

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

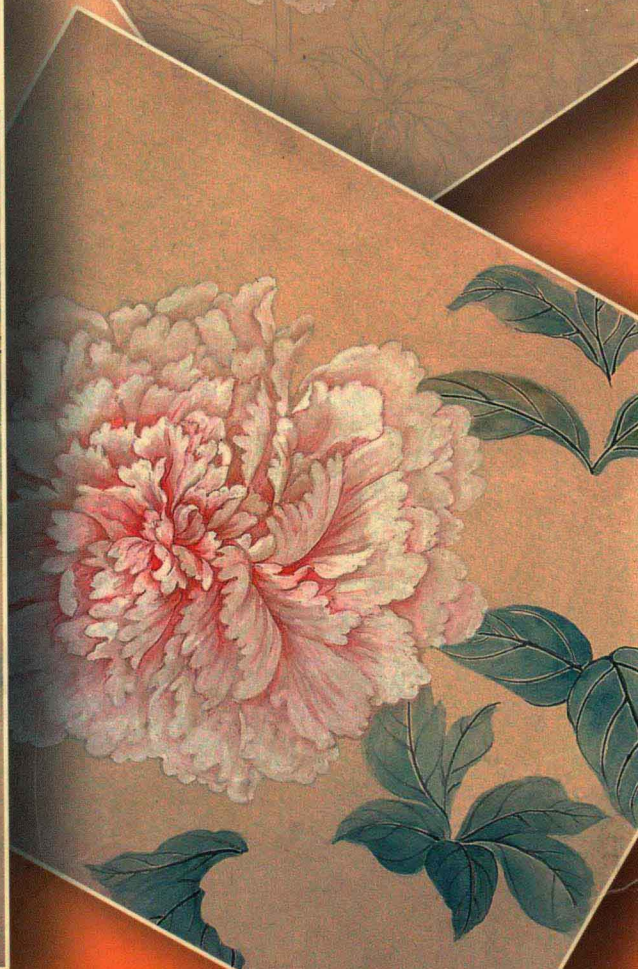
牡丹画谱

牡丹

李承毅 著

技法

解密

一、《杏花孔雀》中牡丹的技法步骤

步骤一：

用大排笔蘸浓红茶水染熟宣纸或绢数遍仿旧，然后用小红毛笔蘸淡墨勾细线画牡丹花，蘸浓墨勾较粗的线画叶与茎。注意线条应圆转有力，笔尖对纸形成一定压力，不可飘浮，轻滑。然后再调稍浓的白色平涂牡丹花。

步骤二：

一手执两枝白云笔，其中一枝蘸藤黄加一些赭石色，一枝蘸清水分染牡丹花。花的正面色深，反面浅；花瓣的根部深，边缘浅；凹陷部分深，凸起部分浅。以此表现花的形体、起伏、转折和层次。

步骤三：

用一枝小白云笔蘸胭脂，另一枝白云笔蘸清水分染牡丹花瓣根部。胭脂色不要太浓，花瓣根部的面积有大有小，总的面积都较小。一遍不够，干后还可分染两遍，甚至三遍。花瓣不够白的地方，可再用白色分染。

步骤四：

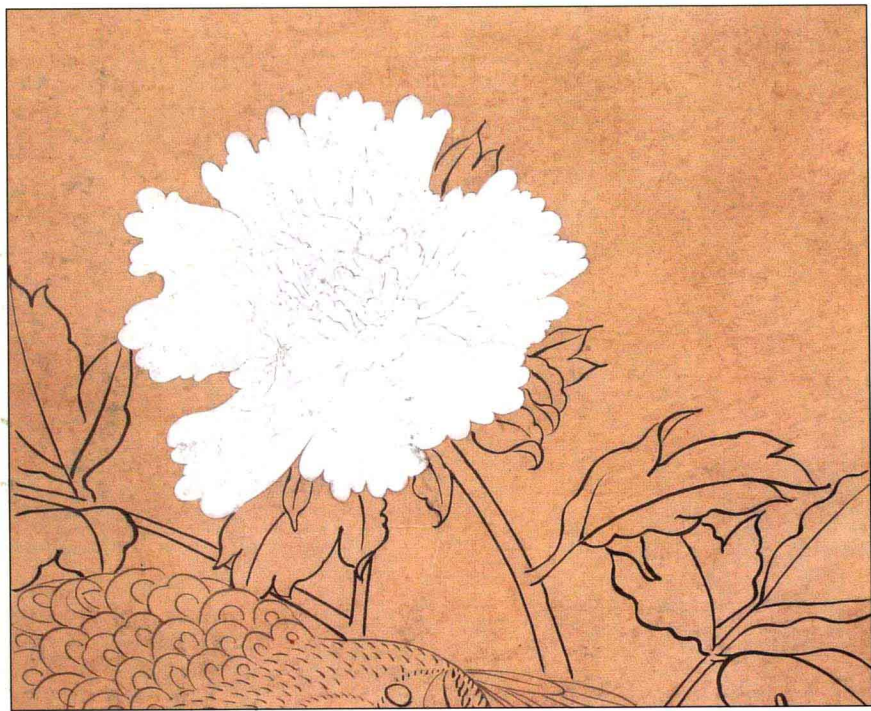
用一枝大白云笔蘸花青，另一枝蘸清水，沿叶正面主叶脉一边，从根部向尖部分染，然后再染另一边。注意分染不可一遍完成，一般要两至三遍，否则僵滞轻薄。叶正面染完再用草绿色分染反面叶和茎。

