

中国画技法丛书

工笔牡丹画法(三)

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

李晓明

绘

天津杨柳青画社

中国画技法丛书

工笔牡丹画法 (三)

GONGBI MUDAN HUAFU

李晓明 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔牡丹画法. 3/ 李晓明绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2007.4

ISBN 978-7-80738-173-0

I.工... II.李... 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 (2007) 第 036687 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

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: 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印刷: 北京地大彩印厂

开本: 1/12 889mm × 1194mm

印张: 3

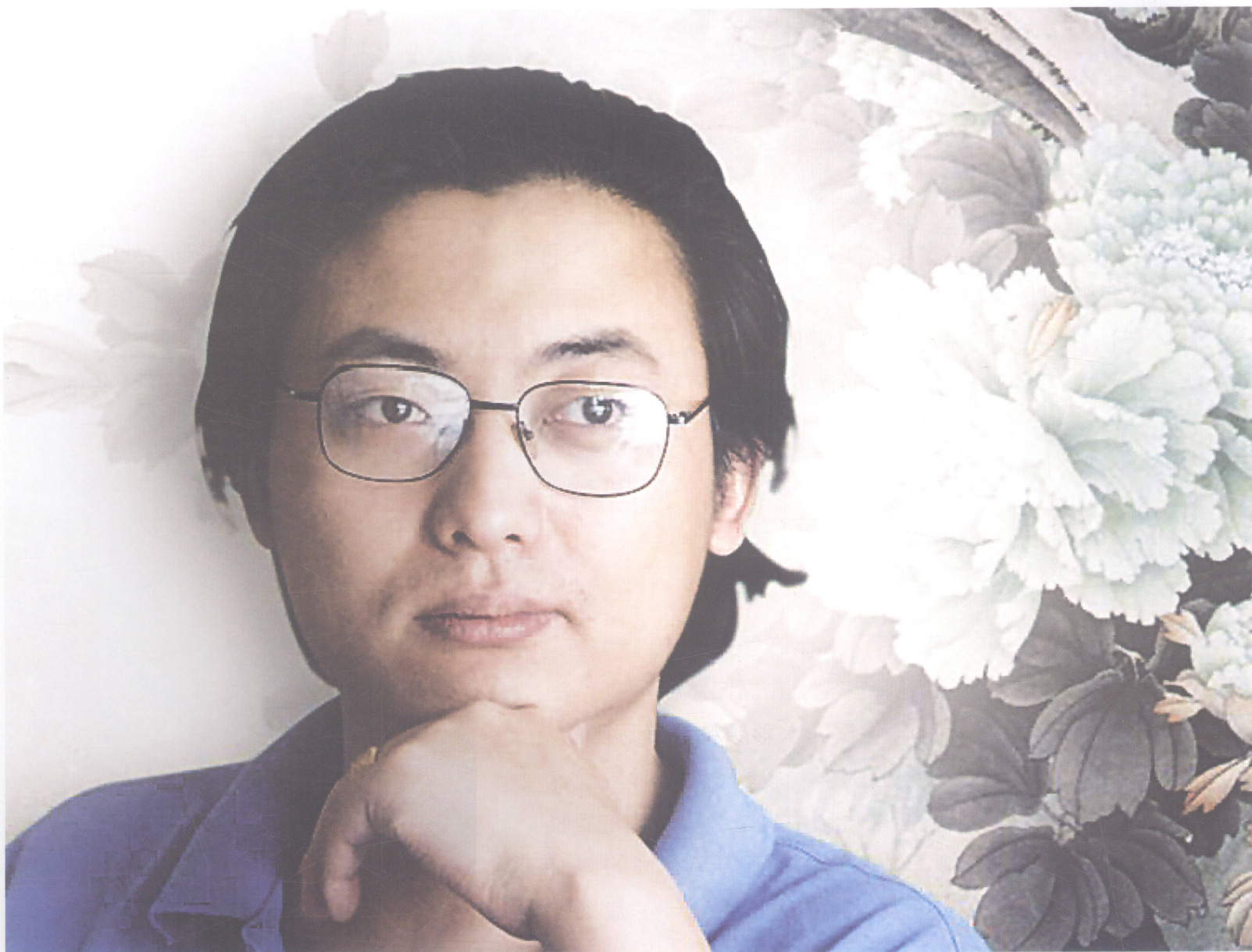
版次: 2007 年 4 月第 1 版

印次: 2007 年 4 月第 1 印

印数: 1—5 000 册

书号: ISBN 978-7-80738-173-0

定价: 32 元

李晓明 1972年出生于安徽无为，安徽省美术家协会会员、安徽省青年美协会会员。专攻工笔花鸟画，尤擅工笔牡丹的绘制。先后毕业于安徽艺术学校和安徽师范大学美术系，现为职业画家。

概述

