

我怎樣畫工筆牡丹

王遵中

遵中畫工筆牡丹 壬午年夏月

我怎樣畫工筆牡丹

王道中編

人民美術出版社

1980年 北京

目 录

再版前言	(1)
牡丹概述	(3)
牡丹结构名称	(5)
甲 花冠	(5)
乙 花萼	(6)
丙 花蕊	(7)
丁 花茎	(7)
戊 花叶	(7)
己 花芽与叶芽	(7)
庚 花干	(8)
工笔牡丹的画法	(8)
一 写生	(8)
甲 怎样写生	(9)
乙 写生程序	(14)
丙 写生三步	(15)
丁 写生怎样抢时间	(16)
二 提炼	(17)
甲 提炼的目的与要求	(17)
乙 提炼的方法	(17)
丙 怎样布局	(18)
丁 怎样表现牡丹花	(21)
戊 怎样表现牡丹叶	(22)
己 怎样表现牡丹花的风晴雨露	(24)
三 白描	(24)

甲	什么叫白描·····	(24)
乙	怎样进行白描·····	(24)
丙	怎样勾线才有力·····	(26)
丁	白描线的感情·····	(26)
戊	工具·····	(26)
四	着色·····	(28)
甲	牡丹的各色染法·····	(29)
1	花冠的各色染法·····	(29)
2	叶的各色染法·····	(31)
3	茎萼着色·····	(32)
4	花蕊着色·····	(32)
5	枝干着色·····	(33)
6	涂地子·····	(33)
乙	国画色的品类及其使用·····	(34)
丙	题款、印章与装裱·····	(37)
图版	·····	(39)

