

中国画技法丛书
工笔五色牡丹

画法

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

张庶丰 绘

天津杨柳青画社

中国画技法丛书

工笔五色牡丹画法

GONGBI WUSEMUDAN HUAFA

张庶丰 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔五色牡丹画法/张庶丰绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2008.8

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-80738-360-4

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 (2008) 第092430号

出版人: 刘建超

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: 北京图文天地制版印刷有限公司

印刷: 天津市银博印刷技术发展有限公司

开本: 1/12 889mm×1194mm

印张: 4

版次: 2008年8月第1版

印次: 2008年8月第1印

印数: 1—4 000册

书号: ISBN 978-7-80738-360-4

定价: 38 元

作者简介

张庶丰，1951年生于天津。1974年考入天津工艺美院。1975年入著名花鸟画家穆仲芹先生门下研习花鸟画，毕业后留校任教至今。现为天津美术家协会理事、天津市政协书画研究会理事、天津红桥区政协书画联谊会副会长、天津工艺美术职业学院国画系主任、副教授。

多幅作品入选全国及天津市大型画展，其中《风来细细香》入选第八届全国美展，并在“东方杯国际水墨画大赛”中获东方杯奖。《白碧桃》入选天津市弘扬民族文化优秀作品展，获二等奖。《雨后梨花春睡浓》入选第四届当代中国工笔重彩画大展。《春晓》入选全国十一届花鸟画邀请展。《清霜下篱落，佳色散花枝》入选天津优秀美术作品展，获铜奖。与阮克敏、曹福泉合作的大幅工笔重彩屏风《海棠图》被周恩来、邓颖超纪念馆永久珍藏。有美术教学示范作品《牡丹白描画稿》、《拓摹工笔画范本·牡丹1—2》等画册出版。

概述

牡丹被称为“国色天香”寓意吉祥富贵，历来有花中之王的美誉。是花鸟画重要的表现题材之一，也是大花头的代表。自古至今，无数文人墨客无不对牡丹倍加赞美，并赋予其深邃的内涵。无论工笔、没骨、写意等画法，众多丹青高手无不为其传神写照，留存传世大批风格各异的佳作。

牡丹，毛茛科，又名木芍药、富贵花。落叶灌木、高四、五尺。雍容华贵，花冠硕大，大者直径可达八寸。每年谷雨前后，牡丹含苞待放、相继盛开。花形千姿百态，花色浓淡相间；有单瓣、复瓣、半复瓣和起楼花形之分。单瓣花十余瓣，开得较早，复瓣花和起楼花从数十瓣到数百瓣不等。颜色娇艳而温润。以粉红、紫红、大红、白为主，另有黄、绿、黑等名贵品种，姚黄、魏紫、豆绿、墨洒金、青龙卧墨池、梨花雪等。每个色系的花中，又有不同色相和色彩冷暖的差别变化。牡丹花的花瓣薄而边缘形状不一；有的瓣形较圆整、有的皱折较多、有的花瓣中的筋脉明显易见。特别新奇的是同一株牡丹的两个花枝上开出两种不同颜色的花，称作“花二乔”。

牡丹花的花蕊由两部分组成，即雌蕊和雄蕊。雌蕊在花的中心位置，也称籽房。籽房由五至六个籽苞组成，形如小石榴形，颜色也不尽相同。籽房的周围簇拥着数枚雄蕊，雄蕊有两部分组成，下部分为花丝，上部分为花粉，也称花药。牡丹初开时，花粉饱满肥大而密集，随着花期逐渐萎缩卷曲而色暗。牡丹还有一个特性，受光照与气温的影响。日出后逐层花瓣打开，日落前花瓣又逐层并合。在开合过程中，又形成了不同姿态的结构变化。

牡丹花在二月于木本老干顶端生新枝和叶芽，新枝的顶端为花苞，叶芽初红后绿。三月生蕾开花，初蕾呈圆形，外包绿衣，花苞下为小花萼，也称托叶，五至六片。形状大小、长短而不同。

