

养心斋

速成
描摹画谱

工笔牡丹

王德舜工作室
编绘

精心打造
信心倍增

全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

附赠大幅白描画稿

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

春光灿烂

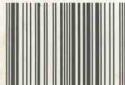
国色飘香

春风得意富貴白頭

责任编辑 曹奇峽 毛晓剑
封面设计 王 主
版式设计 王 主
审 读 冯保善
责任校对 刁海裕
责任监印 黄 炜

ISBN 7-5344-1997-2

9 787534 419973 >
凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

图书在版编目(CIP)数据

养心斋速成描摹画谱. 1. 工笔牡丹 / 王德舜工作室
编绘. —南京: 江苏美术出版社, 2005. 11
ISBN 7-5344-1997-2

I. 养... II. ①王... ②魏... 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100484号

本册定价
12元

养心斋速成描摹画谱·工笔牡丹

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210000)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华印刷厂
印 刷 江苏中印印刷厂
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 8 插页 4
版 次 2005年11月第1版 2005年11月第1次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-1997-2/J · 1859
总 定 价 48.00元(全套共4册)

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号八楼 邮编 210009
营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

王德舜工作室 主创人员介绍

左为魏鸿蕴，右为王德舜

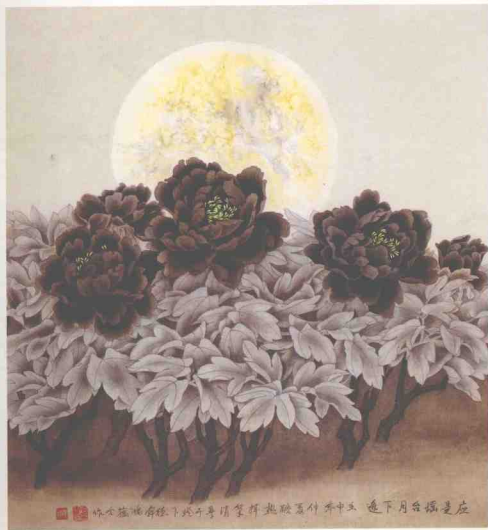
王德舜，1941年生于南京，江苏省美术家协会会员，南京市美术家协会会员，南京雕塑壁画研究会副会长，南京电子职工大学美术专业顾问、教授。

魏鸿蕴，1943年生于黑龙江省同江市，1966年毕业于哈尔滨师范学院艺术系，南京教育学院美术系（晓庄学院）教授。

中西兼长，作品曾多次参加国内外（中国香港与台湾、日本、新加坡、俄罗斯、法国、美国、澳大利亚）展览、刊发、获奖，并被收藏。在南京、天津举办工笔画展。

由江苏、天津、安徽、黑龙江等美术出版社出版发行年画、连环画、国画及油画。

出版《王德舜、魏鸿蕴画选》、《王德舜、魏鸿蕴画集》、《中国画技法丛书——工笔牡丹》、《工笔画系列——牡丹要诀》、《牡丹画谱》、《王德舜、魏鸿蕴中国工笔画作品选》、《养心斋速成描摹画谱：工笔牡丹、工笔荷花、工笔茶花、工笔菊花》等，传略被编入《中国名人录》、《名人录》、《当代中国书画名人录》等。

应是瑶台月下逢

工笔花鸟画简介

工笔花鸟画，是中国也是世界艺术宝库中的一颗璀璨夺目的明珠，是中国画中与写意花鸟画相对应的一个重要的流派。它源远流长，远至新石器时期的陶器上，商、周的青铜器上，战国的帛画上都可以追溯到它的来龙去脉。就工笔花鸟画独立分科而言，它“始于唐代，成熟于五代，鼎盛于两宋”。千余年来，名家辈出。五代时期有“黄家富贵、徐氏野逸”。特别是两宋时期，由于帝王宋徽宗的提倡与参与，工笔花鸟画盛极一时，成就了“宣和画院”的辉煌时期。继黄筌、徐熙、赵佶之后，著名的画家有黄居寀（北宋）、崔白、李迪（南宋）、任元发、王渊（元代）、边景昭、林良、吕纪（明代）、恽南田（清代）等，都在中国美术史上留下了经典的作品。明、清以降，由于文人花鸟画的兴起等原因，工笔花鸟画日渐势微。令人高兴的是，近年来在中外文化交流的碰撞中，在社会进步的潮流里，当代工笔花鸟画得到了突飞猛进的发展，取得了骄人的成就。新人新作，浩如繁星。无论是从内容题材到技法的演变拓宽，都达到了一个前所未有的振兴的态势，进入了一个再创辉煌的新时期。