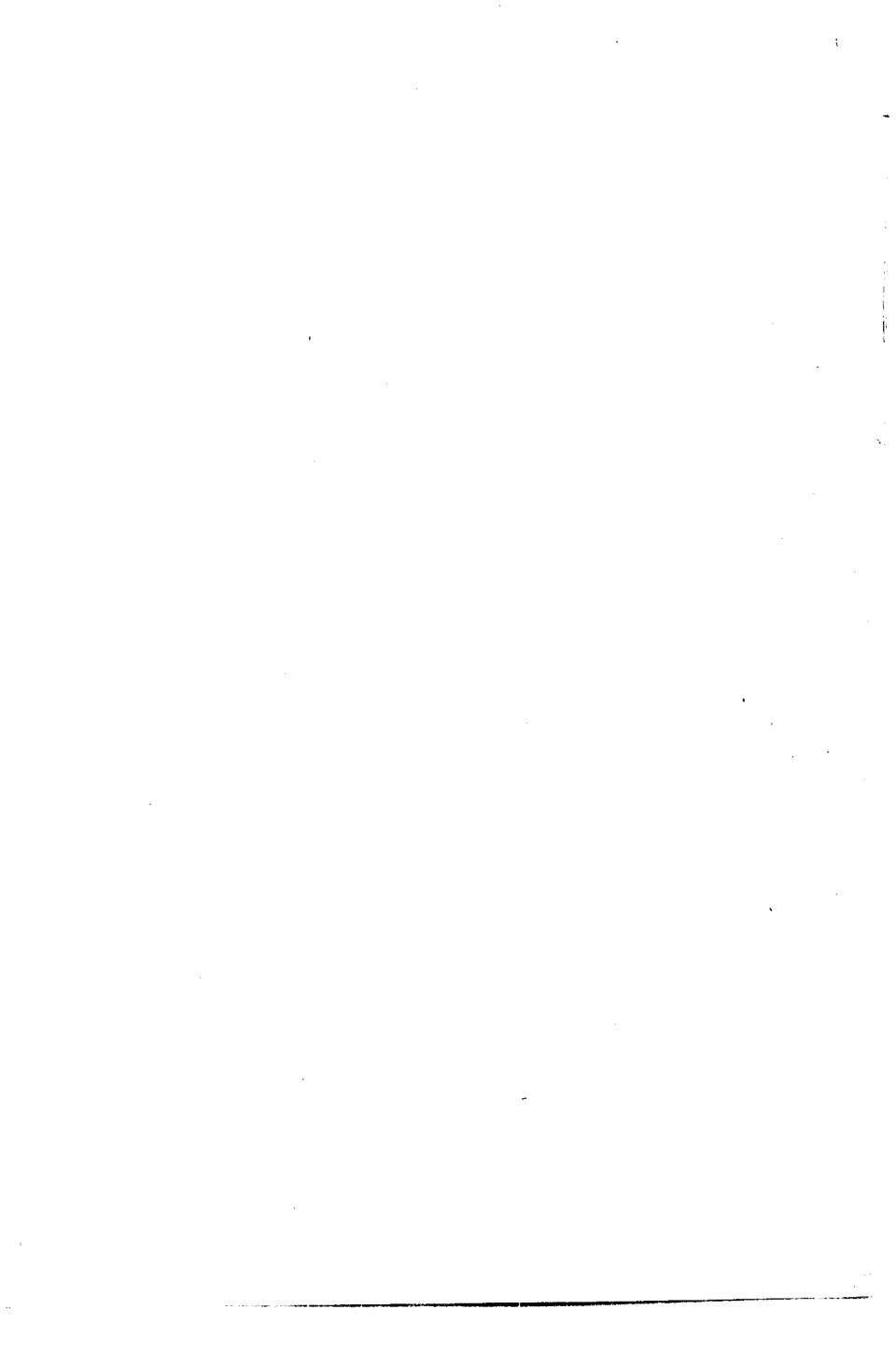
再 版 前 言

这本小册子从一九六二年出版以来，承蒙各地师友读者纷纷来信，提出鼓励与帮助，使我深受鼓舞与鞭策，我深致谢意。本想对拙著及时充实修改，以饷热心的读者。但由于林彪“四人帮”的干扰破坏，文艺园地百花凋零，使许多能开的小花得不到开放，当然此书也不例外。

以华主席为首的党中央一举粉碎“四人帮”，很快就扫清了林彪“四人帮”在文艺界统治时期那种万马齐喑的沉闷局面。毛主席的“百花齐放，百家争鸣”的文艺路线得到了重新落实，多少被压抑多年的老艺人和传统艺术又重见天日。而我这朵无名的小花，在这春意盎然的百花园中也要绽开一笑了。

我在修改编绘此册中，力求浅显易懂，系统易学；结合基础知识与基础技法，使初学者便于理解，在修改过程中，尽力使理论与实际结合，内容与形式统一。但由于学力与知识的不足，技法与理论的幼稚，缺点错误在所难免，敬请读者多多指正，以求改进。

作者·1979年·元月

牡丹概述

牡丹在我国已有多年的历史，是我国人民最热爱的著名花卉之一。由于它的形色和芍药相似，故又称木芍药。关于牡丹，秦汉以前无考。刘宾客著《嘉话录》谓：“北齐杨平华有画牡丹”，这样看来，至少在一千四百年前的南北朝初年就有牡丹了。最初此花是以药名记于本草（见宋·欧阳修《洛阳牡丹记》）。牡丹成为最主要的观赏植物是从唐代开始的。唐代虽然培育出各种颜色的牡丹，但还没有重瓣和黄色，也没有品种的名称。到了宋代，牡丹有了很大的变异和新品种，此时的栽培区已由唐代的长安移到洛阳。欧著《洛阳牡丹记》记载了24个品种，有白、黄、浅红、深红、正红、肉红、紫红、绯红等。不仅培育出重瓣的姚黄，并记载了一种初开为白、盛开为红、谢时为深红的“添色红”新品。书中并阐述了牡丹单重瓣的先后历史说：“初，姚黄未出时，牛黄为第一，牛黄未出时，魏花为第一，魏花未出时，左花为第一，左花之前，唯有苏家红、贺家红、林家红之类。皆单叶花，当时为第一，自多叶、千叶、花出后，此花黜矣，今人不复种也。”由此可知牡丹在原先都是单瓣花，自从培育出重瓣的左花品种之后，才有重瓣的或起楼的，魏紫、牛黄、姚黄之类的牡丹（以上均见《洛阳牡丹记》）。此后，又有鄞江周氏《洛阳牡丹记》（见《广群芳谱》757页），记载了三十九个异品。书中不仅记述了更多的黄色、红色新品种，而且还

