓郁的中国民族色彩审美意趣。三是装饰性与平面感。在工笔画中，装饰性尤其是不可缺少的因素。从构图、线描、设色到形象的细部处理都带有一定的平面感和装饰性。关于装饰性，一方面是来源于传统的程式化手法，另一方面是作者对生活中的形象通过提炼、夸张、创造而形成的美感效果。

学习工笔画的方法是按“临摹—写生（包括默写）—创作”的途径进行，但也不是唯一的，具有一定造型能力者，也可以从写生入手，熟悉写生对象后，再进行临摹和创作。临摹是向传统学习，学习前人的笔墨技巧和表现方法。写生是在千姿百态的大自然中培养观察和表现事物的能力。最后，把积累的素材和自己对生活的感受结合起来，进行艺术创造。

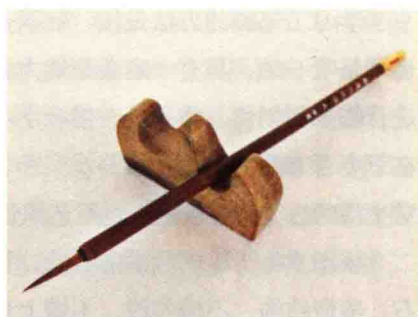
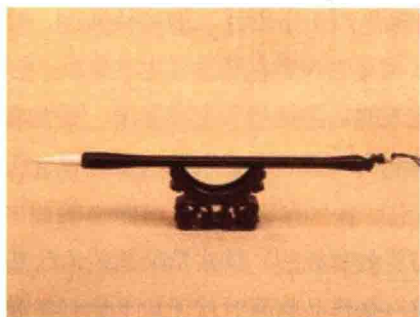
根据多年工笔画教学的经验，初学者最需要的是技法，技法是绘画艺术的基石。不懂结构，不懂勾线，不懂上色，在面对一张作品临摹时就无从下笔，在进行创作时就会有想法却无法表达。所以，只要初学者动手多画，沉下心来，不急不躁，按部就班，循序渐进，持之以恒，就一定能画出好作品，让你的手比你的理论快一步，让你的眼比你的思想快一步，在绘画的同时掌握各种理论知识。

第二节 工笔画的工具材料

一、笔

笔分硬毫、软毫和兼毫笔。由狼、兔、獾等动物较硬的毛制成的笔称为狼毫笔；由羊毛等较软的毛制成的笔称为软毫笔；由狼羊两种软硬毛制成的笔称为中性笔。画工笔画要准备几支硬毫笔用来勾线，笔有小红毛、眉须、叶筋笔等；三支软毫笔用来着色，笔有大、中、小白云笔等。购买笔时应注意以下问题：一是

笔锋越长越好，这样毛质好、弹性强；二是笔裙越瘦越好；三是笔杆要直；四是染色之笔应选锋短的，便于把色染匀。

二、墨

墨分松烟、油烟两类。松烟墨无光泽但有绒感，一般用来书写。油烟墨乌黑发亮，黑度高，宜于绘画。墨锭以表面细腻滋润、分量轻、有清香味的为好。墨汁“曹素功”“一得阁”等都可用于绘画，但在使用时一定要加入一定量的清水，才能不渗不晕。

