

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

潘炜萌 绘

传

统

工

笔

禽

鸟

花

卉

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONGHUAJIFA

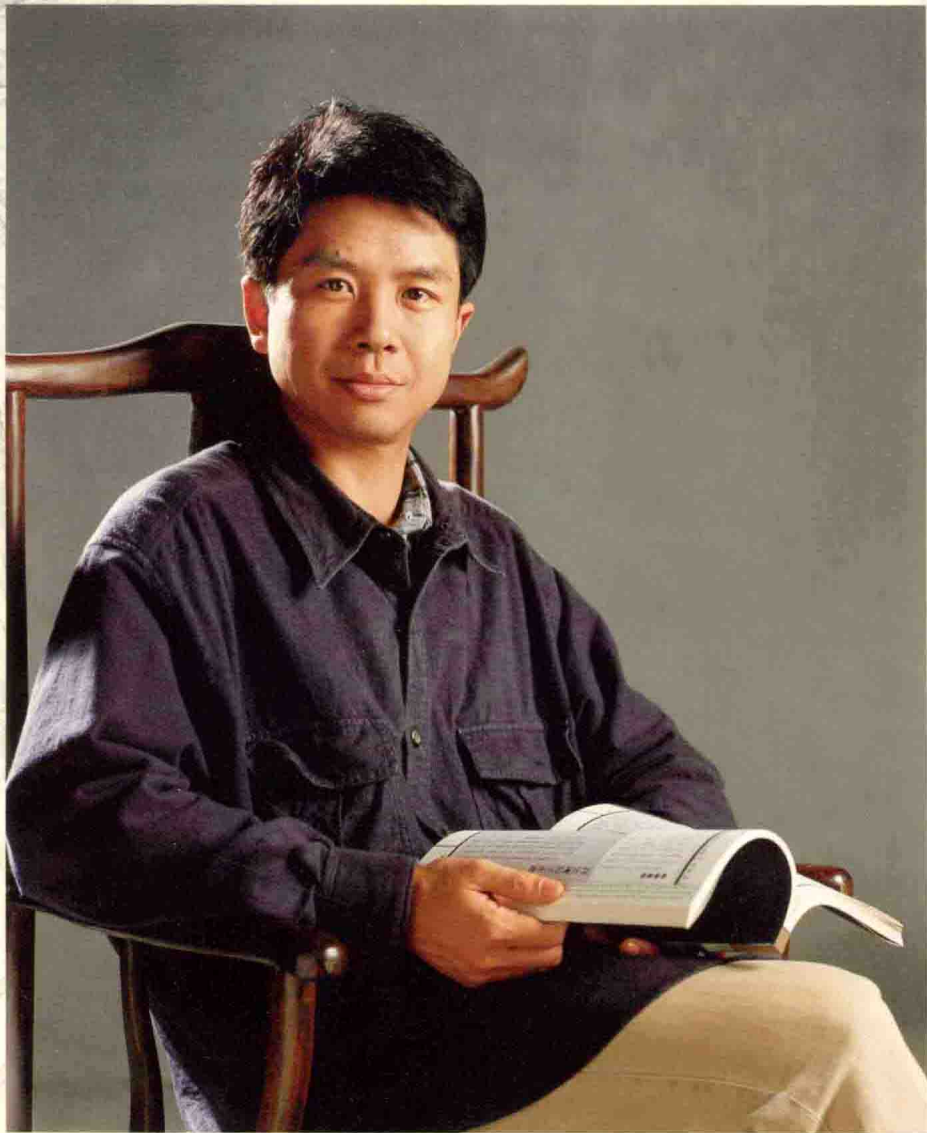

传统工笔禽鸟花卉画法

潘炜萌 绘

天津杨柳青画社

潘炜萌

笔名谷缘斋，1970年出生于福建厦门。
1997年进修于四川美术学院国画系；
2000年再次进修于浙江美术学院国画系；
2007-2008年在厦门宏宝斋画廊举办3次个人作品展，极受好评；
2006年作品入选第六届中国工笔画作品展；
2008年作品再次入选第七届中国工笔画作品展；
2009年作品入选徐悲鸿中国画大展；
2009年作品入选庆祝建国60周年——福建省当代美术精品大展暨第十一届全国美展福建省作品选拔展；
2010年作品入围中国首届当代工笔画大展；
2011年作品入围第八届中国工笔画大展并被主办方收藏。

