

ZHONGGUOHUAJIFA
中国画技法

史红梅 绘

工

笔

牡

丹

荷

花

画

法

天津杨柳青画社

史红梅

史红梅，1970年生，河北省清苑县人。河北省美术家协会会员，二级美术师。1988年师从著名画家苏宇光先生。1992年考入北京画院研修班，入王庆昇画室研修工笔花鸟画。其作品多次参加国家级美展并获奖，三次参加中国艺术博览会。2006年在北京举办“史红梅工笔艺术展”，2006年、2009年两次在保定举办“青年画家史红梅画展”，出版有《工笔牡丹画法（二）》。

图书在版编目（C I P）数据

工笔牡丹荷花画法/史红梅绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2010.6
(中国画技法)
ISBN 978-7-80738-577-6
I. ①工… II. ①史… III. ①牡丹—工笔画: 花卉画—技法(美术) ②荷花—工笔画: 花卉画—技法(美术)
IV. ①J212.27
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第101748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>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 北京天成印务有限责任公司
开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-577-6
2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷
印数: 1—4000册 定价: 28元

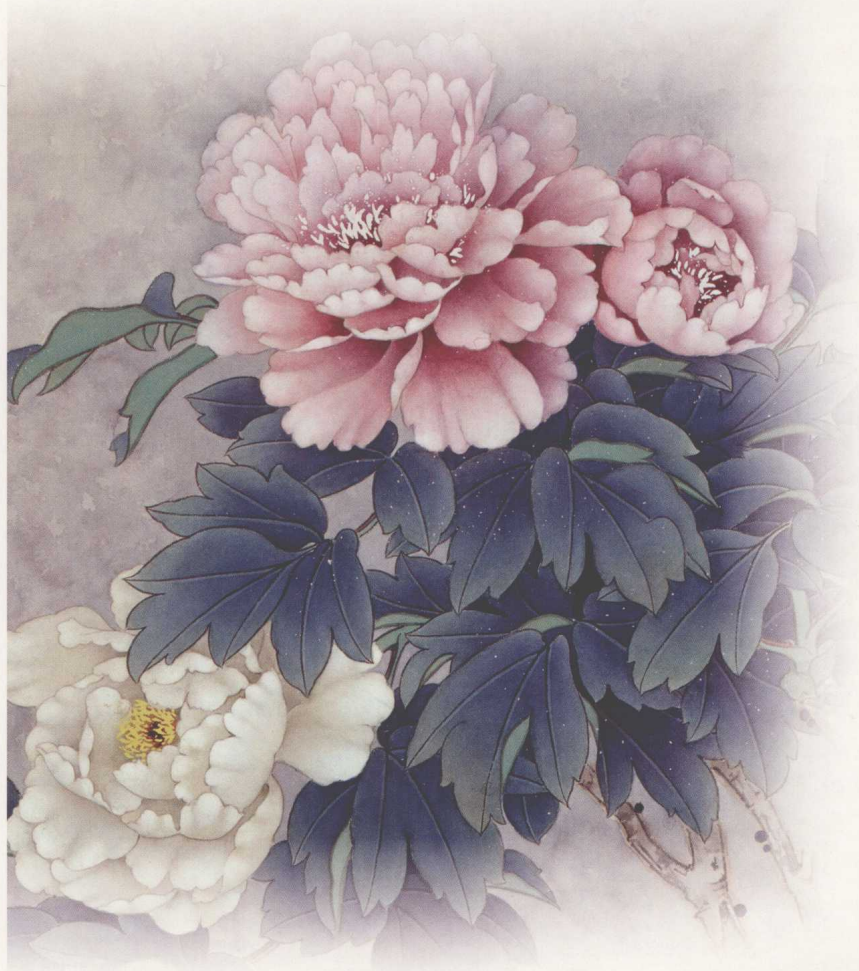
市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

前言

牡丹在中国被尊为花王。早在《诗经》中已有关于牡丹的记载，牡丹的栽培历史自然更长。秦汉时，牡丹已记入药物学名著《神农本草经》；隋时，牡丹作为观赏花卉植入皇家园林；唐代，培育出各色牡丹；宋朝，出现重瓣、起楼牡丹；新中国成立后，尤其是改革开放以来，牡丹品种改良栽培发展较快，现在山东省菏泽种植面积达5万亩，品种600多个；河南省洛阳牡丹培育出完全墨黑的“黑桃皇后”等6个新品种，共计1036个品种。人们赏牡丹、画牡丹的热潮空前，每年当牡丹花开时节，动京城，动神州，动五洲。

中华民族自古对牡丹情有独钟，因为牡丹花朵硕大、花姿瑞丽、端庄大气、清香四溢，人们把她视为荣华富贵、吉祥平安的象征，所以把牡丹花带在头上，绣在衣上，雕刻在房屋和亭台楼阁上，写进诗文里，流传千年而不衰，“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”成为千古绝句。更有丹青妙手创作出不少传神的牡丹画作，给人以美的享受，又使人憧憬着美好未来。

