

一学就会 工笔牡丹画法

GONG BI MU DAN HUA FA

苏国强 主编
张立强 陶雪 著

目 录

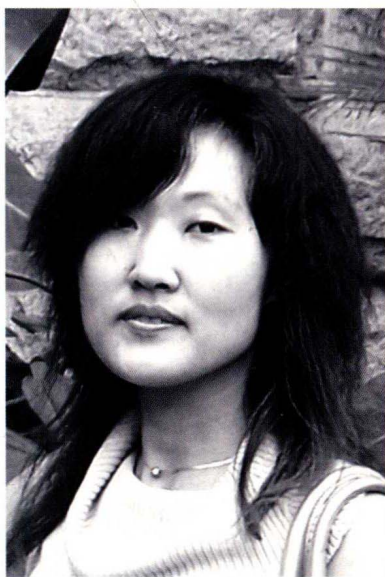
作者简介	1
概述	2
工笔画材料工具简介	3
牡丹结构	5
牡丹设色画法	10
构图分析	21
范画步骤	22
范画欣赏	32

张立强 简介

生于1974年，沧州市文联、沧州画院画家，专攻中国画（花鸟画）。北京工笔花鸟画院创作室主任。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、北京工笔重彩学会会员。

陶雪 简介

北京工笔花鸟画院画师，民建中央画院第一分院特聘画师，中国美术家协会河北省会员，北京重彩学会会员、中国工笔画学会会员。

目 录

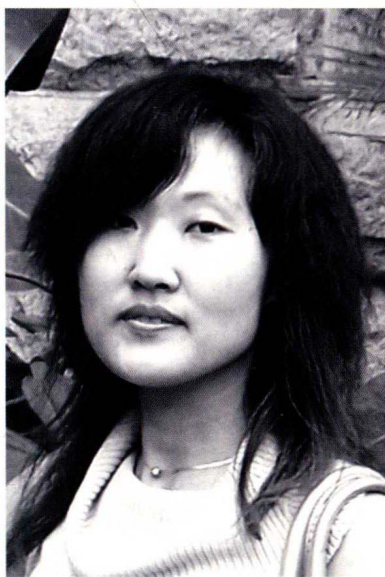
作者简介	1
概述	2
工笔画材料工具简介	3
牡丹结构	5
牡丹设色画法	10
构图分析	21
范画步骤	22
范画欣赏	32

张立强 简介

生于1974年，沧州市文联、沧州画院画家，专攻中国画（花鸟画）。北京工笔花鸟画院创作室主任。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、北京工笔重彩学会会员。

陶雪 简介

北京工笔花鸟画院画师，民建中央画院第一分院特聘画师，中国美术家协会河北省会员，北京重彩学会会员、中国工笔画学会会员。

概述

牡丹别名洛阳花、富贵花、木芍药、花王、谷雨花等。芍药科芍药属，落叶木本植物。原产于我国秦岭一带，至今此处仍有野生牡丹分布。在我国栽培历史悠久，为最著名的传统花。牡丹是我国特有的木本名贵花卉，花大色艳、雍容华贵、富丽端庄、芳香浓郁，而且品种繁多，素有“国色天香”、“花中之王”的美称，长期以来被人们当做富贵吉祥、繁荣兴旺的象征。历代诗人画家有着无数赞美牡丹的诗句和画作，意义不仅在于赞美牡丹美丽的外表更在于寄托诗人、画家的良好情感。唐代刘禹锡的“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，李白的“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，这些诗句成为脍炙人口的千古绝唱。牡丹还是国画中经常描绘的花卉题材。

牡丹为落叶灌木，株高2米左右。根皮土黄色，肉质，直根系向地层深处生长，无主侧根之分。叶互生，二回三出羽状复叶，顶生小叶三裂，侧生与基部小叶二浅裂，斜卵形或倒卵形，叶背有白霜，叶柄较长。花朵大而形美，单生于枝条的顶端，重瓣。黄河以南花期4月-5月，黄河以北花期5月。种子球形，黑色，有光泽，10月成熟。牡丹花花色较多，如红、紫、紫红、粉、白、蓝、绿、黄、黑、雪青、暗红和复色等。花型也各异，如单瓣型、荷花型、皇冠型、楼子型、绣球型等。

本书我们介绍的牡丹花画法是传统绘画中常用的几种类型。

这里我们也简略介绍一下牡丹和芍药的区别：

1. 最根本的区别：牡丹是能长到2米高的木本植物，芍药是不高于1米的（宿根块茎）草本植物。
2. 牡丹比芍药花期早。牡丹一般在4月中下旬开花，而芍药则在5月上中旬开花。二者花期相差大约15天左右。