图书在版编目(CIP)数据

传统工笔禽鸟花卉画法 / 潘炜萌绘. -- 天津: 天津杨柳青画社, 2012.7
(中国画技法)
ISBN 978-7-80738-928-6

I. ①传… II. ①潘… III. ①工笔花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第160799号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京精制轩彩色制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷
开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-928-6

2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

印数: 1-3500册 定价: 28元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

前言

工笔画的作画工具、材料主要有纸、绢、笔、墨和颜料三大类，另外还有一些辅助材料，如胶、矾等，依次介绍如下。

熟宣：宣纸有生熟之分。未经胶矾加工的宣纸称为生宣。生宣渗水性强，作画时水分稍足，行笔稍缓，墨色即刻渗出，形成烟渍，写意中国画的许多笔墨技法就是靠生宣的这一特性来表现的。生宣经过胶矾加工之后，就不再渗水，称为熟宣。熟宣可以反复渲染，宜作工笔，现在常见的熟宣有“云母”、“蝉衣”、“矾棉连”等。

笔：画工笔用笔有两类，一类用于勾勒，一般用硬毫制成，特点是劲健而富有弹性。均能隐约感觉出笔锋的反弹力，出线圆浑，笔锋始终不偏不扁，极尽人意。另一类是渲染用笔，此类笔以笔头整齐饱满、柔软而富弹性的纯羊毛为上品。渲染用笔，笔杆不宜太粗，因为渲染时手握两支笔，来回转换，笔杆过粗便不灵活。

墨：画工笔画以磨墨为佳，因为研磨的墨分出的色相丰富，由焦至清，可以分出许多色阶，且重能不浊，清可有神。画工笔切不可用宿墨，要现磨现用，因宿墨灰黑多渣，勾线不顺畅，渲染不润。墨汁也要现倒现用，最好倒出来后再用墨锭磨一磨。

颜料：国画颜料分矿物质颜料和植物颜料两大类。矿物质颜料如赭石、朱砂、锌白、石青、石绿、石黄等，植物颜料有藤黄、胭脂、花青、曙红等。矿物质颜料厚重，有一定的覆盖性能；植物颜料色轻薄透明。赭石虽系石色，但研得较细，没有覆盖性能。可选用美术颜料厂家生产的“高级中国画颜料”。此外，还有姑苏姜思序堂制的赭石膏、花青膏、朱砂膏等也很好用。

胶和矾：对于工笔画来说，胶、矾是不可缺少的材料。调合颜色靠胶，如花青色较鲜，在使用时可调入少许墨汁。但花青调入墨汁后，会有沉渣，如果调点胶水，状况则大不一样。矾有固定、保护颜色的作用。重彩作品的重要部分，往往上色数遍，甚至更多，这期间就要上二三次矾水，所以有“三矾九染”之说。

白描

从专业上讲，用不同的线条来表现物体的形象、质感和神态，不加渲染，称之为白描。白描在中国绘画艺术上占有重要地位，它不仅是形象的筋骨，而且还具有相对独立的艺术性。

白描讲究用线和用墨，讲究运笔变化和线条的力度以及快感，要求线条流利、灵活、准确，能深刻地表达物象的形、质、神，达到几个方面的高度统一。

具体要做到：

一、用笔的速度要均匀，不可太快，使画出的线条虽细如发丝却有力道。

二、用笔的压力要均匀，使画出的同一物体或同种物体中的相同部分，都要保持一种统一的、基本一致的笔调。

三、用笔要有变化，勾线要有中锋、侧锋之别，要注意对比变化；圆、方、直三种线结合实际适当运用；要做到长中有短、粗中有细、虚中有实、实中有虚、方中有圆，圆中有方。根据物体对象，勾线时一定要注意近物粗重，远物细虚，层次分明。