古往今来，画牡丹的丹青高手如云。据《嘉话录》载，我国最早画牡丹的是南北朝时北齐的杨子华。五代的滕昌佑、徐熙画牡丹造诣颇佳，宋代牡丹画则气韵生动。清代牡丹画名家辈出，其中恽南田的牡丹清新淡雅，张兆祥的《五色牡丹》成绩卓然。解放后，画牡丹的大家云集，著名画家于非闇画牡丹重笔浓彩，蜚声画坛。如今更是百家争鸣，各领风骚。著名画家王庆昇先生画的牡丹大气庄重、雍容华贵，正好反映了我国泱泱大国繁荣昌盛、国泰民安的盛世盛景，因而倍受推崇。

荷花，又叫莲花，芙蓉，被誉为中国十大名花之一。

大约一亿零四千五百年前，荷花就已经存在，赢得了“活化石”的美誉。大约七千年前，在浙江省余姚县罗江村河姆渡遗址的沼泽里，已有人类栽培荷花的遗迹。在殷周时代，人们称荷花为芙蕖。《诗经》也有荷花的记载：“山有扶芮，隰有荷华。”屈原在《离骚》中也写到：“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。”芙蓉是荷花的别名，原意是指荷花盛开，此起彼伏之意。后来，发展到比喻人的美貌、仪容，如：“芙蓉如面柳如眉”（白居易句），“芙蓉向脸两边开”（王昌龄句）。荷花的别名莲花是佛教传入中国后使用的，因形态而命名，明代李时珍说：“莲者连也，花实相连而生也。”

中国荷花逾越几千年，到今天，呈现品种翻新、花色缤纷之势，真可谓前无古人。

荷花是和平、和谐、圣洁、幸福的象征。“莲”和“连”谐音，中国年画中常有“莲鱼图”和“胖童骑鱼执莲图”，题款均是“连年有余”，过年贴在墙上，一图喜气，二盼年终有剩余，表达了百姓追求美好生活的理想。荷花出淤泥而不染，洁白无瑕的高尚品质，激励自己洁身自好。“荷”与“和”谐音，中华优秀传统文化中经常以荷花作为和平、和谐、合作的象征。弘扬中华民族“和”文化，对促进祖国统一，构建和谐社会与和谐世界都有重要意义。

在我国的绘画史中，荷花的艺术精品丰富多彩。最著名的是南宋画院吴炳的《出水芙蓉》，画面生动、细致、清新脱俗。明代张子政的《芙蓉鸳鸯图》，清代陈书的《荷花》和任伯年的《荷花鸳鸯图》，民国时谢稚柳的《荷雀图》等，都是画荷名作。近代，尤以张大千画荷为佳，其艺术造诣炉火纯青，形成了驰名中外的“大千荷”。现代画家黄永玉，画荷大气磅礴有神韵；贾广健画荷如临荷塘，别有一番情趣，他们都是画荷的高手。

步骤一

因花色淡，用淡墨勾花，叶子用重墨，叶的主筋线宜挺拔有力，叶的边缘线宜实宜曲。

步骤二

叶子用淡墨打底，第一遍墨色要淡，留出水线。花用藤黄加少许赭石和少许花青调成的牙黄色分染花瓣，用白粉提花的边缘。

步骤三

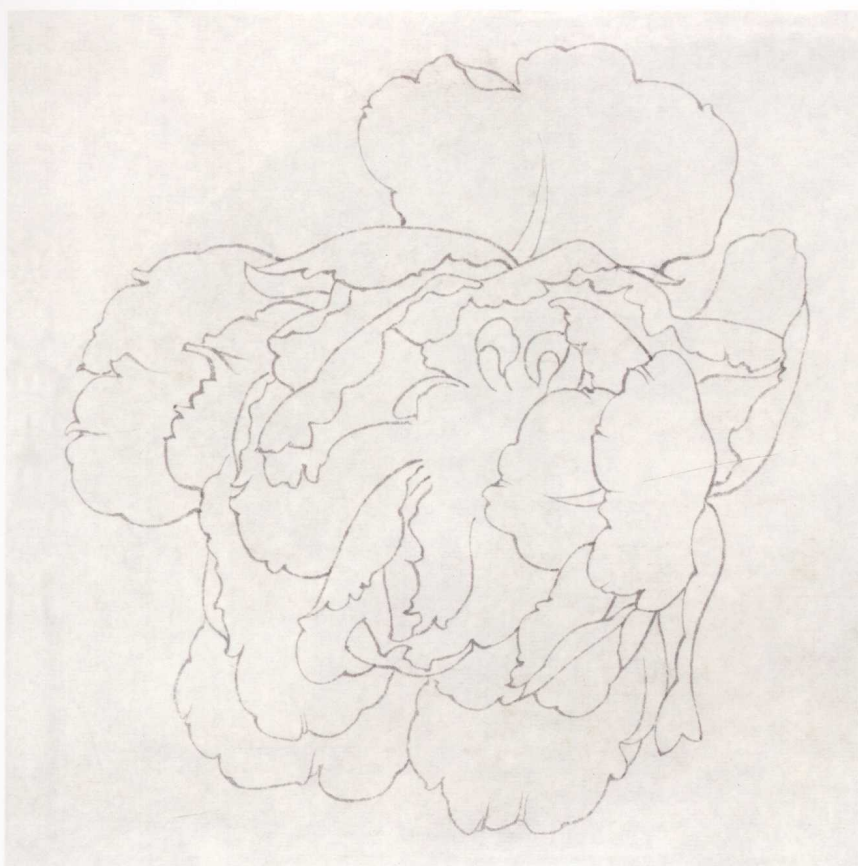
叶子用淡墨分染，要把叶子的层次分染出来。花用牙黄色分染两次，再用藤黄加少许花青的黄色分染一遍正花瓣。蕊，用胭脂加少许花青，要浓些，点出花的雌蕊。干后，用胭脂色罩一下雌蕊周围，并用胭脂在几个花瓣上点染一下，使之色彩丰富。

