

chinese painting | meticulous peony
工笔牡丹特写

当代工笔画技法解析 //////////////// 江水沐 绘 ////////////////

meticulous peony

工笔牡丹特写

江永沐 绘

当代工笔画技法解析

江水沐

中国美术家协会会员
福建花鸟画家学会理事

目录

工笔画常用工具介绍/04	馨风逐晓风/20	沉香亭畔醉春风/34
各色牡丹花头特写/05	清雅素心吹暗香/22	软玉温香/35
工笔牡丹花、叶、枝梗线描特写/08	扇面一、扇面二 /23	春雨初歇/36
工笔牡丹花、叶、枝梗局部特写/09	收取朱阑一片红/24	扇面七、扇面八/37
粉红牡丹作画步骤解析/10	扇面三、扇面四/26	国色春晖/38
蓝牡丹作画步骤解析/12	倚风含笑/27	国色春酣/40
紫红牡丹作画步骤解析/14	一种倾城色 十分谷雨香/29	玉楼春晓/42
白牡丹作画步骤解析/16	扇面五、扇面六/30	紫檀金粉香未吐/43
艳溢香融/18	芳华祥瑞/31	富贵乃以淡素看/45
妆光醉人/19	欲敛娇红向人语/32	醉面潮红/46
		扇面九、扇面十/47
		一枝红艳露凝香(局部)/48

工笔画常用工具介绍

画工笔牡丹的工具、材料主要有纸、绢、笔、墨和颜料三大类，另外还有一些辅助材料，如胶、矾等，依次介绍如下：

熟宣：

宣纸有生熟之分。未经胶矾加工的宣纸称为生宣。生宣渗水性强，作画时水分稍足，行笔稍缓，墨色即刻渗出，形成烟渍，写意中国画的许多笔墨技法就是靠生宣的这一特性来表现的。生宣经过胶矾加工之后，就不再渗水，称为熟宣。熟宣可以反复渲染，宜作工笔，现在常见的熟宣有“云母”、“蝉衣”、“矾棉连”等。熟宣以纹理细密均匀，纸质既韧又软，结实不起毛为上品。劣质的熟宣因胶矾过重或造纸原料较差，技术不当等原因，往往又硬又脆，因此渲染容易起皱，色彩难以匀净润泽，特别是不结实的熟宣，往往渲染一、二遍后就起毛，起毛则妨碍渲染，且色彩容易晦涩、脏浊，这是画工笔画的大忌。我画四尺整纸以下的画，一般选用“北京荣宝斋蝉衣”，这种纸薄如蝉翼，但结实柔软，适宜画工细清雅的小画，作品完成后清俊莹透，厚重不足时，我便在纸背上衬上相应的颜色，如在绿叶的背面衬石绿，在浅色花头背面衬白粉，均可增强画面的厚重感。

绢：

绢也有生熟之分，织好而未经锤压胶矾的绢，就是生绢，因为未经锤压，丝仍是圆的，所以生绢有小孔，渲染时会渗水。生绢经过胶矾锤压，便成熟绢。熟绢不渗透。好的熟绢细密匀净，渲染敷色，易于匀净，可经反复敷染，获得细腻、含蓄、和谐的效果。二十年前，我曾在福州东方书画社看过浙江美院杜曼华、章培筠两位老师的工笔花鸟画展，两位老师均用白绢作画，极工细匀净，一尘不染，叹为观止。之后，我曾有一段时间，用绢作画，近年来，买过几次白绢，勾线后易缩水起皱，不好渲染。用框绷平再画，颇觉不便，便不再用绢。

笔：

画工笔牡丹用笔有两类，一类用于勾勒，一般用硬毫制成，特点是劲健而富有弹性。以前广美周彦生老师送我的“石獾勾线”笔毫细长刚

健，随便使转，均能隐约感觉出笔锋的反弹力，出线圆浑，笔锋始终不偏不扁，极尽人意。近年来，我选用征胜笔社白鹤牌小狼毫和有声湖笔厂的“妙手线笔”，亦颇感得心应手。

另一类是渲染用笔，此类笔以笔头整齐饱满，柔软而富弹性的纯羊毛为上品。渲染用笔，笔杆不宜太粗，因为渲染时手握两枝笔，来回转换，笔杆过粗便不灵活。画工笔画，每次作完画后，一定要用清水把毛笔洗净悬挂，防止宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能，影响下次作画。

