

新编

工笔卷

牡丹花头
花苞
枝叶画法

王少卿等 编绘
天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

新编牡丹花头、花苞、枝叶画法.工笔卷/王少卿等
编绘. —天津:天津人民美术出版社, 2008.2
ISBN 978-7-5305-3594-3

I.新... II.王... 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008462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>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2008年1月第1版

2008年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 30.00元

新编

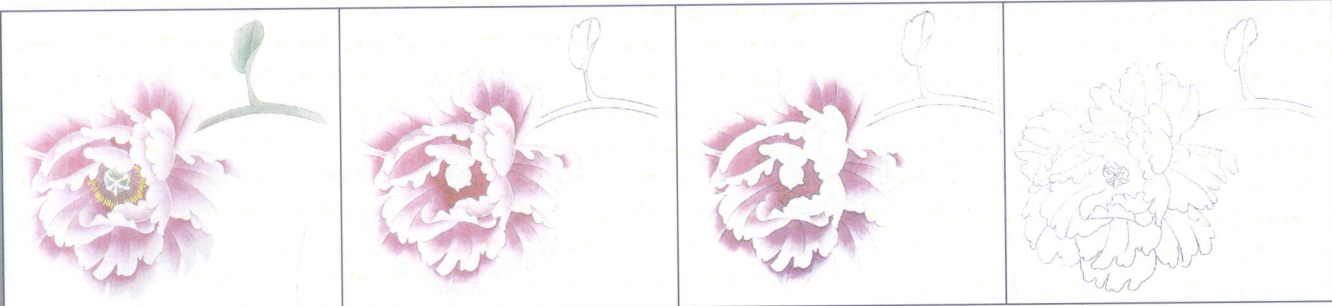
牡丹花头 花苞 枝叶画法

王少卿等 编绘

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

工笔卷

①

②

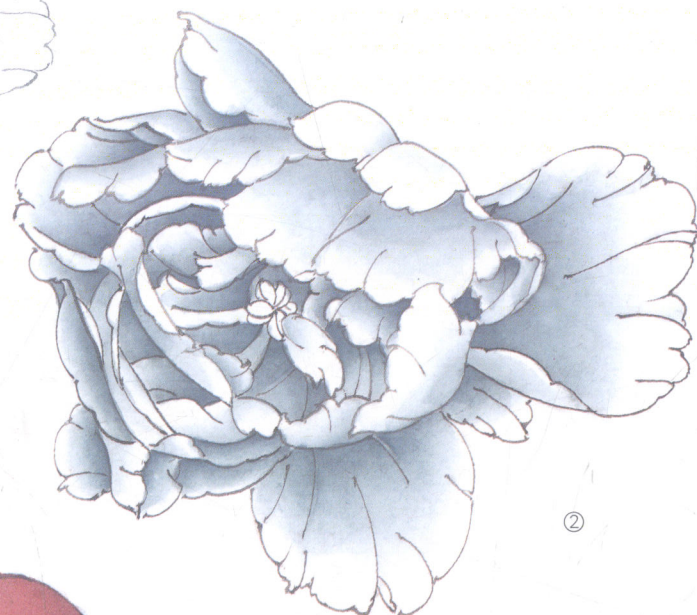
③

④

粉红色牡丹花的着色技法

- ① 调出淡墨（水加少量墨汁），用细线勾出花的轮廓，勾线时应以方线、圆线、直线三种线交替来表现出花的质感及立体感。
- ② 着重把色位定好，确定花的明暗关系。用淡曙红（曙红加水），从花瓣暗部（根部）向外分染两遍，中间过渡色要适中，花的亮部要留白。
- ③ 花瓣暗部用曙红加胭脂再分染一至两遍，向外分染面积不宜过多，待干后用薄白粉从花瓣亮部往暗部分染，应注意白粉不要太厚，以尽量不覆盖染过的曙红色为准，以免把花画脏。
- ④ 用淡曙红罩染整个花头，使花浑然一体，从而达到局部与整体相结合。后用曙红加胭脂所调出深浅不同的色线，根据花的明暗关系勾勒花的轮廓，明浅暗深，最后用厚粉黄色点出花心和花蕊即成。

