

江辉 编绘

中国牡丹画技法大全

主编 王绣

现代工笔牡丹画法

天津人民美术出版社

主编 王绣

中国牡丹画技法大全

现代工笔牡丹画法

江辉 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现代工笔牡丹画法 / 江辉编绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005.8

(中国牡丹画技法大全)

ISBN 978-7-5305-2977-5

I. 现… II. 江… III. 牡丹—工笔画: 花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第067000号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

2006年6月第1版

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 2.5

全国新华书店经销

2008年4月第3次印刷

印数: 6001—8000

版权所有, 侵权必究

定价: 21.00元

不愧逢君翰墨场

——序《中国牡丹画技法大全》丛书

王 绣

诗云：

何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。

——唐·徐凝

叶底风吹紫锦囊，宫炉应近更添香。试看沉色浓如泼，不愧逢君翰墨场。

——宋·梅尧臣

牡丹属芍药科，落叶灌木花卉，古名木芍药。秦人琅邪安期生云：“芍药有二种，有金芍药，有木芍药。金者，色白多脂；木者，色紫多脉。”牡丹雍容富贵，花硕大而美艳，色斑斓而多彩，被誉为“花王”，是大自然恩赐给人类的艺术品。中国是栽培牡丹最早的国家，同时又是牡丹的原产地，因地脉最宜而奇甲天下，名扬四海。

牡丹集天地之灵气，沐日月洗礼，为万卉之首，众香之魁。牡丹因武皇怒贬而绽放于北邙洛下，一段美丽的传说，赋予了牡丹傲骨丹心的气节。牡丹栽培始于魏晋，而盛于唐宋，经千年不衰的繁茂，昭示着泱泱华夏富贵吉祥的昌隆。牡丹迄今五百种项类，且于当下四季葱茏开放，显现着时逢盛世的国泰民安。

一千六百年前的东晋画家顾虎头庭院中就栽植有“木芍药”，而牡丹出现于中国画中最早的一幅也是顾恺之的《洛神赋图》，牡丹的栽培史也由此得到考证。之后，北齐杨子华将牡丹染墨赋彩，独立成幅，“画牡丹极分明”。至唐代，牡丹在逐渐确立的中国花鸟画中成为重要的花卉题材，且当时国势隆盛，善画牡丹者众多，如冯绍正、边鸾、于锡、殷保容等。尤其是边鸾画牡丹“花色红淡、若浥雨疏风，光彩艳发”，“妙得生意，不失润泽”，以开折枝牡丹先河。其间牡丹在唐代人物画的进程中也同样得到了发展。五代时牡丹在著名的花鸟画家中得到极大繁荣，如后梁于兢，南唐徐熙、梅行思，前蜀黄筌、黄居宝、滕昌祐等。《宣和画谱》载：“黄筌的用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成；徐熙画以墨笔为之，殊草草，略施丹粉而已。”谚云“黄家富贵，徐熙野逸”。牡丹至宋代更加趋于书卷气，典章佳句频出，且栽培日盛。欧阳修《牡丹花品序》：“牡丹出丹州、延州，东出青州，南亦出越州，而出洛阳者，今为天下第一。”牡丹亦被更加推崇。由于院体画家众多，牡丹绘画技法日臻完善，“花之于牡丹芍药，必使之富贵”。以徐崇嗣、黄居寀、赵昌、赵佶等为主要代表画家，徐崇嗣的“没骨图”也从此而生。元代亦有赵孟頫、王冕、王渊、钱选等画家的牡丹图存世于今，文人画的兴起也直接影响着元代的牡丹画法。到了明代，出现了以吕纪、林良为代表的工整艳丽的牡丹画法，以陈淳、徐渭为代表的豪放、洒脱的牡丹画法，为折枝牡丹、没骨牡丹开创两路蹊径，强化

了牡丹之精神风采；同时还出现了以沈周、文徵明、唐寅等为代表的清雅文逸的牡丹画作品，极大地丰富了牡丹画创作风格与流派，为清代以及后世的牡丹画发展奠定了丰厚的基础。清代牡丹画家亦有两派，其一为正统写实派的恽寿平、郎世宁等人，其二为大写意风格的八大山人及扬州八怪中高凤翰、罗聘等诸家，以及其后的任伯年、吴昌硕皆是以写意笔墨表现牡丹的大家圣手。至近代，中国花鸟画中牡丹画的发展延续着明清风范同时也有较大的完善，写意牡丹画中杰出画家有齐白石、陈半丁等，工笔牡丹画的画家有于非闇、陈之佛、张大千等人。他们大多为艺术的通才大家，在涉猎中国画众多门类的过程中，对中国牡丹画的发展与传承取得了卓有成效的成就。新中国成立后，中国牡丹画得到了前所未有的发展，并使牡丹画赋予了新的风貌与意趣，如王雪涛、李苦禅、朱屺瞻、崔子范、俞致贞、刘力上等诸多画家为中国牡丹画发展起到了承前启后、继往开来的作用。由此，中国人民喜闻乐见深情爱慕的牡丹，在中国画家笔端绽放出异彩纷呈、绚烂夺目的光彩，成为诸多花鸟画家以及其他山水、人物等门类画家竞相表现的稳定题材。

昔日“金钗锦绣知多少，多是看花烂醉人”，而今更是“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。时逢改革开放，建设小康社会的盛世，“天下太平，牡丹始盛”，国泰民安，国运昌隆。

“牡丹终古是花王”，牡丹是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托。由于牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础，中国牡丹画在当今也得到了更加广泛的普及与发展，牡丹画作品也日益受到广大中国百姓的喜爱与推崇。全国各地涌现出众多的牡丹画家，尤其是生活在帝都花城洛阳的画家，他们得天独厚钟情挚爱着洛阳牡丹，对牡丹的研习与创作已成为一份日课，在继承传统、发展创新的过程中，自出机杼，使当下的中国牡丹绘画独特而丰富，亲和而富贵，以贴近大众审美风范的视角，呈现出不同风姿。各类各种的花形、花态，疏密相间，错落有致，蕴含着勃勃生机，赋彩明丽，枝条柔美，花叶茁壮，显示出绰约的仪态。

这次天津人民美术出版社策划、编辑的《中国牡丹画技法大全》丛书，正是反映出当前牡丹画创作的丰硕成果。所选画家们以其极具地域特色的绘画风格，以严谨丰富的绘画手法，展示出中国牡丹画的各种画法，可谓异彩纷呈，婀娜多姿。或欹或正，或率或工，或赋彩或染墨，可谓风神生动，意度堂堂。为广大美术爱好者学习中国牡丹画提供了详实的案头佳册，成为雅俗共赏、丰富多姿的普及性和鉴赏性的美术技法丛书。为中国花鸟画中的牡丹绘画增添了更为绚丽的国色精品，天香佳作。

