

GONGBIHUA
GQIBU

美·术·入·门·基·础·教·程

MEISHU RUMEN JICHU JIAOCHENG

工笔画起步

名师教学

详尽分步骤解析

直击写生技法要点

快速掌握绘画要领

张恒国 / 等编著

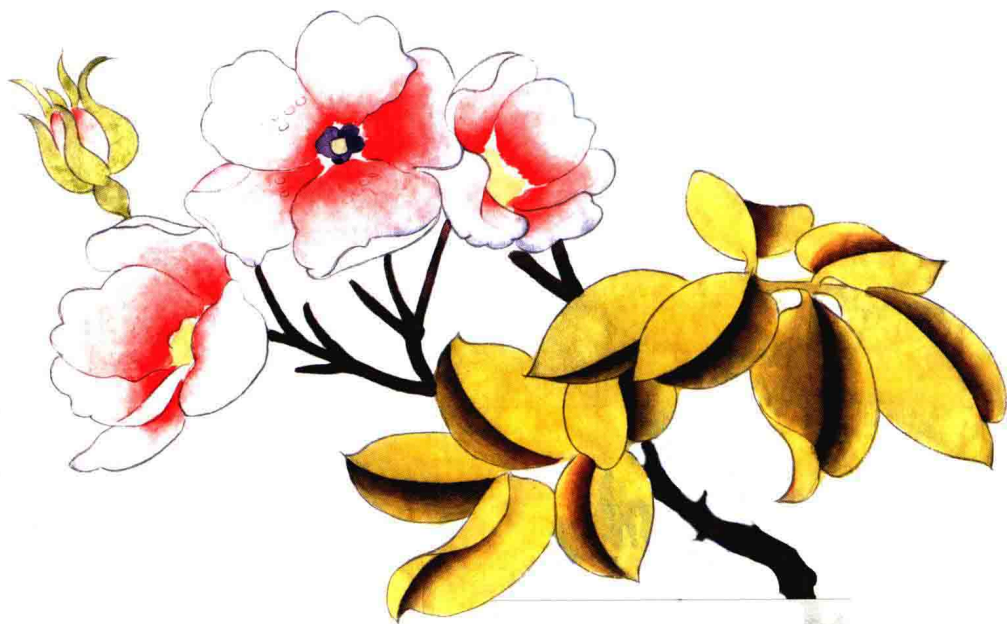
化学工业出版社

美·术·入·门·基·础·教·程

MEISHU RUMEN JICHU JIAOCHENG

工笔画起步

张恒国\等编著

化学工业出版社

·北京·

本书内容包括工笔画基本技法、工笔虫鸟、工笔花卉、工笔花鸟，精选了有代表性的作品，展示其绘画步骤与不断创新的绘画技法。重点了解工笔画基本的勾线、分染、上色、着墨技巧。本书以工笔画的基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强工笔画基本技法的训练，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了工笔画的表现方法和绘画步骤等内容，总结了学习工笔画的入门知识和基础技法。用中国画优秀的传统文化去影响初学者和爱好者，使他们开拓思路，增强创造能力，提高整体艺术素养。

本书遵循造型训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，简明易学。书中的大量范画讲解清楚、透彻，便于临摹。

图书在版编目(CIP)数据

工笔画起步 / 张恒国等编著. — 北京: 化学工业出版社, 2013.7

(美术入门基础教程)

ISBN 978-7-122-17559-5

I. ①工… II. ①张… III. ①工笔画—国画技法—教材
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第122663号

责任编辑: 徐华颖

装帧设计: 张恒国

责任校对: 陶燕华

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张4 字数102千字 2013年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 19.80元

版权所有 违者必究

丛书前言

美育是培养人们正确的审美观点、健康的审美情趣、提高人们对美的感知、鉴赏能力与创造能力的一种教育。它是塑造良好个性的条件之一，是个人实现全面发展的必要组成部分。学习美术不仅可以提高人的艺术修养和审美能力，还能培养高尚的情操。

针对上述情况，我们以专业的视角，从学习美术基础课程要点入手，精选了青少年朋友喜欢的艺术种类。精心编写了《美术入门基础教程》丛书，该套丛书包括《素描起步》、《水彩画起步》、《水粉画起步》、《国画起步》、《漫画起步》、《白描起步》、《工笔画起步》、《速写起步》、《儿童画起步》、《简笔画起步》、《书法起步》11本书，该套丛书既单独成册，又可以形成一个完整的体系。本丛书理论和实践结合，由浅入深，通俗易懂，它们是学习美术的基本功和基础，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，是初学者进入艺术领域的必经之路。

本套书以美术基础理论知识和具体的实践练习为主线，编排科学合理、步骤清晰、讲解透彻，重点加强基本技法的训练，以提升青少年朋友的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了学习美术基础的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容，总结了学习美术基础的入门知识、基础技法，重点提高学画者的动手能力和学习能力。旨在引导热爱艺术的青少年朋友走上专业、正规的学习道路，为进一步学习美术打下良好的基础。