清 恽寿平 牡丹图

3. 牡丹叶片宽，正面绿色略呈黄色，而芍药叶片狭窄，正反面均为黑绿色。
4. 牡丹的花朵着生于花枝顶端，多单生，花径一般在20厘米左右；而芍药的花多于枝顶簇生，花径在15厘米左右。
5. 牡丹被称为花王，芍药被称为花相。
6. 牡丹比芍药花色丰富。

工笔画材料工具简介

在绘制工笔画时，需要使用一些绘画工具，主要有毛笔、墨、纸、砚、调色盘、笔洗、画板、镇纸、笔架、笔挂、笔筒、笔帘等，下面简略地介绍一下这些工具的使用。

1. 笔：毛笔不仅是汉字书写工具，也是中国传统绘画工具。绘画中可以选择叶筋笔、红毛笔、衣纹笔等用来勾线，或者选择适合自己的笔尖较细的笔用来勾线。分染颜色时可选择白云笔，一支着色，一支分染。白云笔在使用时可根据所画的内容不同选择不同大小的笔。在对画面进行着色时，需要着色的面积较大时就选择大白云笔，它的蓄水能力强，不需要频繁地蘸取颜色，着色均匀；需要着色的面积较小时就选择中白云或者小白云，这样可以调少量的颜色，不至于造成浪费。着色笔一定要多配备几支，白色、黑色、红色、绿色等要单独使用，这样画出来的颜色不会脏，调出来的颜色不会和预想的有出入。分染颜色时用的水笔可选择与着色笔同样大小的笔。在使用新笔之前，需要开笔，将买回来的笔用拇指和食指轻轻的捻捏，使其毛散开，再浸泡在清水中，至笔锋全开蓬松即可，注意浸泡时间过长会使笔根处的胶质也化开，毫毛易脱落。用笔蘸取墨或颜色前要先在清水中浸湿，提出笔后将清水轻轻挤出再蘸取墨或颜色，这样做可以使笔保持良好的弹性和柔韧性，笔用过之后则需立即洗笔。墨和颜色中都有胶质，若不洗去，笔毫干后必与墨、色、胶坚固黏合，要再用时不易化开，且极易折损笔毫。洗净之后，先将笔毫余水吸干并理顺，再将笔悬挂于笔架上，可使余水继续滴落，至干燥为止。

2. 墨：中国古代书写、绘画用的墨锭。主要原料是炭黑、松烟、胶等。通过砚用水研磨可产生用于毛笔书写的墨汁。中国已有两千多年的制墨历史，最早应用的是松烟墨，宋时产生一种书画用的油烟墨。因墨锭使用时要配合砚台一同使用，携带和使用都不太方便，质地好的墨锭价格也有些昂贵，所以现在很多画者在绘制工笔画时都使用市面上出售的瓶装书画用墨汁。品质稍好一些的墨汁有红星、一得阁、玄宗。有条件的画者可选择质地较好的墨锭

自己研磨墨汁使用。书画用墨有两类即松烟墨和油烟墨，松烟墨淡黑无光泽，墨色性偏冷，更适宜书写；油烟墨浓黑光亮，墨色精神，浓淡层次丰富，且不易跑墨，因此更适于绘画。

3. 纸：绘制工笔画大多使用的是熟宣，有时为了某种特殊效果也会用半熟宣。熟宣纸的尺寸较多，品牌也多，厚薄也不同，可依据自己的习惯与喜好选择。较薄的纸如蝉衣纸，质地轻薄易于过稿，绘制出的花鸟颜色清透艳丽，尤其是将花瓣的轻柔娇美的质感表现得淋漓尽致，其缺点是大面积渲染时纸张会起皱。较厚的纸不易过稿，但绘制出来的花鸟颜色会很厚重朴实。无论薄纸厚纸，最好裱在画板上，这便于后期的勾线、设色、背景的渲染。装裱宣纸时，要按照画幅的尺寸预留出1—2厘米的边缘裁剪好，平铺到足够大的画板上（宣纸要分清正反面，正面向上），用喷壶对着宣纸喷水，将水均匀地喷洒到纸上，用一个干净的大排刷蘸清水将纸刷平整，将胶水抹在宣纸的四条边缘，用预先裁好的纸条粘上，等待胶水干透固定，如果中间的宣纸比边缘的胶水干得快，就要向宣纸

