

全面融合工笔画基本技法、工笔花卉、工笔禽鸟、工笔水族、工笔草虫，修身养性，一本就够！

工笔画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 灌木文化 主编

典型花卉案例 & 精致工笔禽鸟 & 斑斓水族动物 & 趣味草虫小品，统统囊括！

4 类工笔画 & 10 种线描技法 & 7 大染色技法，全面覆盖！

多种案例类型全面汇总，握笔、线描、研墨、染色、裱纸等技巧，触手可及！

学习路线：起稿→配色→总结→延伸，步步为营！

**独家附送高清 DVD 同步视频，
把工笔画老师“请”回家！**

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

工笔画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 灌木文化 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

工笔画技法从入门到精通: DVD教学版 / 灌木文化

主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-115-41614-8

I. ①工… II. ①灌… III. ①工笔画—国画技法

IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第015739号

内 容 提 要

本书是一本工笔画绘制基础教程,从工笔画工具的选用讲起,介绍了工笔画的基础知识、技法及各类型的绘制案例。本书采用案例教程形式,摒弃了枯燥乏味的概念讲解,注重对绘制对象的观察及细节的刻画。

本书共分为五章,第一章主要介绍了工笔画的特点、分类、工具、技法和画幅形式;第二章介绍了各种工笔花卉的绘制方法;第三章介绍了禽鸟的各个部分的绘制技法;第四章介绍了工笔水族的绘制方法;最后一章则介绍了工笔草虫的绘制方法。本书讲解到位,案例多种多样,配图精美。此外,本书还附赠高清 DVD 视频同步教学,让你轻松学绘画。

本书是工笔画初学者和绘画爱好者的绝佳选择,也可以作为相关专业的培训教材。

◆ 主 编 灌木文化

责任编辑 易 舟

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 16

2016 年 8 月第 1 版

字数: 506 千字

2016 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 59.80 元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

目录

第一章 工笔基础

工笔画的特点	6
工笔画的分类	7
工笔白描	7
没骨工笔	7
工笔重彩	8
工笔淡彩	8
工笔画的工具	9
笔	9
墨	10
纸和绢	10
颜料	11
工笔画技法基础	13
握笔技法	13
用线技法	13
常用线描技法	14
研墨技法	17
染色技法	17
裱纸技法	20
工笔画画幅形式	21

第二章 工笔花卉

花卉的生长结构	23
花瓣	24
花蕊	26
花蒂	28
花苞	29
花冠的结构	30
花头设色技法	35
花序	37
花卉的叶子	39
叶子的透视	39
叶子的结构	40
叶片的形状	41
叶脉的形状	43
叶柄的形状	44
叶缘的形状	44

叶序	45
叶的组合	45
叶子设色技法	47
花卉的枝干	48
枝干的结构	48
枝干的种类	49
枝干的构图	50

案例解析

荷花	52
生长结构	52
花头	53
荷叶	54
莲蓬	54
荷花创作	55
菊花	60
生长结构	60
花头	61
菊花创作	63
牡丹	70
生长结构	70
花头	71
叶子	72
枝干	73
牡丹创作	74
月季	82
水仙	86
花头的不同形态	86
叶与根画法	86
水仙创作	87
芙蓉	93
玉兰花	101

第三章 工笔禽鸟

禽鸟的结构	107
禽鸟的头部	108

头部结构	108
头部设色	109
眼睛	109
嘴巴	110
嘴部设色	110

禽鸟的羽毛	111
羽毛的结构	111
羽毛的种类	111
丝毛技法	112
羽毛的染色	113

禽鸟的翅膀	114
鸟的翅膀结构	114
鸟的翅膀分类	115
翅膀设色技法	115

禽鸟的尾巴	117
尾羽	117
尾羽设色技法	118

禽鸟的脚爪	119
鸟爪的结构	119
鸟爪的设色	120

禽鸟的动态	122
-------	-----

案例解析

黄鹂	125
麻雀	131
红嘴蓝鹊	140
喜鹊	146
鸳鸯	152

第四章 工笔水族

鱼的结构	159
鱼的结构图	159
鱼的结构染色	159
鱼的主要部分	160
虾的结构	163
虾的结构图	163
虾的主要部分	164
虾的动态	165
常见的水族配景	166

