

中国牡丹画技法大全

主编 王绣

王少卿工笔牡丹画法

王少卿 编绘

天津人民美术出版社

主编 王绣

中国牡丹画技法大全

王少卿工笔牡丹画法

王少卿 编绘

图书在版编目 (C I P) 数据

王少卿工笔牡丹画法 / 王少卿编绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005.8

(中国牡丹画技法大全)

ISBN 7-5305-2977-3

I. 王... II. 王... II. 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 (2005) 第 067007 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: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2005 年 8 月第 1 版

2006 年 1 月第 2 次印刷

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 3001-6000

版权所有, 侵权必究

定价: 32.00 元

不愧逢君翰墨场

——序《中国牡丹画技法大全》丛书

王 绣

诗云：

何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。

——唐·徐凝

叶底风吹紫锦囊，宫炉应近更添香。试看沉色浓如泼，不愧逢君翰墨场。

——宋·梅尧臣

牡丹属芍药科，落叶灌木花卉，古名木芍药。秦人琅邪安期生云：“芍药有二种，有金芍药，有木芍药。金者，色白多脂；木者，色紫多脉。”牡丹雍容富贵，花硕大而美艳，色斑斓而多彩，称誉为“花王”，是大自然恩赐给人类的艺术品。中国是栽培牡丹最早的国家，同时又是牡丹的原产地，因地脉最宜而奇甲天下，名扬四海。

牡丹集天地之灵气，沐日月洗礼，为万卉之首，众香之魁。牡丹因武皇怒贬而绽放于北邙洛下，一段美丽的传说，赋予了牡丹傲骨丹心的气节。牡丹栽培始于魏晋，而盛于唐宋，经千年不衰的繁茂，昭示着泱泱华夏富贵吉祥的昌隆。牡丹迄今五百种项类，且于当下四季葱茏开放，显现着时逢盛世的国泰民安。

一千六百年前的东晋画家顾虎头庭院中就栽植有“木芍药”，而牡丹出现于中国画中最早的一幅也是顾恺之的《洛神赋图》，牡丹的栽培史也由此得到考证。之后，北齐杨子华将牡丹染墨赋彩，独立成幅，“画牡丹极分明”。至唐代，牡丹在逐渐确立的中国花鸟画中成为重要的花卉题材，且当时国势隆盛，善画牡丹者众多，如冯绍正、边鸾、于锡、殷保容等。尤其是边鸾画牡丹“花色红淡、若湿雨疏风，光彩艳发”，“妙得生意，不失润泽”，以开折枝牡丹先河。其间牡丹在唐代人物画的进程中也同样得到了发展。五代时牡丹在著名的花鸟画家中得到极大繁荣，如后梁于兢，南唐徐熙、梅行思，前蜀黄筌、黄居宝、滕昌祐等。《宣和画谱》载：“黄筌的用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成；徐熙画以墨笔为之，殊草草，略施丹粉而已。”谚云“黄家富贵，徐熙野逸”。牡丹至宋代更加趋于书卷气，典章佳句频出，且栽培日盛。欧阳修《牡丹花品序》：“牡丹出丹州、延州，东出青州，南亦出越州，而出洛阳者，今为天下第一。”牡丹亦被更加推崇。由于院体画家众多，牡丹绘画技法日臻完善，“花之于牡丹芍药，必使之富贵”。以徐崇嗣、黄居寀、赵昌、赵佶等为主要代表画家，徐崇嗣的“没骨图”也从此而生。元代亦有赵孟頫、王冕、王渊、钱选等画家的牡丹图存世于今，文人画的兴起也直接影响着元代的牡丹画法。到了明代，出现了以吕纪、林良为代表的工整艳丽的牡丹画法，以陈淳、徐渭为代表的豪放、洒脱的牡丹画法，为折枝牡丹、没骨牡丹开创两路蹊径，强化