牡丹叶自花苞往下，有单叶和三叶之别，逐渐成九叶。叶柄长而粗壮，并分三叉，每叉生三片叶，即“三叉九顶”，也称“三叉九出叶”。因牡丹的品种不同，叶子形状也有差异，或肥或瘦、或长或短、或大或小。有的平挺、有的弯转、变化多姿、陪衬于花头左右。牡丹花开时，叶子还在生长过程中。夏季是观察写生牡丹叶的最好时机。

图一：牡丹叶子“三叉九顶”的生长结构。

图二：不同角度，不同透视变化的牡丹叶子。

牡丹枝干画法概述

牡丹枝干由多年生木本干和当年生草本干组成。牡丹枝干在一幅作品构图中十分重要。其质感粗糙起皮，和花形成刚柔的对比关系。牡丹老干生长缓慢。老干之中的疤结是叶柄脱落、或人工修剪后形成的。画牡丹枝干，用笔要正侧锋结合，用墨要有浓淡干湿变化，运笔还应注意节奏感。简要介绍几种常用枝干画法：

(1) 双勾皴染法：先用墨勾轮廓线，墨色根据画面需要，可浓可淡或浓淡结合。勾疤结处要见笔。用淡墨皴结构时，要有虚有实，不可板滞，疤结周围要适当留白。枝干分叉处可适当强调结构，然后罩染赭墨或赭石加花青，要见笔，有些飞白要保留，以增强变化。

(2) 连勾带皴法：可用笔先蘸少许淡墨，然后笔尖蘸重墨，连勾带皴一气呵成，使墨色由深至浅，由湿至干，最后罩赭墨。此法较活泼自然。

(3) 没骨积水积色法：先用浓淡墨直接画出老干的形体结构，半干时积清水，把墨冲化产生不同墨痕变化。疤结处可稍重，冲水后可在局部点冲颜色，使墨与色交融，产生一种新的效果。如果在冲水后局部撒少许小颗粒盐会产生意想不到的肌理变化。

(4) 点苔：无论用以上哪种方法完成，都可用点苔来增强它的苍老厚重感。点苔可用墨。也可用色，或墨与色并用。点苔时要见笔，也要注意苔点的聚散，大小疏密关系。

下图左老干画法：用适宜墨色直接画出枝干，趁湿在不同部位积水，使墨散化流动，产生自然多变的墨痕变化，可在局部撒一点颗粒盐，待干后会出现意想不到的肌理效果。干后用笔蘸清水洗去粘在枝干中的盐粒。

下图右老干画法：用线勾出老干轮廓，用笔要沉稳，笔锋正侧结合，墨色干湿并用。然后用淡墨皴出老干的结构，皴时要见笔、多用侧锋，可几遍完成。最后用赭石加少许花青（或淡墨）平涂。老干疤结处可适当留白，增强立体感。

步骤一 用赭石加墨用板刷把纸染成浅色底子，以衬托白花。花头用淡墨勾线、平涂白色，不可过厚。雌蕊用朱磬平涂。正面叶勾重墨，花青墨打底色，叶筋处留水线。反叶、叶柄、花茎勾中墨，平涂嫩草绿。

染色底和掏地子：为表现一个画面的色调，或衬托浅色花，在绘制前先把纸或绢染成所需要的颜色，然后在上面作画，叫染色底。染色底时颜色不能调的太浓，调淡些多染几遍容易均匀。掏地子是把画面内容保留，空白的地方掏色，在其余地方染色的方法，俗称掏地子（也叫镂空法）。一定要把颜色一次调足，宁多些，勿不足，以免二次调色，色相不一致。掏地子多用较深的颜色，如石青色等。（见27页月姣娥）

步骤二 花瓣用赭绿（藤黄加花青加赭石）由花瓣根部向边缘统染大关系，正面叶多次分染出层次关系。反面叶根处染草绿。雌蕊用朱砂分染。

渲染：用两支笔，一支笔蘸色或墨，另一支笔蘸清水；把色或墨用蘸清水的毛笔由深到浅渲染均匀，不留色痕水渍，使之过渡自然。如掌握一只手执两支笔，染色时就方便快捷了。

统染：就是染大关系，即染大的结构及层次关系。

分染：分染是在统染基础上，深入刻画细微变化的方法。分染时要根据画面需要，有的地方染的遍数多，有的地方染的遍数少。目的使画面变化丰富，切忌平均对待。注意分染第二遍时需等第一遍颜色干后再染。

