

国画条屏构图技法

工笔牡丹

李晓明 编绘

天津杨柳青画社

国画条屏构图技法

工笔牡丹

李晓明 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

李晓明，1972年出生于安徽无为，先后毕业于安徽艺术学校及安徽师范大学美术系，专攻工笔花鸟画，现为中国工笔画学会会员、湖北美院客座教授、安徽省美术家协会会员。先后出版有《工笔牡丹画法》《工笔荷花画法》《临古花鸟画法》《重彩花鸟设色技法》《工笔牡丹设色技法》《工笔禽鸟设色技法》《条屏工笔花鸟画法》《李晓明画系列》《原大白描画稿系列》《彩墨世界——李晓明工笔花鸟精选》《李晓明牡丹团扇精品赏饰》等数十本专著，并成为天津杨柳青画社第一位签约出版画家。

图书在版编目(CIP)数据

国画条屏构图技法·工笔牡丹 / 李晓明编绘. —天津：天津杨柳青画社，2015.6
ISBN 978-7-5547-0419-6

I. ①国… II. ①李… III. ①牡丹—工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 100607 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>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：4 ISBN 978-7-5547-0419-6

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

印数：1—4 000 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

国画条屏构图技法

工 笔 牡 丹

李晓明 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

李晓明，1972 年出生于安徽无为，先后毕业于安徽艺术学校及安徽师范大学美术系，专攻工笔花鸟画，现为中国工笔画学会会员、湖北美院客座教授、安徽省美术家协会会员。先后出版有《工笔牡丹画法》《工笔荷花画法》《临古花鸟画法》《重彩花鸟设色技法》《工笔牡丹设色技法》《工笔禽鸟设色技法》《条屏工笔花鸟画法》《李晓明画系列》《原大白描画稿系列》《彩墨世界——李晓明工笔花鸟精选》《李晓明牡丹团扇精品赏饰》等数十本专著，并成为天津杨柳青画社第一位签约出版画家。

图书在版编目 (CIP) 数据

国画条屏构图技法·工笔牡丹 / 李晓明编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2015.6

ISBN 978-7-5547-0419-6

I. ①国… II. ①李… III. ①牡丹—工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 100607 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>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司印刷

开本: 1/8 787mm × 1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0419-6

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1 - 4 000 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