上再喷洒清水，使宣纸和胶水干的速度大致相同即可。等待宣纸完全干透，就可以在宣纸上画画了。也可在绢上绘制工笔画。绢是一种光洁细密而薄的蚕丝织物，也是中国绘画的一种特殊载体，主要用于作工笔画。

4. 砚：对于初学绘画的人来说，一般用红星、一得阁、玄宗等瓶装墨汁即可。如对用墨有较高要求的话，就应用砚台自己研磨了。不要选雕龙刻凤的工艺砚，选普通的圆形带盖、壁薄池深的为好。选购时要注意砚面平整，不能有裂缝，石质细腻，又不光滑如镜，太光了磨墨不下墨；但又不能太粗糙，砚面粗糙，磨墨声大，磨出来的墨粒太粗，影响墨韵，还会伤笔毫。砚台用完一定要清洗干净，保持砚面的清洁，否则砚池中宿墨干后会有好多小颗粒，一者伤笔，二者胶重，绘画时着色笔粘上的小颗粒会在画面上留下很脏的墨痕。

5. 颜料：绘制工笔画时使用的颜料主要是传统的国画颜色，分为矿物颜料与植物颜料。矿物颜料的特点是不易退色、覆盖力强、色质稳定、色彩鲜艳。植物颜料的特点

是色泽秀丽，覆盖力不强，色质不稳定，容易退色。

6. 调色盘：调色用的器具不一定是盘，也可以是小酒盅，小茶杯，只要方便使用就好，最好是瓷的，内部一定要是纯白的，这样才能看清调出来的颜色的本貌，不会因为器具的颜色影响颜料的调配。

