

540

工笔画基础教程

GONGBIHUAJICHUJIAOCHENG

牡丹

张德泉 著

辽宁美术出版社

GONGBIHUAJICHUJIAOCHENG

工笔画基础教程

牡丹

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画基础教程. 牡丹/张德泉著. - 沈阳:辽宁美术出版社. 2001. 1

ISBN 7-5314-2625-0

I. 工… 张… III. 牡丹-工笔画:花卉画-技法(美术)-教材 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 78203 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印制

辽宁省新华书店发行

开本:787×1092 毫米 1/16 字数:10 千字 印张:3 $\frac{1}{2}$

印数:1-4000 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑:孙世奇 李 越 郭治国 责任校对:孙世奇

封面设计:李 越

版式设计:秋 月

策 划:郭治国

技术编辑:鲁 浪

定价:20.00 元

序

如果说,在春光乍泄就迎寒绽蕊的梅花有些一枝独秀、孤高离群的话,那么,牡丹开放时已是“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”的暖春天气,还有前拥后戴的桃花、杏花、梨花、玉兰、海棠、樱花、紫藤、绣球一股脑儿竞相开放,一时间万紫千红、百花争艳,把整个世界打扮得热热闹闹,合奏了一曲最嘹亮的春天的颂歌,把春天推向了辉煌。

牡丹以它枝繁叶茂丰腴的身姿、雍容华丽的脸庞荣膺了群芳之首、百花之王的桂冠。

牡丹又名花王、百两金、木芍药、富类花、洛阳花、谷两花、鹿韭等。

李时珍在《本草纲目》上说:牡丹“虽结籽而根上生苗,故谓之牡,其花红色故谓之丹”。牡,指雄性,是说牡丹可以无性繁殖。

牡丹的花期大约在四月下旬至五月初,俗称“谷雨前后看牡丹”。

牡丹原是野生植物,大约在南北朝时进行人工栽培,由此推测,牡丹的观赏栽培至今已有1500年左右历史。

栽培和观赏牡丹的风气以唐代长安最盛,几乎到了如痴如狂的程度,刘禹锡诗云“惟有牡丹真国色,花开时节动京城”。李正封称赞牡丹是“国色朝酣酒,天香夜染衣”,从此牡丹又有了国色天香的美誉。

北宋时,牡丹的栽培以洛阳为盛,明清两代山东曹州渐趋兴旺,此外安徽、陕西、浙江、江苏、四川、甘肃、云南、北京等地均有栽培。

牡丹是一个繁盛的家族,已发展到400多个品种。著名的有:姚黄、魏紫、赵粉、朱砂垒、泼墨紫、二乔、娇容三变、状元红、绿蝴蝶、舞青貌等。

牡丹花品种丰富、形态喜人,成为历代艺术家乐于描绘的对象,在唐宋以来的诗词歌赋、戏剧、绘画及日用工艺品中有着广泛的表现。人们习惯地用它象征美丽、象征幸福、象征繁荣昌盛。

人们喜爱牡丹,也喜爱以牡丹为题材的艺术作品。因为艺术品不只是某些物体形貌的再现,它的可贵之处在于,它是经过艺术家心灵过滤、并加以重新塑造的图景,它渗透着作者对生活的体验、渗透着作者的气质、心胸和技巧。展现在观众面前的作品,可以说是作者与观众心灵的交流,言为心声,画亦心声。所以,以牡丹为题材的艺术品,像牡丹花一样得到人们的喜爱。

工笔画牡丹以它特有的细腻手法,更能塑造出花王牡丹婀娜多姿的倩影、雍容高雅的气质、五彩缤纷的花色。它将灿烂似锦的春光永远留在人间。

目 录

材料和工具	1	线 描	16
毛 笔	1	线描示意图一	16
纸和绢	1	线描示意图二	17
墨	1	线描示意图三	18
砚	1	线描示意图四	19
颜 料	2	线描作品	20
其它工具和材料	2	设 色	32
牡丹的形态	3	设色示意图一	33
枝干(老干)	3	设色示意图二	34
枝干(新枝)	4	设色示意图三	35
花蕾	5	设色示意图四	36
花瓣	7	设色示意图五	37
花蕊	8	设色图例一	38
叶子	9	设色图例二	39
开放的牡丹	10	设色图例三	40
牡丹写生	11	设色图例四	41
花冠写生	11	设色图例五	42
花蕾写生	12	构 图	43
叶子写生	13	作品欣赏	44
枝干写生	15		