工笔花鸟画是运用我国特制的毛笔，在专用熟宣纸或绢上进行严谨精致的花鸟画创作的一种特殊的画种与技法。工笔花鸟画又称细笔花鸟画，多以中锋用笔的铁线描、高古游丝描进行结构塑造，表现方法工整细致，先勾后染，设色艳丽，富有装饰性。在对花鸟描绘的过程中，通过白描造型、勾勒填彩，再运用分染、罩染、统染、点染、接染、撞水、碰色等技法描绘对象，产生栩栩如生、精致动人的视觉效果。中国工笔画在精神内涵上，以形传神，形神兼备，崇尚意境和情趣，追求主观精神的表达和体现。因此，工笔画是“笔工而意写”。它不仅是“应物象形”，而且是意象的写实性，在能动地观察与写生的基础上，经过艺术的再创造，追求传神写照，从而达到气韵生动的艺术效果。它是天人合一的形象的诗歌，视觉的音乐，心灵的篇章。愿我们通过学习与欣赏工笔花鸟画的艺术形式，获得怡情、养性、陶冶心灵的美的享受。愿中国工笔花鸟画更加繁花似锦，嘉鸟呈祥。鉴于此，我们特出此集，以饯同好。

画册分有生态结构、图式运用、画稿临摹、作品欣赏等部分，希望对美术爱好者有所裨益，诚为幸甚也。

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成描摹画谱》之缘由。一几一凳、一筆一墨、絹帛綉紙、細筆如絲，在養心怡性中，各式花色綻放筆端，栩栩如生，纤毫生動。于是深得筆墨之雅趣，陶冶閑暇之性情，人生之趣享于花鳥工筆間。

《养心斋速成描摹画谱》从工笔花鸟基本方法入手，对工具、用笔、着色、图式、作品等进行详解，绘画全程悉心指导，后附描摹画谱、构图格式。只需按照步骤讲解的绘画方法，以画谱为描摹范本，把宣纸覆于我们精心为您准备的四开白描画稿上，即可动笔勾勒线条、渲染着色，一幅工笔花鸟画作品跃然纸上。或把书后作品复印放大，亦可描摹成画，易得佳作。

预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，施彩染色，怡然自得！

牡丹概述

牡丹花姹紫嫣红，富丽堂皇，被誉为花中之王，象征富贵幸福，喜庆吉祥，为我国公认的国花。牡丹在我国已有一千多年的栽培历史，早在隋、唐之际就培育出颜色各异、姿态娇美的各色品种，成为主要的观赏植物。宋代以后，新品渐多，由单瓣到复瓣，花楼高叠，现已近千种。其中名品有姚黄、魏紫、豆绿、墨绿、二乔、昆山夜光、蓝田玉等珍品，给人以美的联想，富有浓郁的传统性和民族性，被称为“统领群芳的万花一品”。

牡丹，落叶灌木，性寒怕热；忌湿。原为野生花木。根可入药，花可酿酒，原产于甘肃秦岭等山地。经过人工培育，现生长较广泛。历来就有“洛阳牡丹甲天下”之说。此外，山东菏泽、四川彭县、安徽亳州等地的牡丹也负盛名。花型硕大雍容、变化多姿。有荷花、蔷薇、皇冠、绣球、楼子等各色形态。另外，还有同根异花，同花异色的奇花异品。我国人民对于牡丹有着特殊的感情与寄托，自古以来将其誉为国色天香、吉祥之花，为历代诗人与画家广为描绘和吟咏不绝的对象。在写意花鸟和工笔花卉中，牡丹一直是备受欢迎、经久不衰的描绘对象。

线描

线描即白描，是一种以单线勾勒独立存在的绘画表现形式，也是工笔画的重要组成部分。

线描不是简单地勾勒物象的轮廓，而是通过线条的长短粗细、干湿浓淡、焦润刚柔 and 用笔的轻重快慢、准确沉稳、均匀力度，精练概括、严谨清晰地表现物象的结构透视，以及前后穿插、疏密对比，体现物象的体感、质感、量感和空间感。

