

技法解析——工笔翎毛

李燕华 编绘

中国

扇画

艺术

天津人民美术出版社

技法解析——工笔翎毛

李燕华 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

技法解析. 工笔翎毛 / 李燕华编绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2006. 6

(中国扇画艺术)

ISBN 7-5305-3247-2

I. 技... II. 李... III. 扇画—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048393号

天津人民美术出版社 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>

天津海顺彩色印刷包装技术开发有限公司印刷 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: 1-3000

版权所有, 侵权必究

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。如果一个人给你的是两面均白的扇面，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，和下面的小骨合拢。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，用完后再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

工笔禽鸟技法解析·····	4
《白鹤图》技法步骤·····	6
《黑天鹅图》技法步骤·····	8
《清风徐来》技法步骤·····	10
《红叶白鸚》技法步骤·····	12
《水仙鸳鸯图》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·····	31
扇面书法作品欣赏·····	33
白描参考·····	37

工笔禽鸟技法解析

首先要认识鸟的形态和结构，所有鸟类身体都是卵形，头部又一个卵形，身体不动，头部转动可以画出许多姿态。(图一)不同的鸟虽然有大小、颜色、嘴、爪等许多变化，但基本形都是两个卵形。初学者要结合临摹、写生、拍摄照片等反复揣摩练习，给默写打下基础。(图二)

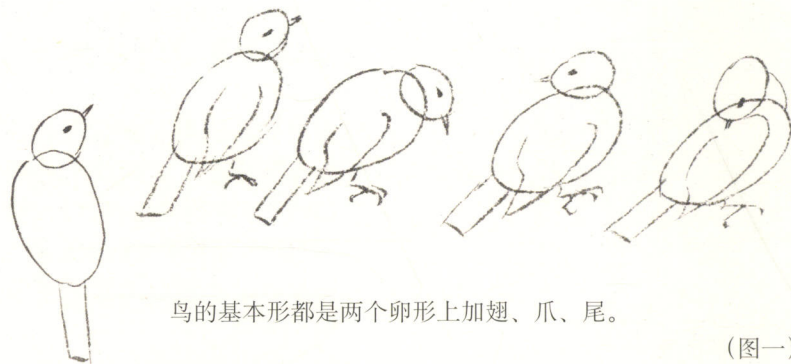
鸟的嘴和眼：

不同的鸟长着不同的嘴，小鸟嘴尖尖，鹭鸟嘴细长，鹰雕类嘴尖硬、带钩，鹦鹉类短而厚。不同的鸟嘴主要是取舍方法不同，一般食肉类鸟，嘴尖硬带钩，吃草籽小虫类鸟，嘴尖细。鸟嘴在勾线时，先勾嘴的中缝线，从鸟嘴尖起笔，虚起实落，再勾上下两短笔，虚起虚落，以表现鸟嘴的尖利。(图三)

鸟的眼一般先用中墨勾眼圈，用焦墨画瞳孔，可留出高光，也可平染，可在眼四周由外向内烘染。(图四)

鸟的羽毛：

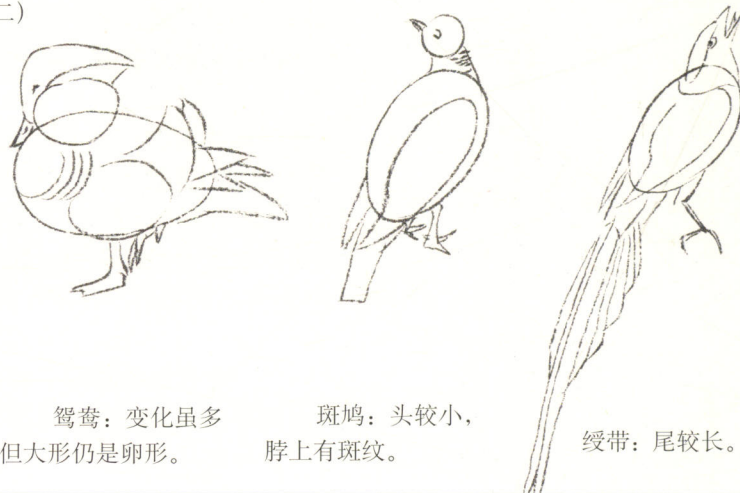
所有的工笔画鸟，都是先勾墨线。勾羽片要中锋圆笔，虚起虚落，笔要既有力又要轻柔，表现羽片轻柔感，羽片中勾羽管。一般有花斑的羽片，都是从羽管中线向两边排列，点染羽片花斑，要按结构顺着点，用重墨点斑纹，用中墨拢住，用淡墨罩染，注意整体结构的浓淡。(图五)羽片不很分明的鸟，都先画淡墨，再