材料和工具

中国画的材料种类很多,它们各自的用途也不同。工具的选择是非常重要的,就像古人所说的“工欲善其事,必先利其器”。下面就工笔牡丹所用的工具和材料向大家介绍一下。

毛笔

在画工笔牡丹的时候,我们需要用到两种毛笔。一种是勾线用的狼毫笔,如叶筋红毛、蟹爪、狼圭、花枝俏等。这些笔都分大、中、小号,可根据画面的需要而定。

另一种是染色用的羊毫或兼毫笔。兼毫笔是由两种或两种以上的毛制成的。一般笔心是狼毫,笔背用羊毫,如白云、白鹤落山峰等。在选择染色的笔时,不要选择长锋的,长锋比较适合画写意,不适合画工笔画。

墨

墨分松烟和油烟两种,工笔画以油烟墨为主。因为油烟墨比较有光泽,并且很黑。适合勾线和渲染,并且容易分出层次,易于掌握浓淡。研墨一定要随用、随研、随洗。因为这种墨遇水容易脱色。其实墨汁的色阶没有研墨丰富,凝聚力也不强,容易脱色。而用研墨勾出的哪怕是如丝般的细线,几经渲染也不动不渗,并且保存的年限也长。

纸和绢

国画用的宣纸主要有两种:一种是生宣,另一种是熟宣。画工笔画一般用熟宣。熟宣上面刷过胶矾水,不洇不渗,不漏色,不吸水。相比之下,绢就比宣纸的优势多。绢的透明度好,可以轻松地把画稿透下来。绢分白绢和色绢两种,色绢大多数为仿古绢,有黄色、牙绿色等。绢的质地较薄,且较透明,若染厚重的颜色,即使在一面多次渲染也收效甚微。最好是在背面托衬颜色。绢遇水就会起褶皱,要在渲染之前把绢裱在画板上,或者边染边用熨斗熨。

砚

广东产的端砚,安徽产的歙砚是众人皆知的名砚。而这些砚都比较名贵,初学者在选择砚时只要选择具有质地坚细、易下墨、磨墨平、发墨细等特点的砚都可以。

颜料

中国的传统颜料共分两大类:一类是“石色”,是从矿物质中提取出来的;另一类是“水色”,是从植物中提取出来的。

矿物质色中有:赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄、铅白等。

石青和石绿由于磨制的粗细目数不同,颜色也有不同,可分为头青、二青、三青、四青、五青、和头绿、二绿、三绿、四绿、五绿、

颜 料

另外,最近研制成的云母色,也是画工笔画的好材料。云母色也属于矿物质颜料,但它不同于其他石色的特点是透明,而且发光。不仅颜色纯正,还具有装饰味。

植物色颜料有花青、胭脂、酞青蓝、曙红、大红、藤黄等。植物颜料的主要特点就是透明,覆盖力差。

中国画颜料有三种状态,有锡管装的,有胶块状的,还有粉末状的。锡管装的非常方便,随挤随用,价钱还便宜。但是它的色泽不纯正,并具有沉淀。胶块状的颜料使用时只要先滴几滴清水泡开即可。粉末状的颜料需在使用之前调胶,用手指研后再用。

另外,其他画种的颜料,如水彩、水粉、丙烯等,我个人认为也可以用在画工笔画上,水彩相当于国画的水色,它色彩丰富而且较艳丽。我作画时爱用英国产的一种水彩,膏体强腻没有杂质。颜色种类也颇象国画色。水粉可当作国画色的石色,“温莎”、“牛顿”等牌子的水粉,色彩丰