四、起笔、收笔要含蓄，使笔锋不外露，力量含蓄入内。

五、注意墨色变化。“墨分五色”，要注意“焦、浓、重、淡、清”五种色阶的变化。

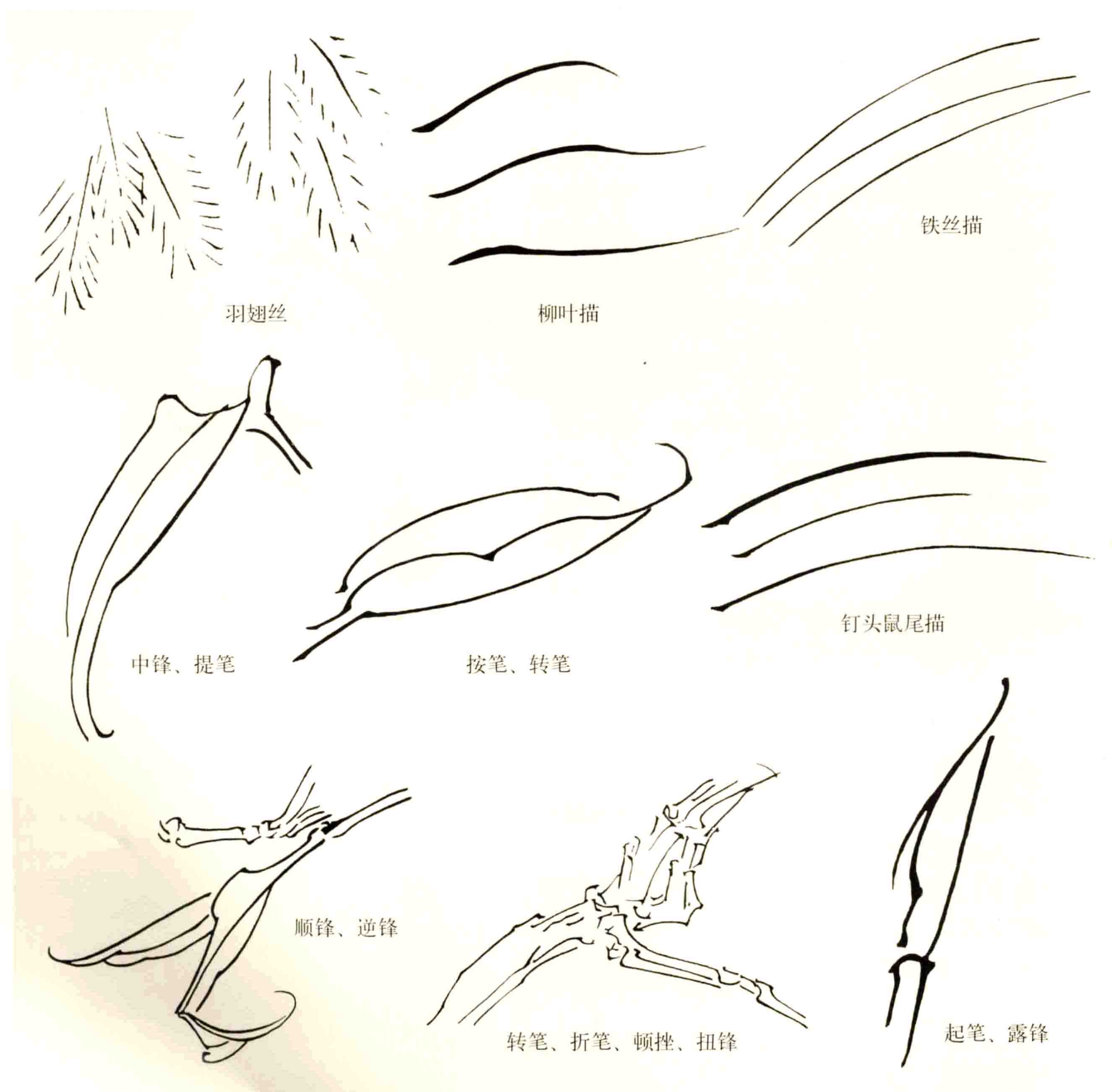

图 1

图 2

图 3

技法 用相应色平涂完后用冲水撒盐，干透后用中墨加相应色分染明暗。

步骤一 浓墨勾牡丹叶子、勾皴牡丹老干。中墨勾花头、蝴蝶。

步骤二 用赭石加曙红和淡墨加水调淡，水分充足刷底色，趁七分干的时候冲清水，部分位置可以洒些细盐。底色干透后，用中墨、淡墨对老干进行皴、染。淡墨分染牡丹正面叶子，赭石分染叶子反面和花梗。

步骤三 用曙红加赭石和少许淡墨继续分染反叶。中墨继续刻画正面叶子细节，干透后，用淡墨稍微统染。淡三绿提染正面花瓣。三绿加少许藤黄提染反面花瓣。

步骤四 以白粉分染花瓣根部。干透后，用曙红再次刻画花瓣根部。藤黄提染花瓣反面，三绿提染花瓣正面。

步骤五 用三青加少许藤黄用立粉法点出花蕊。中墨分染蝴蝶大体明暗，干透后对蝴蝶详细刻画。题款、钤印，完成整幅作品。（注：用浓厚的粉质色彩堆积起来，点成如浮雕般的立体的色粉点、线、面的技法叫立粉法。）

