

宗万华 编绘

工笔虎——技法解析

中国
扇画
艺术

天津人民美术出版社

技法解析——工笔画

中国 扇画 艺术

宗万华 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

技法解析. 工笔虎 / 宗万华编绘. —天津: 天津人民
美术出版社, 2006. 6

(中国扇画艺术)

ISBN 7-5305-3245-6

I. 技... II. 宗... III. 扇画—虎—工笔画: 翎毛
走兽画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第048395号

天津人民美術出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年6月第1版

2006年6月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 4

印数: 0001-3000

版权所有, 侵权必究

每册定价: 28.00 元

俞致贞讲画扇面

大家都喜欢扇子。夏天拿一把有书画的扇子，不仅是为了扇，而且可以作为一种艺术品欣赏。画扇能够供大家玩赏、消夏，看上去应该给人一种清雅、清新和美的感觉。如果画面太脏、太乱，颜色配得太火气，使人看着不舒服，那就没有起到应有的效果。

画扇面要懂得画扇面的方法和画好扇面的技巧。扇面的横竖线比较特殊，它的横竖线不等于用尺子比着画一条横线或竖线就可以了。横线是随着画面弧形的弯度画一条上下一样宽的平行弧线，不管从左向右或是从右向左都必须随着弯度过去。竖线是以扇骨子的轴为中心，以扇面底到上沿为半径，与半径平行画下来的直线为竖线的。老师教我们画扇面，是有很多奥妙和规矩的。

当别人拿来一个白扇面求你来画，应该画在扇面的哪一面呢？如果扇面的一面是撒金的，一面是白的，当然容易看：就画在白的一面，撒金的那面留着给书法家去写字。一般是先让人画画，画完再让书法家去写。如果一个人给你的两面均白的扇面，那你应该画在哪面呢？这里面有一定的谦虚和规矩。扇面笺是由两张纸合起来的，这种纸有很厚的胶和矾，很光滑，中间留有穿扇骨子的空线，两边粘在扇骨的大边上。在两张纸的中间有一个戳，印着某某扇店制作，如“舒莲记”、“杨正记”。过去扇子商都是从南方苏州来的，就住在前门外边进行批发，往各大南纸店送。扇面扇骨都是配套的，但并不是粘好的——粘好的扇子没法画。画白面扇子就要看扇面边内戳上的字，字的正面为扇子的正面，要把正面留给书法家写字，我们画在反面，这也是对书法家谦让的意思，懂行的都知道这一点。

画扇面时，底下要留有余地。扇骨两旁的大边上头宽、下头窄，窄到一定程度出现一个弯，然后就直下去，和下面小骨合拢。扇面要长于大边上端到弯之间的长度。扇面的上沿不能动，因为上沿有用绢糊的一个边。

扇面折的印，一个棱一个棱的，画时要慢慢地把棱向相反的方向抻一抻，让扇面舒展开了。过去南纸店有卖大扇面板的，上有三个夹扇面的铜夹子，铜夹子上有三个大小不同的夹，大小扇面都可以用这三个铜夹子夹。我们小时候买不起高级的扇面板，就找一块木板，请木工裁成扇面板那样大当扇面板用，把扇面抻平后，三个犄角用图钉卡住。扇面在开始画之前不免有人用手摸了，人的手有时有油，摸过的地方就不沾墨，那就用纱布沾一点滑石粉，把扇面擦抹一遍再画。

计划画的时候，因为扇面上有一棱一棱折叠的痕迹，有的向上凸，有的向下凹。在构图上不能像在平纸上那样随意安排，既要符合扇面构图规律，又要躲开凸凹的棱。有棱挡着用笔画的时候要躲开棱。比如画鸟，千万不要把鸟的头搁在棱上，因为鸟的眼睛点在棱上一折一叠的容易掉，看起来鸟就不精神了。画花时，花蕊也不要点在凸凹的线上，因为一折叠，沥粉也容易掉。所以在扇面上画比在纸上画困难多一些，要经常地苦练。倘若用笔的功夫不深，笔遇到高低不同的地方，画的线就容易粗细不匀。

画扇面还要学好点染的功夫，一般人画双勾，勾线没有什么困难。着色的时候，笔就要注意颜色的水分和浓度。蘸多了时凹的地方就会积水，凸的那里不着水。点完之后，如有积水的地方要用干净的笔轻轻吸去，凸的棱上颜色如果没有着上就再补一点，这样颜色就画得匀了。要是画工笔画染大面积的颜色，如荷叶，横着染，有一个个拱起来的棱，不容易染匀。用笔就要顺着扇骨之间小骨凹平着染，要染平，不能横着用笔。如果画写意就随便些，但要注意笔姿笔势。画人物时也不要把人头放在棱上，颜色也要注意浓淡变化。