富,质地也细腻,用起来很舒服。丙烯具有较强的覆盖力,色彩也比较艳丽,一改中国画传统颜料的面貌。现在有很多工笔画家都用丙烯作画,给国画一个耳目一新的变化。

其它工具和材料

色碟;画工笔画要干净,颜色不能混,一色一碟。

笔洗:只要能盛水,能涮笔的罐子都行。

镇尺:用来压纸,使画面平整。

牡丹的形态

枝干（老干）

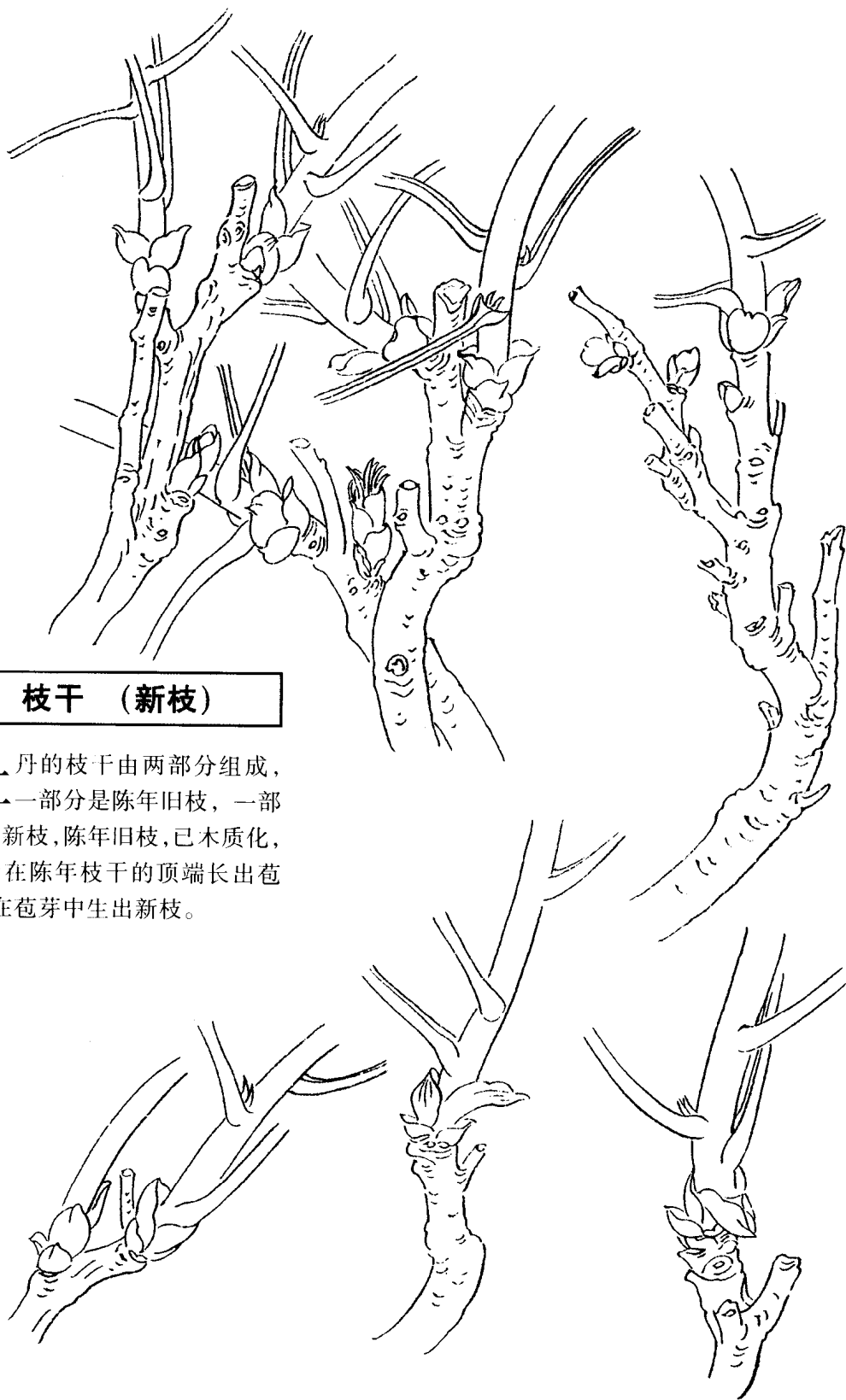
牡丹是落叶小灌木，一般高1—2米，年代久远的老干可达3米。每年在木质枝干的苞芽上生出新枝，花生于新枝顶端。枝干的形状有：