了牡丹之精神风采,同时还出现了以沈周、文徵明、唐寅等为代表的清雅文逸的牡丹画作品,极大地丰富了牡丹画创作风格与流派,为清代以及后世的牡丹画发展奠定了丰厚的基础。清代牡丹画家亦有两派,其一为正统写实派的恽寿平、郎世宁等人,其二为大写意风格的八大山人及扬州八怪中高凤翰、罗聘等诸家,以及其后的任伯年、吴昌硕皆是以写意笔墨表现牡丹的大家圣手。至近代,中国花鸟画中牡丹画的发展延续着明清风范同时也有较大的完善,写意牡丹画中杰出画家有齐白石、陈半丁等,工笔牡丹画的画家有于非闇、陈之佛、张大千等人。他们大多为艺术的通才大家,在涉猎中国画众多门类的过程中,对中国牡丹画的发展与传承取得了卓有成效的成就。新中国成立后,中国牡丹画得到了前所未有的发展,并使牡丹画赋予了新的风貌与意趣,如王雪涛、李苦禅、朱屺瞻、崔子范、俞致贞、刘力上等诸多画家为中国牡丹画发展起到了承前启后、继往开来的作用。由此,中国人民喜闻乐见深情爱慕的牡丹,在中国画家笔端绽放出异彩纷呈、绚烂夺目的光彩,成为诸多花鸟画家以及其他山水、人物等门类画家竞相表现的稳定题材。

昔日“金钗锦绣知多少,多是看花烂醉人”,而今更是“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”。时逢改革开放,建设小康社会的盛世,“天下太平,牡丹始盛”,国泰民安,国运昌隆。

“牡丹终古是花王”,牡丹是社会繁荣昌盛的象征,是人民理想的寄托。由于牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础,中国牡丹画在当今也得到了更加广泛的普及与发展,牡丹画作品也日益受到广大中国百姓的喜爱与推崇。全国各地涌现出众多的牡丹画家,尤其是生活在帝都花城洛阳的画家,他们得天独厚钟情挚爱着洛阳牡丹,对牡丹的研习与创作已成为一份日课,在继承传统、发展创新的过程中,自出机杼,使当下的中国牡丹绘画独特而丰富,亲和而富贵,以贴近大众审美风范的视角,呈现出不同风姿。各类各种的花形、花态,疏密相间,错落有致,蕴含着勃勃生机,赋彩明丽,枝条柔美,花叶茁壮,显示出绰约的仪态。

这次天津人民美术出版社策划、编辑的《中国牡丹画技法大全》丛书,正是反映出当前牡丹画创作的丰硕成果。所选画家们以其极具地域特色的绘画风格,以严谨丰富的绘画手法,展示出中国牡丹画的各种画法,可谓异彩纷呈,婀娜多姿。或欹或正,或率或工,或赋彩或染墨,可谓风神生动,意度堂堂。为广大美术爱好者学习中国牡丹画提供了详实的案头佳册,成为雅俗共赏、丰富多姿的普及性和鉴赏性的美术技法丛书。为中国花鸟画中的牡丹绘画增添了更为绚丽的国色精品、天香佳作。

乙酉年春日于洛阳香魁居

王少卿代表作品《赵粉》（局部）

作者简介

王少卿, 1938年出生于河南省开封市。高级美术师, 中国工艺美术大师, 第九届全国人大代表, 第十届河南省人大代表。现任开封市工艺美术研究所所长、中国工艺美术学会常务理事、中国美术家协会会员、河南省美术家协会理事、花鸟画艺委会副主任、河南省花鸟画研究会副会长、开封市美术家协会顾问。

20世纪60年代在北京中国画院进修, 师从著名画家马晋、王雪涛, 后又受花鸟画家康师尧指导, 深入研究工笔花鸟画。作品曾在全国省级以上报刊发表和出版近百幅, 多次参加国内外展览。其中代表作《冷艳》、《天香》、《占尽人间第一春》、《大地之春》、《胜似春光》等, 先后入选由中国美术家协会主办的全国首届中国花鸟画展、全国第二届中国花鸟画展、中国画三百家画展及毛主席诗词创意画展、中国当代工笔画大展等。作品被多家出版社出版的大型画册、画库所收录。2002年代表作《清香拂醉》、《秋光丽日》被收录在《中国现代花鸟画全集》。1988年应日本户田市政府邀请, 参加“琦玉国际博览会”, 展出花鸟画120余幅, 获得好评。出版专著有《王少卿画集》、《王少卿工笔牡丹写生集》、《王少卿中国花鸟画》、《王少卿画牡丹》、《牡丹、菊花写生课稿》等。