鸟的基本形都是两个卵形上加翅、爪、尾。

(图一)

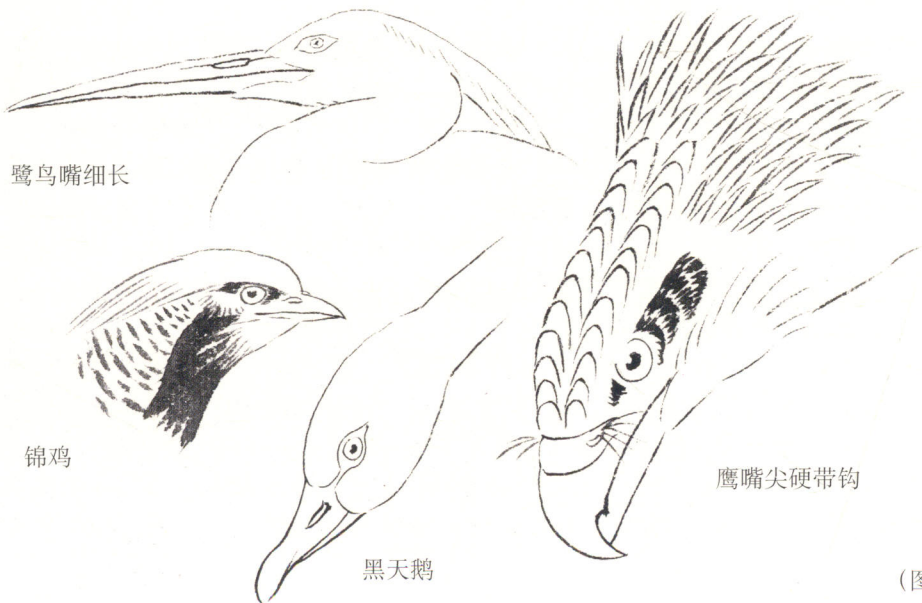
(图二)