案例解析

金鱼	170
鲤鱼	182
鳊鱼	191
金龙鱼	199

第五章 工笔草虫

草虫各部分的结构	206
草虫的结构图	206
头部的结构图	206
常见的草虫头部	207
草虫触角的常见类型	208
草虫翅膀的常见类型	209
草虫足的常见类型	210

案例解析

蝈蝈	212
蝈蝈的结构	212
蝈蝈的不同形态	214
蝈蝈创作	215
蜻蜓	220
蜻蜓的结构	220
蜻蜓的不同形态	221
蜻蜓创作	222
螳螂	227
螳螂的结构	227
螳螂的不同形态	228
螳螂创作	229
蝉	235
蝉的结构	235
蝉的不同形态	237
蝉创作	238
蚱蜢	243
蚱蜢的结构	243
蚱蜢创作	244
蝴蝶	249
蝴蝶的结构	249
蝴蝶的不同形态	250
蝴蝶创作	251

工笔画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 灌木文化 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画技法从入门到精通 : DVD教学版 / 灌木文化

主编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016.8

ISBN 978-7-115-41614-8

I. ①工… II. ①灌… III. ①工笔画—国画技法

IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第015739号

内 容 提 要

本书是一本工笔画绘制基础教程,从工笔画工具的选用讲起,介绍了工笔画的基础知识、技法及各类型的绘制案例。本书采用案例教程形式,摒弃了枯燥乏味的概念讲解,注重对绘制对象的观察及细节的刻画。

本书共分为五章,第一章主要介绍了工笔画的特点、分类、工具、技法和画幅形式;第二章介绍了各种工笔花卉的绘制方法;第三章介绍了禽鸟的各个部分的绘制技法;第四章介绍了工笔水族的绘制方法;最后一章则介绍了工笔草虫的绘制方法。本书讲解到位,案例多种多样,配图精美。此外,本书还附赠高清 DVD 视频同步教学,让你轻松学绘画。

本书是工笔画初学者和绘画爱好者的绝佳选择,也可以作为相关专业的培训教材。

◆ 主 编 灌木文化

责任编辑 易 舟

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 16

2016 年 8 月第 1 版

字数: 506 千字

2016 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 59.80 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

目录

第一章 工笔基础

工笔画的特点	6
工笔画的分类	7
工笔白描	7
没骨工笔	7
工笔重彩	8
工笔淡彩	8
工笔画的工具	9
笔	9
墨	10
纸和绢	10
颜料	11
工笔画技法基础	13
握笔技法	13
用线技法	13
常用线描技法	14
研墨技法	17
染色技法	17
裱纸技法	20
工笔画画幅形式	21

第二章 工笔花卉

花卉的生长结构	23
花瓣	24
花蕊	26
花蒂	28
花苞	29
花冠的结构	30
花头设色技法	35
花序	37
花卉的叶子	39
叶子的透视	39
叶子的结构	40
叶片的形状	41
叶脉的形状	43
叶柄的形状	44
叶缘的形状	44

叶序	45
叶的组合	45
叶子设色技法	47
花卉的枝干	48
枝干的结构	48
枝干的种类	49
枝干的构图	50

案例解析

荷花	52
生长结构	52
花头	53
荷叶	54
莲蓬	54
荷花创作	55
菊花	60
生长结构	60
花头	61
菊花创作	63
牡丹	70
生长结构	70
花头	71
叶子	72
枝干	73
牡丹创作	74
月季	82
水仙	86
花头的不同形态	86
叶与根的画法	86
水仙创作	87
芙蓉	93
玉兰花	101