步骤四

叶子用草绿加少许赭石的绿色罩染，叶子的反面也罩染些色，还有花的茎。然后，反叶用赭石提一下。花用藤黄加赭石（赭石多些）调成赭黄色，把花的根部提一下，干后用水把花洗一下，使之色润。最后用白粉把花的亮部再提一下，用花青把后面的花瓣罩染一下，然后再用花青把花周围染一下，以托出花来。蕊，用浓白粉按花蕊的生长规律点好，干后用胭脂色染一下蕊。最后，题字、盖章。

牡丹花头画法

步骤一

用淡墨勾花，勾花瓣时，边缘线宜实宜波，转折线宜光宜弧，波折线宜虚宜弧。

步骤二

用藤黄加少许赭石和少许花青调成的牙黄色分染花瓣，用白粉提花瓣边缘。

步骤三

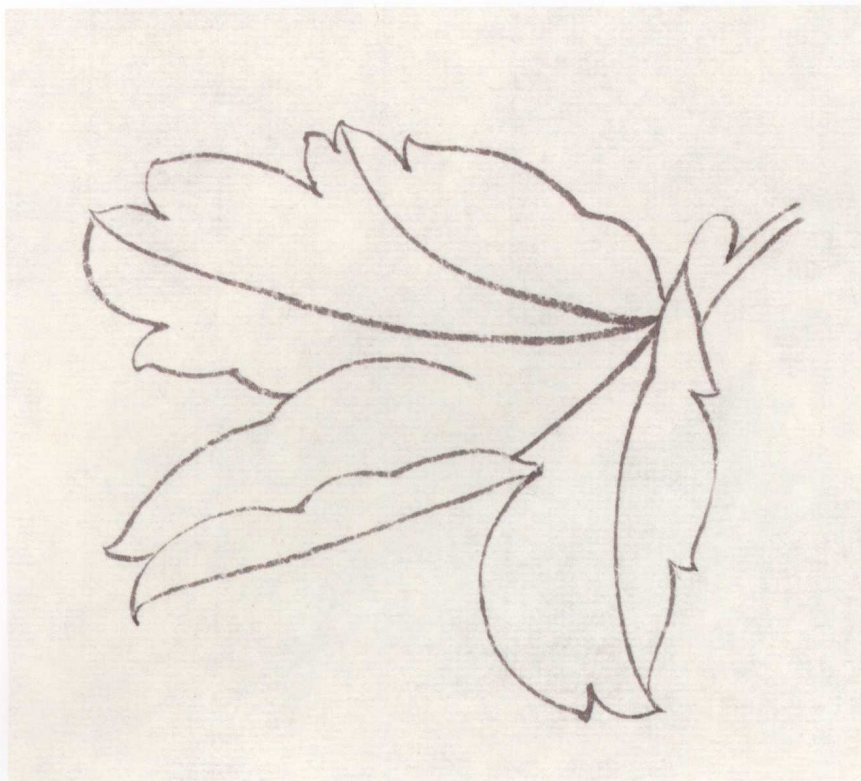
用牙黄色再分染两次花瓣，再用藤黄加少许花青调成的黄色分染一次正瓣，分染面积要大些，可到花瓣的边缘。用白粉提蕊，用浓些的胭脂加少许花青调成的深红色点出雌蕊。干后用胭脂色罩一下雌蕊周围，并用胭脂在几个花瓣上点染一下，使花的色彩丰富一些。