本套书遵循美术的基本规律，简明易学，十分适合热爱艺术的初学者使用。书中的大量范画针对性强，讲解清楚、透彻，便于临摹。非常适合初学者和爱好者自学入门。同时本书遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，也可以作为美术培训机构及美术学校的教材使用。

在本套书编写过程中，参与编写的人员有晁清、刘娟娟、杨超、王建、李素珍、李松林、邹晨、仆东东、魏欣、胡莹、郑刚等，在此深表感谢！

最后衷心希望本套书能够为广大美术爱好者提供帮助，也祝愿广大美术爱好者学有所成。

张恒国

目 录

CONTENTS

第一章 概述.....1

1. 工笔画的特点 1
2. 工笔画的分类 1
3. 工笔的学习和创作 1

第二章 工笔画工具 2

1. 基本工具 2
2. 其他工具 3

第三章 工笔画技法 4

1. 握笔方法 4
2. 工笔画用笔 4
3. 工笔画过稿 5
4. 工笔画主要染色方法 6
5. 工笔花鸟敷色要点 7
6. 工笔画的临摹 7
7. 工笔画的构图方法 8
8. 工笔画写生到创作 8

第四章 工笔虫鸟.....9

1. 工笔虫鸟概述 9
2. 蜻蜓 10
3. 蚂蚱 11
4. 螳螂 12
5. 金鱼 14
6. 蝴蝶（一） 16
7. 蝴蝶（二） 17
8. 翠鸟 18
9. 黄鹂 20
10. 蓝喜鹊 22
11. 啄木鸟 24
12. 鹦鹉 26

第五章 工笔花卉..... 28

1. 工笔花卉概述 28
2. 叶子的画法 29
3. 花朵的画法 30
4. 兰花 31

5. 水仙花 33
6. 苹果花 35
7. 梨花 37
8. 桃花 39
9. 洋绣球 41
10. 柱顶红 43
11. 扶桑花 45
12. 琵琶 47

第六章 工笔花鸟.....49

1. 工笔花鸟的特点 49
2. 玉兰和蜻蜓 50
3. 杜鹃花和鸟 52
4. 柿子和知了 54
5. 睡莲与蜻蜓 56

第七章 工笔画欣赏.....58

第一章 概述

中国工笔画艺术历史悠久，是中国画坛的一朵奇葩，在世界艺术中独树一帜。经过数千年的不断丰富、革新和发展，其工整细腻的画风，鲜艳明快的色彩备受人们喜爱。

工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。工笔画使用“尽其精微”的手段，通过“取神得形，以线立形，以形达意”获取神态与形体的完美统一。在工笔画中，无论是人物画，还是花鸟画，都是力求于形似，“形”在工笔画中占有重要的地位。工笔画更多地关注细节，注重写实。

1. 工笔画的特点

工笔画在长期的历史发展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面貌，其特点归纳如下：

- (1) 以线造型是工笔画技法的特点，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，都带有一定的平面感和装饰性。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。

2. 工笔画的分类

“工笔”是与“写意”相对应的概念，简单来讲，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、工笔淡彩、工笔重彩和没骨工笔。从表现内容上又可分为：山水、花鸟、人物等。

3. 工笔的学习和创作

工笔画的学习主要的内容包括造型基础、笔墨技巧、敷色方法与构图章法。此外还要多读书、多练字。书法的用笔、文学的功底直接与绘画水平的提高有着密切的关系。关于创作，一是向生活学习，二是向传统学习，两者是工笔画创作的基点。临摹古画既可作为基础阶段学习技法的重要方式，也是学习中国传统文化的一种方式。另外加深对传统文化的了解是比较重要的。

在创作伊始就可以把写生与构思同步进行。触景生情，素材收集过程中酝酿思考，逐步形成自己的创作思路。把创意与形式结合起来考虑，突出主体与渲染烘托意境结合。在技

巧上不要局限于所学的传统技法，要能吸收其他绘画形式中可取部分并融会贯通，由浅入深地反复实践，大胆创新。

第二章 工笔画工具

1. 基本工具

在绘画当中工具起到相当重要的作用，特别是工笔画，笔质不好十分影响勾线以及染色。勾线是工笔画的灵魂，所以购买工具，尽量要买质量好的。

(1) 笔：主要分底色笔、染色笔、勾线笔三部分。常用的底色笔有五寸、二寸、半寸底纹笔，底色笔要求全为羊毫所制，笔锋柔软，蓄水能力强，主要用来平涂底色。染色笔方面一般都是采用加健大白云，其中填色的大白云要求狼毫成分略少一些，色易填润。染色的大白云则选择稍硬一些的，色易拖开。勾线笔一般采用长锋描线笔，还要准备一根小号的狼毫笔，主要用来勾勒山石、枝干，局部填色之用。设色用的大白云要多配几支，白色、冷色、暖色、暗色，最好都有相对应的笔。

(2) 墨：墨在中国绘画中具有独特的地位，墨有固体墨与液体墨两种。中国画的传统用墨是固体墨，因其所用的原料不同，又分为油烟墨、漆烟墨和松烟墨三种。油烟墨是用桐油等油类烧烟制成。其黑色偏暖，用来作画，与其他透明颜色调和用很协调；松烟墨用松树枝烧烟制成，其黑色偏冷，多用于书法；漆烟墨用传统大漆烧烟而成，其黑色细润而有光泽，用于绘画也合适。在选用时以质地细腻、滋润并呈蓝紫色为好。液体墨保持了油烟墨的特点，由于使用方便，现在十分普及。其中以“一得阁墨汁”较为好用。

