

G O N G B I H U A J I F A

专业基础知识 + 丰富经典案例 + 细致步骤详解 + 精美扩展作品

工笔画技法

从入门到精通

黄辉
◎ 编著

北京工艺美术出版社

工笔画技法

从入门到精通

黄辉/编著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画技法：从入门到精通/黄辉编著. — 北京：北京工艺美术出版社，2017.9

ISBN 978-7-5140-1369-6

I. ①工… II. ①黄… III. ①工笔画—国画技法
IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第211891号

出版人：陈高潮

责任编辑：李 雪

封面设计：韩立强

责任印制：宋朝晖

工笔画技法——从入门到精通

黄 辉 编著

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲18号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283630 (编辑室)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京中振源印务有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 14
版 次 2017年9月第1版
印 次 2017年9月第1次印刷
印 数 1~5000
书 号 ISBN 978-7-5140-1369-6
定 价 78.00元

前言

工笔画，古代绘画，崇尚写实，求形似，是以工整者多；至唐王维创水墨画法，尚意轻形，题材由人生转变为描写自然，大致分为人物山水花鸟等；因而画法有工笔与写意之分。

工笔画作为中国画的一种表现方式，以其精致而细腻的画面效果受到人们的喜爱，许多人希望系统地了解工笔画，学习工笔画，以提高审美情趣，陶冶性情，丰富生活，了解中国的传统。

工笔画具有悠久的历史，在漫长时光的孕育下，它已经不仅仅是一种绘画方式，还承载了丰富的文化内涵。工笔画有专用的绘画工具，有相对应的染色方法，有独特的审美观念，还有经典的构图形式。……以上种种让人们把工笔画放在了一个很高的高度，不知从何学起。

