

国画

初学

技法

【一】

工笔花鸟

王永刚 编著

天津杨柳青画社

国画 初学 技法 【一】

工笔花鸟

王永刚 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔花鸟 / 王永刚绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2004.4 (2005.4 重印)
(国画初学技法. 第1辑)
ISBN 7-80503-793-0

I. 工… II. 王… III. 工笔画: 花鸟画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 030879 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

锐彩数码分色技术有限公司制版 河北新华印刷二厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-793-0/J·793

2004 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 2 次印刷

印数: 5 001—10 000 册 定价: 15 元

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512 传 真: (022) 23330487

工笔画的工具材料:

中国画的各画种,很多工具材料大同小异,主要有:笔、墨、纸(绢)、颜色、笔洗、色碟等。

1、笔:工笔画所用毛笔一般有两类:一类用于勾线的笔,如叶筋、衣纹、花枝俏等,这些笔又分大、中、小型号;另一类是渲染用的笔,如白云笔、兼毫笔都可。画时,大面积用大号笔,小面积可用小号笔进行渲染。

除此之外,小号的羊毛板刷,可以用来涂大面积颜色。

2、墨:墨分松烟、油烟两种。作画多以油烟为主,因为油烟墨比松烟墨有光泽,适用于勾线、渲染,不易跑墨。

现在,学画者多用北京的“一得阁”墨汁、上海的“曹素功”墨汁直接兑水绘制,虽比研的墨略差,也可将就使用(图1)。

3、纸:中国画所用宣纸有生、熟之分,生宣纸吸水,一般用于画写意。熟宣是生宣经过胶矾水加工而成。画大画,用厚些的熟宣如清水书画、云母宣等,画小品多用较薄的熟宣如蝉翼宣,也可以用熟绢。

4、颜料: 中国画颜料分两大类:一类矿物质色称石色,如赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、锌钛白等,其特点:厚重、不透明。一类植物色称水色,如花青、藤黄、胭脂、曙红、酞青蓝等,其特点:透明、覆盖力弱(图2)。