牡丹为花中之王，有“国色天香”之称。每年4—5月开花，朵大色艳，奇丽无比，有红、黄、白、粉、紫、墨、绿、蓝等色。花多重瓣，丰姿典雅，花香袭人。我国人民把它作为富丽繁华之象征，称之为“富贵花”、“百两金”。早在唐代，都城长安栽植和观赏牡丹之况极盛，白居易诗曰“花开花落二十日，一城之人皆若狂”。宋时称洛阳的牡丹为天下第一，故牡丹又名洛阳花。自唐、宋以来千余年间，牡丹一直是画家们最乐于描绘的题材之一。笔者进行工笔画创作多年，尤喜绘制工笔牡丹。曾多次赴河南洛阳、山东菏泽等地对花写生，勤观古今牡丹名作，对工笔牡丹的绘制略有心得，特编制此册教程，希望能对初学工笔牡丹的朋友有所帮助。

一、工具篇

1、笔：主要分底色笔、染色笔、勾线笔三部分。笔者常用的底色笔有五寸、二寸、寸半底纹笔，底纹笔要求全为羊毫所制，笔锋柔软蓄水能力强，主要用来平涂底色。染色笔方面我一般都是采用加健大白云，其中填色的大白云要求狼毫成分略少一些，色易填润；染色的大白云则选择稍硬一些的，色易拖开。勾线笔上勾花头和叶子我一般采用定制的长锋兔尖美工描笔，勾线中既可婉转自如又不失轻盈灵动。勾花用新笔，勾叶可用旧笔，因笔中含胶渐多，笔锋较之新笔硬朗不少，很适合表现叶子的质感。绘制牡丹还要准备一根小号的狼毫笔，主要用来勾勒山石、枝干，局部填色之用。一支短锋的狼毫红圭也是不可少的，像花房、花蕊、芽孢这些细微处的设色都需要用小笔绘制才方便。需要注意的是：设色用的大白云要多配几支，白色、冷色、暖色、暗色最好都有相对应的笔。最后还得准备中号油漆刷一支，最好是白色尼龙丝所制，后期画面做肌理、削弱、洗刷等时常用到。

2、墨：工笔画的绘制中主要用有光泽的油烟墨。乌黑而无光泽的松烟墨染色易脏，慎用。市场上出售的各类瓶装书画用墨汁因携带和使用都比较方便，用来绘制工笔画也挺不错。我常用一得阁书画墨汁，墨色比较细腻，色彩上也能满足墨分五色的要求，推荐初学的朋友使用。