第三章 工笔禽鸟

禽鸟的结构	107
禽鸟的头部	108

头部结构	108
头部设色	109
眼睛	109
嘴巴	110
嘴部设色	110

禽鸟的羽毛	111
羽毛的结构	111
羽毛的种类	111
丝毛技法	112
羽毛的染色	113

禽鸟的翅膀	114
鸟的翅膀结构	114
鸟的翅膀分类	115
翅膀设色技法	115

禽鸟的尾巴	117
尾羽	117
尾羽设色技法	118

禽鸟的脚爪	119
鸟爪的结构	119
鸟爪的设色	120

禽鸟的动态	122
-------	-----

案例解析

黄鹂	125
麻雀	131
红嘴蓝鹊	140
喜鹊	146
鸳鸯	152

第四章 工笔水族

鱼的结构	159
鱼的结构图	159
鱼的结构染色	159
鱼的主要部分	160

虾的结构	163
虾的结构图	163
虾的主要部分	164
虾的动态	165

常见的水族配景	166
---------	-----

案例解析

金鱼	170
鲤鱼	182
鳊鱼	191
金龙鱼	199

第五章 工笔草虫

草虫各部分的结构	206
草虫的结构图	206
头部的结构图	206
常见的草虫头部	207
草虫触角的常见类型	208
草虫翅膀的常见类型	209
草虫足的常见类型	210

案例解析

蝈蝈	212
蝈蝈的结构	212
蝈蝈的不同形态	214
蝈蝈创作	215

蜻蜓	220
蜻蜓的结构	220
蜻蜓的不同形态	221
蜻蜓创作	222

螳螂	227
螳螂的结构	227
螳螂的不同形态	228
螳螂创作	229

蝉	235
蝉的结构	235
蝉的不同形态	237
蝉创作	238

蚱蜢	243
蚱蜢的结构	243
蚱蜢创作	244

蝴蝶	249
蝴蝶的结构	249
蝴蝶的不同形态	250
蝴蝶创作	251

第一章

工笔基础

- 工笔画的特点
- 工笔画的分类
- 工笔画的工具
- 工笔画技法基础
- 工笔画画幅形式

工笔画的特点

工笔画在长期的发展过程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和面貌。其特点归纳如下。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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装饰性和平面感。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。

宋 李迪 红白芙蓉图

工笔画的分类

“工笔”是与“写意”相对应的概念，简单来讲，工笔画就是运用工整、细致、缜密的技法来描绘对象。它大致可分为四大类：工笔白描、没骨工笔、工笔重彩和工笔淡彩。从表现内容上又可分为山水、花鸟、人物。

工笔白描

工笔白描就是完全用墨的线条来描绘对象，不涂颜色。白描本来大抵是用来打草稿的，宋代画家李公麟把它发展成独立的画种。他的白描如行云流水，变化无穷，有很强的表现力。

工笔白描是中国画中完全用线条来表现物象的画法。有单勾和复勾两种。因取舍力求单纯，对虚实、疏密关系刻意对比，故而白描有朴素简洁、概括明确的特点。中国古代有许多白描大师，如顾恺之、李公麟等，都取得了突出成就。白描多见于人物画和花鸟画。

• 单勾 •

以线一次勾成为单勾，有用一色墨，亦有根据不同对象用浓淡两种墨勾成。

• 复勾 •

复勾则仅以淡墨勾成，再根据情况复勾部分或全部。其线并非依原路刻板复迭一次，其目的是为加强质感和浓淡变化，使物象更具神采。复勾线必须流畅自然，否则易呆板。物象之形、神、光、色、体积、质感等均以线条表现，难度很大。

宋 李公麟 西岳降灵图卷（局部）

没骨工笔

没骨(法)画是中国画传统花卉(花鸟)画的一种画法。直接用颜色或墨色绘成花叶，而没有“笔骨”——即用墨线勾勒的轮廓。工笔画以线为骨干，一般工笔画都是先勾墨线然后染色；之所以称“没骨”就是不勾墨线，直接用颜色或墨渲染。有时画面仍然有“线”的感觉，这种“线”是渲染出来的效果或是“空”出来的效果，不是勾出来的。

清 汪士慎 花卉图册之二

工笔重彩

工笔重彩是工笔花鸟画中配彩法的一种。重彩是指用不透明的石色为主进行着染的方法。重彩法渲染层次要多，使画面有鲜明、厚重、沉稳的效果。特点是富丽堂皇、华美典雅。重彩勾勒勾染的方法，因用色比较厚重，所以色感较富丽，带有装饰性，称为“重彩”。重彩渲染要做到薄中见厚，厚中生津，染不露痕，深浅自然。切忌脏、花、斑、枯、火、腻等。这些毛病多出于顺序不对，用笔不轻顺，用色过厚或厚薄不匀。清代王石谷自谓“学习青绿三十年，方得青绿之法”，这说法虽然有些夸张，但其经验说明了渲染设色并非易事。

