

工笔牡丹绘画技法

田希丰 著

(全国优秀出版社)
天津人民美术出版社

工笔牡丹绘画技法

田希丰 著

(全国优秀出版社)
天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔牡丹绘画技法 / 田希丰著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008. 11

ISBN 978-7-5305-3789-3

I. 工 … II. 田 … 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 (2008) 第177788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>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 6

印数: 1-4000

版权所有, 侵权必究

定价: 48.00元

前言

纵观中国传统文化史，任何一种花卉艺术，在世人的心中都无法与牡丹相媲美。牡丹花象征吉祥、富贵、幸福、繁荣昌盛并兼有色、香、姿、韵之美。有诗云：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”在百花园中牡丹花独冠群芳，有“国色天香”之美誉，被国人尊为“国花”。

每年四月，正当春光明媚，百花竞开时，被誉为“花中之王”的牡丹更是万紫千红，绝艳多姿。此时，无数文人墨客为之芳容所激动，他们赏花、赋花；吟诗、作画，抒发无尽情怀。以至流传下大量脍炙人口的诗歌和优秀的牡丹作品，许多已成为“国宝”，供世人欣赏。

学习工笔花鸟画初期，我就研究临摹过许多精品。因此深知想要画好牡丹并不容易，写生、构思、创作、绘制等每一个步骤都要仔细揣摩推敲。在写生中，要悉心观察并摸清牡丹生长的自然规律。牡丹未开放时，要先对其老干及嫩芽进行写生。因为在日后创作中，牡丹枝干决定构图的布局和动势，而嫩芽则在调节和丰富画面时发挥了不可多得的效果。此外，在写生时不要只画盛开的花朵，也要对各种大小的花苞及半开的花朵进行写生收集。因为它们在构图中可以烘托主花、丰富画面，使作品更加自然和谐。

俗话说“要想赏花便起早”。写生牡丹最佳的时间是清晨，东方泛红，花朵便从花心向外缓缓绽开。此时的牡丹花变化多姿，因此选择最佳的观察角度就显得尤为重要。牡丹花的花蕊、子房、柱头因品种不同，其形象、颜色各有差异。精心刻画的花蕊往往在画面中起到画龙点睛的作用，使作品平添几分生机。此外，“花好还需靠叶扶”一语道出了绿叶的重要性。这提示我们不仅关注花朵还要注重叶子素材的积累。写生时，可以提取花丛中形态动势较完美的叶子单独收集，也可以直接写生在花形美的花茎上。

写生只是创作的基础，若想作品生动感人光写生是远远不够的。要明白艺术作品并不是自然的真实再现，不是植物挂图。它需要作者对写生素材进行再加工，提炼、取舍、夸张并注入自己的情感，从而创作出生动、耐看，体现个人风格的作品。

“以物写情，借物抒情”是中国花鸟画传统精神的亮点，也是中国花鸟画如此感人的真谛，赋之以更多的内涵，使其成为思想情感的载体。那么，如何做到“借物抒情”呢？这就要求画家具备丰富的想象力和艺术修养，提高艺术表现力，这样才能创作出充满神韵的感人作品。

牡丹花红叶绿、富贵吉祥，是众多画家的创作首选。但其如此的气质，恰如其分的表达并不容易。很多牡丹作品让人觉得俗气、燥热、花哨。为了避免此类现象，我在追求牡丹富丽堂皇、风姿多彩的同时，通过对构图层次和色彩变化的反复推敲，从而使作品达到清雅明快、美意祥和、赏心悦目，力求使观众看后精神放松、愉悦心情。

这本画册共收集了本人新创作的牡丹作品近四十幅。其中有寓意富贵长寿到白头的，有在金底上作画凸显金碧辉煌的，有描写清晨含苞待放的，有描写春和日丽的……

艺无止境创新是画家永恒的课题，本人尝试把牡丹与朝阳、晨曦以及美丽的月色相结合，抒发“讴歌生命，赞美自然”的心声，并在不断地摸索探究中，反复提炼改进，力求将自然美、意境美、格调美和视觉美融于一体，尽善尽美。

田希丰
2008年9月

作者简介

田希丰，1958 年生于北京。现为中国工笔画学会会员、北京美协会会员、北京工笔重彩画会会员、职业画家。

工笔花鸟画师承著名画家王庆升先生，并得到诸多工笔名家指导。他勤写生重创作，深居简出、潜心研究工笔花鸟画近三十年。擅长画牡丹、荷花、兰花。作品被北京美协、中国历史博物馆、毛主席纪念堂收藏。数家报刊对其创作成果给予专题报道。曾在中国美术馆、当代美术馆、中央美院美术馆及墨岚画馆等多次举办个展、联展。并与荣宝斋多次合作在日本办展。