(3) 颜料：中国画使用的颜料有植物颜料（水色）、天然矿物质颜料（石色）、化学合成颜料三大类。其中属水色的有藤黄、花青、曙红、胭脂等，属石色的有赭石、朱膘、石青、石绿、朱砂等，还有近年来新开发的化学合成国画颜料酞菁蓝、玫瑰红、翡翠绿、橘黄、焦茶也都可和传统国画颜料结合使用。

(4) 胶矾：胶、矾在工笔绘制中也是经常用到的。胶和矾主要用来固定画面的色彩，尤其是在打了石色为底的画面上，胶矾更是必不可少。染色的部分一般染过几遍以后，要用胶矾水来固定一下，这样继续染的时候底色才不会上翻。胶一般常能买到的就是明胶。矾则就是通常用来净化水的明矾，和胶一样，在一般的化工用品商店都可购得。需要注意的是，胶矾水配置的时候不可过浓，过浓的胶矾水刷过的宣纸很脆，很不吃色，后面的渲染就不好进行了，而且刷在颜色上也会起一层白霜，影响画面效果。

(5) 纸与绢：工笔画一般使用熟宣纸或熟绢。这种纸与绢具有抗水性能，吸水性能弱，适于反复渲染。纸有“冰雪宣”、“蝉翼宣”、“清水书画”等，绢有“仿旧绢”、“素白绢”两种，可根据画面所需选用。含有云母的熟宣勾线和上色都比较顺滑，很好用。写生一般用“素白绢”为宜。有条件和有耐心的话，最好能将纸张打湿，然后裱在画板上进行绘制，勾线、设色都会顺利许多。绢一般都是熟的，用法与熟宣纸一样，由于比熟宣纸有光泽，故效果特别好。

2. 其他工具

除了上述的笔、墨、砚、纸绢、颜料之外，还需准备相关的用具：

(1) 调色工具：以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开储放。

(2) 笔洗：盛水作洗笔或供应清水之用，亦以白色瓷器制的较佳。国画专用的笔洗一大一小各买一个。大的专门用来洗笔，小的用来染色。

(3) 薄毡：衬在画桌上，可以防止墨渗透将画沾污，铺纸后画面也不易被笔将纸擦坏。

(4) 镇纸：普通硬木质、石质镇纸都可以。

(5) 垫手：一块洁净能吸水的白布，天热的时候用来垫在身体接触纸面的部分，免得汗水弄脏画面。

(6) 电吹风：商店出售的普通吹风，可加快画面色彩干燥的速度。

此外挂笔的笔架、裁纸的裁刀、起稿的炭条、吸水的棉质废布（或废纸）、印泥、印章等皆可酌情备置。

染色毛笔

墨汁和镇纸

国画工具

调色碟

国画颜料

印章

第三章 工笔画技法

1. 握笔方法

初学者首先要懂握笔，姿势才能正确，达到运笔用墨自如。书画用笔的握笔方法一般采用五指握笔法。五指握笔的方法可以使笔与纸垂直，这样就避免了笔锋的侧面与纸张接触，也就不会出现侧锋了。

(1) 握笔方法：要求笔垂直于画面上，达到“笔如悬针”的状态。

(2) 指法：五指并拢，拇指和食指捏住笔杆，中指勾住笔杆往里拉，无名指顶住笔杆往外推，小指抵住无名指。握笔的五指要有力度，切忌松垮，手掌要虚空，就像握住一只鸡蛋，要求“指实掌虚”。

(3) 腕、肘：要求以肘作为支点，腕部虚悬，运动前臂。对握笔的这些要求主要是针对中锋用笔的线条，特别在进行线条练习的时候，更要严谨规范，这样才能了解中国画用笔的规律。用笔的变化都建立在正确的握笔方法和对用笔基本功的掌握上。

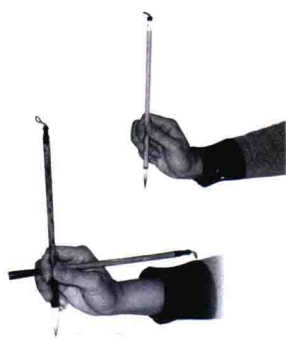
勾线姿势

握笔姿势

工笔坐姿

染色和勾线笔法

2. 工笔画用笔

线条是中国画的基础，它的好坏直接决定作品的成败，因此在学习中国画之前，尤其在学习白描画之前，进行线条的学习尤为重要。学国画练习线条就犹如学书法练习笔画一样，通过对线条的起、行、收的练习，掌握线条运行的基本规律，在此基础上再进行各种线条变化的练习，熟悉不同笔毫的硬度特性和用笔的不同角度变化规律，准确把握指、腕、肘的运行方向和力度，灵活运用各种顿挫、转折、提按。