中堂《富贵天香图》

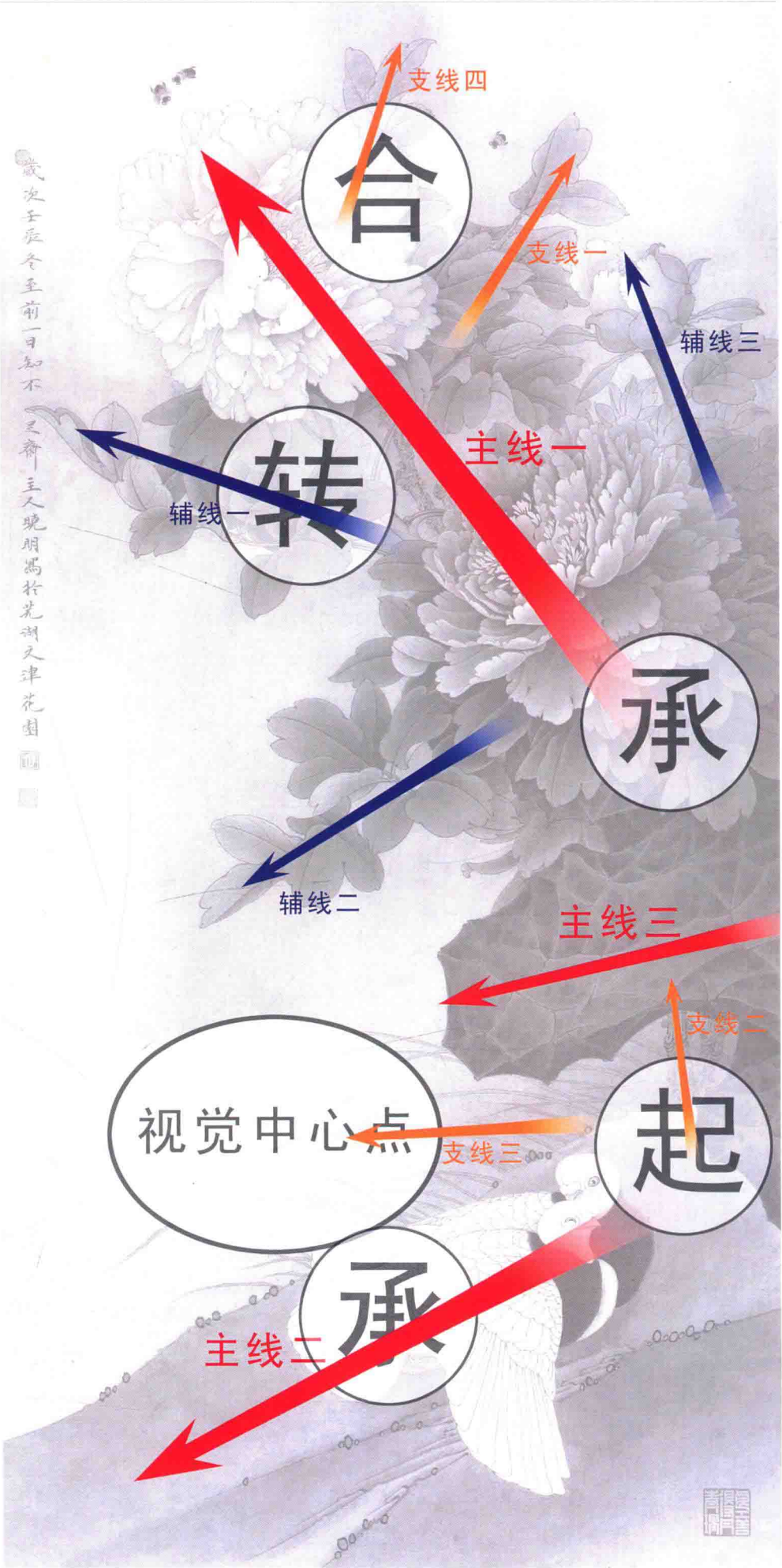
构图解析：

这是一张四尺中堂作品，采用了全景式构图。这种构图也是自明清以后，大幅工笔花鸟作品中最常采用的构图形式之一。所谓的“全景式”，就是画面的内容基本包含了地面、花卉、禽鸟、坡石等基本元素，画面所表现的内容较为丰富，不再像小品或条屏作品那样大多是“折枝式”取景。传统作品中，较为典型的有宋代赵佶的《梅竹聚禽图》、李迪的《雪竹寒禽图》；明代吕纪的《桂菊山禽图》、边景昭的《三友百禽图》等。后世所常见的“中堂画”，大多数都是全景式构图，如清代马逸《国色天香》，近代俞致贞所绘的《百花争妍》《耄耋长寿》《长寿永昌》等等。

全景式构图，重在大场景的描绘，重在画面整体气势的体现。所以，画面的重心通常处于画面的下方。构图也大多以正反“C”形为主，条屏构图中最常采用的“S”形构图在全景式画幅中采用较少。即使是有着“S”形的气脉走向，通常也会夸张下方的弧形而将“S”上部的弧形加以弱化。

本作品的构图也是如此。通过构图示意图我们可以很清楚地看到，本作品的主要动态线就是主线一、二，主线三只是起着衔接、丰富“C”形的作用。画面的整体构图虽然很简单概括，但是穿插其中的几组叶片和花苞以及坡石后方的杂草却也有着不可忽视的功用。例如，辅线一和二就分别起着打破主线一的功用，而辅线三却又和主线一方向一致，但是长短粗细却并不相同，起着强化主线一气脉走向的作用。随后，在主线一和辅线三之间，支线一和四又横向生出，对主线一和辅线三之间的平行空间进行了合理的分割。作为支线二的牡丹老干，则起着支撑起主线三的作用，虽然描绘面积短小，却有着极强的支撑力。作为整体走向左倾的杂草也就是支线三，更多的还是起呼应主线二的作用。