本书从工笔画的发展、工笔画的绘画工具、工笔画的染色技法等开始讲起，循序渐进地向大家介绍了工笔画的学习方法，告诉大家其实学习工笔画并不难。

本书首先从简单的案例入手，再循序渐进地介绍有一定难度的案例，不仅适合没有基础的入门读者，也适合学过工笔画有一定基础的朋友进一步地了解工笔画。

艺术的生命在于创新，工笔画也需要不断发展和创新，但对于初学者来说，首先需要掌握传统的表现技法，只有在继承传统基础上的创新才有着深厚的根基和内涵。

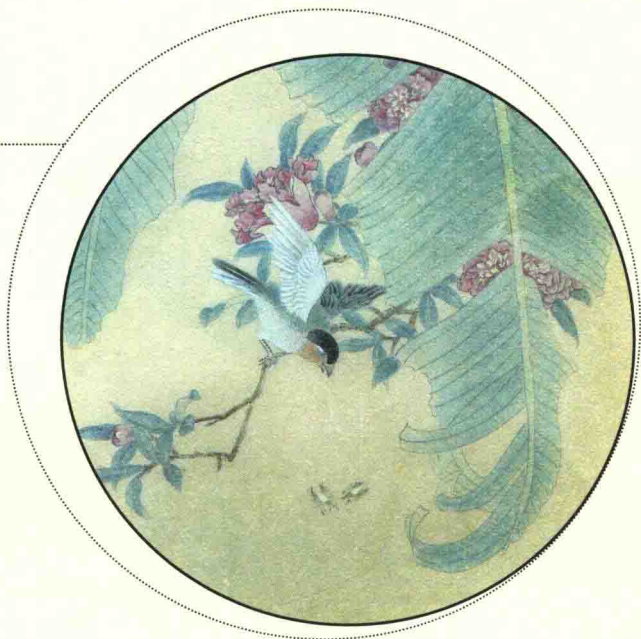
目录

第一章 工笔画概述

1.1 什么是工笔画 / 2

1.2 工笔画的特点 / 2

1.3 工笔画的分类 / 4

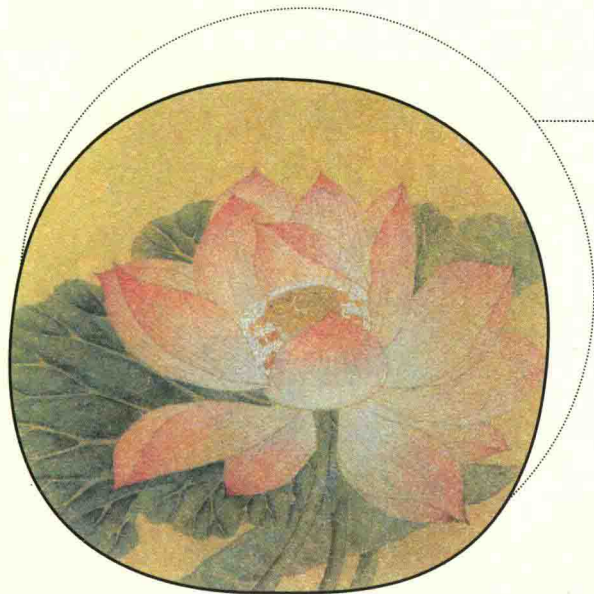
第二章 工笔画的工具

2.1 笔 / 8

2.2 墨 / 9

2.3 颜料 / 11

2.4 纸和绢 / 14

第三章 工笔画技法基础

3.1 握笔技法 / 17

3.2 运笔技巧 / 17

3.3 常用的线描技法 / 19

3.4 染色技法 / 22

第四章 染色技法案例解析

4.1 白描玉兰花 / 26

4.2 红蓼水禽图 / 34

4.3 分染法画新篁 / 42

4.4 罩染法画金鱼 / 48

4.5 烘染和接染 / 53

4.6 衬染与皴染 / 60

4.7 传统折枝法 / 67

4.8 扇面构图折扇构图 / 74

第五章 工笔花卉

5.1 出水芙蓉 / 81

5.2 牡丹花开 / 89

5.3 花开 / 94

5.4 绣球花 / 104

第六章 工笔禽鸟

6.1 杜鹃 / 111

6.2 黄鹂 / 117

6.3 喜鹊 / 124

6.4 画眉 / 131

6.5 玉兰伯劳 / 139

6.6 小雀戏蜂 / 146

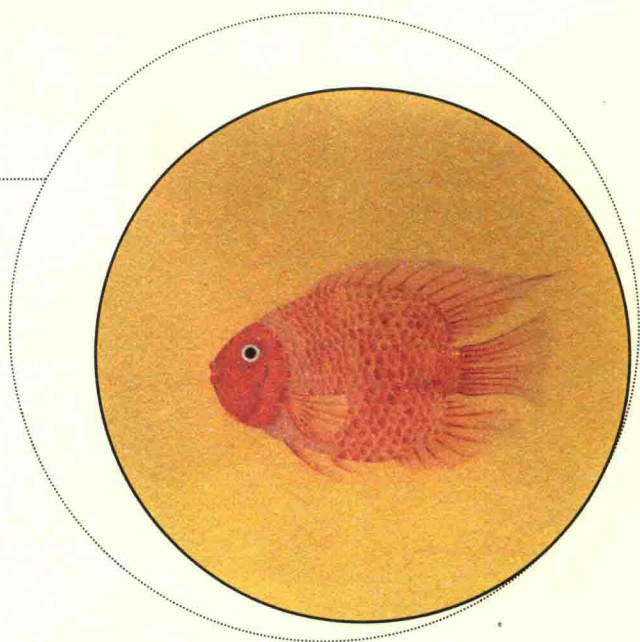

第七章 工笔水族

7.1 鲤鱼 / 154

7.2 龙鱼 / 160

7.3 鹦鹉鱼 / 167

第八章 工笔草虫

8.1 蝴蝶 / 174

8.2 蝉 / 182

8.3 金龟子 / 190

8.4 蜻蜓 / 199

8.5 蚱蜢 / 208

第一章

工笔画概述

像文学、音乐一样，绘画也是一种抒发情感的方式，而工笔画以它特有的表现效果，来表现出内心的澄净和逸趣。

1.1 什么是工笔画

“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。

宋 赵昌 《麻雀桃花图》

1.2 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。

A 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。

B 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。

C 装饰性和平面感

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 崔白 《寒雀图卷》(局部)

