

纪淑文

邱皓

邱月

工笔画新作·技法篇

天津人民美术出版社

（国家优秀出版社）

纪淑文 邱皓 邱月

工笔画新作·技法篇

天津人民美术出版社

出版人 刘建平
策 划 刘建平
责任编辑 李正平
技术编辑 杨跃泉

图书在版编目 (CIP) 数据

纪淑文、邱皓、邱月工笔画新作:技法篇 / 纪淑文,
邱皓, 邱月绘. —天津: 天津人民美术出版社 2003
ISBN 7-5305-2218-3

I . 纪... II . ①纪...②邱...③邱... III . 工笔画—
技法 (美术) IV . J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 027085 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: 刘建平

深圳兴裕印刷制版有限公司制版 青岛海尔丰彩印刷有限公司印刷

2003年7月第1版

2003年7月第1次印刷

开本 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 6.75

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 44.30 元

作者简介

纪淑文，辽宁人，1962年入辽宁艺术师范美术专业学习。以后一直担任美术专科教师，数十载舌耕笔种，桃李芳菲。教学之余，勤奋作画。作品多次参加国家、省、市美展，并获奖。1992年有作品参加全国首届花鸟画展，1995年参加世界妇女大会美展。现为北京中国画研究会会员、中国美协辽宁分会会员、锦州美协常任理事、锦州画院特聘画师。

后因偶然机会，与《罗汉图》解下不解之缘，携二女画《罗汉图》数载不倦；同时钻研仕女、老虎、花鸟皆得新创。

邱皓（纪淑文长女），辽宁人，幼年从母学画，早期因酷爱雕刻艺术，考入玉雕厂从师学艺，因绘画功底较深，在同行中成为佼佼者，做出很多有新意的优秀作品。曾先后在玉雕之城岫岩和南方汕头做玉雕设计，后应母亲之邀母女三人一同研绘《罗汉图》和其它绘画作品。对花、草、树、木有独到的领悟能力，也喜表现人物。作品多次参加各级美展，现为锦州美协会员、北京中国画研究会会员。

邱月（纪淑文次女），辽宁人，幼时跟母学画十余载不曾间断，后考入大连轻工业学院服装设计系（本科），大学四年，孜孜苦求，成绩优异，在校期间就获得了“大连碧海杯”全国大赛优秀奖。毕业后又有“西部风情”在真皮标志杯全国皮草大赛中获奖，后应母亲之邀，母女三人一同研绘《罗汉图》。因画《伏虎罗汉》中的老虎，深爱老虎，静心研绘倾其所能，所画之老虎，获极佳赞誉。人物的衣裙，更是得心应手，把她对服装的认识和理解运用到绘画当中，具有独到的表现手法，作品曾多次参加各级美展，现为锦州美协会员、北京中国画研究会会员。

近几年，在各级领导和绘画界老前辈们的关爱指导下，纪淑文工作室的绘画作品不断有新的探索和突破，深受海内外各界人士赞赏并被收藏。

目 录

一、工笔画新作技法谈	1
——虎的绘画步骤	1
（一）根据构思，绘制小色彩稿	1
（二）打好虎的素描稿	1
（三）材料准备	2
（四）透稿	2
（五）怎样着色	2
二、工笔画新作	
古老的传说 135cm × 132cm	8
月色无边 80cm × 80cm	9
寂寞山神（巡山）135cm × 115cm	10
寂寞山神（梦）135cm × 115cm	12
踏雾神行 135cm × 115cm	14
罗汉与虎（一） 220cm × 120cm	15
罗汉与虎（二） 220cm × 120cm	16
罗汉与虎（三） 220cm × 120cm	17
罗汉与虎（四） 220cm × 120cm	18
采药 220cm × 120cm	20
如棋 180cm × 80cm	21
吉祥白象（一） 220cm × 120cm	22
吉祥白象（二） 220cm × 120cm	23
吉祥白象（三） 220cm × 120cm	24
此处清泉应有声 180cm × 80cm	25
洗象 220cm × 120cm	26
剃度 220cm × 120cm	27
灵觉通缘 180cm × 80cm	28
天堂鸟 180cm × 80cm	29
山楂林 220cm × 120cm	30
云中龙 220cm × 120cm	31
神游 220cm × 120cm	32
物皆长生 220cm × 120cm	33
南国行 220cm × 120cm	34
高山流水 220cm × 120cm	35
仙鹤来 220cm × 120cm	36
鹤舞 180cm × 80cm	37
静音 220cm × 120cm	38
荷塘观雨 220cm × 120cm	39
鱼龙变化 180cm × 80cm	40
献寿 220cm × 120cm	41
飞渡 220cm × 120cm	42
知音 220cm × 120cm	44
听鸟 220cm × 120cm	46
荡 220cm × 120cm	48
富贵牡丹图 135cm × 100cm	50