中国画颜料有胶块状的、粉末状的、锡管装的等等,初学者可用锡管装的,使用方便,价钱便宜,如上海生产的“马利”牌国画颜料、天津生产的国画颜料等等。

图1

图2

5、色彩的调配：颜色成分、水分的多少不同，调出的效果也不同，要想调出丰富多彩的颜色来，一定要注意掌握水分颜色的比例。

6、笔洗、色碟：笔洗用于洗笔，色碟用于调色，盛色。另外，胶水、喷壶、画板都是画工笔画必备的工具。

7、裱画的方法：在熟宣纸上用铅笔勾完画稿后，用喷壶喷湿，然后把熟宣纸平铺到画板上，在宣纸背面边缘刷上胶水，将其压实在画板上，晾干待画。

8、执笔：拇指外推，中指、食指向里勾住笔杆，无名指并拢住中指，以指甲根贴紧笔杆，小指靠紧无名指使毛笔垂直，手掌心要空、虚，手腕靠扶纸面，手掌昂起(图3)。

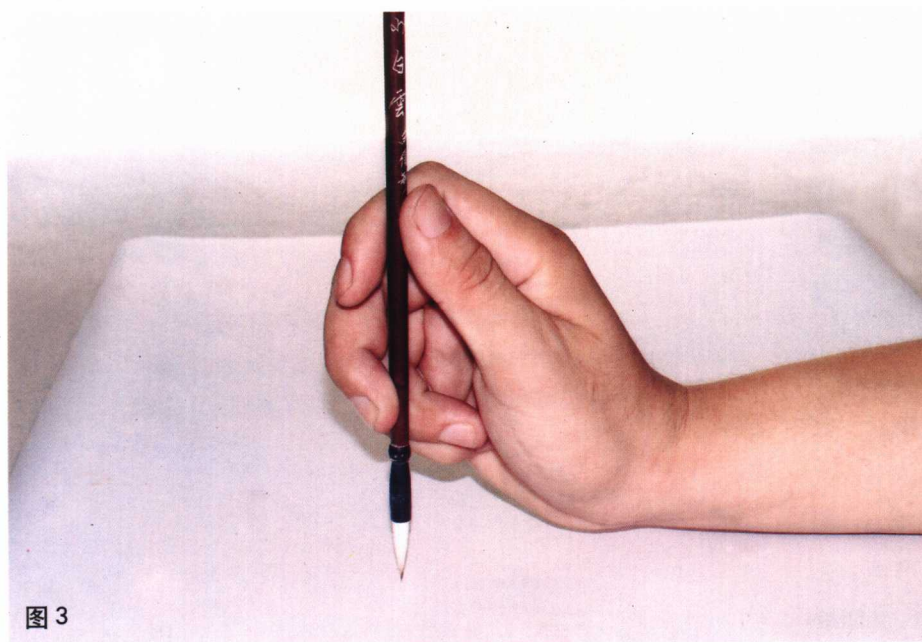

图3

9、一手执两笔的方法：两支笔一笔蘸色，一笔蘸清水。

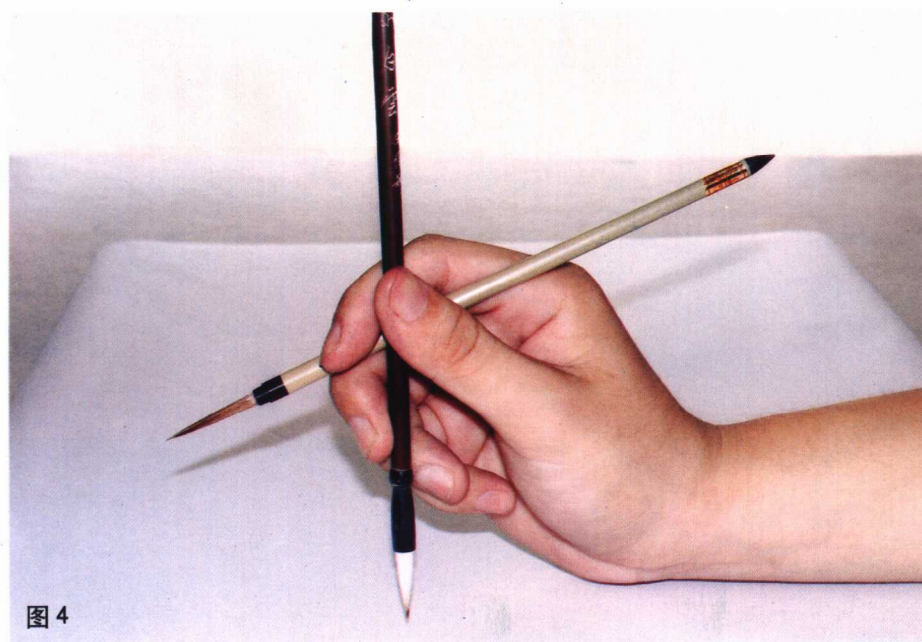
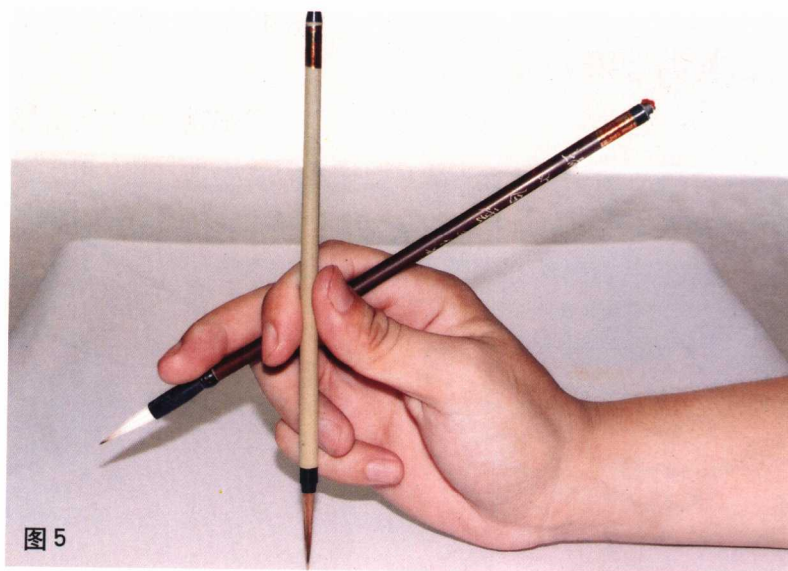