创作定稿后，第一步即是线描。画柔润娇嫩的花瓣，宜用流畅圆润的线条；画浑厚灵动的叶子，宜用刚健劲秀的线条；画苍老遒劲的树干，宜用干涩枯焦的线条。用线要有节奏感、韵律感，要沉静稳健，或纤巧飘逸，或电疾狂放，或柔润流畅，使物象生动多姿、形神兼备。

线描最忌虚、浮、甜俗。勾线纤巧易于轻浮，勾线粗糙易于苍枯。要做到能收能放，圆中有方，圆润得当。

工具

簪：勾线笔为狼毫笔，挺健有力，具有弹性，如：衣纹笔、叶筋笔、红毛笔。染色笔为兼毫笔（狼毫、羊毫兼制），刚柔兼具，易吸水分，如：大、中、小白云笔。底纹笔为羊毫笔，柔软随意，吸水量大，如排笔、扁刷。

墨：分油烟、松烟和漆烟，绘画多用油烟101、102，墨色既黑且亮，层次丰富。磨墨要重按轻推，切勿太快，出墨柔和，墨质细腻。

纸：国画用纸品种繁多，工笔画用纸主要是矾宣，即熟宣，是生宣刷胶矾而成，特点是不吸水、不起毛、不漏色，可多次着色。熟绢，特点薄而透明，细而柔韧。

砚：砚石种类很多，端砚、歙砚为上，以质坚细润、容易下墨为好砚。若太细则拒墨，若太粗则墨粗。

色：国画色分矿物色与植物色两类。矿物色由矿石研制而成，厚重富丽、覆盖力强，如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等。植物色也叫水色，色薄透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、靛青、曙红等。白色由牡蛎壳制，调胶而成。

另备：笔洗、镇尺、调色盘、胶、矾等。

用 笔

一、勾线用笔

勾勒花卉，宜用细而挺的红毛、衣纹或叶筋笔。握笔时大拇指向前推，中指与食指指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，手实掌虚。短线运腕，中线运肘，长线运肩。

中锋：笔杆垂直于纸上，即笔锋在笔道中间行笔，秀润刚健。

侧锋：笔杆稍侧，笔锋偏在一边，线条粗且扁，富有变化。

露锋：起笔与收笔都有笔触，生动有力。

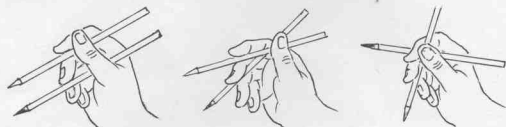
散锋：笔尖散开，行于纸上，枯燥苍劲。

由于表现对象不同，所用方法亦不同，一般用笔不外粗细、刚柔、方圆、曲直、顿挫、轻重、干湿、浓淡、畅涩、苍润等。

二、着色用笔

工笔画着色时一般用两支笔（白云笔），一支笔蘸上颜色，一支笔蘸上清水。将两支笔平行放在虎口上，笔的中段分别夹在食指和中指中间（清水笔）、中指和四指中间（颜色笔）。用颜色笔分染花瓣的根部，快速地用中指将清水笔压下来，再用中指将颜色笔抬上去，用清水笔均匀地接染，直至花瓣的边缘。