主要参展作品：中国美协举办“中国的四季”画展获优秀奖，纪念《延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美展获优秀奖。全国工笔画学会与中国美协举办的“全国第三、四、五、六届工笔画大展”。“’97 全国工笔画精品展”。中国台湾首届“中华工笔画大展”获精英奖。“海峡两岸工笔画名家展”。“与世纪同行”全国工笔画精品展。全国“丰收杯中国画大奖赛”获二等奖。作品编入《当代中国工笔画》大型画册。

主要出版著作：《中国画坛花鸟画名家精品——田希丰工笔花鸟画》，《中国画精品系列丛书——田希丰工笔花鸟画》，《中国画技法丛书——田希丰工笔牡丹画集》，《中国画技法丛书——田希丰工笔荷花画集》，《牡丹白描画谱》，《百花白描画谱》。

目 录

一、白牡丹画法步骤·····	1
二、紫牡丹画法步骤·····	3
三、朱红牡丹画法步骤·····	5
四、粉牡丹画法步骤·····	7
五、老干特写·····	9
六、叶片各种类型姿态·····	10
七、作品赏析·····	11
国色御园·····	11
富贵长寿·····	12
吉祥长寿·····	13
月下情意浓·····	14
春晖祥和·····	15
春意盎然·····	16
争春竞艳·····	17
美意延年·····	18
御园之春·····	19
锦绣永昌·····	20
月色天香·····	21
国色祯祥·····	22
玉洁天香·····	23
晨霞春色·····	24
春晖·····	25
芳韵香融·····	26
争春斗艳·····	27
春意浓·····	28
晓露初开·····	29
富贵吉祥·····	30
天香清露·····	31
晨露芳香·····	32
春色·····	33
富贵满堂·····	34
富贵到白头·····	35
美意祥和·····	36
国色天香·····	37
芳韵·····	38
吉祥白头·····	39
国色春融·····	40
国色春晖·····	41
含露芳姿·····	42
晨露留香·····	42
富贵长寿·····	43
独冠群芳·····	43
国色清艳·····	44
国色天娇·····	44

一、白牡丹画法步骤

步骤一：在过稿之前，先要认真仔细把画面内容和花、叶、枝干的前后关系了解清楚，这样下笔才能做到准确无误。过稿要一气呵成。一般先从没被遮挡的花勾起，然后勾花周围的叶，再勾被花和叶遮掩的花。勾上下部分被遮掩的花茎和枝干时，要注意贯通，笔不连但意要连。此幅作品因花为白色以淡墨勾花，重墨勾叶，虚处叶及老干用淡墨勾。

步骤二：用淡三青统染画面（画面上方淡三青稍加点儿三绿），留出主花头，把次花头及花苞也一起用淡三青染。用芽绿从里向外分染花瓣。用墨分染叶，留出白线。虚处叶用淡墨分染，并用淡墨皴擦老干。

步骤三：用白粉从外向里分染花瓣，用粉不要太厚，虚处花苞、花头用粉更要淡些。用墨统染叶，要染出层次和深浅变化。用赭墨染老干。

步骤四：用胭脂加曙红染花心，虚处的花心要淡些。用四绿染柱头、反叶、花苞萼片；用赭石提染部分叶尖；用胭脂染叶柄凹处；用重墨提老干；用焦墨点苔点，后罩石绿。用白粉勾花丝，用藤黄加白粉点花蕊，最后签名盖章。

二、紫牡丹画法步骤

步骤一：对初学者来说，要多下工夫练习勾线。因为线条在工笔画中起到很重要的作用。勾线时要坐端、笔直，心平气和，中锋运笔速度平缓。勾线要用写法，而不要描摹。运笔要有起落、转折、顿挫，勾出的线要均匀、圆润。否则，描出的线呆弱无力，缺乏美感。此幅作品因花为重色，用中墨勾花及花梗、浅叶，用重墨勾叶，用枯笔中墨勾老干。