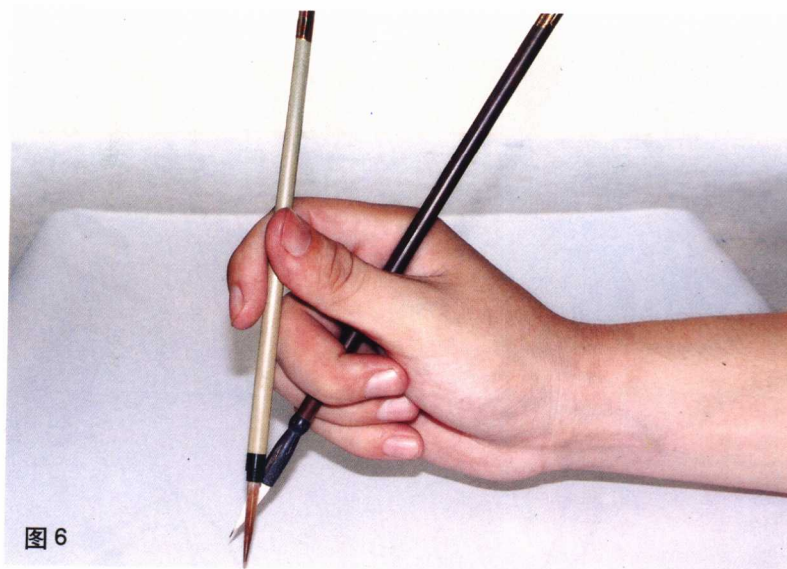
图4

第一步：色笔执笔为勾线姿势，水笔放在虎口及食指、中指之间(图4)。

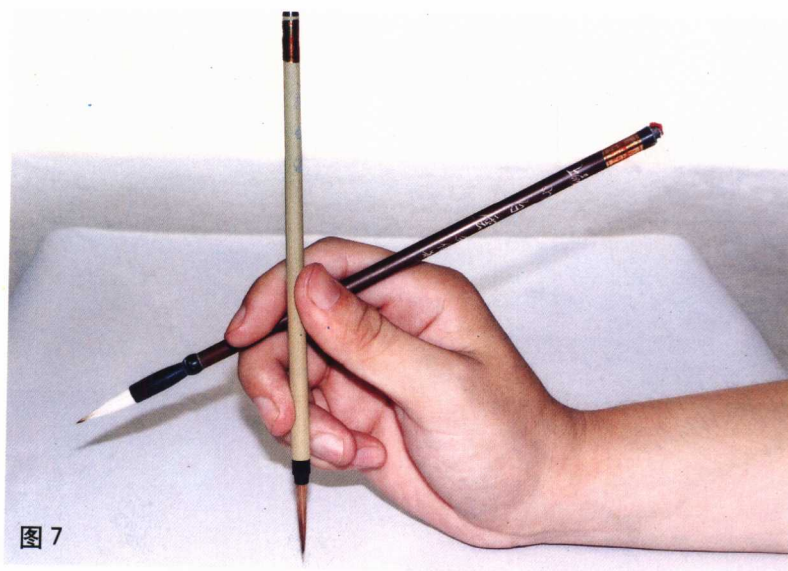
第二步：中指抽出
上移将水笔按压下来