花下面的托叶则先用草绿色从根部向叶尖分染，再蘸胭脂从叶尖向叶根方向分染，最后用黄草绿色罩染整个托叶。

步骤五：

用白云笔蘸草绿色，顺叶的生长方向均匀地平涂，罩染正叶。颜色不可太浓，水分既要饱满，又不可淤存水迹，应达到匀净润泽，薄中求厚，一遍不够可再染。反叶及茎用黄草绿色罩染，再用胭脂分染反叶的叶尖，用三绿分染反叶及茎的一边。

最后，在纸的反面用白色平涂牡丹花，用三绿平涂叶和茎，以衬托正面花和叶茎的厚重感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

吕纪（1477—？），字廷振，号乐愚，浙江宁波人。明代弘治年间供奉内廷仁智殿，官授锦衣卫指挥衔，为明代著名院体画家，与林良齐名，对后世影响较大。

早期作品师林良，如《鹰雀图》、《荷鹭图》等，显示他在水墨花鸟画上的成就。后期多作工笔重彩，上追两宋，尤取南宋画家长于写生，观察入微的优点，摈弃其萎靡柔媚之弱点，擅将山水与花鸟同组大画之中。山水用水墨勾皴点染，粗放遒劲；花鸟作为主体以工笔重彩为之。构图饱满，工写结合，水墨与重彩交相映衬，在富丽堂皇中不失浑朴端庄。传世作品较多，如《桂菊山禽》、《杏花孔雀》等。

杏花孔雀（局部）明 吕纪

二、《国色天香图》中牡丹的技法步骤

步骤一：

以红茶水染熟宣纸或绢数遍，达到所需仿旧颜色为止。干后，把画稿置于其下，先用小红毛笔蘸淡墨勾牡丹花，再蘸重墨勾叶及茎，后面的叶可勾得稍细，略淡。

步骤二：

用一枝白云笔蘸淡曙红，另一枝大白云笔蘸清水，从花心的瓣分染牡丹花。瓣根深，外缘浅。注意先染浅花其后染深花，浅花整体是左边浅右边略深，不可一遍染重，重处可多染几遍，才能达到厚重的感觉。

步骤三：

用一枝白云笔蘸稍稀的白色，另一枝笔蘸清水，从浅花的左部花瓣外缘向瓣根分染，一遍不够白的花瓣可多染两遍。深色花的左上部也可分染一点白色，注意花的整体感。同时，将左侧纸边的白花也一起分染。