墨：

现在我常用的是北京“一得阁”墨汁。但画工笔画还是以磨墨为佳，因为研磨的墨分出的色相丰富、由焦至清，可以分出许多色阶，且重能不浊，清可有神。画工笔切不可用宿墨，要现磨现用，因宿墨灰黑多渣，勾线碍笔、渲染不润。墨汁也要现倒现用，最好倒出来后再用墨锭磨一磨。我用的墨锭是徽州生产的漆烟。

颜料：

国画颜料分矿物质颜料和植物颜料两大类。矿物质颜料如赭石、朱砂、锌白、石青、石绿、石黄等，植物颜料有藤黄、胭脂、花青、曙红等。矿物质颜料厚重，有一定的覆盖性能，植物颜料色轻薄透明；赭石虽系石色，但研得较细，没有覆盖性能。现在我使用的颜料一般选用上海美术颜料厂生产的“高级中国画颜料”；姑苏姜思序堂制的赭石膏、花青膏、朱砂膏等也很好用。

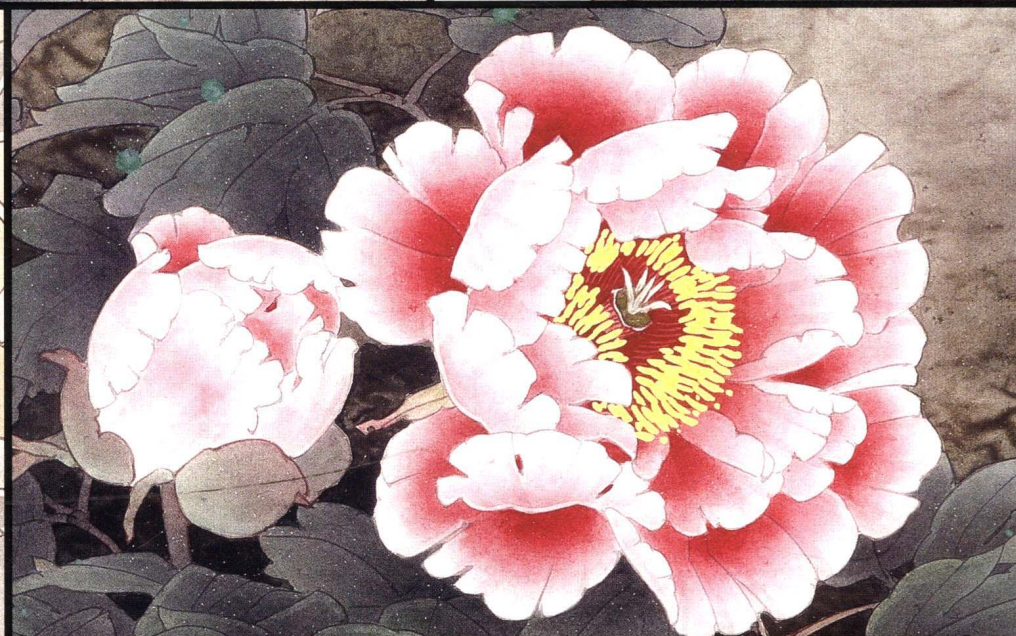
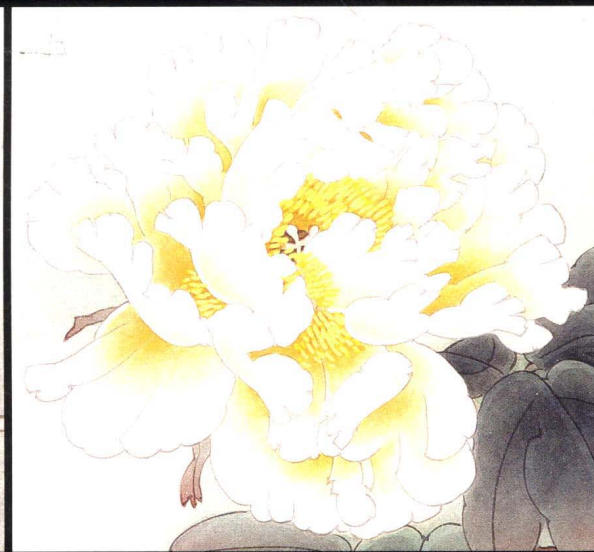
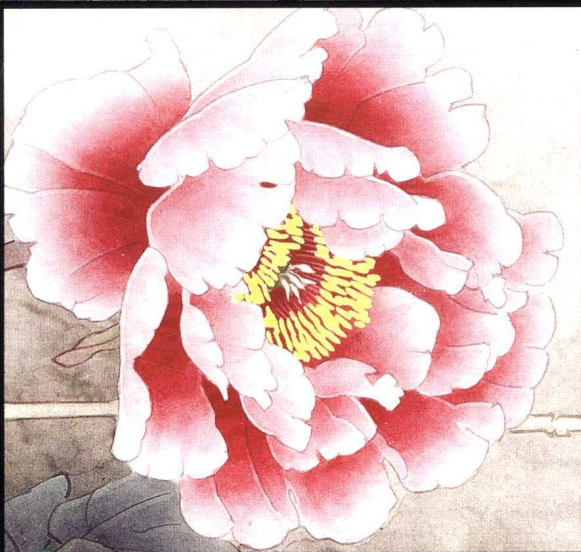
胶、矾：

