

现代工笔画技法

工笔牡丹的画法

张月 编绘

陕西人民美术出版社

现代工笔画技法

工笔牡丹的画法

张月 编绘

陕西人民美术出版社

责任编辑：张化梅

封面设计：姚艳玲

现代工笔画技法

工笔牡丹的画法

工笔花鸟的画法

工笔梅花的画法

工笔荷花的画法

工笔仕女的画法

百蝶图

花卉速写

白描仕女画谱

白描仕女图谱

线描仕女人物百图

张月，1972年生，江苏铜山人，西安美协会员，华夏工笔画研究会会长，专业画家。多年从事工笔画的创作研究，作品大气，绘制精道，色彩清秀明快，怡人而又不失古朴典雅之美。

图书在版编目(CIP)数据

工笔牡丹的画法 / 张月编绘. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2006.3

(现代工笔画技法)

ISBN 7-5368-2029-1

I. 工... II. 张... 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(2006)第023650号

ISBN 7-5368-2029-1

9 787536 820296 >

现代工笔画技法

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大路131号)

新华书店经销 人民日报社西安印务中心印刷

889×1194毫米 16开本 39印张 100千字

2006年4月第1版 2006年4月第1次印刷

ISBN 7-5368-2029-1/J · 1576

全套十册共200.00元

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

地址: 西安市北大路131号

邮编: 710003

发行部电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

目 录

写在前面的话

第一节	工笔牡丹作画的工具、材料及使用	1
第二节	写生	1
第三节	设色与渲染	2
第四节	创作	3
第五节	牡丹的结构与画法	3
	写生（一）	4
	写生（二）	5
	写生（三）	7
	牡丹花头的画法	9
	牡丹叶的画法	10
	写生稿（一）	11
	写生稿（二）	13
	写生稿（三）	16
	写生稿（四）	19
	写生稿（五）	22
	写生稿（六）	25
	写生稿（七）	27
	写生稿（八）	30
第六节	牡丹作品欣赏	32

写在前面的话

千百年来，牡丹以它香艳无比，千姿百媚的硕大花朵为人们所喜爱。唐代大诗人白居易盛赞：“似琪树白无色，王母蟠桃红不香。”在进入到二十一世纪的今天，学习艺术已是人们作为陶冶情操的需要，牡丹美丽、富贵、吉祥常被作为入画的首选题材。工笔牡丹以它用笔细微，婀娜传神，色丽姿俏的美深受青睐。为此编辑本书，从工笔牡丹的基本知识、技法、设色、创作到牡丹的工笔画法，深入浅出，图文特写，作品赏析等为广大工笔牡丹爱好者提供一种学习的范本。如果能带给你快乐和受益，笔者深以告慰。

第一节 工笔牡丹作画的工具、材料及使用

1. 纸、绢

工笔画的纸张是经过胶矾加工的纸，称作熟宣，规格有三尺、四尺、六尺、八尺、丈二等。

绢是丝织品，古代作画多用，现用的较少。也有生、熟之分，工笔画用熟绢。

2. 毛笔

以毛质分，主要是狼毫、羊毫和兼毫。

①勾线笔：选用狼毫。特点是硬挺而富于弹性，含水不足，备一支。

②渲染笔：选用兼毫或羊毫。特点是柔软而有弹性，软硬适中，含水充分易控制，备二支。一支用作色笔，另一支作水笔。

③小排笔：选用羊毫，平涂大而积使用，备一支。

3. 墨、砚

工笔画选用油烟墨，均以细实为好；砚不必华美，要质地细密、平整。

4. 颜料

国画色分石色和植物色两大类。

石色：由矿物质材料研磨而成，如石青、石绿、赭石等。

植物色：由动植物色做成，如曙红、花青、胭脂等。

5. 胶、矾

在工笔画中，胶常用于调和颜色，以动物胶为好。矾用于保护固定颜色，市场上售的白矾（明矾）无论是块、粉均以化开，兑胶水使用。

6. 其它用物

笔洗、镇尺、印泥、色碟等个人酌情而备。

7. 印章

用阳文或阴文篆刻二方大小名章，按画面需要用之。

第二节 写生

一、写生

写生是学习牡丹画必须要掌握的一种技法。是收集素材，了解生态结构、特征进行创作的重要手段。要学好画好牡丹，不但要学好、画好写生，而且要经常多练习写生。

1. 写生的要求:

①细心观察,抓住特征。

方法是从整体到局部,又从局部到整体,全面观察,分析比较,在头脑中有了一定的认识后,选择适当的角度,选出最具代表其特征的形象进行描写。

②分清主次,取舍得当。

一幅好的牡丹写生,虽是从生活实践中来,但画面的处理更要进行全面的艺术加工,才能达到完美的效果。运用取舍的手法,突出主次关系。

③整体与局部的关系。

写生时,不要只注意花头的描写,而忽略了与之相关的叶、花梗、花蒂交接处的描写。在写生多头花时,要使花朵排列有序,不可成线,不可成圈。花与花之间有重叠、远近,有大小、前后、虚实,做到生动活泼。

2. 写生的方法:

一般常用的是局部特写,折枝写生,整株写生,构图整理四种独立又结合的方法。对于初学者,往往会感到写生不知从何处入手?笔者认为应遵循先画前而,后画后面;先画上,后画下;先左后右。关注整体,注意虚实、疏密,去粗取精,删繁就简,合乎规律,突出特征。