(图5)。

第三步：中指把水
笔压下的同时，将色
笔上拨至刚才水笔放
置的位置 (图6)。

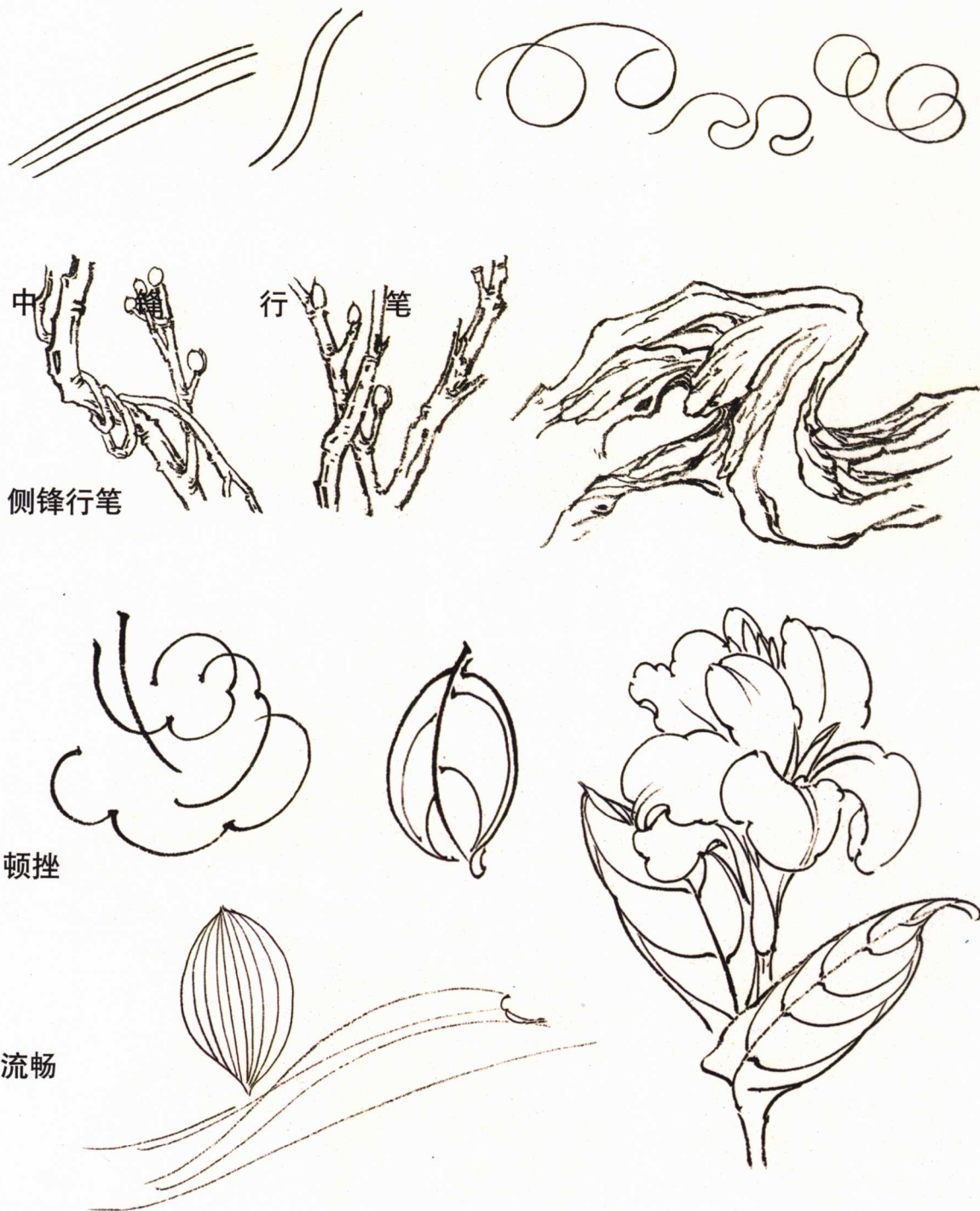

第四步：恢复刚开
始时执笔姿势，水笔、
色笔互换完毕 (图7)。