需要注意的是，本作的“承”点有两处，这和传统的、典型的“S”形构图有所不同。这也是“C”形构图，尤其是“C”形全景式构图的一个重要特点。

步骤一

花头基本以细铁线勾勒，叶子则以钉头鼠尾描勾勒。草坪部分勾线要粗壮有力，类似折芦描。湖石则用铁线勾勒，石头棱角凸起处因为离视距较短，所以凸起部分用线要稍粗。老干线条和草坪用线较为接近，更细一些。鸽子基本以游丝描勾勒，羽片的根部用线稍粗。草坪后方的杂草大多以兰叶描为之，行笔勿拘谨。

步骤二

画面先用大号底纹笔整体统刷一遍淡古铜底色（朱磬加墨加少许藤黄加少许曙红）。干后，将纸张打湿，用淡草绿烘染背景，主要烘染花头、叶子下方，老干根部和草的暗部。对于这种大面积的烘染，最好用底纹笔来进行。画面的远景处可用草绿加入少量三绿来烘染。正叶平涂草绿色，远景叶子要淡一些，画出由近及远、由浓到淡的颜色变化。反叶、花房、茎、萼片、托叶、小嫩叶、草和芽苞等平涂汁绿色，远景反叶用色要稍薄。浅色花头和花苞平涂淡白粉，白粉不要过浓，以免遮挡墨线。枝梗的侧面平涂汁绿色，正面平涂草绿。深色花头平涂粉红色（曙红加白粉）。老干平涂淡赭石，湖石平涂淡墨。草坪沿着坡的角度走向由中间向两边大面积分染草绿。鸽子的所有白色部分平涂淡白粉。喙和爪平涂粉红。眼平涂粉黄色。胸部平涂淡墨，和后枕衔接处要虚化处理。

步骤三

背景用草绿继续烘染画面，叶子下方和老干根部可多次烘染。正叶用花青统染，其中，花头下方和底层的叶片要多染几次，远景叶用色则淡些。反叶、花房、萼片等用草绿统染。枝梗以草绿勒染。花茎用草绿色染低法，染茎部两边，中间留亮。托叶、小嫩叶、芽苞等从叶尖向根部倒染朱磬，小嫩叶要染出前后虚实关系。下方杂草用草绿色统染根部，相互遮掩的关系略加体现。浅色花和花苞：淡曙红色统染，反瓣用色要稍淡一些。着重表现出花头的圆球感。深色花：曙红统染到花瓣边缘处染开，要多次统染，才能表现出深色花头的厚重感，花房周围要点蕊的位置用色最重。湖石：中墨平涂湖石的每个面，按线条结构亮部留出整齐水线。位于暗处的湖石可平涂两次。草坪：根据草坡角度，用草绿色继续从中间向两侧渲染。用极淡的米黄色统染鸽子的白色羽片部分，重点分染腹部、翅膀下方和尾羽根部，头部需要用染高法处理。喙和爪用淡曙红分染及勒染。胸部和后枕大面积染高法分染中墨。

步骤四

正叶：花青分染正叶，底层叶子要多次分染，染时面积要略大，不要生硬挤压出水线，水线要自然过渡。位于远景的正叶可只分染一次。反叶、花房、萼片：用草绿分染。叶的背光面要暗下去。花茎：草绿色继续深入刻画，注意萼片对茎的遮挡关系。托叶、小嫩叶：淡曙红色分染叶尖，位于前方的叶分染两次。浅色花头和花苞：用曙红色分染，花房周围要点蕊的地方需多次来染，远景正瓣不要染过，反瓣分染时用色要薄，边缘留水线。深色花：墨红色分染花头，重色用在正瓣根部位置和需点蕊的地方。反瓣分染时面积相对于正瓣略小，瓣边缘留水线。鸽子：用淡白粉多次从外向内倒染白色绒羽及片状羽等处。头部可采用染高法提染白粉。淡曙红继续分染喙。胸腹部及后枕继续用中墨来分染，重色要用在前胸。腿爪勒染淡曙红。