7. 笔洗：是用来盛水洗笔的器皿，种类繁多，可按自己的喜好买2-3个，也可选择大一些高一些的大碗或广口玻璃瓶当作笔洗用。

8. 镇纸：用来压住画纸以免作画时纸张乱动，用石、木、瓷、金属等制成。也可用其他稍重一些的物品临时代替。

9. 笔架、笔挂、笔筒、笔帘都是放笔用的，材料、形式很多，可依据自己的喜好进行选择。

10. 排笔或板刷2个，用来渲染大面积颜色和分染时用。

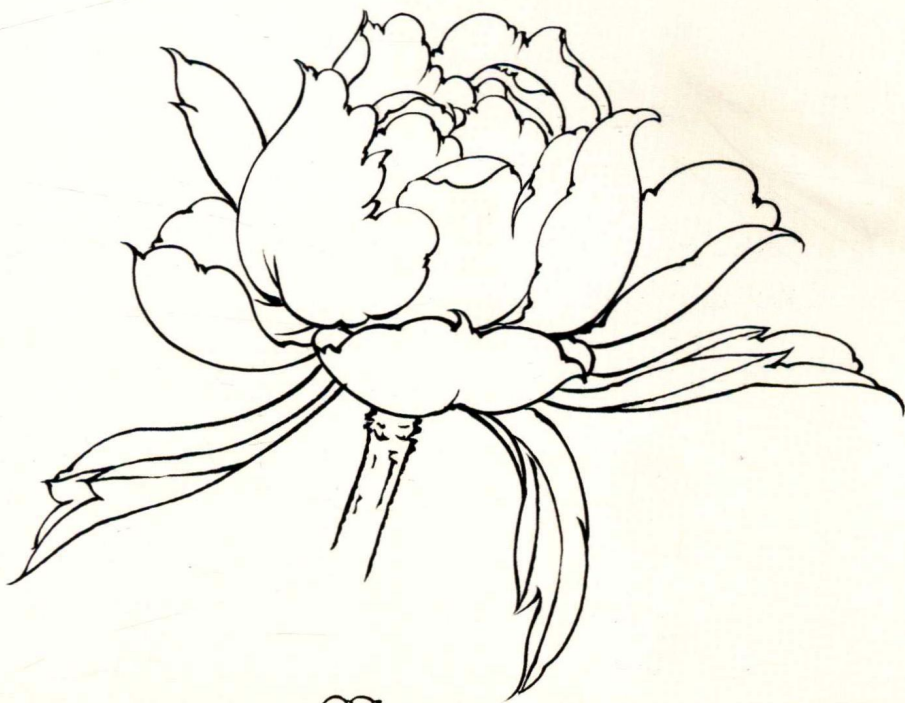
11. 画板：依据所要绘制画面的尺寸，可以到书画用品店选购。

牡丹结构

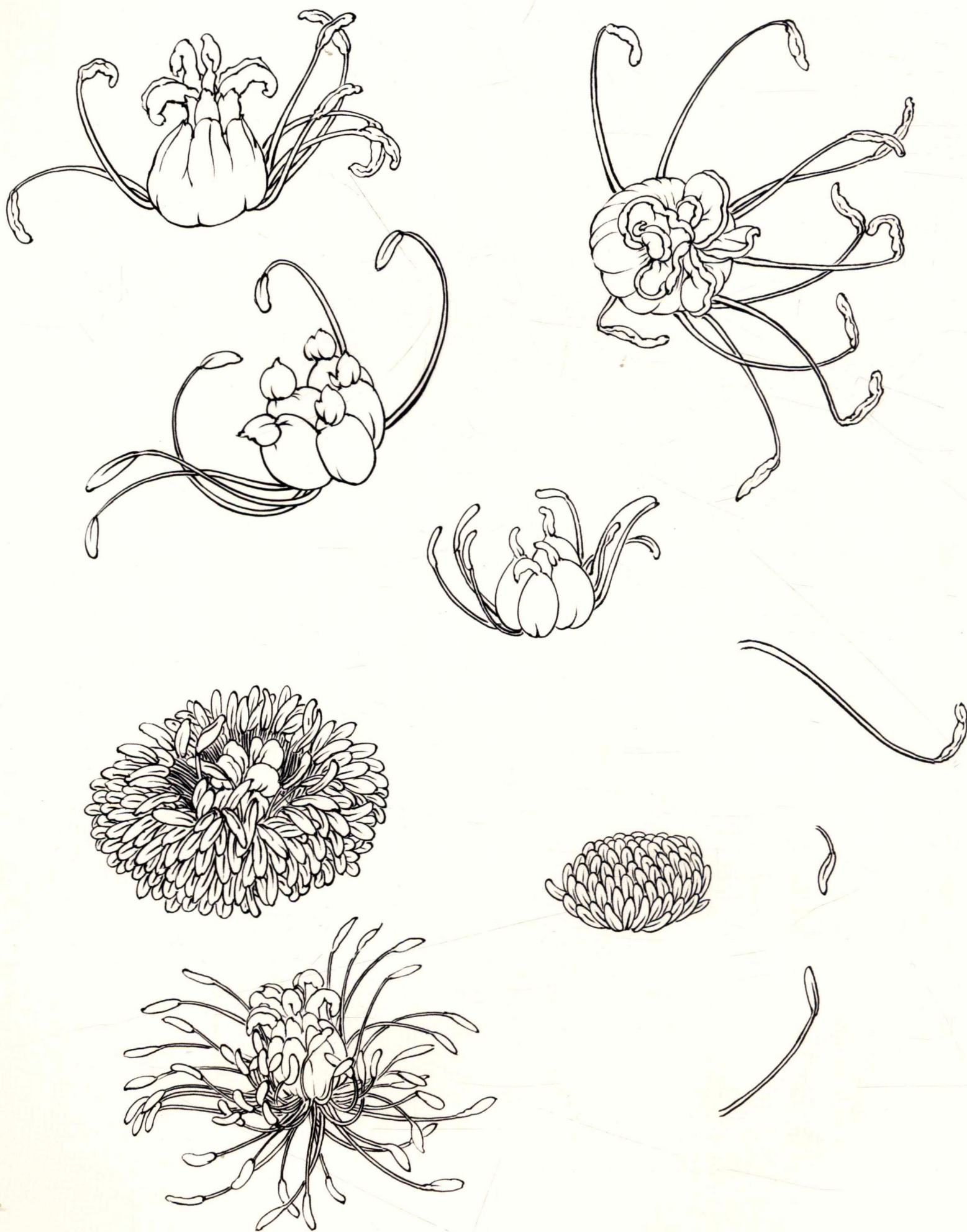
花头结构

牡丹花花大色艳、形态丰腴，花瓣形态多样。勾勒牡丹花时，要依据牡丹花的颜色轻重选择墨的浓淡，浅色的花用墨要淡一些，深色的花用墨要重一些。勾勒花瓣时行笔要轻快流畅，表现出花瓣的柔美。勾勒花萼和花茎时行笔稍缓一些，顿挫明显一些，线条可粗一些。

