

怎样画工笔

■ 国画基础技法系统学习教材

湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

张赤 编著

图书在版编目(CIP)数据

怎么画工笔 / 张赤编著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2005. 7

国画基础技法系统学习教材

I. 怎... II. 张... III. 工笔画—技法(美术)—教材 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066403号

责任编辑: 向冰 敖露

装帧设计: 赵宇

编委: 张赤 程沙

余风谷 林锦荣 缪洪波

总策划: 品格文化

国画基础技法系统学习教材 怎样画工笔

◎ 张赤 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街268号C座

电话: (027) 87679520 87679521 87679522

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印刷: 杭州下城教育印刷有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 2印张

印数: 10000册

版次: 2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷

ISBN 7-5394-1747-1/J·1351

全套定价: 160.00元

本册定价: 10.00元

《山鹧鸪图》 黄居采

目录

前言	1
工笔画小议	2
花鸟画临摹	4
人物画临摹	5
线	6
写生花卉	6
禽鸟的外形结构	12
鸟的动态变化	13
人物写生	14
人物速写	15
工笔画渲染方法	16
工笔淡彩	16
工笔重彩	16
画鸟步骤	17
花鸟兼工带写	18
花卉的画法	18
鸟的画法步骤	19
创作	20
习作欣赏	24

前言

感恩自然

庄子说：“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者原天地之美而达万物之理，是故至人无为，大圣不作，观乎天地之谓也。”当艺术用各种不同的语言表现万物之美时，我时时被天地之美感动着，那种生生不息的力量，划破长空，穿越宇宙，支撑着每一个生命。自然以最质朴的运行方式，使每个生命都能够平等地享受阳光、清泉和空气。“外师造化，中得心源”这博大的自然之师，在深沉、静穆中谱写着一曲曲生命的韵律，让我们以艺术的语言感恩自然。

张赤子中国美术学院

二〇〇五年六月

《池塘秋晚图》 宋徽宗

工笔画小议

工笔画是中国画技法中重要的艺术表现形式，它与写意相对。北宋韩拙曾在《山水纯全集》中有“用笔有简易而意全者，有细密而精细者”之说，后者就是对工笔画在技法层面的一种概说。

从“工笔”二字出现一开始，它就意味着并不是仅指单纯的绘画技法层面。“工”，细致深入，意味着功力和素养。“笔”原指散文，这里指用笔。潜心深入生活，体悟自然之理法，同时融入艺术的提炼，用笔墨精心细致地把握物象，从而表达出艺术的主题精神，这应该才是对工笔的综合概括。因此，“工笔”这种优秀而独特的艺术语言成为历代艺术家们孜孜以求，全心投入的艺术领域。历代以来名家辈出，成就卓著，为我们后学者留下了不可多得的艺术财富。

工笔画的形成与发展的过程是中国的前辈艺术家借艺术表达情感的历程。从早在5000年前新石器时代，彩陶花纹上的鱼、鸟、花枝树林等变形纹饰，及4000多年前马家窑彩陶样中的“舞蹈人纹”的考古实物来看，可以说这是工笔花鸟画、人物画的滥觞。从战国马王堆出土的帛画《人物、龙、凤》、《人物御龙》到宋代工笔花鸟画的辉煌，以及工笔人物在敦煌壁画、唐宋元的寺庙道观壁画中的空前繁盛，我们看到造型从稚嫩逐步走向成熟。而人类情感世界的展现，艺术主体精神的表达，从未稍减和停歇，并且为了使主体精神更易于表现而使造型在千锤百炼中渐臻完美的地步。

工笔画注意造型，重视对现实物象的观察与把握。为切实把握客观物象，工笔画历来重视写生，通过写生，了解物象的结构及生长规律特性，使所画之人物花鸟等物象符合自然之理法。清代丁皋对人物的造型法则作了总结，著有《传真心要》一书，更是从人体各部位入手，细致入微地进行剖析。分为：天庭论、鼻准论、两颧论、地图论、眼光论、海口论等，这其实完全是一本古代人物画写生的要诀。宋《宣和画谱》：张萱“又能写婴儿，此尤为难。盖婴儿形貌态度自是一家，要于大小岁数间，定其面目髻稚。”宋董道《广州画跋》卷五：“唐人尝说吴生（吴道子）尝画驴于僧壁，夜起踏碎其用具。”造型精妙已达出神入化。

