

八家

工笔牡丹技法

BA JIA GONG BI MU DAN JI FA

图书在版编目 (C I P) 数据

八家工笔牡丹技法 / 张福祺等绘. — 天津 : 天津
人民美术出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-5305-4178-4

I. ①八… II. ①张… III. ①牡丹 — 工笔画: 花卉画
— 技法 (美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第104979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>

天津市豪迈印务有限公司印刷 全国新华书店经销

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

开本: 787毫米 × 1092毫米 1/8 印张: 5.25 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 42.00元

倾国初舒艳，凌波尚怯寒

——记八家工笔牡丹画法

古往今来，牡丹，这一花中之富贵者，一直享有“国色天香”的美誉。她雍容华贵、娇艳脱俗，在春寒中绽放，在清晨的雨露中散发着淡淡的幽香，她开得如此绚烂多姿，如此楚楚动人，故唐代诗人皮日休咏其“竟夸天下无双艳，独占人间第一春”。

面对这“倾国倾城”的牡丹，不知曾经有多少文人画士为之倾倒，莫不穷其辞藻之华丽，极其丹青之神妙，一表衷怀。画家借笔墨写牡丹之芳容，最早始见于南北朝，传“北齐杨子华有画牡丹”。从现传世作品来看，五代两宋的宫廷牡丹画创作，以工整写实为尚，在技法上则以双钩填色为主，精益求精，极尽物态之神变幽微，达到传统中国花鸟画“写真”的最高峰。元初钱选笔下之牡丹，有唐宋遗风，色彩艳丽，但气氛宁静，流露着文人画的雅致与超逸，大有“玉容寂寞淡春寒”的意境。同时发端于南宋的水墨工笔牡丹画法在元代也取得了空前的发展。明代则是勾花点叶、大写意、小写意、工笔并行于世，文人“借物抒情”的“题诗画”尤为盛行。清初之恽寿平，以没骨法写牡丹，浓妆淡抹总相宜，其画技真可谓是出神入化、精妙绝伦。清末之金石派，以书法入画，虽亦用丹青，但从构图到审美，几乎完全打破了花鸟画的传统，以碑学之法度重新架构了花鸟画的审美体系，其影响至今尚存。

较之于历代牡丹画传统，本书所选当代花鸟画家在继承传统的基础上，又取得了新的发展，其作品主要呈现出如下特点：在画面布局上更加注重于整体氛围的渲染与营造；在色彩的应用上大胆探索革新，取得了新的成就；在创作理念上融入了更多现代艺术的成分等等。

然而，在当下画手云集，“墨戏”成风的市场书画时代，我们最需倾力而树立起“精品”意识。本书的出版发行，一方面有益于广大书画爱好者的日常临摹与研习，另一方面也将促进各种牡丹画法的广泛普及与传承。

己丑年冬月王维明写于天津

《富贵平安》画法步骤图

步骤一：
先打底稿，稿子要画得认真细致，画稿最后确定，用熟宣纸铺在画稿上用修尖的铅笔轻轻地拓描下来，然后裱在画板上，待干后进行勾线，画面浅色的部分用淡墨勾，重的部分用重墨勾。

步骤二：
用胭脂加曙红分染花头，用淡墨分染叶子和鹌鹑的羽毛，第一次分染要淡，不可一次染足。

染，第二遍分染要略重一些，花芯用草绿平涂着色，花蕊用赭石平涂。画好鹌鹑羽片上的斑纹，把眼、咽、下颔的羽毛画一下。

步骤三：

把花头分染足，画好花瓣上的色线，叶子用淡墨染足，对老干进行皴染。鹌鹑的羽片加重分染，画好鹌鹑眼睛前后的斑纹，用赭石染一下爪子。

步骤四：

步骤五：

花头用钛白粉罩染，用藤黄加白粉点花蕊，用淡花青罩染叶子，用重墨复勾老干并染赭石。鹌鹑用淡墨通身染一遍，身体中间重四周淡，边缘需加强立体感，下颚和腹部的白羽毛染白粉，把没画的小地方补画完，最后进行调整。

春华图 张福祺

醉春
张福祺

《富贵花开》画法步骤图

步骤一：
勾线阶段即要解决构图、形体和结构等问题，注意轻重、虚实、疏密，不能勾得太死，要留有余地，力求准确生动，为后面几个步骤打好框架基础。

步骤二：
用两支笔，一支蘸调好的颜色，另一支蘸清水，先在颜色深的部位涂上适量的颜色，紧接着用清水笔将颜色由深到淡晕染，不能留笔触，把所表现物体的形体结构和层次基本表现出来。

步骤三：
在分染好的画面上，根据确定的色调和具体物象的颜色来分别罩上各部位的色彩。颜色不能调得太厚，要层层罩染，做到薄而透明。

步骤四：
在上好大体色的基础上，进一步刻画细部，逐步深入，这个阶段要注意画面的冷暖对比、虚实对比、动静对比等一系列对比关系，并随时注意整体效果。

步骤五：

最后把白色花朵和鱼缸用白粉提亮，落款盖章后收拾完工。

扇面一 姚新峰

扇面二 姚新峰

《牡丹图》画法步骤图

步骤一：
先用淡墨勾出花头，中墨勾嫩叶和枝干，重墨勾叶和鸟羽。勾线要大胆肯定，用笔要注意轻重、提按、疏密、虚实等变化，行笔要流畅稳健，线条应圆润、灵动，一笔一线都应认真对待。

步骤二：
用淡墨渲染叶子和枝干，既要注意虚实和整体感，又要注意画面的空间效果。

步骤三：
用花青分染叶子，胭脂分染嫩叶，曙红分染花头。要进行分染，同时注意把握整体，时刻注意画面整体气氛。要按结构

步骤四：
叶子罩草绿，罩色不可太浓，注意保持线条的神采。花头再用曙红分染以求丰富。鸟按结构用重墨丝毛，腹部和爪用胭脂染，同样要注意结构和虚实。

步骤五：

叶子再用花青调整，嫩叶仍用胭脂分染，鸟的背部用花青染。眼和爪以赭石染，然后丝毛。花用白粉提染，用藤黄加白粉点蕊，最后题字盖章。

春华 苗占均