步骤二：用花青从里向外分染主花头的花瓣。次花头用芽绿（藤黄加赭石加少量花青）分染。用墨从叶根处向外分染，留白边，画面虚处的叶用淡墨分染，老干用淡墨皴擦。

步骤三：用牡丹红从里向外分染主花头的花瓣，用色要薄，多染几遍。次花头用白粉从外向里分染，白粉不要太厚。用墨统染叶，要染出层次和深浅变化。用赭墨染老干。

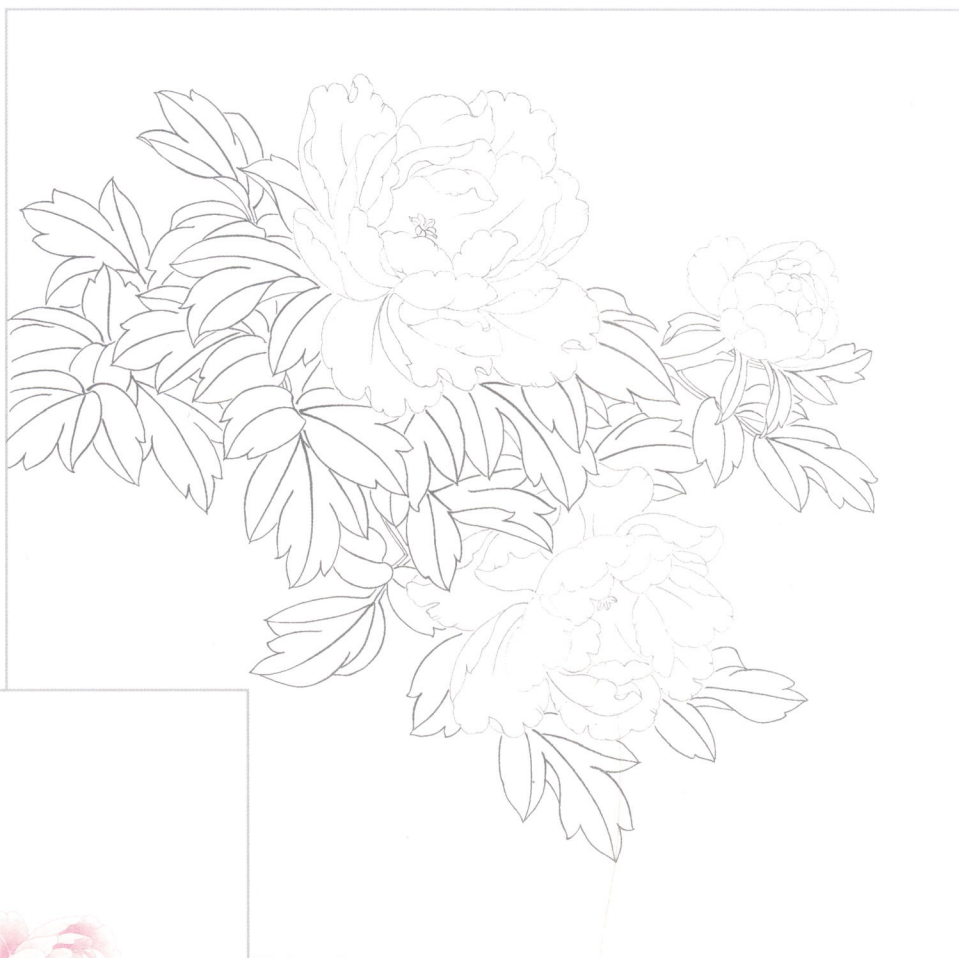

步骤四：用胭脂提染主花头的花瓣根处和花心，用淡胭脂染次花头的花心，用金勾紫牡丹花瓣轮廓线，用四绿染柱头、花梗及反叶，用胭脂染叶柄凹处及花茎和包壳。用赭石提染部分叶尖。用重墨提老干，用焦墨点苔点，后罩石绿。用白粉勾花丝，用藤黄加白粉点花蕊，最后签名盖章。

三、朱红牡丹画法步骤

步骤一：因花瓣的薄厚各有不同，所以用线要有粗细变化。一般显得柔嫩的花用较细的线勾，如牡丹、芍药等，而较厚的花瓣用线粗些，如茶花、玉兰等。浅色的花用淡墨勾，颜色浓重的花用墨重些。此幅作品用中墨勾花，重墨勾叶，花苞、小叶用墨淡些。

步骤二：用淡朱磬平涂主花头，用曙红加少量藤黄分染次花头及花苞。叶用花青从里向外分染，留白线。待干后再统染一遍。（花苞、小叶稍淡些）

步骤三：用淡淡的草绿局部渲染画面。用朱磬从里向外分染主花头，干后再染一遍。次花头及花苞用白粉从外向里分染花瓣，干后再用曙红加少量藤黄罩染。叶用草绿罩染，嫩叶、柱头稍黄些。