步骤五

背景：清水将纸张整体打湿，羊毫板刷轻轻洗刷削弱位于远景的叶子和花头，画面可微微露出纸白。花头下方和俏枝处用青绿色继续烘染，可连带叶子和湖石一起染。烘染远景时颜色稍淡一些，浅色的花苞需要空出。墨青色提染正叶，花头下方夹角位置和最底层叶可多次提染，染时重色面积不要过大，要注意整体关系的表现，不要过于刻画局部结构。反叶、萼片用翠绿色分染，远景反叶用色极淡。花房根部墨红色提染，花青小面积提染花茎的暗部，重点提染花茎被萼片遮挡的部分。枝梗勒染淡花青。托叶、嫩叶等用胭脂小面积提染尖端。浅色花头：淡白粉大面积倒染花头正反瓣，反瓣可多次提染。再用稍浓曙红极小面积提染正瓣根部及同反瓣产生的夹角位置。花房周围需点花蕊的地方可多次提染。花瓣边缘的小结构用淡曙红勒染。老干淡墨皴染。湖石：中墨提染每个块面的暗部，处于暗部的湖石仍然需要大面积统染。草坪用淡墨绿大面积烘染，细微处用小笔分染，白鸽四周的草地要多烘染几次，草坪的左下和右下位置要留亮，表现出斜坡的走势。鸽子所有的白色部分继续用稍浓的赭黄色小面积提染。干后，用淡赭黄色统染两只白鸽相邻处，让鸽子的前后关系有所区分。鸽子的黑色部分，用淡墨青色整体罩染。眼白淡橘黄勒染。

歲次壬辰冬至前一日知不足齋主人曉明寫於天津花園

步骤六

正叶：整体罩染草绿色，远景用色要淡，花头下方的叶子要厚重一些，一些色彩沉闷的地方可用墨青色小面积醒染，叶片中间的主筋用曙红复勾。反叶薄四绿提染，近景的反叶可多次提染。淡胭脂粗笔勒外轮廓后，勾细叶脉。芽苞、萼片、花茎以及花房的画法基本同反叶。枝梗：花青墨勒染暗部，四绿提染亮面，被叶和花头遮挡的地方用淡墨青向内倒染，再用淡胭脂粗笔复勒梗的外轮廓。杂草：薄四绿提染草的亮部后，橘黄色倒染叶尖处。浅色花头大面积多次倒染白粉，反瓣染色面积略大，近景的反瓣可以提染浓白粉。深色花头整体罩染淡曙红，到瓣的外边缘处染开。墨红色醒染色彩模糊处，再用白粉小面积提染正反瓣边缘，反瓣提粉面积略大，干后用清水洗去浮粉。柱头提染浓白粉后，朱磬勒染暗部。花蕊用浓粉黄立粉法点出，浓白粉勾花丝。老干结构关系用中墨继续皴染，墨线模糊处用重墨局部复勾。湖石：薄头青罩染亮部，每个面的凹陷位置用青灰色染，注意相互之间的明暗虚实变化。处于正叶片下方的湖石用墨青色大面积统染。白鸽下方的草坪用草绿色继续分染，坡顶位置浓墨点苔，干后用头绿复点。鸽子白色羽片的亮部提染中等浓度的白粉，干后刷一层清水洗去浮色，可反复多次，染足为止，最后用浓白粉丝毛。鸽子的黑色部分，重墨整体丝毛。胸部等凸起处，再用头青色细笔重复丝毛。眼白用淡褐色勒染，焦墨点睛，浓白粉点高光。腿爪反面，曙红点粒状凸起。正面，浓曙红加朱砂填出鳞甲，周边留水线。

四条屏是国画创作中一种非常常见的构图形式。既有如本书示范图这样四张独立的作品组合而成的一组作品，也有类似一张大画切割成四张分别绘制的通屏类作品。不管是哪一个类型的四条屏作品，我们除了需要考虑单张作品的构图合理以外，还需要考虑四张作品悬挂在一起的时候，整体气脉的流畅贯通。所以，在传统的四条屏国画作品中，采用“S”形构图，是最为常见的构图方法。