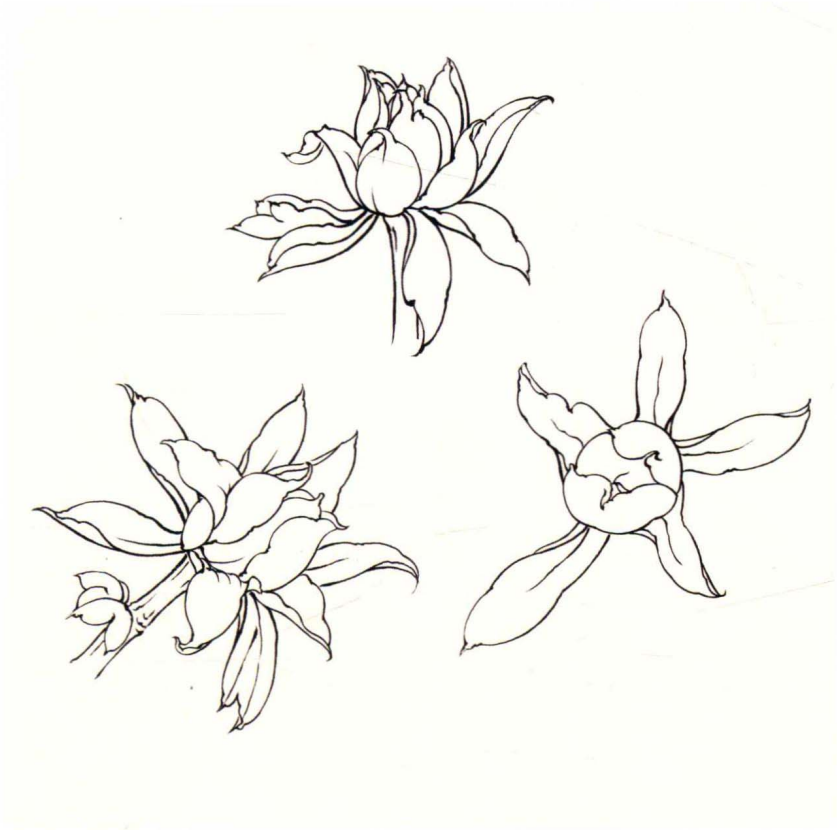
牡丹花蕊

牡丹花的花蕊形态不一，变化较多。有的花蕊花丝较长，在花丝顶端的花药呈长圆形；有的则很短。勾勒花蕊时用墨可稍重一些，勾勒花丝时线条要流畅，勾勒花药时要注意花药的形态变化。

花苞结构

牡丹花未开时，花瓣被花萼包裹为花苞。花苞用重墨勾勒。

不同角度花苞的形态

花苞生长结构的形态

叶结构

正叶

反叶

侧叶

枝干结构

牡丹嫩芽用淡一些的墨勾勒其形态，行笔要流畅。新干用稍润一些的中墨勾勒，中锋行笔。老干勾勒时用墨要偏干一些，行笔不要太快，顿挫明显，有些部位可用侧锋。

嫩枝

新干

老干

各种牡丹形态

牡丹的形态各异，勾画时要做到笔笔生动，且依据其长势选择其最美的姿态和角度勾勒。构图形式要做到有疏有密，有主有宾，造型上要注意主宾、正侧、俯仰、向背，画出来的画才能给人以生动传神的感觉。