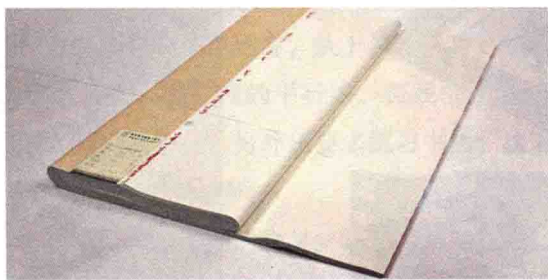

三、宣纸

宣纸分两类：一类为生宣纸，用于写字和写意画；另一类为熟宣纸，它不吸水、不渗漏，用于工笔画。熟宣纸的品种有蝉衣宣、云母宣等。蝉衣宣薄，透明

度高，易透过底层画稿，最适合初学者临摹。

纸张的好坏直接影响画面的效果。选择纸张要一看、二摸、三试。看：一是看纸张色泽，宣纸越白，质量越差，要白而沉着，白而无反光，白中透暗，白里泛黄才是上品。太白的不是自然漂白，而是用化学药品漂白的，这样的纸张比较脆，色泽不稳定。二是看纸张里的“云朵”，即纸张里的纤维。把宣纸拿起迎着光看，纸张里有似“云朵”状的阴影，这些“云朵”越密越多越好。三是看在纸张表面的竹帘痕迹，好的宣纸竹帘痕迹清晰。摸：好的宣纸摸上去手感平滑细腻，无杂质，柔而不脆，弹性好，有韧性。劣质宣纸一拿便沙沙作响。试：就是试用，看是否漏色，是否留得住墨迹，渲染是否起毛，是否能够润化自然。

四、颜料

颜料分石色和草色（水色）两种，即矿物质颜料与植物性颜色。矿物质色包括：（1）石青，分头青、二青、三青、四青。头青色最重最冷，二青、三青等色阶越来越浅和暖，可用它渲染蓝色牡丹，或薄罩叶面；还可用来点蕊、点苔等，产生苍翠厚重之感。（2）石绿，分头绿、二绿、三绿、四绿。头绿色阶越重越冷，二绿、三绿等色阶越来越黄，多用于叶的托色、点苔等。（3）石黄、朱砂、白粉、朱磬、赭石等。矿物质色的色泽鲜艳、厚重，覆盖力强，并能经久不变色。

植物色颜料有花青、藤黄、胭脂、曙红等。植物色的色泽鲜明透亮。泥金、泥银为金银类，金银色有富贵之感，起到装饰效果，不能和其他颜色相调配而成间色，它们在传统绘画中用得比较多。

在色系中分冷暖调。其中白粉、藤黄、橙色、朱磬、朱砂、曙红、赭石、胭脂等为暖色；绿色、花青、钛青蓝、三青、三绿、黑等为冷色调。暖色给人热的感觉，视觉上有放大向前跑的感觉；冷色调给人以寒冷的感觉，有缩小、后退的

感觉。因此，画花朵时，要暖色调的花在前，冷色调的花在后。

五、笔洗和色碟

笔洗除专用的笔洗外，也可用烟缸或玻璃瓶代替。工笔画染色必须干净，颜色必须一色一碟或一格，不可相混，最好有盖防尘，以套碟为好。另外还要备毛毡、压尺和布。毛毡以防纸漏色。压尺使画稿和画纸平贴，有木的、铜的、不锈钢的和水晶的。备两块布，一块干净布用来擦净纸绢浮面的胶矾使之受墨，另一块用来染色时舔笔吸水。布以吸水性好的棉布为佳。

