

中国画技法

金涌焱 编绘

工

笔

牡

丹

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

工笔牡丹画法

金涌焱 编绘

天津杨柳青画社

金涌焱，中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、中国少数民族美术促进会会员、北京工笔重彩画会会员、中国文联书画艺术中心画家、国家一级画师、保定市美术家协会副主席。曾出版过《工笔画线描花鸟画谱·鹰隼篇》《工笔画线描花鸟画谱·田园篇》《孔雀画稿》《金涌焱国画集》等。

图书在版编目（CIP）数据

工笔牡丹画法/金涌焱编绘. —天津:天津杨柳青画社, 2016. 4 (2017. 8重印)
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0503-2

I. ①工… II. ①金… III. ①牡丹—工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 043077 号

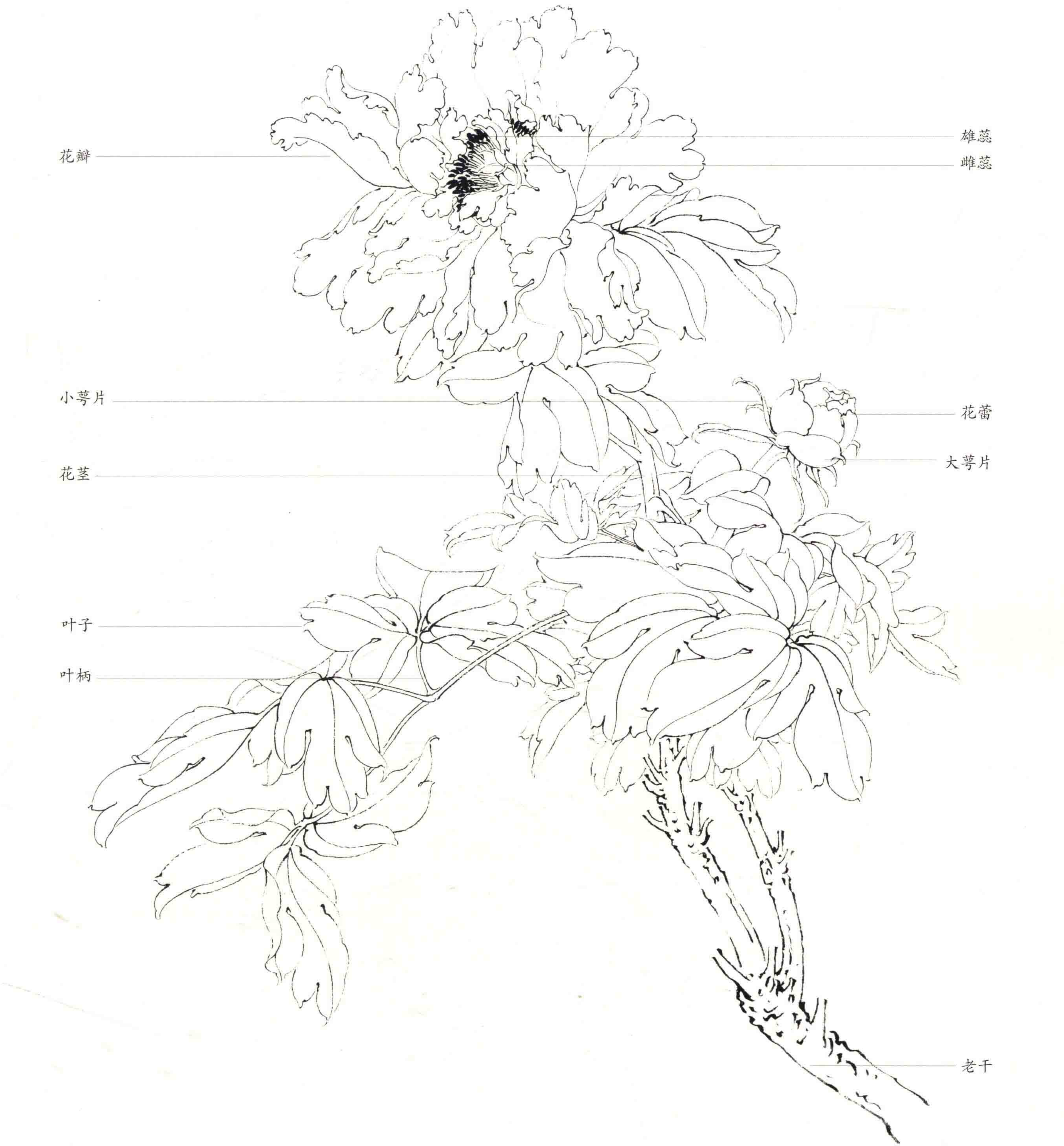
出 版 人：王勇
出 版 者：天津杨柳青画社
地 址：天津市河西区佟楼三合里 111 号
邮政编码：300074
编辑部电话：(022) 28379182
市场营销部电话：(022) 28376828 28374517
28376928 28376998
传 真：(022) 28376968
邮购部电话：(022) 28350624
网 址：www.ylqbook.com
制 版：天津市锐彩数码分色技术有限公司
印 刷：天津海顺印业包装有限公司分公司
开 本：1/8 787mm×1092mm
印 张：5
版 次：2016 年 4 月第 1 版
印 次：2017 年 8 月第 2 次印刷
印 数：3001-5000 册
书 号：ISBN 978-7-5547-0503-2
定 价：35.00 元

概述

“牡丹，花之富贵者也”（周敦颐《爱莲说》）；“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”（刘禹锡《赏牡丹》）；“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”（欧阳修《洛阳牡丹图》）。古人赞美牡丹的诗文真是太多了。在我国民间人们一见牡丹，就认为是富贵花，是花中之“王”。它与和平鸽画在一起题“和平富贵”；它与白头翁画在一起题“富贵白头”；它与玉兰花画在一起就题“玉堂富贵”等。总之，以牡丹为题材的画特别受人民群众的喜爱。

正因如此，每个历史时期都有很多大家画牡丹，如五代画家徐熙的《玉堂富贵》、宋末元初钱选画的“牡丹”和“白牡丹”、明代画家孙子周的《玉堂富贵》、清代宫廷画家蒋廷锡的《牡丹百幅图谱》、张兆祥的《五色牡丹》等。到近现代画牡丹的画家就更多了，成就卓著的有于非闇、陈之佛、俞致贞等。

牡丹花的结构

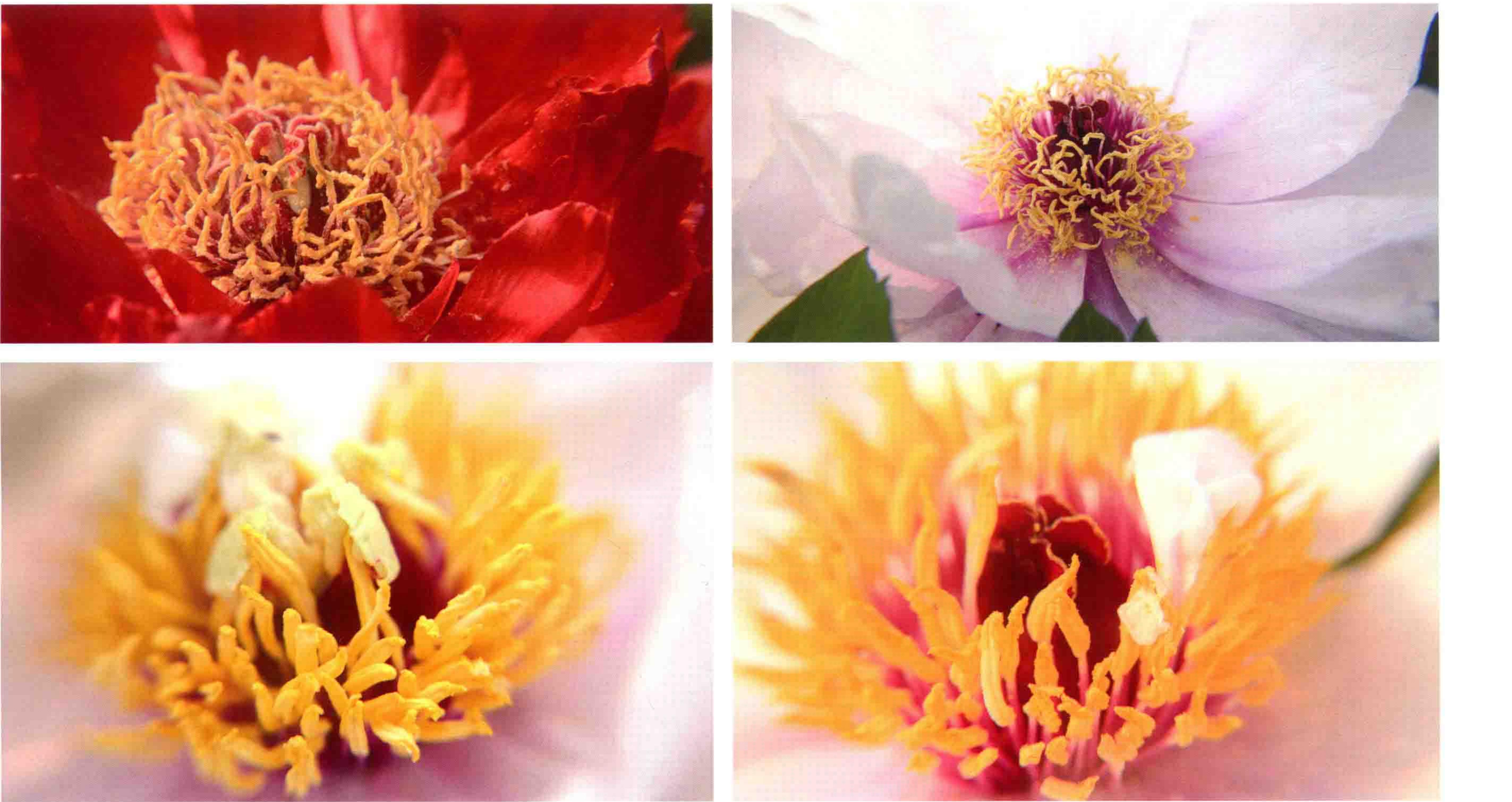

自然界中牡丹的花头

牡丹花品种极多，色彩丰富。从花色上分,牡丹以八大色系著称，如白色的“夜光白”、蓝色的“蓝田玉”、红色的“火炼金丹”、墨紫色的“种生黑”、紫色的“首案红”、绿色的“豆绿”、粉色的“赵粉”、黄色的“姚黄”，还有花色奇特的“二乔”“娇容三变”等。另外,在同一色中，深浅浓淡也各不相同。常入画的牡丹有白、黄、粉、红、紫等色。

花蕊是花的组成部分，分雌蕊与雄蕊。以牡丹为例，雌蕊位于花心中央，形状如小石榴，愈长愈裂，开谢时已呈大料瓣形。雄蕊位于雌蕊四周，初开时花蕊丰满、排列整齐，呈中黄色。盛开时蕊露于外，较初开灵活，色为淡黄。将谢时，蕊渐干而卷曲，蕊色乳黄。雄蕊由蕊头和蕊丝（须）组成。蕊丝上长蕊头，下接花心，蕊头形似米粒。

牡丹花花头的用线

学画工笔牡丹可以从临摹入手，临摹名家的作品，从中学习各种技法，感悟名家绘画的意境。画工笔画首先要掌握勾线，用看似简单的线条来勾勒万物。工笔画中的线描在一幅作品中可以起到骨架的作用。工笔画大师们能以准确生动的线条描绘出复杂多变的形象。例如，他们在绘画牡丹时可以用线条均匀的游丝描，也可以用起伏变化较大的钉头鼠尾描，更可以采用刚劲的铁线描。只要能很好地表现出牡丹花的质感和风姿，各种描法皆可用于画面。另外，在工笔牡丹的绘画中，花头可以画得大一些，以突出画面，显得富丽大方。花头要有叶子作为陪衬，但枝梢不能伸出花头，花头也不能直接画在斑驳的老干上。

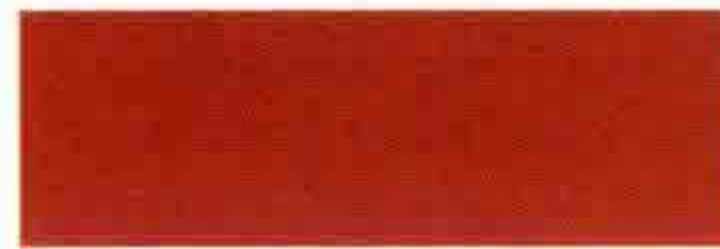
牡丹花叶子的用线

勾勒叶子很有讲究。首先，要了解叶子的结构，绘画时每三片一组，一组一组地画，俗称“三杈九顶”。其次，勾线时要表现出叶子的质感。第三，在用线风格上要与花头的用线相统一。