染色执笔示意图

整株牡丹各部位分解

大萼三片如虚，紧贴花瓣。

小萼六片如带，环生大萼外。

雌蕊如小石榴，生于花中心。

雄蕊如短丝，位于雌蕊四周。

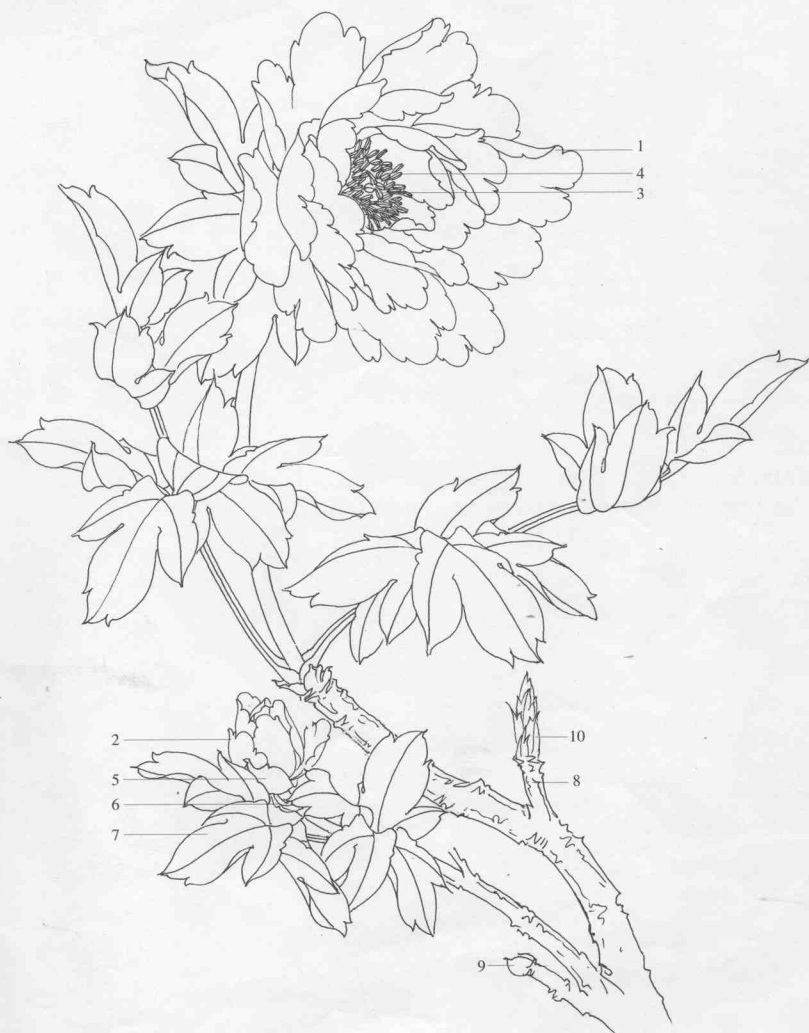
花芽生于茎、干之间。

叶芽生于花干上。

花干苍老、粗糙，也有老干脱皮光滑。

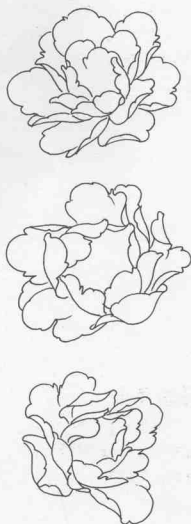
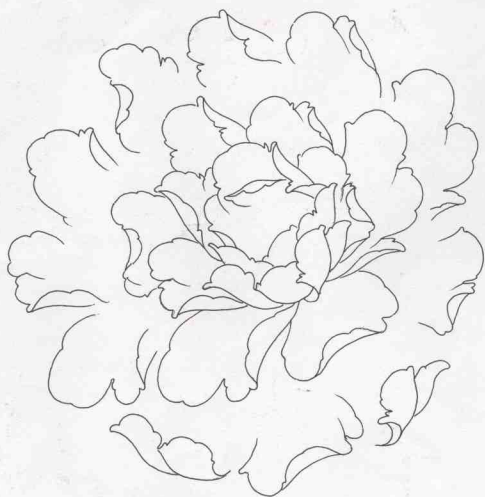
牡丹生态结构

