

GONG BI MU DAN ZHEN QIN JI FA

牡丹珍禽技法

车来通 绘

图书在版编目(CIP)数据

工笔牡丹珍禽技法/车来通绘. - 天津: 天津人民美术出版社, 2009.12

ISBN 978-7-5305-4024-4

I.工... II.车... III.工笔画: 花鸟画 - 技法(美术)
IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第218664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>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2010年1月第1版

2010年1月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 4 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 32.00元

前 言

牡丹，被称为“花中之王”，是中国固有的特产花卉，有数千年的自然生长和两千多年的人工栽培历史，具有很高的艺术欣赏价值。在中国绘画史上，以牡丹为内容和主题，因其丰富的艺术内涵和象征意义，成为花鸟画中的一个重要门类。

有文字记载的牡丹文化起源，要从《诗经》中牡丹进入诗歌算起。南北朝时，刘赛客《嘉记录》记载“北齐杨子华有画牡丹”，反映了绘画领域中对牡丹的表现。隋炀帝在洛阳建西苑，诏天下进奇石花卉，易州进牡丹二十箱，植于西苑，自此牡丹进入皇家园林，开始赋予其富贵吉祥的意义。唐诗中，描写牡丹的内容大量涌现，刘禹锡的“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”和李白的“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，都可称千古绝唱。中唐之后，真正独立意义的花鸟画产生，备受历代文人墨客宠爱的牡丹成为画家格外喜爱的题材，绘画史上涌现出了很多牡丹名作。例如唐人边鸾的《牡丹图》，妙得生意，不失润泽。又如南唐徐熙在《风牡丹图》，创造性地运用叠色渍染法，落墨重而薄施丹青，堪称当时花鸟画中一绝。宋代宫廷花鸟画中，更是以牡丹的富丽华贵为中心发展出了成熟、完善的工笔花鸟画面貌。

“国运昌时花运昌”，与牡丹繁荣昌盛、幸福和平的象征意义等同，珍禽也因为同样的作用受到画家们的喜爱，在黄筌的《写生珍禽图》和宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》等众多佳作中都有精彩的表现。在中国画中，花卉和鸟类的组合因此更加富有生意，完美地表达了从自然到生活的意义升华。

《工笔牡丹珍禽技法》一书，提供了丰富的牡丹与各种珍禽的组合构图与详尽的技法解析。作者所绘牡丹，骨气风神，情态逼真，花朵艳丽而不失淡雅，千瓣层层更显雍容华贵之貌；用笔灵秀，细致入微，不是真花却宛如天成，充分再现了牡丹的内在神韵。再加以仙禽绝配，更使牡丹之生气呼之欲出，跃然纸上。

——张梦珂

鹤、紫牡丹画法： 1. 白描：用淡墨勾花和蕊及鹤的白色羽毛。中墨勾芽叶、小草。其它用重墨勾线。

2. 根据画面意境平涂底色。正面花瓣用墨加胭脂分染，反瓣用曙红分染，鹤黑羽部分先用扁笔丝毛，正面叶子用淡墨（或浓墨加胭脂）分染。

3. 花冠罩染（牡丹红加朱砂）两遍，正面花瓣再用西洋红罩染。叶子用淡草绿罩染两三遍，枝干用淡墨皴染。鹤的黑羽用中墨分染，重墨点画鹤腿的鳞片。

4. 花冠再用胭脂加墨分染，反瓣用曙红分染，花蕊罩染藤黄，正面叶子用淡墨统染，暗部叶子可用中墨统染，分出前后关系，鹤的黑色羽毛用重墨分染，腿用墨加花青罩染，白色羽毛用浓粉分染。

醉花荫

歲次己丑年夏月淨心齋主人車來通寫牡丹并題記

5. 花蕊用米黄（浓白色加藤黄）色点出，反叶用三绿分染，花芽、嫩叶、花用胭脂分染。
鹤用白色画羽轴，用赭墨色画羽裂，颈、腹羽毛用白色丝出。最后题名盖章即完成。

鹌鹑、粉牡丹画法： 1. 白描：淡墨勾花冠、花蕊及鹌鹑的腹羽。中墨勾芽叶及小草，其他用浓墨勾线。焦墨枯笔勾枝干。

2. 花冠平涂淡白色。正面叶子用淡墨加胭脂分染。鹌鹑用淡墨分染。

3. 花冠用淡胭脂分染，叶子罩染草绿。用中墨点画鹌鹑羽斑。腹部用淡墨点画。

4. 花冠再用胭脂分染一两遍。花瓣根部用浓胭脂小面积分染。鹌鹑用赭墨色罩染,嘴和腿罩染墨加花青,花蕊染藤黄,正面叶子用中墨统染出层次。

5. 花冠用白色沥粉，芽叶、嫩叶、叶柄等用胭脂分染。花蕊用米黄色点出。鹌鹑用淡墨统染，腹羽用白色分染，最后题名，盖印。

富貴
錦香
歲次己丑年
正月
齊主心
通事
并馬
記

青霞富貴 歲次己丑年立秋淨心齋主人車沐通寫牡丹并記之

