

马翔◎著

初学者
的工笔画入门技法书

14 幅精美作品方便赏析

14 幅同步白描线稿可放大临摹

6 个经典案例分步骤详解

扫码免费获取作者根据多年教学经验答画友问集锦

工笔鳞介

中国现代工笔画
技法丛书

中国现代工笔画技法丛书

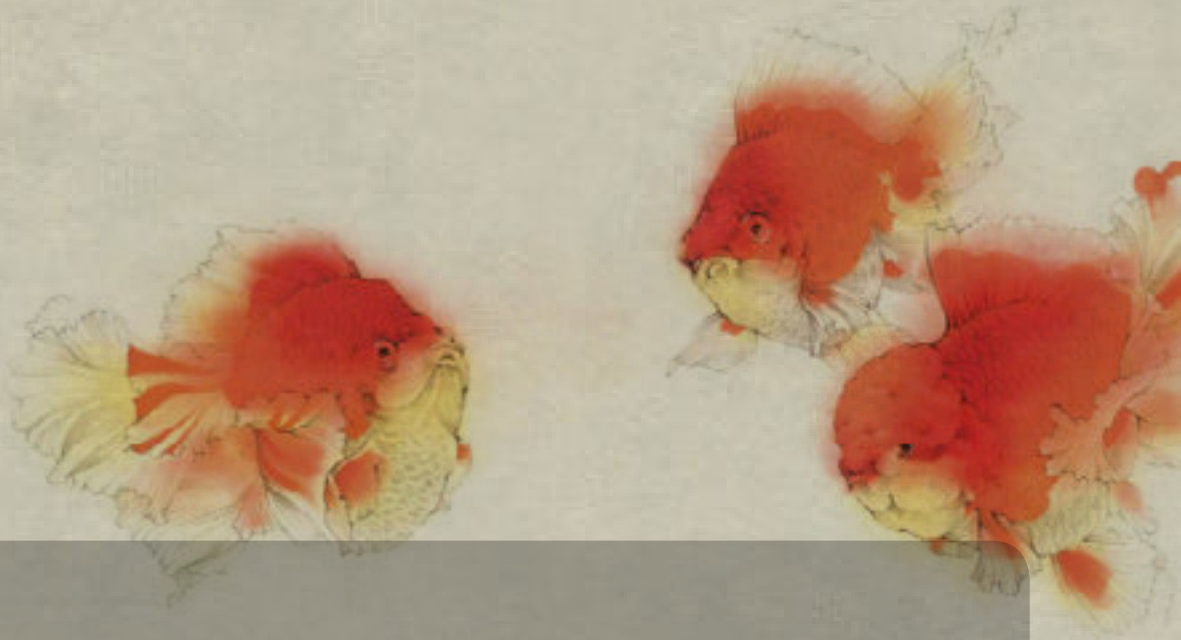
工笔鳞介

目录

一、概述	01
二、用笔技巧	03
三、具体范例	05
虾	05
螃蟹	10
锦鲤	15
金鱼	20
红眼树蛙	25
古典鲤鱼	30
四、作品赏析	36
五、同步白描线稿	49

一、概述

中国传统文化中，鱼是一个美好的意象，“鱼图”也是中国绘画中常见的题材。鱼在中国文化的语境中有生殖繁盛，福泽绵绵的含义，后世更取“鱼”的谐音“余”来迎合人们向往生活富余，安定的心理。而在文人士大夫的心目中，鱼悠游自在，是精神自由的象征。有一位学者解释说：“在文学上，《庄子与惠子游于濠梁》中一段关于‘子非鱼安知鱼之乐’和‘子非我安知我不知鱼之乐’的辩论，更是众所周知；而到了‘相濡以沫不如相忘于江湖’，中国的古圣先哲们则开始将鱼当作一种精神符号来谈论。”因此，绘画中以鱼入题，美学内涵不外乎二：一取其吉祥之意；二取其自由的象征。

中国工笔画源远流长，历代先哲画鱼名作迭出。为了表示不忘传统，书中特意增添了古典鲤鱼绘制步骤的讲解。选取元代佚名《鱼跃图》和明代缪辅《鱼藻图》局部进行临摹。图解过程看起来虽然简单，但是在实际绘制过程中，越来越发觉原作者对于线条及墨色的掌控非常精妙，给临摹此画的后人树立了一个相当高的技术标杆。我在临摹过程中自觉获益良多。