目录

学习工笔牡丹画(7)

工笔牡丹绘画技法(8)

- 粉红色牡丹花的着色技法(8)
- 紫红色牡丹花的着色技法(10)
- 黄色牡丹花的着色技法(12)
- 半开朱红牡丹花的着色技法(14)
- 花苞的着色技法(16)
- 牡丹叶的着色技法(17)
- 枝干、花茎的着色技法(18)

工笔画牡丹品种(20)

- 玉玺映月(20)
- 青龙卧墨池(21)
- 豆绿(22)
- 朱砂红(23)
- 二乔(24)
- 姚黄(25)
- 大金粉(26)
- 魏紫(27)

工笔牡丹作品创作步骤(28)

- 范图一、黄色牡丹花 创作步骤(28)
- 范图二、粉红色牡丹花 创作步骤(33)
- 范图三、紫红色牡丹花 创作步骤(38)
- 范图四、白色牡丹花 创作步骤(43)

工笔牡丹作品赏析(48)

- 春风催好花(48)
- 春风催好花(局部)(49)
- 富贵图(50)
- 世上无双艳(51)
- 白玉兰(52)
- 朱砂红(53)
- 墨魁(54)
- 清艳图(55)
- 醉艳图(56)
- 紫云(57)
- 任是无情也动人(58)
- 占尽人间第一春(59)
- 富贵花开又一春(60)
- 大地之春(61)
- 四条屏(之一)(62)
- 四条屏(之二)(62)
- 四条屏(之三)(63)
- 四条屏(之四)(63)
- 新放(64)

牡丹雍容华贵，傲然卓立于群芳之首，素有“国色天香”和“花中之王”的美誉。从古到今，牡丹之所以被世人所期待、所仰慕、所赞叹，主要是因为它的美，它美得秀韵多姿，美得流光溢彩，美得端庄绚丽，美得惊世骇俗。

牡丹原产于我国西部地区，久经栽培，成为著名的观赏植物。在历史上，除洛阳是牡丹的栽培中心外，陕西、山东、浙江、四川都有因种植牡丹而著名的州县。特别是山东菏泽（古称曹州），如今在牡丹种植方面有了更大的发展，种植面积达2万亩，品种近300种。

在我国历史上，专门记载牡丹花品种和栽培的书籍很多，现存最早的牡丹专著是宋代欧阳修的《洛阳牡丹记》。其他比较有名的牡丹专著有：宋代张邦基的《陈州牡丹记》、陆游的《天彭牡丹谱》、丘璩的《牡丹荣辱志》，明代薛凤翔的《亳州牡丹表》、胡元质的《牡丹谱》，清代余鹏年的《曹州牡丹谱》等。

对美的爱好，美的向往，是人的天性。在中国画和工艺美术中，以牡丹为题材的作品很多，我国历代均有善画牡丹的圣手和传世的佳作，从而形成了“花有千百种，画添别样情”的深厚丰富的中国牡丹文化。

其中工笔牡丹作画首先是白描。线描行笔的方法主要是指实掌虚，中锋用笔，坐腕、运肘、运肩等。具体要做到：（1）用笔的速度要均匀，不可太快，使画出的线条虽“细如发丝而全身力到”。（2）用笔的压力要均匀，使画出的同一物体或同种物体中的相同部分，都要保持一种统一的、基本一致的笔调。（3）用笔要有节奏，要注意轻与重、疾与徐、长与短、直与曲的对比变化。（4）起笔与收笔要含蓄，使笔锋不外露，力量含蓄入内，以求“绵里裹针”的效果。（5）注意墨色变化，墨分五色，要注意“焦、浓、重、淡、清”五种色阶的变化。