步骤四：

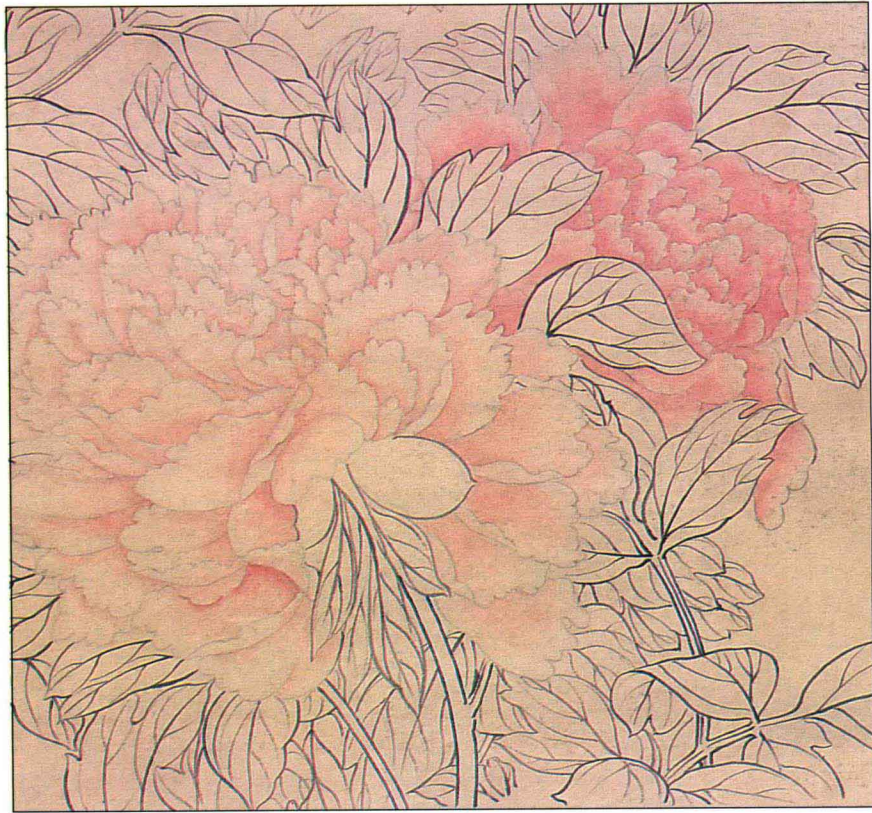
用一枝大白云笔蘸花青，另一枝蘸清水，沿主叶脉一边，从叶根向叶尖部分染，然后再分染另一边。深处可分染数遍，浅处应空出绢纸本色。有的叶花青色和主叶脉间应留一线空白。反叶、花茎、叶柄用淡草绿分染。花萼及托叶用淡胭脂色分染并勾叶柄的沟面。

步骤五：

用草绿色罩染正面叶，分染花萼和托叶。用三绿分染反叶及花茎，最后，用藤黄加白点蕊。待整个画面干后翻过来，整个浅花平涂白色，深色花平涂朱砂加白色，叶子及花萼、托叶、花茎、叶柄平涂三绿，以增加花和叶的厚重感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

马逸，清代画家，生卒年不详。字南坪，号陔南，江苏常熟人。工花卉，亦画鱼。其师蒋廷锡，其父马元驭都是恽南田的追随者，史称“常州派”。

此幅《国色天香图》采用工笔重彩画法，牡丹花娇艳明丽，姿态优雅，富有立体感。叶子层次丰富，勾线劲挺圆润，配以奇石、兰蕙，是一幅不可多得的佳作。

国色天香图（局部）清 马逸

三、《花卉册》中牡丹的技法步骤

步骤一：

用大排笔蘸浓红茶水染熟宣纸，达到所需颜色为止。用另一张白纸起稿，轮廓准确后用浓墨勾线，然后置于所要画的纸下面，便可隐隐看到花和叶的轮廓线。

步骤二：

一枝小白云笔蘸朱磬，另一枝蘸白色，一手执两笔，拇指、食指、中指来回倒两笔，沿花瓣根和花筋沾染至瓣尖，注意此花白色为主。朱磬色不可太浓，画的面积也不可太大。颜色不够重时，可等干后再用朱磬色和清水笔分染一至两遍，直至达到所需深度。

步骤三：

一枝白云笔蘸白色，另一枝蘸清水，从花头外缘的花瓣边缘向瓣根分染。最外缘的花瓣白色面积大，越往里层的花瓣白色减少，保持花瓣根部为纸本色。注意，分染时蘸色笔的水分要多于清水笔。清水笔不净