除了古典风格的习作以外，这一次我选取了较多不常见于工笔绘画题材的鳞介品种，如狮子鱼、罗汉鱼、蝴蝶鱼、水母、海星海贝、维纳斯骨螺等等进行了尝试性的描绘。再比如常见的金龙鱼，也一改单纯墨染的旧习，选择纯金、纯银、锡等金属颜料来表现龙鱼鳞片的金属质感。这些尝试不敢自诩为成功，也不敢自诩为成熟，只能算是工笔领域内一次试探性的摸索。

“笔墨当随时代”。时代在轰隆隆的巨变中。新的审美标准、新的观念、新的材料、新的技法，随着时代洪流不断显现。放飞想象力，突破创作空间的限制固然重要，但是以传统做为基底，创新才会显得踏实稳重，不致于沦为哗众取宠的噱头。绘制本书的图片时，我也试图在我理解的创新和传统之间达成一个平衡。但是限于才疏学浅，修习时间过短，等等因素，恐心有余而力不足，拙作徒增方家笑耳。

工具

工笔画中常用的毛笔通常分为两大类：勾线笔和染色笔。勾线笔要求细劲锐利，因此可以选择“面相笔”，规格从“别小”依次到“大”，可以视线条粗细要求自由选择。除了“面相笔”以外，“悬针”“不二”或者是一些小楷笔、写经笔，都能作为勾线笔使用。

再来谈谈颜料。我使用的颜料有两大类，一种是天然矿物色，一种是普通锡管国画颜料。天然矿物色价格昂贵，使用麻烦，技术难度非常高。锡管颜色作为我国最大范围使用的国画替代颜料，我觉得在性价比这一点上它是做得最好的。管装颜料最被人诟病的一点就是“胶太大”，其实解决这个问题很简单，新开的马利管装颜料只需要把前头的胶水完全挤掉就行了。尤其是朱砂，挤掉前头发黄发黑的胶水以后，出来的颜色鲜红夺目，非常可爱。

国内的宣纸质量不太好，熟绢则因为胶矾过重，接触空气以后会迅速变脆，不利于画作的保存，因此我很少用。现在基本选择织造紧密的生绢来使用。生绢绝不像生宣那么吸水，只要控制好笔上的水份和行笔速度，生绢上完全可以画工笔。

我用了好几年超浓墨汁，觉得它墨色浓淡变化多，附着能力极好，经得起反复染色，墨线不脱不褪色。墨块及砚台也预备了一些，闲的时候磨起来玩。

二、用笔技巧

小对蛙 头部器官及结构

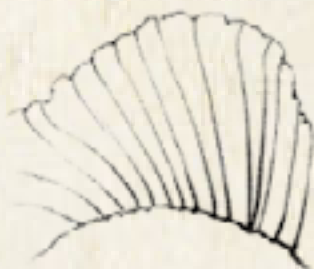
红眼对蛙 上肢的各种不同姿态示范

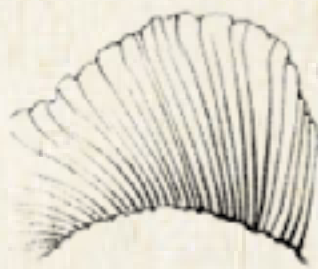
金鱼尾鳍 基本结构和动态线

在尾鳍结构的基础上顺着
动态方向添加鳍脉

金鱼背部轮廓及背鳍

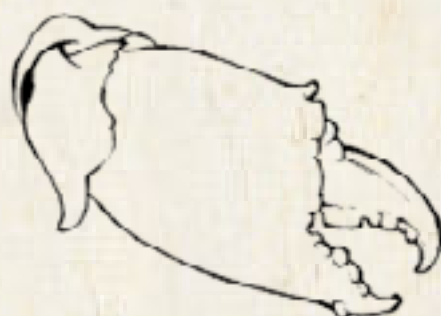
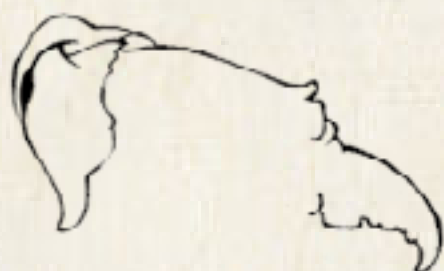
背部轮廓线概括明显 鳍脉疏密有层次