记述了并蒂而生的“双头红”和同本而有深浅不同颜色的“二色红”。北宋亡后，栽培区由河南的洛阳移到四川的天彭，陆游著《天彭牡丹谱》，记述了天彭特有的红花21种、紫花5种、黄花4种、白花3种，此外还有一种由欧氏所培育出微绿色的牡丹，名为“欧碧”，共34种为最著名。此外还有31种未详之品。书中并记述说：“彭人称花之多叶者为京花，单叶者为川花。”由此可知，四川天彭牡丹起先也是单瓣花（见《天彭牡丹谱》2—3页）。到了明代，薛凤祥著《亳州牡丹史》，记述了152个品种的形态和习性，此时已有近于墨色的“黑剪绒”等新品，色彩比北宋更加丰富了（见《广群芳谱》759页）。清代撰著的《广群芳谱》选录了鄞江周氏《洛阳牡丹记》39品，薛凤祥《亳州牡丹史》152品，此外还综合选录了各书著录的181品，共计有372个品种（见《广群芳谱》757页至763页）。如果把古今的所有牡丹品名的记载汇集起来，牡丹的品名将不少于八九百种，就不在此一一赘述了。

目前牡丹品种最多的地区，要算是牡丹的盛产地山东省菏泽县牡丹乡，那里原有三百余品种。

在解放前，日本帝国主义者侵略中国时，蒋介石决黄河南退，不但残酷地危害了人民，而且造成了牡丹区的大水灾，淹没了三分之二的牡丹，而且多半是佳品。解放以后，由于党的领导和关怀，成立了花木公司，加紧培育牡丹异品，以供人民观赏，这才出现了今天各品种的繁荣景象。

北京牡丹，过去是以崇效寺为最著名，现已将该处的牡丹移到北京各公园了，而以中山公园、故宫博物院、颐和园和景山公园等处较多。仅以中山公园和故宫御花园的

牡丹来说，就有八百余棵，六十多品种。

牡丹的花色按品种而异，非常丰富，有近似墨色的“黑剪绒”、紫红色的“烟笼紫”、大红色的“状元红”、桃红色的“大红剪绒”、粉红色的“大金粉”、银红色的“冰罩红石”、深浅雪青的“魏紫”和“露珠粉”、绿色的“豆绿”、黄色的“姚黄”、白色的“宋白”、“昆山夜光”，也有粉白发蓝光的“蓝田玉”；还有同干异花、同花异色、紫粉相间的“二乔”等等。总之它的花色品种是丰富多采的。

牡丹性宜寒、怕热、忌湿，所以在多雨炎热的南方较难生长。繁殖方法有三：分根、嫁接和播种。分根只能保持其原来的性态，而嫁接和播种就容易产生新的品种。

牡丹的皮、根，是一种特效中药，花瓣还可以酿酒。因此牡丹不仅满足人民观赏需要，而且它的皮根所作的药（中药称丹皮）和花瓣所酿的酒，都行銷国内外，对国家经济建设作出了积极的贡献。

牡丹结构名称

甲 花冠

1. 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）（见图20）大蕾：已见花瓣或见到

花瓣的大部分以至全部，但不见花蕊或初见花蕊为度。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。画面花蕾宜上昂忌下垂。）（见图21）

花蕾往往是花的特征最明显而集中的形象。不注意花蕾的结构特征，忽略放弃了这一关键，就会将花的主要特征丢失。画花蕾一定要注意外弧线的紧凑。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。