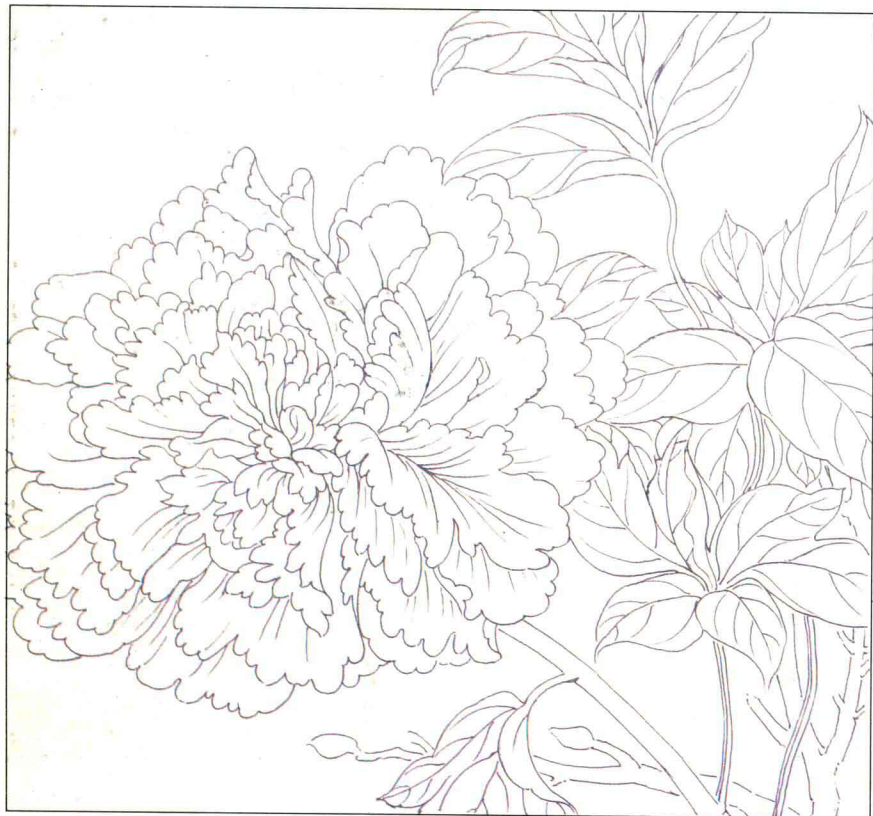
时，应及时涮笔。

步骤四：

根据叶脉深浅，用重墨勾叶的主脉和较深的侧脉，再用淡墨勾较浅的主脉和侧脉。待干后，用一枝白云笔蘸花青，另一枝蘸清水，分染前面叶子的正面。染时，在主脉边上需留一线空白，叶子面积大的可按侧脉和主脉之间的面积分染，有的侧脉旁边也可留一线空白。注意叶子整体的深浅，小些的叶子也可按主脉为界，分染两边，最好一遍完成。

步骤五：

用一枝白云笔蘸草绿色（花青加藤黄），另一枝蘸清水，分染后面的叶子及反叶，方法与步骤四相同。然后用淡花青画花茎和叶柄，用清水笔吸花茎中间，使其略浅，再用淡赭石勾叶柄沟，淡赭略加胭脂画芽苞，赭石略加花青画枝干。

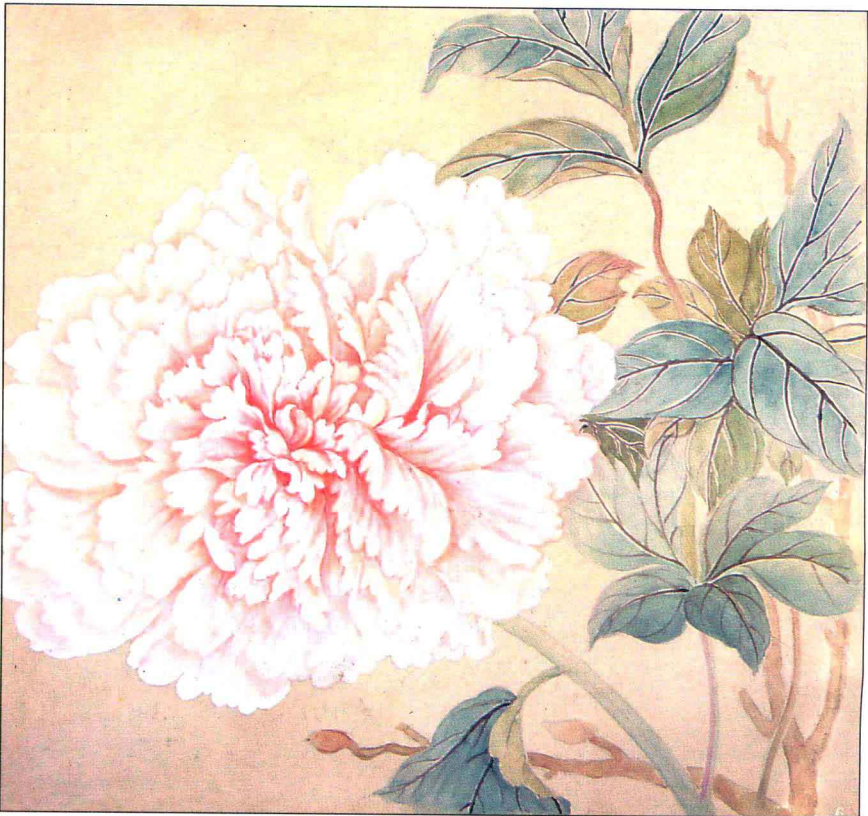
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