乙酉年春日于洛阳香魁居

江辉代表作品《清风一入满庭香》(局部)

作者简介

江辉,河南洛阳人。1999年考入中央美术学院中国画花鸟助教研究生班。现为河南省美术家协会会员,洛阳美协理事,洛阳花鸟画艺术委员会秘书长,河南书画院画家,洛阳画院画师。就职于洛阳市图书馆。

1998年作品《无题》、《遗风》先后入选河南省展并获二、三等奖。1999年作品《题幽塘秋荷图》入选全国第九届美术作品展河南展区并获三等奖。2001年作品《幽塘秋荷图》入选第一届“中国美术金彩奖”并被收藏。2002年作品《骄阳》在“纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表六十周年”全国美展河南展区中获银奖。2003年作品《人物》入选第一届河南省中国画展。2004年作品《半缙花雨》入选2004年全国中国画展览,并入选全国第十届美术作品展河南省展区并获银奖;作品《雨竹》入选河南省书画院双年展;《无题2》入选第二届河南省中国画展并获佳作奖。作品还入选上海国际美术精品展。

多幅作品被中央美术学院、《河南日报》收藏。作品发表在《国画家》、《东方艺术》、《艺术状态》、《水墨生活》等多家专业刊物。出版有《工笔线描——曼陀罗》。

目录

自序(7)

工笔牡丹画的工具及材料(8)

牡丹的写生方法(9)

工笔牡丹的绘画方法(10)

牡丹花冠白描步骤(10)

牡丹花单瓣与复瓣形态(12)

牡丹花苞的着色过程(13)

半开牡丹的着色过程(14)

白牡丹的着色方法(15)

紫牡丹的着色方法(16)

单组叶的着色过程(18)

群组叶的着色过程(20)

牡丹花的叶芽和枝干的着色方法(22)

牡丹花蕊的结构与着色方法(23)

牡丹的品种(24)

红彩球(24)

醉杨妃(25)

姚黄(26)

豆绿(27)

金轮黄(28)

蓝海碧波(29)

魏紫(30)

夜光白(31)

荷包牡丹(32)

粉盘托桂(32)

牡丹画的构图(33)

白描之一(33)

白描之二(34)

白描之三(35)

工笔牡丹作品绘画步骤(36)

范图一(36)

范图二(38)

范图三(40)

工笔牡丹作品赏析(42)

清风朝露(42)

清风朝露(局部)(43)

玉雪春风图(44)

庭香斜倚(45)

丹花玉露图(46)

宋人小意(47)

碧玉春妍图(48)

春风拂槛露华浓(49)

宵倾清意图(50)

折枝小品(之一)(51)

折枝小品(之二)(52)

碧城绿妍图(53)

落尽残红始吐芳(54)

折枝小品(之三)(55)

富贵花香(56)

富贵花香(局部)(57)

霓裳含风(58)

霓裳含风(局部)(59)

花瀑溢香春意浓(局部)(60)

花瀑溢香春意浓(61)

春烟丹竹图(62)

春烟丹竹图(局部)(63)

清风一入满庭香(局部)(64)

自序

牡丹是造物至美地赋予人们的美好的自然产物。自古以来人们对牡丹具有情有独钟的审美心态，挚爱牡丹的娇艳高贵，风姿绰约。从古至今文人墨客，达官显贵就热衷于表达对牡丹富贵仪态的钟情，从诗词至书法绘画，以至民间工艺品上处处可见牡丹绰约的形象。政客们更是趋之若鹜地竞比各自的种类，在此风行之下使得由上至下阶层人士竞相栽植和培育牡丹的品种，以至现今经历历朝历代人们精心培育，现在的牡丹品种已近500种之多。全国各地到处引植牡丹之风盛行。世人皆爱牡丹的高贵怡然，艳丽风格。在文字表达上用“国色天香”、“富贵花香”等名词来体现出对于牡丹的钟爱。

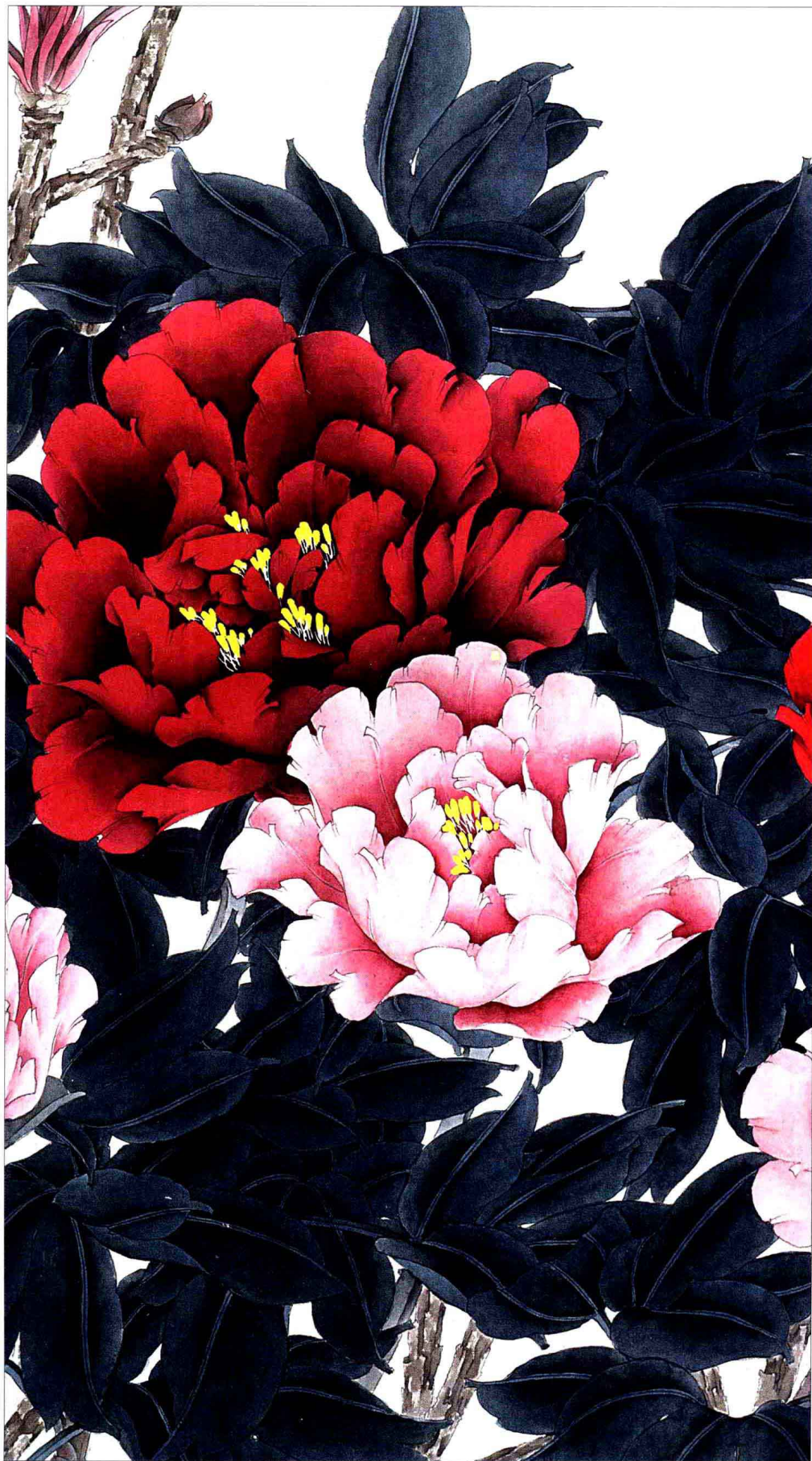
在中国绘画史上更有众多的名士雅客用笔去抒发对牡丹喜爱的情怀。五代、唐、宋画牡丹之风盛行，南唐徐熙，前蜀黄筌父子均为绘牡丹高手，堪称当时花鸟画