3、颜料：工笔画绘制所采用的颜料主要是传统的国画颜色。其中属水色的有：藤黄、花青、曙红、胭脂等；属石色的有：赭石、朱磠、石青、石绿、朱砂等；还有近年来新开发的化学合成国画颜料：酞青蓝、玫瑰红、翡翠绿、橘黄、焦茶也都可和传统国画颜料结合使用。水彩颜料因色泽鲜艳，在国画绘制中也可使用，但是要注意使用优质的才好，劣质的水彩颜料很容易褪色，不利于作品的长期保存。水粉颜料因为含胶较少，装裱时候很容易跑色，不推荐使用。胶、矾在工笔绘制中也是经常用到的。胶和矾主要用来固定画面的色彩，尤其是在打了石色为底的画面上，胶矾更是必不可少。即使是用水色来染色的部分，一般染过4、5遍以后，也要用胶矾水来固定一下，这样继续染的时候底色才不会上翻。胶一般常能买到的就是明胶，日本的鹿胶虽然透明度较高较好用，但是一是不好买，再有就是稍贵。矾则就是通常用来净化水的明矾，和胶一样，在一般的化工用品商店都可购得。需要注意的是：胶矾水配置的时候不可过浓，过浓的胶矾水刷过的宣纸很脆，不吃色，后面的渲染就难以进行了，而且刷在色底上还会起一层白霜，影响画面效果。

4、纸：工笔绘制一般都是采用不渗水的熟宣。我常用安徽产的云母熟宣。纸张厚薄适宜为上，过厚的纸张容易吃色，也不容易过稿；过薄的熟宣大面积渲染背景的时候容易漏矾，而且设色以后纸张很容易变形起皱，不利于后期的设色和复勾。有条件 and 耐心的话，最好能将纸张打湿以后裱在画板上绘制，勾线、设色都会顺利许多。

5、调色碟：工笔和写意不一样，随用随调色的情况较少遇到，市面上出售的5个一套的磁色碟很合用。大的白色碟也要准备几个，大面积设色的时候还是会用到的。

6、笔洗：国画专用的笔洗一大一小各一个，大的专门用来洗笔，小的专门用来染色。普通水盂或者空的广口玻璃罐头瓶也可充做笔洗。

7、镇纸：普通硬木质、石质镇纸都可以。

8、垫手：一块洁净能吸水的白布，天热的时候用来垫在身体接触纸面的部分，免得汗水弄脏画面。

9、电吹风：商店出售的普通电吹风，可加快画面色彩干燥的速度。

10、吸水纸：废旧生宣或者吸水的棉布皆可，主要用来吸去色笔或者水笔中多余的水份。

二、技巧篇

1、分染：工笔画绘制中最重要的染色技巧。一支笔蘸色，另一支笔蘸水，将色彩拖染开去，形成色彩由浓到淡的渐变效果。

2、统染：在绘制工笔的过程中，根据画面明暗处理的需要，往往需要几片叶子、几片花瓣统一渲染，强调整体的明暗与色彩关系，称之为统染。

3、罩染：在已经着色的画面上重新罩上一层色彩并局部渲染。

4、提染：染色接近完工时用某种色小面积、局部提亮或者加深画面称为提染。

5、烘染：在所描绘的物体周围淡淡的渲染底色用来衬托或掩映物体。

6、点染：用接近写意的笔法，一笔蘸上深浅不同的色彩在画面上连点带染，取灵动之意。处理背景或小型花卉的时候时常用到此法。

7、斡染：将一块色彩向四周染开。画仕女脸颊的红晕时即是采用此法，工笔牡丹的绘制中如反瓣描绘反光的时候也常会用到。

8、醒染：在罩色过后色彩略显发闷的画面上用淡淡的深色重新分染，以便引出底色部分的色彩，重新使画面醒目。

9、复勒：设色完成以后，用墨线或色线顺着物体的边缘重新勾勒一次。

10、水线：工笔画常用手法之一。工笔设色中遇到物体的边缘或者线条的时候，经常会采用留一道亮边的手法来区分局部色彩或用来保留线条或用来体现物体的厚薄程度，这条亮边就称之为水线。同时，水线的保留也能体现出一种国画所独有的装饰趣味。