紫红色牡丹花的着色技法

- ① 调出中墨（墨汁加少量水），用中粗线勾出花的轮廓，以表现出花的层次感及质感。
- ② 确定花的明暗及色调。用花青加墨汁从花瓣的暗部（根部）向外分染三至四遍，待干后花瓣根部可略为分染头青，切忌过多，这样可表现出花的厚度。
- ③ 用曙红加胭脂先分染二至三遍，待干后以调匀的薄胭脂平罩整个花头。重色花分染次数要多，用色要薄，循序渐进，以表现花的厚重感。
- ④ 染色完成后，以胭脂加墨汁色勾勒出花之轮廓，最后用厚粉黄色点出花心及花蕊。

①

②

③

④

黄色牡丹花的着色技法

- ① 调出淡墨，以细线勾出花的轮廓，线要有转折顿挫，以表现质感及立体感。
- ② 平涂花瓣。用三分之二的藤黄加三分之一的白粉调匀平涂花瓣，调出的粉黄色不宜太稀，平涂时尽量不要覆盖墨线。
- ③ 调和藤黄、赭石及少量朱砂分染暗部（根部）一至两遍，分染时中间色不要太多，根部适当即可。待干后用薄白粉由亮至暗分染一遍。
- ④ 用极淡之藤黄薄薄地将花头罩染一遍，干后用藤黄加赭石勾勒出粗细不等、深浅不一的线条，最后用厚白粉或朱砂点出花心及花蕊即成。

半开朱红牡丹花的着色技法

① 调出中墨以粗线勾出花的轮廓，方、圆、直线相结合，表现出白描花卉的层次及立体感。

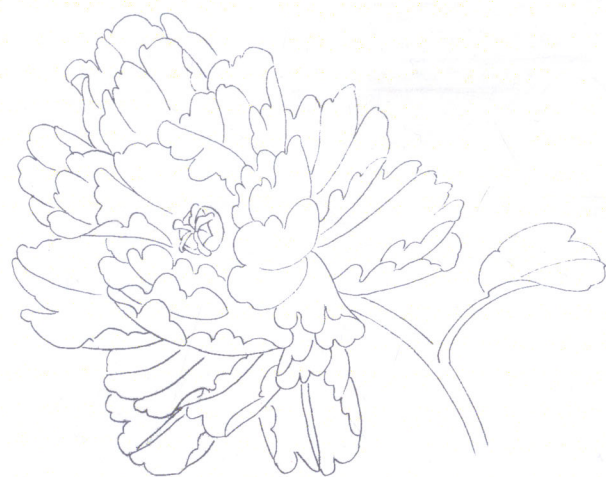
② 用三分之二的朱磬加三分之一的朱砂调匀平涂花瓣，色要稠，尽量不要覆盖墨线。

③ 用曙红加少量胭脂分染明暗两遍，速度要快，以免底色泛起。

④ 用淡曙红加朱磬薄薄地将花头罩染一遍，后用胭脂加少量曙红勾出花之轮廓，使花的层次清晰可见。最后用厚粉黄点出花心及花蕊。

牡丹花头画法二

杨荣生 编绘

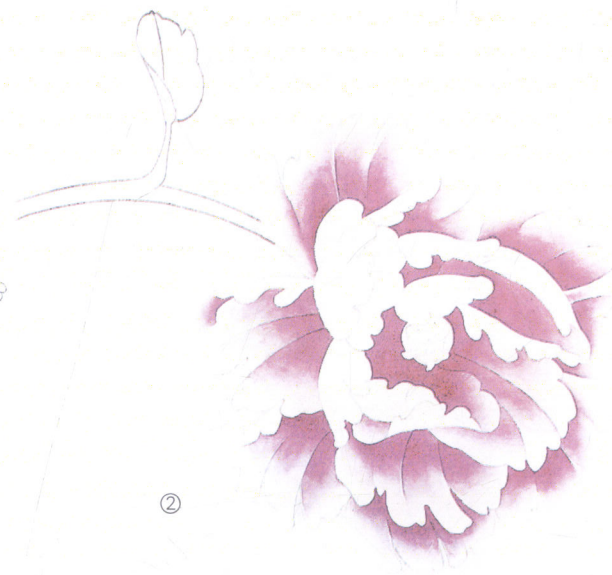
①

②

①

②

③

④

③

④

白牡丹的着色技法

白花在花中相对来说比较难画，轻了没有立体感，重了又不白了，这个度不是太好把握。具体方法如下：

- ① 把写生整理好的花头画在一张白纸上，即稿子。用上好的熟宣纸铺在上面，用淡墨中锋复勾出花的轮廓。
- ② 在花头上平涂薄薄的白粉，再用草灰色从花根处来分染。
- ③ 再染至三四遍。
- ④ 画花心和茎叶即可。