的顶尖之作。唐画家边鸾所画牡丹记载有“妙得生意，不失润泽”。宋代也涌现出一批画牡丹的名家，徐崇嗣、黄居寀、赵昌、易元吉、吴元瑜等皆为绘画牡丹高手。由元、明、清至近、当代，随着牡丹在中国的繁衍发展，画牡丹的妙手丹青辈出：钱选、赵孟頫、王冕、王渊、沈周、唐寅、徐渭、恽寿平、高凤翰、任伯年、吴昌硕、齐白石、张大千、陈半丁等名画家，均有不同技法描绘的牡丹之作名世。同时也丰富了中国花鸟画品种的绘画内容，做出了承前启后的贡献。

牡丹在中国绘画上有着雍容华贵的风貌，历代无数画家都有画作表现，其表现牡丹的技法形式各不相同，工笔、写意兼或有之。率性挥毫亦有，工整描绘亦有，总之都在画面中体现牡丹富贵依然的摇曳形态，已达到在绘画中对牡丹的艺术审美观。

工笔牡丹画的工具及材料

毛笔

1. 准备3~4枝羊毫笔(根据画面需要可备大、中、小三种白云笔)用于染色。其中一枝为着色,一枝为清水分染颜色。染水色和石色的笔要区分开。

2. 勾线笔,笔锋长的为佳,勾线笔宜采用笔锋长、笔群瘦的毛笔。

墨

墨锭为上,也可采用墨汁(方便快捷),但在使用时要加适量清水才能不渗不晕。

砚

初学者选购质地坚硬、光滑、发墨细匀的,一般青石砚即可。

宣纸

工笔画采用熟宣纸,有清水、冰雪、蝉衣、云母等种类,可根据不同效果,各人喜好选择。

颜料

中国画颜料分植物色和矿物色两种。

花青,用于画叶子时打底及调配其他颜色晕染用,是工笔牡丹中最重要的材料之一。

藤黄,用途广泛,也是最重要的颜料之一。

胭脂,暗冷色系,用于染紫红色的花或萼、茎、芽等部位。

石青,可用于渲染蓝牡丹,点苔,产生厚重之感。

石绿,多用于渲染叶的托色。

朱砂、朱磠,色艳而不俗,用于晕染红花,也常调和其他暖色系使用。

赭石,调和其他颜色用于染枝干及暖色花系。

洋红,也称曙红,多用于染紫色、粉红色的花冠。

牡丹的写生方法

1. 在写生中了解掌握牡丹的生长规律及特性，同时联系掌握勾线的基本功与表现力，并通过写生收集素材，为创作积累经验。

2. 选择饱满，动态大的，外形不规则，疏密、大小差异的牡丹为写生对象。同时注意写生牡丹的选择角度。

3. 画花的基本方法是先从花冠最前面的一个花瓣画起。然后依次向外，向后推画。注意写生时第一个花瓣很关键，决定了花冠的大小、位置、走向。

4. 收集完整的牡丹形象资料，包括花、冠、蕾、叶、干，动态的形态。

5. 写生时整理局部的花、叶等资料，在以后的创作中根据需要再整理。

6. 把握写生牡丹的大势资料，以便以后在创作构图上提供素材。

7. 写生时要注意花瓣的聚心和相交部分的结构以及花、叶、茎、干之间的穿插。

8. 画法：首先用勾线笔在熟宣纸上过墨稿，墨色要淡，浓者使线条呆板，不便后期渲染颜色，注意花瓣的开合，转折的起笔、收笔，叶子运线的流畅和翻转变，及枝干的苍劲用笔。

工笔牡丹着色的几种常用染法：平涂法、晕染法（也称渲染法）、烘染法、染粉法、反衬法、点蕊法，普遍运用的是晕染法。（两枝笔，一着色笔，一清水笔，由画面所描画的暗部开始，向亮部由深至浅逐渐晕染，掌握好色彩的自然过渡。）

在牡丹勾墨稿上先局部分染，一花瓣、一叶地分染，然后再统染，这时要把握画面的整体关系、层次及所画的花与花之间，叶与叶之间的前后浓淡关系。最后要把握整幅画面所要追求的色彩基调，或提色或洗色，达到完整的画面效果。