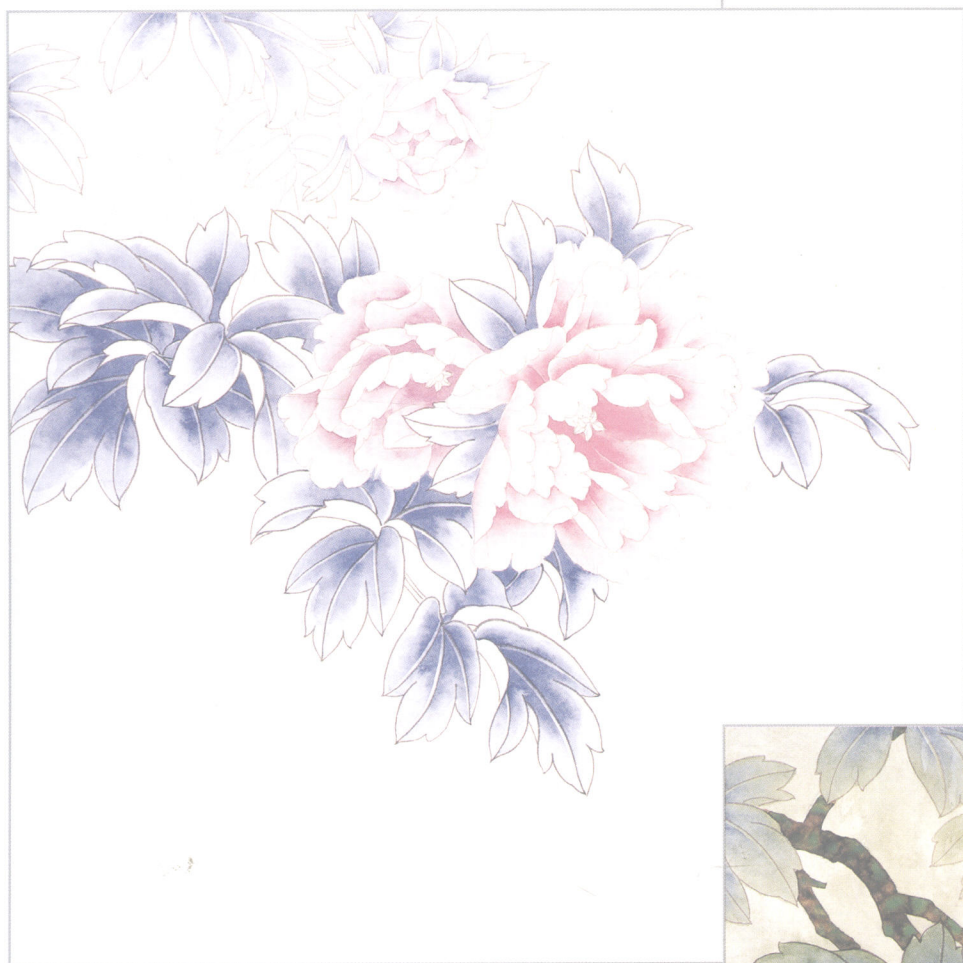
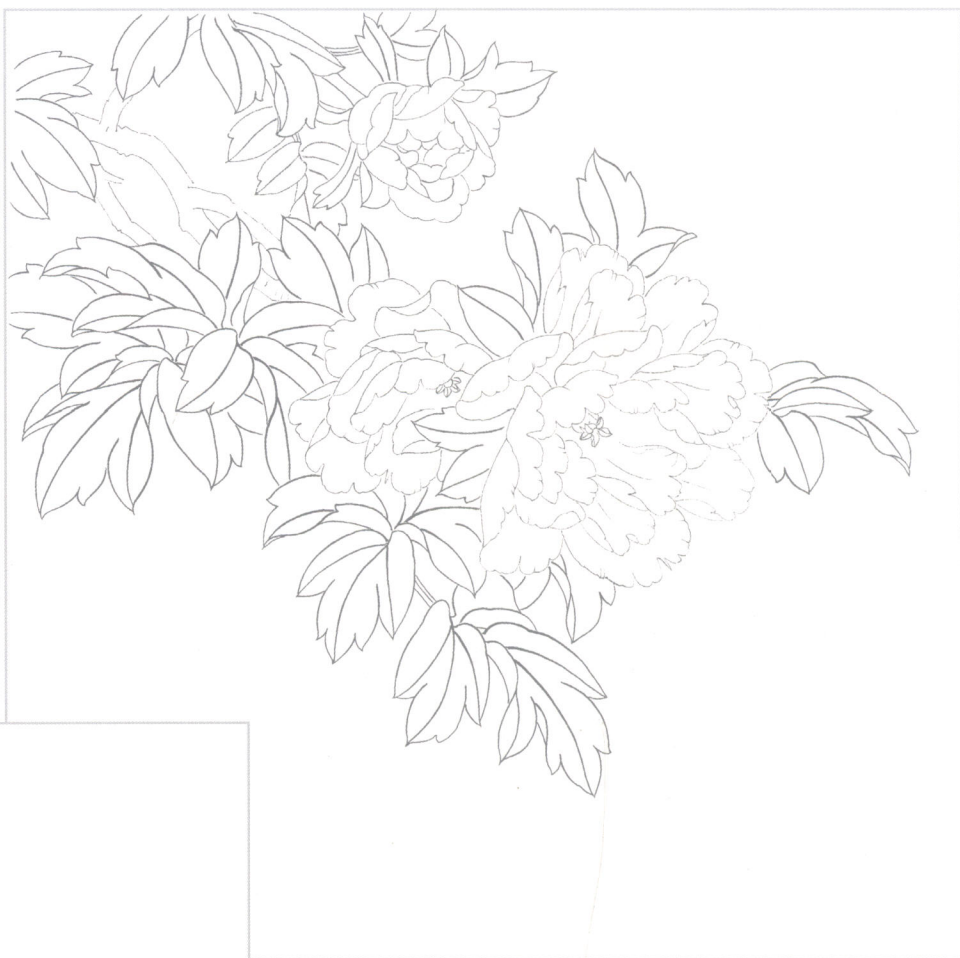