恽寿平 (1633—1690)，初名格，号南田，以字寿平行之。江苏武进人，幼年家贫，曾随父抗清，失败后隐居卖画为生。他生性聪慧，能诗善书，与王翬为画友初攻山水，后专攻花卉。精研晕染，上追徐熙父子，发展了没骨法；并用宋人写生之法，求元人俊逸清雅格调，在极似中求不似。作品工整雅丽，气韵天然，意境幽远，在看似平淡的画面上表现了不俗的美的境界，被后人称为“逸笔写生”。他成就显著，追随者颇多，形成“常州派”。他和“四王”及吴历一起被画史称为“清初六家”，影响清代至民国初 200 多年的工笔花卉画风。传世作品有《荷花图》、《国香春霁图》、《灵岩山图》、《花卉册》等。

花卉册（局部） 清 恽寿平

四、《白头富贵图》中牡丹的技法步骤

步骤一:

以兼毫斗笔蘸稍稀的白色，再将笔尖蘸曙红加花青调好浅紫色。先画浅花中部的浅瓣，笔尖朝向每瓣的重色部分，然后蘸较重的紫色，画花心部分花瓣。趁湿，同时画花瓣中深度不够的地方和左侧深色花的部分。

步骤二:

用大白云笔蘸藤黄加少许花青调的黄草绿色，接着蘸胭脂，顿一顿笔后画牡丹花茎、托叶、花苞及部分嫩叶叶柄。再用画花的笔点出绽开紫瓣，用胭脂略加墨勾叶脉。先勾清楚的，待笔上色少时再勾模糊的。

步骤三:

以兼毫斗笔蘸调好的草绿加胭脂色，再在笔上蘸一半墨色，顿一顿笔后画浅花下部的重色叶。待半干时，用小白云蘸重墨勾叶脉，并用兼

毫斗笔蘸较淡的墨，以中锋画主要枝干。

步骤四:

与第2步相同，画左上角的花苞和嫩叶，再点出浅粉红色的花苞。与第1步相同，蘸较深的紫色完成深紫花。与第3步相同，将嫩叶后面的重墨叶补上。

步骤五:

将枝干大胆补齐。注意，前面实，后面虚。画时不一定每笔都和原画一样，可加笔也可减笔。因为，即使原作者再画一遍也不可能完全一样。所以关键要把握好大势、穿插和疏密关系，这是临写意画很重要的方法，切不可一笔笔地描。最后，将木本接草本茎的芽苞、小叶，按第2步画法补齐，全画就算完成。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

任伯年（1840—1895），名任颐，字伯年，浙江山阴人，是清末“海上画派”的佼佼者。

他才华横溢，人物、山水、花鸟画无所不精。他既继承文人画传统，又吸收民间艺术的精华，加上融会西方绘画的合理因素，兼收并蓄，创作了大量的群众喜闻乐见的作品。技法上以勾勒、点垛与没骨结合的小写意花鸟画尤为精湛。作品题材广泛，造型生动，构图千变万化，色彩淡雅明丽，画面诗意盎然。实为小写意花鸟画的杰出代表。

此幅《白头富贵图》中的牡丹，花头润泽，富有立体感。重叶衬托，嫩叶、花苞围绕，既有层次，又突出花头，丰富画面。枝干苍润有力，疏密穿插有变化。虽是局部，仍是气势开张。