鱼鳞排列方式

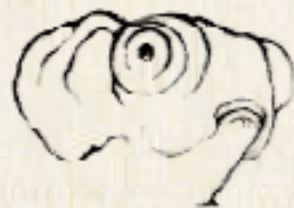

以白填法表现鱼鳞明暗

蟹螯绘制步骤示意图

蟹螯结构复杂 外轮廓用线要挺流畅

鱼头绘制步骤

金鱼头部结构复杂

需正确理解各器官位置 结构用线变化

三、具体范例

虾

步骤图

- ① 以锡管装赭石和头青互相混色，得到或偏赭偏青的一个灰色，大量加水让颜色透明。用这种饱含水份的灰色，以写意的笔法画出虾子半透明的身体。
- ② 刚才的灰色里加一点墨，用这个稍重一些的灰色点出虾身各部位的斑点，同时顺势画出虾的前螯、腿和腹部泳足。
- ③ 用颜色略重的墨，以含水量比较少的勾线笔淡淡地勾勒出虾的腮部、虾肠、腹部连接的地方。顺带着也勾勒前螯、腿等关节连接的地方，以显示螯的坚硬感。
- ④ 淡墨丝虾须，要求下笔果断大胆，线条流畅灵动。最好用一支新开锋的小号勾线笔来完成。