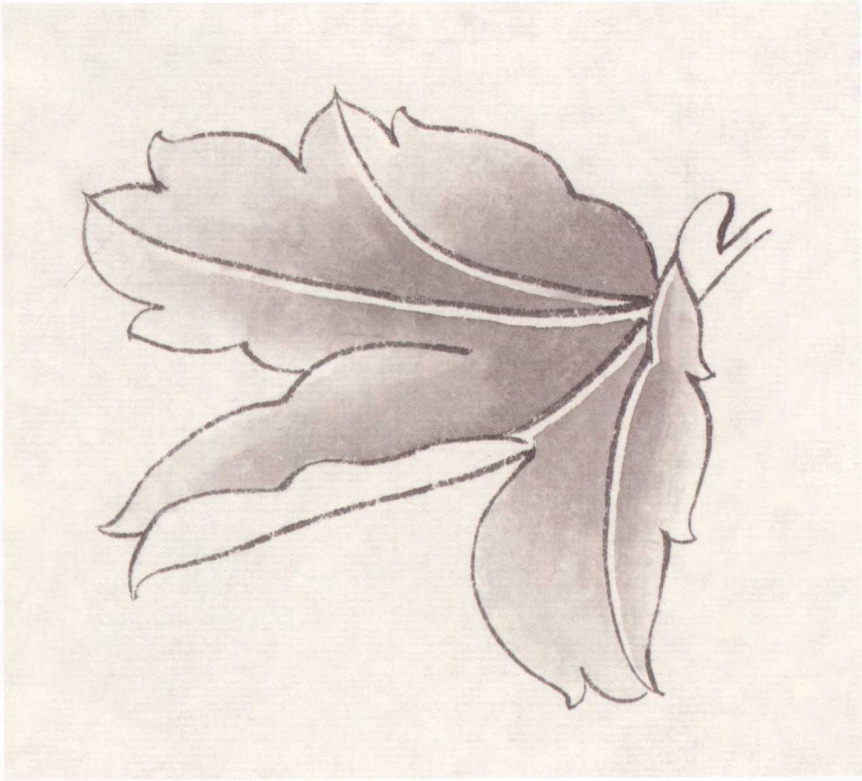
步骤四

花用赭石加少许黄调成的赭黄色把根部提一下，干后用水把花洗一下，使之色润，最后用白粉把花的亮部再提一下，用花青把后面的花瓣罩一下即可。蕊，用浓白粉按花蕊的生长规律点好，干后用胭脂色染一下，托出蕊的立体感。