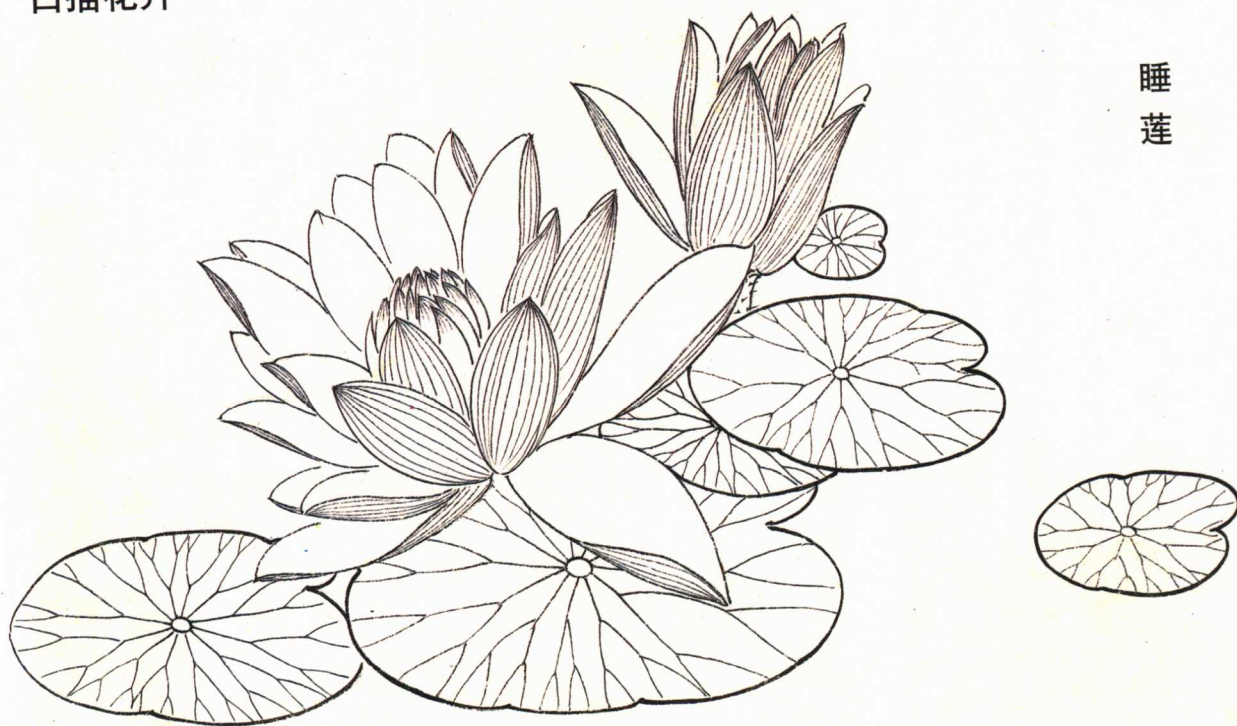
工笔画技法介绍

勾线：对于工笔画来说，白描是造型基础。中国几千年来总结出的白描画法十分丰富，如高古游丝描、铁线描、行云流水描、柳叶描等等。简单地说，注意用笔时中锋、侧锋行笔的变化，顿挫与流畅的感觉就可以了。