2. 初开：花瓣全露于外，排列整齐、色彩艳丽动人，花蕊初露，（单瓣花）蕊药丰满。画初开花要注意外缘瓣的处理，使之不能过圆过板，表现出旺盛气分。（见图29）

3. 盛开：牡丹是昼开夜合。第一天合的较紧，第二天合的较松，三天后更松且开合无定，因此花瓣开合重迭无定，非常生动，最宜入画。（见图30）

4. 将谢：将谢之花，色失瓣抵，蕊残缺乏生气，但在结构变化上最丰富、最灵活，切切不可忽视将谢的花瓣。

（见图31）

5. 背面花：观赏花的人未必注意背面花，但背面花却有特殊的结构美，有时是正面花所达不到的。尤其是在群花中，表现背面花更会感到生动自然。（见图48）

乙 花萼

花萼是花瓣的外衣。牡丹有两层萼，名大萼与复萼。大

萼位于花瓣之外层，紧贴花瓣，形如扣盘，共三片，初开萼片嫩绿或嫩红（见图16）。复萼环生大萼之下，六片如带状，皆绿色。花萼是承上启下的结构关键，不可忽视。

丙 花蕊

花蕊分雌蕊与雄蕊。雌蕊位于花心中央，形状如小石榴，愈长愈裂，开谢时已形成大料瓣形（见图16）。雄蕊位于雌蕊四周。初开时花蕊丰满、排列整齐，呈中黄色。盛开时蕊露于外，较初开灵活，色为淡黄。将谢时，蕊渐干而卷曲，蕊色乳黄。蕊丝：上接花蕊下接花心。丝也要象散，不要拘于一蕊一丝。蕊在花中占着重要地位。蕊像人的眼睛，像房屋的门窗。蕊是颜色对比的兴奋剂，蕊是花开时间的计时钟。花萼、花瓣与花蕊三者组成称之花冠。

丁 花茎

位于花萼之下、花芽之上，嫩茎长尺许，茎身生有批叶（一批叶多生作九叶）。批叶生于茎上，少者一茎生四、五批，多者一茎生十四、十五批不等。茎色多嫩红，嫩绿。花茎有长有短，有粗有细，有壮有弱，有昂有垂。茎的不同由于品种而异。花茎不可忽视，它起着气势贯穿的桥梁作用。

戊 花叶

牡丹为羽状复叶三叉九顶（一组叶共九片单叶），叶形有大小宽窄，叶色有深绿、嫩绿、黄绿不等，反叶较正面叶浅，带有粉霜状。叶主筋多重色，或深绿或紫红。叶柄较长，有一尺有余，作十字形，其色多嫩红或粉红。（见图14）

己 花芽与叶芽

花芽在茎、干之间。初抽芽时，花芽为嫩红，花开时

花芽渐者，将谢时花芽已枯干赭褐色。叶芽新抽为嫩红粉绿，非常有生气。（见图15、18）

庚 花干

枝干为灌木，无主枝常作分叉状，首都故宫御花园或中山公园常有百年以上者，但干粗不过腕，高不过人。干赭褐色，脱皮，往往干下部已脱皮尽，而近光滑。（见图17）

工笔牡丹的画法

画牡丹，大致可分工笔（双勾重彩）、写意（不勾线仅用色墨点画而成）二种方法。这里介绍的仅是我怎样画工笔牡丹的方法。画工笔画可概括成四个步骤：即写生、提炼、白描、着色。下面顺次分述如下：

一 写生

写生是画牡丹的基础，通过对现实形象的写生，才能深入了解牡丹的生动形色具体生长规律和特征，并为创作积累必要的形象与素材。我国绘画是现实主义创作的方法，古代不少画家，都面向生活，从广阔丰富的现实生活中吸取形象，加工创作。如书中记载宋代花果画家赵昌，每天清晨就起身，围绕花圃一边细心观察一边写生，自己称为“写生赵昌”。历代名画家所以达到各方面的成就，他们一方面是学习继承与发扬了传统技法，而更主要是运用传统技法，概括地表现了真实而又艺术的形象，也就是从写生而来。因此说写生早已成为我国绘画历史上的优良传统。

甲 怎样进行写生

(1) 整体观察：写生前一定要对牡丹的各部分生长结构从前至后，从根到梢，去观察了解。尤其是对即将描绘的部分结构更要细看，然后找出自己所需要的形态和角度，再行下笔。