步骤三 花瓣用赭绿深入分染，不要染过，然后用白色从花瓣边缘向瓣根提染，要多次完成。雌蕊用胭脂勾染出体积感。雄蕊用藤黄加白加少许朱磬点。正面叶平涂草绿，花萼分染赭红尖。反叶、叶柄、花茎提染四绿。最后在花头周围用淡花青墨烘染，使白花更醒目。

步骤一 落墨（即勾正式着色稿）要准确，是画好工笔画关键的第一步。画稿准备好后，要根据内容、不同部位颜色的深浅、虚实层次，决定墨色的浓淡、干湿变化。颜色重、墨色浓；颜色浅、墨色淡，以此类推。着色渲染完成后，线条和颜色要有机结合，相互辉映。如果颜色把线条抵消了，说明墨色淡了；反之，线条十分突出，说明墨色过浓了。要学会整体观察局部入手，画面才会虚实相生、主次分明。花头中墨勾线，平涂淡淡的白色，然后用牡丹红（或曙红）加少许花青（使色相偏冷）统染大关系。正面叶勾重墨，用花青打底色，反叶、叶柄、花茎勾中墨平涂嫩草绿（藤黄加花青）。

打底色也称打底子：比如画绿色的叶子，先用花青色或者墨打底色，分染出叶子的结构及虚实层次关系，然后罩草绿，使有底色的地方颜色较重，留有空白的地方是纯草绿色。

步骤二 花头继续用红色深入分染，染花时注意反正花瓣的深浅变化。花心的位置始终保持最重颜色。正面叶用花青继续分染出层次关系。反叶用草绿从叶根部分染草绿。

工笔画在用色中有一个误区，认为颜色调的越淡，染的遍数越多越好。但是，对于初学者可把颜色适当调淡一些，不容易出现渲染不均匀的问题。随着渲染技巧的熟练和对不同颜色特性的掌握，就能运用自如了。

步骤三 花瓣根部和花心处用稍重的红色（加胭脂）提染完成。用白色从花瓣边缘向瓣根提染，用白不可一次过厚，要层层染白直至完成。白色干后用淡红水染花瓣边缘的皱折。藤黄加白，用沥粉法点花蕊。正面叶用草绿（花青加藤黄）平涂。反叶、叶柄、花茎提染四绿（三绿加少许白、藤黄、赭石），最后用胭脂水复勾叶脉、叶柄和花茎。

沥粉：用很浓的白色或白色中加入其它颜色点画，干后的颜色能凸出纸面，具有立体醒目的效果。此方法多用于点花蕊或画鸟爪上的鳞片。

复勾：复勾就是一幅作品即将完成时，把染色时覆盖的线条（或需要突出表现的部分）用同类色重勾一遍，使画面或局部更加醒目完美。复勾时要调准颜色的浓淡，最好一次复勾完成。同时复勾的线和最初的线要完全重合。

《紫红色牡丹》画法步骤

步骤一 花头用重墨勾线，用花青打底色，正面瓣深，反面瓣浅，注意花瓣边缘一定留白。正面叶勾重墨，用淡墨打底色，叶筋一侧留水线。反叶、叶柄、花茎勾中墨，平涂嫩草绿。

步骤二 花头继续用花青分染多遍，分染出结构层次。正面叶继续用淡墨分染。

步骤三 花头打足底色后罩染曙红或牡丹红，颜色要薄而均匀，直到把花青底色最重的地方罩染成紫红色为止。反面花瓣要控制，不可太重。正面叶子平涂草绿。反叶、叶柄、花茎提染四绿，花蕊用中黄点。

罩染：把颜色用平涂的方法涂到靠近轮廓的边缘时，要先留小部分空白，然后用水笔向轮廓线渲染，使染的地方颜色过渡自然最终不留空白。此方法以平涂为主，渲染为辅。适合染较浓重的颜色。

《朱红色牡丹》画法步骤

步骤一 花头用稍重的中墨勾线，平涂淡朱磬。正面叶重墨勾线，统染花青墨（花青加墨）。反叶、叶柄、花茎用中墨勾线，平涂嫩草绿。在完成统染后，刻画细节变化时要学会控制，切忌平均对待、平板无变化，要多分析，谨慎下笔。