牡丹形态一

牡丹形态二

与芍药结构的区别

芍药

芍药属于草本植物，多年生，又名没骨花。芍药叶片狭窄，正反面均为黑绿色。芍药在5月上中旬开花。

牡丹

牡丹属于木本植物，生长缓慢，叶互生，花单生于当年枝顶，花大色艳，叶片宽，正面绿色略呈黄色，多为二回三出羽状复叶。

牡丹设色画法

花头设色步骤之一

步骤一：先勾白描。用稍重一些的淡墨将黄牡丹勾勒出来。

步骤二：用淡墨勾勒橙红牡丹的轮廓，“藤黄+曙红+墨”调出淡赭色分染黄牡丹的花瓣。用胭脂色加朱磬色分染橙红牡丹的花瓣。

步骤三：用淡赭色将黄牡丹花瓣分染完成，并用浓一些的赭色提染花瓣根部。橙红牡丹花瓣用浓一些的颜色提染花瓣根部，使花瓣结构分明。

步骤四：用藤黄罩染黄牡丹花瓣。“藤黄+曙红”调出橙黄色罩染橙红牡丹花瓣。罩染花瓣时用色要淡，要多罩染几遍。

步骤五：用胭脂色提染橙红牡丹花蕊，并用藤黄色提染花蕊。

花头设色步骤之二

步骤一：胭脂色牡丹和紫色牡丹的花色都比较重，因此勾勒时要用重墨勾勒牡丹花瓣。

步骤二：两种颜色的牡丹花都先用淡墨分染花瓣的结构，再用胭脂色分染胭脂色牡丹花瓣，用花青分染紫色牡丹花瓣。

步骤三：用淡胭脂罩染胭脂色牡丹花瓣，花瓣背面罩染时要淡一些。用“胭脂+花青”调出紫色罩染紫色牡丹花瓣。