11、立粉法：点花蕊的重要手法之一。长锋笔饱蘸粉黄（藤黄+白色）也可略调一点胶进去，色彩的浓度要大，同时竖立笔锋，缓慢点出蕊的形状，湿润时色彩会高出纸面1毫米左右，等待干了就会形成两边高中间凹的视觉效果，很有立体感。

三、色彩篇

1、草绿：约70%花青+30%藤黄调配而成，画工笔花卉的叶子最常用的色彩之一。

2、汁绿：约80%藤黄+15%花青+5%朱磠调和成的嫩绿色，常用来做为反叶的底色和嫩叶的底色。

3、老绿：草绿中微加墨或微加点胭脂，常用来罩染处于暗部的叶子色彩，薄薄的老绿也可用来渲染反叶的明暗。

4、翠绿色：约60%酞青蓝+40%藤黄调和成的一种很鲜艳的绿色，近代工笔画家尤其是南方工笔画家中绘制叶子常用此种绿色。国画成品颜色中有翡翠绿色非常接近翠绿色。

5、檀香色：约70%藤黄+20%朱磠+10%三绿调配而成，加大量水以后常用来刷背景，也可作为嫩芽和托叶的底色。

6、米黄：约70%藤黄+30%赭石，主要用来刷背景，在重彩画的绘制中打一层米黄底色容易取得色彩和谐。

7、三绿：石绿+白色（单纯就调色而言）而得，白色加的越多（明度越亮）则就变成四绿、五绿等。三青、四青等色彩也是同理。

8、老赭：约60%朱磠+40%墨调和而成，接近熟褐色。常用来提染枝干或提染被虫咬蚀的部分。

9、胭脂水：胭脂色+大量水调和而成。主要用来复勒线条，曙红水、花青水等同理。

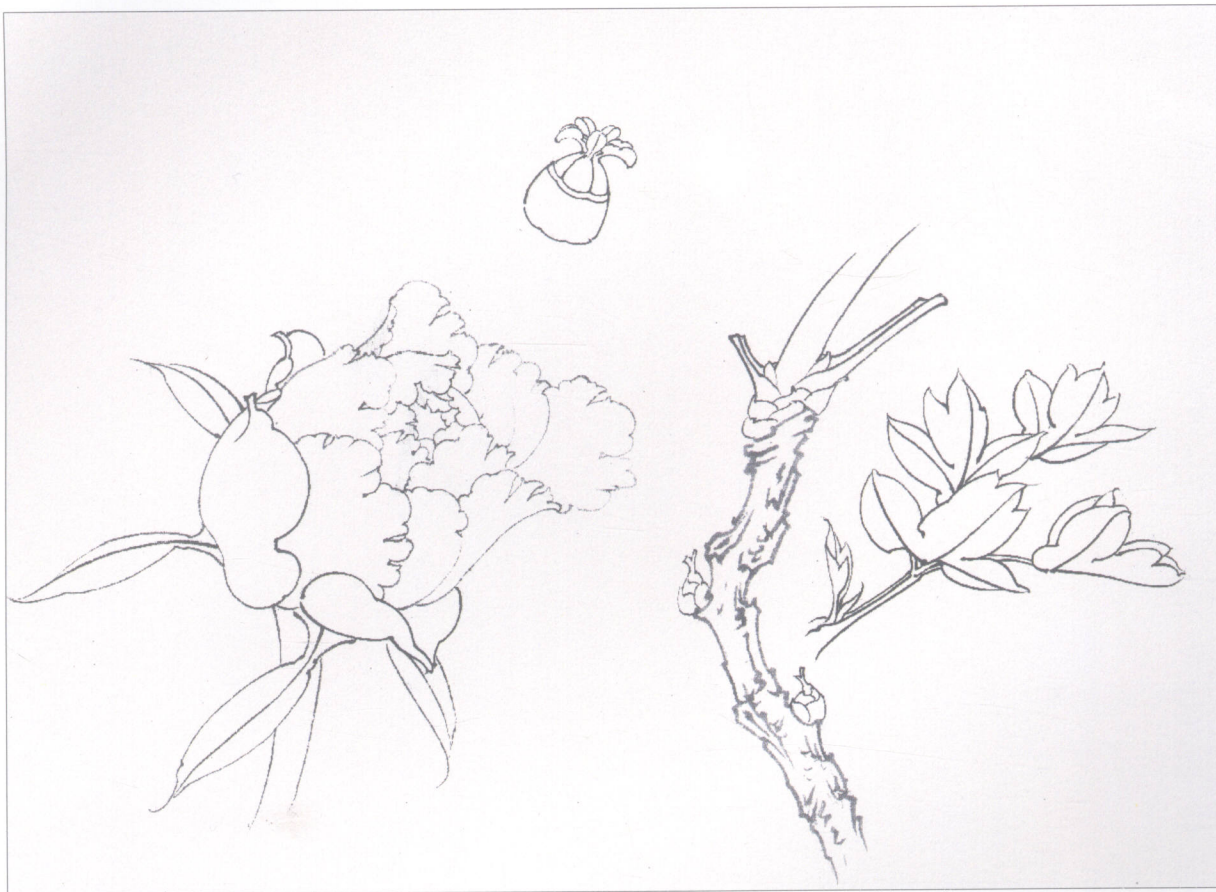
10、古铜色：约30%胭脂+40%朱磠+10%墨+20%藤黄调和而成，仿古画中常见底色。