白描花卉

睡莲

桔梗

白描花卉

芍药

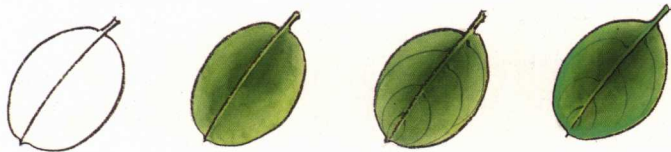
渲染：渲染是工笔花鸟画运用最多的着色方法，具体为：一手执两支笔，一笔蘸色，一笔蘸清水，色笔点在深处，用清水笔迅速把色染开，使色或墨由深至浅过渡。

渲染法

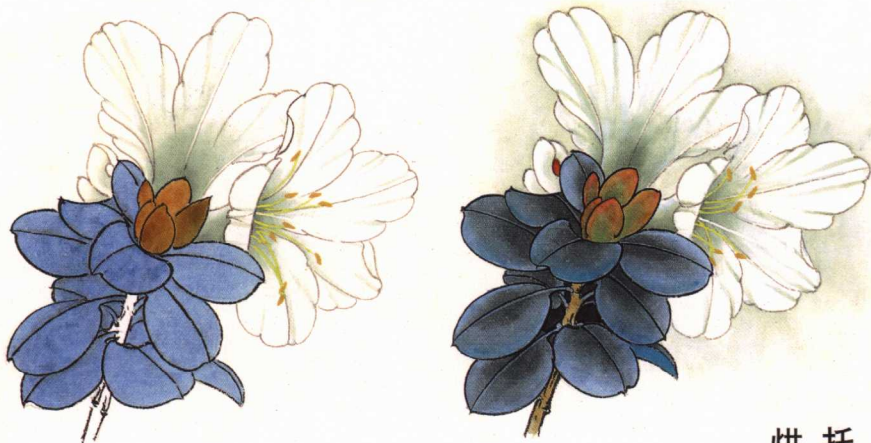
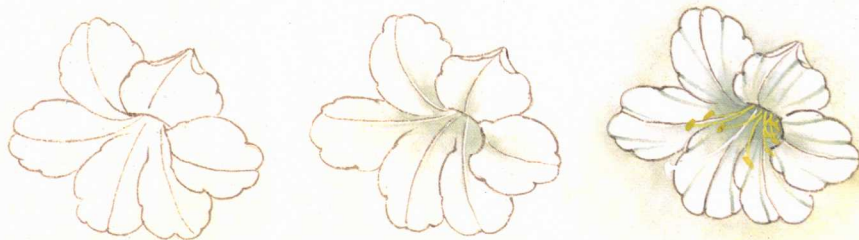
绿叶示范（方法1）花青色分染，正叶深反叶浅。平涂花青加藤黄调成的绿色，三绿渲染反叶，勾叶脉完成。