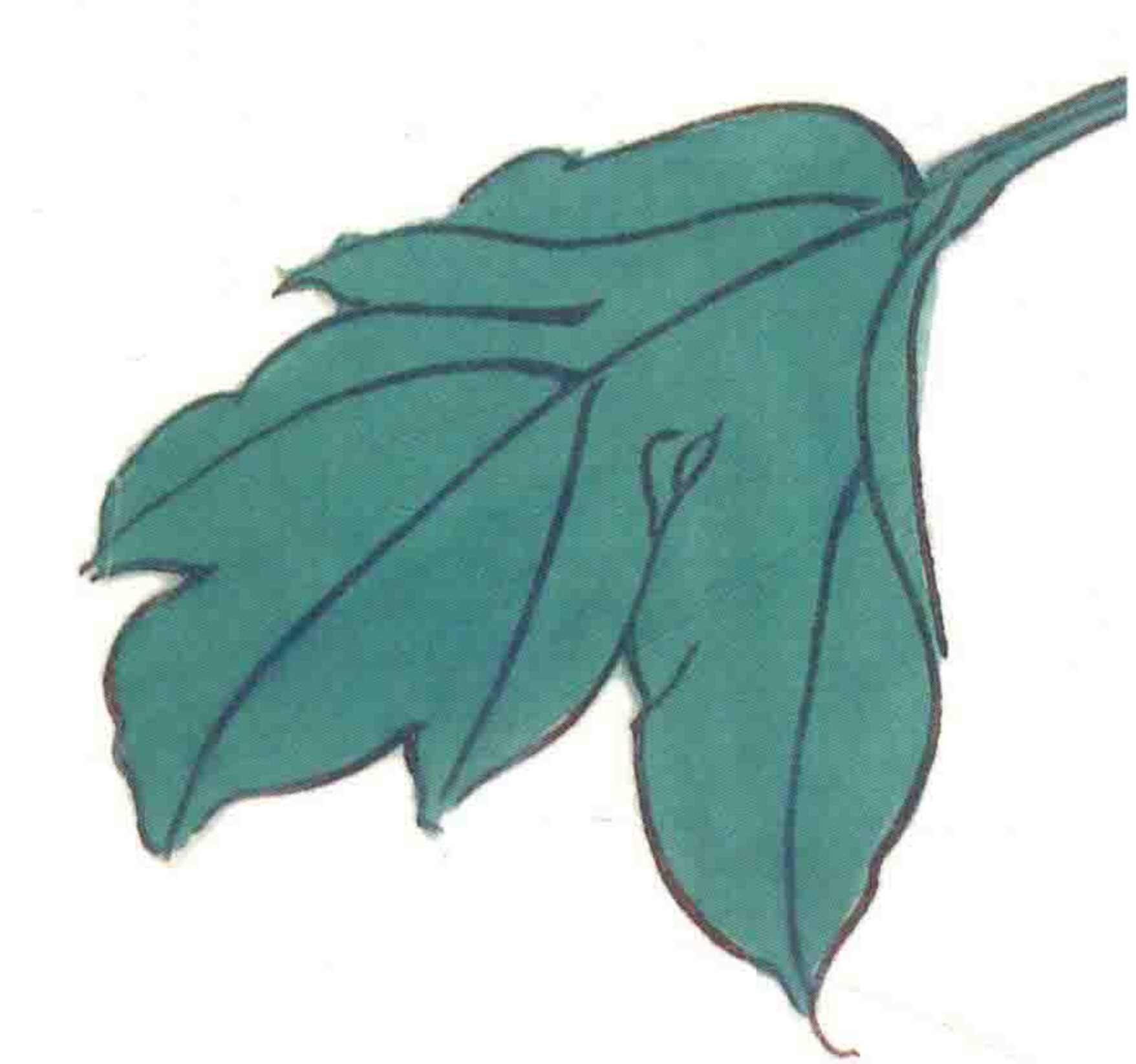

工笔牡丹设色常识

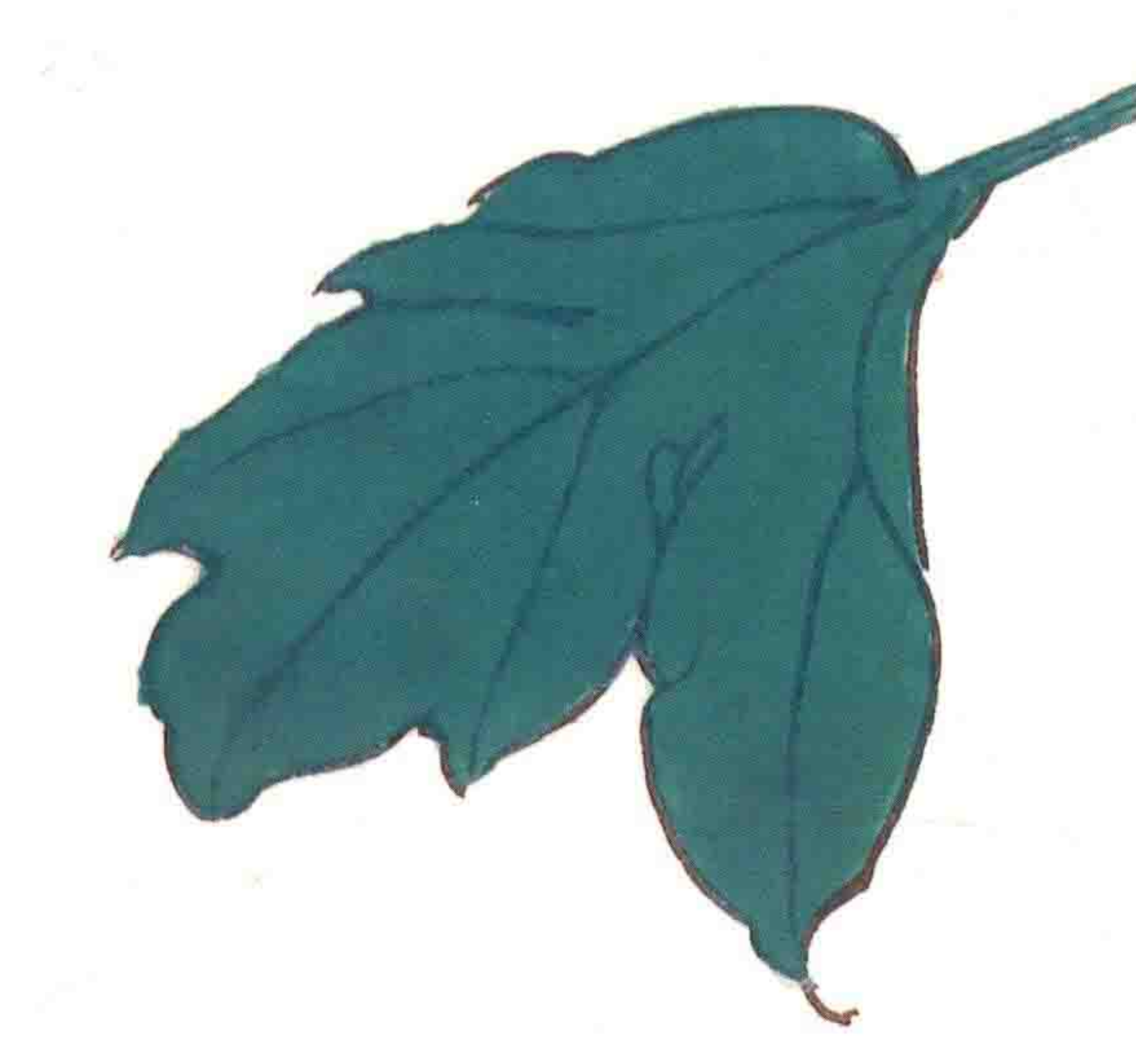
传统中国画色彩包括水色和石色。中国古代绘画中最早使用的色彩是石色，也就是矿物质颜色。这些色彩是由矿石经一定的工艺加工后制成的，如朱砂、朱磬、石青、石绿、赭石等。矿物颜料的显著特点是不易褪色、色彩鲜艳。水色大多是由天然植物制成，包括藤黄、花青、胭脂、洋红等。除了石色和水色之外，还有一些金属颜色也时常用于绘画之中，如金箔、泥金、银箔、泥银等。此外，还有一些化学颜料，如曙红、深红、大红、酞青蓝等。

水色		藤黄		花青		胭脂		
石色		朱砂		朱磬		三绿		头绿
		赭石		头青		三青		钛白
化学颜色		曙红		大红		酞青蓝		
其他		金						

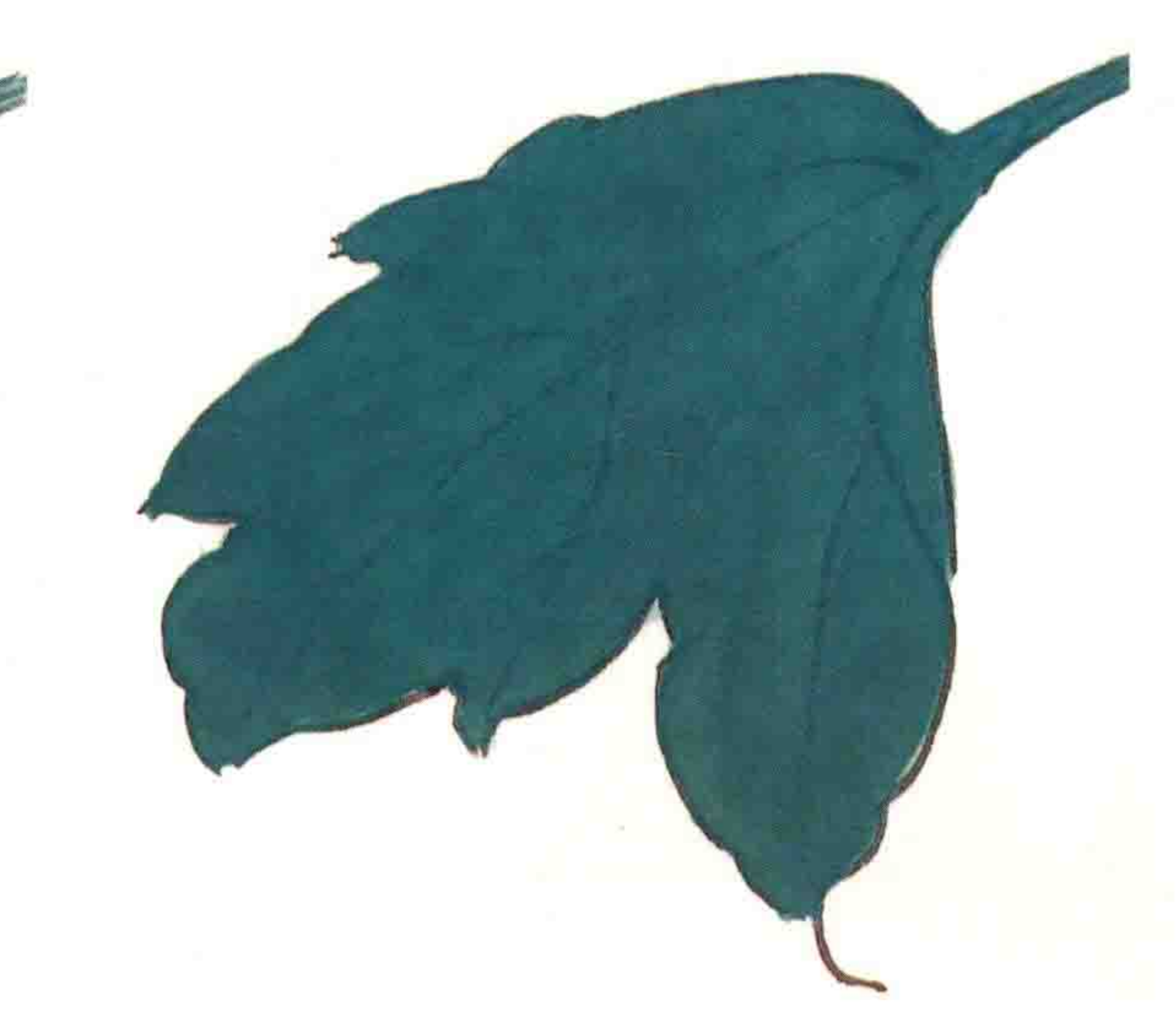
石色和水色：石色和水色的一个主要区别就是透明性，水色透明性好，石色透明性差，但是覆盖力较强。国画色彩的这一特性经常被用在绘画中。现举例来说明色彩的透明性和覆盖性。

用加水的石绿色平涂一遍。线条稍被覆盖。

用加水的石绿色再平涂一遍。线条被覆盖的痕迹明显。

用加水的石绿色平涂第三遍。线条几乎被完全覆盖。

用加水的草绿色（藤黄加花青）平涂一遍。线条清晰可见。

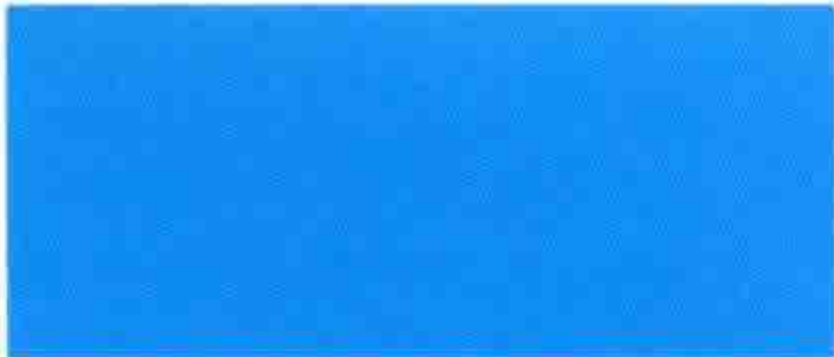
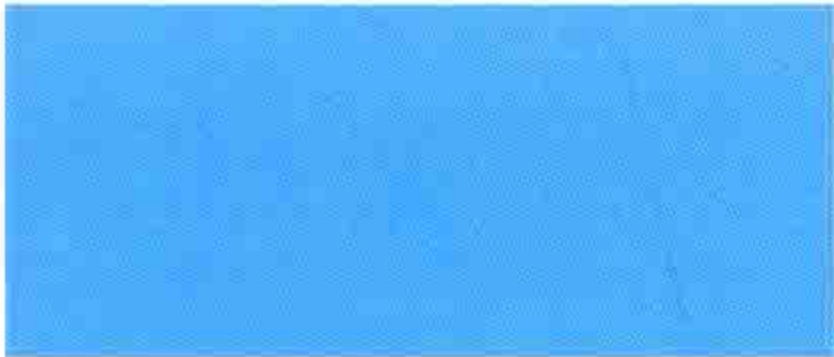
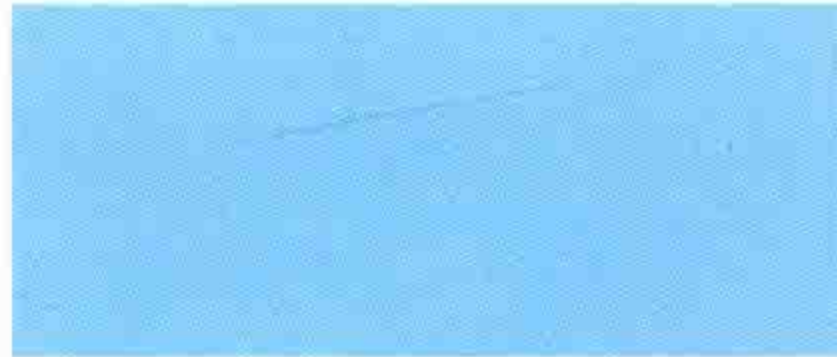
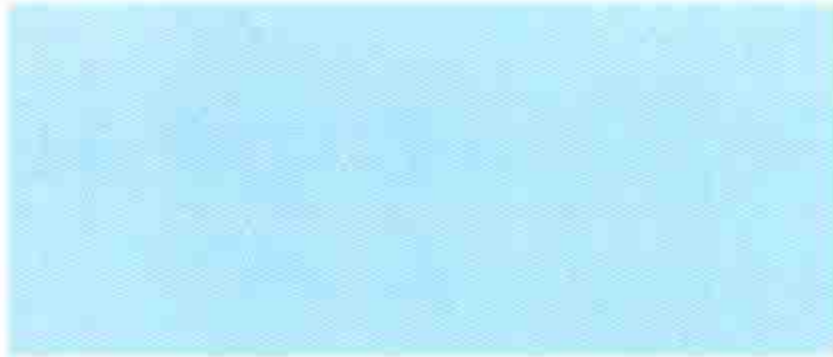
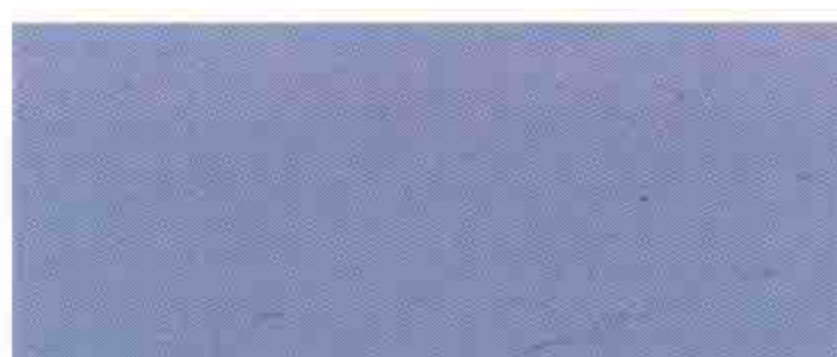