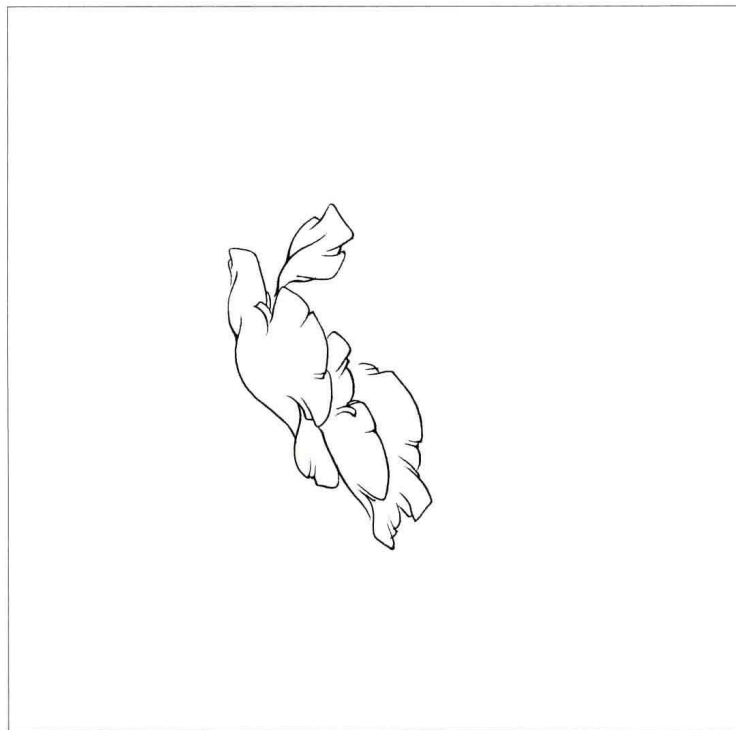
另外，临摹优秀的牡丹作品是学画牡丹的好方法，是继承前人，掌握前人经验的捷径。要做到选择优秀的范本，充分研究和理解所临摹的牡丹范本，并针对同一范本多次练习，掌握其步骤方法。

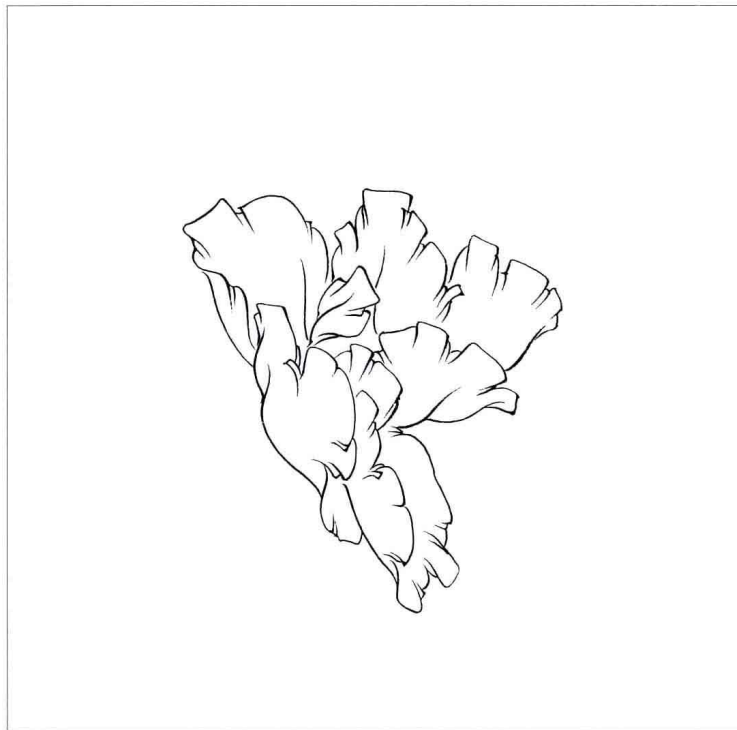
工笔牡丹的绘画方法

牡丹花冠白描步骤

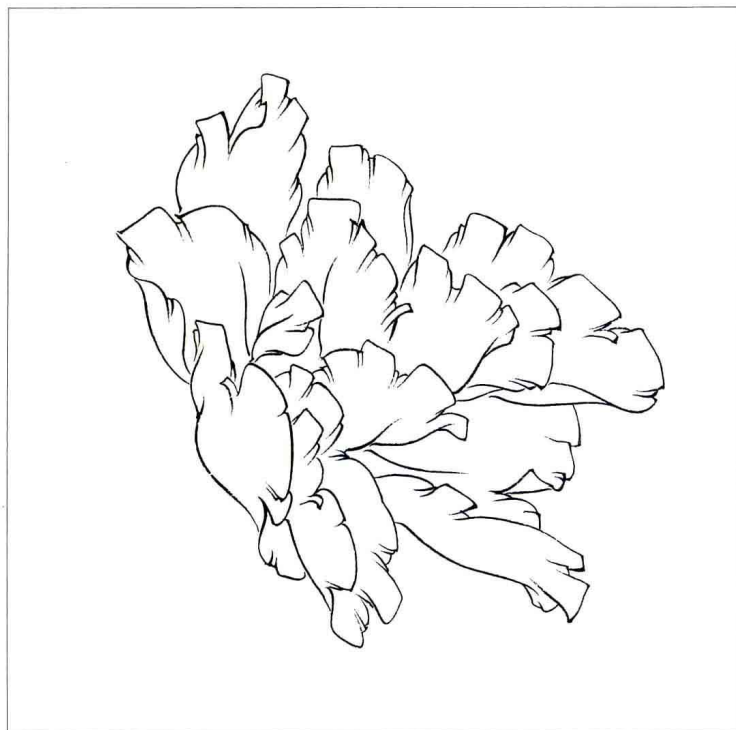
1. 从最前面的一瓣起笔。2. 向后面花瓣逐渐推进。3. 把花头形状的部分画完。4. 画外层背起部分，依然从前面的画起。5. 完成所有的花瓣，点花蕊。完成牡丹花的造型。