1. 花冠 2. 花蕾 3. 雌蕊 4. 雄蕊 5. 大萼 6. 复萼 7. 花叶 8. 花干 9. 花芽 10. 叶芽

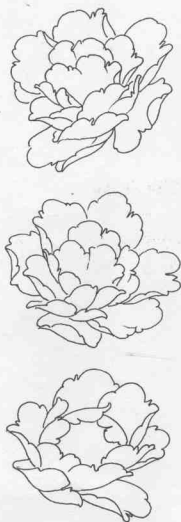
花的分解

将花头分解成花瓣，研究其俯仰向背、反转正侧等形态结构及前后关系。

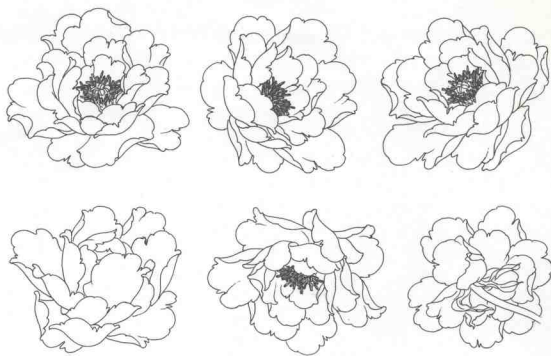
瓣的组合

按照花瓣的形态，将俯仰向背、反转正侧的花瓣，根据构图的需要，由里向外组合。

花冠生态

初开的花冠花瓣排列整齐，艳丽动人；盛开的花冠花瓣富有变化，雍容华贵；将谢的花冠花瓣随意外伸，颜色渐褪。

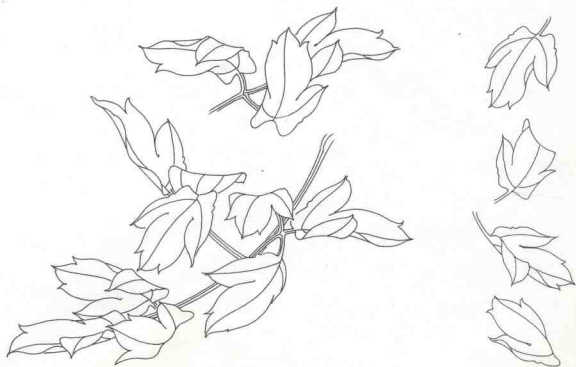
花蕾生态

小蕾初上，花瓣紧包，富有生气；大蕾开时，且包且开，形态丰富。

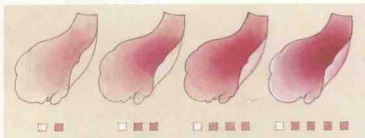
花叶生态

牡丹叶为羽状复叶，叶片有裂，一组叶共九片，即三杈九顶。

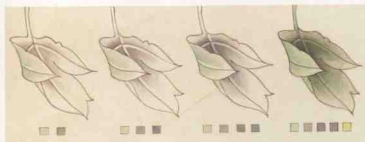
花的着色法

牡丹花冠色彩丰富，染法各异：有的分染再罩，有的平涂提线，有的平涂再分染，有的分染再提色。染色要薄，层层加染，以达到色彩明快，厚中生津。

叶的着色法

叶子颜色随花而定，冷色花叶则冷，暖色花叶则暖，花明叶则暗。分染多用墨、花青或其他颜色（根据画面调子而定），叶片根部深边缘浅，最后罩染绿或附和画面调子的颜色，做到既明快又有层次。

干的着色法

先用枯涩的墨勾出苍老的干，用笔宜干宜糙，侧锋、中锋兼用，再用墨皴擦点染，然后用赭石或花青加少许墨调好罩染或干擦。

叶芽、花芽均用嫩草绿平涂，后从尖部提染胭脂或洋红。

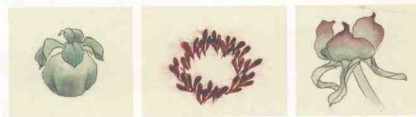
花蕊着色法

雌蕊：用石绿或石青（根据画面调子而定）平涂2~3遍，再在暗部用深色渲染，干后用紫红色或稍深线复勾。

雄蕊：深色花点浅蕊，浅色花点深蕊，根据画面的调子而定。

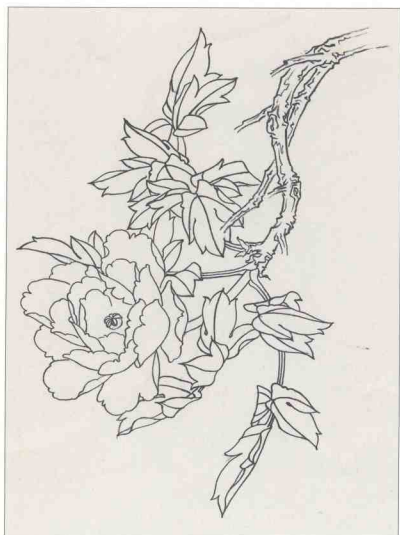
花萼着色法

花萼：用嫩绿或粉绿平涂，用洋红或紫红提染，最后用胭脂或淡紫红复勾。

三种不同着色法

墨彩：即用焦、浓、重、淡、清墨渲染而成。一般是描写白花或浅花。正面花瓣、叶子色重，反面花瓣、叶子色浅。用淡墨勾花头，浓墨勾叶子，重墨勾花干。用淡墨层层分染花头，浓墨层层分染叶子，淡墨皴染花干，最后罩染淡墨。用重墨点蕊以达到清新淡雅之效果。

淡彩：是在淡墨或花青分染的基础上，用草质或粉质颜色罩染。先染正面叶子，后染背面叶子，根据画面调子的需要，确定叶子的色相。在勾好的花头上，平涂一遍白色，干后用所需的淡色分染。最后从花瓣的边缘往里提染白色或所需淡色，点深蕊，花卉方显娇嫩水灵。

