

养心斋

速成
描摹画谱

重彩牡丹

东莲工作室◎编绘

精心打造
信心倍增

全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

附赠大幅白描画稿

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

姜冬莲作品

选题策划 毛晓剑
责任编辑 毛晓剑 龚婷
装帧设计 王主
审读 刘典章
责任校对 赵菁
责任监印 贲炜

图书在版编目(CIP)数据

养心斋速成描摹画谱. 8, 重彩牡丹 / 姜冬莲工作室
编绘. —南京: 江苏美术出版社, 2006. 6
ISBN 7-5344-2100-4

I. 养... II. 姜... III. 牡丹—工笔重彩—花卉画—技法—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 047578 号

养心斋速成描摹画谱·重彩牡丹

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德发展有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 张 8 插页 4
版 次 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-2100-4/J · 1933
总 定 价 48.00 元(全套共 4 册 12.00/册)

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路 165 号 8 楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 7-5344-2100-4

9 787534 421006 >

凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

东莲工作室
主创人员介绍

工笔花鸟画简介

工笔花鸟画，是中国也是世界艺术宝库中的一颗璀璨夺目的明珠，是中国画中与写意花鸟画相对应的一个重要的流派。它源远流长，远至新石器时期的陶器上，商、周的青铜器上，战国的帛画上都可以追溯到它的来龙去脉。就工笔花鸟画独立分科而言，它“始于唐代，成熟于五代，鼎盛于两宋”。千余年来，名家辈出。五代时期有“黄家富贵、徐氏野逸”。特别是两宋时期，由于帝王宋徽宗的提倡与参与，工笔花鸟画盛极一时，成就了“宣和画院”的辉煌时期。继黄筌、徐熙、赵佶之后，著名的画家有黄居寀（北宋）、崔白、李迪（南宋）、任元发、王渊（元代）、边景昭、林良、吕纪（明代）、恽南田（清代）等，都在中国美术史上留下了经典的作品。明、清以降，由于文人花鸟画的兴起等原因，工笔花鸟画日渐式微。令人高兴的是，近年来在中外文化交流的碰撞中，在社会进步的潮流里，当代工笔花鸟画得到了突飞猛进的发展，取得了骄人的成就。新人新作，浩如繁星。从内容题材到技法的演变拓宽，都达到了一个前所未有的振兴的态势，进入了一个再创辉煌的新时期。

工笔花鸟画是运用我国特制的毛笔，在专用熟宣纸或矾绢上进行严谨精致的花鸟画创作的一种特殊的画种与技法。工笔花鸟画又称细笔花鸟画，多以中锋用笔的铁线描、高古游丝描进行结构塑造，表现方法工整细致，先勾后染，设色艳丽，富有装饰性。在对花鸟描绘的过程中，通过白描造型、勾勒填彩，再运用分染、罩染、统染、点染、接染、撞水、碰色等技法描绘对象，产生栩栩如生、精致动人的视觉效果。中国工笔画在精神内涵上，以形传神，形神兼备，崇尚意境和情趣，追求主观精神的表达和体现，因此，工笔画是“笔工而意写”。它不仅是“应物象形”，而且是意象的写实性，在能动地观察与写生的基础上，经过艺术的再创造，追求传神写照，从而达到气韵生动的艺术效果。它是天人合一的形象的诗歌，视觉的音乐，心灵的篇章。愿我们通过学习与欣赏工笔花鸟画的艺术形式，获得怡情、养性、陶冶心灵的美的享受。愿中国工笔花鸟画更加繁花似锦，嘉鸟呈祥。鉴于此，我们特出此集，以飨同好。

姜冬莲作品

姜冬莲作品

姜冬莲作品

姜冬莲作品

姜冬莲作品

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成描摹画谱》之缘由。一几一凳、一笔一墨、绢帛翩跹、细笔如丝，在养心怡性中，各式花色绽放笔端，栩栩如生，纤毫生动。于是深得笔墨之雅趣，陶冶闲暇之性情，人生之趣享于花鸟工笔间。