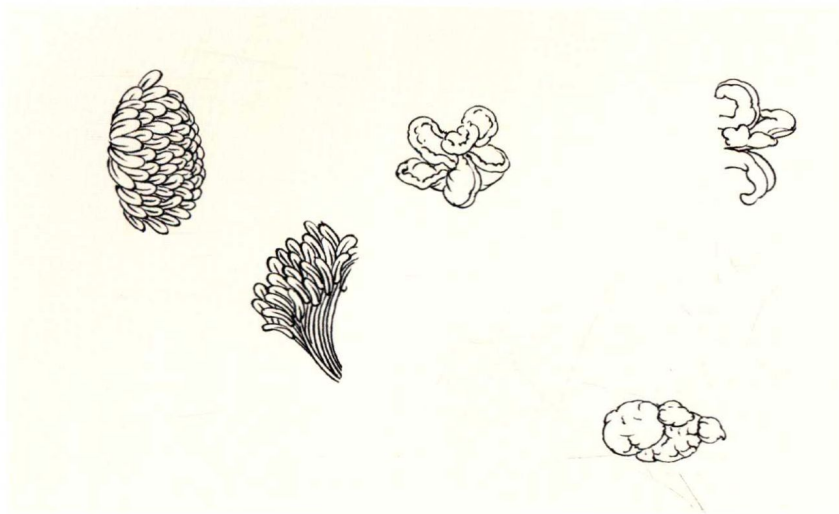

步骤四：用胭脂色提染花房、花蕊。用浓重的颜色分别提染两种颜色的牡丹花花瓣根部，使结构更分明。

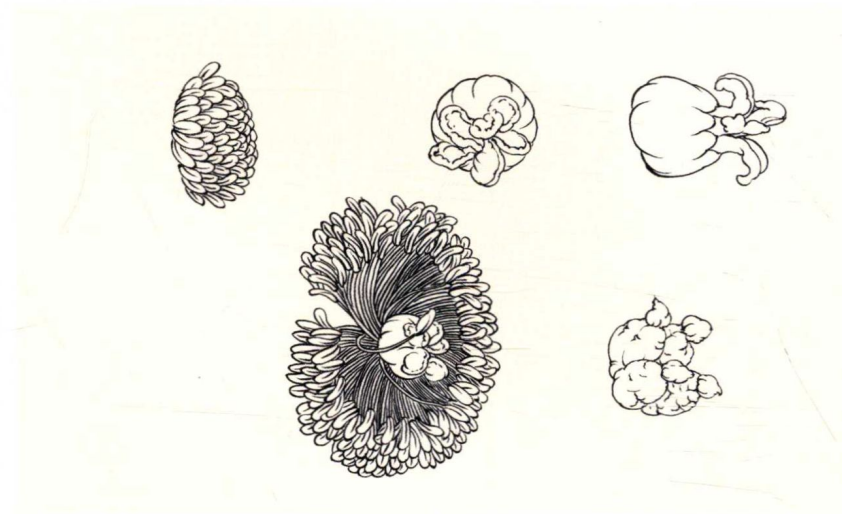

步骤五：花房用赭石提染，花蕊用藤黄提染。

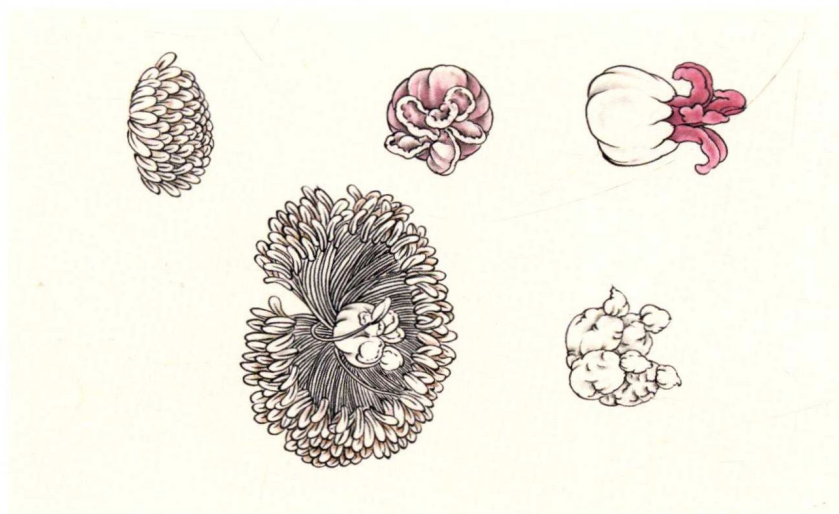
花蕊设色步骤

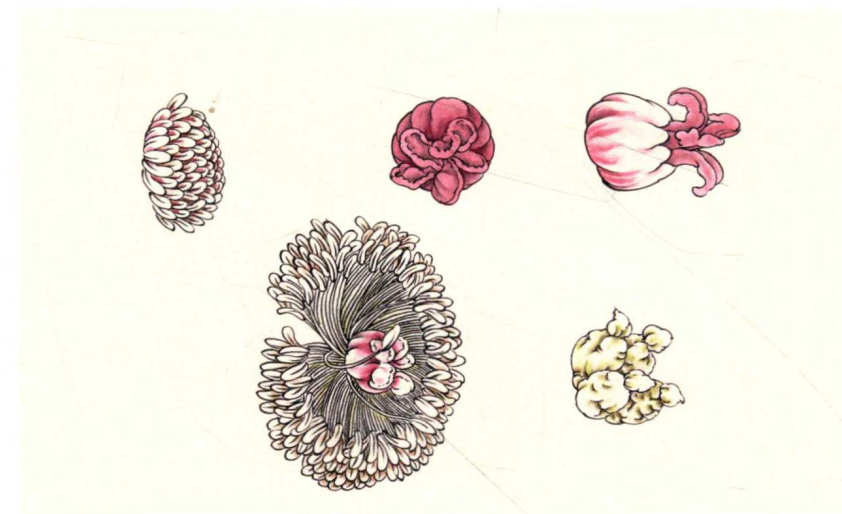
步骤一：勾勒花蕊、花房时，要从花蕊的中心部位最前面的部分勾起。

步骤二：依据花蕊、花房的形态将其勾勒完成。

步骤三：分染花蕊、花房时可以用胭脂、赭石、墨等色进行分染。

步骤四：分染数次之后就要用重一些的颜色点染，使结构分明。

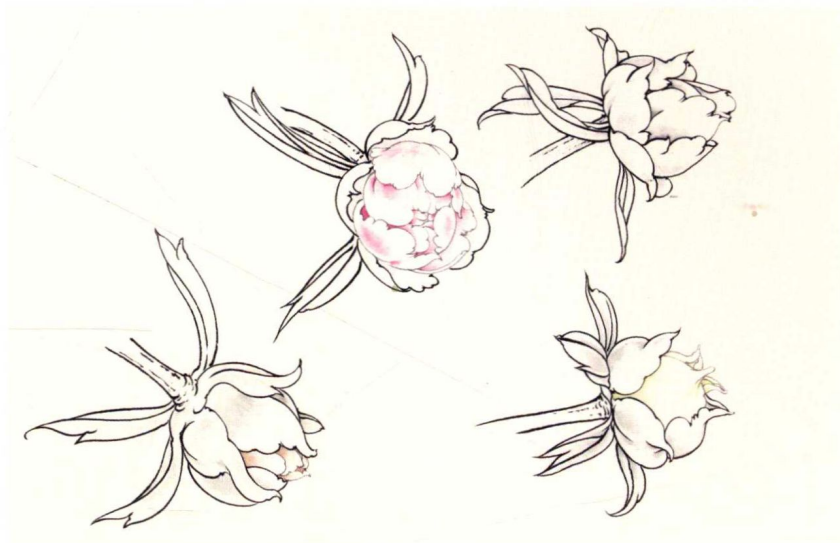

步骤五：点染完成后，花蕊一般要用黄色提染，花丝用白粉勾勒。花房可以用胭脂、赭石、石绿等颜色罩染。

花蕾设色步骤

步骤一：深红色花蕾露出的花瓣用重墨勾勒，花萼、托叶及茎用更重一些的墨勾勒。粉色、白色、黄色花蕾露出的花瓣用淡墨勾勒，花萼、托叶及茎用中墨勾勒。

步骤二：用淡墨分染花萼、托叶。深红色花蕾用淡墨分染花瓣。粉色花蕾用曙红分染花瓣。白色花蕾用赭绿色分染花瓣。黄色花蕾用赭色分染花瓣。