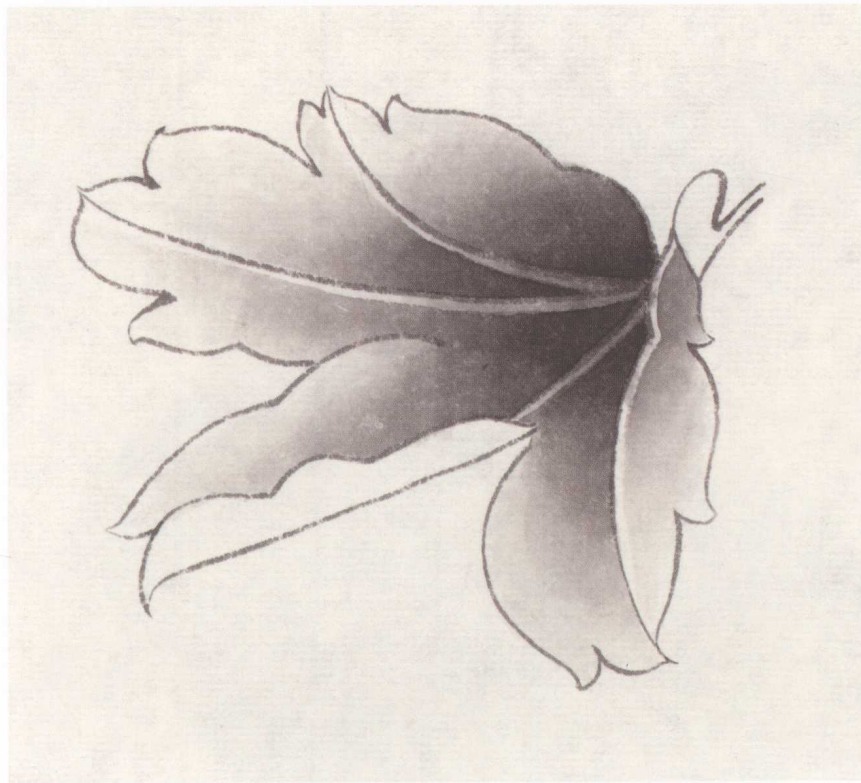
牡丹花叶画法

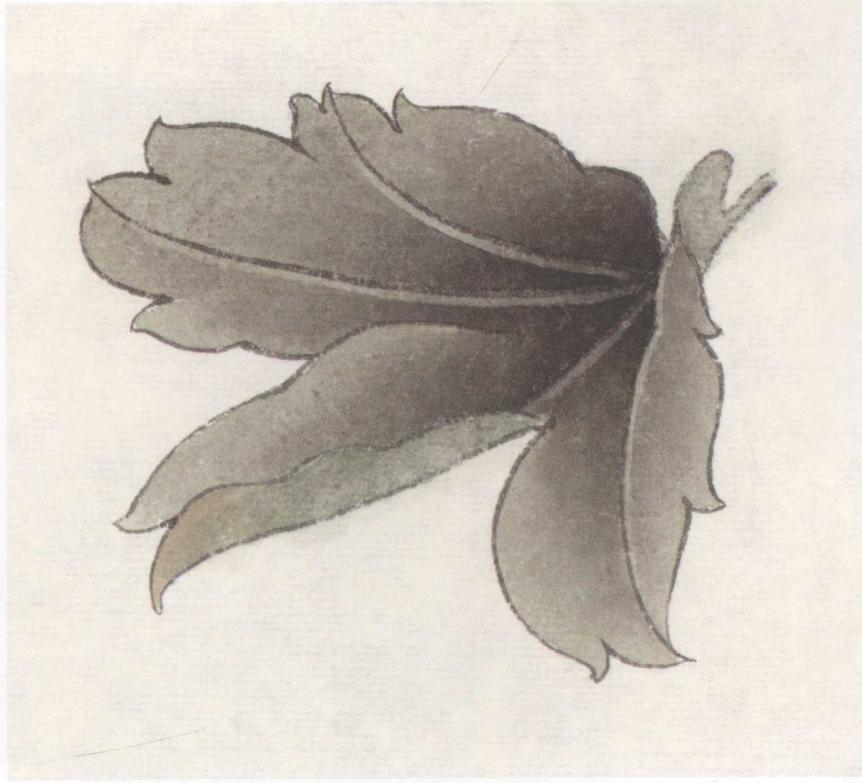
步骤一
用重墨勾线。

步骤二
用淡墨打底，第一遍墨色要淡，留出水线。

步骤三
用淡墨分染，也就是把叶子的层次分染出来，最后用墨把水线压一压，使之不明显。

步骤四
用草绿加赭石调成的绿色罩染叶子、茎，正面、反面都罩染，反叶用赭石提一下。

步骤一

用淡墨勾出花头和莲蓬，用重墨勾出叶子和叶柄，用中墨勾嫩叶，用笔要流畅，顿挫分明，刚柔相济。

步骤二

用花青分染叶子，要留出水线。花，用曙红从花瓣尖向下分染，用牙黄从根部向上分染，在一个花瓣内同时进行，此为接染，然后提白粉。

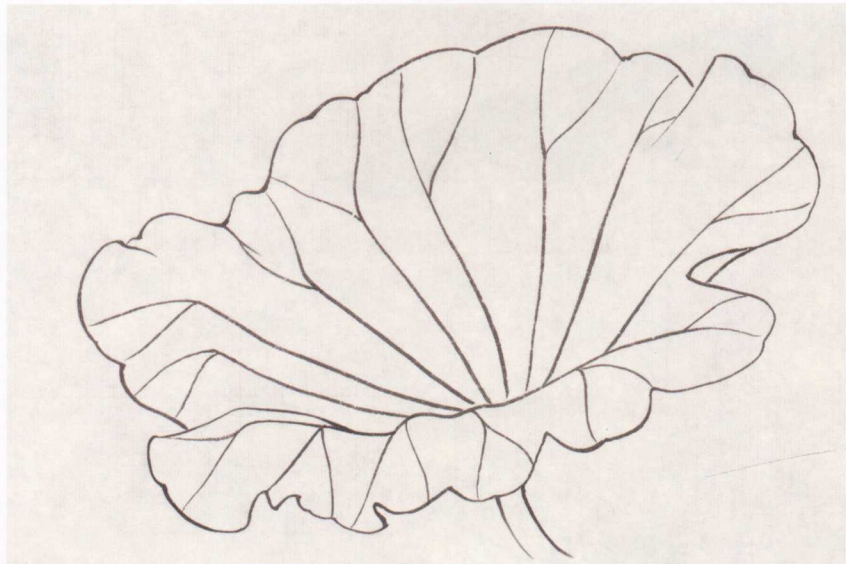