《养心斋速成描摹画谱》从工笔花鸟画基本方法入手，对工具、用笔、着色、图式、作品等进行详解，绘画全程悉心指导，后附描摹画谱、构图格式。只需按照步骤讲解的绘画方法，以画谱为描摹范本，把宣纸覆于我们精心为您准备的四开白描画稿上，即可动笔勾勒线条、渲染着色，一幅工笔花鸟画作品跃然纸上。或把书后作品复印放大，亦可描摹成画，易得佳作。

预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，施彩染色，怡然自得！

牡丹概述

牡丹雍容富贵，花硕大而美艳，色斑斓而多彩，被誉为“花王”，是大自然恩赐给人类的艺术品。中国是栽培牡丹最多的国家，同时又是牡丹的原产地，因地脉最宜而奇甲天下，名扬四海。

牡丹原产于我国秦岭等地，为毛茛科，属落叶性野生灌木花，又名芍药、富贵花、洛阳花、百两金，在我国已有一千五百多年的栽培历史。

牡丹初植于隋，始盛唐。作为美的象征，它芳姿艳质，傲骨刚心，成为历代文人墨客书写咏诵的对象，以牡丹为题吟诗作画，以牡丹为图案美化丝绸、陶瓷等日用品由来已久。人们对它有着极其美好的向往。牡丹更是富贵、社会繁荣昌盛的象征，是人们理想的寄托。

每逢春回大地，百花开放时节，牡丹更是竞奇斗艳，灿烂芬芳，其景色蔚为壮观。姚黄金光灿灿，芳姿无比；魏紫光彩照人，丽质无双；二乔绰约俊俏，奇美绝世。还有那白玉似的雪塔，翡翠般的豆绿……姹紫嫣红，五彩缤纷。在写意花鸟和工笔花卉中，牡丹一直是备受欢迎、经久不衰的描绘对象。

线描

线描即白描，是一种以单线勾勒独立存在的绘画表现形式，也是工笔画的重要组成部分。

线描不是简单地勾描物象的轮廓，而是通过线条的长短粗细、干湿浓淡、焦润刚柔和用笔的轻重快慢、准确沉稳、均匀力度，精练概括、严谨清晰地表现物象的结构透视，以及前后穿插、疏密对比，体现物象的体感、质感、量感和空间感。

创作定稿后，第一步即是线描。画柔润娇嫩的花瓣，宜用流畅圆润的线条；画浑厚灵动的叶子，宜用刚健劲秀的线条；画苍老遒劲的树干，宜用干涩枯焦的线条。用线要有节奏感、韵律感，要沉静稳健，或纤巧飘逸，或电疾狂放，或柔润流畅，使物象生动多姿、形神兼备。

线描最忌虚、浮、甜俗。勾线纤巧易于轻浮，勾线粗糙易于苍枯。要做到能收能放，圆中有方，圆润得当。

工具

笔：勾线笔为狼毫笔，挺健有力，具有弹性，如衣纹笔、叶筋笔、红毛笔。染色笔为兼毫笔（狼毫、羊毫兼制），刚柔兼具，易吸水分，如大、中、小白云笔。底纹笔为羊毫笔，柔软随意，吸水量大，如排笔、扁刷。

墨：分油烟、松烟和漆烟，绘画多用油烟101、102，墨色既黑且亮，层次丰富。磨墨要重按轻推，切勿太快，出墨柔和，墨质细腻。

纸：国画用纸品种繁多，工笔画用纸主要是矾宣，即熟宣，是生宣刷胶矾而成，特点是不吸水、不起毛、不漏色，可多次着色。熟绢，特点薄而透明，细而柔韧。

砚：砚石种类很多，端砚、歙砚为上，以质坚细润、容易下墨为好砚。若太细则拒墨，若太粗则墨粗。

色：国画色分矿物色与植物色两类。矿物色由矿石研制而成，厚重富丽、覆盖力强，如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等。植物色也叫水色，色薄透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、靛青、曙红等。白色由牡蛎壳制，调胶而成。

另备：笔洗、镇尺、调色盘、胶、矾等。

用 笔

一、勾线用笔

勾勒花卉，宜用细而挺的红毛笔、衣纹笔或叶筋笔。握笔时大拇指向前推，中指与食指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，手实掌虚。短线运腕，中线运肘，长线运肩。

