

金笺绘画技法

王玉林
绘

工笔荷花

天津杨柳青画社

金笺绘画技法

工笔荷花

王玉林
绘

天津杨柳青画社

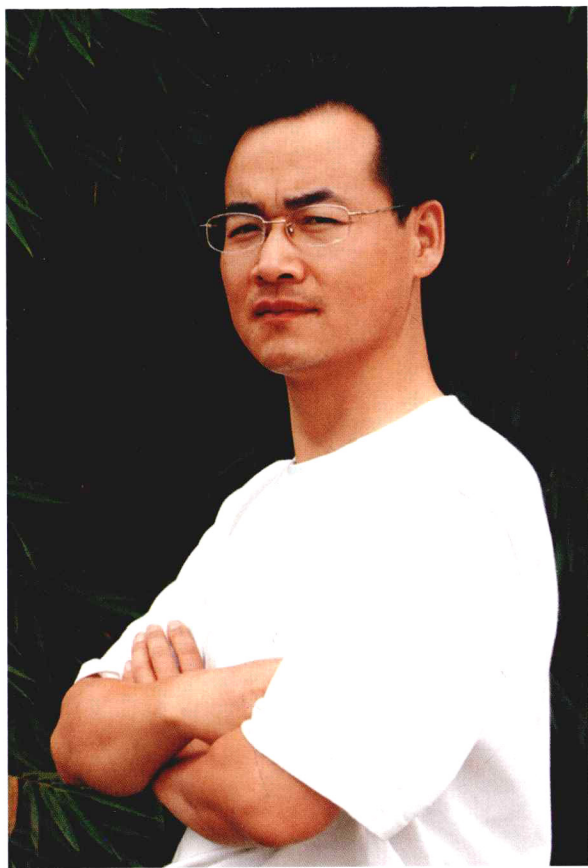
图书在版编目 (CIP) 数据

工笔荷花 / 王玉林绘. — 天津: 天津杨柳青画社,
2011.1
(金笺绘画技法)
ISBN 978-7-80738-600-1

I . ①工 ... II . ①王 ... III . ①荷花—工笔画: 花卉画—技法 (美术) IV . ① J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 133495 号

出 版 人: 刘建超
出 版 者: 天津杨柳青画社
地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号
邮政编码: 300074
编辑部电话: (022) 28379182
市场营销部电话: (022) 28376828 28374517
28376928 28376998
传 真: (022) 28376968
邮购部电话: (022) 28350624
网 址: www.ylqbook.com
制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司
印 刷: 天津市豪迈印务有限公司
开 本: 1/12 889mm×1194mm
印 张: 3
版 次: 2011 年 1 月第 1 版
印 次: 2011 年 1 月第 1 印
印 数: 1—3 000 册
书 号: ISBN 978-7-80738-600-1
定 价: 32 元

作者简介

王玉林，甘肃省瓜州县人。毕业于中央美院并获文学学士学位，主攻工笔花鸟。中国工笔画学会会员，甘肃省美协会员。曾就读于中央美院蒋采苹重彩画高研班。

作品获 2003 年全国中国画作品展银奖，甘肃省首届写生画展一等奖，全国小品精作扇面展三等奖，中央美院毕业生作品展优秀奖。作品入选全国第五、六、七届工笔画大展，“西部大地情”全国中国画作品展，中国国际美术双年展——当代花鸟画艺术大展，2004 年全国中国画作品展，全国小幅工笔重彩画作品展，“中国民族风情”工笔人物画提名展，首届全国线描艺术展，“和谐家园”——全国工笔画展，“微观与精致”第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展等。

金笺画技法浅谈

金色是一种充满了想象力和诱惑力的色彩，自古以来就受到人们的喜爱，因而用黄金制作金色颜料是东、西方绘画中的共同现象。

在我国，把涂有金色底子的绘画用载体统称为金笺。金笺纸在市面常见的有三种：第一种是在纸上洒碎金箔片或泥金点的，叫“洒金笺”，生熟皆有。第二种是在纸上涂有泥金的，叫“泥金笺”，其金色效果光彩耀眼，十分夺目。但由于十分光滑，绘制时不易受墨受色。为了克服其过于耀眼的缺憾，便有一种将其打磨处理、略有麻点的金笺纸，金底显得含蓄而沉稳，富有厚重感。第三种是由日本人根据中国金笺的特点结合现代的高科技，在厚纸上贴上铜箔，再在其上沥上一层纤维，使金色不至于十分耀眼，有一种金丝绒般的视觉美感，且易挂住颜料。由于黄金昂贵，市面上很难见到用纯金制作的金笺。金笺用金和绘画用金大多是铜或其他合成代用品，但效果也十分不错。洒金笺和泥金笺画好后可用传统方法装裱，而日本产的有纤维的金笺由于非常厚，只能直接裱在板上后装框。