白头富贵图（局部） 清 任伯年

五、《牡丹双蝶》中牡丹的技法步骤

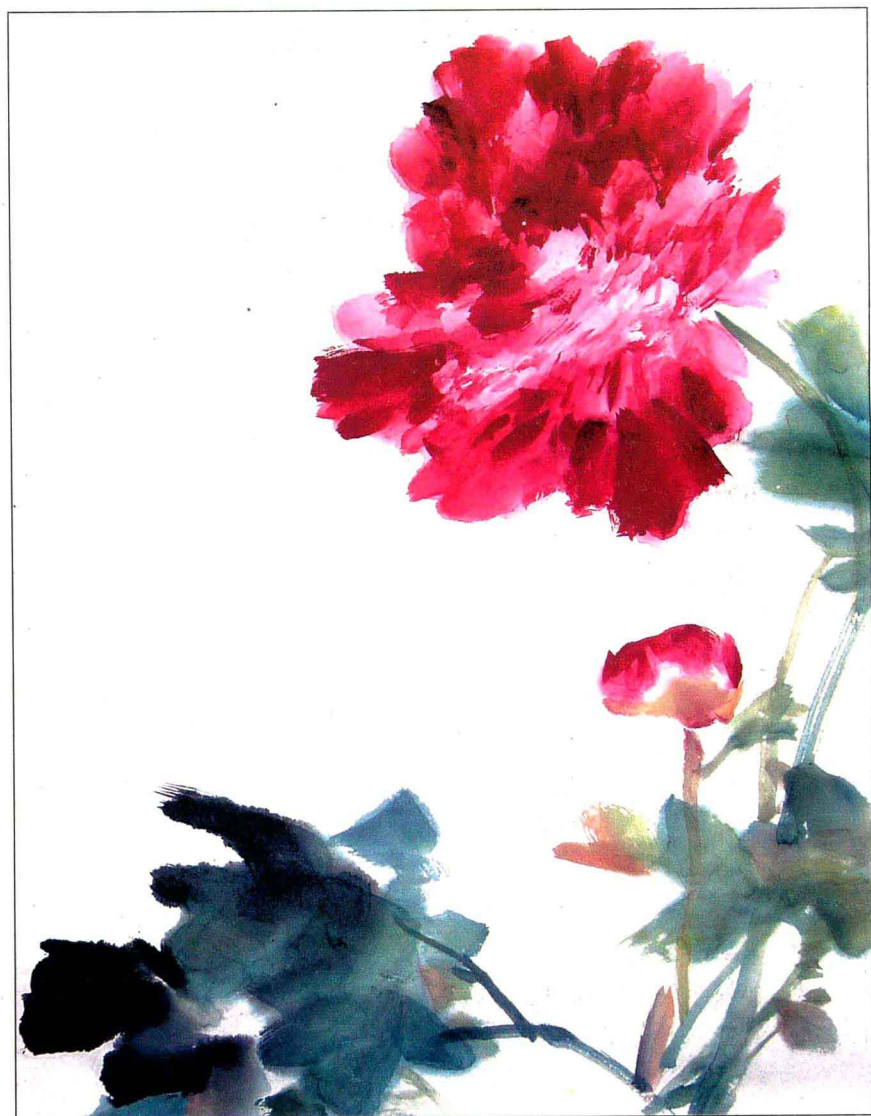
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤一：

用兼毫斗笔蘸稍稀的白色，再在笔尖上蘸少许曙红，按照牡丹花瓣正面深，反面浅的生长规律，从花头中间反瓣画起。用笔应随花瓣翻转而多变，然后逐渐向外点垛，大的花瓣可多笔组成。注意牡丹花外形要参差不齐，花瓣方圆、整碎结合，不可千篇一律。

步骤二：

待第一遍颜色干后，取积色法，仍用兼毫斗笔蘸进口的西洋红，将花心及外层深色的花瓣点垛出，再用白云笔蘸西洋红将前面的重点花瓣具体化，但不必都清楚，以示和工笔画区别。这里，应将第一遍表现成功的地方保留，不可全盖掉。接着，用草绿蘸曙红或胭脂画花萼及花茎。