①直立型：枝条向上，长势强劲。

②开展型：枝条开展角度常大于 50° — 60° ，株幅宽度大于高度，株丛矮小。

③半开展型：枝条开展角度、节间长度及年生长量介于前两种之间。

枝干（新枝）

牡丹的枝干由两部分组成，一部分是陈年旧枝，一部分是新枝，陈年旧枝，已木质化，春天在陈年枝干的顶端长出苞芽，在苞芽中生出新枝。

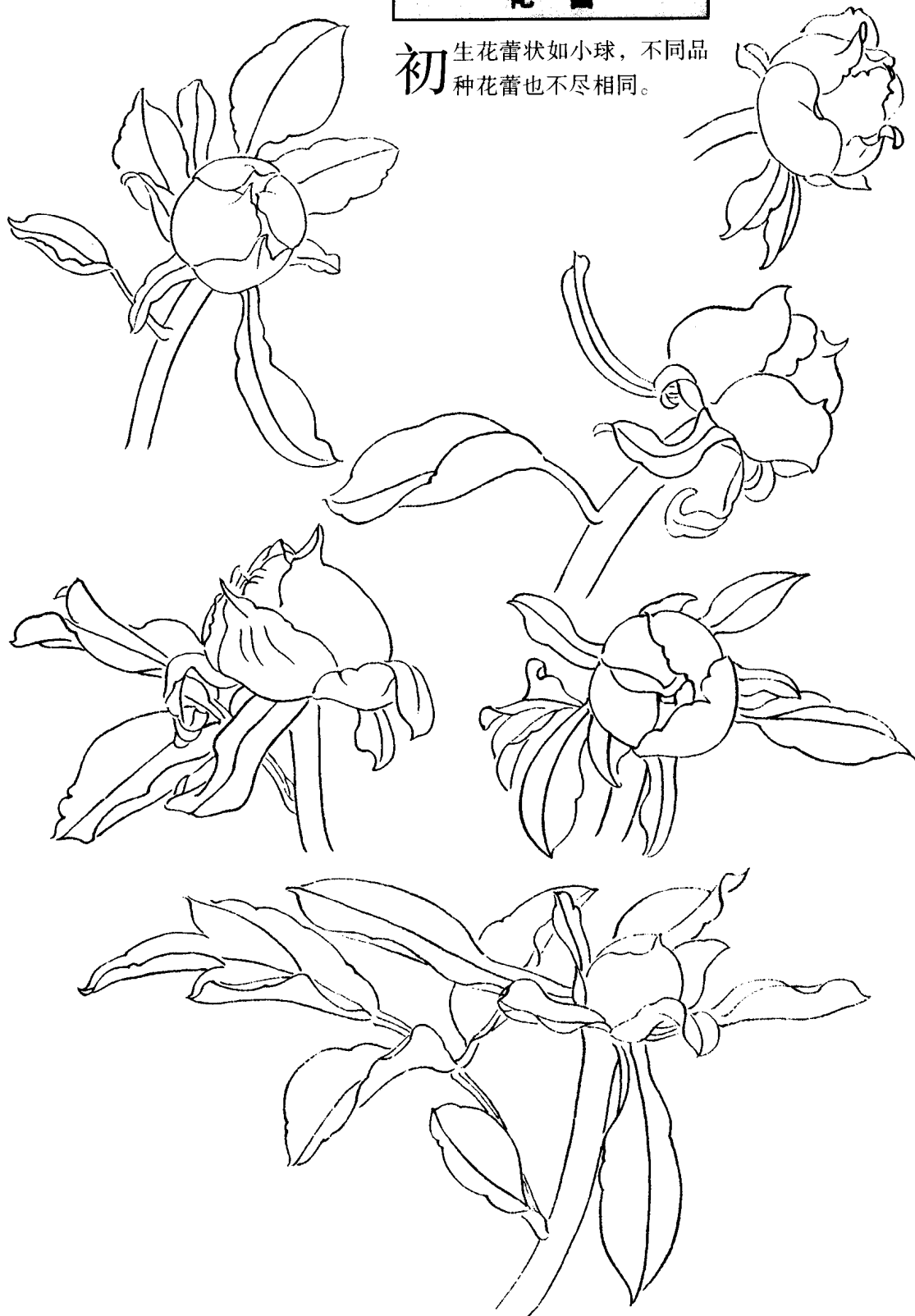
花 蕾

花 朵单生，长在当年新枝的顶端，花萼通常 5 枚，也有多生 10 枚。

花 蕾

初生花蕾状如小球，不同品种花蕾也不尽相同。

花 瓣

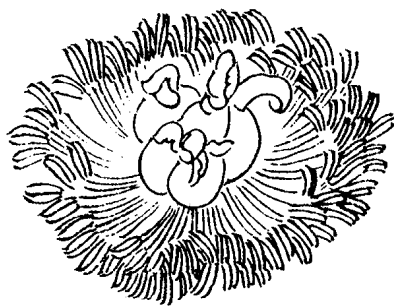
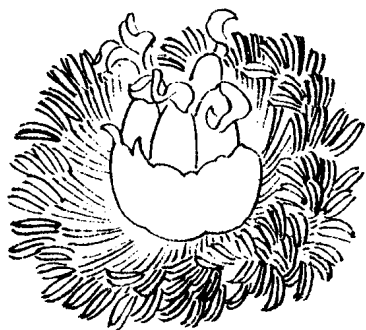