工笔画在勾线时行笔不要太快，要有节奏。勾画短线时执笔以腕肘着桌面，以手指活动为主；勾稍长一些的线应悬腕而肘着桌面，以腕部活动为主，手指握笔要实，使腕部活动灵活；勾更长一些的线应腕部着桌面而肘部悬起，线随腕动。在行笔的过程中，都要屏住呼吸，不要太快，一气呵成。始终都应保持线条的圆浑与流畅。

勾线之初，先练习使用中锋，中锋用笔饱满而有弹性，线条圆润浑厚，结实而有力。线条产生力感的关键在于笔锋与纸面的摩擦，勾线时要把笔按下去，使笔锋对纸面有一个压力，同时又要擎住毛笔，向上有一个提力，两力平衡再用一个拖的力量行笔。每勾一条线都应该有起笔、行笔、收笔三个动作。

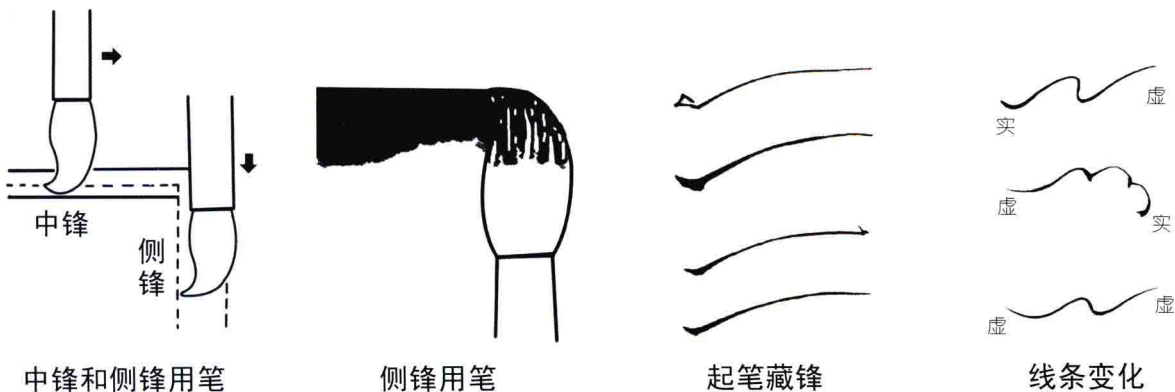
(1) 起笔藏锋：如起笔欲向右行，先向左藏锋顿笔，然后再向右行，这叫欲右先左，反之则欲左先右。上下行笔也是这样，欲下先上，欲上先下，这样笔与纸就有了摩擦。

(2) 行笔：行笔要稳，速度要慢，对纸面压力要均匀。行笔中有各种变化，中途转向稍停为“顿”，向后折回为“挫”，顿挫时要调整笔锋方向，不出现侧锋。中锋圆转用笔为“转”，侧锋拐为“折”。

(3) 收笔回锋：每逢收笔都要向来的方向收回，使线的结尾含蓄有力。还要注意练习用线的各种笔墨变化，如中锋与侧锋，以及顿挫、转折、粗细、连断、虚实等用笔的变化，再加上浓淡、干湿等墨色的变化，以达到白描在形式美感方面的要求。

工笔画用笔主要是中锋、侧锋，中锋用笔要握笔端正，笔锋在墨线的中间，用笔的力量要均匀，笔锋垂直于纸面，其效果圆浑稳重；侧锋用笔要握笔偏侧，笔锋在墨线的边缘，笔锋与纸面形成一定的角度，用力不均匀，时快、时慢、时轻。

3. 工笔画过稿

工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复修改才能定稿。先用狼毫小笔勾勒，然后随类敷色，层层渲染，从而取得形神兼备的艺术效果。因为熟纸或熟绢不易改动，所以画工笔画一般先在图画纸上画好素描稿，再复制到熟宣纸或绢上画正稿。步骤如下：

(1) 选好纸或绢，裁得比素描稿四周大出一至两个公分，准备以后裱纸时涂胶水或糨糊用。

(2) 素描稿放在熟纸或绢的下面，用HB的铅笔轻轻地把手稿描下来，轮廓要描清楚，笔痕不要太重，以免将来勾墨线时压不住，从而留下的铅笔线。

(3) 找一张普通白纸裁得同素描稿一样大，用来作为衬纸。因熟纸或绢一般都很薄，呈半透明状，下面衬白纸，作画时容易看清画面效果。把衬纸打湿让其完全涨开，再用糨糊或胶水贴在画板上。