（方法2）平涂花青加藤黄调成的绿色，再用花青色分染、勾叶脉，用三绿分染叶尖完成。与方法1渲染步骤相反。效果相同。

烘染：用色或墨在白花周围渲染，把白花烘托出来。

杜鹃花示范：叶用酞青蓝平涂、花青分染、三青染反叶。花用嫩绿加藤黄分染，用白从花尖退染，淡花青墨烘染背景，藤黄加白立粉，白粉勾花丝。

烘托

接染：把两种或两种以上的颜色在纸上平涂相接，水分要大，使颜色接触后自然融合在一起。

海棠花示范：把标准白描稿用铅笔浅浅的描在正稿上，用曙红、嫩绿、深绿、花青墨、三绿，一笔蘸一色接染。

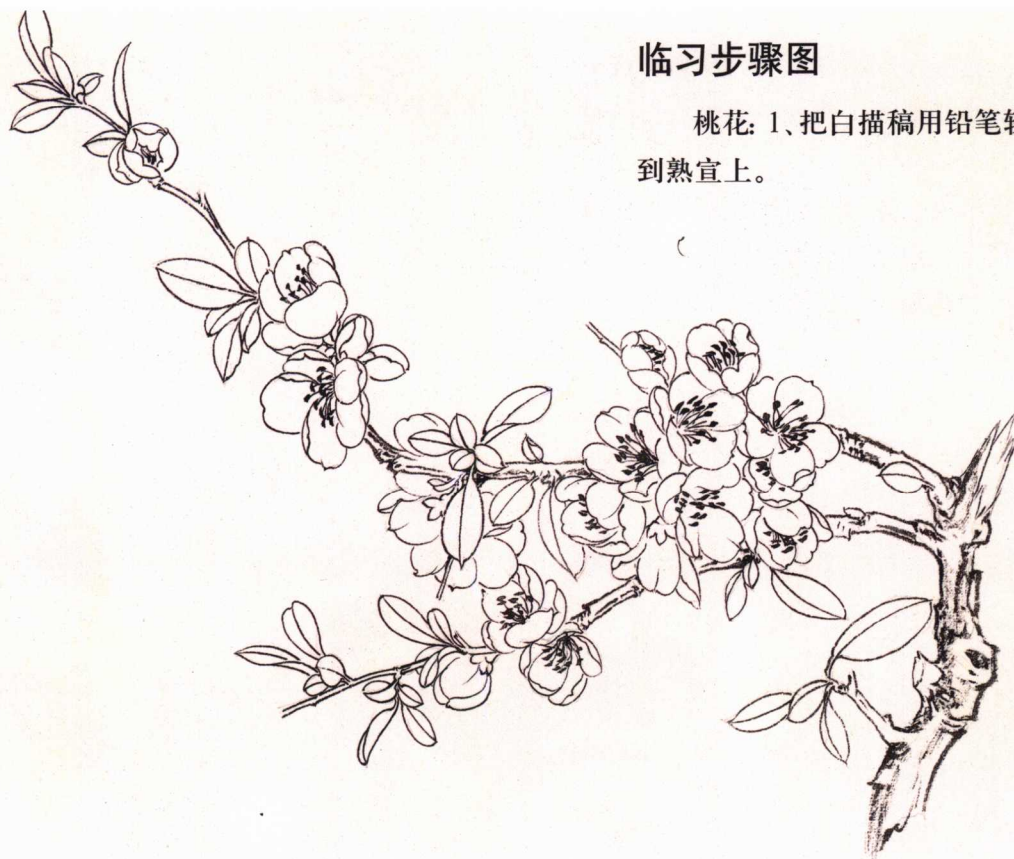
积水、积色：以饱和水分的墨或色平涂，趁湿注入清水或颜色，也可注入石青、石绿、白粉等不透明色或撒盐粒，干后形成水痕斑驳，自然有趣的效果。

梅花示范：树干用浓墨平涂，水分要大，趁湿点入三绿和赭石，花用嫩草绿色分染，白粉染瓣边，藤黄加白粉点花蕊。

临习步骤图

桃花：1、把白描稿用铅笔轻轻描到熟宣上。

2、一支笔蘸浅曙红，一支笔蘸白粉，用曙红笔勾花瓣边缘，用白粉笔从花蕊平涂至曙红处连接，由曙红色与白粉自由渗化流动。

3、画花要注意反瓣深，正瓣浅。未干时用一只笔蘸嫩绿色，在花心点染。叶的画法为一只笔蘸深绿（花青加少许藤黄），一支笔蘸嫩绿色，一支笔蘸淡曙红，一支笔蘸三绿，与花同样方法接染。规律是：大叶色深，小叶色浅（尖偏点曙红色），反叶点三绿。树干平涂重墨，趁湿点三绿加赭石调成的土绿色。