二乔山雀

本张作品的构图，主要是由三根主线组成。其中最重要的一条气脉是由左下往右上生长的整株牡丹（主线一）构成，随后，也由下方伸出的牡丹花苞（主线二）与主线一同向并行。画面中形成了整体蓬勃向上、孕育生机的氛围。为了打破主线一、二的平板，又在画面的起点处往右下斜伸出一根嫩枝，让画面的重心得以均衡。“起承转合”各有重点物象描绘，互为呼应，构成了一个标准的“S”形气场。

其余的辅线结构，基本都位于画面的中部，由几组呼应的俏枝架构而成，使得中部原有的大块空白被合理分割。本作品的支线部分较多，均起着打破主线和辅线的作用。

步骤一

花头以细铁线描勾勒为主，但是起笔和收笔部分仍需注意细微的行笔变化，行笔要稳定流畅，不能为了追求流畅而笔速过快。勾勒大的牡丹叶片时，三根筋的交叉部位要稳定有力，线条要厚重敦实，叶尖的收尾不宜过分尖锐，如书法的竖画，略呈垂露状为佳。而嫩叶和中叶部分，则需以钉头鼠尾描为主，用线要飘逸灵动，叶尖也要以尖锐的造型为主。勾写禽鸟的时候，则需要注意各部位的质感变化，比如绒羽的柔软、片状羽的顺滑、腿爪和喙部的角质层质感等。还有就是要注意整体虚实的变化，近处的用线要粗重，远处的用线要细淡。老干可适当用侧锋干笔勾勒并略带少许皴擦。

步骤二

背景：画面整体平涂略微偏红的仿古色，用色要薄一些。正叶：平涂草绿色，远景叶子平涂时用色要淡一点。反叶、花房、茎、枝梗、萼片、嫩叶等平涂汁绿色，用色不要过厚。中叶：平涂黄一点的草绿，颜色介于草绿和汁绿之间。老干：平涂淡赭石色。深红花：平涂成品的大红色。第一遍色要薄一点，再次平涂时逐渐增加颜色浓度。粉红花头：平涂淡白粉，粉不要过厚，避免墨线被过分的遮盖。

棕腹仙鹟：冠羽、颌下、颊、耳羽、后枕、背羽、肩羽、腰羽、尾上复羽和尾羽平涂三青加少量酞青蓝，枕羽、肩羽与胸部相邻的地方用水笔轻轻染开，颜色平涂到小复羽位置时淡淡染开。腰羽和尾上复羽，腹部和尾下复羽之间的接壤处也要虚化处理。喙、眼、初级飞羽和爪平涂墨青色。大复羽和小翼羽平涂淡墨。三级飞羽平涂青灰色。前胸平涂橘黄色，至下腹处染开。尾下腹羽平涂淡橘黄至尾羽处染开。

步骤三

背景：整体打湿画面，轻轻洗去深红花头及画面上浮色。正叶：花青统染正叶，位于粉红花头下方和底层的叶子要多次来染，一些细小的空隙可直接平涂花青。整个画面上方的叶子染时用力要淡一些，染色面积也略小。反叶、花房、萼片：用淡草绿色来染，染时注意用力不要过厚，远处叶用力淡一些。茎：采用染高法草绿色处理茎部，注意叶和萼片对茎的遮挡关系。枝梗：草绿勒染。托叶、小嫩叶、芽苞：草绿色统染叶根部后，再用淡朱磬从叶尖向内倒染。中叶：翠绿色统染中叶正面，位于老干后方的叶染时面积略大，不强调其结构，做削弱处理。老干：淡墨皴染老干暗部。深红花：淡墨大面积统染正反瓣，花头反瓣用墨稍淡。粉红花头：淡曙红统染花头，反瓣用力略淡，染时面积也要小一些。花房周围多染两次。花苞用力浓度与反瓣颜色相同，花心处直接平涂淡曙红两次。