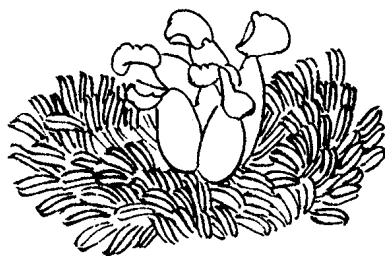
牡丹花的花瓣有单瓣、重瓣、千瓣的区别，

1. 单瓣类：花瓣 1—3 轮，宽大平展，结实加强如杯罐碟状。
2. 重瓣类：瓣大清晰，花瓣 4—5 轮如球状。
3. 千瓣类：重叠茂密，花瓣数量高度增加如球状。

花 蕊

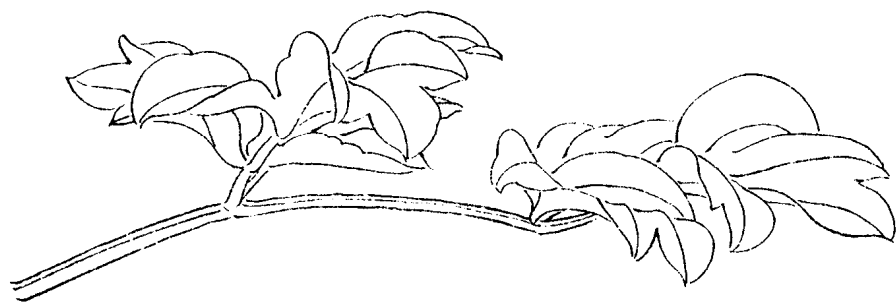
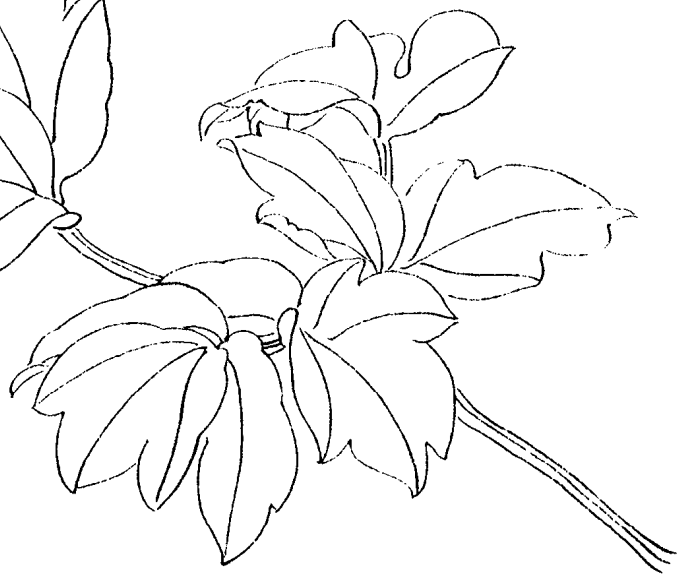
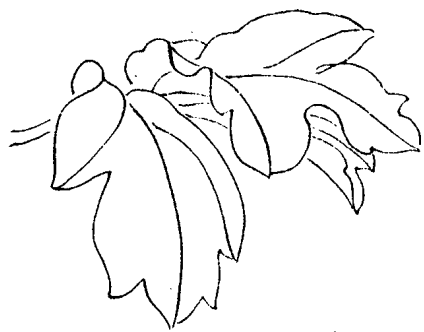
牡丹花的雌蕊像个小石榴，金灿灿的雄蕊就生长在它的周围。单瓣类牡丹花蕊较为清楚，重瓣类、千瓣类的花蕊多有瓣化现象，退化的雄蕊夹生于花瓣之中间。