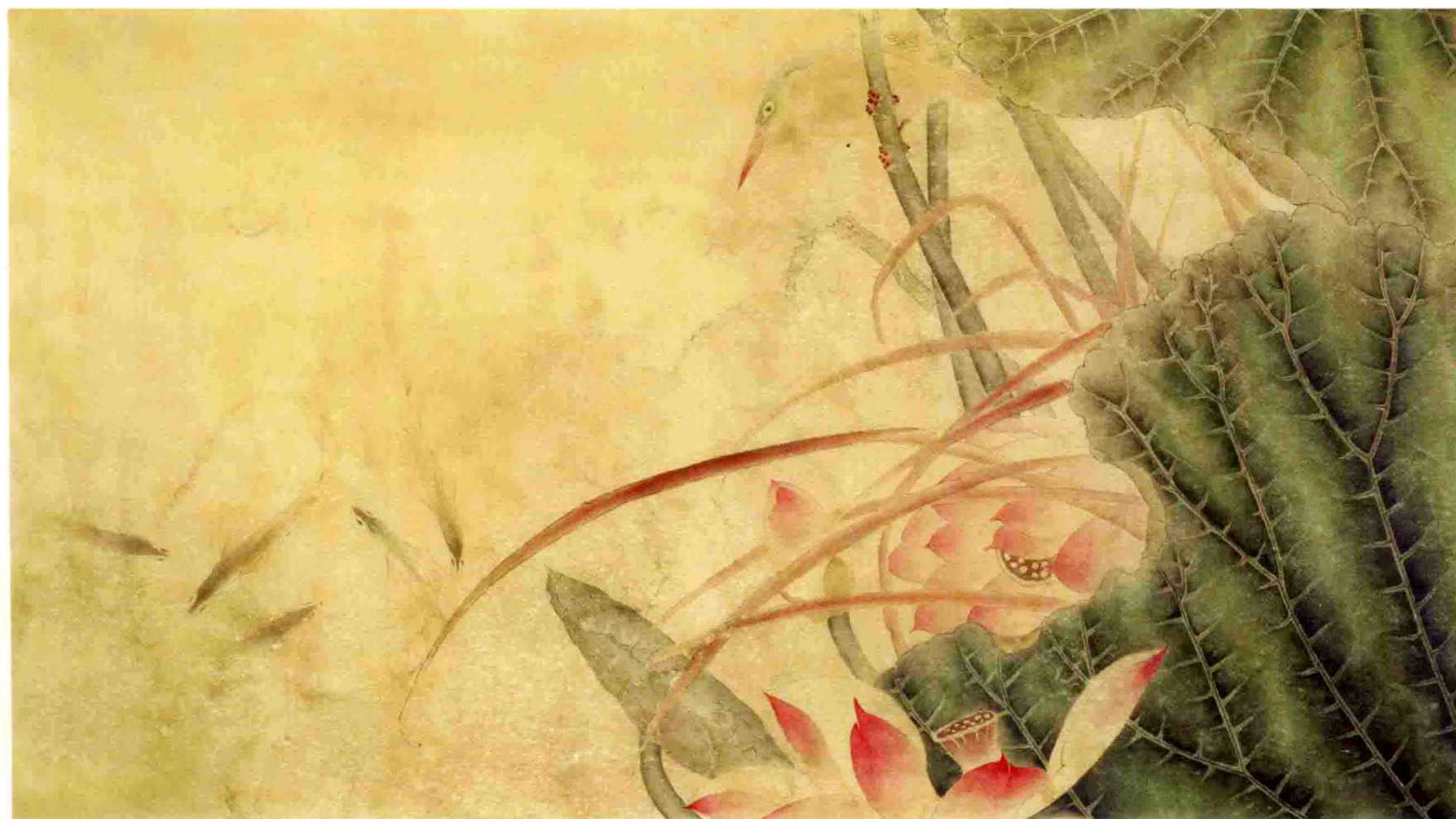
步骤一 中墨狼毫勾线笔勾荷叶、荷梗、水草。淡墨勾鸟、鱼。淡墨细线勾荷花花头。

步骤二 藤黄加淡墨和少许朱磬按4:4:2的比例调好淡赭黄色刷底。底色干透后，用藤黄加花青加少许赭石，罩染荷叶、荷梗。