一、工笔画新作技法谈

——虎的绘画步骤

虎为兽中之王，它威武、雄壮、勇猛而又有灵性。人们常把虎视为神圣的保卫者、事业的成功者，总之是世间强者的象征。

虎象征着人性的诸多方面，因此它是画家们笔下经久不衰的绘画主题。“虎”也被历代文人雅士及大众所欣赏和收藏。

画虎技法如下：（以《踏雾神行》为例）

（一）根据构思，绘制小色稿。（如图一）

画面表现了一个初夏的清晨，两只老虎从山间雾路中相伴走出来的瞬间。

注意：①确定虎的运动方向，大致动势。

②基本色调及景物的分布与老虎的比例关系。

（二）打好虎的素描稿，其它背景可即兴表现。（如图）
通过虎的素描稿认知虎在运动状态下的整体结构、各部肌肉走向、斑纹变化并注重其神态。

(三) 材料准备。

中国画颜料，大白云、小白云，叶筋，水粉笔，绢、墨。

(四) 透稿。

用铅笔将素描稿透在绢的背面（这样透稿便于最后擦掉铅笔的透稿痕迹）或宣纸的正面。

注意：笔道清晰，没有遗漏。

(五) 怎样着色。

共分四个步骤：

步骤图一

(1) 虎的勾皴黑纹

首先，用赭石加墨成浅墨染一遍虎的斑纹及眼角、鼻底暗部。（注意黑纹的粗细变化）然后用半干笔勾皴虎毛，淡墨勾皴一至两遍。注意：因虎在运动中骨骼有起伏，皮毛的走向有变化，故勾皴虎毛时意在动，毛的走向意在变，名曰皴毛，实曰画骨。