粉红牡丹的着色技法

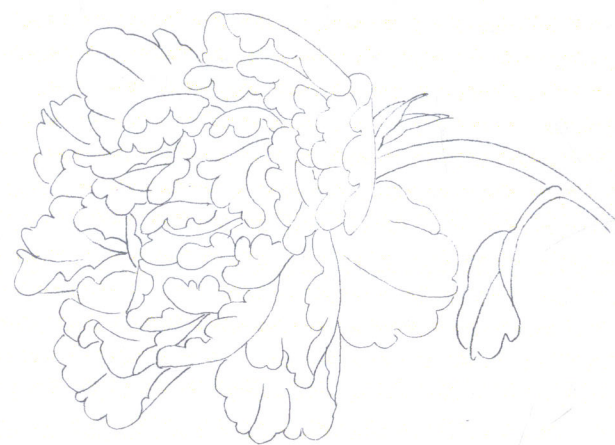
- ① 先用淡墨勾出花的轮廓。
- ② 用胭脂分染花瓣。
- ③ 再染三四遍后即可。
- ④ 画出花心。

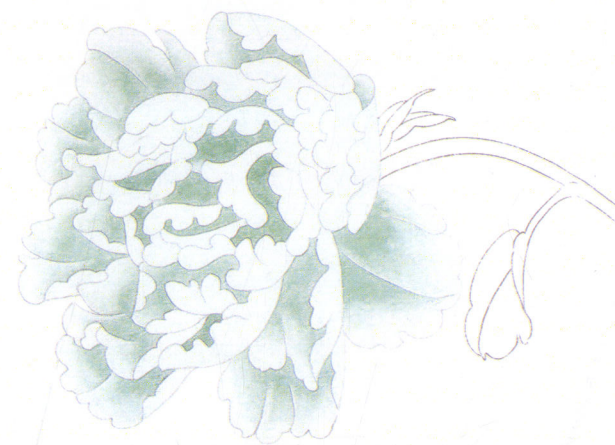
①

②

①

②

③

④

③

④

深红牡丹的着色技法

- ① 先勾出花的轮廓。
- ② 再用花青分染三遍左右后平涂曙红。
- ③ 再用曙红罩染二三遍。
- ④ 点出花心。

绿牡丹的着色技法

- ① 绿牡丹和白牡丹的画法差不多，也是先勾出花头。在平涂白粉时加入三绿。
- ② 用草绿分染。
- ③ 再分染三遍左右。
- ④ 点出花心即可。

青龙卧墨池

烟龙紫

紫红色牡丹花的着色技法

我们要从牡丹品种的比较中找出其特征，通过大量写生，观察对牡丹有更加全面深入的理性认识，再从牡丹品种定名来历加以想象，创造出理想中的牡丹花。现从颜色方面的染法略举如下：

紫红色：如“烟龙紫”、“青龙卧墨池”等品种，是先用墨打底，分染出花瓣的层次和明暗，再用曙红不止一次地分染二至三遍，瓣色即显出红中发紫，紫中透红，颜色非常绒厚艳丽。然后再统一罩染曙红，浓淡要有变化，等干后在底部再分染一次胭脂，这样染出的效果更明快，鲜艳真实。

姚黄

黄色牡丹花的着色技法

黄色牡丹：如“姚黄”、“金轮黄”，其花冠起楼如礼帽，衣冠底层瓣大如盘，上瓣小而起楼。故表现此花平视特征明显，宜画昂首迎日之姿。其染法是先平涂白粉，干后再用毛笔蘸藤黄从花的中间向外烘染，再一瓣瓣地分染，然后再提粉，提粉时要根据花的透视关系做相应的调整。最后用石黄色或调胭脂在需要厚重处的花瓣根部压色完成。

金轮黄

醉杨妃

赵粉

粉红色牡丹花的着色技法

粉红色牡丹：如“醉杨妃”、“赵粉”等是大家比较喜爱的牡丹品种，其染法是先平涂白粉，这样显得色润而易均匀，再用曙红分染出花瓣的层次，再用胭脂加少许赭石进行局部分染，达到有整体感的效果。最后提白粉即成。一般花冠的颜色是初开浓艳，愈开愈淡（因日光晒后色素减退），将谢时有的就已经失去颜色了。花卉中一般的色彩规律都是这样的，就花冠的本身来说，是花心浓，外缘淡。因此我们要多观察才能体会到它的规律。