宋 赵佶 芙蓉锦鸡图

工笔淡彩

工笔淡彩是工笔花鸟画中配彩法的一种。用透明水色进行着染，即先用墨彩的方法把对象画到八九分，然后用淡薄的色彩稍作渲染。淡彩要做到色不碍墨、墨不离色，既能融合一体，又能显示墨的韵味，才能产生一种淡雅、朴素的效果。它的基本特征是色调秀丽淡雅、清新明朗，比较强调线条本身的艺术魅力，给人以“清水出芙蓉，天然去雕饰”的艺术之感。

工笔画的工具

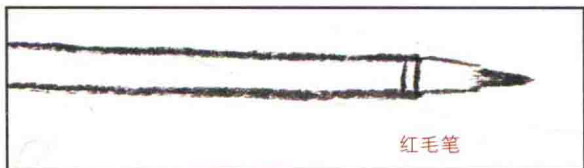
工笔画绘制细腻，工具同写意画的不同，常用到的就是笔、墨、纸、颜料等。好的工笔画，勾线要挺拔有力，设色要匀润艳雅，颜色历经千年不变色，这都归因于画家对绘画工具和颜色的严格要求。

笔

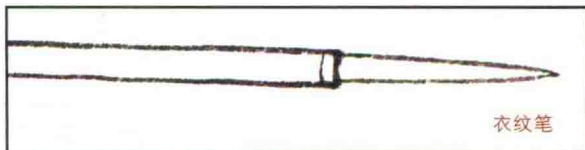
工笔画的用笔分为勾线笔和染色笔两种不同的类型。

• 勾线笔 •

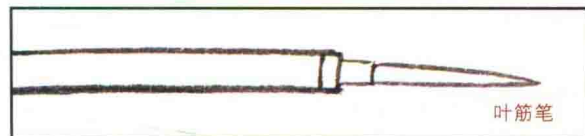
勾线笔用中锋勾勒细而匀的线条。一般选用狼毫类细而尖的笔。常见的笔有衣纹笔、叶筋笔（常用来勾画花鸟画中的叶筋）、红毛笔等。依画面的需要来选择。

红毛笔

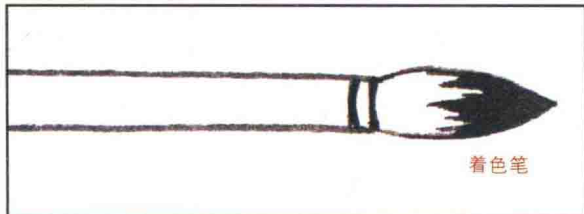
衣纹笔

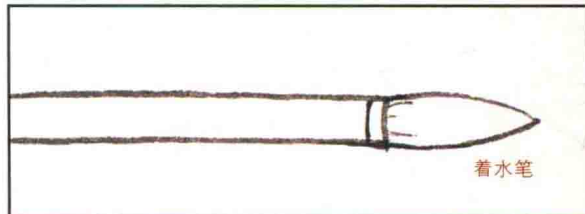
叶筋笔

• 染色笔 •

染色笔多用大、中、小白云笔及其他软毫毛笔。白云笔的外层是羊毫，中间部分是硬而挺的狼毫，既能含水分又有弹性，是理想的染色笔。染色笔可以多配几支，如白色、冷色、暖色、暗色等最好都有相对应的笔。工笔画中常使用两支白云笔，一支用来染色，为着色笔；一支蘸水用来晕染颜色，为着水笔。