用加水的草绿色（藤黄加花青）再平涂一遍。线条依然清晰可见。

用加水的草绿色（藤黄加花青）平涂第三遍。虽然色彩较厚，但线条仍清晰可见。

色彩加水：色彩加水之后会逐渐变浅、变透明。现以石色中的石青、赭石，水色中的花青各加清水加以说明。

			
石青	用石青加水调和	在前图基础上再次加水	继续加水，色彩变得很淡
			
赭石	用赭石加水调和	在前图基础上再次加水	继续加水
			
花青	用花青加水调和	在前图基础上再次加水	继续加水

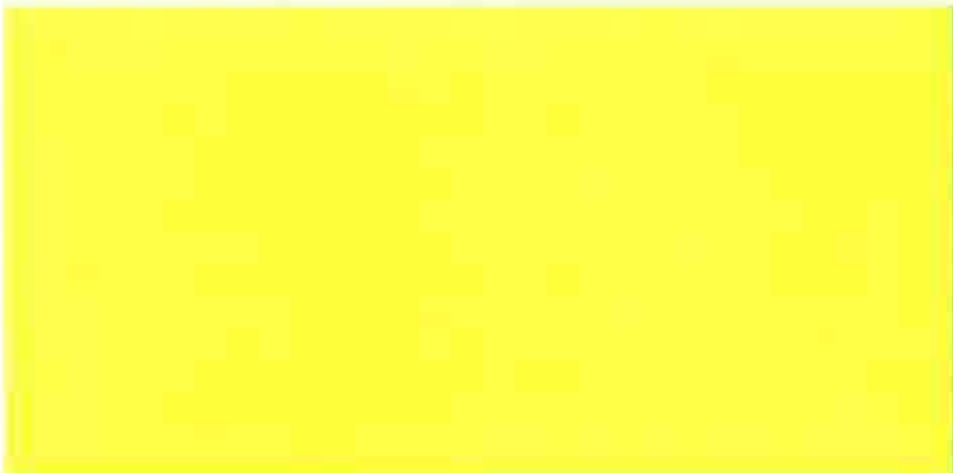
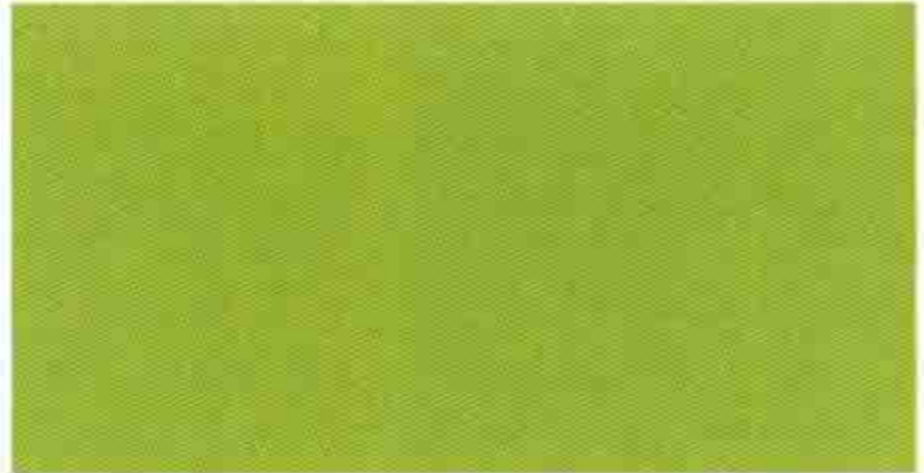
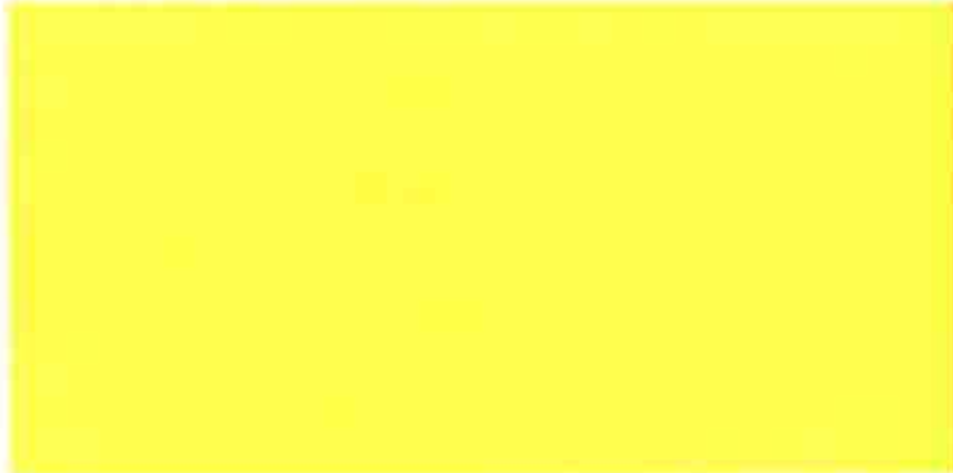
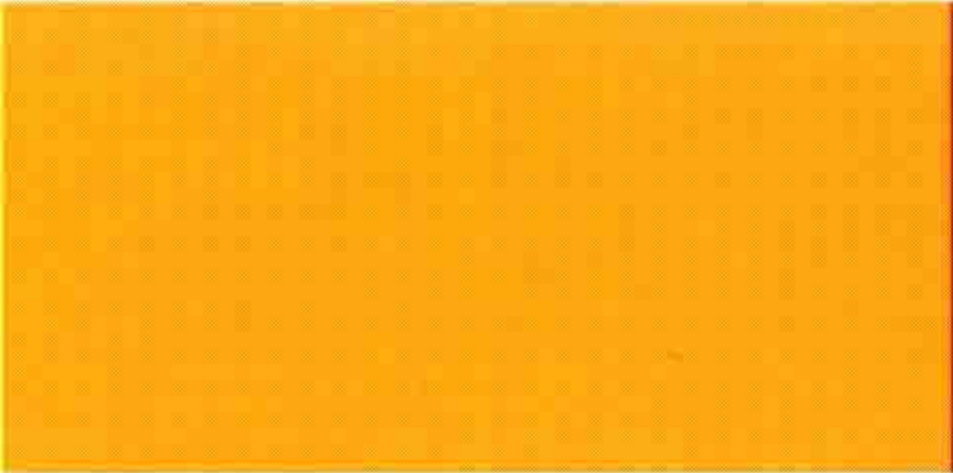
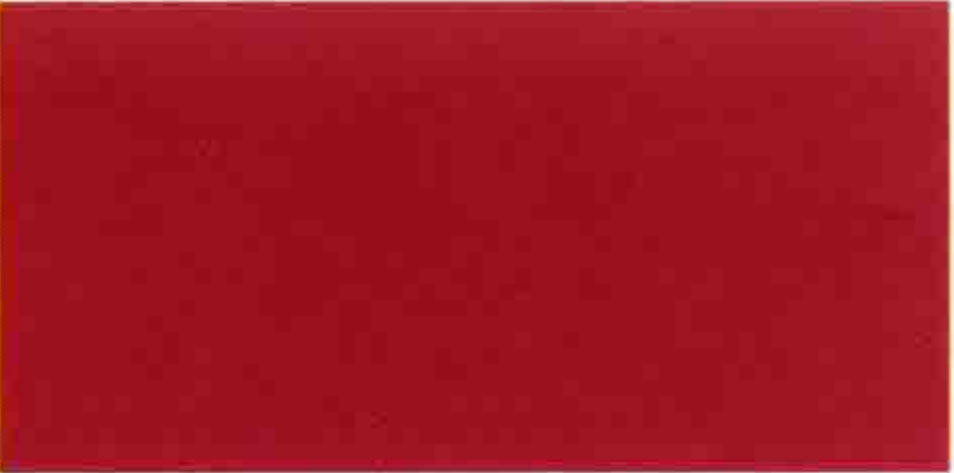
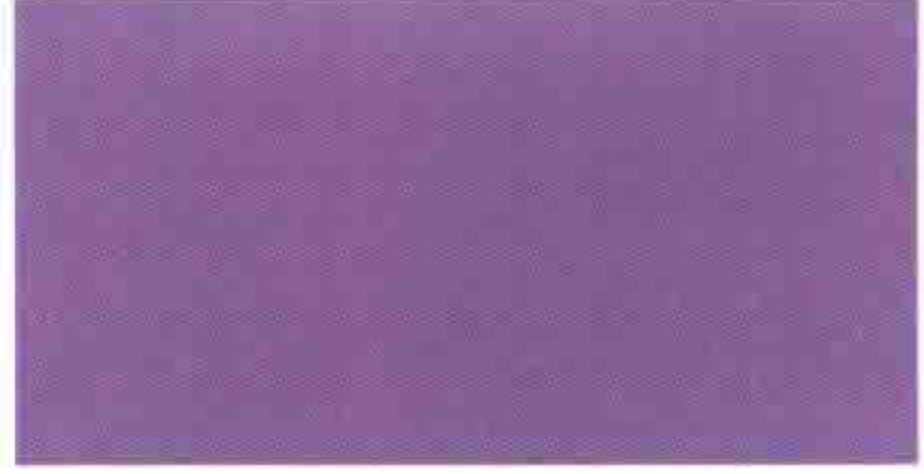
色彩加墨：色彩加墨之后会变深、变暗，透明度降低。现以水色中的花青加淡墨加以说明。

			
花青	用花青加墨调和	在前图基础上再次加墨	继续加墨

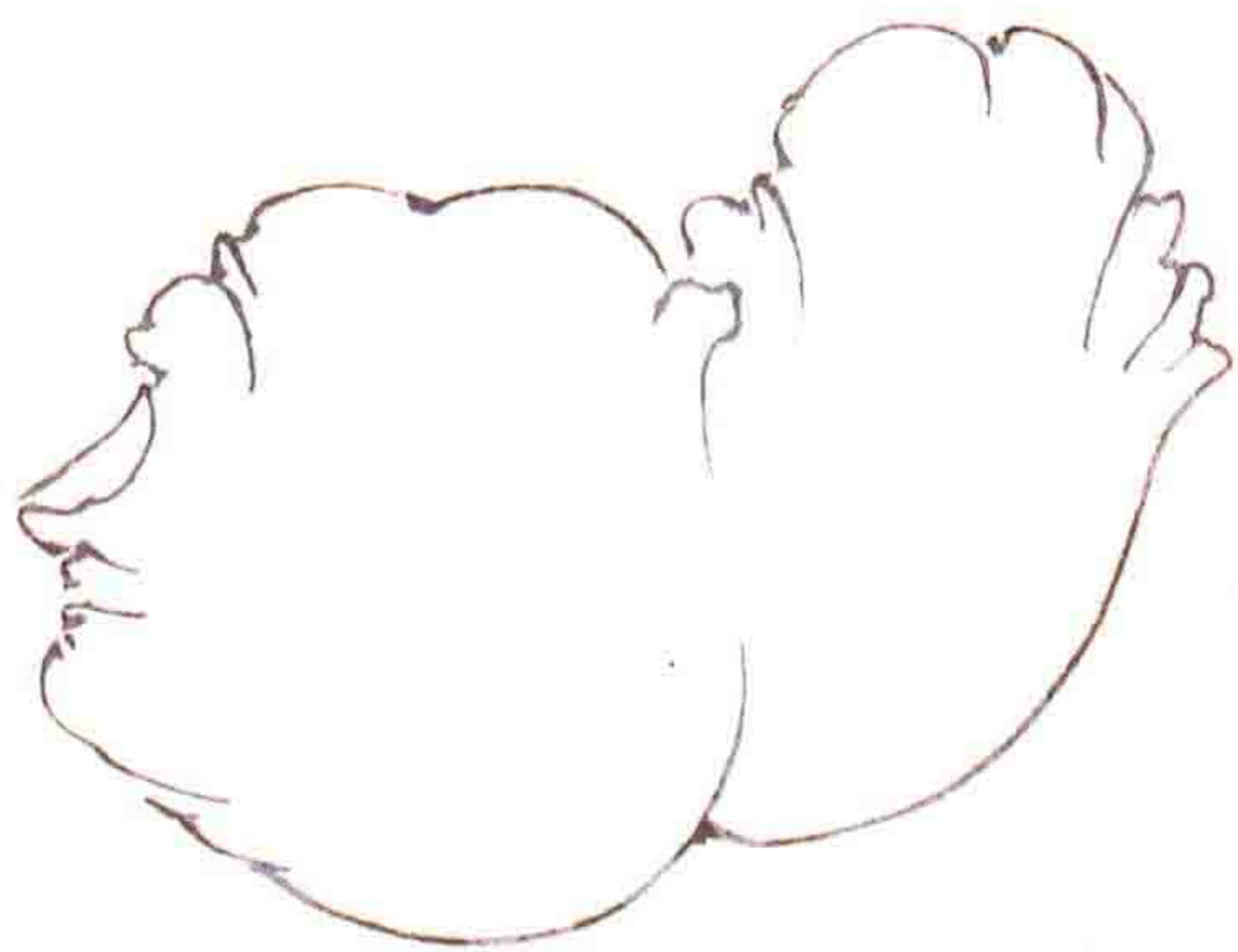
色彩加钛白：色彩加钛白之后会变浅、变亮，透明度降低。现以水色中的藤黄加钛白加以说明。