鸳鸯：变化虽多，但大形仍是卵形。

斑鸠：头较小，脖上有斑纹。

绶带：尾较长。

鹭鸟嘴细长

锦鸡

黑天鹅

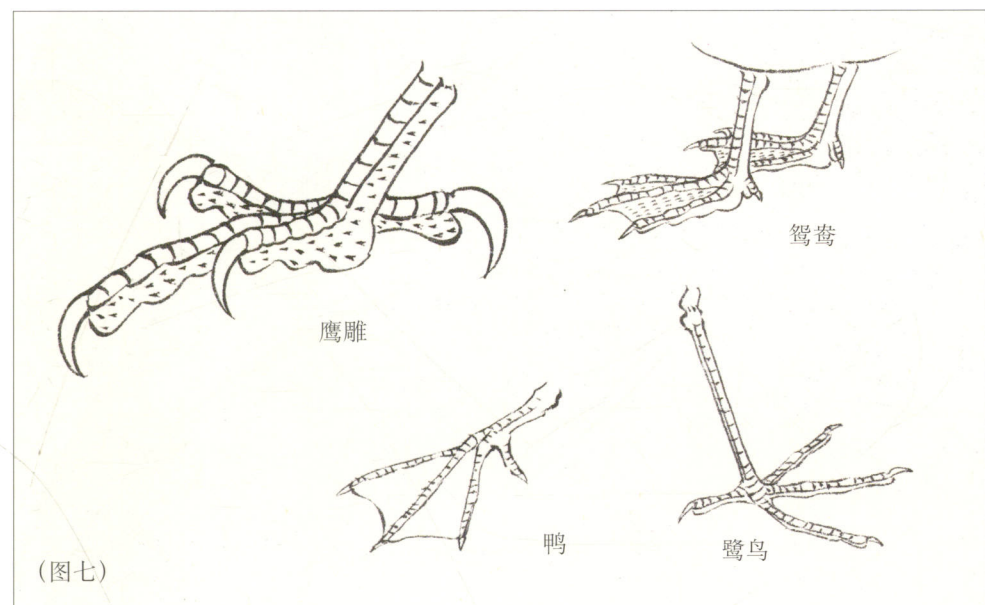
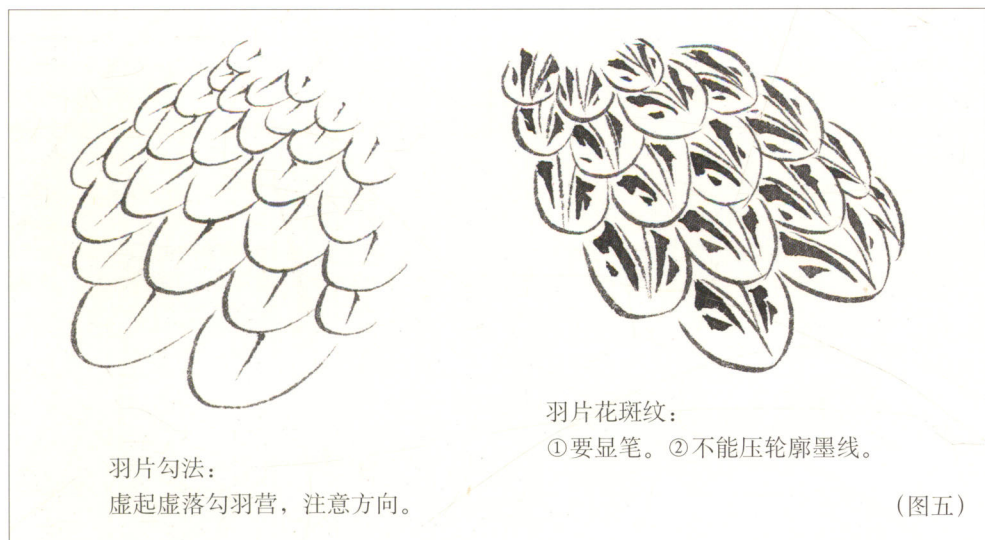
鹰嘴尖硬带钩

(图三)

瞳仁留出高光
(图四)

眼球平染。由外向里，也可用赭色染。

罩透明色(如淡赭或淡黄等),再罩石色,最后丝毛。
(图六)一般小鸟的背部都用这种方法。画白鸟的羽片,羽片又很分明的大鸟如白鹤、白鹰、白鸽等,都是先用淡墨勾羽片,浓赭色染羽片根部,再用白粉由羽片外缘向根部分染,白粉要细、薄,不要一遍染够,最后用浓粉丝毛。羽片不分明的白鸟如白鹭,不勾羽片,用淡赭稍染结构,再用较厚的白粉画出毛茸茸的感觉,用笔要随意。

鸟爪:

鸟的爪和人的手一样,要注意关节骨骼结构,它应当是一节、二节、三节、四节依次排列,在勾线时,每一个爪指的肉垫要勾出结构,当然在具体作画时,透视的处理,有时结构不必太拘泥。不同的鸟类注意爪脚的区别。(图七)