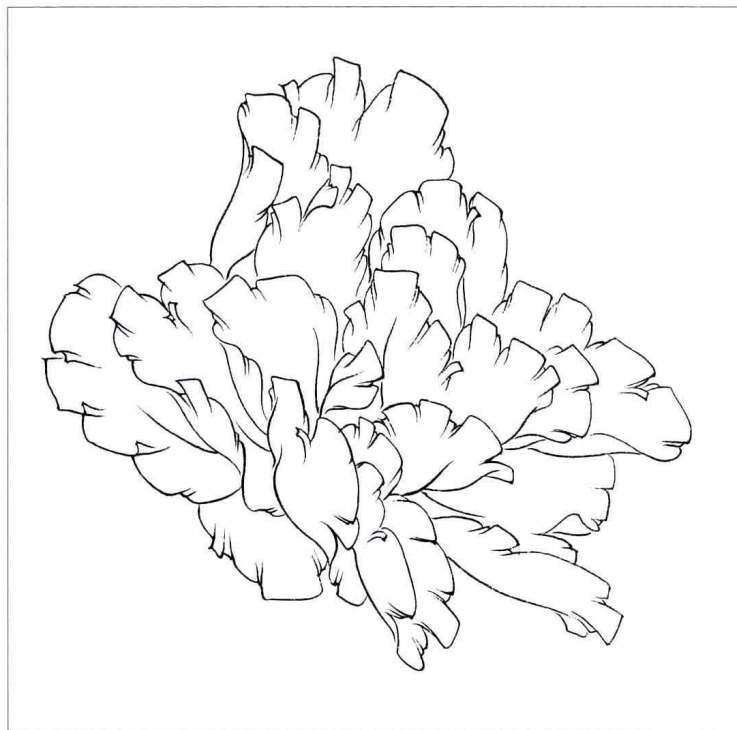
1

2

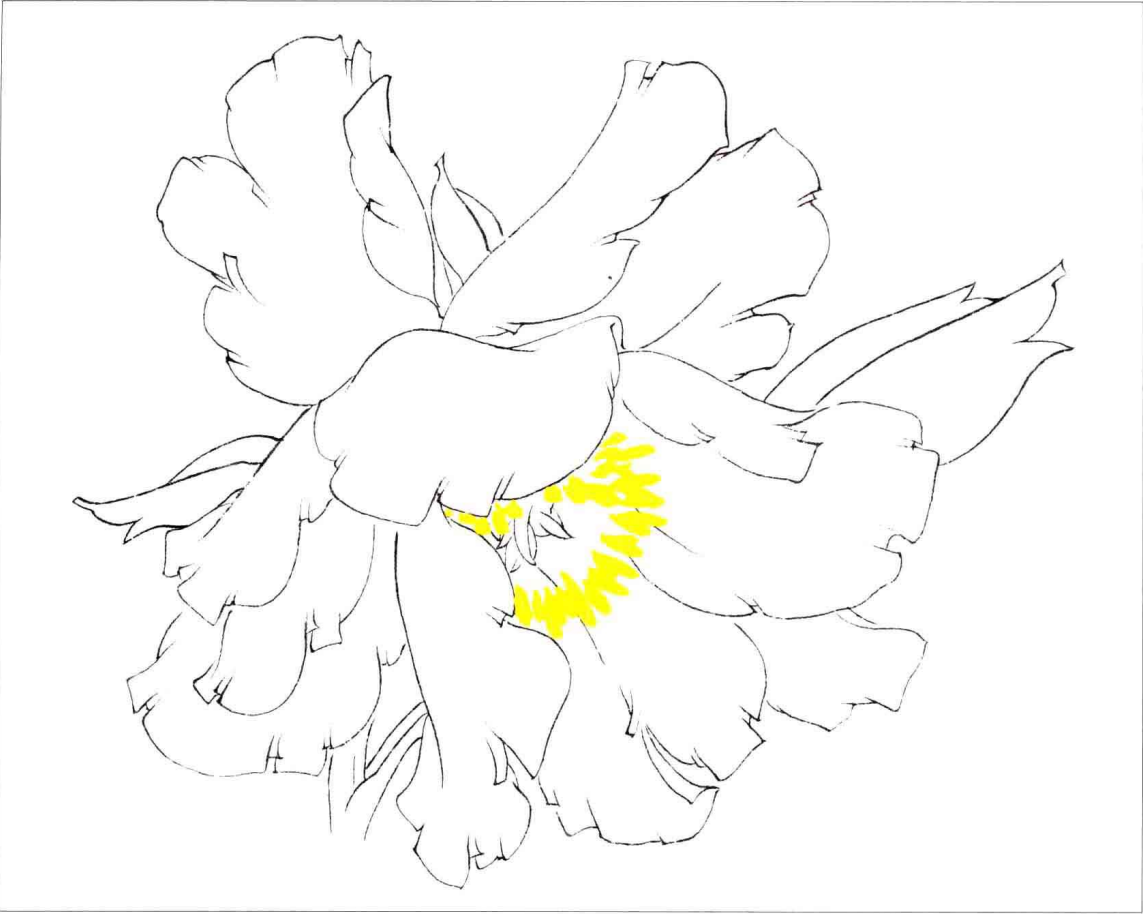
3

4

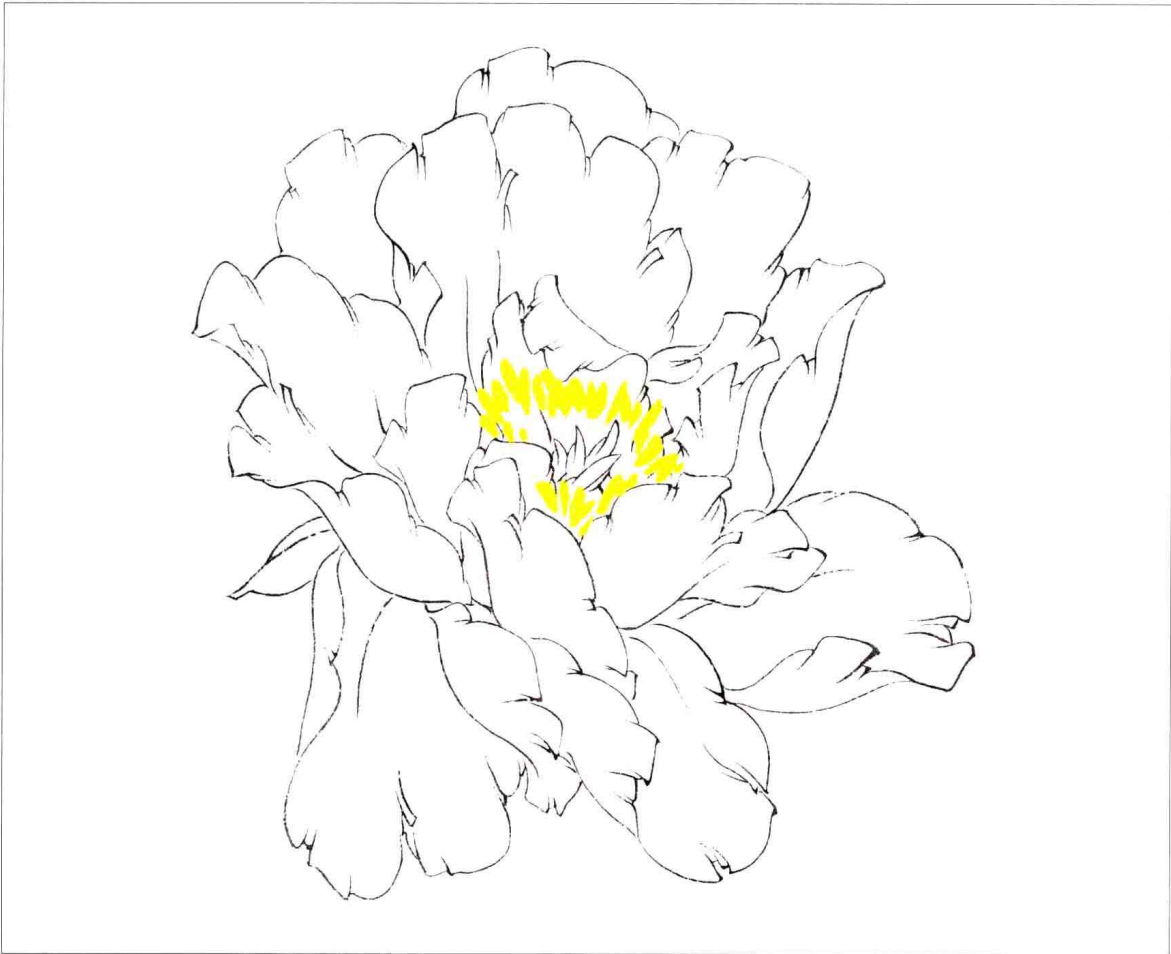

牡丹花单瓣与复瓣形态

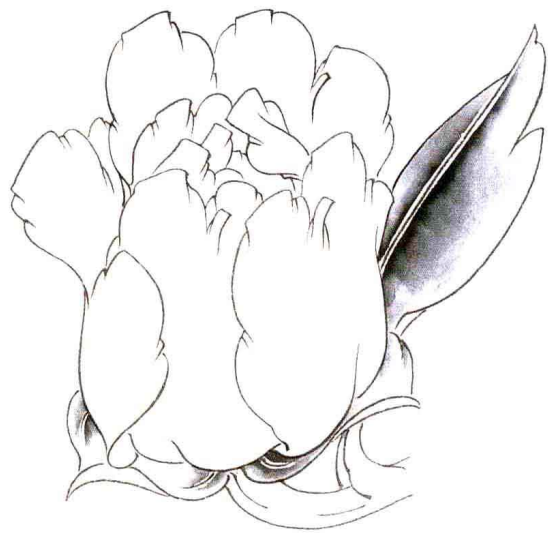
单瓣形