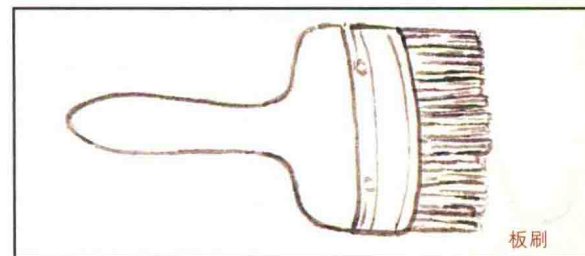
着色笔

着水笔

• 板刷 •

工笔画经常需要涂底色，或做大面积的平涂和渲染，因此需备有各种宽度的羊毛板刷或排笔。

板刷

毛笔的保存方法

新买来的毛笔，笔毛有胶，长时间不用会被虫蛀，可以先洗净后放好。作画时笔不可久置水中，因为久浸毛质容易变软，有碍笔力的挺健。毛笔用完后，要洗净，捋直笔毛，倒挂在笔架上，使笔头朝下，切忌湿时插在笔筒里。

墨

墨的附着力强，不易褪色，而且层次丰富，由焦至清，可以分出很多色阶。墨分油烟墨、松烟墨和漆烟墨。画工笔画一般使用油烟墨，它黑而光亮，用于勾线、点睛和打底。松烟墨层次较平淡，乌黑没有光泽，适宜渲染草虫的翅膀，有起绒的效果。此外，画工笔画忌用宿墨，也就是隔夜墨，因为用宿墨勾线，在渲染时会洇开，污染画面。通常练习时可用墨汁代替，方便快捷；墨汁摇匀后，加水即可使用。但着色时使用墨锭较好。

焦

浓

重

淡

清

纸和绢

工笔画的用纸多为熟宣纸或熟绢，它们是将生宣纸或生绢用一定比例的胶矾水刷制而成。其性能是不渗水。熟宣和熟绢也有很多种不同的类型和特点，下面详细讲解。

• 熟宣 •

熟宣纸的质地薄而绵料均匀，其特点是湿涨而干缩。区别生宣纸和熟宣纸的方法就是看其是否渗水。熟宣纸中也有薄有厚，其中蝉翼宣最薄，冰雪宣最厚。一般来说，薄者适合画淡彩，厚者适合画重彩。

熟宣在加工时用明矾等涂过，所以纸质比其他国画用纸较硬。其特点是吸水能力较弱或不渗水，使得用墨和用色不易洇散。由于这个特性，使得熟宣宜绘制工笔画。

熟宣纸的水滴效果

熟宣纸的笔墨效果

• 绢 •

绢是纯丝织制品，古代绘画时常用绢。熟绢的特点是墨色干后色度变化不大，可以表现墨色厚重和淋漓的效果。绢材质的表面非常光滑、耐染，透明度极好，画面纹理美观，是古今绘制工笔画的主要载体。但是绢遇水容易起皱，初学者在使用上须慎重。

熟绢和熟宣纸的区别

熟绢最大的特点是比熟宣纸滋润、细腻。有些很淡很细腻的笔痕也会在绢上保留下来。所以用绢作画要非常小心仔细，颜色不能一次上得太重，以防不均匀。如需要上大面积纯净的底色，颜色中要多调水，渲染时不能露笔痕，不要出水渍；如果染不均匀，很难再用其他颜色或墨覆盖住。

熟宣纸不像绢那么敏感，对于出现笔痕或水迹等不均匀的地方，有时可用重色或墨盖掉。熟宣纸不如绢细腻，但熟宣纸比绢造价低，用起来也可泼辣一些。熟绢比熟宣纸要结实，可以反复上色渲染，还可以清洗。而熟宣纸比较脆弱，经不起繁多的渲染和清洗。

颜料

工笔画的用色基本包括两大类：石色和水色。

• 石色 •

石色又叫矿物色，色泽沉稳凝重，覆盖力强，性能较稳定，不易褪色。常用的石色有石青、石绿、朱砂、石黄、赭石等。这些颜料来自天然的矿石，经过多道工序加工制成粉末状，用时只需兑入胶水、清水，在乳钵内研细、调匀即可使用。研磨时加入胶水的多少非常关键，浓度过大会影响颜料的发色，使颜料黯淡无光；而过于淡薄，则颜色容易脱落。因此在染色前必须在纸上试验后再正式着色。