(2) 特写局部：特写就是具体地细致地刻画牡丹的局部，如：花瓣或花萼、或雄雌蕊等。从花的每个局部特写逐渐完成对牡丹花整体基础的了解和熟悉。

(3) 注意特征：除牡丹花有异于它种花卉的特征之外。牡丹品种间也有其特征需要仔细观察比较，才能抓住它的特征。例如：牡丹除在色彩上给我们显著的识别外，它的花形、叶形，以及整体的形态，都会显出不同的特点。如“昆山夜光”和“姚黄”（见图56、59）两品种，在色彩上前为乳黄，后为纯白；在花形上，前为重瓣起楼，形如礼帽，后者为重瓣无楼，形似圆球。在花姿上“姚黄”是仰首迎日；“昆山夜光”是花冠下垂。各品种中，有的是潇洒玲珑，如“粉妆楼”；有的艳丽动人如“芝红”；（见图73）有的状如红日，如“状元红”；（见图54）有的秀如新月如“露珠粉”，有的瓣薄如蜡纸，如“冰照红石”；有的艳厚如绒，如“墨葵”。而且就是同一品种、同一花冠，在不同的时间里，或不同的情况下，牡丹也会给观者显示出丰富而微妙的变化。此外，养花专家在花未开之前鉴定品种，都能从叶子的形色检证。所以除了要注意花形色态外，叶子的形态特征也是同样不可忽视的。

(4) 忠实描写：写生所画出来的形象，不仅要表现质感和形象，而且必须表现出它的特征，如“大金粉”的圆瓣边缘和“粉妆楼”的岐缺及较方瓣边缘，轮廓就大不

相同。叶子由于品种不同，也有大小、尖圆、厚薄之分。总之，写生牡丹，要表现出客观真实，而避免主观盲目取舍，概念地去画。

（5）注意透视：牡丹开时多为球形，无论从任何角度去看都会产生大小不同的透视变化，尤其是视线和花瓣成平行、或稍有上下时，变化就更加显著。透视不一定在每一花瓣中都体现得很明显，但注意少数花瓣突出的透视关系，就会表现花冠生动变化和立体感觉。

（6）花瓣聚心：无论任何品种的牡丹，不论是单瓣或重瓣，其花瓣必须聚于花心，所以，画外围的边瓣时，就更应该注意花瓣聚心，倘一疏忽，花瓣没有交心，就会把紧簇的牡丹花画得松懈无力，甚至感到花瓣脱落，不符合它的生长状态了。

（7）适当剪裁：前面曾说是要忠实描写，这里又谈适当剪裁，是否矛盾呢？并不矛盾。因为自然形象的花，虽然是很生动的，但它的生长是繁杂零乱的，因此就不能看见什么画什么，见到几个瓣就画几个瓣，否则就会将写生形象画得零乱不堪。所以，写生必须首先加强分析、提炼、取舍，（把美的、特征的、规律的、本质的加强）把自然形象加工为艺术形象。剪裁要防止盲目性，不能无根据地剪裁，剪裁的目的，是加强花的本质，使之更加完美，更加典型。

（8）注意结构：结构就是花的各部分相互关系。如干与茎之交，茎与萼之交，柄与叶之交等，都应注意仔细刻画不可忽视。

（9）大处着眼：这是说画局部时要想到照顾到整体，否则画出的形象哪怕是十分精细，如果和整体形象脱节也

会松懈无力，只有画局部注意整体，才能把牡丹的形象和精神表现出来。

(10) 以形写神：写生不应满足于精确的形似，因为形似仅是外在的轮廓。写生的最高要求是要通过精确的形，表达出花的内在生命。形的精确不等于神在，但神一定存在于精确的形象中。所以写生不应仅注意花的轮廓，而更应注意如何描绘生动的形态来表达出它内在的精神。

(11) 从何起笔：一般画法都是先从花的中心最前一瓣画起，然后向内推画，再画外边最前瓣，再向后推画即成（见图1）。画重瓣则从外而内（见图2）。画叶子也要先画前面的组批叶。画单叶片是先画主筋然后再添画两叶边，才容易掌握叶的透视变化和形象的准确（见图3）。我个人写生方法是仅用深浅粗细的铅笔线条来表现出牡丹的形象和精神，不涂明暗光影，这样写生花的形象清晰肯定，又能够节省时间。