棕腹仙鹟：所有蓝色部分，淡墨多次统染，到虚线位置分别染开。腰羽用力更淡一些，尾上复羽和尾羽淡墨分染留水线，羽片下端水笔染开做虚化处理。淡墨分染喙，勒染鸟眼。飞羽边缘平涂中墨，留水线，水线一定要整齐，略窄。复羽和小翼羽平涂淡墨留水线，水线略宽。前胸、下腹分染淡曙红。尾下腹羽分染淡朱磬。

步骤四

正叶：用墨青色分染，重色集中在三根主筋位置和花头下方，最底层的微小空隙还是直接平涂。底层叶染时面积略大些，可反复多次来染。远景叶子分染时用力要淡一些，水线要自然过渡，要表现出叶子自身的起伏变化。反叶、萼片、花房、茎：用墨绿分染，花头周围的反叶和萼片要多次来染，茎被叶和萼片遮挡的位置用力稍重。花苞处的萼片和中叶下方的茎在分染时用力要淡一些。枝梗：用墨青色勒染正面，墨绿色勒染侧面。托叶、小嫩叶、芽苞：淡曙红分染叶尖，近处的叶和芽苞分染两次。中叶：翠绿色继续分染，重色集中在主筋部位。老干：淡墨继续皴染前方老干暗部，亮面淡墨略染下。深红花：中墨分染花头，反瓣用力略薄，淡淡染出边缘水线。重点刻画花头需点蕊处和正瓣根部。淡墨提染花瓣小结构。粉红花头：曙红分染花头，反瓣用力稍淡，染时瓣边缘留水线。重色用在正瓣根部和花房周围。用淡曙红提染出花头小结构。花苞用力同反瓣，分染后提染一层薄白粉。注意对花头和花苞圆球感的表现。

棕腹仙鹟：淡墨再次分染蓝色部分，颊处要多次分染。中墨分染喙，勒染眼睛，重墨平涂眼的前后三角形位置。小复羽用中墨从外边缘向内倒染。大复羽、小翼羽和三级飞羽用中墨从羽片根部向下分染。初级飞羽用中墨多次平涂留水线。前胸、下腹分染淡赭墨色。

步骤五

背景：将纸张整体打湿，用羊毫板刷轻轻洗刷深红花和其上方的叶子，削弱画面远景，再用青灰色大面积烘染画面，远景处用色要淡一点，连同花头和叶子一起染，老干处和正叶下方要多次烘染。**正叶：**罩染草绿色，可薄色罩染两次，远景叶子用色要薄些，干后用墨青小面积提染出罩色时模糊的位置。**反叶、花房、茎、枝梗、萼片正面：**亮部提染四绿，远景反叶只需薄色提染一次，近处可多次提染。**托叶、小嫩叶、芽苞：**尖端提染淡胭脂，近处小嫩叶要多次提染，表现出前后关系。**中叶：**提染黄绿色，用色不要过厚。**深红花：**花头亮部提染中等浓度朱磬后，罩染淡曙红。然后用中墨大面积统染正瓣和花房周围，再用浓墨青色小面积提染花头最暗处。**粉红花头：**白粉提染花头和花苞，反瓣多次提染，面积略大。干后用清水洗去浮粉，淡胭脂小面积提染花瓣最暗处。柱头用浓白粉提染亮部。

棕腹仙鹟：中墨提染喙暗部、颊和冠羽最暗处。所有黑色片状羽的暗部用重墨提染。胸腹处小面积分染淡墨红。冠羽亮部提染四青，颌下、颊、背羽亮部罩染藏青蓝色。尾上复羽和尾羽亮面提染二青，大复羽、小翼羽罩染淡赭墨。