			
藤黄	用藤黄加钛白调和	在前图基础上再次加钛白	继续加钛白

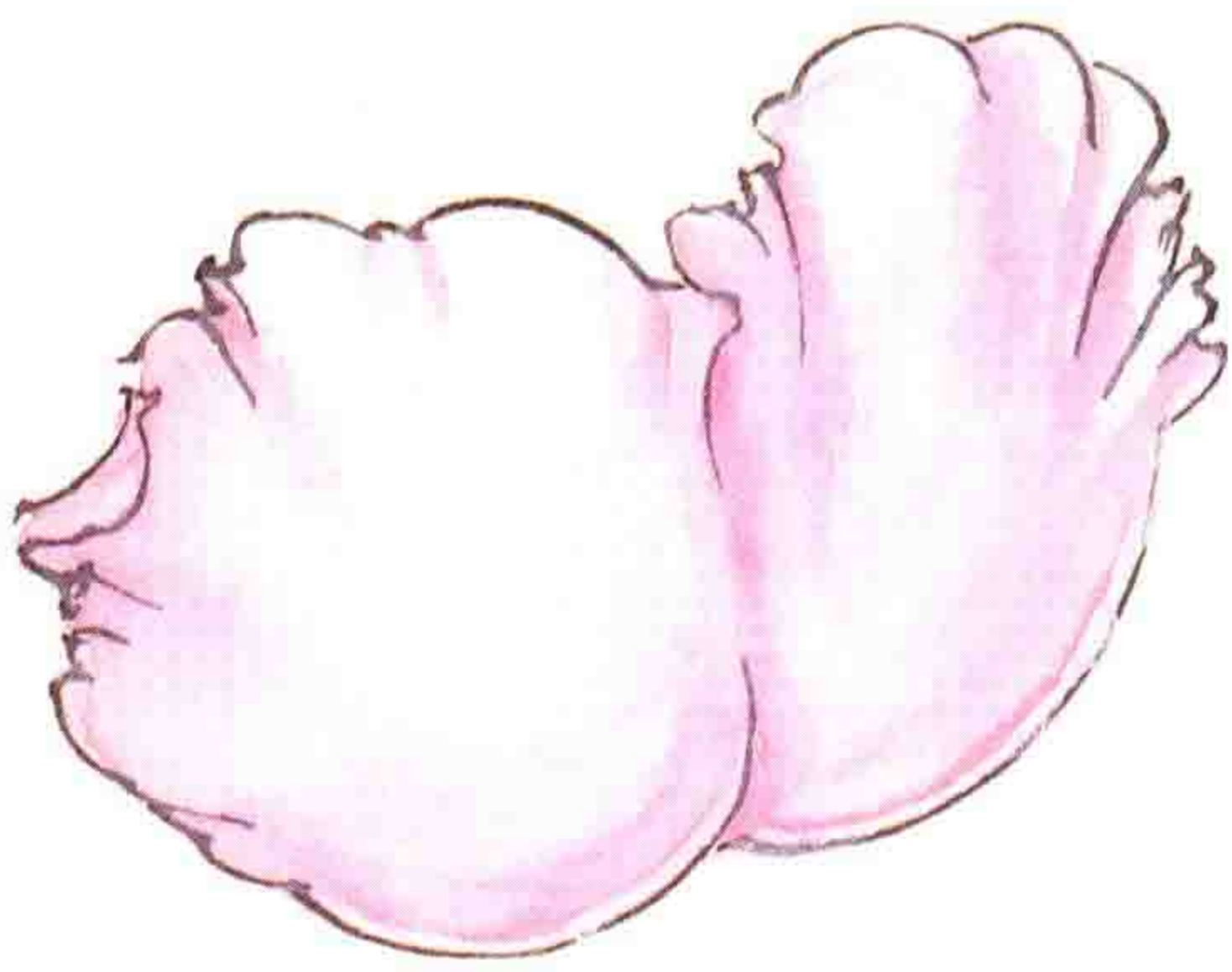
色彩的叠加和调和：色彩两两叠加或两两调和之后会形成第三种色彩，叠加的色彩比调和的色彩略显厚重，更富变化。由于水色透明性较好，现以水色举例说明。

			
藤黄	藤黄和花青叠加	花青	藤黄和花青调和
			
藤黄	藤黄和胭脂叠加	胭脂	藤黄和胭脂调和
			
曙红	曙红和花青叠加	花青	曙红和花青调和
			
花青	花青和胭脂叠加	胭脂	花青和胭脂调和

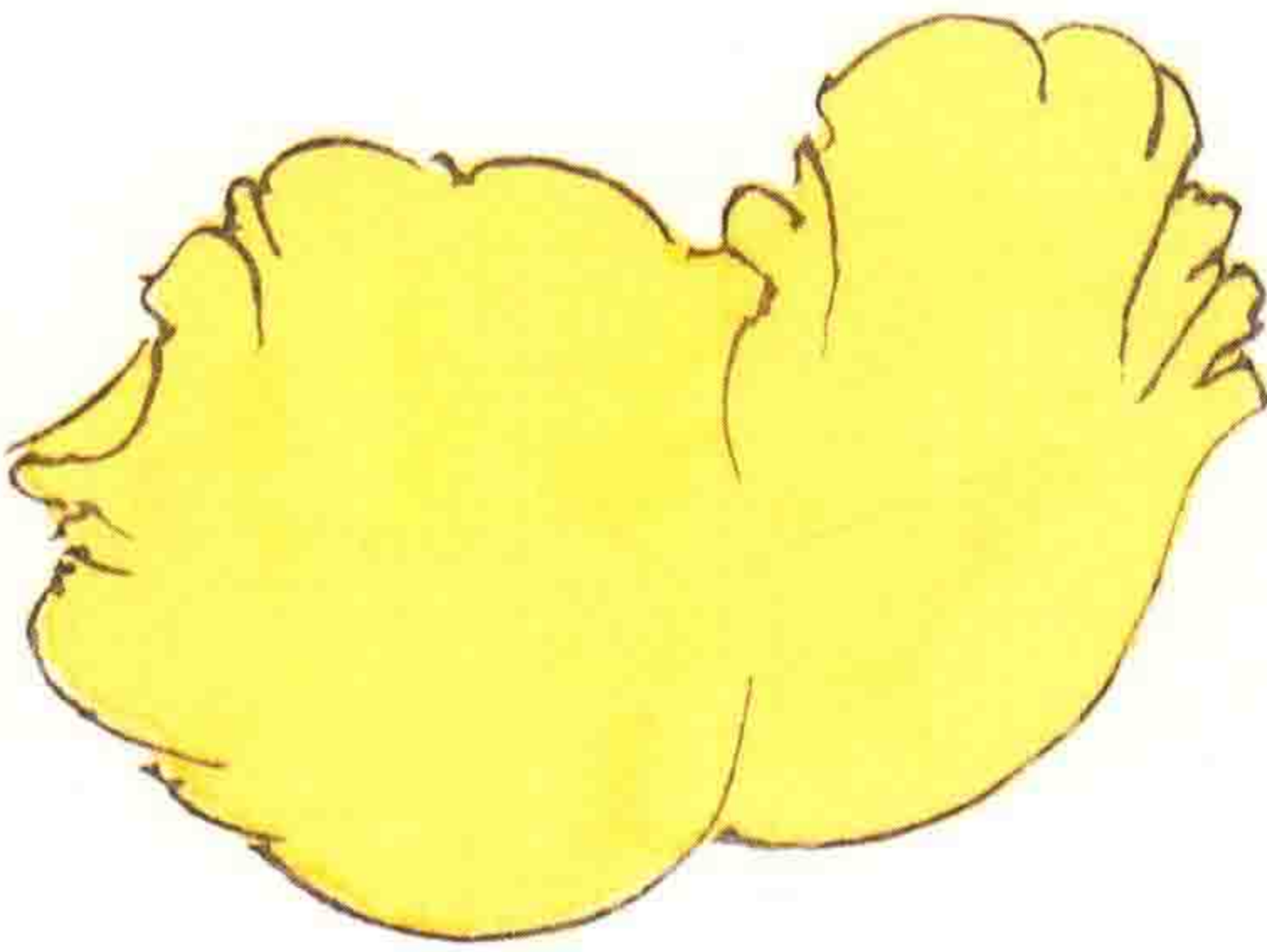
钛白的使用：钛白在工笔牡丹绘画中有很重要的作用。第一，画浅颜色的花瓣可以平涂它作为底色。第二，可以在平涂钛白的基础上分染其他色彩。第三，可以在平涂钛白的基础上平涂其他色彩。第四，在绘画到一定程度时可以用钛白由瓣边向里分染。