淡墨多次渲染小鱼鱼头部分。赭石分染水草枯叶以及荷花莲蓬。赭墨复勒小鸟及小鱼的眼睛。

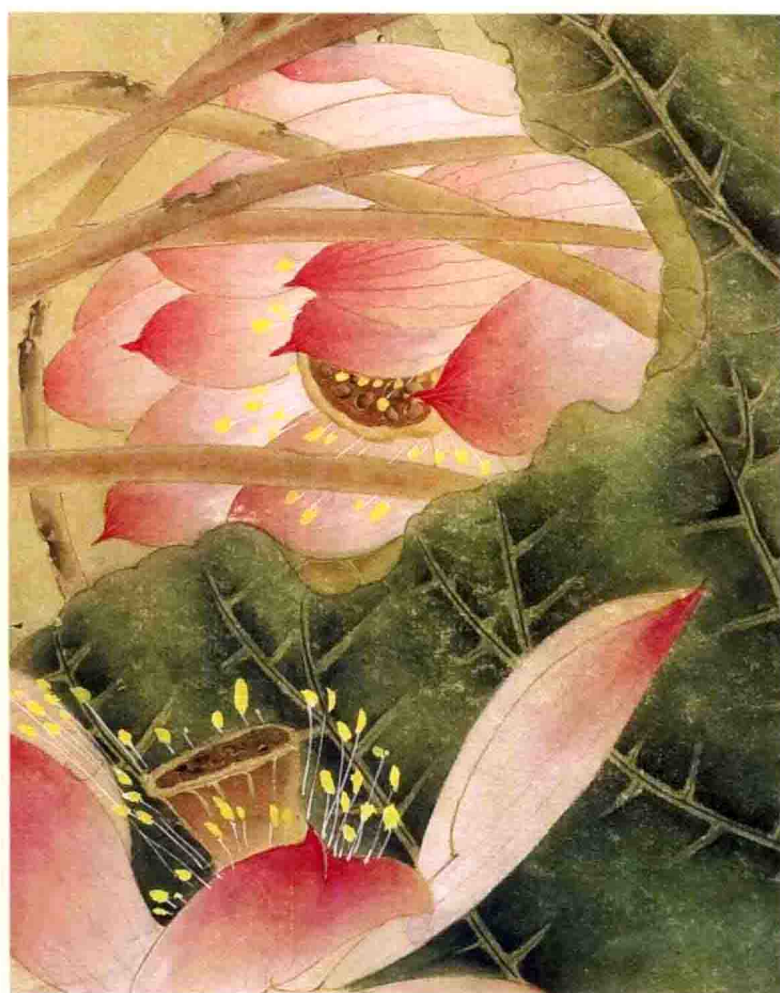
步骤三 淡墨加少许藤黄分染荷叶、荷梗。朱磬加少许藤黄调淡橘红色罩染水草。淡三绿罩染荷叶反面。