步骤三：

用白云笔蘸胭脂画凹进去的花心及花瓣根部，增强立体感和层次。

步骤四：

用大的兼毫斗笔蘸花青再蘸浓墨画左下角的叶子，用草绿蘸曙红画嫩叶，草绿蘸花青画其余的叶、茎和叶柄，草绿蘸胭脂画托叶。

步骤五：

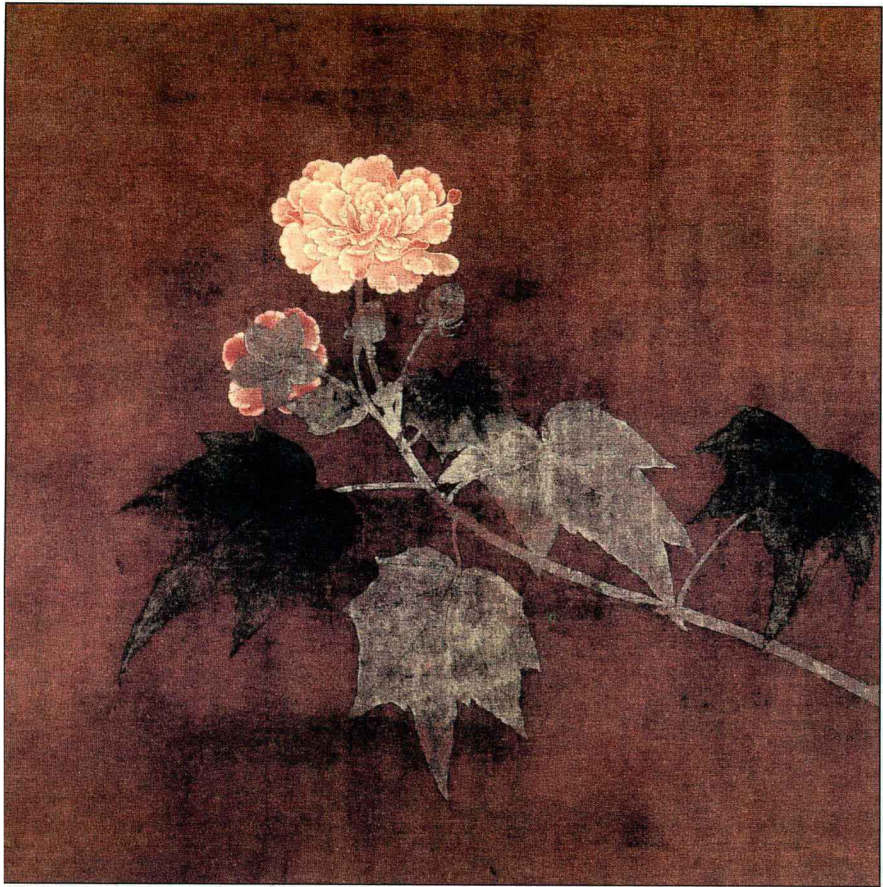
以浓墨勾叶筋，以藤黄加白点花心，画蝶，落款，盖章。

王雪涛（1903—1982），字迟园，河北省成安县人。自幼家贫而酷爱绘画。1918年就读于直隶高等师范手工图画科，1922年入国立北平艺术专科学校西画系，后转入国画系学习。先后从师近代著名画家陈师曾、王梦白、齐白石、陈半丁等。早期画风多师法华岳、任伯年，继而上追陈淳、徐渭、朱耷、石涛、扬州八怪等。在融会众长时，他更重视“师造化”，探索求新。作品意境清新，富有情趣；题材广泛皆形神兼备；赋彩更是熔中西于一炉，形成强烈的个人风格。深受海内外人士之赞誉，影响深远，成为近现代小写意花鸟画的一代宗师。

