

金笈绘画技法

张晓星
绘

工笔花鸟

天津杨柳青画社

图书在版编目（CIP）数据

工笔花鸟 / 张晓星绘. — 天津 : 天津杨柳青画社,
2011.1
(金笺绘画技法)
ISBN 978-7-80738-599-8

I. ①工… II. ①张… III. ①工笔画: 花鸟画—技法
(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第133519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：北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷：方正汇智彩色印刷技术有限公司

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 978-7-80738-599-8

定 价：32 元

作者简介

张晓星，1951年3月生于江苏常州。

1977年毕业于南京艺术学院美术系。

留校师从李长白老师学习工笔花鸟。

中国美术家协会会员。

南京艺术学院设计学院副教授。

中国画、漆画作品数十幅入选省，全国展览。

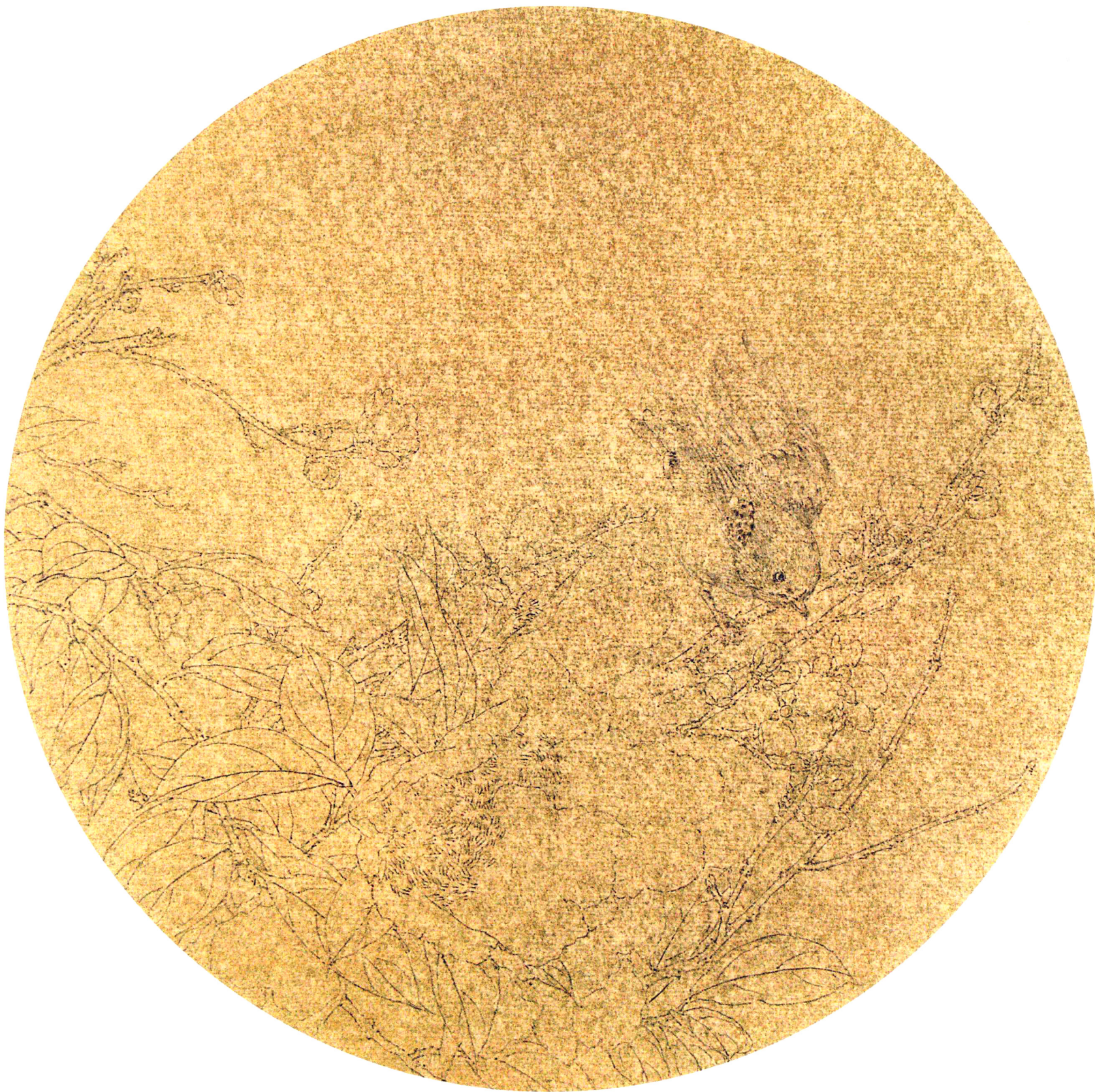
多幅中国画作品入选数十种画册和刊物。

金笺画技法浅谈

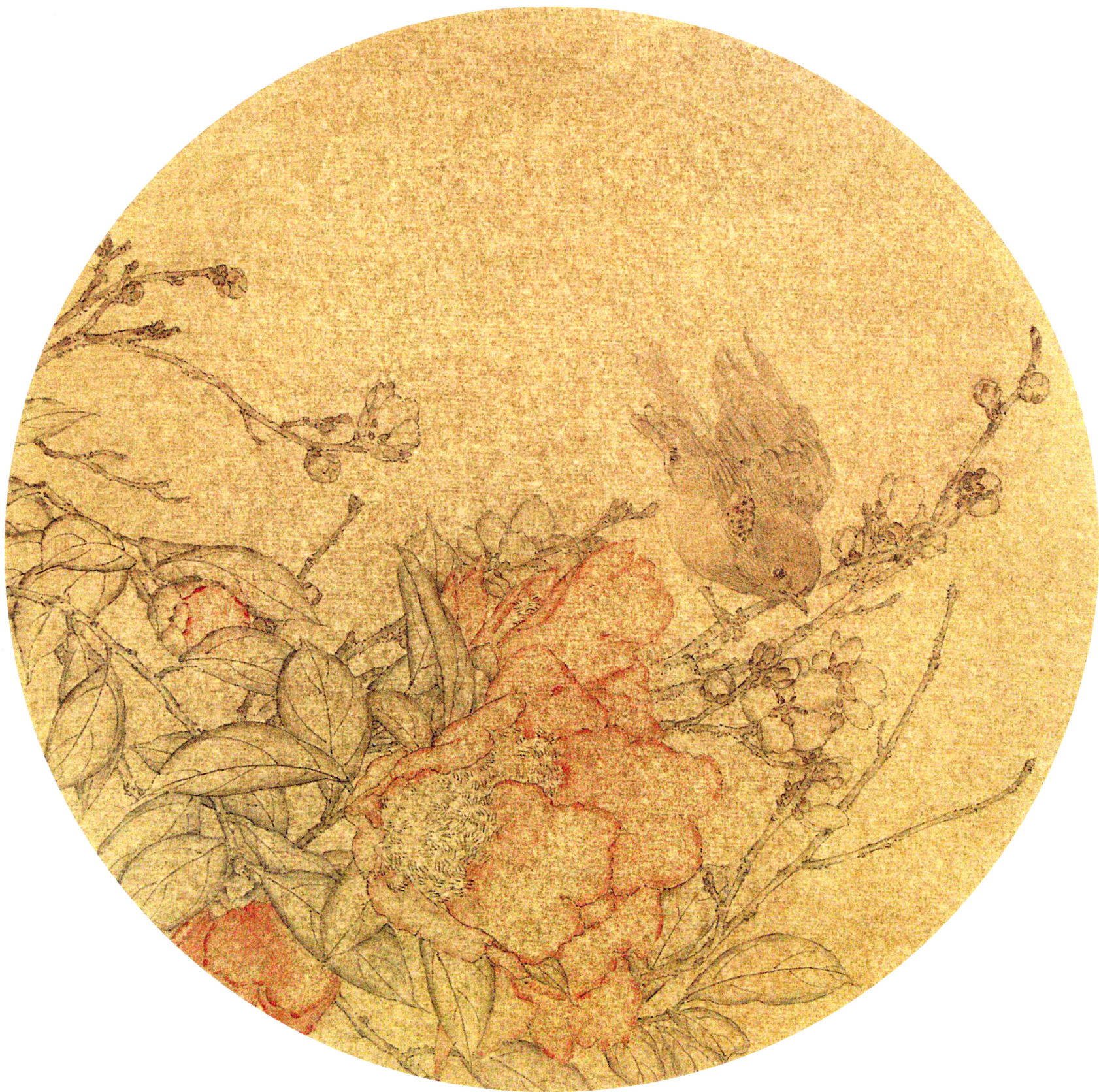
金笺、银笺镜片有圆形、扇形、长方形等。由于它的质地和形式与普通宣纸不同，因此画面效果也不尽相同。它适合画较细致的工笔或小写意。完成的作品配上相应合适的镜框，效果典雅、精致、高贵，很适合家庭和宾馆的环境布置。