中锋：笔杆垂直于纸上，即笔锋在笔道中间行笔，秀润刚健。

侧锋：笔杆稍侧，笔锋偏在一边，线条粗且扁，富有变化。

露锋：起笔与收笔都有笔触，生动有力。

散锋：笔尖散开，行于纸上，枯燥苍劲。

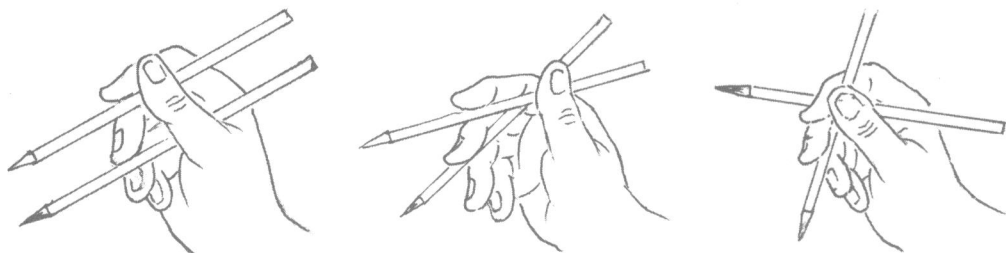
由于表现对象不同，所用方法亦不同，一般用笔不外粗细、刚柔、方圆、曲直、顿挫、轻重、干湿、浓淡、畅涩、苍润等。

二、着色用笔

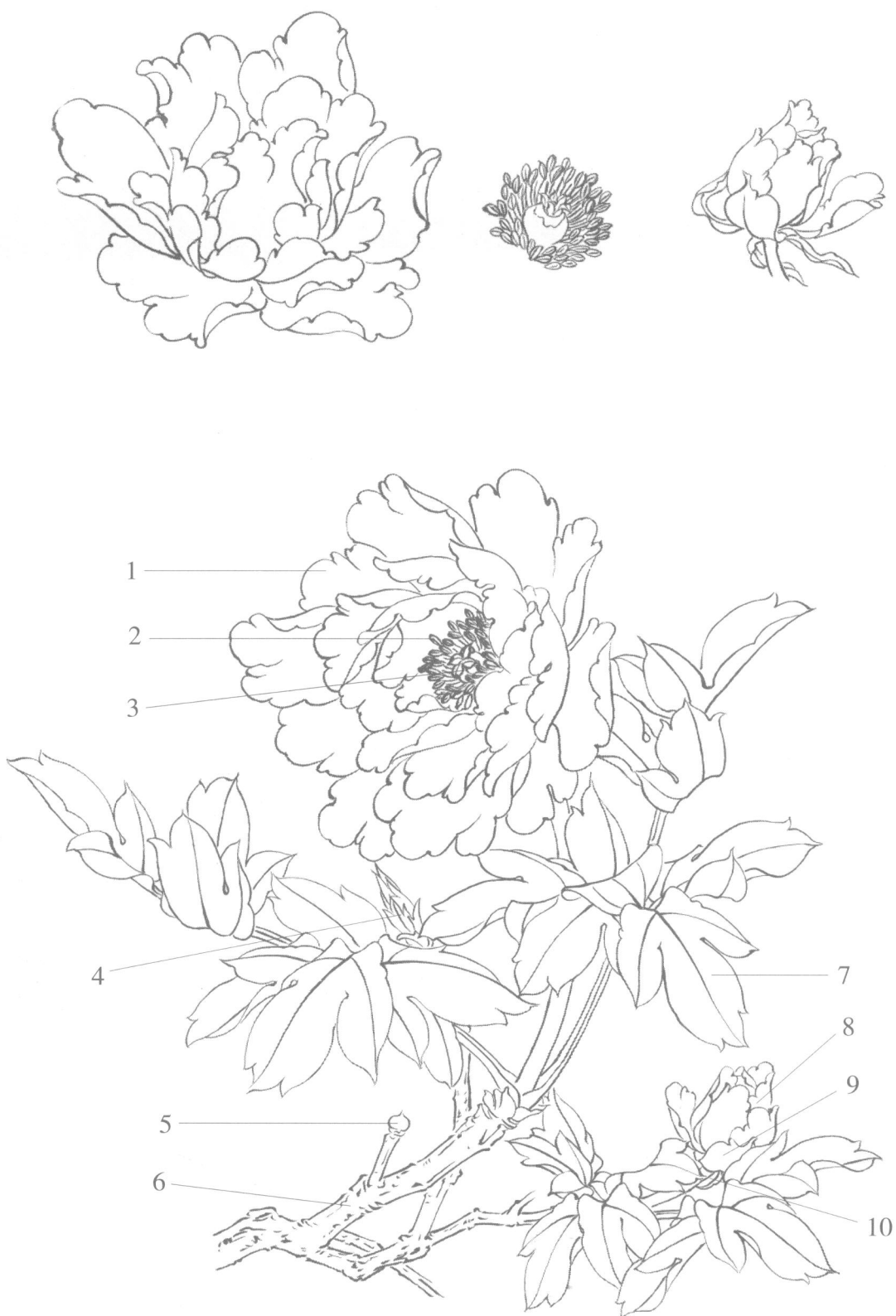
工笔画着色时一般用两支笔（白云笔），一支笔蘸上颜色，一支笔蘸上清水。将两支笔平行放在虎口上，笔的中段分别夹在食指和中指中间（清水笔）、中指和四指中间（颜色笔）。用颜色笔分染花瓣的根部，快速地用中指将清水笔压下来，再用中指将颜色笔抬上去，用清水笔均匀地接染，直至花瓣的边缘。