(4) 待衬纸干后，把复制好的正稿放在上面用喷嘴或喷壶把纸喷湿，等纸完全涨开趁湿，把画纸四周反面涂上一至两公分的胶水或糨糊并粘牢，干后就可以作画了。

4. 工笔画主要染色方法

(1) 分染：工笔画绘制中最重要的染色技巧。一支笔上色，另一支笔上水，将色彩拖染开去，形成色彩由浓到淡的渐变效果。

(2) 统染：在绘制工笔画的过程中，根据画面明暗处理的需要，往往需要几片叶子、几片花瓣统一渲染，强调整体的明暗与色彩关系，称为统染。

(3) 罩染：在已经着色的画面上重新罩上一层色彩并局部渲染。

(4) 提染：染色接近完工时，用某种色小面积、局部提亮或者加深画面，称为提染。

(5) 烘染：在所描绘的物体周围淡淡地渲染底色，用来衬托或掩映物体。

(6) 点染：用接近写意的笔法，用笔加上深浅不同的色彩，在画面上连点带染，取灵动之意。处理背景或小型花卉的时候，时常用到此法。

(7) 斡染：将一块色彩向四周染开。画仕女脸颊的红晕时采用此法，工笔牡丹的绘制中也会用到。

(8) 醒染：在罩色过后，色彩略显发闷的画面上用淡淡的深色重新分染，以引出底色部分，重新使画面醒目。

(9) 积染：用不透明的石色或白粉，作多层积染。积染前，需先打底子，可用同类色作底，也可用墨或对比色打底，出现丰富的色彩效果。

(10) 复勒：设色完成以后，用墨线或色线顺着物体的边缘重新勾勒一次。

(11) 水线：工笔画常用手法之一。工笔设色中遇到物体的边缘或者线条的时候，经常会采用留一道亮边的手法来区分局部色彩或用来体现物体的厚薄程度，这条亮边就称为水线。同时保留水线也能较好地体现出工笔国画所独有的装饰趣味。

(12) 立粉法：点花蕊的重要手法之一。长锋笔饱加粉黄（藤黄+白色），也可略调一点胶进去，色彩的浓度要非常大，同时竖立笔锋，缓慢点出蕊的形状，湿润时色彩会高出纸面1毫米左右，等干了就会形成两边高，中间凹的视觉效果，很有立体感。

分染

烘染

提染

复勒

丝毛

统染

5. 工笔花鸟敷色要点

在工笔花鸟画的表现技法中敷色是一个重要的方面。以色笔敷色，用水笔渲染，是中国工笔花鸟画的基本方法。无论是淡彩还是重彩，都要用这种方法来塑造形象。

一般来讲，染色的基本步骤先用不同的浓淡墨勾好稿子，然后进行染色。先染叶子后再染花朵，先染正面后再染反面，最后画树干和嫩梗。由深到浅，抓住主要的物体和主要的色彩，进而把握住整个画面的色调。

叶：在墨线轮廓中先用花青打底，从叶的基部着手，叶尖可略淡，逐渐晕开，在中间主脉向阳边留出水线。接着用汁绿色罩染（汁绿色由花青调藤黄），画完正面叶再画反面叶。一般植物叶子都是正面深、反面浅。先用汁绿平涂，然后染其他颜色。如牡丹、秋海棠叶背面发红，就用红色再染。

花：根据对象的颜色，调好后直接渲染，一般从花瓣的基部落笔，至瓣尖晕染开来，从浓到淡逐渐用水笔染。要细腻、均匀，不要留有水迹和笔触，以体现花的柔美。一遍不够可以再染第二遍，这样才可能将花朵的凹凸表现出来，产生花朵的体积感。

淡点花蕊：等花渲染结束后，最后点花蕊。花蕊在花中是起点睛作用的，故称“画龙点睛”。花蕊要突出，方能引来蜂蝶。一般深花要点浅色蕊，浅花要点深色蕊，要根据不同的花点上不同的蕊，方显精神。

6. 工笔画的临摹

为继承与发扬优良艺术传统，临摹是学习传统的有效方法之一，通过分析研究，吸收其精华，去其糟粕，学其用笔设色及构图的各种技法。临摹的方法有以下几种：

（1）对临：就是把临摹品放在对面，用铅笔在纸上起稿，力求准确，然后把此稿放在矾绢和纸下进行勾染。此法既可练勾染，又可练造型和构图。

（2）摹临：即复制临本勾描上色。主要是学习勾线和染色的技法，摹临要临得尽量接近于临本。

（3）背临：对临本认真背记，之后用笔点画出来，再在此稿子上铺上矾纸进行勾染。此临法求其精神，细节可省略。

在临摹的时候，根据不同的情况，选择不同的临摹方式，同时要注意以下几点：

（1）工笔花鸟画临摹主要掌握四个方面，即造型、笔法、敷色、章法。先要研读原作意境情趣，分析原作所表现的内容与画面意境所要求的造型语言、形态结构，进而研究笔墨技巧与敷色等塑造手法，以及场景的气氛渲染。要强调画面的整体布置，从整体虚实来考虑，把全幅章法与气势联系起来看。认识上要有“心读”到笔临这么一个过程。

（2）一张优秀的临本，不要只临一遍就行了，应反反复复地去临，每临一次都要找一找同原作的差距，然后逐步调整自己，直到完全理解原作的内在精神。

通过这样的“举一反三”最终的目的是要能“触类旁通”，把前人的精湛技艺灵活运用到自己的作品中去。

（3）临摹时应掌握循序渐进的原则，做到先易后难，先简单后复杂，先短线再长线，这样进步才快，否则一开始时就难度过大，使自己对线描失去信心和乐趣。

（4）在临摹中要忠实于原作，忠实于原作的重点是其精神面貌、气质等本质。

7. 工笔画的构图方法

工笔画的构图方法：“构图取势”和“四对关系”。

(1) 首先是取势，也就是如何选择对象大体的势态。主要分三种：上挺、下垂、横倚。

(2) 主次关系：以画荷花为例，大自然中荷花、荷叶以及莲蓬等相互交错，煞是好看，要将这种美表现在有限的画面中，倘若不处理好花、叶等元素之间的宾主关系，互相“抢镜头”，势必会造成画面所有因素平分秋色，平淡无奇。