一般画家习惯在宣纸上作画，但如画金银笺镜片，有几点要注意：画工笔画大都先打好稿，再用宣纸覆在稿子上勾线拷贝。但金笺镜片较厚，无法拷贝，只能直接打稿勾线。可先用铅笔轻轻画出物体的位置和大体形态，然后用毛笔直接勾线，最后用橡皮擦去铅笔痕。开始不自如，画多了有了经验和功夫，自然能达到形准、线条流畅并有节奏感。另外金笺镜片对光线反射强，画面有耀光，特别是在灯光下有时看不清细微的线条，可以尝试转换不同角度，调整光线，找到最佳的位置。金笺、银笺的底色属于中间色，和画面色彩较容易协调，一般背景不宜多烘染，留下较多的底色，方能体现镜片材质本身的华丽和金属感。在镜片上作画，工具、颜料和画国画基本相同。勾线、设色的技巧和在熟宣上作画方法也基本相同，但设色遍数不宜过多，否则纸面容易毛糙，影响画面效果。

金笺、银笺镜片由于画幅小，作画周期短，不像画大画那样劳心劳力。沉浸其中，枝梗的细微穿插，花叶的前后关系，鸟和植物的相互呼应，细细体味、揣摩，自有苦恼和乐趣。只要熟悉和掌握了花鸟画的造型能力和构图规律，那么方寸小纸就是任意驰骋的广阔天地，画面会随着你的思路不断前行，并逐渐生动、完善，其过程有一种做游戏的快感。画得越多，想象越丰富，技巧越熟练，就越能真正感受到艺术创造的快乐。

步骤一 构图、勾线。构图时茶花、小鸟为主体，后面梅花为陪衬；都为同季植物，搭配一起会比较协调。画面注意物体面积的大小、多种元素的搭配及点、线、面的互补。勾线时注意鸟翅膀的虚实，并用墨淡淡染出鸟的结构和羽毛等。

步骤二 外形、结构渲染。通过结构边线的渲染把几种不同物体用色彩区分开。如花叶用不同色彩分成两种调子，使形态单调的叶子有变化，也增加了画面的丰富感。基本色：大红、紫、绿、墨，根据画面需要调成冷、暖不同的灰色，分别染花、叶、梗的轮廓边缘。鸟用偏暖色薄薄铺染。

步骤三 植物色打底，全面铺开。茶花花瓣：大红、胭脂、花青，染根部。花芯：紫红、大红、藤黄，先调深色画暗部，再用亮色铺染。叶：其一用花青、苍绿，从里向外染，空水纹；其二用紫红、墨，从里向外染，空水纹。梅花花蒂用胭脂、大红、绿，从尖往里染。染叶、花等部位时，同时可染鸟的某些部位，这样画面色彩你中有我，我中有你，画面显得统一、协调。

步骤四 白粉、石色渲染。茶花花瓣：朱砂，从外向内染二遍，正瓣厚、反瓣薄。叶：其一，石绿，从尖向里套染，不同颜色从两个方向对染；其二，石绿、大红、白，从尖向里染，顺便染枝梗。梅花：白粉，从外向里染。梗：石绿、胭脂、白，薄染。鸟：白粉，点染出身上斑点，头、腹部用小笔梳丝毛。