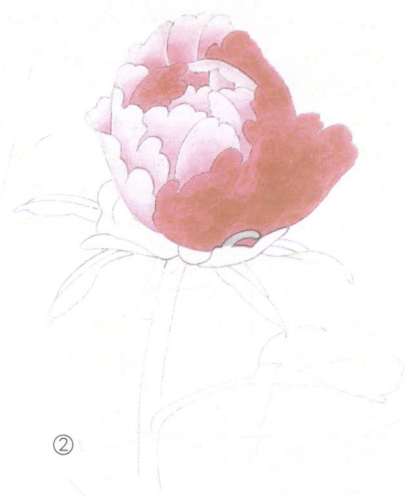
牡丹花苞画法一

沈克明 编绘

花蕾（花苞，或称花骨朵）分小蕾和大蕾。小蕾的形似桃，大萼三片相包很紧，花瓣未露或将出。（画面表现小蕾很有生气，要放在画面的显著地位。在画群花中不可忽视小蕾的作用。）大蕾，已见花瓣或见到花瓣的大部分以至全部。大萼、复萼，皆向后背，花瓣内紧外松形成不定的方形、梯形等，形象非常生动。（大蕾在画面上尤为重要，在色彩上鲜艳而形小，与主题花冠形成对照与呼应对比。画大蕾时要注意蕾的特征。大蕾是花的继续和未来，要表现出生机勃勃，而不能画成开花的缩影，使人感到未老先衰。）

花蕾往往是花的特征最明显而集中的形象。画群花配以适当的花蕾，显得生机勃勃，格外旺盛，而且在色彩上与花冠对照显得格外生动。

大红花苞的着色技法

- ① 大红又叫状元红。用较重的墨线勾出花苞。
- ② 平涂朱砂，然后用胭脂分染。
- ③ 经三遍左右后再用曙红罩染三遍左右，用草绿平涂花萼和花托。
- ④ 最后用胭脂提染花萼、花托和茎。

二乔花苞的着色技法

二乔是一个极富特色的品种，由一半粉红和一半深红组成。要注意的是在染色前，就要先安排好它们的关系。具体画法是：

- ① 先用淡墨勾出花苞。
- ② 平涂花瓣粉红的部分，并用曙红平涂深红部分，再用曙红分染粉红部分。
- ③ 用花青分染深红部分，并用草绿平涂花萼和花托。
- ④ 用胭脂提染花萼和花托。

牡丹花苞画法三

江辉 编绘

花苞的着色技法

- ① 淡墨勾花苞。
- ② 用淡曙红或胭脂由花苞根部向尖部分染，颜色晕染要淡而均匀。
- ③ 纸背面平涂白粉。用淡曙红或胭脂提染花瓣尖部的褶皱。
- ④ 用淡白粉色由花瓣尖向根部提染。