扇面纸既光又不抓色，比矾纸画起来就困难，染一遍颜色很淡，就再染一遍，颜色要掌握恰当合适。画工笔画一次染成颜色就保持光洁，来回涂就容易涂花了。尤其画金笺的扇子最难画，过去画金笺要三矾九染，怎么叫三矾九染呢？就是涂两遍后用干净的羊毫笔涂一遍矾水，等干了后再染色。如果颜色还浅就再上一遍矾水，干了后再染颜色。颜色染得越薄、次数越多就会又匀又不脱落，着色后再用两种不同的颜色来渲染。如画荷叶，用石绿先打上底，再用

石青来分染。上朱砂也是涂一遍朱砂后，用矾给固住，再用曙红染，用胭脂提勾。画金笺确实比较费工夫，但挂在大厅堂里给人一种富丽堂皇的感觉，颜色是金的比较柔和，看起来金碧辉煌而不俗。重彩的画都要用这种方法。

画扇子和画大张纸不同，它的颜色是在青绿之间，红色用的较少。有时把扇骨子抽出来放在镜框里看效果，一般的人都是画完穿上扇骨子粘好后来看效果，所以扇面的颜色不宜太厚，要染得又细又匀又薄，在人的视线比较近的地方看上去感到比较舒服。画的时候就要注意到人家用时所起到的效果。

画黑扇子最好用泥金，或者用朱砂来画。黑色扇子不好晕染，一般是白描或画小写意。泥金很贵，但写画出来很漂亮。用泥金勾线时要用新笔，笔要干净。盖图章时，先把图章盖在白纸上，再把盖好的图章剪下来，贴在黑扇子的名款下面。

写字的时候也不能写在棱上，要在两个棱之间顺着棱写，可以横着两个字两个字地写。写隶书、篆书和草书一般地都竖着写，有时第一行是长的，第二行写两个字，第三行又是长的，长短参差错落，最后留点儿地方写上下款，写年款或盖图章。画画的那面也要留写字题款的地方。题款不要题在棱上和大边上，盖图章也要躲开棱。如果图章盖倒了，可用棉签在头上来回擦一擦，棉签上有了头油，在图章印上抹，印痕就没有了。

一件好的艺术品，不能拿起来就呱哒呱哒的当扇子扇，那就焚琴煮鹤了。一般好的重彩扇面拿在手里玩赏一下，然后把它好好地搁在匣里收起来，有时攒起来，大家在一起开个扇面展览，供人欣赏。

在初学画画的时候，写字和勾墨线往往出现败笔，怎样补救能不让这个扇面糟蹋了呢？过去老师教我们一些补救的方法，一般是用好香烟的灰，烟灰是白色的，因为烟灰是一种草硷，所以用干净的笔在清水涮后蘸点儿烟灰，在画错写错的地方轻轻洗一洗，墨随着烟灰就下来了，再用清水洗干净，洗的时候不能用力，如果劲大了，扇面上的光泽就没有了，还会出现痕迹。

过去我们画画用的纸和绢永远没有说画错了扔掉，再画一张，都讲究哪儿没画好要补救，这叫大胆下笔，细心收拾。有人常对我说：“你有画坏了的画给我一张吧！”一般人也知道工笔画是很费时间的，大家体谅这一点。所以只要画坏了的画，我们在学画画的时候，无论哪儿画坏了，拿到老师那里老师都能给救过来。我们也学会了救画，所以没有画坏不要的画。

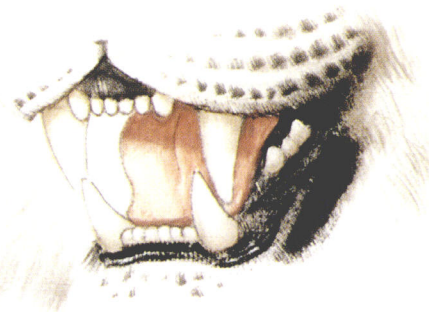
颜色也不能浪费，用多少颜色就配多少颜色，要掌握好量。有的人画完一张画后，涮笔的水还是白的。我小时候也很奇怪，蘸了颜色使用后就涮在水里，水怎么还是白的呢？后来我知道人家画画的经验很丰富，画小写意渲染用多少颜色，点染用多少颜色，调颜色时都恰到好处。染完，笔上的颜色也尽了，画时只是蘸水。没有经验的人调多了颜色，用不了，下次再用时就起渣子了。所以两种颜色混合调在一起，要用多少调多少。