(3) 大主小宾或主多宾少：一幅画中要有突出的中心，犹如山有主峰，其他山只能相依相随而已。为了使画面主次分明，可以将需要重点表现的元素形象夸大或使其占据画面的主要位置。

(4) 疏密关系：绘画构图最忌平均，要疏密得当，否则画面就会杂乱无章。疏中求密：构图上的疏密要看个人的感觉，看个人的加法才知最后的构图是否新颖。密中求疏：指密集的地方中间有很多小空隙。

(5) 穿插关系：枝干、花卉、叶子如果互不相干地罗列在画面中，很容易导致单调、松散，但将它们进行适当穿插、交错，效果就大不一样，原本无序的画面变得紧凑，原本单调的构图变得富有变化，增强了层次和空间感。

8. 工笔画写生到创作

(1) 整理。写生过后要经过一番整理过程，方能进行创作。提炼取舍，概括集中：即抓住表现对象的特点，方能传神。工笔画不是有纹必录，而应删繁就简。整理步骤，写生稿子要在记忆犹新的时候进行整理。毛笔稿不能在铅笔稿上勾，以保留好第一手写生资料。勾描时要勾出主要的东西，舍去次要烦琐的部分，还要进行必要的艺术加工。

(2) 加工。加工是将在现实生活中通过写生搜集的素材，经过提炼加工，组织成独立的画幅。从画面效果考虑，完善画面，调整构图，突出主题。

(3) 立意。立意指对客观事物反复观察而获得丰富的主题思想。“意在笔先，画尽意在”。立意的目的主要是确定构图的方向。

(4) 构图。古人称为“经营位置”、“章法”或“置陈布势”，是指图形的构成方式，也就是将有关形象元素组织起来，使之符合美的规律。一幅作品之所以能打动人，除了感情之外，就是作品各种形式元素组合、分布所形成的整体视觉效果，因而构图就是作品能否成立的关键。

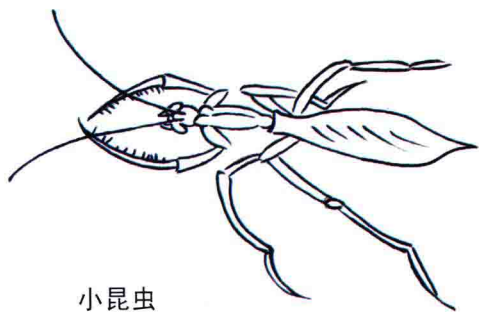

第四章 工笔虫鸟

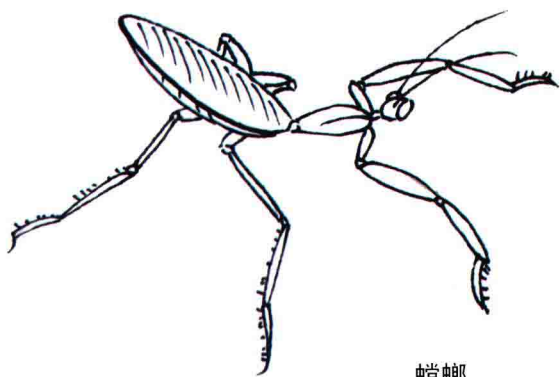
1. 工笔虫鸟概述

工笔画在着色前，应该是一幅比较完美的白描画。白描是画好工笔画的一项基本功，每一位工笔画爱好者都把白描当做一项基本功来练习。工笔手法严谨细腻，色彩丰富，一丝不苟，较为写实。

这种白描稿既可单独欣赏，又可作为染色前的第一步。中国画的白描是用墨线勾画物象，单用线条的粗细、浓淡的转折变化，画出物象的具体结构，而不用任何色彩。握笔的原则要求自然，力避勉强。工笔花鸟画所表现的对象一般是大自然中的树木、花草、禽鸟、走兽、虫鱼等，我们先学习画工笔虫鸟，这样既可以降低学习难度，增加学习兴趣，又可以为学习工笔花鸟打下基础。学习工笔虫鸟，要了解生活中常见虫鸟的特点，准确画出白描稿，然后逐步练习上色。