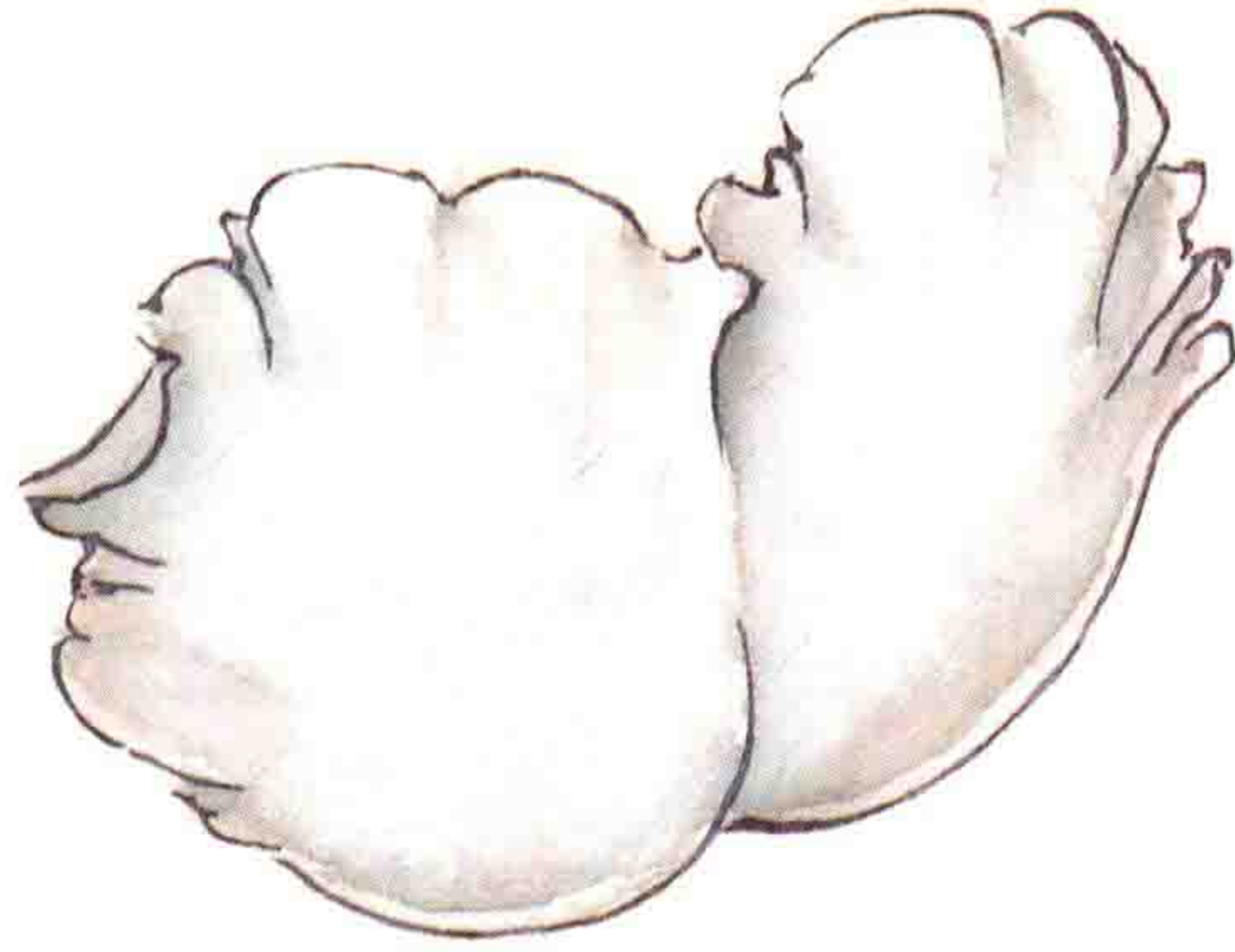
平涂钛白

平涂钛白后分染曙红

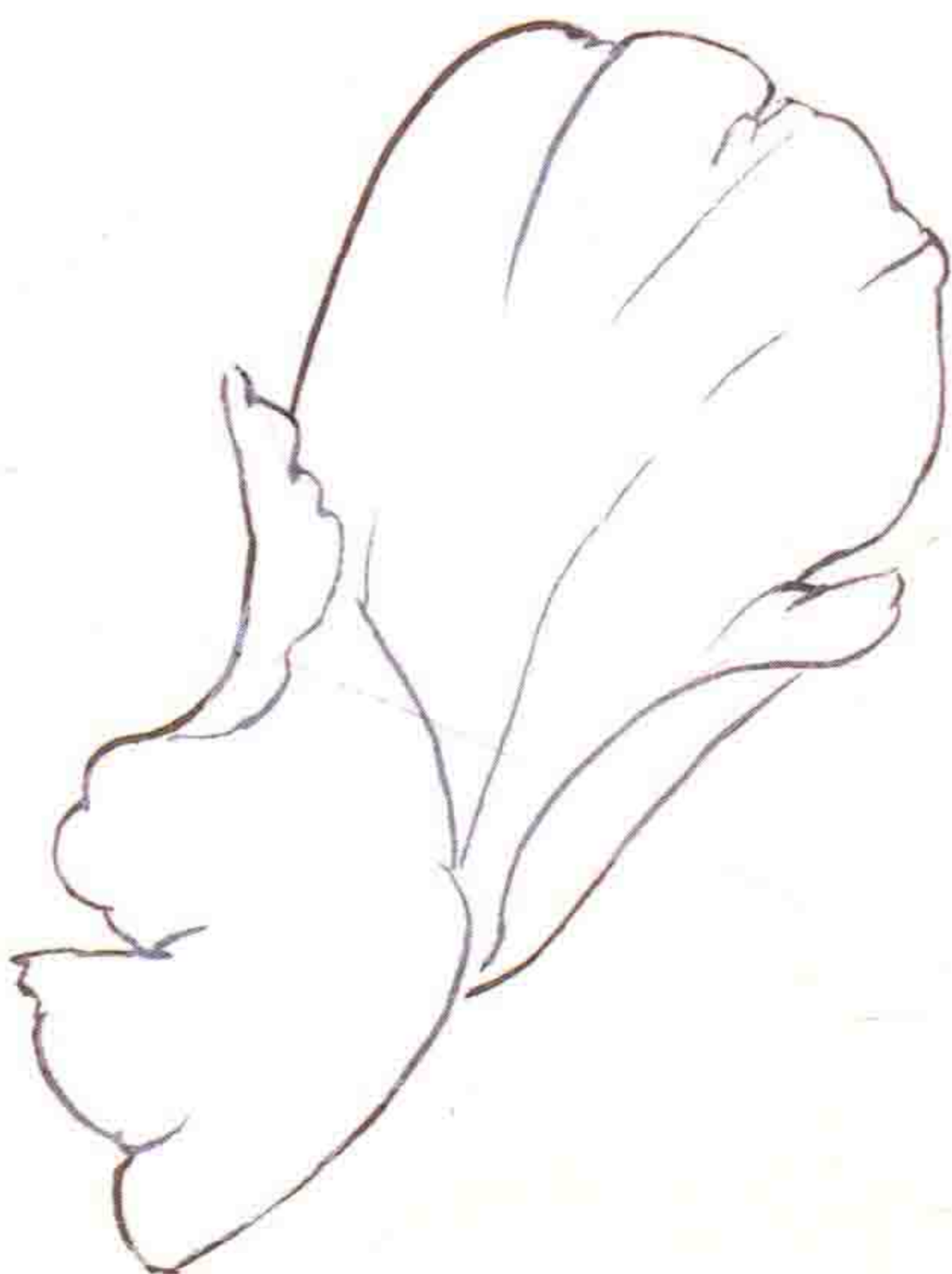

平涂钛白后平涂藤黄

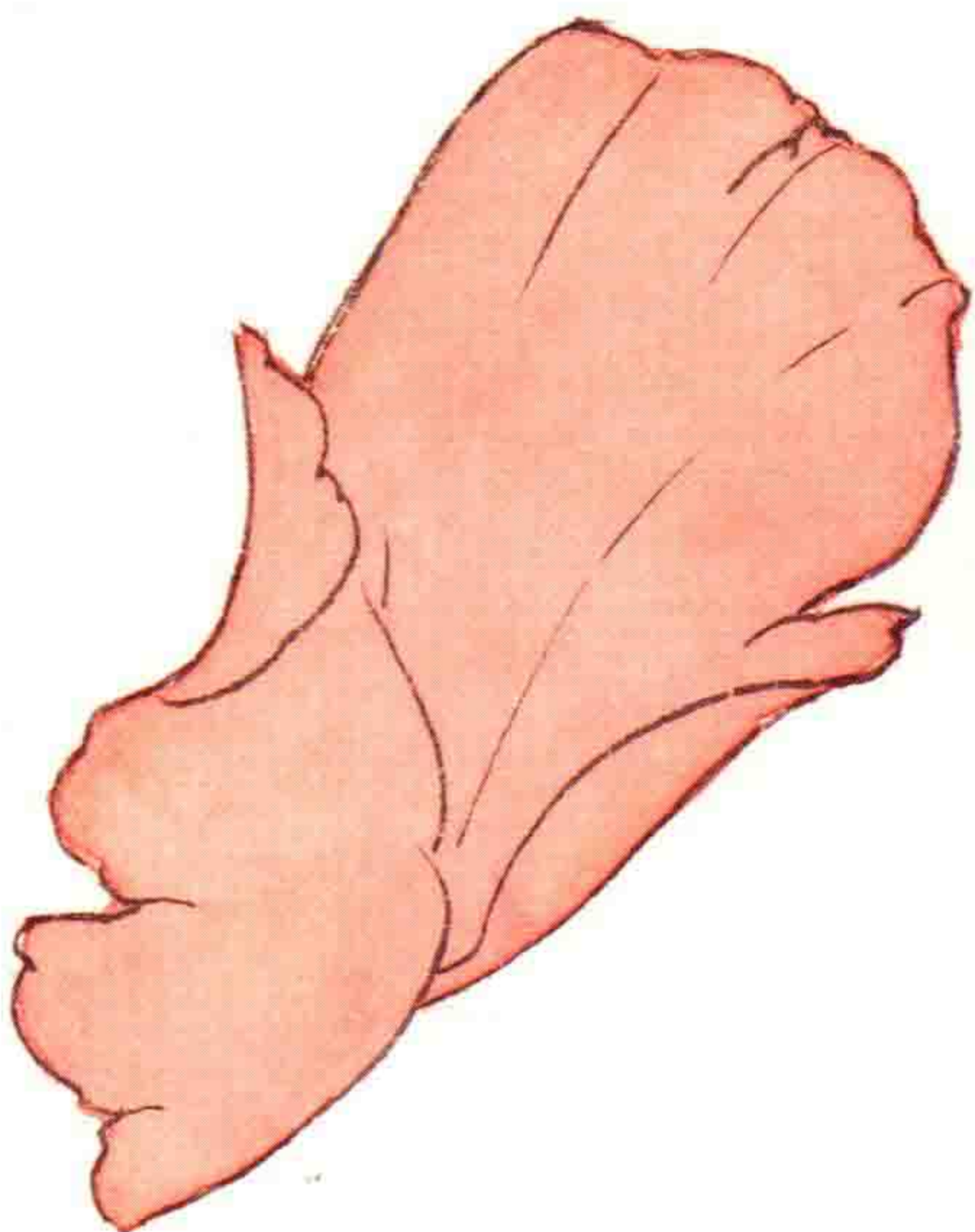

用钛白从瓣边向里分染

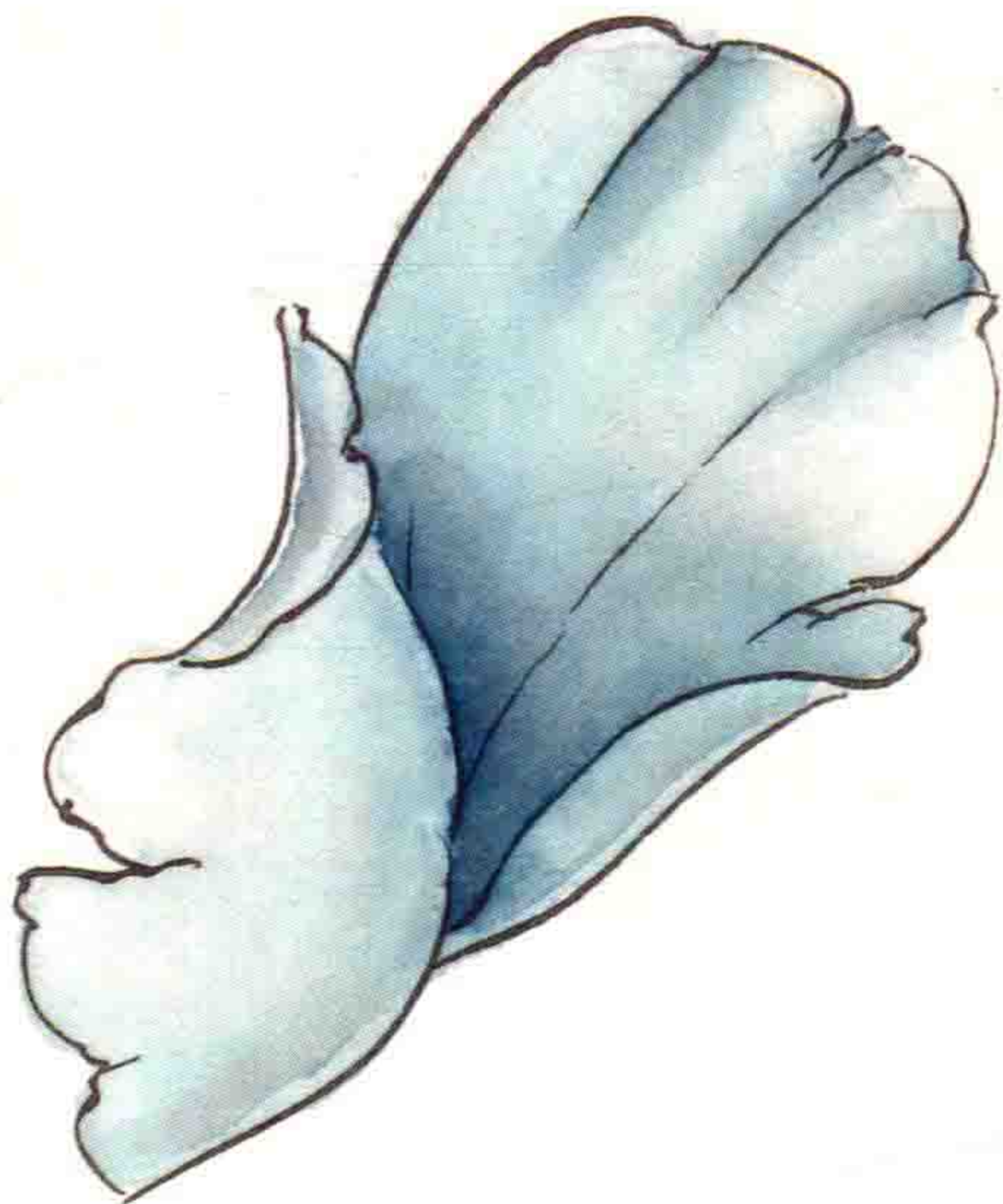
第一遍色彩：工笔牡丹花画花瓣时先要分染或平涂一些颜色，这些色彩包括花青、墨、朱磬、白色等。