笔也不是用完了把笔一放就走了，用完后要把笔上的墨和颜色洗干净，大笔要挂起来把水控一控，小笔搁在书架上就可以了。如果不及时把笔涮干净，笔上颜色和墨里的胶就把笔粘住了，下次再用时不好洗，用热水烫，会损伤笔锋，所以用完了一定要把笔洗干净。颜色盘也要刷干净了，水池的水换了。这样养成干净的习惯，不容易脏画，可以保护笔，延长笔的寿命。画画当中养成良好的习惯是很重要的。

传统的画扇子，明朝是最兴盛的，一直流传下来。到20世纪30年代还很兴盛，后来因为大家用折扇的少了，所以传统的画扇法就失传了。过去我学画时正赶上流行画扇的时候，老师教我们画扇子，每年夏初开一个扇面展览，卖了扇子，得到报酬买些纸墨学习用。现在印刷的扇面多了，但画扇面是本民族优秀的艺术传统。我把如何画好扇面讲出来，希望把这珍贵的艺术传统继承下来，不要中断……

目 录

工笔虎技法解析·····	4
《童戏图》技法步骤·····	6
《芳雪祥英》技法步骤·····	8
《双雄横九野》技法步骤·····	10
《英气图》技法步骤·····	12
《山叶红时觉胜春》技法步骤·····	14
名家扇画艺术赏析·····	16
扇形画构图举要·····	17
作品欣赏·····	18
扇面上的书法·····	30
扇面篆刻、书法的布局形式·····	32
白描参考·····	35

工笔虎技法解析

画工笔虎要选用适宜的工具和纸张，宣纸要求上好的净皮单宣，颜色用上海产马利牌中国画高级颜料，毛笔选用质量较好的叶筋、衣纹、羽箭等狼毫笔以及外景用的各种兼毫笔、羊毫笔。虎画和人物画一样，画好头部很重要，各个部位都要充分掌握。头部皮毛变化多端，比如鼻部皮毛短而有力，要用散锋点丝法；

腮毛蓬松而长，要用散锋由浅入深来丝毛。软毛部画起来难度要大一些，通常使用湿画法；眼睛要求画得明亮有神，瞳孔中高亮点起到提神的作用；鼻镜和舌用朱磬来染，深部略加些墨；耳朵内的软毛画时要用深浅墨将一撮撮白毛空出来，尽量少用或不用白色；画牙齿先用浅墨将轮廓勾勒，然后将两侧染深，墨色要均匀，使牙齿有立体感和质感；胡须和眉毛用白毛勾勒，运笔强劲有力，虎须生长在鼻唇沟两侧的黑色斑点上。总之，画好虎头是关键的一环。扇面里的老虎由于受篇幅的限制，故而要尽量用

小号的新笔，以便精细地刻画出各个部位。

虎的其他部位，画法各有不同。虎颈皮毛长而松软，至背毛间逐渐变短，第一步先用墨来画，丝毛时将浅毛空出来，斑纹的变化要根据结构而定，在肯定形体时，尽量变化以丰富表现力，等第一遍墨色干透后，再画橙色皮毛，用赭石、藤黄、朱磬加墨调，各颜色成分比例是根据经验来定，调好后在其他宣纸上试一下，再上正稿，由浅入深，徐徐渐进。肚皮毛松软而长，画时采用湿画法，第一遍墨色尽量浅一些，逐渐深入，画出质感。虎尾大约是由十个左右的黑环组成，其形体呈圆柱形，注意结构变化

中的透视关系，要有立体感。虎的前后腿结构各有不同，前足为五趾，有一内侧趾上提而弱小，后足为四趾，前足较后足宽厚而发达，足底为厚厚的脚垫，密而坚实。虎在爬山攀援、捕猎时足趾分开露出利爪。俗话讲，画人难画手，画虎难画走。这是讲虎的结构与解剖难以掌握，经常到动物园去观察和写生是必要的。虎的动作变化万千，其华丽的斑纹往往将结构加以掩饰，因此要先掌握形体，后掌握丝毛的方法，形体的掌握需要研究和长时期的观察，而丝毛的方法则是一个技巧性的问题，只要反复练习就能充分掌握。