石青

石绿

朱砂

石黄

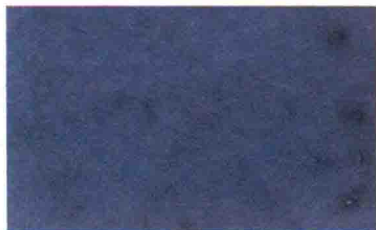
赭石

石青和石绿

石青分为头青、二青、三青、四青、五青。头青颜色最重，色相偏暖，而五青最浅，色相偏冷。石绿分为头绿、二绿、三绿、四绿、五绿。石绿在工笔花鸟画的晕染中用得最多，是很重要的一种颜色。另外，石青和石绿这两种颜色还大量用于青绿山水画中。

• 水色 •

水色又叫植物色，色泽纯净透明，是打底和罩色的重要颜料，常用的水色有花青、藤黄、胭脂等。

花青由蓝靛制成，是作画中用得最多的一种基本色，颜色沉稳而漂亮。

藤黄是海藤树分泌的树脂，这种颜料有微毒，大多用于药材。好的藤黄外观完整，胶量适中，用笔舔下就可使用，是调配绿色的重要颜料。

胭脂是用红蓝花、茜草、紫草茸合制而成的。早在商纣时期就以红蓝花制成胭脂供妇女化妆用。其色浓厚而鲜艳，是晕染花卉不可缺少的颜料之一。

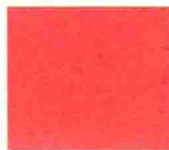
• 常用的工笔画颜料 •

大红

曙红

朱砂

朱磬

胭脂

赭石

藤黄

三绿 (石绿)

三青 (石青)