复瓣形

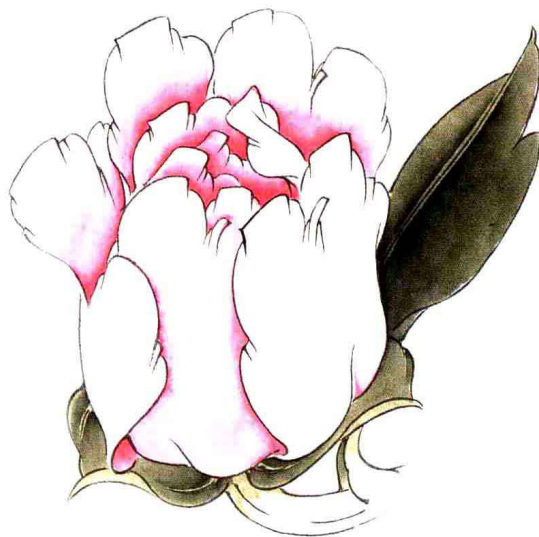

牡丹花苞的着色过程

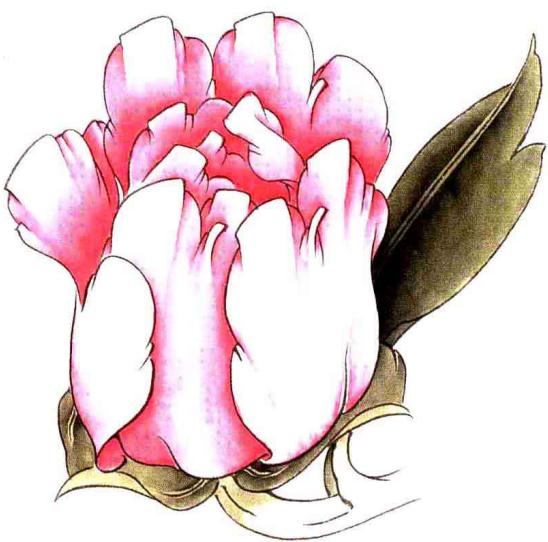
1. 淡墨勾花苞。
2. 用淡曙红或胭脂由花苞根部向尖部分染，颜色晕染要淡而均匀。
3. 纸背面平涂白粉。用淡曙红或胭脂提染花瓣尖部的褶皱。
4. 用淡白粉色由花瓣尖向根部提染。