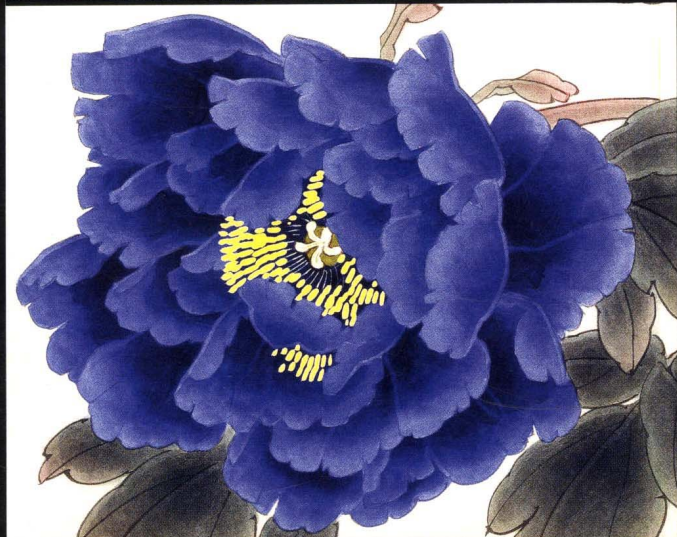
对于工笔画来说，胶、矾是不可缺少的材料。调合颜色靠胶，如花青色较鲜，我在时常调入少许墨汁，但花青调入墨汁后，会有沉渣，如果调点胶水，状况则大不一样。矾有固定、保护颜色的作用。作工笔重彩，如画紫色牡丹，要依次层层罩染，每隔二、三次，须上一道淡矾水，以固定色层，再往上套色时方不至将底下的颜色染动。重彩作品的重色部分，往往上色数遍，甚至更多，这期间就要上二、三次矾水，所以有“三矾九染”之说。