■ 《童戏图》 技法步骤

这是一幅表现三只幼虎嬉戏打逗场景的扇画。画中两只幼虎玩兴正浓，旁边一只幼虎回首相望，构图的视觉中心自然是那打逗中的二虎，整体构图力求平衡和舒展。在起稿时要注意刻画幼虎的神态，即要有灵气、稚气，还要有幼虎潜在的威风 and 虎气，缺一不可。在完成铅笔稿之后，要用质量上乘的生宣纸将画稿轻轻地拷贝上去。然后用小号的狼毫笔，采用散锋来着第一遍墨。着墨时要注意皮毛生长的顺序，同时也要根据不同的部位来变化墨色的深浅，待墨色干后，再着色。注意，不要一遍就完全画定，要逐步加重，直至满意为止。补景尽量简约，本画采用写意手法，补在扇画的右上角。最后题款、铃印。该画采用长款来诠释画意，书法的行笔走向是根据扇骨的排列而题。

步骤一

步骤二

步骤三

■ 《芳雪祥英》 技法步骤

双虎在雪地中一卧一立，相互对视，在画面中形成一个中心视点，虎的造型在画面中起到了较为平衡的作用。在着第一遍墨色时要充分考虑到环境的因素，因为虎是卧在松软的雪地上，着地部分留有余地。

按照画虎的步骤，基本完成后，重点讲一下雪景的处理。在画正稿之前，最好能在稿纸上画出所要表现的景物初稿，这对于初学者尤为重要。因为是生宣纸，落笔为定，不易修改，需要格外小心。画石头时将上面厚积雪空出来，布局错落有致。画树枝时，枝干的交叉也要注意留有空白，给后面表现枝干上的积雪留有余地，最后用淡墨略加花青画积雪。白雪要尽量空出来，尽量不用白色来修补，白色虽然具有一定的遮盖力，但是却破坏了宣纸本身的色泽和纸的纤维，同时也影响了画面的艺术效果。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

线描稿

技法步骤

《双雄横九野》

此幅形式为扇画中的团扇构图，在国画作品中也称为圆光。这种形式亦可以作为一种独立的图幅形式而存在。画作表现双虎前行的场景，两虎动作形态各异，右边的虎在行走中回首相望，使整幅作品之气聚于中央，起到平衡与美化的艺术效果。

在双虎基本画完之后，补景是重要一环。地面处理为一些碎石，墨色重于虎的腿部，以衬托虎的动作和形体，注意不要将地面画得过重过实，使画面协调。在处理树枝叶时要注意不要画得太满，枝条行笔错落有致、疏密结合。画面的右上方全部空白，以增加空间感。落款沿圆形书写于右上部，作品完成。

线描稿

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

技法步骤

《英气图》

这是一幅表现幼虎英气的作品。幼虎除了具有稚拙可爱的一面，还有灵气英武的特点。幼虎的眼睛要刻画得炯炯有神，注视前方，机警犀利。画幼虎要注意以下几点：虎头比例略大，眼睛和耳朵突出，虎爪宽大，皮毛蓬松而长。幼虎的胎毛是在生长中逐步脱换，斑纹不像成年虎那样清晰，因此不太好表现，丝毛时要渲染和绘画相结合，循序渐进，不可用表现成年虎的方法来画幼虎。此画补景置于整个画面，而且是近景，前面的枝叶部分遮挡幼虎的形体，枝条的走向错落有致，富于变化，枝叶用点染的方法完成。最后题款、钤印，题于画面的下部，采用半藏款的方法，使得整体丰富而不乱。

线描稿

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

技法步骤

《山叶红时觉胜春》

线描稿

步骤一

步骤二

步骤三

这是一幅表现秋景、双幼虎的作品，为芭蕉扇形。画中的幼虎一立一卧，营造一种静谧的气氛。绘制凶猛的老虎，多以上山虎、下山虎之类形成模式，其艺术含量并无太大的难度。若将虎画营造出祥和的氛围会更丰富虎画作品的内涵。这幅作品能够给欣赏者一个想象的空间，以期幼虎茁壮成长，前途无量。

补景为主题服务，左下角画青石小草，左上一枝秋叶，红叶和枝干富有变化。画秋叶用中白云笔，所蘸颜色一次

调好，色彩的变化含于笔锋中，行笔肯定而有力，不要托泥带水，枝干连于树叶之间在力求笔墨变化的同时，行笔刚劲有力。画中几种质感交相对比——柔软密实的虎毛，富有变化的秋叶和笔墨挺拔的枝干。题款、铃印，作品完成。