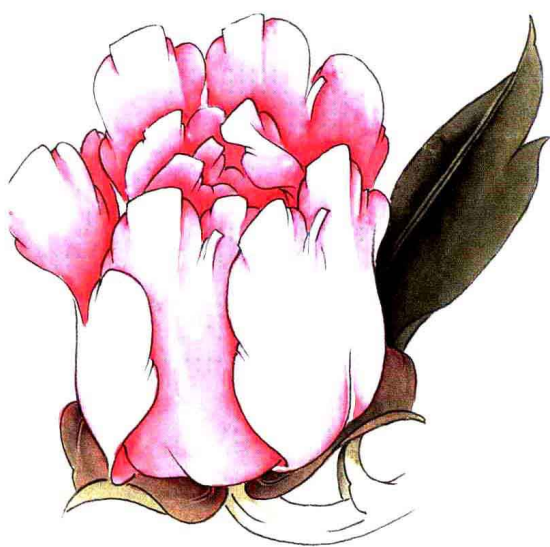
1

2

3

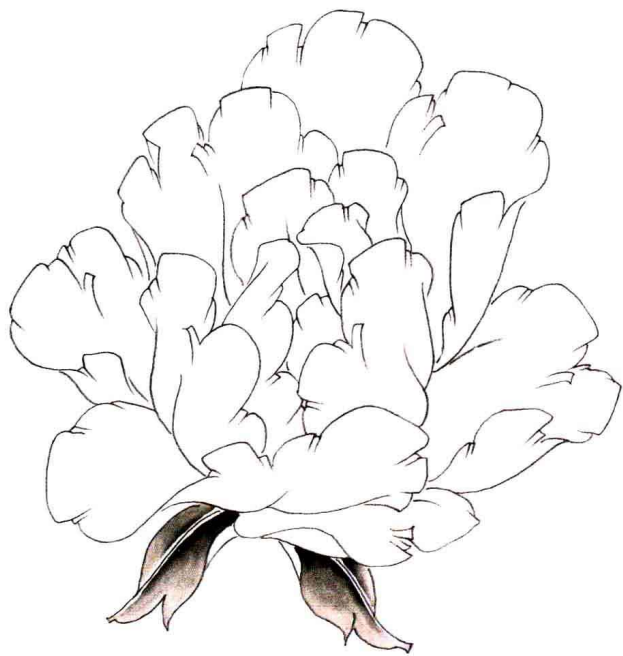

4

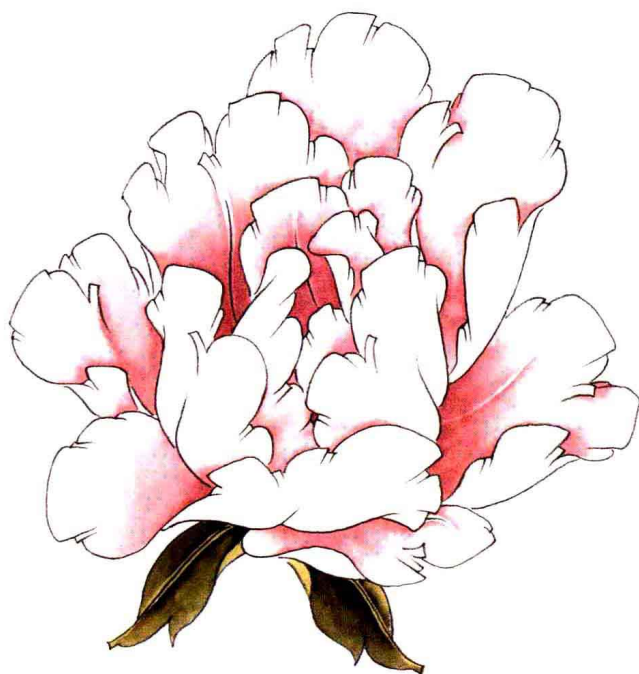
半开牡丹的着色过程

半开牡丹着色过程同花苞着色过程。

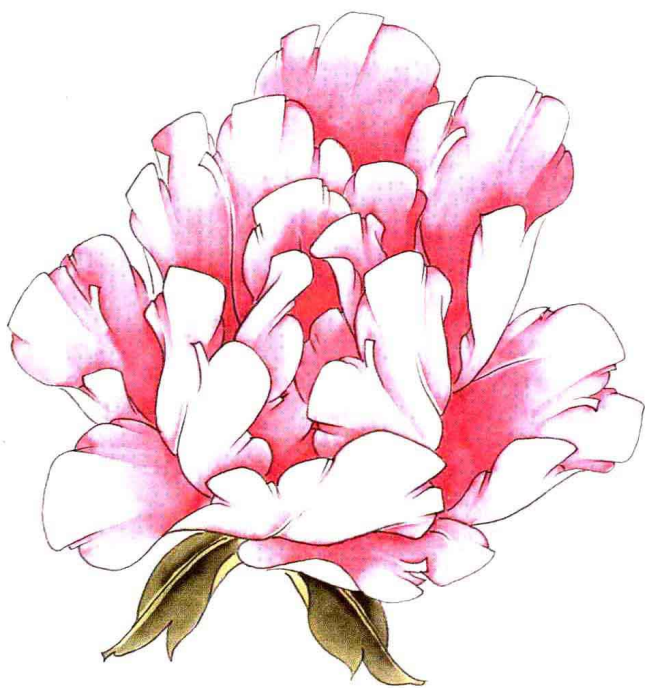
花瓣染色完毕后，以雌蕊为中心用藤黄加少许白，调匀点雄蕊。

1

2

3

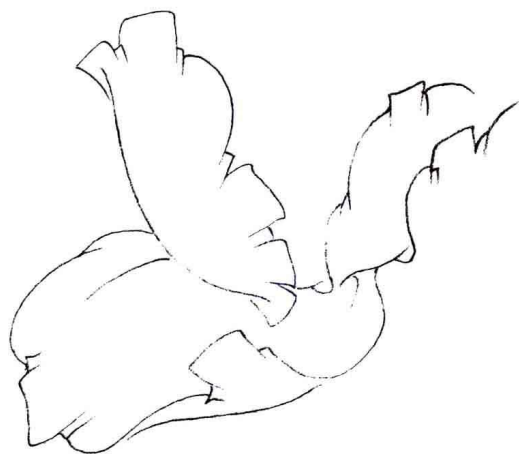
4

白牡丹的着色方法

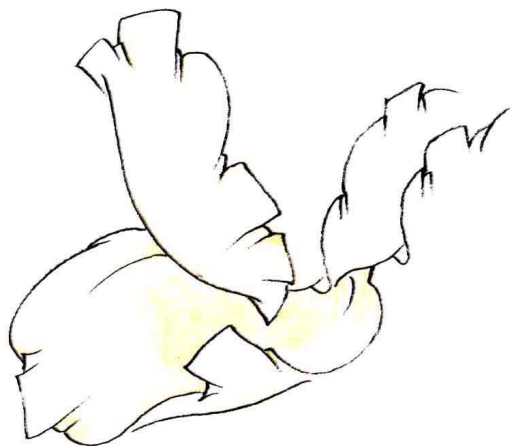
1. 淡墨勾线。
2. 平涂薄白粉水。
3. 芽绿分染（藤黄，墨加赭石调制）由花瓣根部向花瓣尖晕染。
4. 整朵花按1~3步骤完后，在熟宣纸背面平涂较厚的白粉起托底作用。用白粉由花瓣尖部向花瓣根部提染，由浓渐淡，完成。以雌蕊为中心用藤黄加少许白，调匀点雄蕊。