各色牡丹花头

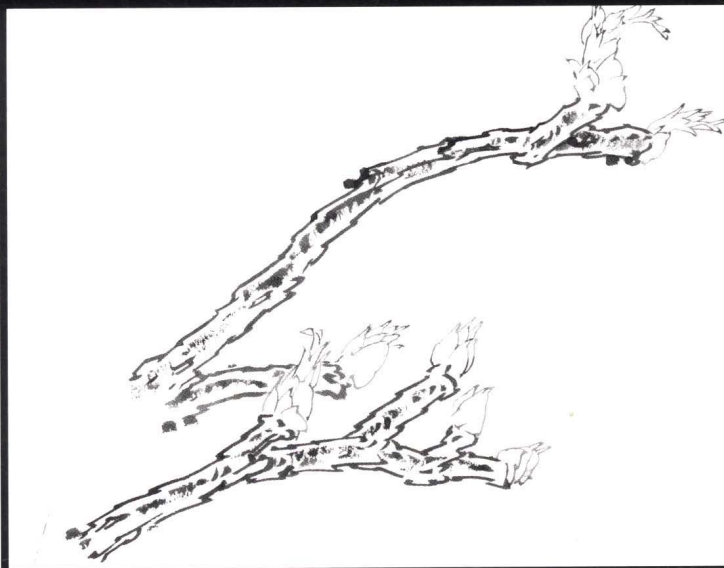
特写

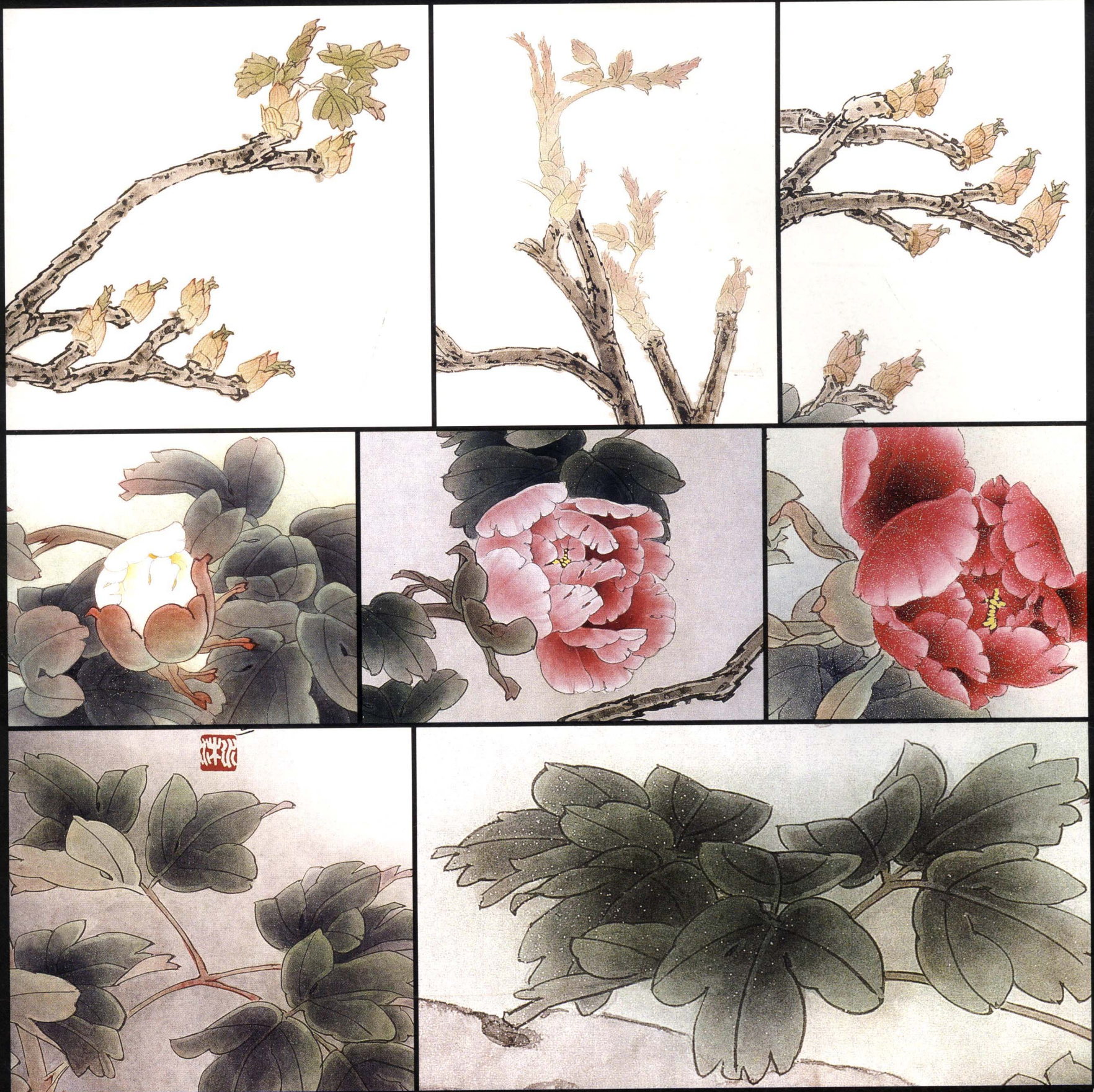

工笔牡丹花、叶、枝梗线描特写

工笔牡丹花、叶、枝梗局部特写

粉红牡丹作画步骤解析

步骤一：用淡墨勾花头，浓墨勾花叶，中墨勾枝梗。

步骤二：用白粉平涂花头，淡墨分染花叶，注意叶子的水线要留得均匀。

步骤三：淡胭脂调少许曙红或牡丹红分染花头暗部三至四遍，要由淡到浓。注意花瓣的结构与层次关系，用草绿罩染花叶。

步骤四：用三绿分染花叶，淡胭脂染枝梗，淡赭绿烘染花头四周，以衬托花头。

步骤五：用白粉提染花瓣边沿，淡胭脂提染花叶，白粉调藤黄点花蕊。最后落款、铃印。

粉红花头色彩解析：先用淡胭脂加少许曙红或牡丹红分染花瓣根部，再用白粉提染花瓣边沿。

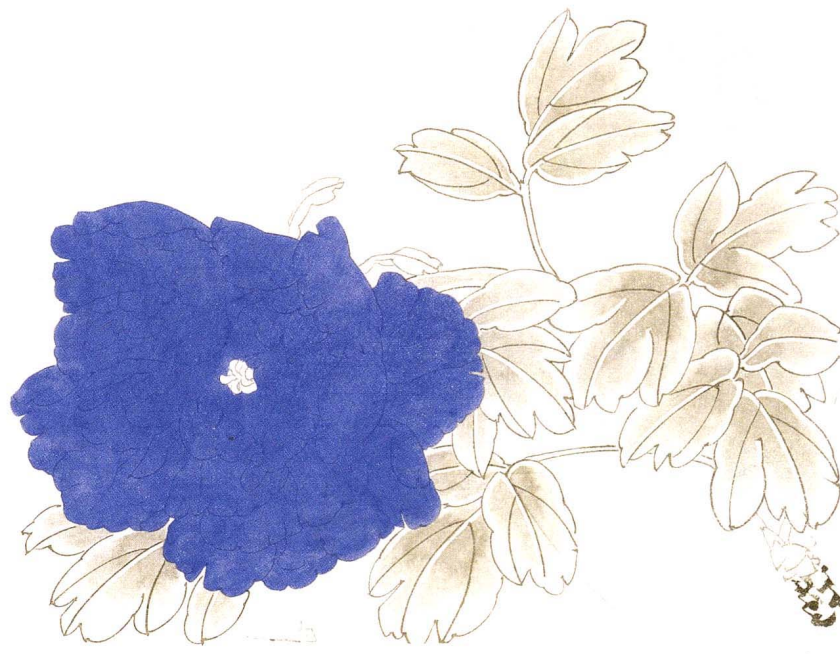
染色要领：用色要淡，多遍叠加；染色要匀，画面干净。