工笔牡丹着染的形式有墨染、双勾淡彩、重彩、没骨点染等多种形式，并可以综合运用。在设色技法上，总的要求是均匀秀润，薄中求厚，既要鲜艳明朗，又要沉着典雅，切忌灰、暗、脏、乱。在染色时要求用笔肯定，干净利落，不允许厚涂重抹。要“三矾九染”，利用多层覆盖的方法，反复染作。

画工笔牡丹的工具主要有：（1）毛笔。需用两种毛笔。一种是勾线用的狼毫笔，如叶筋笔，大、小红毛皆可；另一种是以染色为主的羊毫笔或兼毫笔。染色时用两枝笔，一枝蘸色染，一枝笔蘸清水烘。（2）纸。画工笔牡丹用熟宣纸（是将生宣经过上矾等工艺处理过），特点是不洇水，不走墨渗色，不起毛，也不漏色，经得起层层皴染。另外还可以用熟绢画工笔牡丹。（3）墨。过去画工笔画都用墨锭，随用、随研、随洗，不用宿墨。现在为了方便，也可以选用高级墨汁，如“中华墨汁”、“一得阁”等都可以。（4）其他画具主要包括色碟、笔洗、镇尺、净布、乳钵等，可根据实际需要进行准备。

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。

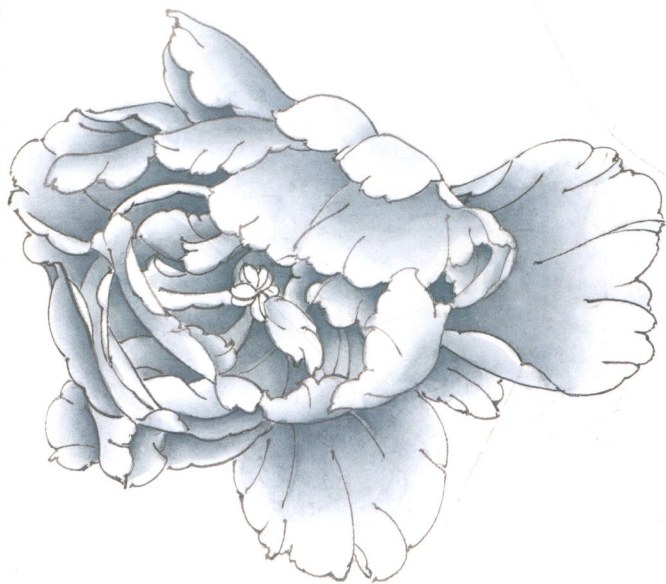
4. 用淡曙红罩染整个花头，使花浑然一体，从而达到局部与整体相结合。后用曙红加胭脂所调出深浅不同的色线，根据花的明暗关系勾勒花的轮廓，明浅暗深，最后用厚粉黄色点出花心和花蕊即成。