步骤三

用淡花青多次分染叶子，至色足，再用花青把水线压一下。花，用曙红和牙黄再接染两、三遍，反瓣要深些。

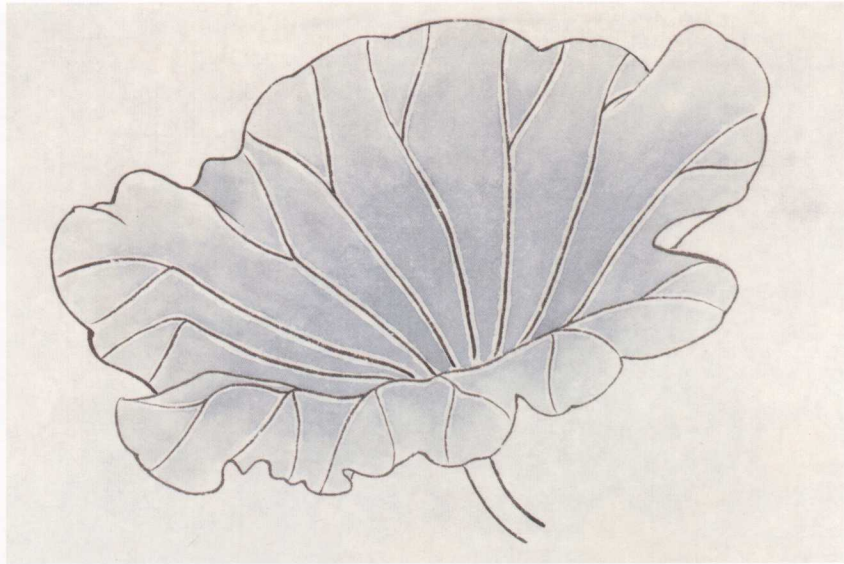

步骤四

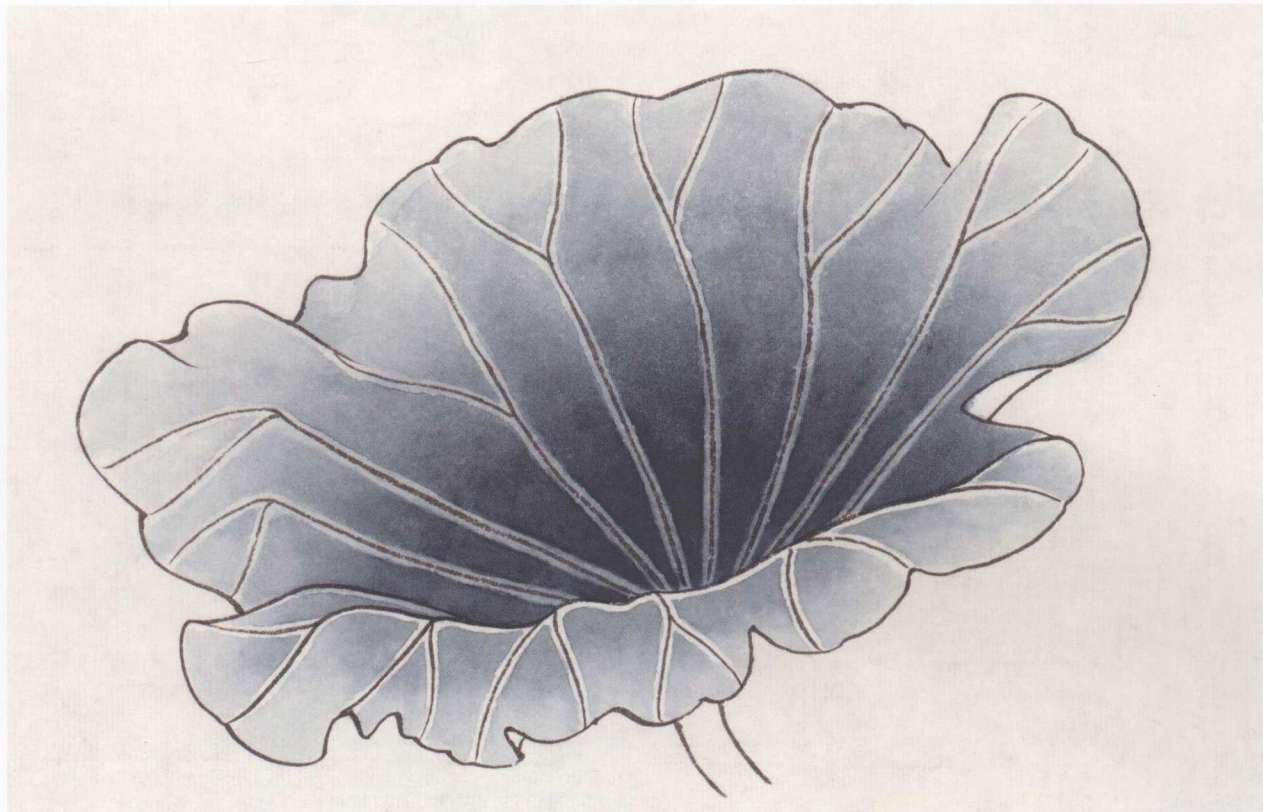
叶子，用草绿罩染叶子和叶柄，用偏黄一点的草绿染嫩叶，叶子正面罩头青和二绿，反叶、叶柄、嫩叶罩染四绿，嫩叶用胭脂提一下，叶柄用草绿点上刺花。用藤黄加花青（少许）调成的黄色再分染一遍。用水洗一下花头。最后用白粉提一下。用淡胭脂色勾花瓣和花苞，用二绿加藤黄调成翠绿色画莲蓬，用浓白粉加藤黄调成黄白色点莲蓬上的柱头，用桔黄色画出花药。浓白粉点蕊，用花青稍压一下下面的花瓣，然后用花青加少许藤黄、胭脂，染一下水即可。最后题款，盖章。