勾线要领：动笔之前要对线条墨色的深浅程度胸有成竹，作品完成后方能使线色浑然一体。

蓝牡丹作画步骤解析

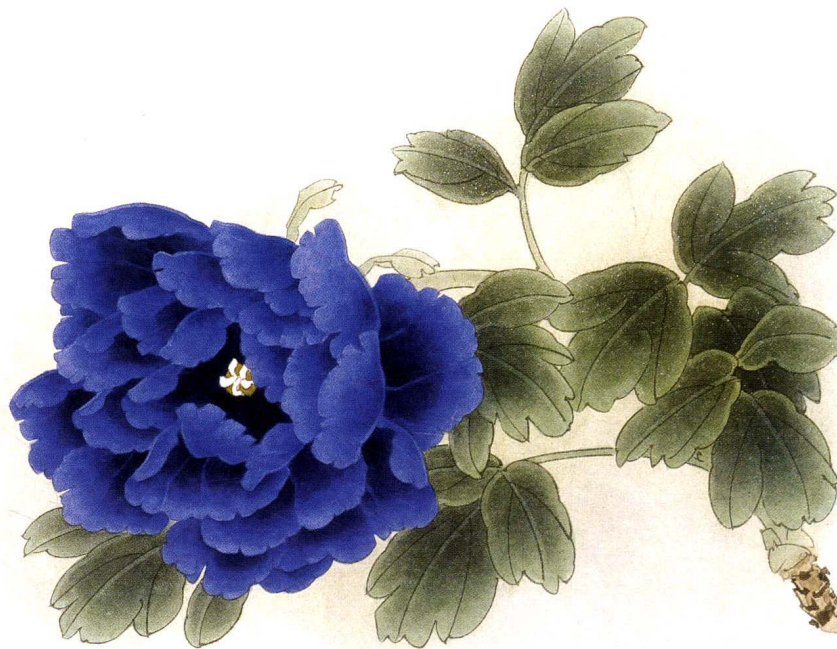
步骤一：重墨勾花头、枝梗，浓墨勾花叶。

步骤二：用淡墨分染花叶二至三遍，第一遍留水线，之后可不留，三青平涂花头三至四遍。

步骤三：用藤黄加花青再加少许朱磬调成草绿色统染花叶。

步骤四：用酞青蓝分染花头三至四遍，花青从花瓣根部提染，三绿分染花叶，花房染草绿，房瓣染白粉。

步骤五：用淡胭脂提染嫩叶、枝梗、花房，房瓣用鹅黄提染，胭脂勒花房。最后落款、铃印。

蓝色花头色彩解析：先用三青平涂花头（三至四遍薄涂），再用酞青蓝分染花瓣暗部，要由淡到浓。最后再用花青分染花瓣最暗部。

草绿（冷）：藤黄+花青

草绿（暖）：藤黄+赭石+花青少许

紫红牡丹作画步骤解析

步骤一：重墨勾花头、枝梗，浓墨勾花叶。

步骤二：用朱砂平涂花头三至四遍，淡墨分染花叶，注意留水线。