第三节 工笔画卉的表现方式

工笔画卉的表现方式分为白描、勾染、没骨三类。

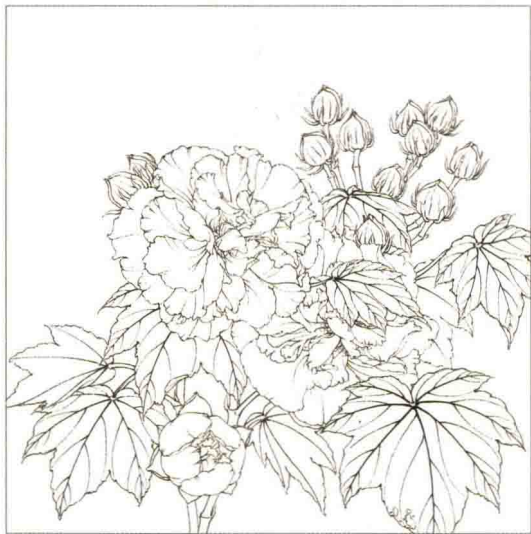
一、白描

白描是指单纯用墨线来表现物象的画法，亦称“双勾”。白描又分单勾和复勾。单勾：用一种墨色来勾整张画的线，叫一色单勾；用浓淡墨分别来勾不同的

形象，则叫浓淡单勾。如浅色花用淡墨勾，叶用浓墨勾。复勾：先用淡墨把全部形象勾好，再用浓墨对局部或全部的线进行勾勒，则叫复勾。复勾的目的在于加强质感的浓淡变化，使物象更具精气神。

要想画好工笔画，白描是要过的第一关。白描是工笔画的骨架，在传统工笔画中更是强调白描的重要性。白描掌握得不好也会影响色彩的练习，特别是留水线的时候会感觉非常吃力。练习白描是非常枯燥的，很多人因不得法总是勾不好，对工笔画也没了兴趣。白描看来简单，实际并不容易。因为它不能借助色彩和明暗的作用，只凭线条来表现物象的形、神和质感。线是中国画的生命，线的质量高低是一幅画成败的关键。初学者一定要培养工整、严谨、一丝不苟的学习态度及方法。线条的练习，可从短线和直线入手。心要静，手握笔要保持平稳，要做到竖直、横平。先练顺笔，从左到右，从上到下；再练逆笔，从右到左，从下到上，练习要多画平行线，即直线的平行线、弧线的平行线，及曲线的平行线，要达到粗细均匀，尽可能平行。另外还要多练习书法，这对提高线条的功力能起到很大的作用。

白描的临摹：临和摹是两个不同的含义。临就是面对现成作品把它照样画下来；摹就是拷贝，用薄纸覆盖在画幅上，描摹它的笔迹，勾勒它的轮廓。临摹先要求认真“读画”，也就是必须仔细、认真地分析、研究临本，对所临作品的结构有了一定理解后，再动笔去画，切忌还没弄清楚来龙去脉就去画，结果画得似是而非。

二、勾染

在白描基础上进行渲染设色叫“勾染”。勾染又分勾填、勾勒、勾染之分。

(一) 勾填

用一色墨或浓淡墨勾出物象形态，设色时做到色不侵墨的叫勾填。勾填通常有两种手法：一种是在设色时，使色紧靠线的内缘行笔，不使颜色侵到线；另一种是在线的内缘空出一线水路（在重彩勾填中，为了使色彩减少平实的感觉，在边线与色彩之间空出一丝白地，称为水路，如荷叶、芙蓉叶、牡丹叶等）。勾填的特点是用墨较浓，用色较厚；浓丽厚重，富有装饰味，设色多用平涂。

(二) 勾勒

先用淡墨勾线，再用层染（先染一道色，等干后再染一道色，这样层层叠加，多则十多遍，直到把色上足为止，又叫分染）的方法设色，最后用墨或色进行复勾，这次复勾即“勒”。实际上，勾勒就是白描中的复勾，不过中间插进设色而已。勾勒较勾填生动，比勾染厚重，重彩多用此法。

（三）勾染

根据对象不同、色相不同，用不同的墨线勾线，用所需的方法设色，设色时也要做到色不侵墨。设色后在主要的地方用较深的墨或色略加复勾，称为醒笔（醒笔简称“提”）。勾染是粉彩最主要的表现方式。

三、没骨

不用墨线勾勒，而用墨或色以明暗、浓淡来表现物象的方法叫没骨。没骨分没骨渲染、没骨混染及没骨点染。

没骨渲染是用层染的方法，以色或墨来渲染形象。

没骨混染是用粉和水色直接在画面上混染成所需的色相。没骨混染感觉轻盈鲜嫩，一般画幅不大。

没骨点染是用笔蘸好墨或色的浓淡，直接把物象点染出来。一般用来表现昆虫、小草、柳叶等，是写意画的主要表现手法。