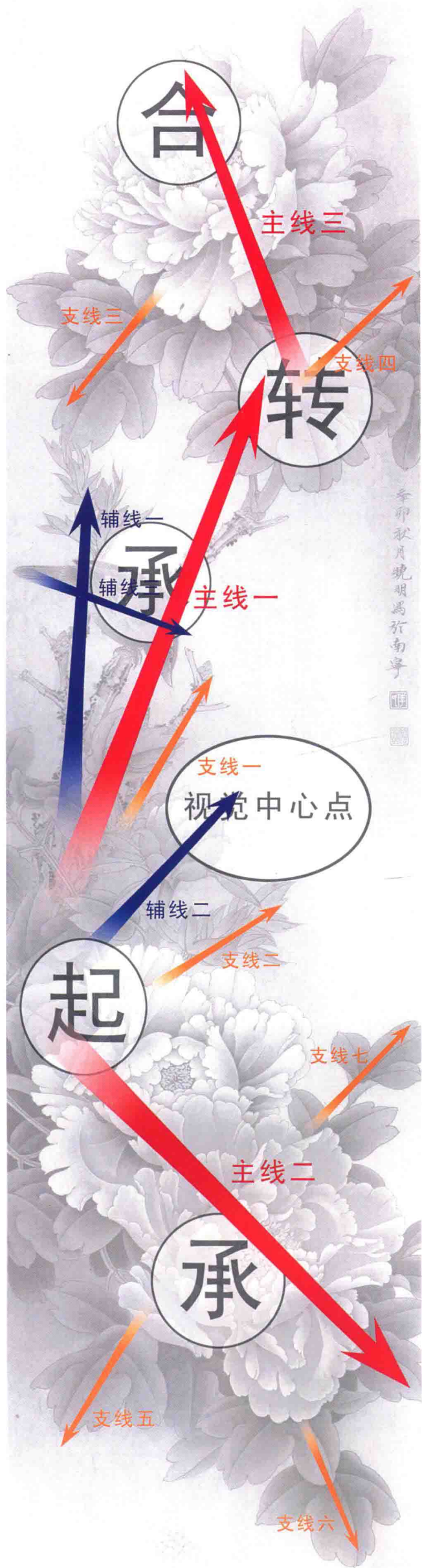
步骤六

背景：将纸张整体打湿洗去花头和反叶、茎等处浮色，用板刷大面积洗刷远景花头和叶子，画面可微微露出纸白。**正叶：**墨青色小面积提染最暗处后，曙红复勒中间主筋。**反叶、花房、茎及嫩叶萼片等：**淡胭脂粗笔复勒外轮廓，勾反叶细叶脉。淡曙红勾小嫩叶三根主筋。**中叶：**中黄提染叶尖后，复勒的处理同嫩叶。**老干：**枯笔皴擦老干暗部，淡墨点苔，趁湿冲入头青。**深红花：**墨青小面积提染正瓣根部，浓粉黄点蕊。

粉红花头：大面积提染淡白粉后，浓藤黄点花蕊，浓白粉勾花丝。柱头则用淡朱磬勒染暗部。

棕腹仙鹟：所有蓝色羽毛部分用中墨丝毛后，四青复丝一遍。喙的边缘也用四青复勒。所有黑色部分用中墨丝毛。胸腹部墨红色丝毛，再用浓白粉复丝一遍。浅色绒羽的边缘部分用浓白粉丝毛。再用中等浓度的白粉勾出所有片状羽的羽筋。重墨复勾喙中线并勾出鼻孔上方轭羽。焦墨点睛，浓白粉点高光。中墨点写爪上鳞甲，重墨勾勒爪尖。

本作品绘制了牡丹中的名品“御衣黄”和“魏紫”，在色彩对比上显得尤其强烈，富丽堂皇，有着“紫绶金章”的吉祥寓意。

本图是一张反“S”形的构图，画面的起点位于画幅的中央部分。向上生长的牡丹老干在画面中较为显眼，构成了画面的主线一。而从起点往右下伸出的两朵牡丹也是作者重点描绘的花头，为主线二。画面上方，有老干末梢朝着左上生长的紫色牡丹则构成了画面的主线三。因为本作的主线一为老干，结构简单，造型也相对单调。所以，在老干的附近又大量描绘了细枝、嫩叶、俏枝等，为画面的辅线部分。这些辅线或破或立，均以丰富主线一周边的内容为主要目的，起着“护根”的作用，让牡丹的老干由画外生长的部位显得生动自然、不单调。这种“护根”处理方法，在描绘梅花或其他折枝花卉时，也是常用的构图技巧之一。

与其他作品相同，本作的支线走向也基本与主线背向而行，同样起着活跃和丰富画面的功用。