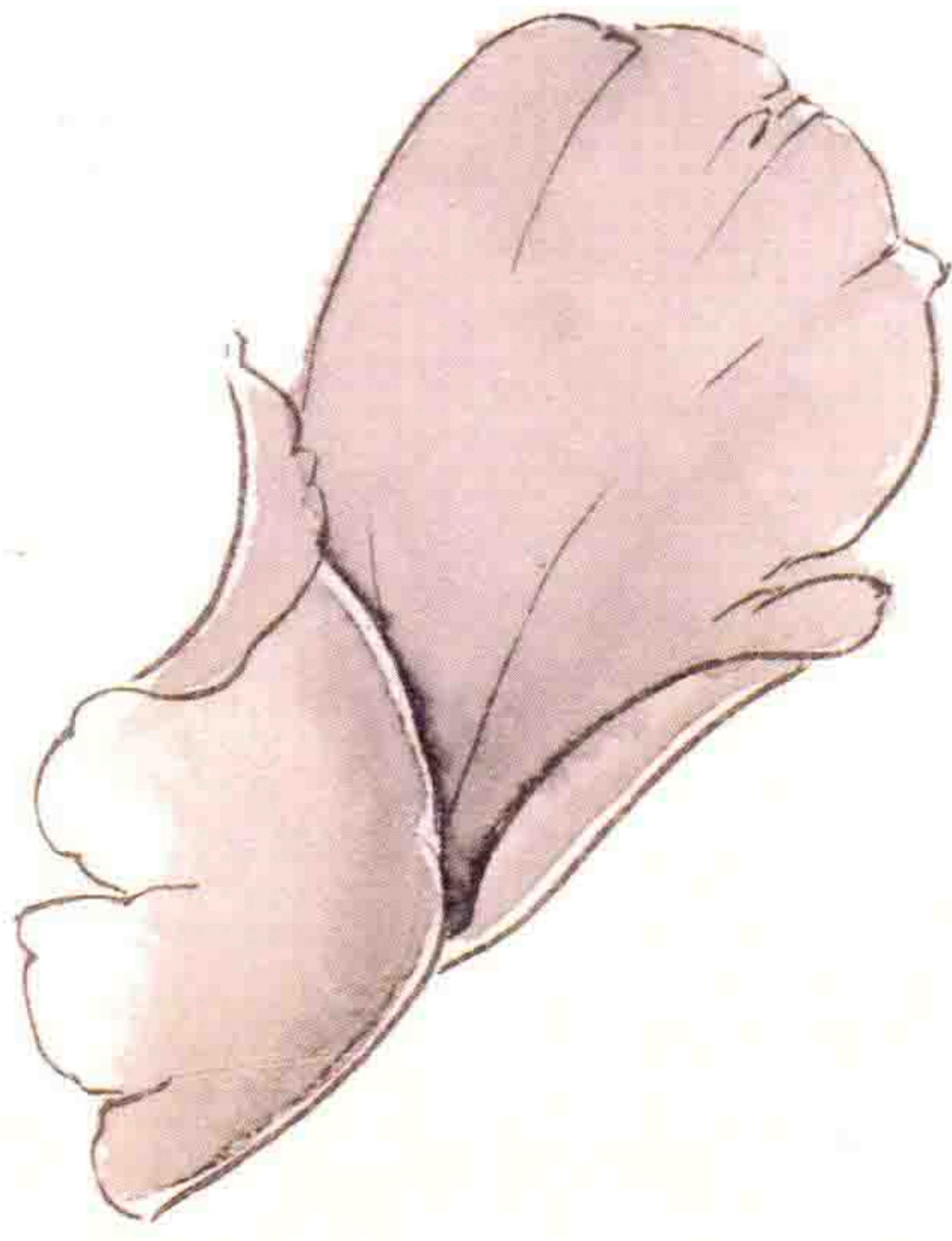
平涂钛白

平涂朱磬

花青分染

淡墨分染

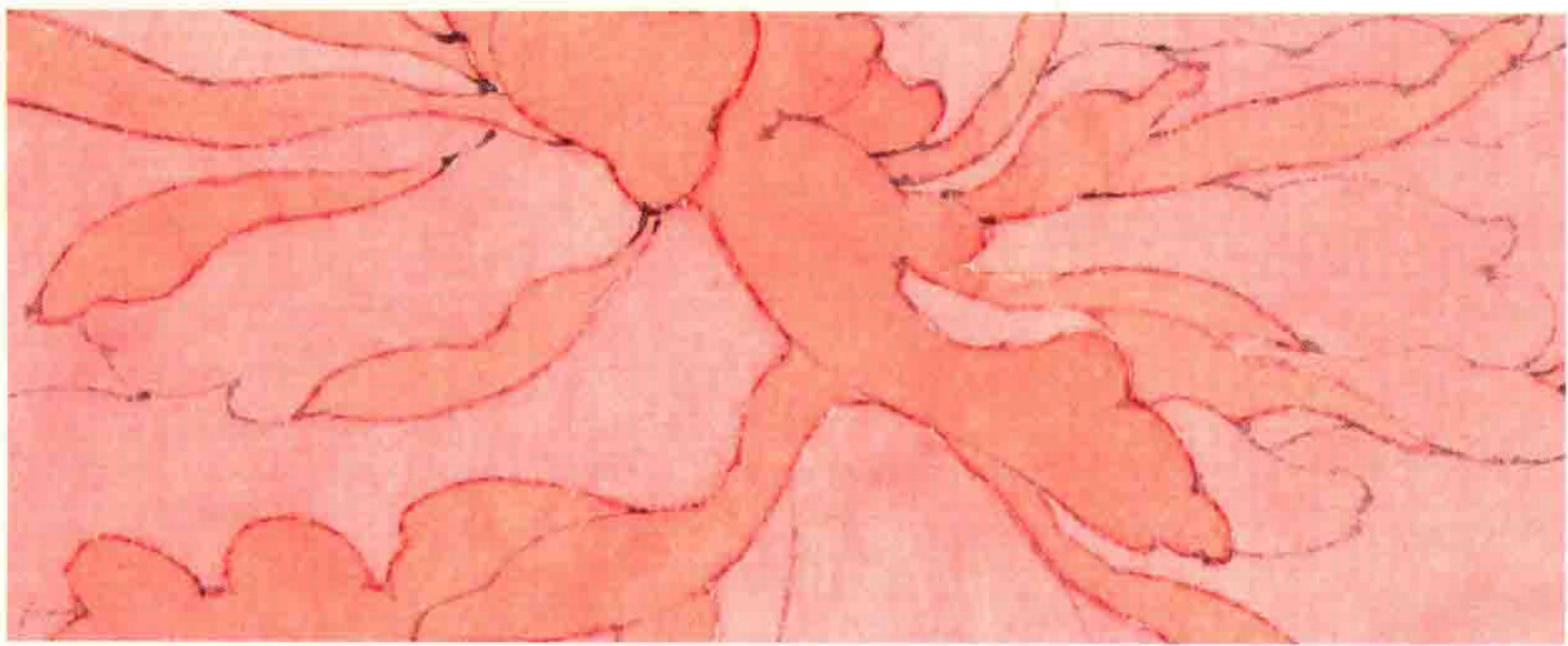
牡丹花基本画法

分染：手拿两支笔，一支蘸颜色，一支蘸清水，用颜色笔着色之后，再用清水笔晕开。要不露笔痕，过渡自然，由浓至淡，染得越均匀越好。

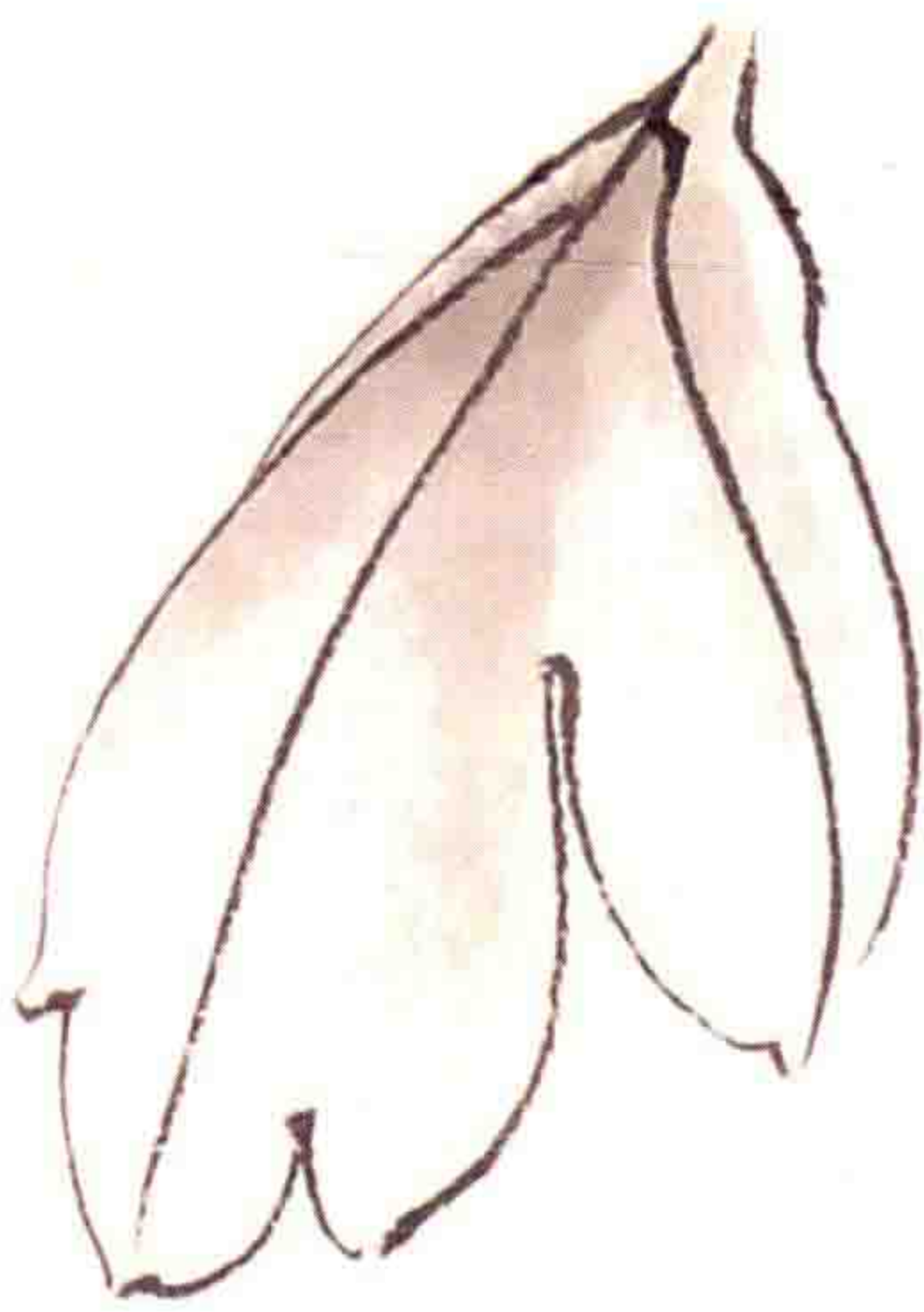
立粉：将厚的粉质色彩堆积起来，点成如浮雕般立体的色粉点、线、面的技法。画花卉时常用立粉法来勾点花蕊。立粉时颜色要浓一些，又要有一些水分。

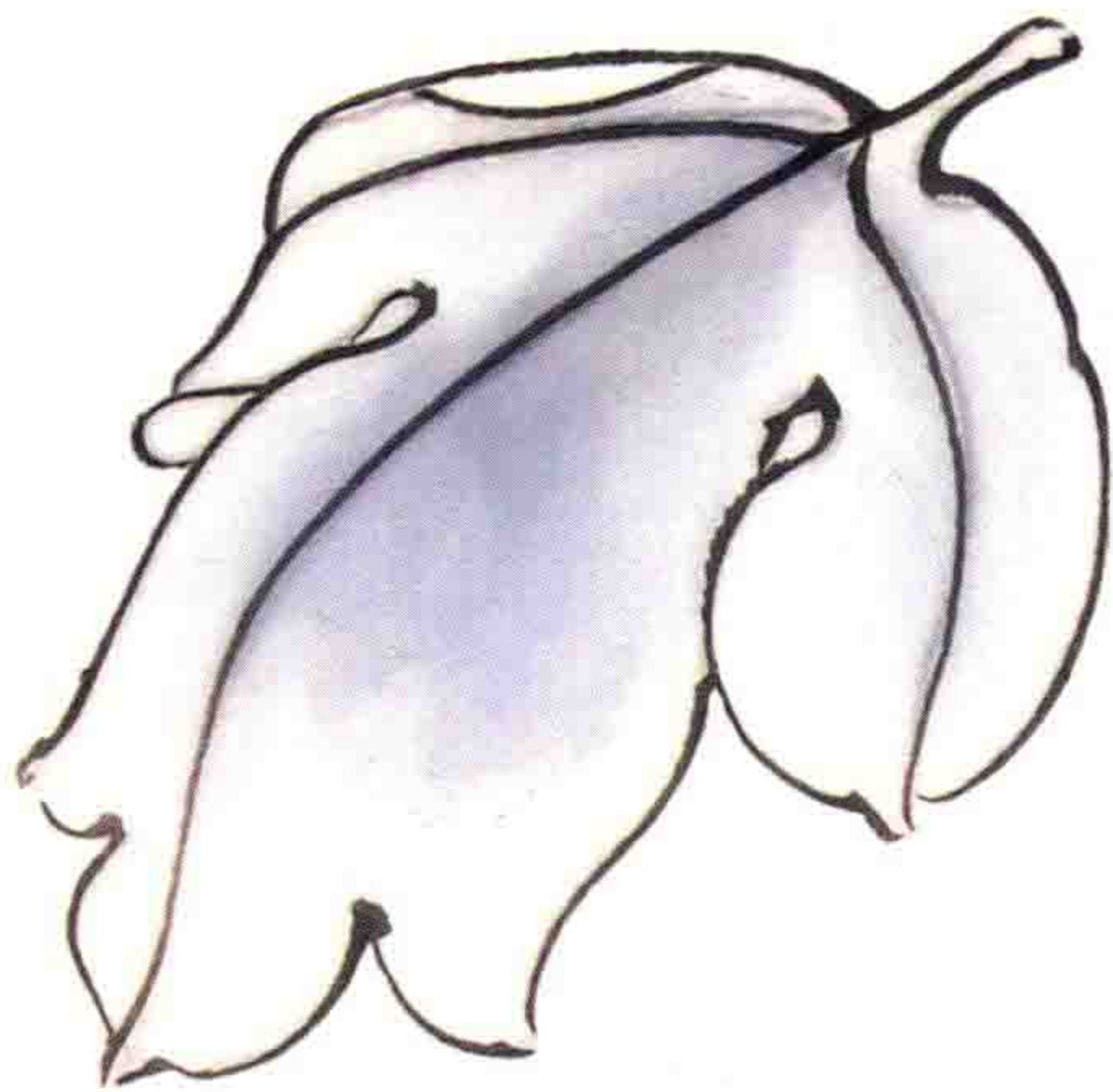
平涂：将颜色均匀平涂于花瓣的方法。

牡丹叶基本画法

分染：与分染花瓣的方法基本相同，牡丹花叶子可以用墨、花青或花青墨分染。可以留水线，也可不留水线。

用墨分染不留水线

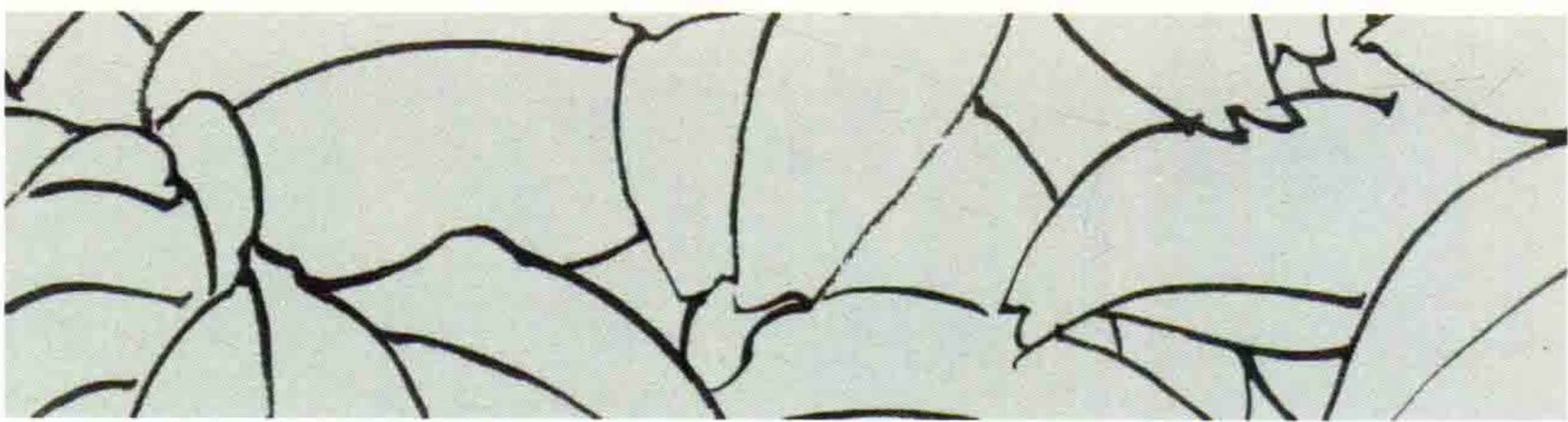
用花青分染不留水线

用花青分染留水线

分染叶丛时要注意前后关系

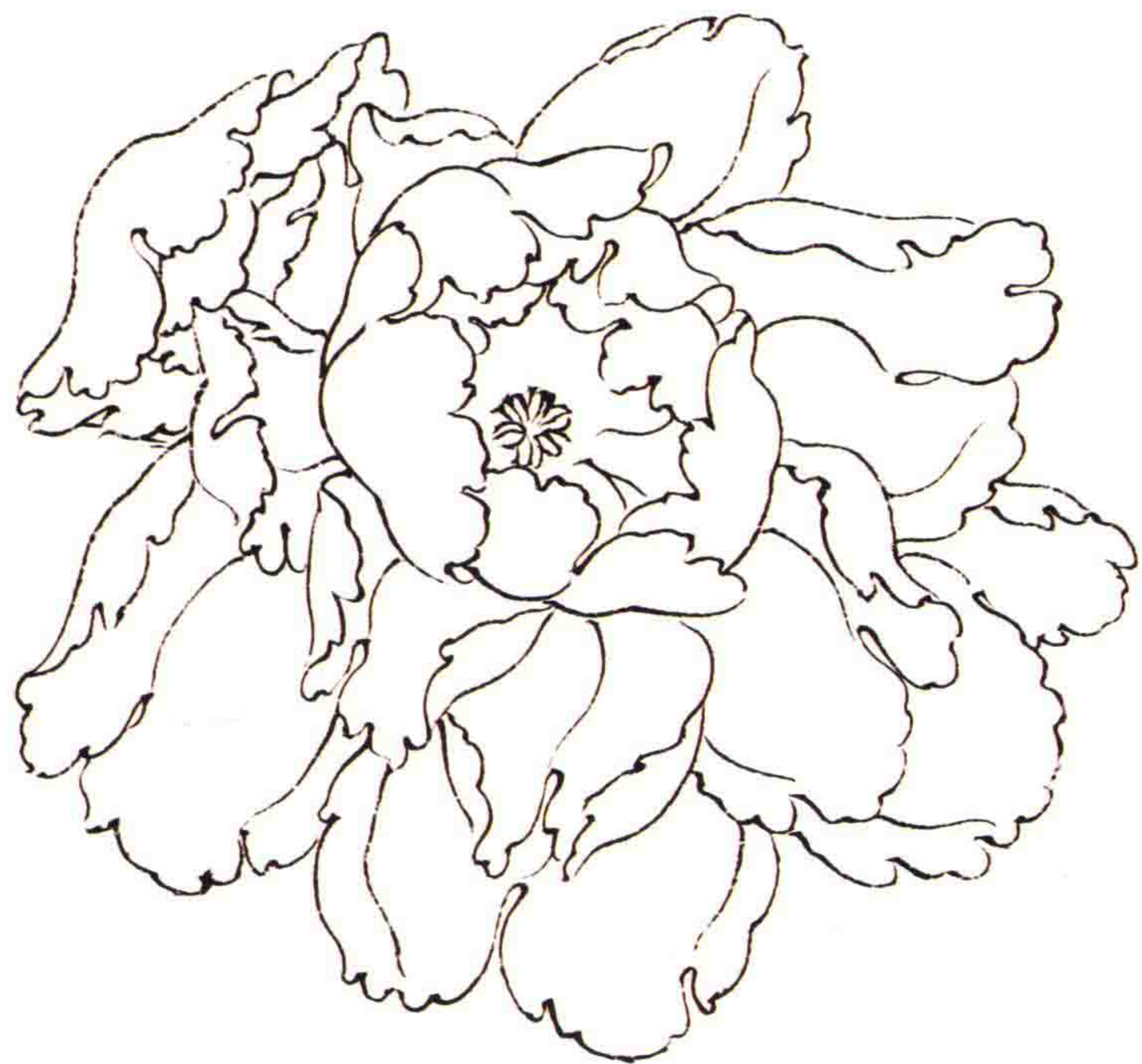

平涂：用色彩平涂叶子。

背衬法：用色彩在画面背面绘画的方法，可以使正面的色彩更厚重，但在较厚的熟宣纸上作用甚微。

红色花头画法

步骤一 红色牡丹花花头色彩厚重，画时要用石色，石色有较强的覆盖力，为了避免在绘画时线条被色彩完全覆盖住，勾线要用重墨。勾线时要从前瓣勾起，再勾后面的花瓣。虽然正反瓣也有色彩的变化，但我们在勾线时就不用墨色加以区分了。