步骤三：用草绿统染花叶，曙红染花瓣最暗部三至四遍，要由淡到浓。花瓣最暗部用胭脂分染一至二遍。

步骤四：用花青分染花瓣根部二至三遍，三绿罩染花叶，花房染草绿，房瓣染白粉。

步骤五：用淡胭脂分染枝梗、提染花叶，汁绿烘染花头四周，鹅黄提染房瓣，白粉调藤黄点花蕊。最后落款，铃印。

紫红花头色彩解析：先用朱砂平涂花头三至四遍（由淡到浓），再用曙红染花瓣三至四遍（由淡到浓），接着用胭脂分染花瓣根部，最后用花青提染花瓣根部二至三遍。

白牡丹作画步骤解析

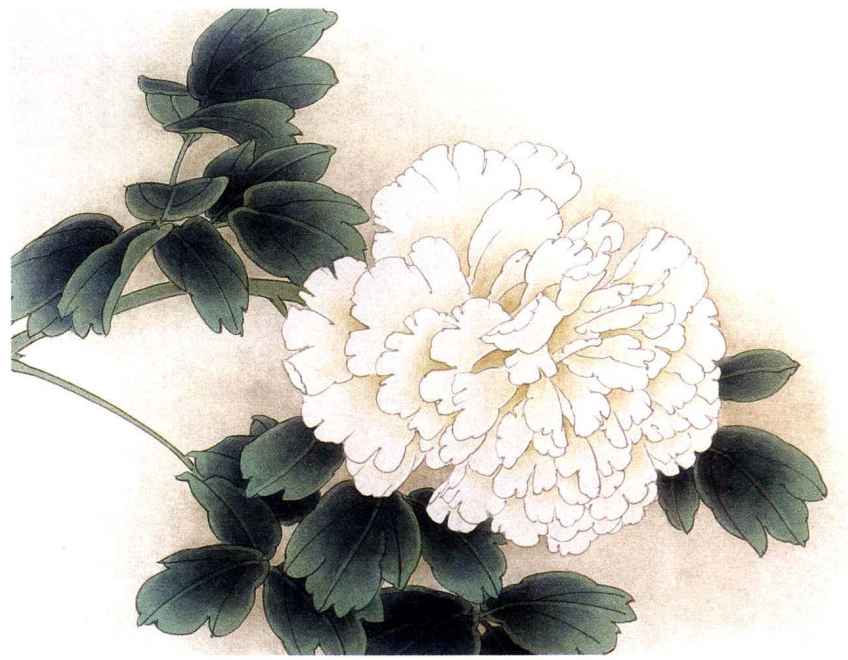
步骤一：淡墨勾勒花头，浓墨勾正叶，中墨勾反叶、枝梗。

步骤二：用白粉平涂花头，叶、枝梗平涂三绿。

步骤三：用藤黄、花青、朱磬调成汁绿，分染花头最暗部三至五遍，要由淡到浓。叶、枝梗再平涂三绿二至三遍。

步骤四：用花青调墨分染花叶二至三遍，第一遍留水线，之后不留；用汁绿烘染花头四周，衬托主体。