小昆虫

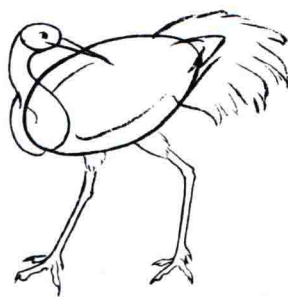
螳螂

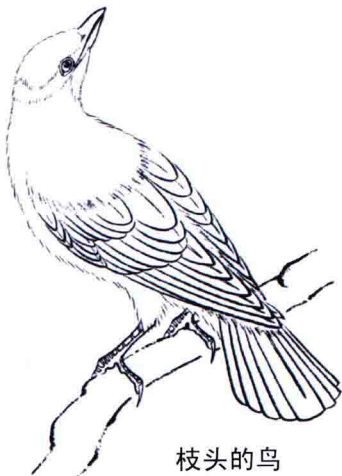
知了

鸟的草图

鸟的形态

枝头的鸟

飞行的鸟

2. 蜻蜓

步骤一：先用铅笔画出蜻蜓的铅笔稿，然后用淡墨沿着铅笔稿勾勒出墨线稿，接着用淡墨分染蜻蜓的眼睛、尾部，用朱砂分染蜻蜓的眼睛。

步骤二：用中墨统染蜻蜓的头部、胸部、尾部，用重墨勾画出蜻蜓的足、翅膀和蜓眼。

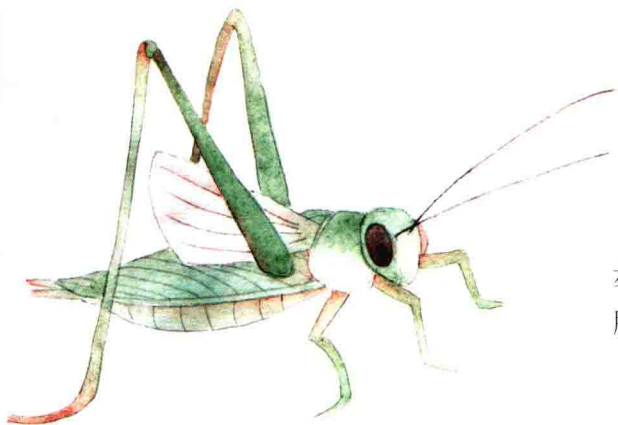

步骤三：用藤黄加花青统染蜻蜓头部、胸部、尾部，接着继续用藤黄加花青分染蜻蜓的翅膀。最后调整画面，将蜻蜓画完整。

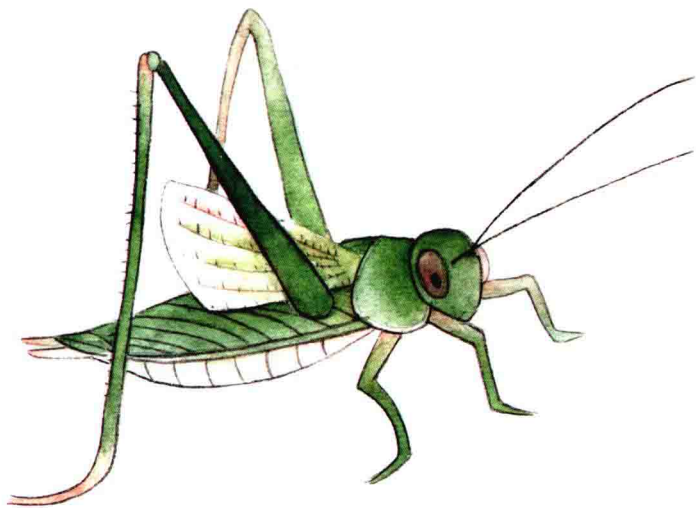

3. 蚂蚱

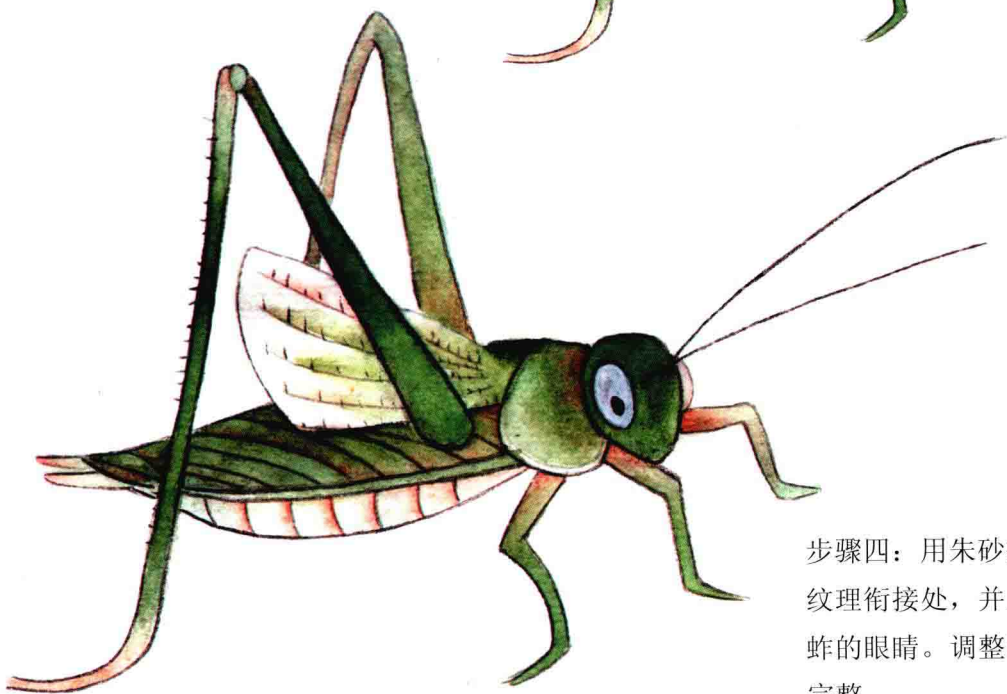
步骤一：先画出蚂蚱的铅笔稿，然后用勾线笔沿着铅笔稿勾出墨线稿。接着用花青加藤黄统染蚂蚱的头部、颈部、背部、翅膀与腿部。