动态图

作品范例

壹

貳

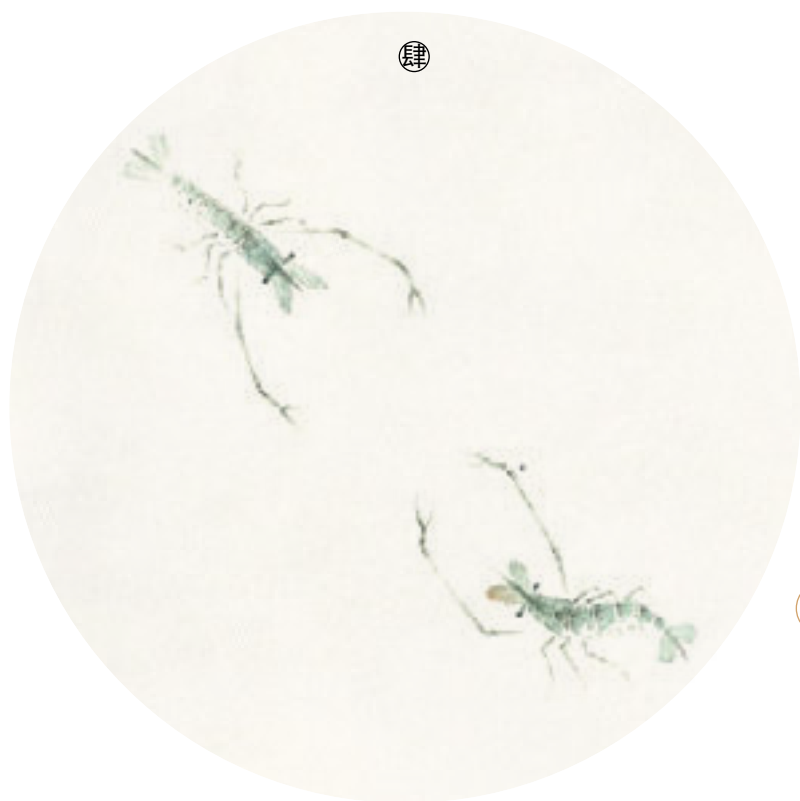

叁

① 以管装赭石和头青互相混色，得到或偏赭偏青的一个灰调子，然后加大量水，让颜色透明。用这种饱含水份的灰色，以写意的笔法画出虾子半透明的身体，注意虾的构图位置。

② 刚才的灰色里加一点墨，用这个稍重一些的灰色点出虾身各部位的斑点。

③ 继续完善虾身上细微的斑点，同时顺势画出虾的前螯、腿和腹部泳足。

④ 用颜色略重的墨，以含水量比较少的勾线笔，淡淡地勾勒出虾的腮部、虾肠、腹部连接的地方。顺带着也勾勒前螯、腿等关节连接的地方，以显示螯的坚硬感。

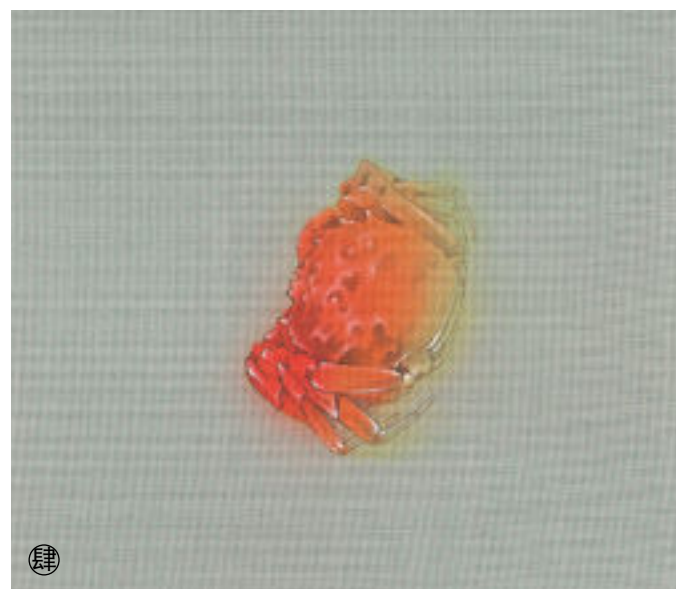
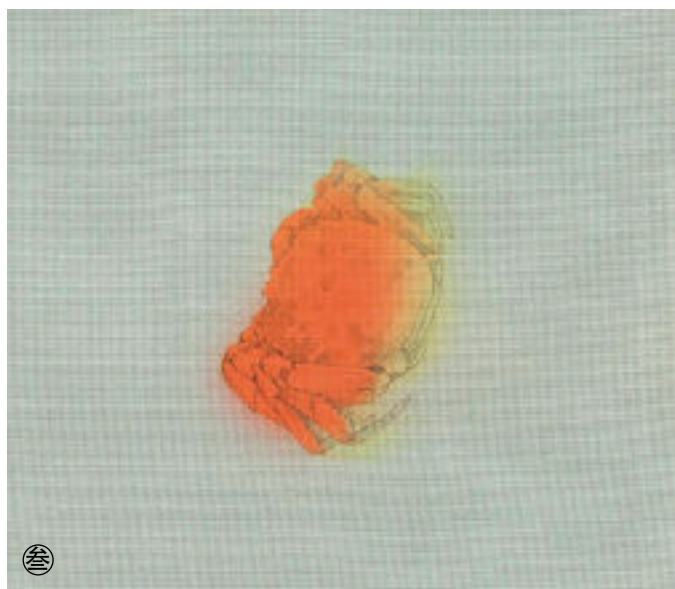

⑤ 从淡墨到浓墨，一层层地勾勒出水草，为虾营造一个优美的生态环境。用淡墨丝虾须，要求下笔果断大胆，线条流畅灵动。最好用一支新开锋的小号勾线笔来完成。

螃蟹

步骤图

- ① 淡墨分染螃蟹的结构。表现出螃蟹的结构、明暗关系、体积感。
- ② 用鹅黄色淡淡地给螃蟹铺上一个暖色基调。
- ③ 绢背面涂刷淡墨。朱磬多次薄涂螃蟹，给煮熟的螃蟹带来饱和的红色。根据“近浓远淡”的原则，颜色边缘轻轻染开。
- ④ 朱砂继续分染螃蟹前端，进一步加强红色的层次。薄白粉提亮螃蟹背壳上受光的部位。浓白粉适当地提亮螃蟹最靠近画面前端的部位。

动态图

作品范例

① 白描。螃蟹白描的难度相对较高一些。因为蟹足的结构比较复杂，尤其是蟹足几个立体的面，和外轮廓之间的转换变化微妙，很容易画得过平，失去立体感。在勾画此张白描时，应该特别注意两只螃蟹之间的空间关系，位置越往后的越虚。

② 淡墨分染螃蟹的结构。这一步非常关键，螃蟹的结构、明暗关系、体积感、质感全在这一个环节完成。

③ 用鹅黄淡淡地给螃蟹铺上一个暖色的基调。同时，鹅黄也是小白菊花蕊的本色，轻轻地点上一点，任由鹅黄色在花蕊和花瓣之间晕开，轻松舒服。

肆

肆

朱磬多次薄涂，给煮熟的螃蟹带来艳丽浓重的红色。颜色一定要涂多遍，涂到饱和，才有这样华丽的红色呈现出来。在外轮廓可以适当保留笔触的形状，这样会于浓烈颜色中保留一份透气的感觉，也让外轮廓不至于生硬。白菊薄涂白粉。

伍

伍

用淡赭墨多遍涂刷，让整个画面出现淡淡的暖灰调子。朱砂继续分染前端螃蟹，进一步加强红色的层次。白粉提亮螃蟹身上受光的部位。浓白粉适当地提亮白菊最靠近画面前端的部位，注意做好颜色的过渡。最后题款盖章并完成作品。