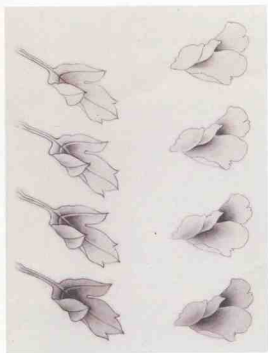

重彩：重彩花卉是浓重的颜色，其中多用石色渲染。染时色要薄，层次多，上完一遍干后再重复渲染，有时需要在石色上分染。为使石色不掉，则需矾水加固，即所谓“三矾九染”。分染后再罩染所需的植物色或水色，厚重浓艳的感觉即呈现于画面。

花卉设色，方法繁多，渲染、罩染、接染、提染、点染、烘染、平涂、积水、积色等。要根据画面不同的需求，用不同的方法来表现。

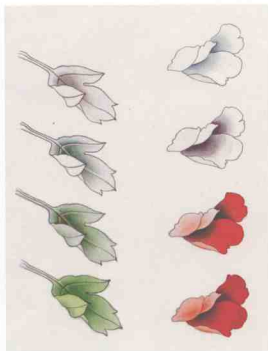

染法步骤

1. 渲染：分染晕染

渲染是用色笔从花瓣、叶子的根部向外染，再用清水笔将色晕开染匀，直到其边缘。色要薄、笔要顺，干后再染，满意为止。

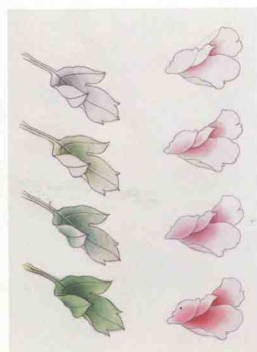
2. 罩染：染后罩色

在渲染的花与叶呈现出深浅、浓淡、前后虚实关系的基础上，从根部到尖部整个平涂一种需要的颜色。

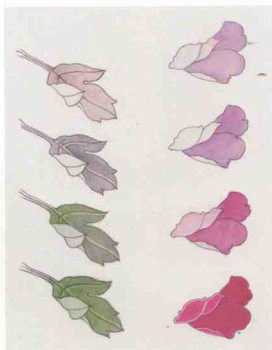
3. 接染：清水接色

从花瓣、叶子的根部向其尖部、边缘染，再从尖部、边缘向其根部染，即用清水接染。要匀要均，不留痕迹。

4. 提染：染后提色

在花瓣、叶子层层渲染理想后，再从花瓣、叶子的尖端或边缘往里染所需要的颜色，用清水接匀。

5. 层层平涂：单色平铺

用一种颜色不加渲染，均匀地平铺于花瓣、叶子上，一遍不够，干后再涂，直到理想。涂时留线或最后复线。

6. 平涂后染：先铺后染

将所需的颜色调好后，均匀地涂在花瓣和叶子上，干后根据花瓣、叶子等结构、深浅、虚实，再进行浓淡渲染。

范画作品步骤图

1. 线描

花卉经过观察、研究其结构特征后，根据本书提供的原大白描线稿，在熟宣纸上先用铅笔拷贝下来，然后用叶筋笔或衣纹笔按照不同的质感，用干湿浓淡、粗细刚柔的墨线勾画出来。

2. 墨染

在线描稿上用淡墨分染。深花及花叶用淡墨从花瓣、花叶的根部往外分染，再用清水笔接染下去，直至花瓣、叶片的边缘（留出叶脉）。染色要淡、要匀，干后再染，重复多次，满意为止。浅花平涂白色。石头用淡墨分染。

3. 色染

在墨染的基础上，深花用胭脂分染，再用洋红分染，浅花及花苞用洋红分染2~3遍，背面要浅。叶子用花青再分染数遍，前面叶浅于后面叶，反面叶浅于正面叶。反面叶用粉绿分染。石头用淡墨再分染。

4. 重彩

花卉分染后，浅花及花苞用白色从花瓣的边缘往里染，直至理想。深花要染充分。用绿色（藤黄调花青）罩染叶子。花萼用嫩绿或粉绿平涂，从尖部用洋红提染。深花浅蕾。浅花深蕾。树干再用淡墨或花青（赭石）点皴。

图式运用

构图格式

扇 面

横 披