步骤四：用牡丹红从里向外分染主花头的花瓣，干后用胭脂染花心及花瓣根处。叶用三绿罩染，别太厚。反叶、柱头、花茎、花苞萼片用四绿染。用赭石和胭脂提染部分叶尖，用白粉勾花丝，后用藤黄加白粉点花蕊。最后签名盖章。

四、粉牡丹画法步骤

步骤一：因花的品种不同，叶也有薄厚之分。厚叶花如荷花、茶花等。相比之下，薄一些的叶花有：牡丹、芍药等。所以，不同的叶，用线粗细也应有所变化。勾叶从接近叶柄处向叶尖勾起。上比下、主筋比轮廓线粗些，一般用重墨中锋勾叶，线要挺拔有力。此幅作品花用淡墨勾，叶用重墨勾，虚处叶用中墨勾，老干用铅笔勾轮廓。

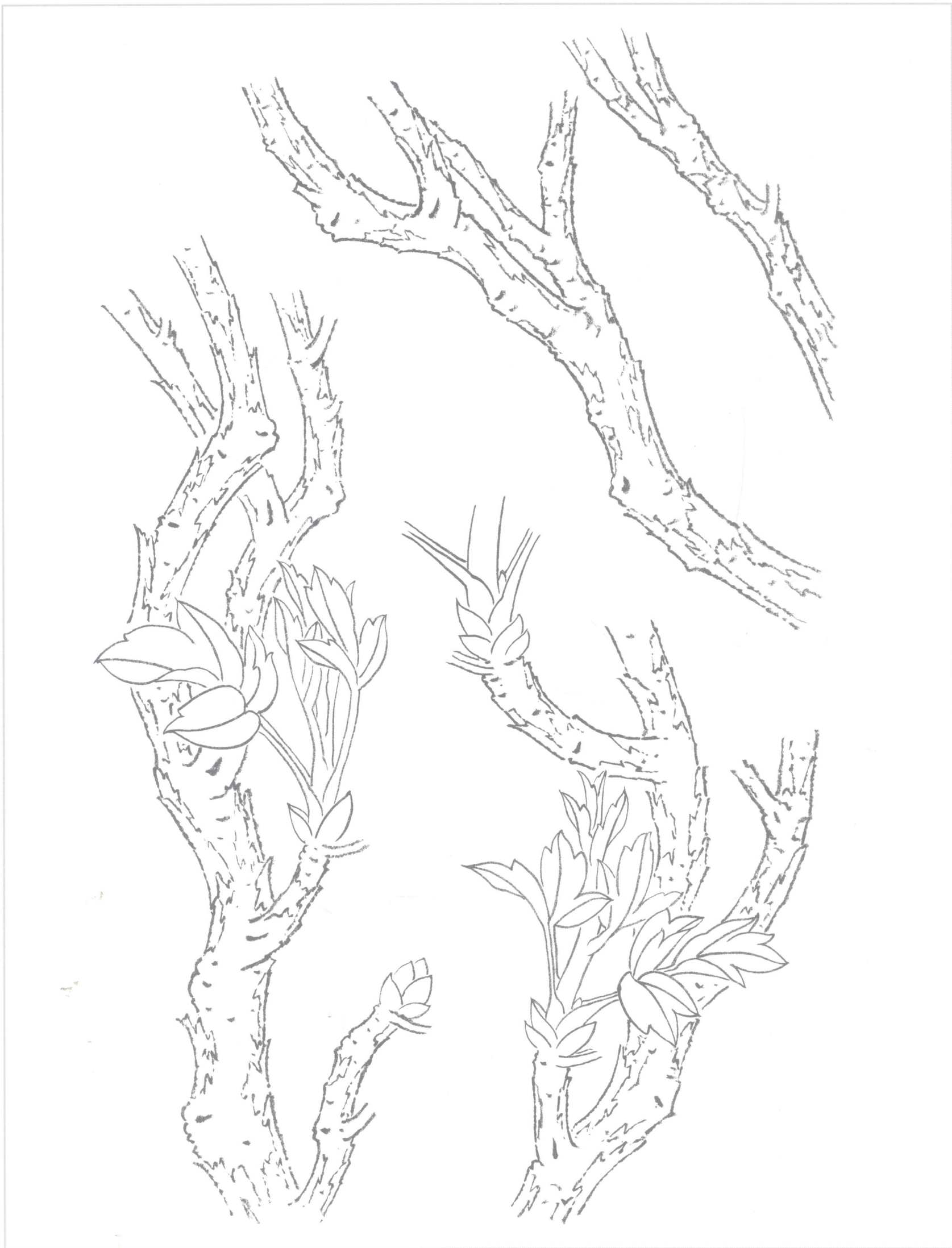
步骤二：主花头用曙红加少量花青分染，次花头及花苞加花青多些，要有冷暖变化。叶用花青分染，留白线，虚处叶淡些，干后再统染一遍。

步骤三：用淡淡的草绿局部渲染画面，用白粉从外向里分染花瓣，干后再用曙红加花青罩染。叶用草绿罩染，虚处叶淡些。反叶、柱头、花苞萼片及花茎用草绿稍黄些。老干用赭石加墨画出，水分要大些，趁湿撞墨和石绿。

步骤四：用胭脂加曙红提染花心。叶用三青罩染，别太厚。虚处叶淡些。反叶、柱头、花茎、花苞萼片用四绿染。用赭石和胭脂提染部分叶尖，用白粉勾花丝，后用藤黄加白粉点花蕊。最后签名盖章。