步骤五 整体调整，逐步深入。茶花花瓣：大红，薄薄罩染正瓣。曙红，薄薄罩染反瓣。梅花：白粉醒染。花蒂：大红、紫红、绿，醒染。叶：其一，花青、绿，从根部向梢罩染；其二，花青、赭石，从根部向梢罩染。鸟：用墨有轻重地复勾、点染，用白粉等色染腹部等部位。

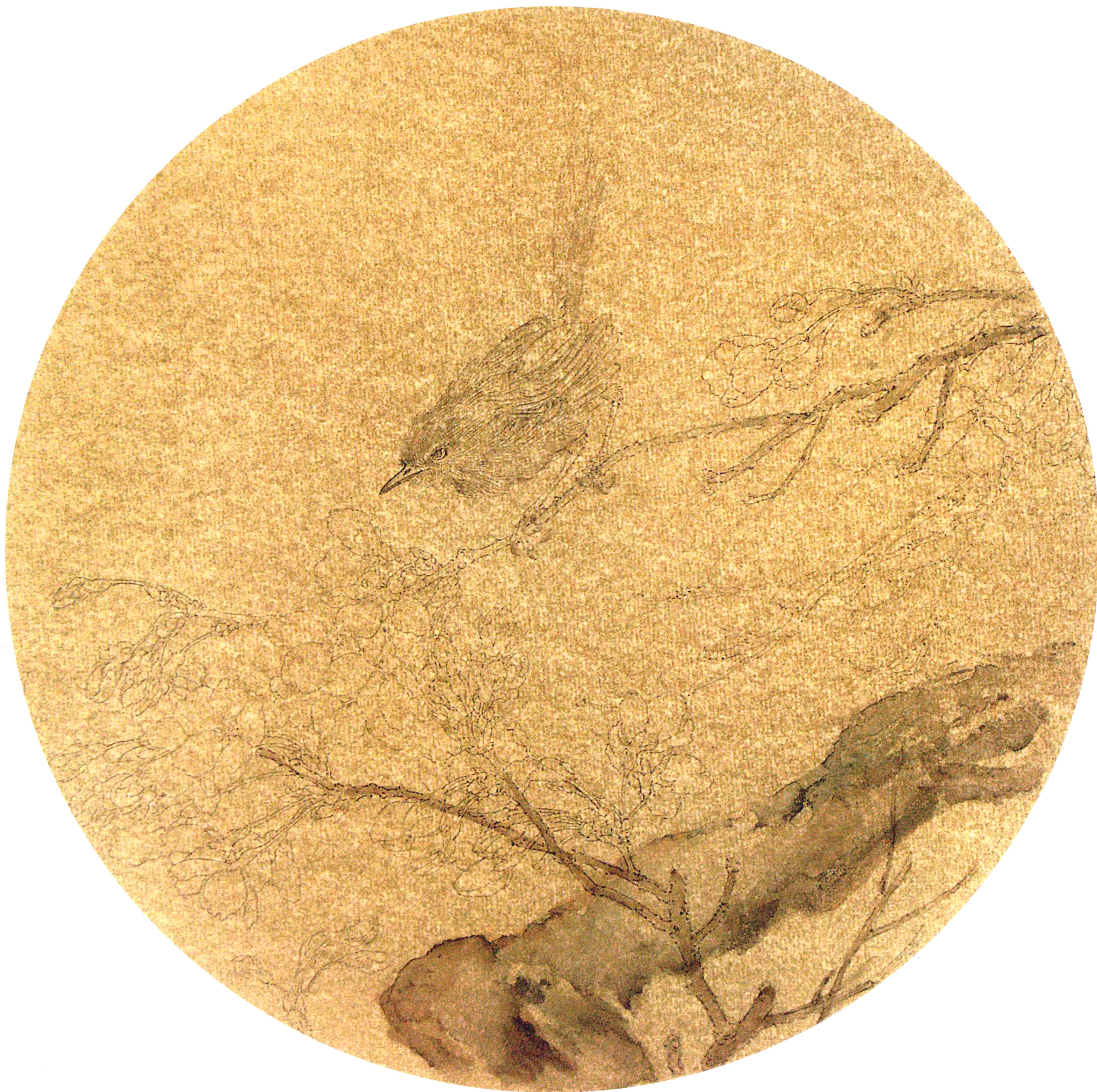

步骤六 增强对比、细心收拾。一幅画的最后完成主要看画面的各种关系是否恰当、协调。形态、色调、主次、虚实都是画面最后效果的重要因素，这些都要凭自己对画理的认识和感觉进行主观处理。画面主体突出需要各种因素的对比，首先鸟是主体，它在花、叶的形和色的衬托下自然成了画面的中心。有了视觉的停留点，画面就会有意地传达出一种情调和思绪。

茶花的花蕊用白粉、藤黄、大红调和点染，要厚且有形。梅花花蕊用石绿加胭脂调和点染。叶子用水彩绿色罩染，注意部位和面积。鸟的头、身用石青、胭脂、白粉调成灰蓝醒染。细心收拾眼、嘴、脚爪等各部。

步骤一 粗放笔、定大势。基本色：石绿、赭、墨，大笔蘸色有变化地画出树干的_{结构、走向、势态}。半干时用清水洗一下，这样树干显得更浑厚自然。然后用小笔画出小枝。

步骤二 构图、勾线。构图：注意花的面积大小，部位布局，要有疏密、聚散、呼应和前后层次。由于樱花的自然生长规律是聚生结构，一组花形成一个组合形态，几组重合一起又形成不同的外形，要表现出这个特点。由于画面形态较单一，更要注意形的变化。鸟的安排顺应大势，又要和花有呼应。勾线：枝梗线条注意节奏变化，用笔顿挫。花的勾线要把结构转折、前后层次交待清楚。