半开花头的着色技法

半开牡丹着色过程同花苞着色过程。
花瓣染色完毕后，以雌蕊为中心用藤黄加少许白，调匀点雄蕊。

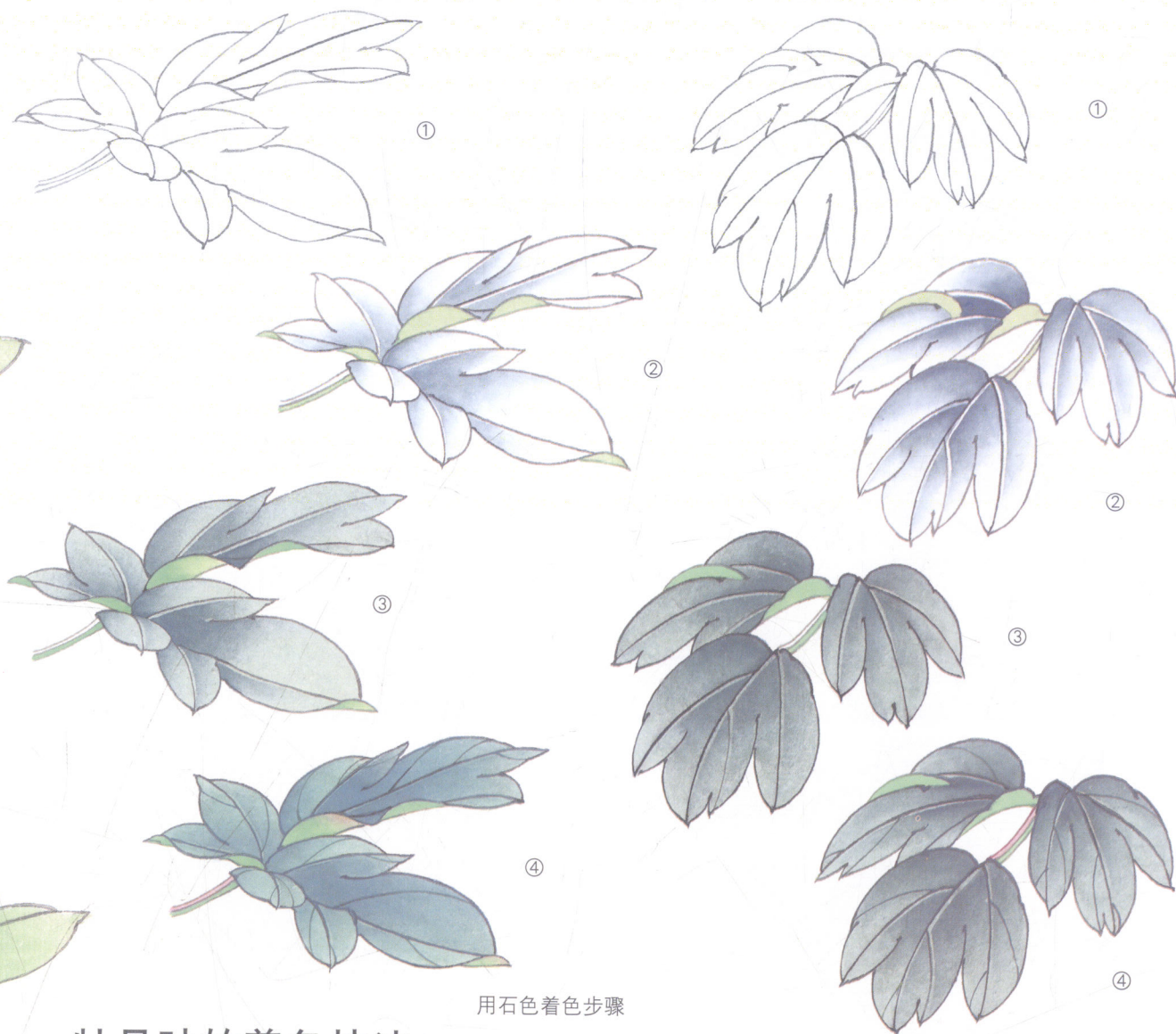
花苞的着色技法

① 以淡墨色勾出花苞的轮廓，勾花托和嫩叶时用线要粗些，以便从线描上与花形区分。

② 用曙红分染花苞暗部一至两遍，然后用花青加藤黄调和为汁绿（偏黄绿）平涂花托和嫩叶，待干后，花托及嫩叶要用三绿加少量白色调和，向叶尖处分染，叶尖处可用淡曙红薄薄向内分染。