(2) 环境

①用赭石、蓝等颜色平涂出树枝干的轮廓，染出枝干的前后关系。

②用绿色涂出树叶的轮廓，并用略深的绿色分染出树叶的前后关系和叶筋的方向。

③为丰富画面，在①②的基础上再加些小枝叶。

④调淡灰色，染出地面用来衬托老虎的白色下半部。

步骤图二

(1) 虎的润色

①准备三种颜色：赭石、黄、花青。

三枝毛笔：一枝着黄加赭石，一枝着黄加花青（即绿），一枝为清水笔。

用黄加赭石罩染虎的头部和身体，边缘用绿色接染；腹部、前腿内侧，后腿下半部，尾根、脸部外侧均用水笔染开，留出眼睛下边一道白色的眼线。

②用两枝笔，一枝为赭石，一枝为清水笔。

第一遍色干后用赭石色罩染头顶中部，鼻梁、眼窝、脸颊、边缘用水笔染开留白。接着再罩染前腿肩胛起伏关系的暗部、前腿与腹部连接的部位、后背与腹部连接的部位。

③因两次罩染后虎的黑纹已不明显，这时需用墨加赭石的干笔再次勾皴黑纹，但不皴全部。头顶后部黑纹、尾的黑纹亮部、后腿的外侧黑纹，只染一些绿色，或加少许墨勾染。

(2) 环境

①用赭石和蓝色皴出树干、树枝的初步结构、肌理、质感。为强调画面的深远效果，可即兴加强近向的枝干，减弱远向枝干。

②用绿色分染出叶的前后关系和每片叶的主筋、细筋。

步骤图三

(1) 虎的细刻画

首先，用赭石色的中干笔勾皴虎的赭石色的皮毛。

注意①要严格按照毛的运动方向勾皴，尤其注意脸部、鼻子两侧的毛向最为复杂，有几处旋毛既相交又不能交叉，旋转以后仍还按同一方向生长，这样画出会很生动。

②肩、腿部的毛有几处转弯，生长关系是先向下再向上转，拐的时候不能硬转，画好这几处弧线，就画出了虎的内在的力量和气魄。

③虎身的毛不能只勾皴两遍，应反复勾皴，每次颜色不宜太重，虎毛看起来才能柔软、丰厚。

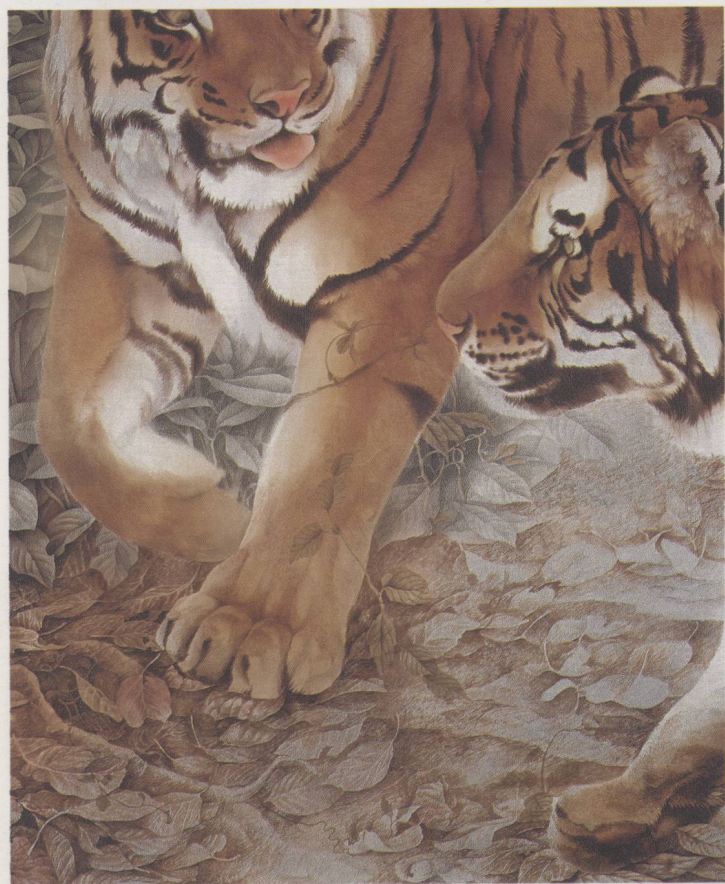
其次，用赭石加些墨，罩染老虎腰腹上部，这时可对照预先画好的素描稿染出暗部及身体的起伏关系。注意，不要直线染，要按照虎毛来画出上、下层虎毛的分界再染开。

最后，已皴过的黄褐色的毛被罩染后又不清楚了，这时用稍重一些的颜色再勾皴。这时黑纹又会不明显，可用中墨边勾边染挑出一些墨毛，使虎毛柔和和有质感。

(2) 环境对于背景的深入刻画有以下几个方面：

①树枝、树干反复皴，着重其结构、肌理、颜色的深浅，质感等诸关系。为加强远近关系，要着重刻画向前伸过来的枝、干、叶，淡画延向远方的部分，形成由近及远的庞大空间。

②在叶子的刻画上强调了整体与局部的处理。在图二的基础上添加叶子，使画面形成几个叶团。注意叶团的分布、形状、流动趋势及叶团与叶团之间形成的副形，通过染色加强光线对叶团的影响，使叶团之间有了流动感与透气性。

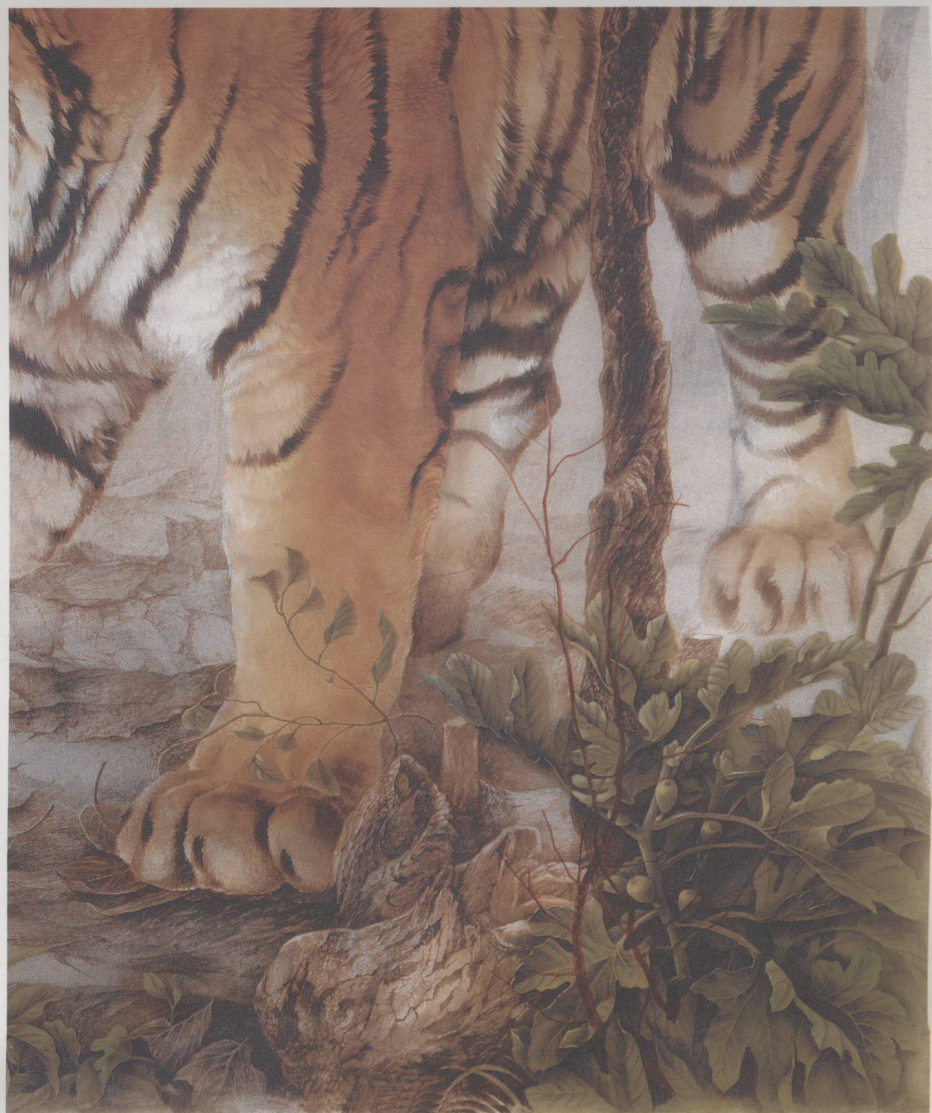
细致刻画每片叶子的反转关系、背向关系、细部筋脉、透视关系和对光的感受，使细部完美细腻。