步骤三 外形、结构渲染。花：胭脂、苍绿，染花的外轮廓，每组花从暖灰到冷灰转换，同时分染花蒂、花托、枝梗等。鸟：胭脂、苍绿、赭石，调和薄染鸟身。

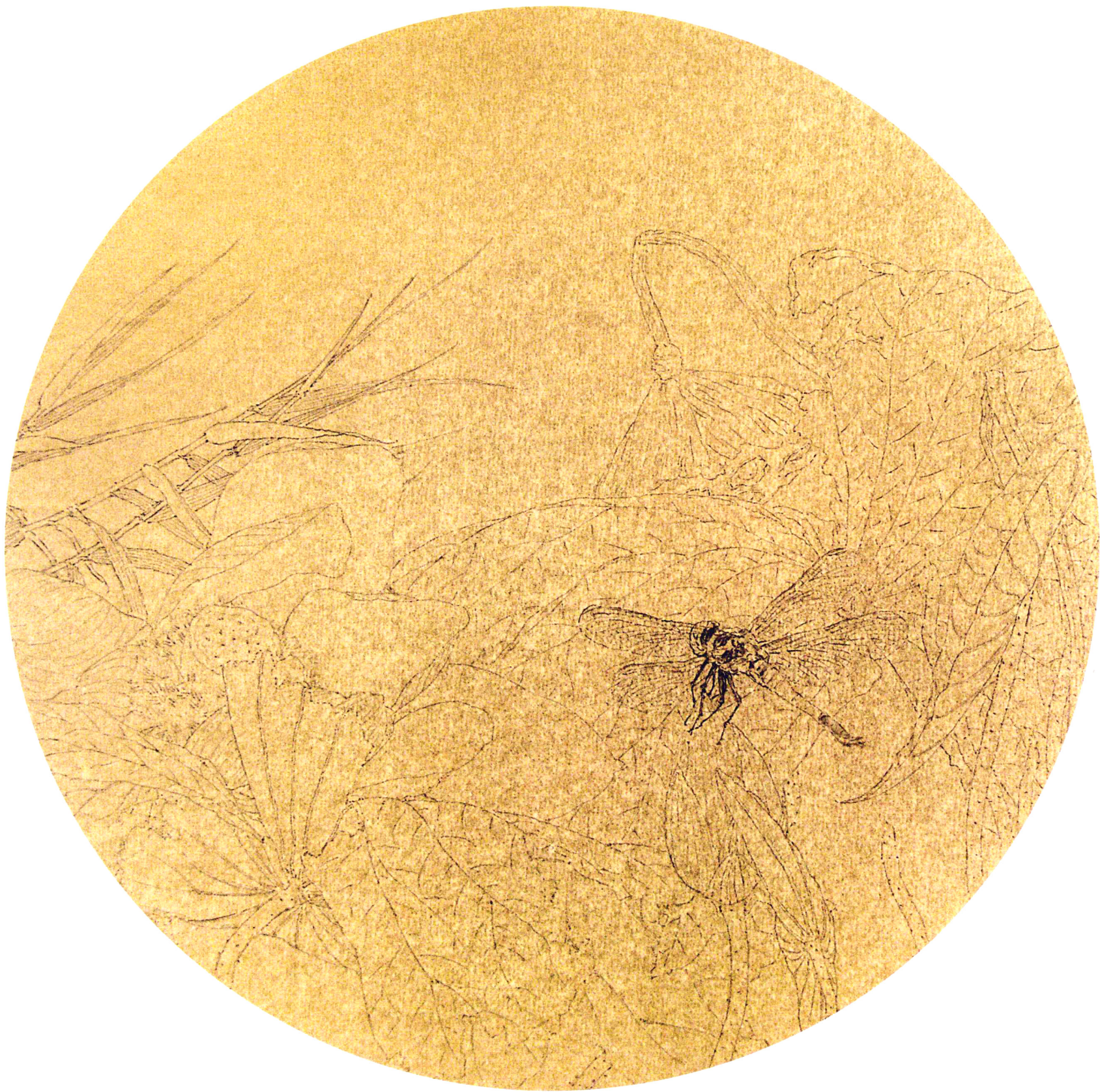
步骤四 白粉、石色渲染。花：白粉，从瓣尖向里染。花苞：白粉，从里向外染。花蒂：石绿、赭石，从里向外染，同时染枝梗部分。鸟：花青、赭石，染头部及翅膀。花青、赭石、胭脂，染羽毛部分。白粉，梳丝头、腹、背部羽毛。

步骤五 整体调整、逐步深入。花朵：先用桃红、曙红薄染暗部，干后用白粉醒染。花苞：用桃红、曙红从外向里染，前后不同层次要区分。花托：用曙红、胭脂从尖向里染。树干：用粗笔调墨、赭石，粗画出肌理、凹凸，注意虚实并用石绿在某些部位薄薄罩染。小枝：用深浅、冷、暖色画出虚实变化。鸟：用墨有轻重地复勾，并在某些部位染暖色和墨。