在工笔花鸟画方面，宋人院体作品中就突出地体现了时人精深入微的写实功力。

写生，写实物、写出生意。苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝》记：“边鸾雀写生，赵昌花传神。”据宋《宣和画谱》记载：边鸾，长安人，以丹青驰誉于时，尤长于花鸟，得动植生意。……鸾于贵饰彩翠之外，得婆娑之

（扇面）宋

（扇面）宋

（扇面）宋

态度，若应节奏，又作折枝花，亦曲尽其妙。

宋人观察花鸟时，注重研究其形式和结构，乃至“毛色”等方面的细微差别，《宣和画谱》中提出：“大抵四方之兔，赋形虽同，而毛色小异。山林原野，所处不一，如山林间者，往往无毫，腹下不白。平厚浅草，则毫多而腹白……画家虽游艺，至于穷理处当须如此。”

工笔画注重造型，其根本目的是为了“达意”，一种人类内心情感世界的展露，艺术主体精神的表达。白居易说：“画无常工，以似为工；学无常师，以真为师。故其措一意，状一物，往往运思，中与神会，仿佛焉若驱和役灵于其间者……”。《白氏长庆集》。对物象形体的精妙把握，是在不断的对真的体验中完成的，运思而神会之际，即是物我消融之境，自然的真实世界与作者的情感世界合二为一，艺术便从我们的内心呼之欲出。

原始社会彩陶中的花鸟画，我们现在称之为“艺术的图画样式，在最初是一种宗教或带有宗教意味的表达方式和表现手段，而这些宗教活动总是带着热烈、虔诚的情感愿望，这种表现情感的外在形式，在特别注重主体精神表达的中国画早期酝酿中得到了顺利的发展。

《宣和画谱》记载：“黄居采，字伯鸾，蜀人也。……作花鸟翎毛，妙得天真。”天真通过形体物象写实体现自然之本真，体现热爱生命、热爱自然之情感之本真，这就是艺术的本真。《宣和画谱》还记载：“丘庆馀……善画花竹翎毛等物最工，而兼长于草虫，凡设色者通于动植，至于草虫尤以墨之浅深映发，亦极形似之妙，风韵高雅，为世所推。”风韵高雅是作者的艺术审美用技法再现物象的结合产物，而这正是作者情感世界的再现。据《宣和画谱》说：恺之（顾恺之）每画人成，或数年不点目睛。人问其故，答曰：“四体妍蚩，本亡关于妙处，传神写照，正在阿堵中。”中国画无论工笔、写意，讲求“以形写神”，“形神兼备”，而这其中的“神”不仅是表现对象外在的生动，更寓意着精神世界的传达，这一点是中国画所追求的本质。

董棨在他的《养素居画学钩深》中说：“画何有工致写意之别？夫书画尚同一源，何论此画而有工致写意之别耶？”而这工致、写意无有别最重要的原因是因为二者在表达情感世界、主体精神上的一致性。

据汤垕《画鉴》记载，南宋旧臣龚开，宋亡后入江南，当时他画马，体型瘦弱，自题诗云：“一从云雾降天关，空尽先朝十二闲，今日有谁怜骏骨，夕阳沙岸影如山。”字字句句是瘦马对故国的眷恋，他的情感思想完全融入了画面。

中国工笔画从远古走来，如滔滔江河，托载着我们民族对自然生命的赞美，对美好未来的企盼；如涓涓细流，倾诉着人们心灵世界的吟唱，日升月潜，天地辉映，时间无法阻隔她流淌的脚步，中国工笔画在艺术世界将会不断展现出她新的风姿。