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。

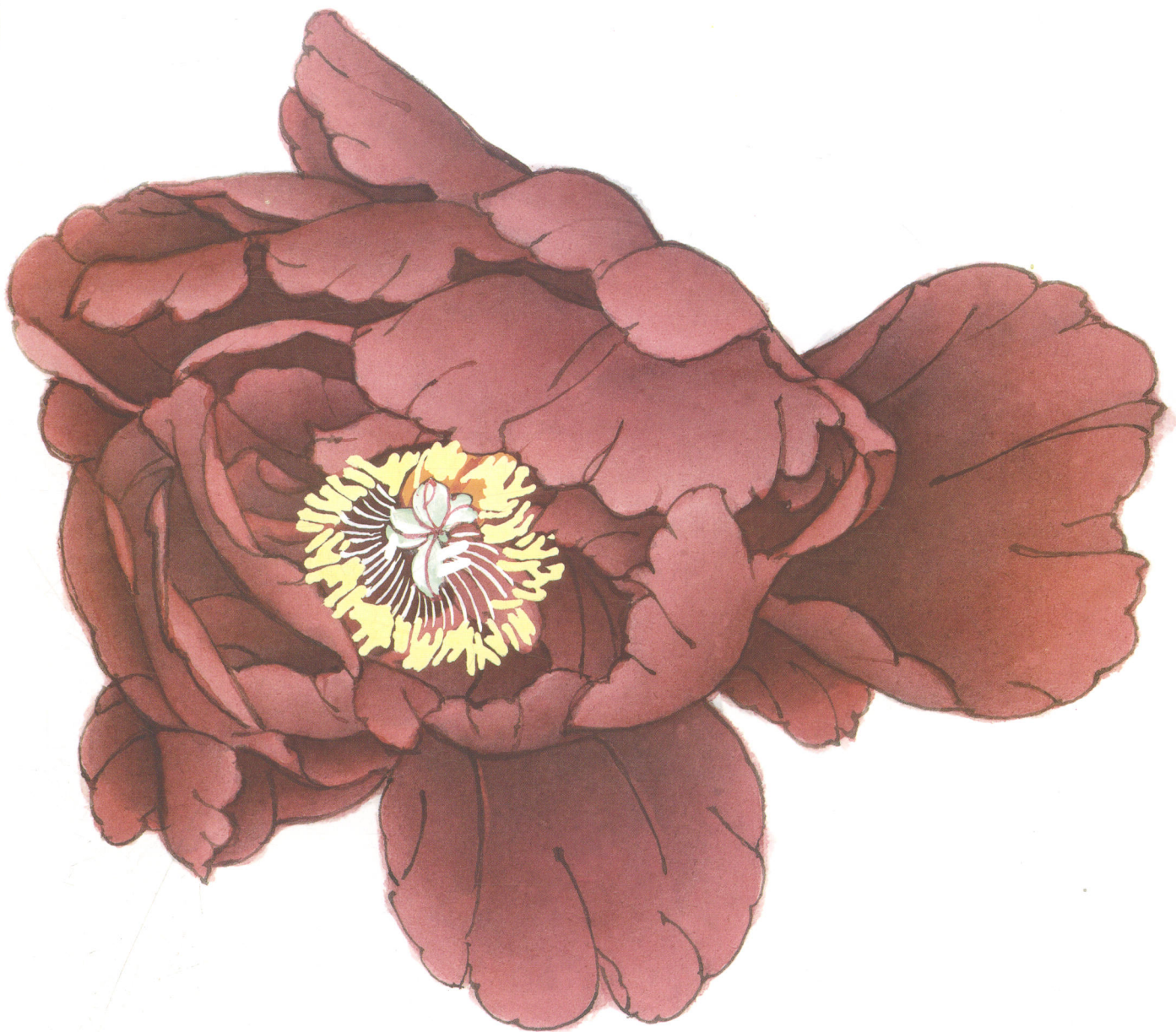
2. 确定花的明暗及色调。用花青加墨汁从花瓣的暗部（根部）分染三至四遍，待干后花瓣根部可略为分染头青，切忌过多，这样可表现出花的厚度。

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。

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. 用三分之二的朱红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。

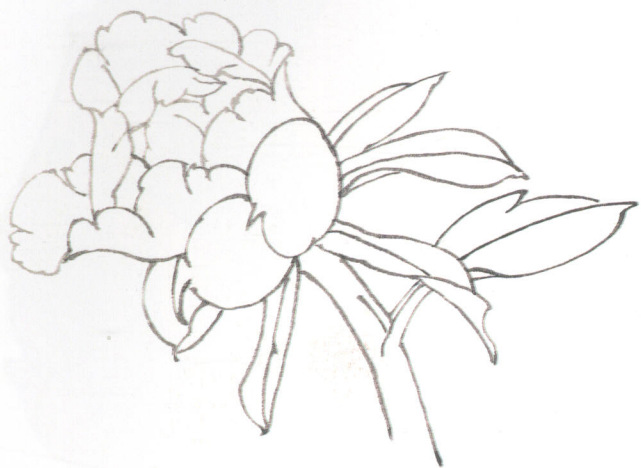
3. 用曙红加少量胭脂分染明暗两遍，速度要快，以免底色泛起。

4. 用淡曙红加朱红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。

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。