11、朱红色：朱磠平涂底色，干后（或者分染曙红或胭脂等底色后）罩染薄曙红得朱红色，颜色非常艳丽，而起比成品大红色色彩稳健许多。但是不能调和在一起作为表层罩色，主要用来绘制各种朱红花头。

12、墨青色：墨+酞青蓝调和。一般用花青分染底色往往很难深下去，最后用墨青色提染非常合适。很多时候，这种调和的墨青色（根据蓝的程度酌量增减酞青蓝）可以替代花青使用。

花房枝干芽孢 设色步骤详解

第一步:

中墨勾反叶、托叶、嫩叶、萼片、花房。

淡墨勾老干,勾干时需要注意线条的质感,同时要考虑枝干的局部凸起、疤节等结构变化。

第二步:

背景用米黄色(藤黄+朱磬+少许墨)+大量水刷底色。花苞花瓣平涂淡白色。

嫩叶、茎、萼片反面、托叶等平涂淡汁绿色(草绿+藤黄+少许朱磬)。枝干平涂淡赭石色。

萼片正面用淡花青分染。花房平涂淡汁绿,房瓣以及花房和外层包衣之间的衔接处平涂白色。

第三步：

花瓣用淡曙红分染。

萼片以及茎用淡草绿分染。嫩叶、托叶、芽孢用淡胭脂从尖部往根部统染。梗正面平涂草绿。

老干用淡墨依结构皴擦带点染，染老干时忌讳染的太匀净，要略苍一点才能体现干的质感。

第四步：

花瓣用淡曙红提染暗面后用浓白粉提染亮部。浓粉黄点花蕊

萼片以及茎用薄三绿从亮面往暗面提染。嫩叶、托叶、芽孢用浓胭脂从尖部往根部分染。梗正面勒花青。

萼片、托叶、嫩叶、茎等部位淡胭脂复勒。嫩叶主筋根部用中等浓度胭脂复勒。

老干用浓墨依结构局部复勒，淡墨点苔，趁苔点还没干的时候冲一点淡草绿活跃一下苔点色彩。

花房上部用淡胭脂提染后，浓粉黄立粉法点花蕊，浓白粉勾花丝。点蕊的时候要注意花蕊的局部走向正确，必须始终围绕花房行笔。

赵粉设色步骤详解

第一步：

淡墨勾勒花头，中墨勾反叶、枝梗、萼片，浓墨勾正叶。

中墨略侧锋勾勒老干。老干用线要有力一点、略涩一些，体现老干的特点。

第二步：

正叶平涂草绿，反叶、嫩叶、芽孢、花茎平涂汁绿。老干平涂淡赭石。花房平涂汁绿。花头平涂淡白色。

第三步:

花头用淡曙红统染,初期不用分染花瓣上的细小结构,将精力主要集中在表现花瓣大的明暗及掩映关系上即可。正面花瓣统染4次左右,反面可减少1次或2次。

反叶、萼片以及花茎暗部用淡墨绿色(草绿+少许墨)分染。嫩叶及萼片边缘用淡胭脂整体往根部倒染。

正叶用花青统染3次左右。

老干暗面用淡墨分染。

第四步:

老干用中墨皴擦并分染后罩赭石,中墨复勒,淡墨点苔。

正叶用墨青色分染叶脉,并提染叶子的局部掩映关系。关系,染完后整体罩一层草绿色,如果不足可再次罩一层,但是不可一次过深以免伤了底色。中墨局部复勒模糊的线条。最后用淡墨青色勾勒细叶脉。

反叶、萼片、花茎用淡四绿从亮部往暗部分染后淡胭脂水复勒。梗背面平涂三绿后草绿勒,正面花青勒,局部提染胭脂色,随后再用淡胭脂复勒一次。最后用淡胭脂勾勒细叶脉。

花头用曙红分染局部结构,最深处可用曙红略加胭脂提染暗处,这样的颜色比纯粹用浓曙红提染会显得沉稳一些。最后根据需要,局部的亮面可提染白粉。

花蕊用浓粉黄立粉点,淡朱磬中间细勾一条蕊线,白粉勒花丝。

托叶及嫩芽用胭脂从叶尖往根部分染,淡胭脂复勒。

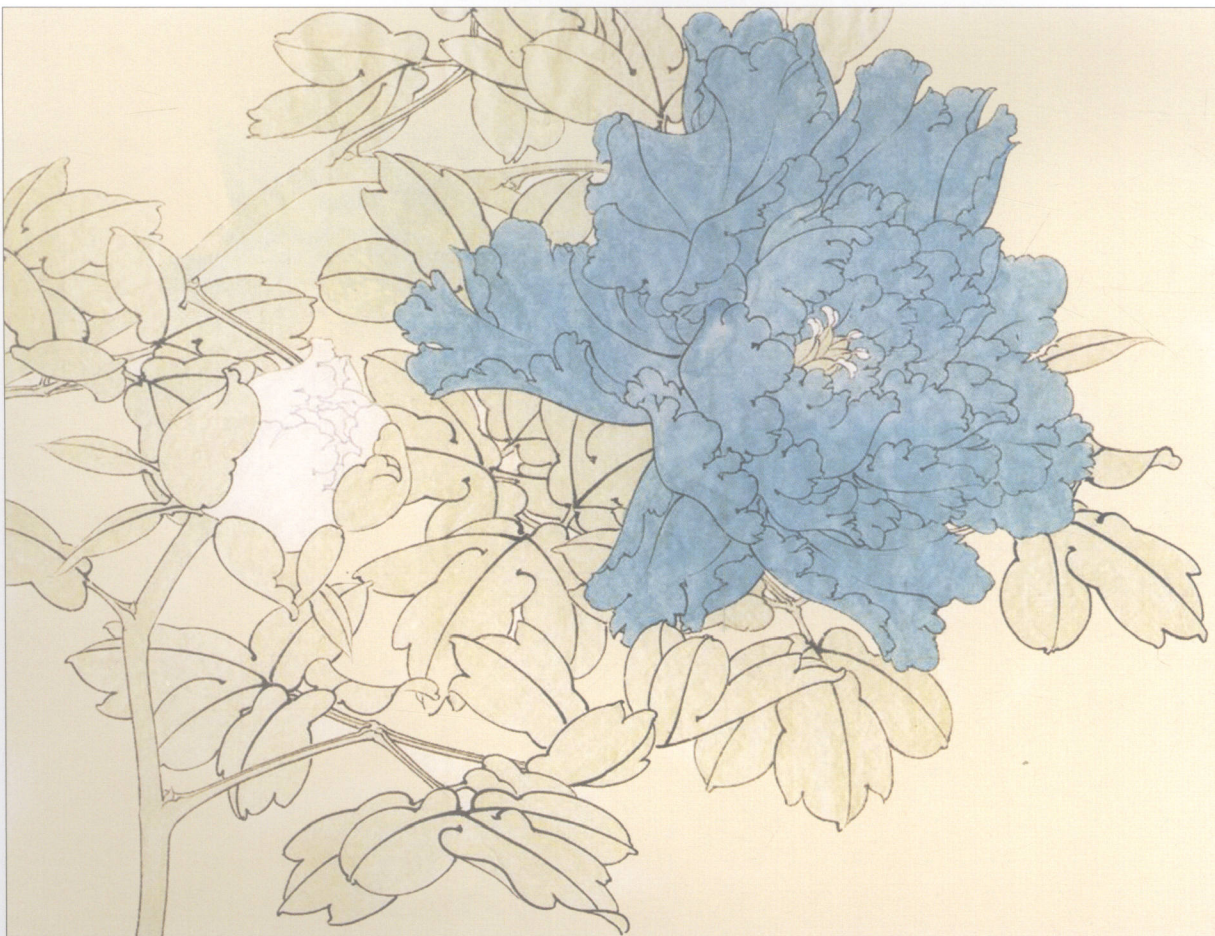

第一步：

重墨勾花头，中墨勾反叶、枝梗、嫩叶、萼片。浓墨勾正叶。

小花苞花瓣用淡墨勾。

第二步：

背景用米黄色(藤黄+朱磬+少许墨)+大量水刷底色。