步骤二：用赭石分染蚂蚱的眼睛、翅膀、腹部与六条腿的顶端。

步骤三：用花青加藤黄进一步加深蚂蚱的头部、颈部、背部、翅膀与腿部的颜色，然后用中墨画出蚂蚱翅膀上的纹理，并且复勾蚂蚱。

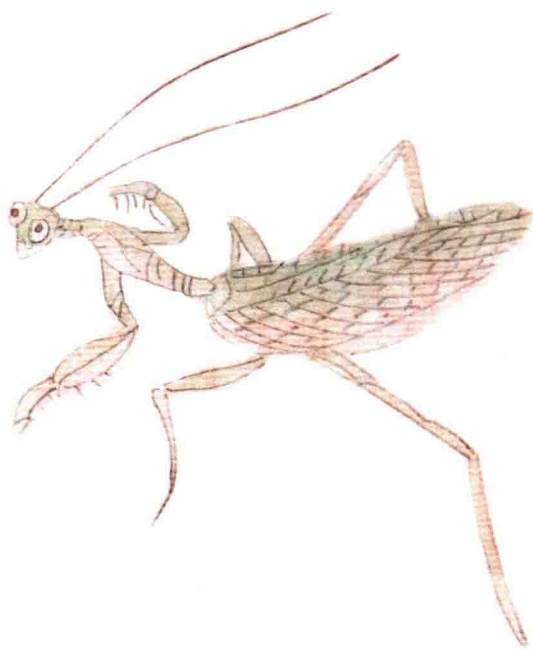

步骤四：用朱砂提染蚂蚱身上的纹理衔接处，并且用白色罩染蚂蚱的眼睛。调整画面，将蚂蚱画完整。

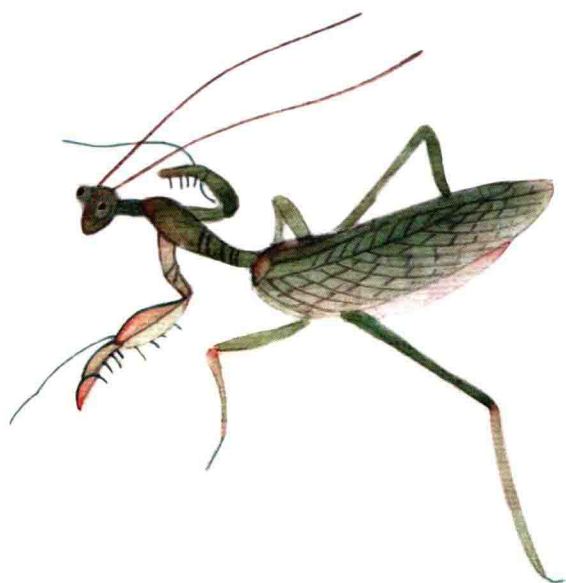
4. 螳螂

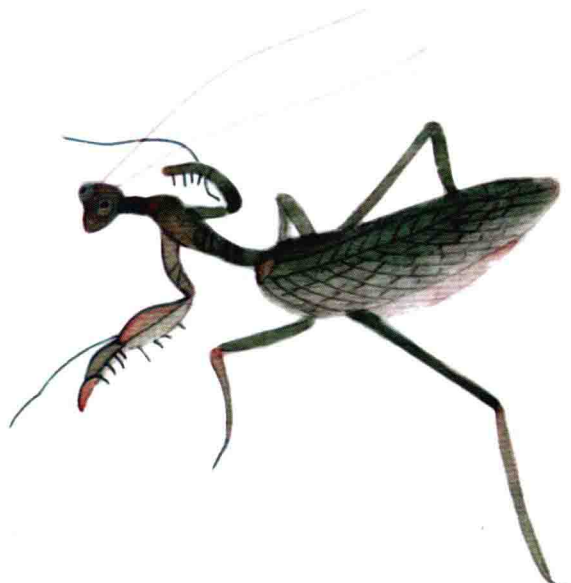
步骤一：先画出螳螂的铅笔稿，然后用勾线笔沿着铅笔稿勾出墨线稿。

步骤二：用花青加藤黄分染螳螂的头部、颈部、腰部、翅膀与腿的根部。用赭石分染螳螂的腹部与腿的顶端。

步骤三：用花青加藤黄进一步加深螳螂的头部、颈部、腰部、翅膀与腿的根部，用赭石进一步加深螳螂的腹部与腿的顶端。

步骤四：继续用花青加藤黄加深螳螂的头部、颈部、腰部、翅膀与六条腿的颜色饱和度。