③ 花苞最暗部可用曙红加胭脂调和色分染，外摊面积不宜过多，顺尖处可用淡曙红薄薄向内分染。

④ 以胭脂加曙红调和色按照花苞的明暗深浅来勾勒色线，线色宜重些，花托及嫩叶可用淡曙红勾勒而成。

牡丹叶的着色技法

牡丹叶的着色大致分两种：用石色与不用石色。

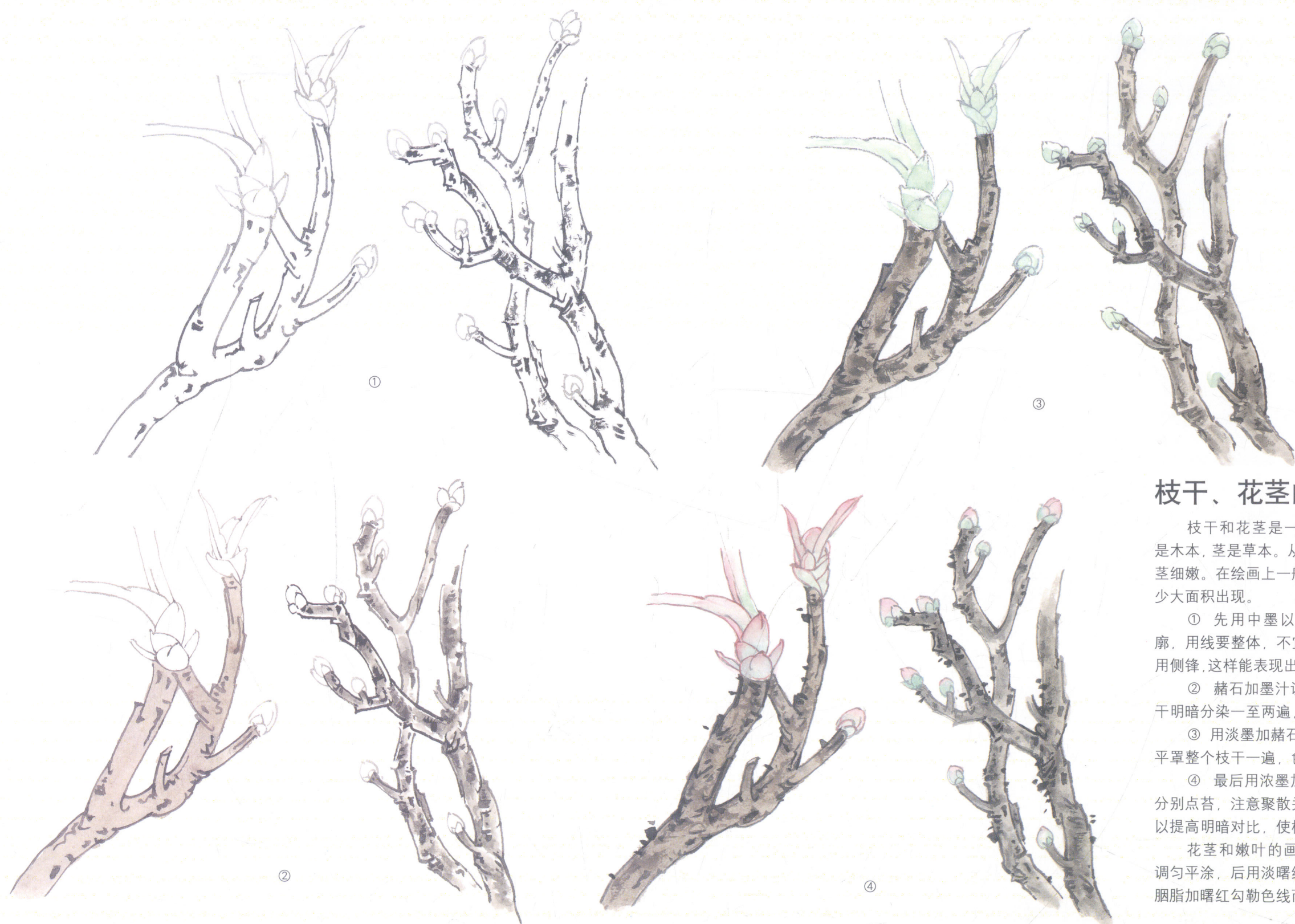
① 先用重墨勾出叶子的正面，后用淡墨勾出叶子的背面，勾叶子的线可粗重些，以便和花区分。

② 花青加少许墨汁调匀，按主叶脉的走向分染出叶子的明暗关系，三遍为宜，分染主叶脉时要留水线，以表现主叶脉的受光面。

③ 叶子正面分染后，用花青藤黄及少许赭石调和为汁绿色，罩染一遍，叶子背面先用汁绿色平涂，后用三绿加少量白色调匀分染一遍，要匀，干后用淡曙红从亮部少许分染。

④ 用重花青勾勒出叶子的正面，以曙红或汁绿色勾勒出叶子的背面即可。

以上是不用石色画叶，若用石色画叶子，可在分染及罩染后，用头青、花青及少许三绿调匀，从暗部向亮部分染一遍，最后再用重花青加墨勾勒叶子，石色可增加叶子的厚重感。

枝干、花茎的着色技法

枝干和花茎是一体的，区别在于干是木本，茎是草本。从质感上讲，干苍老，茎细嫩。在绘画上一般干为主体，茎则极少大面积出现。

① 先用中墨以中锋勾皴枝干的轮廓，用线要整体，不宜琐碎，皴擦时不宜用侧锋，这样能表现出枝干圆而厚的特征。

② 赭石加墨汁调出薄赭墨色，按枝干明暗分染一至两遍，拉开明暗关系。

③ 用淡墨加赭石（以墨为主）调匀，平罩整个枝干一遍，色要薄。

④ 最后用浓墨加赭石调匀在枝干上分别点苔，注意聚散关系，并加强最暗部以提高明暗对比，使枝干更具生气。

花茎和嫩叶的画法均用三绿加白粉调匀平涂，后用淡曙红分染梢部，最后以胭脂加曙红勾勒色线而成。