4、嫩绿勾花丝，藤黄加白点蕊，花青色勾叶脉，用重墨皴染树干的起伏转折。

临习提示：
接染时水分要大，花瓣和花瓣之间、叶和叶之间可以留一道小白边，以防串色。

3、兰叶用花青分染，花用黄绿色
加点胭脂分染。石坡平涂清水，趁湿
点墨，水分要大，未干时积水撒盐粒。

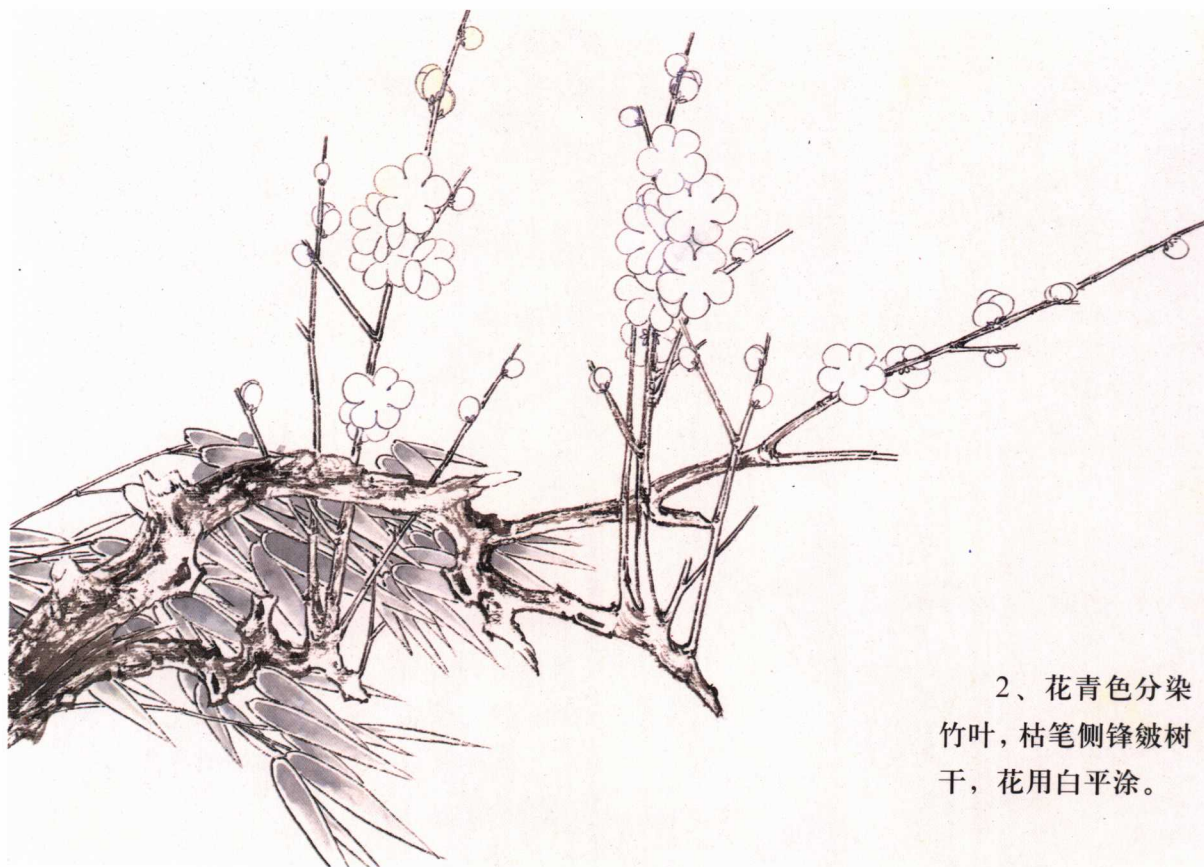
4、反叶用胭脂分染，干枯处用赭石
平涂，藤黄染花蕊，花下边嫩叶用黄绿
平涂后，用三绿染根部，曙红染尖部。石
坡用墨勾皴后，用头青点苔。

临习提示：兰叶的穿插组合要避免
三线交于一点。

梅 花：

1、重墨勾竹叶，淡墨勾梅花，枯笔侧锋勾树干。

2、花青色分染竹叶，枯笔侧锋皴树干，花用白平涂。