紫色

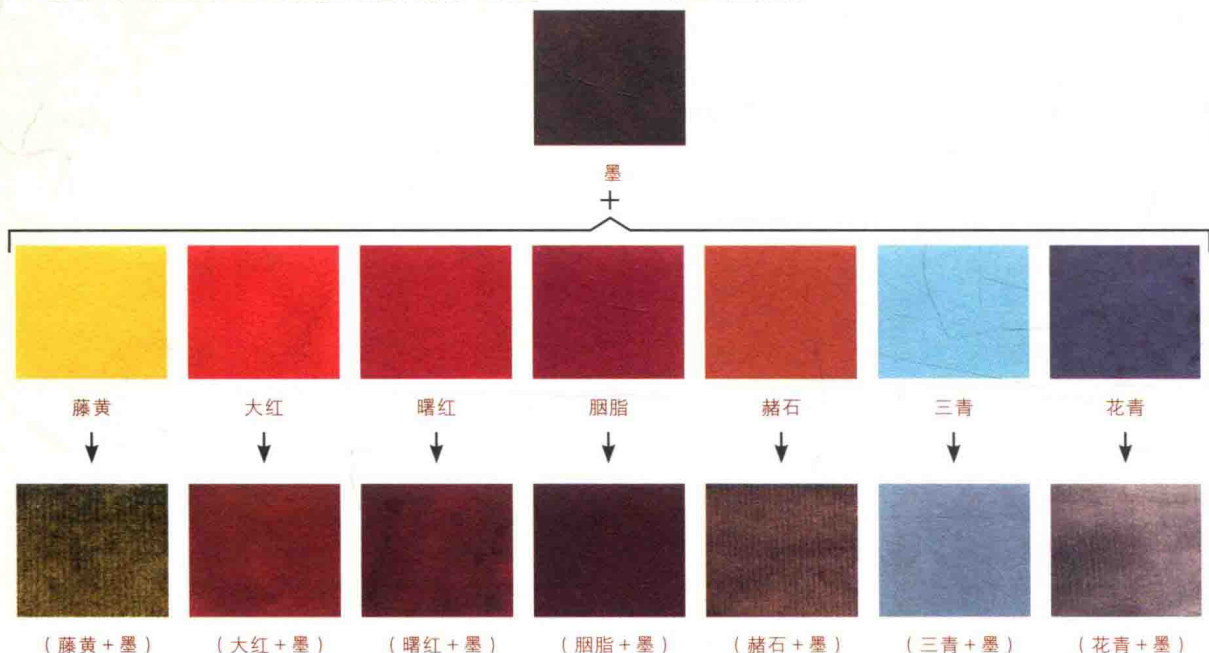

花青

钛白

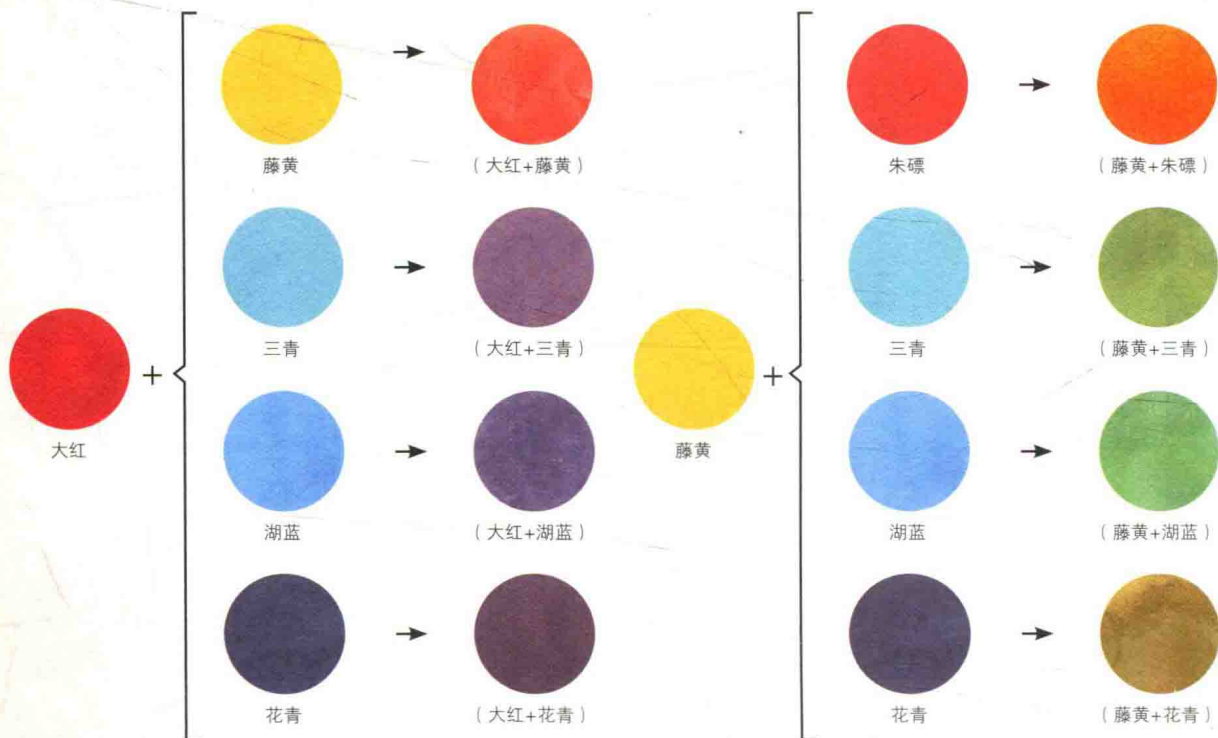
• 色墨结合 •

颜色与水墨相结合，会出现新的色值和特有的韵律。这里介绍几种的主要颜色，

• 常用的混合色 •

国画中有些颜色经过调和后会呈现鲜亮的效果，而另一些颜色调和后的效果却很晦暗。工笔画绘制中也常遇到需要通过将几种颜色混合来表现画面效果的问题。下面介绍一些工笔画中常用混合色的调色方法，初学者在绘制前可以试着在调色盘上将一些常用的颜色两两混合，熟悉调色后色彩的变化，再开始作画。

混合色的使用

使用混合色在使用时应当注意画面的韵味，淡雅古拙是国画的特色。而在工笔画中，颜色过于艳丽，是初学者易出现的问题。颜色要经过过渡，晕染时尽量体现颜色的渐变，表现出画面的立体感。建议初学者细心建立一个色谱，将除了基础色以外，调配得到的颜色，点画记录在这个色谱上，以便在工笔画中运用。