步骤四 曙红分染荷花花瓣。淡墨加少量藤黄继续对荷叶、荷梗细节进行深入刻画。赭石加少许淡墨调出赭墨色，刻画荷叶反面的明暗关系。朱磬加少许藤黄调淡橘红色再加少许淡墨罩染水草。中墨对鱼头细节进行刻画。曙红加少许朱磬分染鸟喙，酞青蓝加少许淡墨分染头顶部位。藤黄加少许赭石用高染法对腹部进行渲染。曙红加淡墨勾填鸟爪。（注：高染法属于平涂着色一类，它与凹凸着色相反，染阳留阴。）

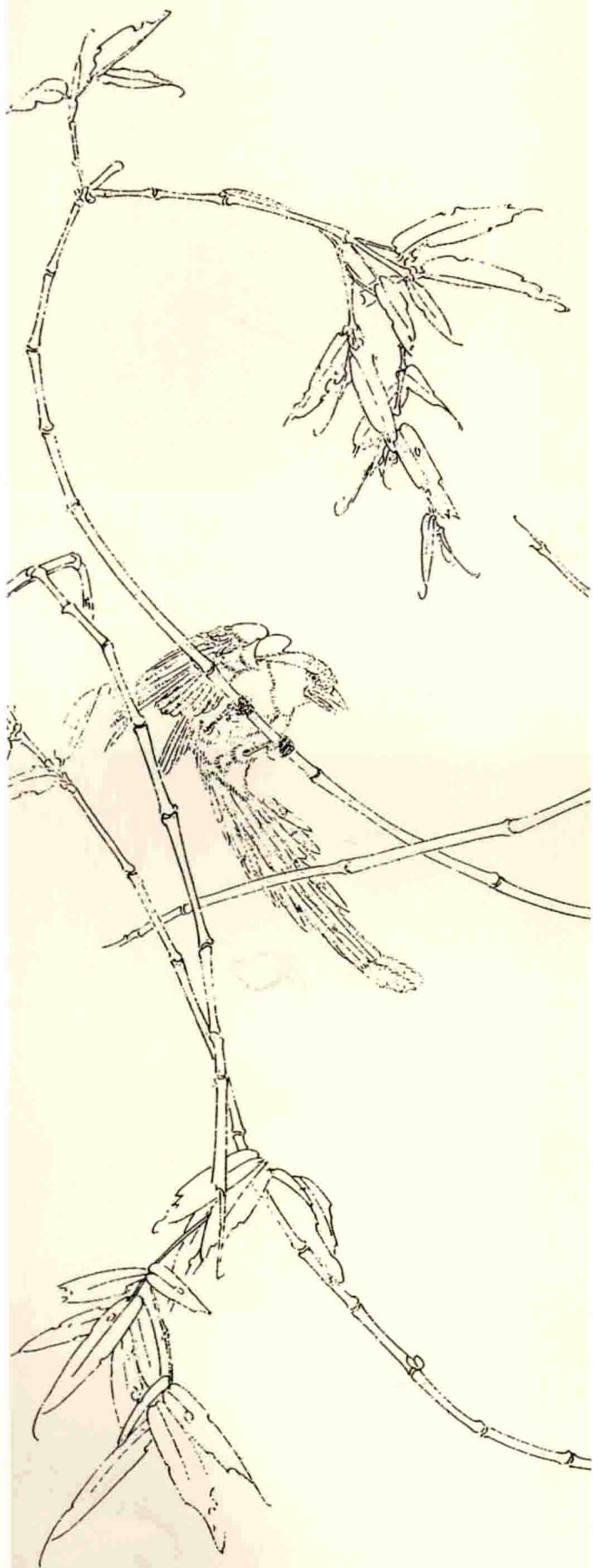

步骤五 白粉提染花头、鸟胸腹部等，白粉点眼睛高光。中墨点染水草枯萎处。淡墨淡淡地对小鱼进行罩染，到鱼尾处可用清水笔轻轻地洗去。