叶 子

叶 子互生，为二回羽状复羽，长柄，顶生叶三裂，侧生小叶二浅裂
(羽状复叶叶柄不分枝为一回，分枝一次为二回)。

牡丹品种繁多，叶子也不尽相同，有大有小，有长有短，有尖有圆，有厚有薄；色泽有翠绿，有黄绿，有墨绿，有的叶尖还有微红。

开放的牡丹

牡丹虽好,还要绿叶扶持,为数众多的叶片与形体硕大的花朵交相辉映愈为妩媚。

牡丹写生

写 生是认识自然、积累素材的过程,要观察和积累花卉阴阳向背、风晴雨露的各种姿态。

花卉写生可以画完整的一株,也可以将花、蕊、枝、叶分别研究。牡丹花头不可画得太圆,在近似圆形的外围总会有一些残缺,找出这些残缺,花头就有了个性,就不会都成一个个圆球状。众多的花瓣还要注意相聚于一个中心,否则就松散无力,甚至有脱落感。

写生也不是见什么就画什么,要有选择,所谓“触目横斜千万朵,赏心悦目两三枝”,自然物虽美,有时感到芜杂,有时感到缺损,写生时就要适当地增加一些或减少一些,使之趋于完美。也可以采用移花接木法,将这朵花头与那一枝叶合在一起。

无论画花、画叶总是从最突现在眼前的这一片开始,然后向周围画去,还可以先用几何形体框定一个大致范围,再具体地画细部。

花卉写生最好和真实物体一样大小,将来运用起来十分方便。

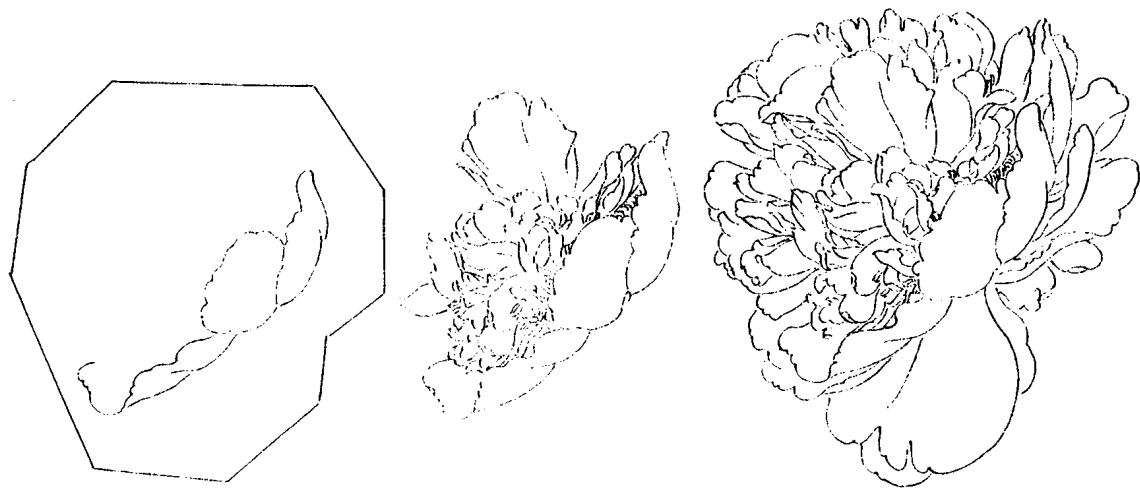
透视在中国画里不太强调,但也不能违背常理,在前面的总是大些,在后面的总是小些,花叶的翻转也要感到自然,合乎情理。

有些地方可以借助文字记录,比如:时间、地点及某些特征。

只有理解了的东西才能更深刻地感受,作为一个花鸟画爱好者,学习一些植物生长知识也是很有必要的,不致于出现常识性的错误。

花冠写生

写 生可用直线来观察物体的外形,作画可从最凸在面前的花瓣开始,逐步向周围发展。

花蕾写生

花蕾是未来的花朵，要画出它们不同品种之间的特征。