(12) 写生时间：牡丹和荷花一样都是昼开夜合，在每天曙光初照、花露未解、花瓣初开时是写生最好的时间。而烈日当空，花色就会显得枯软无力，缺乏生气，不宜入画。但当烈日过午、黄昏之前的时间里，花叶又渐渐恢复也可写生，但远不如上午的形态生动自然。古人说：“未曾看花先早起”，这话何尝仅对爱花的观赏者，而对花卉画家来说不是更加深切吗？

(13) 先画单瓣花：单瓣牡丹花期较短，尤其是如遇风雨，更易损伤和脱谢。所以，在花丛写生时，应该抓紧先画单瓣花。

(14) 选择形态：牡丹初开时，色最浓艳，但花瓣排列整齐、形态很少变化。每在牡丹开合的第二、三天，花

瓣开合聚散重叠无定，显出潇洒玲珑自然的姿态，此时花瓣丰富而生动，最宜入画。

(15) 兼画枝叶：在花丛中，花冠最吸引画家们的重视与兴趣，这是对的。但如果仅画花冠，花的其它组成部分不去画也不去看，结果在画整枝花的创作时，就会束手无策。就象人物画家仅画肖像画，而忽略人物动态的速写一样，到创作时就无能为力了。所以，写生时不要忽视叶、茎、干、萼、蕾与花冠的整体关系和具体的结构关系，具体的宾主关系。写生时要画花的各个方面的具体形象，哪怕是画面上不常用的形象，在写生时也得注意收集，以达到对牡丹花的全部的理解与记忆。

(16) 整枝结构：整枝牡丹，从根到梢的姿态，必须通过完美的结构才能表现出来。假使说花冠可以比作人的面容，叶就是人的手臂，而枝干结构就是人的骨骼和姿态了。写生整枝牡丹要离花棵远一些，不妨缩小全部形象，才易得到花的整体结构。

(17) 宜画原大：写生原大，既易掌握形象准确，而且也比较方便。但特写花的细小部分，可以适当放大，画整体结构时，又可以按需要缩小。总之，写生要按实用和需要而定。

(18) 勤学多问：“勤学、好问”我感到这是很好的学习方法。向老师和画友常常交流写生经验，这当然是需要的。而写生时常向养花专家请教，所得到的知识是深入认识牡丹的宝贵途径。在和花卉专家的谈话里，可以得到很多直观看不清的理性启示。我刚写生的时候，仅知“大金粉”和“赵粉”两品种是以颜色不同来区别的（前者为深粉色，后为银粉色），而在请教之后，才知“大金粉”

仅有单瓣花，而“赵粉”则可以在同株中开单重瓣的两种花，又以重瓣“赵粉”的特征为代表。在牡丹初开，或是初蕾的时候，我见花卉专家标立牡丹品名的时候，我想花还未开，怎能确切地认清花的品种呢？向专家请教后，才知道牡丹的特征，不仅表现在花的形色上，而且也表现在枝干和叶形上，甚至表现在根芽之中。专家的这些经验谈，就更加使我感到认识干、叶、芽的重要性了。

(19) 逐步提高：每人的写生基础各有不同，有的刚开始学习，对花卉认识和写生技法，都是生疏的，应从基础开始。可以先画一花一叶，从简入繁，从局部到整体，这样即能从不了解到逐步熟悉牡丹的生长规律，也可以锻炼写生技巧。如对牡丹已有认识，写生技巧已有基础，就可以按自己实际需要来写生。总之，初学写生不能急于求快。有基础的也须逐步提高。只有在自己的基础上，用辛勤的劳动来换取提高后的胜利果实，才是实际的。好高骛远的想法和做法反而阻碍了提高。

(20) 文字注解：除写生花卉形象外，有时必须要有文字注解才能更好地理解花卉各部分的结构。如写生花萼时画面的视觉角度仅能见到两个大萼片，往往花瓣挡住了后面的萼片，这时就需全面数其总的分布数量，并用文字注解，方能一目了然。如文字可写：“大萼，形似扣盅，三枚环扣花瓣，大萼下面复萼有六片，三长三短。”这样注解文字，就可以将写生时不能全面表达的形象，也了解清楚了。

(21) 写生的姿势：不要从固定角度去观察。俯视、仰视、平视、站着、坐着、蹲着都要，这样从不同的角度了解牡丹，才能全面从各个方面表现牡丹，才能丰富而生