《梅竹晋禽图》 宋

花鸟画临摹

临摹是了解中国画技法的重要手段

1. 打底稿。

2. 勾线。临时应中锋用笔，提按、顿挫有度。梅花花瓣粗细有节，以期表现出作品中的虚实关系。画梅干时先以较浓的墨边勾边皴，然后统一淡墨见笔而染。

3. 施毛。花鸟临摹范例为宋人小品，此图中的双鸟施毛以组为单位，分清鸟毛的层次关系，切忌交错施毛，以致破坏其羽毛顺接的一致性。

4. 敷色。①竹叶淡墨打底，再上花青、汁绿。②梅花，白粉层层渍染。注意应薄粉轻施，梅枝的石绿从背面画。③鸟：墨色最为丰富，切忌一次而就，头部背部用墨色整体染，雄鸟颈部羽毛墨色须分染，腹部淡墨打底之后用赭石罩染。雌鸟腰部则用白粉罩染。

人物画临摹

1. 打底稿。

2. 勾线注意提按、顿挫等变化，不同物象用线要有变化。

3. 上墨底：帽子、衣饰、胡子用高染法，即由中间向四周分染，而头发由边缘线处向发际处染，注意过渡关系。

4. 敷色：丝质衣纹以曙红+赭石+藤黄染。阮籍之衣带以赭石+朱磬。阮籍书童衣饰以藤黄+赭石染。人物脸部以赭石+藤黄+朱磬，依结构线分染。地毯先以花青打底再以三青染。刘伶以及书童衣装，以三绿、三青染。地毯以胭脂、赭石打底，再藤黄、曙红、赭石调和染。

树可边勾边皴边染。树叶在反面以三青分染后正面用花青分染。湖石可以略施花青着染。各种器皿饰物可以藤黄加赭石分染。

陈伊擘临

线

线是中国画造型艺术中极重要的语言。

中国画的线不仅仅为了造型，而且具有相对独立的审美价值和情感表现力，它是中国画的灵魂。中国工笔画中线条的运用，不仅要按“应物象形”的原则状写其形，更要求就对象的结构变化，刻画出自在的精神气势。

写生花卉

(1) 造型

应先从整体着眼观察对象，而后按其形体结构的组合关系认识解析。确定对象的视觉中心后，再从最前面的花瓣下笔。其次是要注意对象的透视关系。以花为例，在透视转折处的行笔过渡要自然。

(2) 构图

初学者在构图时应注意以下几点：

①取势

画面的取势是通过物象的动势来表现，此种动感表现常常能生发画境意趣，使之产生视觉张力。

②宾主关系

主体是一个画面的视觉中心，应予以着力表现。主体一旦确定，其他景物就要围绕主体来安排，使之形成宾主关系。

③虚实相生

虚实相生的视觉效果是要靠画面的疏密处理与聚散的安排来实现的。在工笔花鸟画中主要是利用线条的穿插来处理，强化疏密关系。以密处为实，以疏处为虚，虚实相生，方能形成虚中有实、实中有虚的画面效果。