由于金笺纸均为熟纸，所以更适合画工笔画，且墨绘彩绘均可，当然彩绘更能显出金的富丽堂皇。金笺绘制时的缺点是由于纸往往比较厚，做工笔画不易透稿，如用铅笔在纸上起稿，用橡皮除不尽铅笔痕迹且会伤金底，所以用毛笔直接勾稿或直接用色为宜。日本制的金笺没有此缺憾，如无直接用毛笔在金笺上勾线定稿的能力，可用铅笔反复在其上改稿，用毛笔定稿后再擦去铅笔痕迹即可，因而笔者很喜欢这种金笺。金笺绘制时不宜反复渲染制作，第二遍往往易将第一遍的色带起而模糊，因而用笔用色要轻快，不宜过于反复，几遍即成为佳。在金笺上作画，为了克服不易反复渲染的缺憾，可用淡矾水固定底色后再进行下一步，效果也不错。在颜料的使用上，国画色、水彩色、广告色、丙烯色都可以依据需要穿插使用。但是要把握住各种颜料的性能，如丙烯色不易掉色，透明色易透出部分金底的光彩，粉质色则可以完全压住金底等。在金笺纸画面的布色中，无论用色面积多少，都要适度地留出部分金底，才能显现金笺的华贵，否则就失去了使用金笺的价值。

构思立意：盛夏时节嫩粉的白荷在池塘中悄然绽放，如情窦初开的少女娇羞顾盼，怎不叫人爱怜万分，画意顿生。画面色彩浓郁，清新富丽，对比强烈，追求一定的装饰趣味。

步骤一 依据立意，在纸上推敲草图，确定画面构图后，用铅笔在金笺上定好大体位置，然后用毛笔勾出形象。花用较淡的墨，其他用较浓的墨。

步骤二 用淡矾水轻刷画面一遍，固定墨线。干后用较淡的白粉平涂花头，用淡石绿勾填荷叶正面的叶脉，反面不勾填。再用石绿调少许石青平涂荷叶背面，要留出荷叶脉线。用三青涂草叶。

步骤三 用石绿调石青点染叶正面，突出叶脉，点染要松动自然。小叶的用色可多加石青，以示与大叶区别。用淡白粉染花瓣的内侧，外侧不动。再用石绿调白粉涂老莲蓬。

步骤四 用浓白粉勾花瓣背面的瓣脉，用藤黄略加石绿涂花中嫩莲蓬，并用白粉染莲子。石青调花青、墨涂草叶的正面，注意轻重穿插。继续点染叶面。

步骤五 用淡矾水涂花头，固定粉线，再用曙红调胭脂，反复提染瓣尖，要有主次。用浓白粉勾草叶，用淡白粉染老莲蓬中的莲子。

步骤六 叶脉用较重的石绿再平涂一遍，用石绿调石青加强叶面的点染效果。曙红调胭脂、石青为红紫色染瓣尖，用丙烯大红点花蕊。花柄染淡石绿后用白粉点柄刺。检查画面，全面调整，题款、钤印完成。

构思设计：用三朵不同方向、高低错落、富有动感的花头来表现一种愉悦欢快的感受。用色浓郁饱满，对比强烈，色彩辉煌而富丽。

步骤一 依据立意，在纸上推敲草图，确定画面构图后，用铅笔在金笺上定好大体位置，然后用毛笔勾出轮廓。花用较淡的墨，其他用较浓的墨。

步骤二 用淡矾水轻刷画面，固定墨线。用曙红加朱砂泼染画面背景后平置桌面，形成上重下轻的关系。干后用淡白粉平涂花头，留出莲蓬，用石绿随意点染荷叶。

步骤三 用胶调和矿物色土红后再调水粉金色，饱满地涂在背景上，大量用水染成上重下轻的效果。倾斜画板控制流淌效果。半干时，用干净的毛笔洗去流到花瓣上的红色。用淡墨点染出叶脉。

步骤四 用白粉提染花瓣，注意主次、虚实的变化。继续用淡墨染叶脉。

步骤五 用石绿调藤黄涂莲蓬，留出莲子。继续用白粉有选择地提染花瓣。用石青染草和荷叶的反面。

步骤六 用极淡的水彩朱红平涂花头，使花头更柔和地融入到画面中。曙红加胭脂、藤黄染莲蓬的周围，再用丙烯白点花蕊。用石青、石绿积染浮萍。用赭石点荷叶残枯之处。最后调整，题款、钤印完成。

构思设计：一枝花、一片叶、一个莲蓬、一只蝴蝶、几束草，营造一种脉脉温情和浪漫的气氛。画面设计为暖色调，弱对比，以色彩为主。色彩浓郁饱满而和谐，温馨而暖意融融。

步骤一 依据立意，在纸上推敲草图，确定画面构图后，用铅笔在金笺上定好大体位置，然后用毛笔勾出形象。花用较淡的墨，其他用较浓的墨。