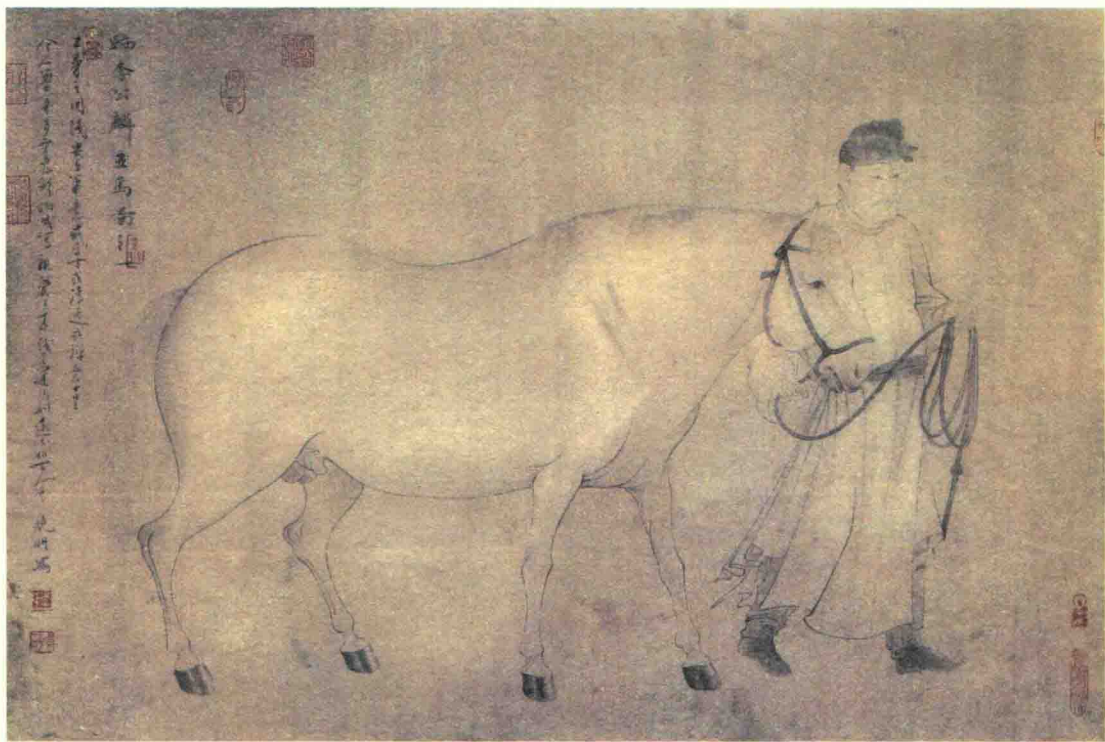
1.3 工笔画的分类

通常情况下，工笔画可分为四大类：工笔白描、没骨工笔、工笔重彩和工笔淡彩。从表现内容上，工笔画又可分为山水、花鸟、人物。

A 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。白描多见于人物画和花鸟画。

宋 李公麟 《五马图》(局部)

单勾

以线一次勾成为单勾，有用一色墨，也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)

B 没骨工笔

没骨画是中国画传统花卉（花鸟）画的一种画法。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》之一(局部)

C 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。这些重病多出于顺序不对，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》

D 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。

第二章

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。

2.1 笔

工笔画用的毛笔分为勾线笔和染色笔两种，它们主要是笔毛材料和形制上有所区别。更舒服地绘制工笔画的关键就是挑选一支合适而趁手的毛笔。

A 毛笔的选择

毛笔的最大差异是由笔毛造成的，常用的笔毛材料有四种。

羊毫：由山羊毛制成。

笔毛软，识色性好，笔锋可以随意变形。适合作清水笔。

紫毫：由山兔的背颈处的毛制成的。

比羊毫硬，蓄墨能力强，耐用。适合刻画画面细节。

狼毫：由黄鼠狼的尾毛制成的。

笔毛很硬，弹性好，能塑锋利的笔触。适合用于勾线。

兼毫：由两种或多种动物毛发组合制成。

根据混合比例，兼具其他笔毛的特点。适合用于染色。

不同的笔毛有不同的特点，根据不同的需要，可以有目的地挑选笔毛。