④稳定

画面的稳定凭借的是画面均衡之法，均衡不是简单的平均，而是一种视觉力度的相互制约。

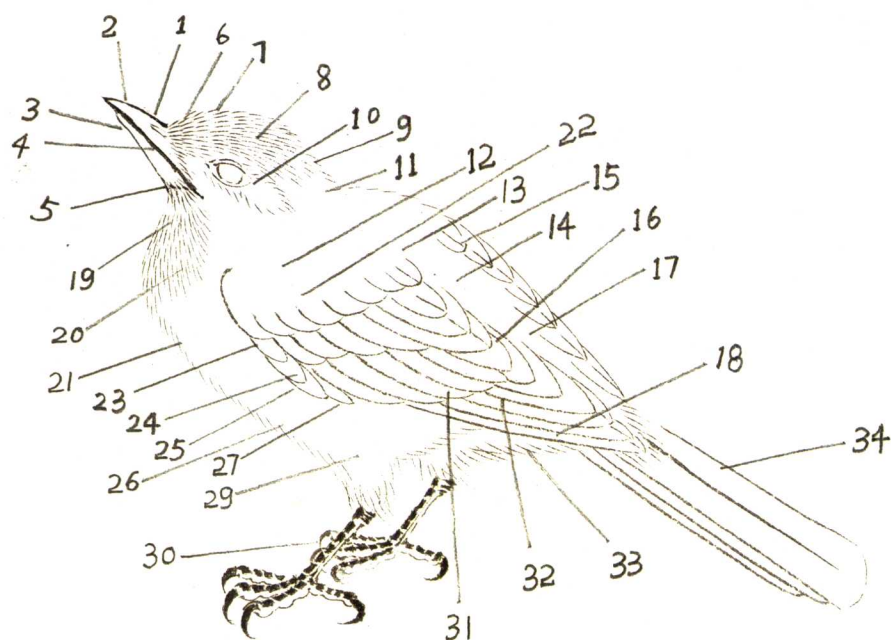

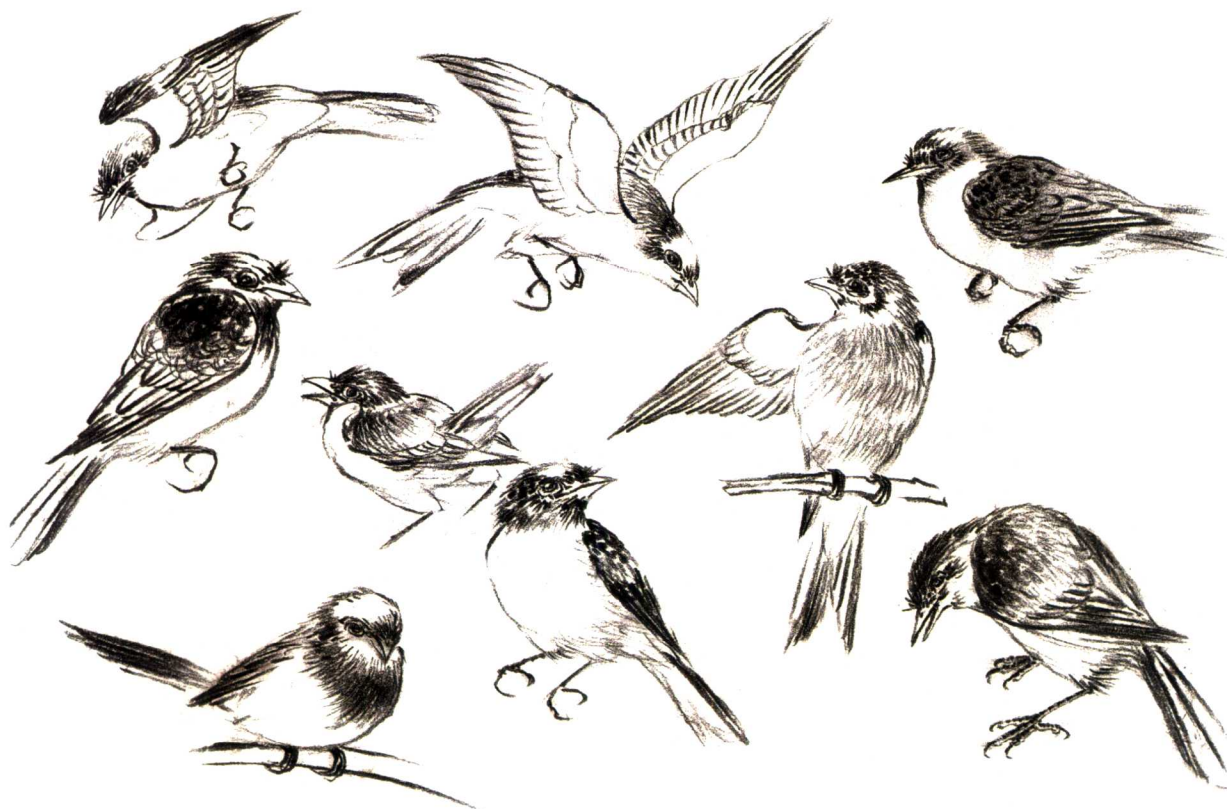
禽鸟的外形结构

禽鸟的外形变化，在理解时可以把它看成一大一小的两个鸭蛋形组成的互变体。

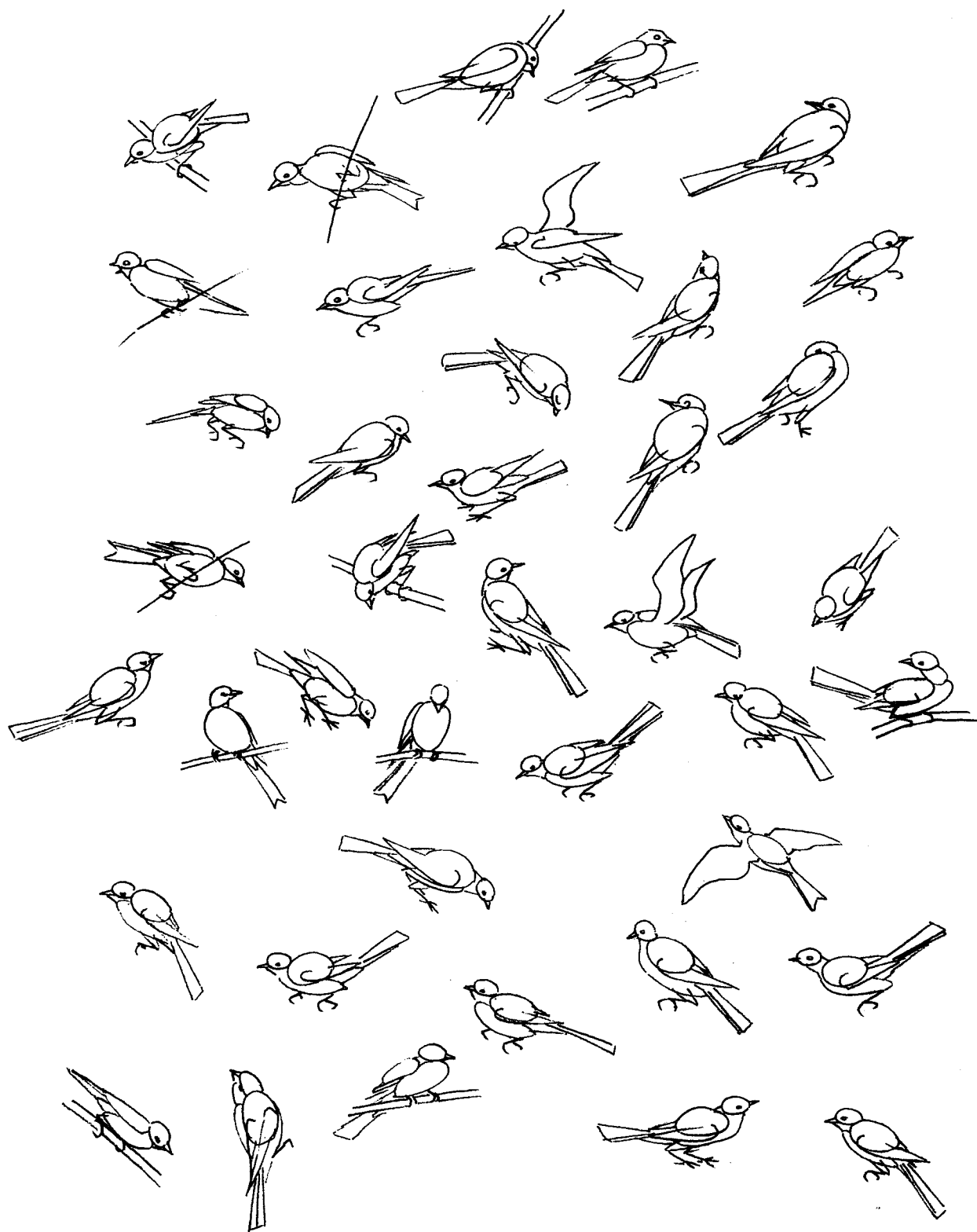

禽鸟的外形结构

1. 嘴峰 2. 上嘴 3. 下嘴 4. 中嘴线 5. 眼线 6. 额 7. 前头 8. 头顶 9. 后头 10. 耳羽