步骤六 加强对比、细心收拾。枝梗的苍劲、粗犷和春天樱花花朵的柔嫩、娇艳从形态和质感上都形成反差。另外枝梗粗细的对比、画面线和面的对比都增强了节奏感。枝梗的走势、鸟的部位和花的聚合都使主体显得很突出。樱花用白粉提染，增加了和其他物体的反差。花苞用水彩醒染，更显其娇嫩。鸟的头、羽用石青醒染。眼、嘴、爪子细刻画，显得精神。最后点花蕊，树干点绿苔，使画面完善和丰富。

步骤一 构图、勾线。构图：荷花及叶的面积比较大，小品宜采取不完整的形和完善的构图来表现。通过形态的重叠和藏露，使画面丰富有变化。在花苞上点缀一蜻蜓可产生大小、轻重对比，画面显得生动和富有情趣。勾线：荷叶的叶脉线条长而稳，荷花的花瓣爽而富弹性，芦草线条劲挺爽利，蜻蜓用线细微有变化，翅膀轻、薄，勾线应注意虚实、轻柔。腿、脚用线则要硬、挺有弹性。

步骤二 外形、结构渲染。基本色：胭脂、花青、藤黄，根据不同部位调出相应偏灰的色，染物体的边缘和结构，使画面层次分明，形态显露。色彩的色相、冷暖根据画面需要随时调整，注意色彩之间的呼应和平衡。