步骤一

步骤二

步骤三

■ 《白鹤图》 技法步骤

步骤一：勾线，白鹤嘴用重墨，羽片用淡墨，荷叶用中墨。

步骤二：淡赭色分染鸟的结构和羽片，一般分染二次，不要一次染够。鸟嘴用墨染，莲蓬用赭墨染。

步骤三：淡绿罩染荷叶，画秋天的草，土黄加赭，注意小草的趣味在前后层次。

步骤四：鸟用白粉完成，荷叶用淡赭黄点染干枯斑点，水分要大，留笔痕。

步骤五：整理，渲染，题字，盖章。

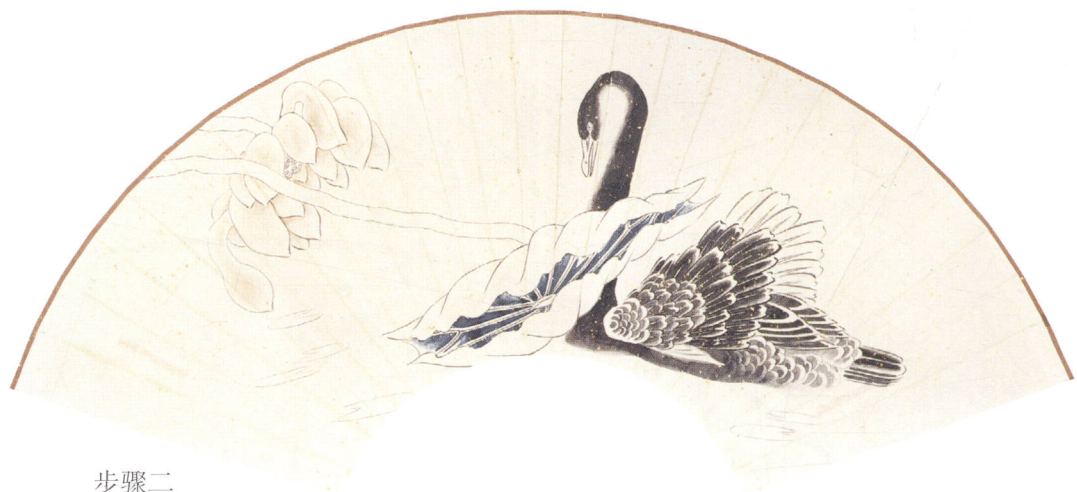
步骤四

步骤五

步骤一

步骤二

步骤三

■ 《黑天鹅图》 技法步骤

步骤一：勾线，黑天鹅羽片用重墨，荷花、花梗用淡墨，荷叶用稍重些墨。

步骤二：染墨色，先染羽片中最重的部分，羽片要有层次，染脖子要画出柔软的质感，花用赭色分染，叶用花青分染。

步骤三：黑天鹅墨色染足，荷叶用石绿染反叶。

步骤四：荷花用白粉染花瓣，勾白丝，荷梗染淡绿。

步骤五：浓绿勾点小刺，渲染背景，画浮萍，题款，盖章。

步骤四

步骤五

技法步骤

《清风徐来》

步骤一：
勾线。

步骤二：
小鸟用墨丝毛，淡墨罩染，小草分染时留出叶脉空白。

步骤三：
鸟背部稍染石青，腹部用淡赭染，赭石丝毛。

步骤四：
小鸟再次丝毛，画出丰厚感觉，草正叶染蓝绿，反叶染赭绿。

步骤五：
白粉画花瓣，勾白线。（白粉也可染在绢或纸背面）

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

清風徐來
燕華

步骤五

技法步骤

《红叶白鹦》

步骤一：
勾线。

步骤二：
用洋红分染
红叶，用淡赭
色分染鹦鹉
羽片。

步骤三：
朱砂加洋红罩
染红叶，反叶
用朱磬平染，
红叶上点褐色
斑点，水分稍
大。

步骤四：
树干用墨色注
水法，未干时
点水、撒盐。

步骤五：
用洋红勾红
叶叶筋，用白
粉罩染鸟的
白羽。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

技法步骤

《水仙鸳鸯图》

步骤一：
勾线，花用淡墨，叶用重墨，羽片用中墨。

步骤二：
点鸟羽斑纹，用重墨染尾羽和飞羽，颈部红色尖羽用洋红分染根部，注意染出层次，水仙花用嫩黄分染。

步骤三：
染鸟头部，墨未干时注入石青，以表现闪光感，淡墨染鸟整体，朱砂统染颈部尖羽，用洋红提染根部。

步骤四：
水仙叶统染，绿色稍加石

绿。墨色画石头，画时水分要大，未干时注水，撒些小盐粒，增加小变化，以丰富画面。

步骤五：白粉染花瓣，点花蕊，整理，题字，用印。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四