11. 颈项 12. 下颈 13. 肩部 14. 肩羽 15. 下背 16. 三级飞羽 17. 腰 18. 尾上复羽 19. 颞
20. 喉 21. 胸 22. 小复羽 23. 中复羽 24. 大复羽 25. 小翼羽 26. 肋 27. 初级复羽 28.
腹 29. 腿 30. 跗 31. 次级飞羽 32. 初级飞羽 33. 尾下复羽 34. 尾

鸟的动态变化

人物写生

1. 反映人体之基本比例的所谓“立七坐五蹲三”，是以一个头做为单位计算。上臂 $1/2$ 头长，前臂10个头长，手掌 $2/3$ 头长，大腿与小腿分别为两个头长

2. 画人物写生，须先了解人体的体块关系，即“三块”与“四肢”的关系：头部、胸腔与骨盆，通过脊柱将其串连在一起；其次是四根圆柱体状的肢体穿插于其中。

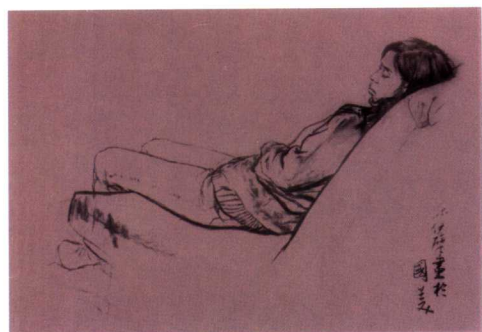
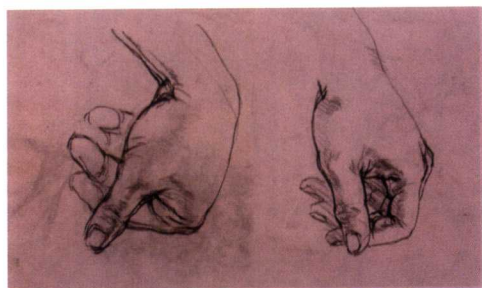
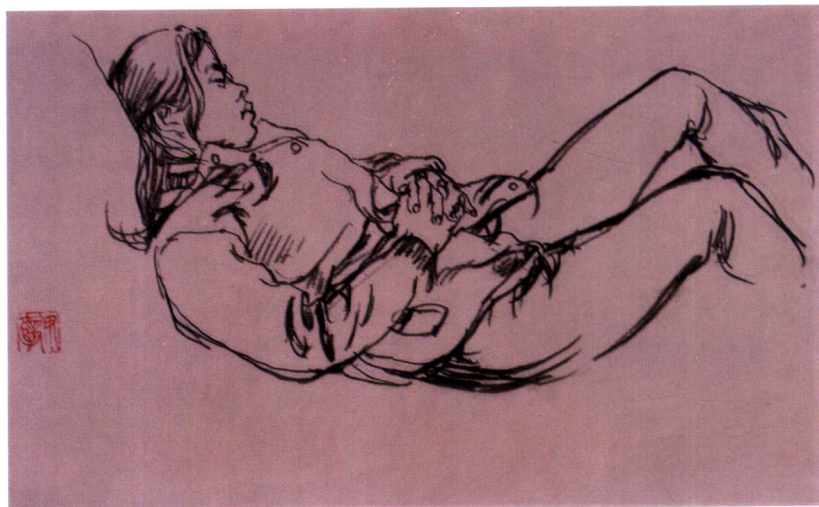
陳伊擘
字
製
家
圖
印

人物速写

应当心中时刻装着整体之概念，先抓大的动态。

在画速写时，用线要有轻重缓急，勿平均对待，在结构处宜加重或强调。

陈伊擘画