二、白描

白描是工笔画基本技法之一,非常重要。白描是以单线勾勒面成,凭借线条的轻重、浓淡、刚柔、虚实、顿挫、节奏的个体语言,对比变化等刻画出其形态的表现方法。

工笔牡丹画的白描最需要体现的是骨法用笔和气韵生动。如何使其富有达一特点呢,应从形象生动,用笔生动,善于观察,注重整体四个方面去努力刻画。

第三节 设色与渲染

一、设色

1. 工笔牡丹画的设色也可称其为着色、赋色。它以所用的颜色分为淡彩、重彩、墨彩。其特点为:

①淡彩:在用色上一般不用石色,多用动植物色曙红、花青、藤黄等水色。淡彩的风韵在于雅和秀,在渲染和勾线时要力求色不碍墨,墨不离色。

②重彩:在用色上以矿物质的石膏、朱磬、赭石等石色为主要用色,有时还加入金、银勾线等。重彩是多层次的上色,故有三矾九染之说。重彩厚重艳丽,装饰味浓,立体感差。

③墨彩:用单色墨通过深、浅、浓、淡的变化来表现作品,注重于笔法。

2. 设色要点:

①选彩类:即淡彩、重彩、墨彩。

②定色调:即冷调或暖调,亮调或暗调,轻色调或重色调。

③设光源:以正光或散光下的明暗来表达作品的立体感。

④分层次:以色的浓淡分出物的正、反、远、近、虚、实的关系。

注意色相、明度、纯度、色调四要素的联系:

a. 色相:指色彩的相貌。如红、黄、蓝、绿、紫等。

- b. 明度：指色彩的浓淡程度。
- c. 纯度：指色彩的鲜灰程度。
- d. 色调：指画面整体上色彩的基本情调或起主导作用的色彩。

为方便作画可以这样记忆：原色少，复色多；明度高，纯度低；色节多，色相和；黑白灰（此处的黑白灰即为深中浅），画始终。

二、渲染

画牡丹的染色过程称为渲染，基本技法有十种。

1. 分染：色笔涂色，水笔渲染，通过交替涂染，使颜色有深浅渐交的效果。深色处落笔，运笔要随着所画形象的长势运行，分出层次。
2. 晕染：在分染的基础上进一步染色，以完成明暗浓淡的设色。
3. 提染：对晕染后，画面中明、暗度表现不够的部分重点加色，对暗的地方要用更深的色，以增加立体感。
4. 罩染：是渲染中最后一道色，使色相丰富柔润。
5. 平涂：以一遍或几遍涂成平整的色彩称平涂。
6. 接染：把二种或二种以上的色以平涂相接，使画面动感增强。水份略大，使色自然融合。
7. 点染：对画面中细小，不易勾染的形象多以点染表现，要干净利落，形态生动为好。
8. 烘染：此为增加画面色泽的韵味，即时采用烘云托月之效果。
9. 冲染：也称积水、积色。以较饱和水份的墨或色平涂，趁湿点清水或色，干后形成自然花纹的方法。若用盐点入称为盐积。多用于石头、老干、斑叶等处，使用得法，妙然成趣。
10. 背染：在画的背面染色，常用于绢画。

第四节 创作

牡丹的创作就是通过写生收集的素材，选择好的题材，塑选形象，通过艺术加工把自然中花鸟草虫付诸情感地组合起来，以描绘生动、逼真、有趣的画面，传递自己主观意图的做画过程。其主要步骤为：

1. 立意：即构思、选题、选材。
2. 起稿：草稿，写意稿。
3. 配景：围绕主体配置相应虚实，有远有近的辅助形象，以衬托和突出主题。
4. 构图：先从主体刻画入手，也是围绕主体所搭配的景物。其要点是：①应主次分明，疏密参差；②错落均衡，进深藏露；③主体形象刻画生动；④画面整体生动丰富；⑤做到实中有虚，虚中有实，虚实结合。

第五节 牡丹的结构与画法

一、牡丹的结构

牡丹又名木芍药、洛阳花，为落叶灌木。枝干自然展开，粗壮而略曲，叶互生，

为重出羽状多叶，呈卵形、椭圆形。牡丹花大形美，品种极为丰富，按色彩可分为白色、粉色、黄色、红色、紫色、黑色、蓝色、绿色等八个类型。其中的白玉、赵粉、姚黄、状元红、魏紫、青龙卧墨池、蓝绣球、娇容三变均是上乘之品。

牡丹性耐寒、耐旱，畏热，忌积水，喜阳光，恶烈日，开花期在每年的四月（谷雨前后）至五月。

二、牡丹的画法

写生（一）

花头写生：注意花的展、转、反、侧、含苞、开放及盛开的花头，画时写生顺序是从前到后，从左至右，从上而下。

写生(二)

枝叶写生：应注意叶片由小到大，由前至后的枝干的穿插和变化。不同的牡丹品种叶片的大小、薄厚、形态各异，有的丰满多姿，肥大洒爽；有的瘦小优美；有的叶较尖；有的叶较圆等。

写生(三)

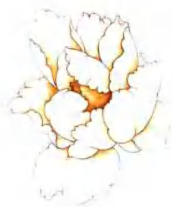
写生花、叶、枝干：要注意画面的布局，注意疏密穿插。要花叶连接自然，前后有序，注意花和叶的比例。花和叶

要有大、小、前、后、展、转、反、侧。并注意整体神态及新老枝干与花之间的细节变化。

牡丹花头的画法

白色花、蓝色花的设色，黄色调花及绿色调花同蓝色调花画法一样。

粉红花及大红花的设色。

牡丹叶的画法

第一步：分染。

第二步：罩染。

写生稿（一）

按疏密添加、取舍，主题突出组成画面。

根据画稿设色画。

写生稿(二)