步骤三：用嫩草罩染花萼、托叶及茎。

步骤四：将每一个花蕾的花瓣结构提染分明，对比强烈。

步骤五：用胭脂色罩染深红色花蕾花瓣。用白粉提染粉色花蕾和黄色花蕾的花瓣尖部。用藤黄罩染花瓣。用胭脂色提染花萼、托叶的尖部。

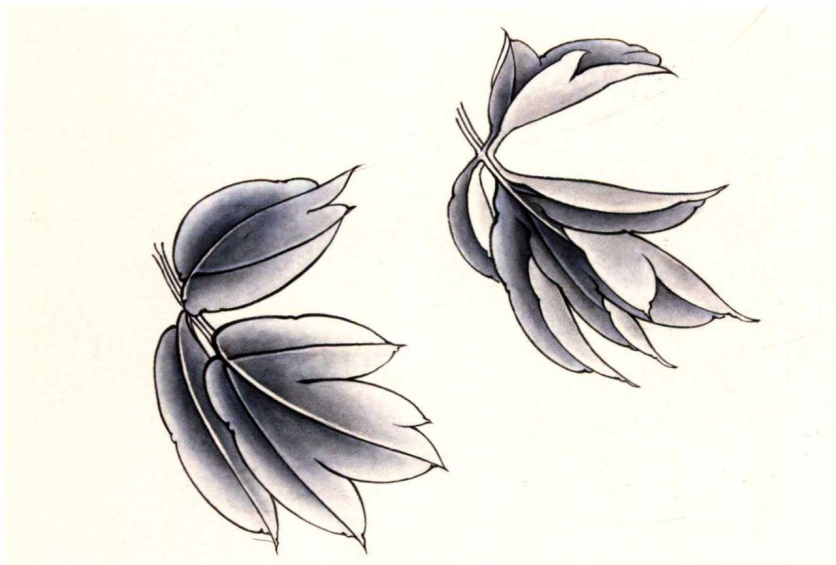
正、侧叶设色步骤

步骤一：用重墨勾勒牡丹叶的正、侧面叶。

步骤二：用淡墨分染正、侧面叶。反面叶分染时要淡一些。

步骤三：用花青分染正、侧面叶，叶子根部要重一些，使叶子对比强烈。

步骤四：“藤黄+花青+少许墨”调出绿色罩染正、侧面叶的正面部分。

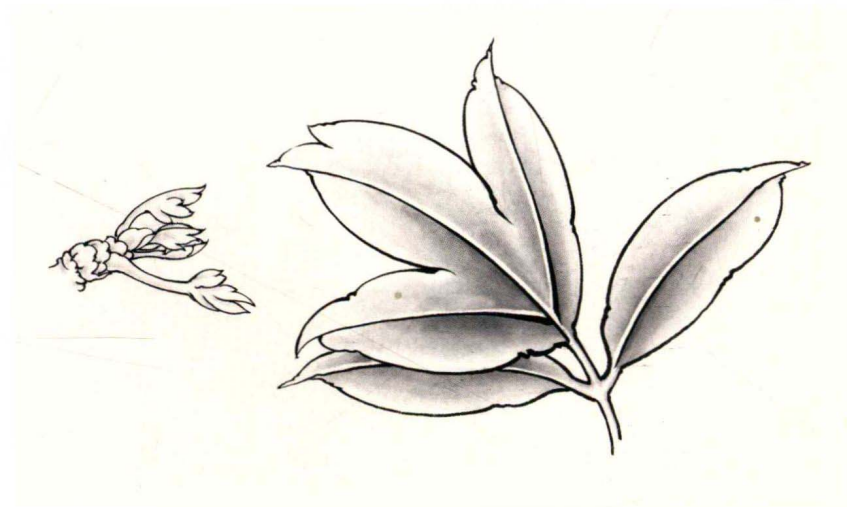

步骤五：“藤黄+花青+朱磬”调出赭绿色罩染侧面叶的反面部分，再用石绿提染叶柄的内侧。用重墨勾勒牡丹叶的小叶脉。

嫩芽、反叶设色步骤

步骤一：依据嫩芽和反面叶的形态用较细的勾线笔勾勒出来。

步骤二：用淡墨分染嫩芽和反面叶的结构。

步骤三：用“藤黄+花青+朱磬”调出赭绿色罩染嫩芽和反面叶。

步骤四：多次罩染直至达到所需的饱和度。

步骤五：嫩芽用石绿罩染，反面叶用石绿提染。嫩芽的尖部用胭脂提染，反面叶用墨勾勒出小叶脉。