③用蓝色皴染出远处的山林，使其既厚重、深远，又淡雅轻流，空白出由远及近的流动着的浓浓雾气。

④用赭石、蓝等颜色皴出山路上年久积留下的枯枝、枯叶，这些正面、反面、形状、角度各异的枝叶给画面带来情趣，仿佛老虎踏在枝叶上能发出咯吱咯吱的响声，给宁静的晨间山野带来清新的乐曲。

皴出露出岩石的山坡，使它和山林相映成辉，成为一个古老的和谐的空间整体。用暖色染斜坡地带，染出树叶的固有颜色，用冷色染出平地，以反映出天空对地面的作用，使其和远方的白雾相连接，以呼应画面的气韵。

⑤添加一些山间中常见的小草，在老虎经过时缠绕在它那粗壮的大腿上，增加一种野趣。

步骤图四

(1) 虎的最后整理

这一步是老虎的最后点睛的地方，因此分部说明：

①头部的皮毛

留出的白毛部分用浅白色先罩染一遍，待干后，用半干笔勾出白毛。脸部和脸颊两侧的白毛，用淡的赭石加花青染出毛来，要多次染，每次都染不同的位置，如有的地方染过了，毛色发暗，就用淡一些的白色提出该地方的亮部。

②眼睛，眼睛是表达老虎感情的重要部分。用蓝绿色染出眼球的颜色，待干后，用绿加墨染眼球上部为上眼皮的暗影，使眼有深度。眼球下部用黄绿色染一条反光，使之透明，用赭石加墨画出瞳孔，最后点一个白的高光点，让眼睛生辉。（注意，瞳孔的方向要与整幅画的环境和气氛相呼应。）

③鼻、舌是虎身上红色的部位，一定要画够。用朱砂先罩染出鼻子和舌头，待干后用朱砂加赭石分染出各部的关系、暗部多次，最后用朱砂加墨提染唇与舌的分界处、鼻孔内、鼻唇缝等位置。

④虎爪是表现老虎力量的部位。先用赭石加花青染出凸起的筋和暗部，再分别用花青和赭石色的干笔交叉皴点虎爪。接着用墨干笔勾出趾缝，用淡白色干笔点出亮部白色，逐步过渡到暗部。最后用白色加赭石（或花青）用细笔勾出趾缝间白色的毛，这一步是画爪的点睛之笔。

远看虎身，在老虎最突出的部位，用细笔蘸墨提黑纹做再次的强调。

处理各部位的交接的颜色：

腹部的白毛部位，底部用赭石加花青勾染毛束，使腹部圆过去；亮部稍微用浅白提毛；向上与黄赭色相接的部位用白加黄勾一些黄毛，使虎毛更加绚烂。

尾部的白毛在暗部用赭石加花青勾，亮部用白色勾提；中间的颜色要过渡好，黑纹的暗部用重一点墨画，最后用中深墨勾出毛丝。

(2) 环境

①在图三上的基础皴枝干更细的结构、纹路、肌理，使树干、树枝更立体，质感更强。用浅赭石染受光部，用赭石加墨染枝干的背光部，用花青染枝干的反光部，使其更柔和，更立体，色彩不腻而透明。