步骤二 用洋红调适量的水分染花瓣，从花心向外分染，花心颜色重，花瓣边色彩淡，正瓣重，反瓣淡。分染充足之后平涂淡朱砂。

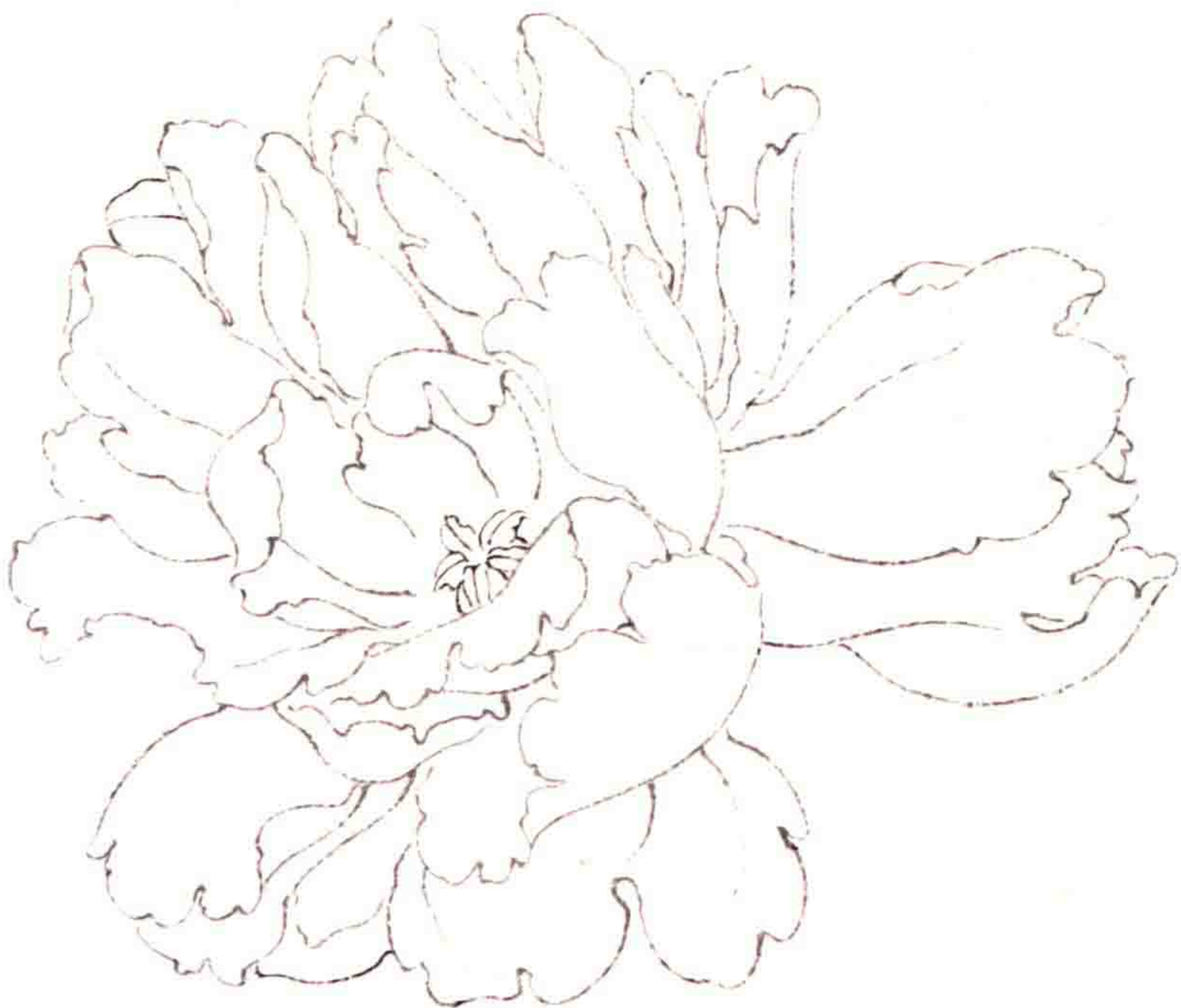

步骤三 用曙红加胭脂调适量的水分染花瓣，用藤黄和胭脂画雌蕊。之后继续平涂淡朱砂。

步骤四 用钛白画花丝，用藤黄加钛白点花药。

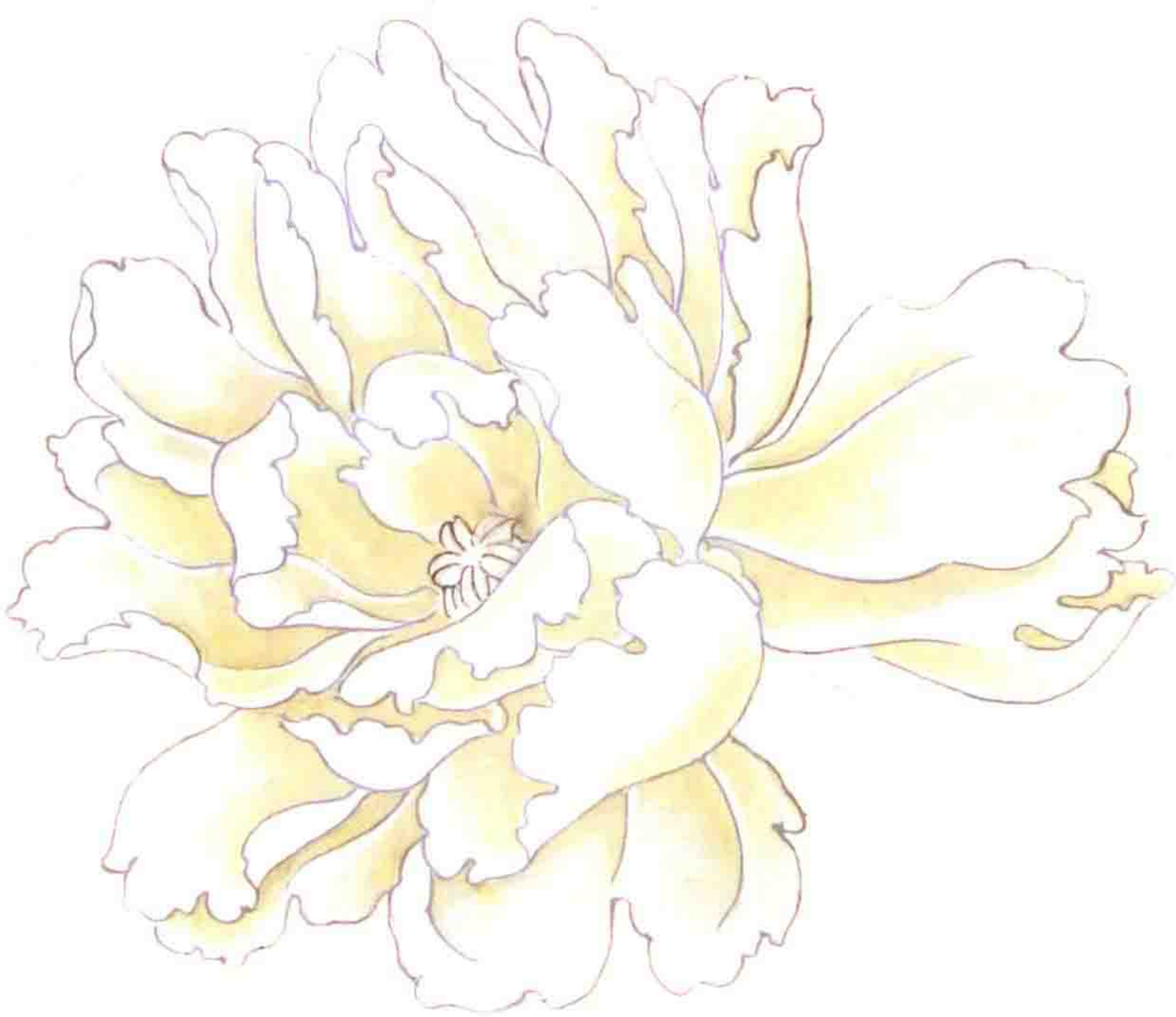
白色花头画法

步骤一 白色牡丹花头色彩较浅，可以用中墨或淡墨勾线。勾线时注意花瓣质感的表现以及花瓣线条的起伏错落。

步骤二 用钛白平涂整个花头，之后用藤黄和花青加适当的赭石调成赭绿色分染花瓣。压在下面的花瓣可染得重一些。

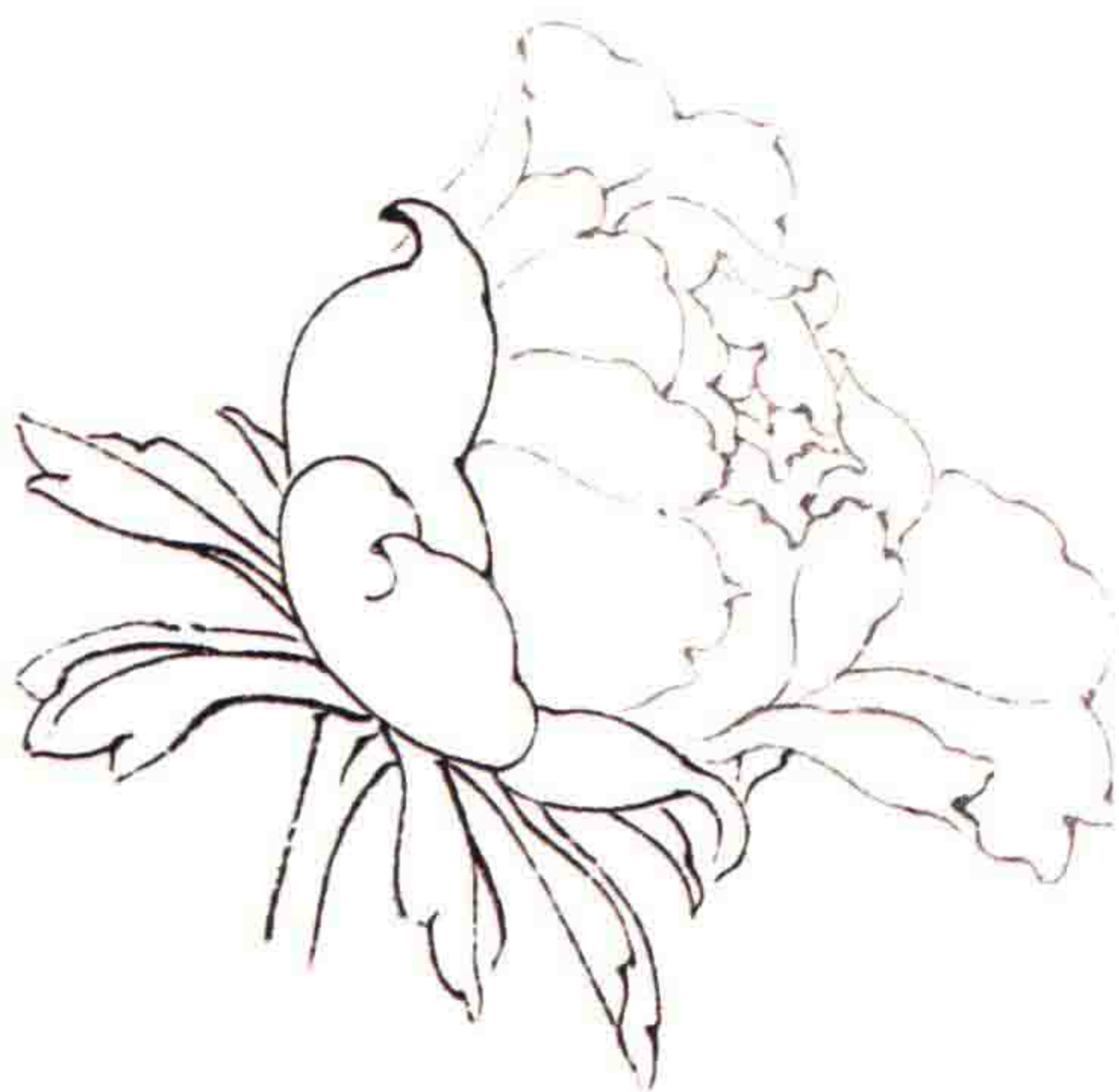

步骤三 从瓣边向瓣心分染钛白。

步骤四 用胭脂加赭石画雌蕊，用钛白画花丝，用三青加群青点出花药。

黄色花头画法

步骤一 用中墨勾花瓣，重墨勾萼片。

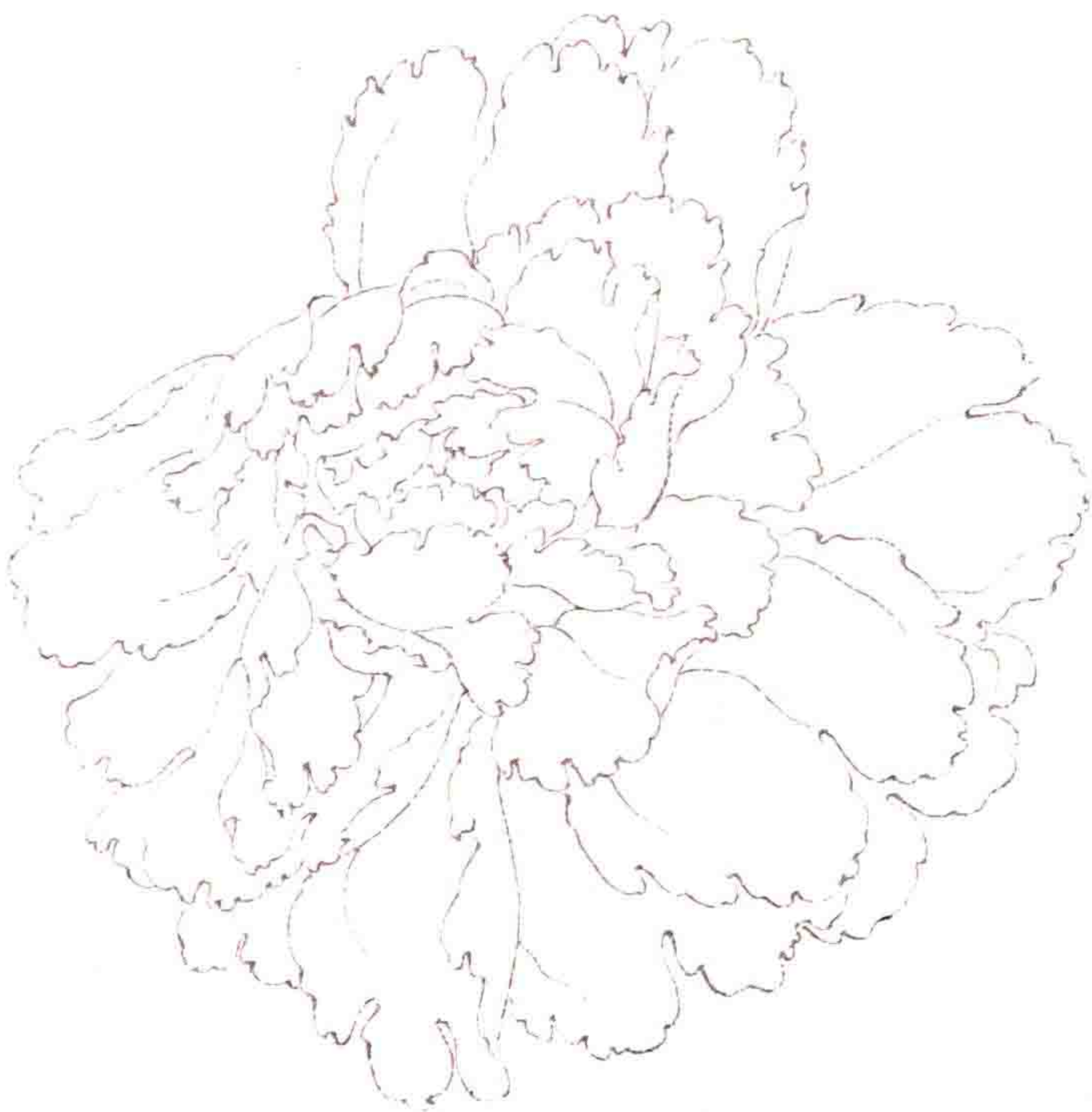

步骤二 用赭石加藤黄分染花瓣。
淡赭石平涂萼片。

步骤三 花头罩染藤黄，胭脂加墨提染萼片。

粉色花头画法