酞青蓝对鸟的头顶进行丝毛，白粉丝毛胸腹部，淡曙红墨罩染鸟喙。淡草绿罩染荷叶、荷梗，干透后用淡墨绿色点出荷梗表面的刺。藤黄加白粉，用立粉法点出荷花的花蕊。题款、钤印，完成整幅作品。

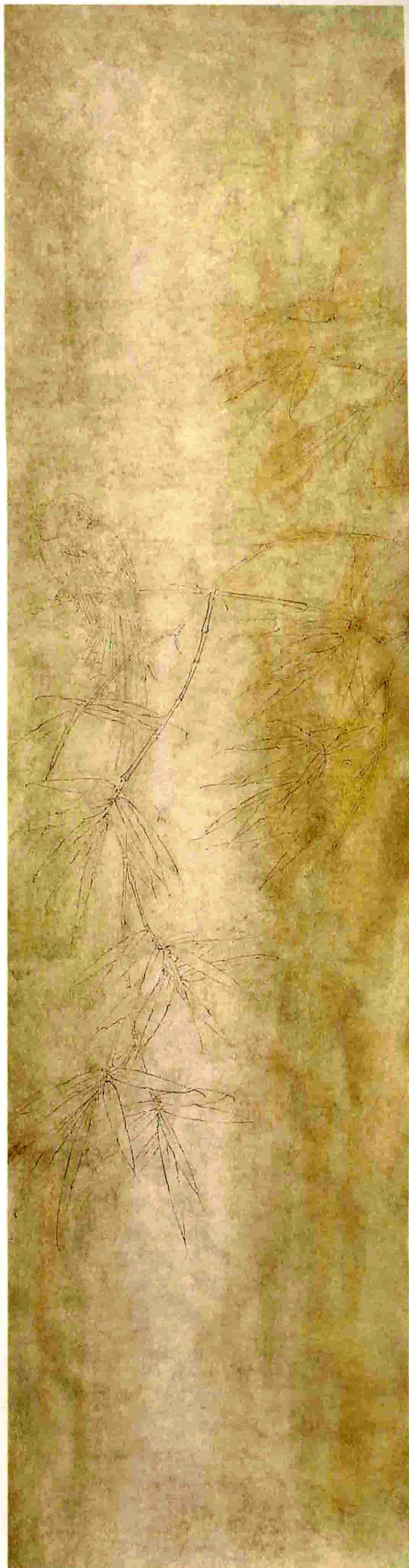
《自在》局部

《晚秋》 画法步骤

步骤一 白描勾勒并安排好作品构图，用浓淡的墨色粗细干湿的线条勾勒蓝雀和竹子。注意用线要自然流畅，整体景色要和谐。

步骤二 确定画面的大色调，用金粉、藤黄调少许的曙红并加少量的墨，调成底色罩染背景。分明暗背景依次进行，烘染出画面所需的意境和色彩的浓淡变化。

步骤三 将竹子涂上白色，注意前后虚实变化。