②皴出远山的素描关系，使其更远更深沉。再用花青由深渐浅地染远山的暗部。用浅玫瑰色扫染远山的亮部，加强早晨的灿烂霞光。染雾的边缘使其更柔软、厚重。

③用重墨皴枯叶的暗部，用赭石、花青皴枯叶细部，用红、灰绿、赭石等颜色染枝叶的固有色，枯叶的皴染应近实远虚，远处与雾气相连，形成一种流动的气氛。

④叶团在最后的整理中，要注意把细碎部分通过罩染使内容整体起来。再进一步表现叶团之间的前后关系，以及叶子之间的交叠，同时注意叶团的方向、密度和透气，整体地感受一下光感，最后用亮色提出受光的叶片，强调晨曦中的山林，增强画面的整体光感。

(3) 老虎的头部和颈部刻画

老虎的头部和颈部的毛在处理上比较复杂，体现在：

①短毛到长毛的过渡变化。老虎头部、耳朵、鼻子周围（包括额头、脸颊、上颌）分布的都是短毛（A）。到两颊的外侧、下颌、耳根部位就发展为中毛，开始分组成束（B）。再到腮部、颈部，耳内就变为长毛束（C）。再向下到肩胛部又变为短毛（D）。

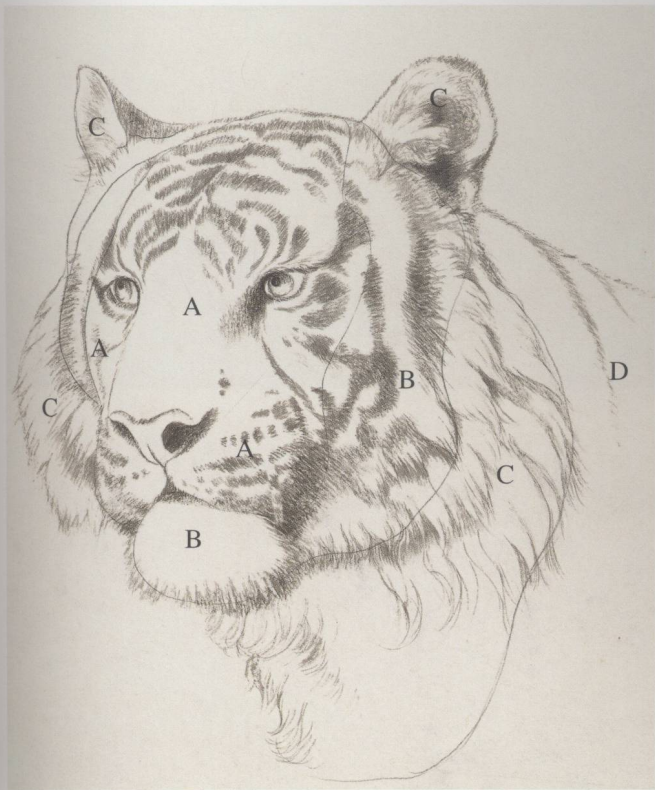
②颜色的变化较多，虎的头部和颈部的白毛较多，所以黄赭色毛和白色毛之间的交接过渡就比其它部位更要仔细处理。额头和上额的颜色较黄、较鲜艳。内眼角向鼻上方和脸颊两个方向有个扇形的深色区域，这里不只是暗部，而且虎的固有颜色也较深，所以这里要用较浓的墨加赭石皴点，方向呈放射状。与眉上和上颌的白色相接时，中间再加一到两种过渡色，虎脸上白色的部分，关系用花青染不要染过多。

(4) 虎爪的刻画

虎爪非常有力而柔软，所以在画时既要画出虎爪内部的筋骨在运动，又要画出外面的毛覆在肌肉上的肉乎乎的感觉。

(5) 树叶的刻画

在反复渲染之后，树叶的形状、透视、交叉、前后等诸关系都已基本完成，需进一步细致刻画。用浅墨和绿色提染每个叶片的转折处和它们之间的交叠处，强调素描关系，生长关系一定要刻画得细致入微，画好叶子的质感、厚度。最后，用亮色提染亮部，提染亮部时注意光线的方向及叶子受光的部位和叶子本身的凸凹关系，应反复提染至最佳效果。

二、工笔画新作

古老的传说 135cm × 132cm

月色无边 80cm × 80cm

寂寞山神（巡山）135cm × 115cm

寂寞山神 (巡山) (局部)

寂寞山神 (梦) 135cm × 115cm

寂寞山神（梦）（局部）