叶子部分都平涂淡老绿色(草绿+少许胭脂)。

花头部分用白粉+花青打底色。小花苞花瓣平涂白色。花房平涂草绿，房瓣平涂浓白色。

第三步：

花头用花青多次统染，暗部可略加墨统染。

叶子部分用草绿分染，正叶略染重一点。花房用草绿分染。

托叶用淡朱磬统染。

小花苞花瓣用淡橘黄色（藤黄+朱磬）分染。

第四步：

花头用墨青色多次分染后整体平涂酞青蓝，平涂的时候花瓣尖部边缘一律留水线。浓粉黄点花蕊、浓白粉勾花丝。

叶子正面草绿微微分染叶脉后用胭脂复勒主筋根部，淡墨勾勒细叶脉。反叶淡胭脂提染后淡胭脂复勾，淡胭脂勾细叶脉。

嫩叶浓胭脂提染，淡胭脂复勒及勾叶脉。萼片、茎淡胭脂倒染，淡胭脂复勒。

小花苞浓白粉提染瓣尖，浓粉黄点蕊。

雏鹅黄设色步骤详解

第一步：

淡墨勾花头，中墨勾反叶、枝梗、嫩叶、萼片。浓墨勾正叶。

重墨勾竹叶。中墨勾老干。

用笔上要求表现出：老干苍涩、正叶厚重、嫩叶挺健、花瓣灵动、竹叶锐利。

第二步：

背景用酞青蓝+石青平涂底色，颜色逐次加厚，大概要平涂7到8次以后底色才能匀净，所有的物体包括线条部分都不能被底色遮盖。

花头平涂淡白色。正叶及花房平涂中等浓度草绿。反叶、嫩叶、萼片、芽孢平涂汁绿色（草绿+藤黄+少许朱磬）。

竹叶平涂薄三绿。

老干淡墨两边留水线平涂，遇到局部凸起结构时也需留水线。