《牡丹双蝶》是1963年为解放军画报社所画四幅之一。画面布局奇巧，色彩清妍，笔墨浑厚俏皮，充分表现了牡丹的勃茂丰神。

牡丹双蝶（局部）王雪涛

折枝花卉图（局部） 宋 佚名

杏花孔雀（局部） 明 吕纪

富贵花狸（局部） 宋 佚名

国色天香图 清 马逸

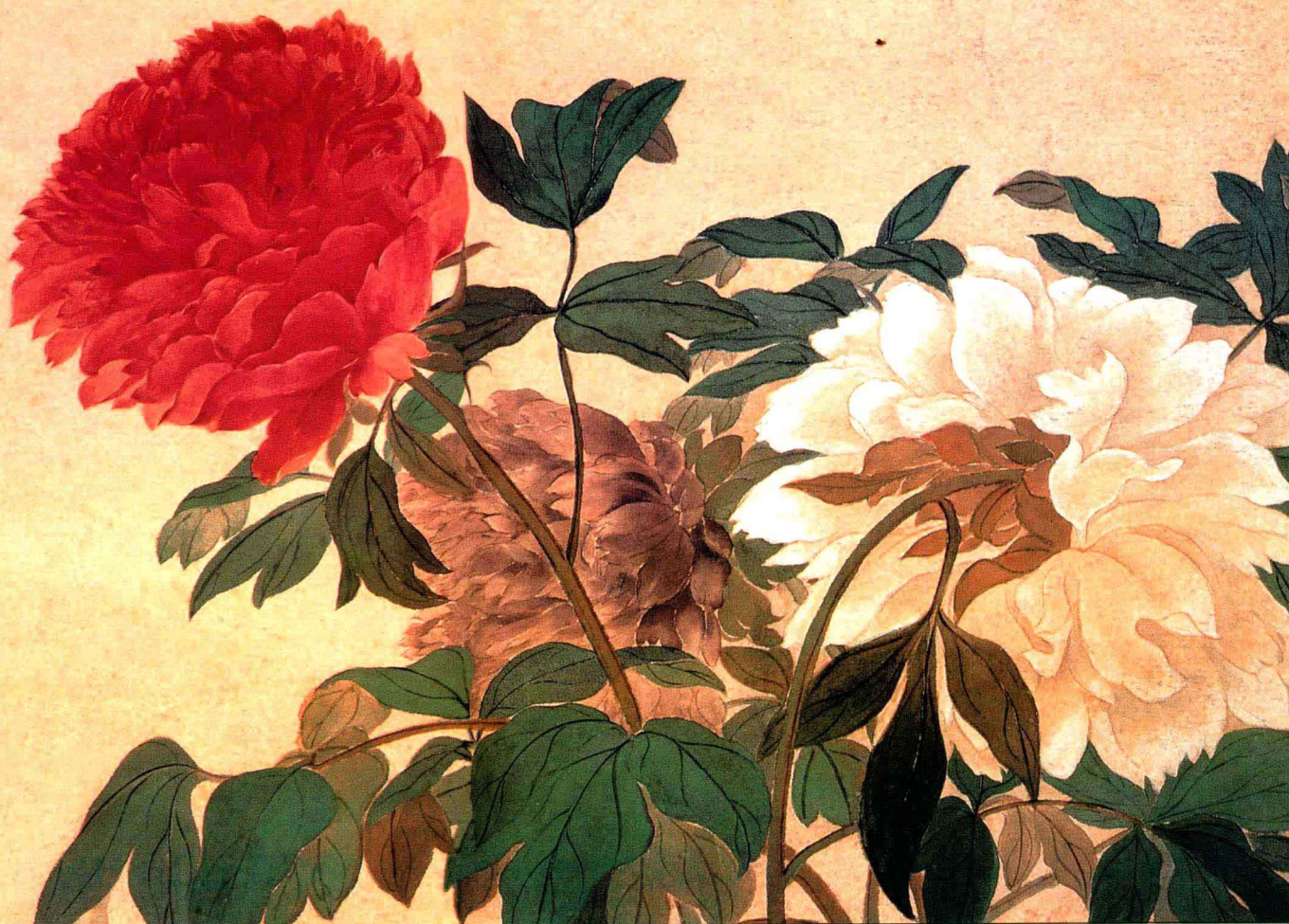
錦障曾遮洛浦塵
鳳簫還憶舊華
春北方誰唱
近年曲猶有
傾城獨
立人

擬北宋徐崇嗣設色 惲壽平

摹古册 (局部) 清 惲壽平

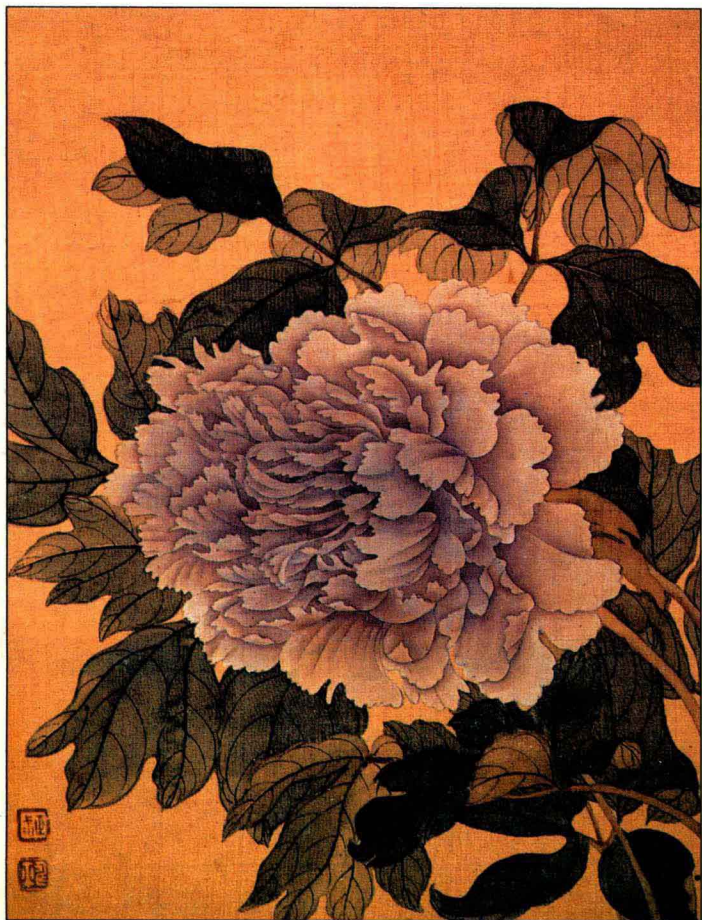
牡丹京易近俗殆難下筆如近古工徒塗紅抹綠雖千花萬葉總一形勢
都無裨明惟非宋徐熙父子趙昌王友之倫創意既新變態斯備其賦色
極妍氣韻極厚蓋能不守陳規全師造化故稱傳神觀南田此本妍
精沒骨得其變態真可上追北宋諸賢不僅凌跨有明陳陸數子已
也壬子十月既望劍門王翬書

花卉山水册 (局部) 清 惲壽平

花卉（局部）清 恽寿平

花卉册（局部）清 恽寿平

花卉册（局部）清 恽寿平

花卉图册（局部）清 徐玟

富贵白头图 清 居廉

花果图（局部）清 袁江

花卉扇 清 任熊

芦雁花卉图册（局部） 清 边寿民

牡丹（局部） 齐白石

曹富贵 石敢当（局部） 清 吴昌硕

花卉册（局部） 清 赵之谦