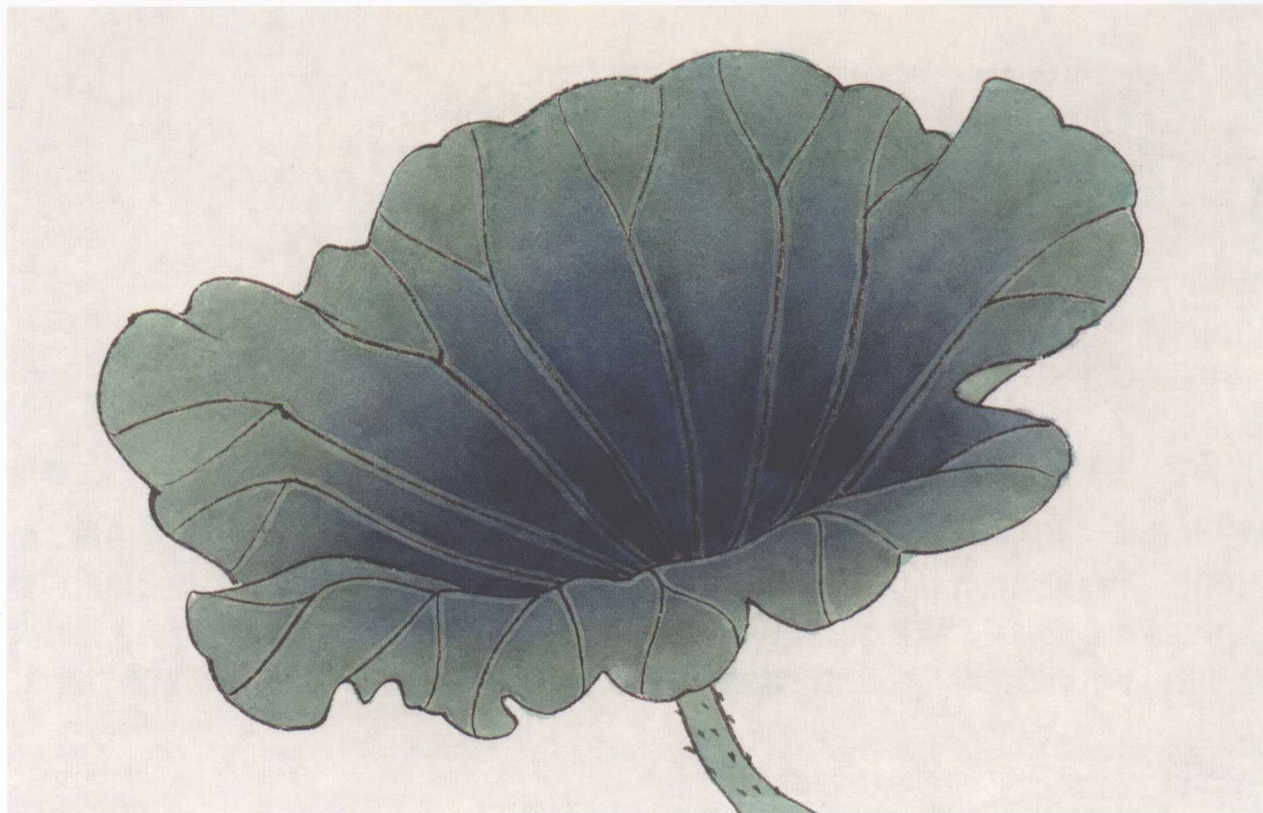
步骤一
用重墨勾荷叶。

步骤二
用淡花青分染荷叶，留出水线。

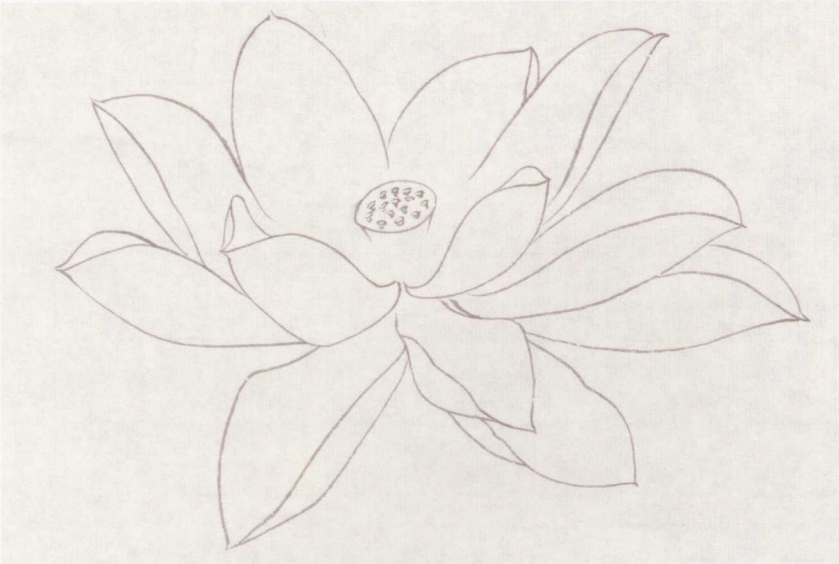

步骤三
用淡花青多次分染，色足。

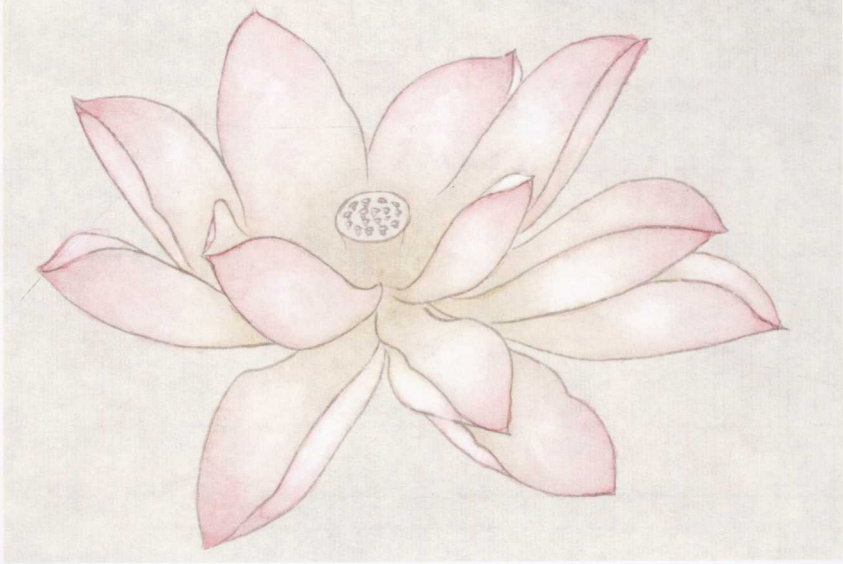
步骤四
用花青加藤黄调成的草绿罩染荷叶、叶柄，再用头青从荷叶根部，用二绿从边缘接染，头青染的多些，用四绿罩染叶柄，并用草绿点刺。

荷花花头画法