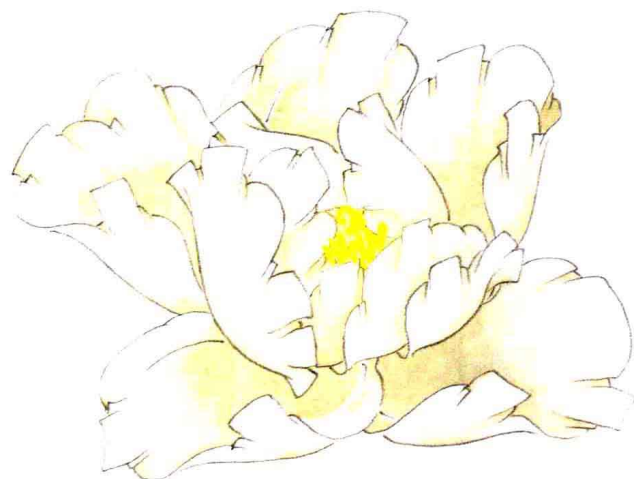
1

2

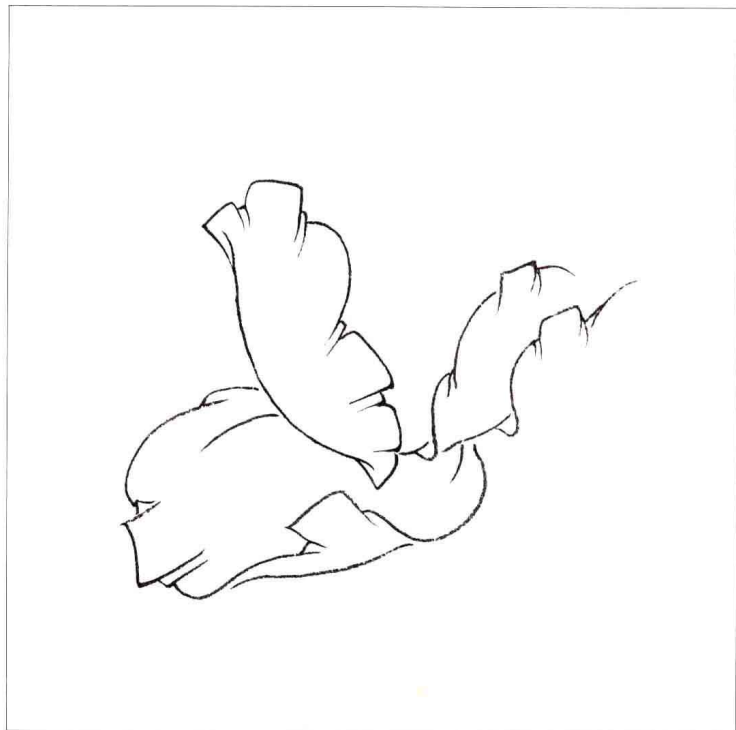
3

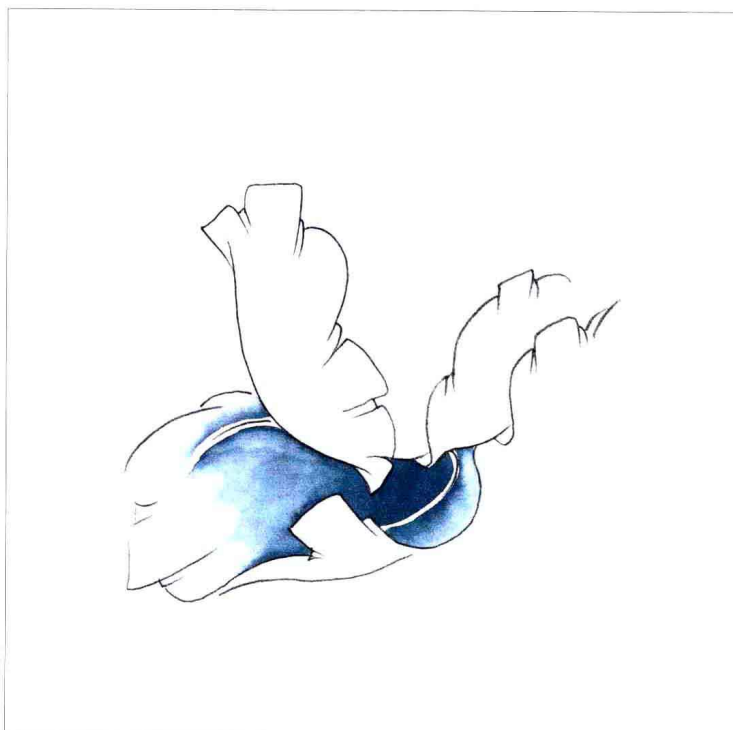
4

紫牡丹的着色方法

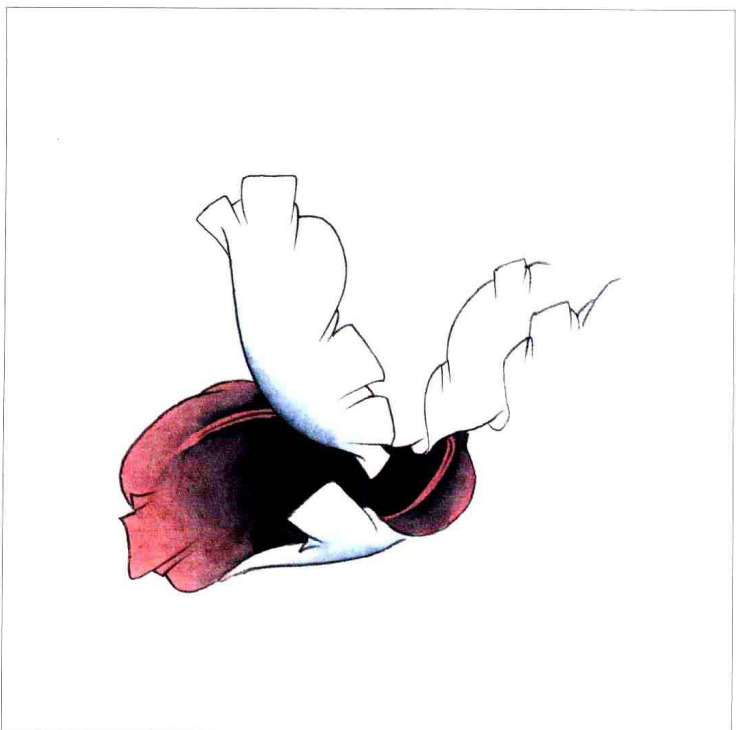
1. 重墨勾线。
 2. 用花青色分染打底。由花瓣根部向花瓣尖部晕染，正瓣色重，反瓣色浅。
 3. 用胭脂色分染正面花瓣，纸反面平涂淡胭脂色。
 4. 用浅胭脂色分染反瓣花。
 5. 用白粉提染反花瓣。
 6. 按1~5步骤完成整朵花的着色。
- 花瓣染色完毕后，以雌蕊为中心用藤黄加少许白，调匀点雄蕊。

1

2

3

4