步骤一 用中墨勾花瓣。

步骤二 花头罩染淡钛白，胭脂加曙红分染花瓣。

步骤三 从瓣边向花的中心处分染钛白。

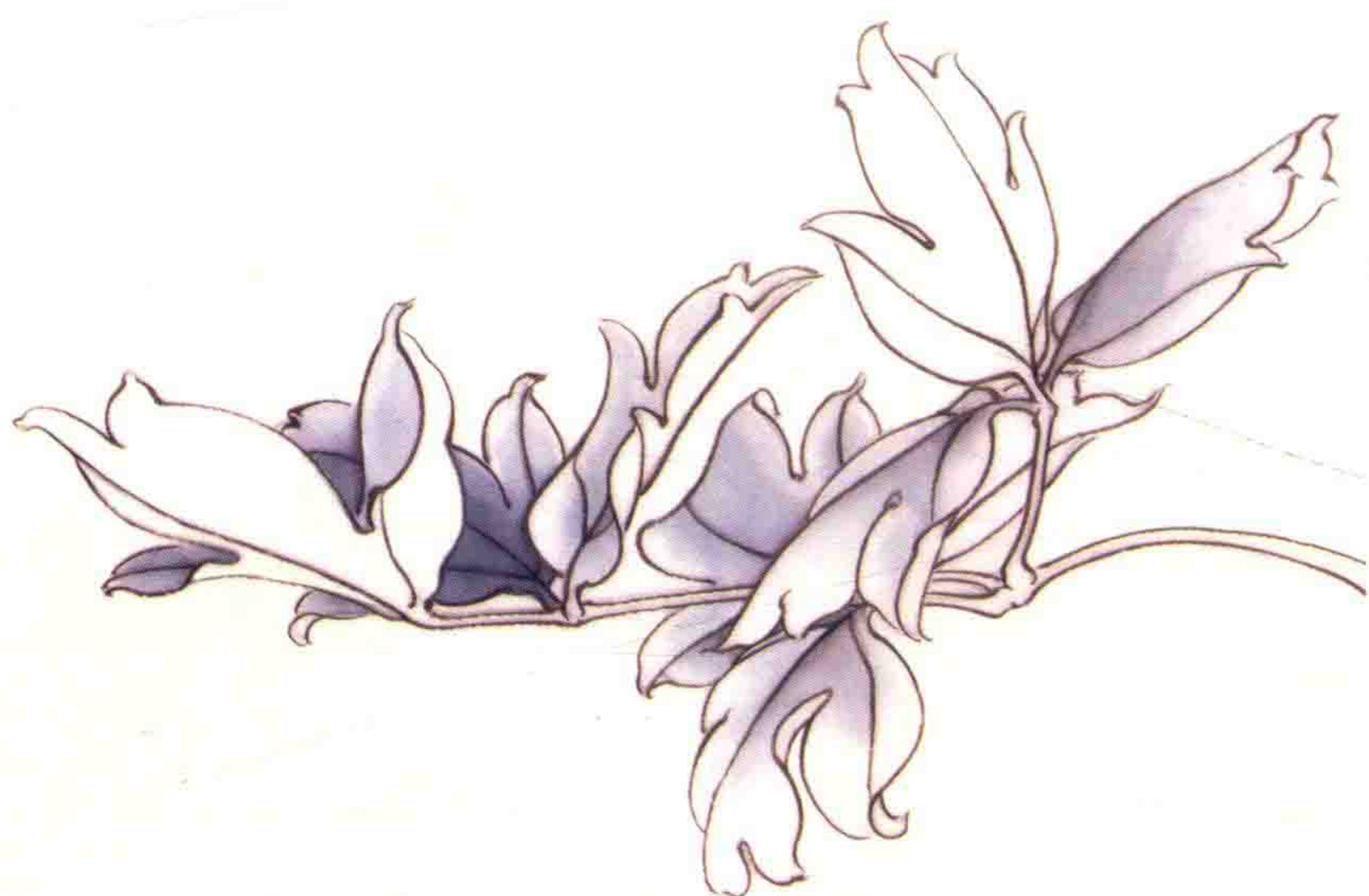

步骤四 用藤黄加钛白点花药。

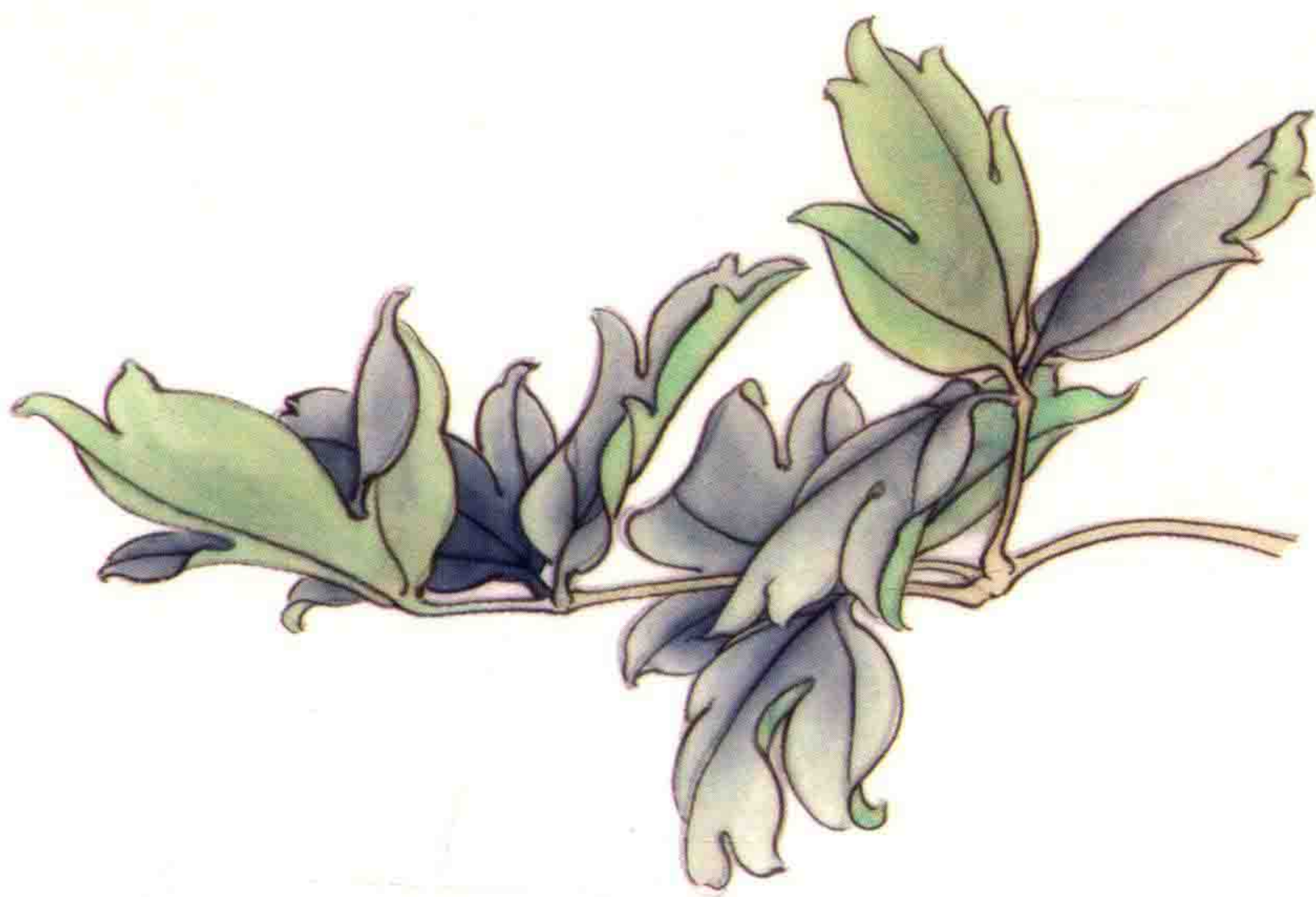
叶的画法

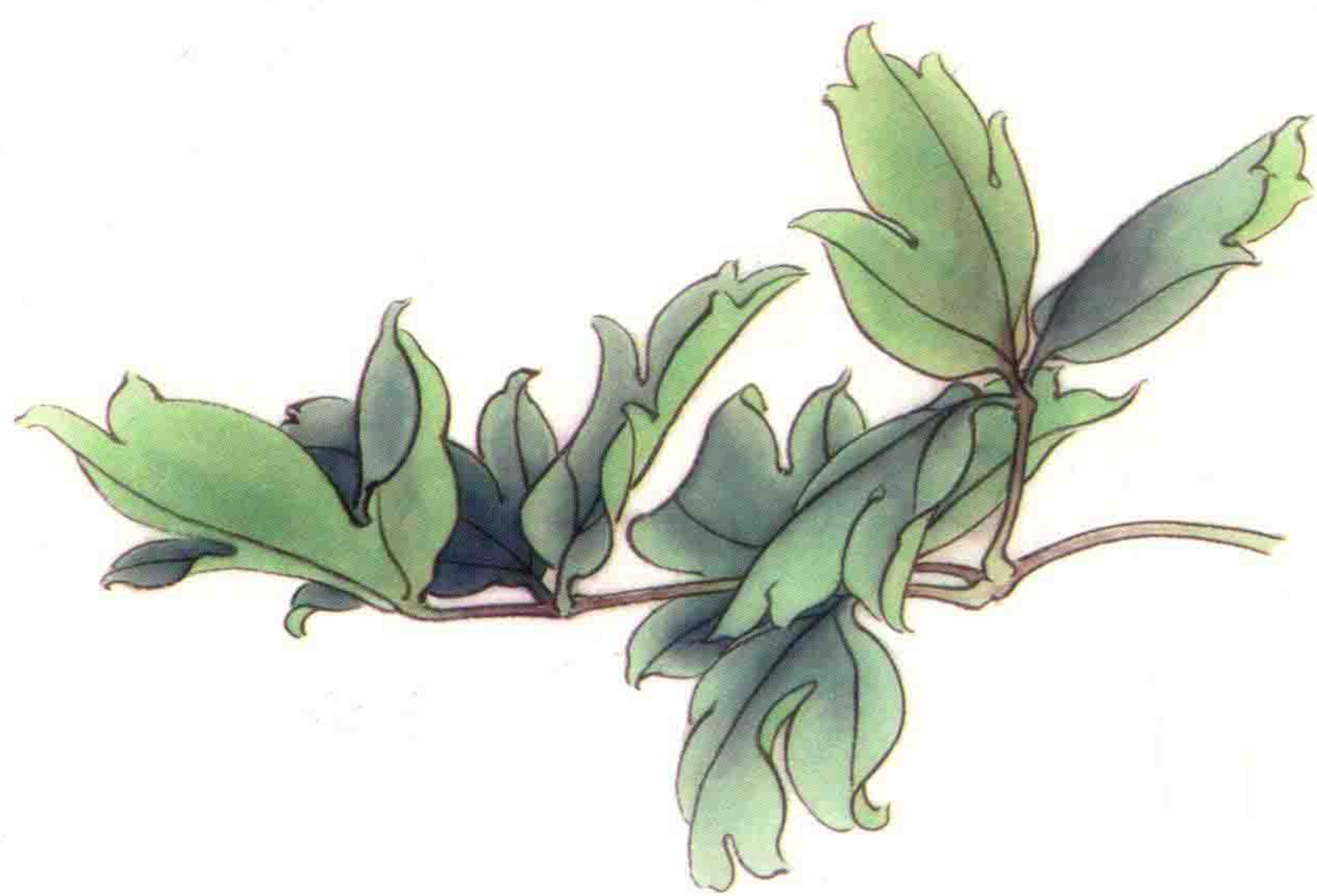
步骤一 牡丹花的叶子一般都用重墨勾线。线条要挺拔有力。

步骤二 用花青分染正面的叶子。

步骤三 画反面的叶子，可先用藤黄加花青调成汁绿平涂，后分染草绿。

步骤四 用藤黄加花青调成草绿平涂正叶，用石绿平涂反叶。

老干画法

步骤一 用重墨勾枝干轮廓后，皴擦纹路，点出树皮上的坑洼。

步骤二 用中墨皴染树干，略重些的墨色染暗部。

步骤三 用赭石皴染树干。

步骤一 勾线。
用中墨勾花头，勾时要注意花瓣的结构特征和质感。用浓墨勾叶子，用笔要有轻有重。线条要注意粗细、干湿、强弱、虚实等变化。老干用中墨偏锋勾出。

步骤二 以花青加墨分染牡丹叶子数遍（注意浓淡关系和明暗关系），花头平涂朱砂。深入刻画，继续用花青加墨统染叶子，用赭石平涂反叶、花茎。花头用曙红反复分染数遍即可。