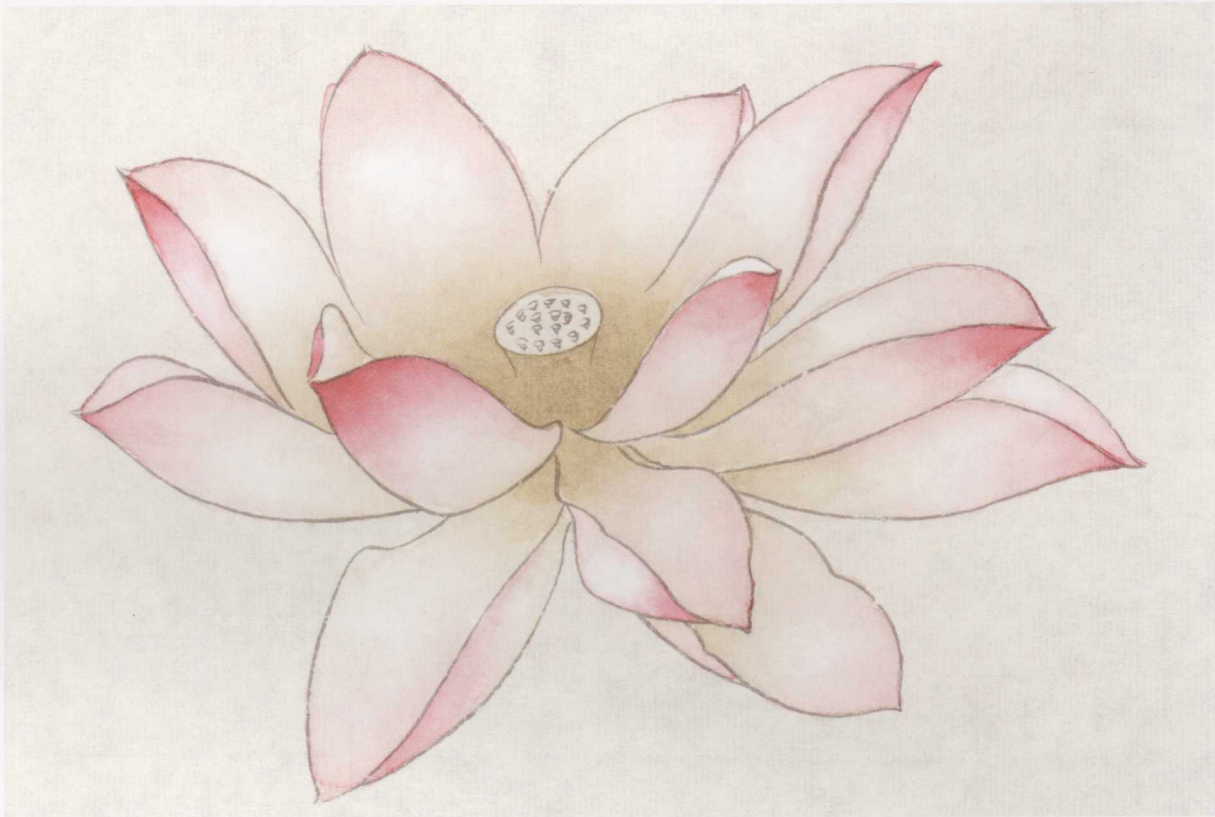
步骤一

用淡墨勾花和莲蓬，用笔要流畅、舒展。

步骤二

用曙红和牙黄接染花瓣，用白粉提花瓣。

步骤三

用曙红和牙黄接染两、三遍，反瓣要曙红深些，再用藤黄加少许花青调成的黄色分染一下花瓣根部。

步骤四

用水洗一下花头，最后用白粉提一下。用淡胭脂勾花，用二绿加藤黄调成的翠绿色画莲蓬中间，边用黄色。用浓白粉加藤黄调成的黄白色点莲蓬上的柱头，用深桔黄色画出花药，浓白粉点蕊。用花青稍压一下下面的花瓣。

浓荫凉夏（局部）

瑶池素艳

史红梅丁亥年画

浓荫凉夏