五、老干特写

牡丹枝干为灌木，生长缓慢，几尺高的枝干要生长数十年，且多曲折、多皴裂、多剥皮。俗称长一尺干八寸。

六、叶片各种类型姿态

牡丹叶因品种不同有肥阔、尖瘦、大小之分。为羽状复叶，叶柄长而互生。一出最多九片叶，俗称三叉九顶。

七、作品赏析

国色御园

此画写生于故宫御花园，遂得此意境。汉白玉高雅、富丽，用此种栏杆遮住牡丹和太湖石的根部，使画面含蓄，同时又凸显牡丹的高贵。画中的三朵牡丹，层次分明。主花娇然盛开，花苞含露待放；次花则用栏杆和墨叶遮挡，突出主花又不失朦胧之美。竹叶遮挡住部分太湖石和横栏杆，使画面灵活不显呆板。朱红色的牡丹花配以墨叶，使整个画面艳而不俗；白色栏杆，绿色竹叶，赭墨色太湖石，调节画面整体色彩，使其达到和谐统一；此外，太湖石后面的竹子虚化，增加画面空间感。

富贵长寿

此画构图别具匠心，牡丹枝干从下脚平出向上延伸，主花和小花苞朝上开放，半开花苞向外伸展，以达到画面动态平衡。枝干上两只互盼的绶带鸟寓意“富贵长寿”。此画色调简洁，淡淡的青绿色为背景，好似散发着春天早晨的气息，同时也衬托出白色的绶带鸟。