1.花冠；2.雄蕊；3.雌蕊；4.叶芽；
5.花芽；6.花干；7.花叶；8.花蕾；
9.大萼；10.复萼

染色执笔示意图

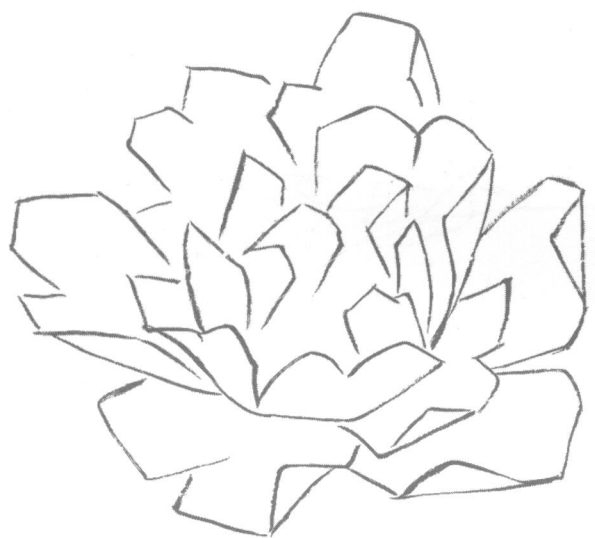
牡丹的生态结构

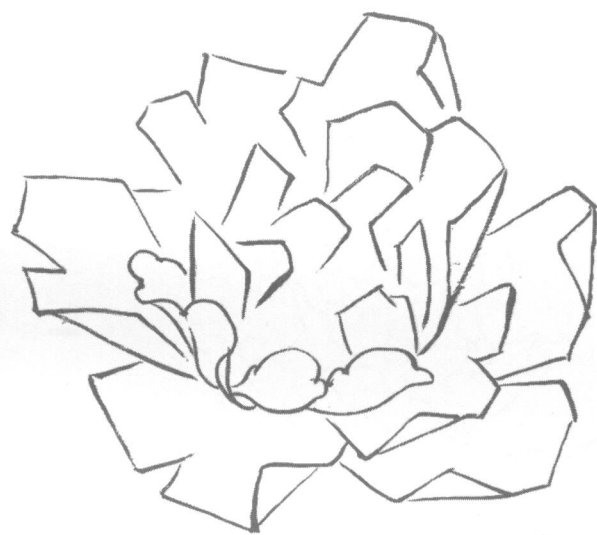
花的分解与花瓣的组合

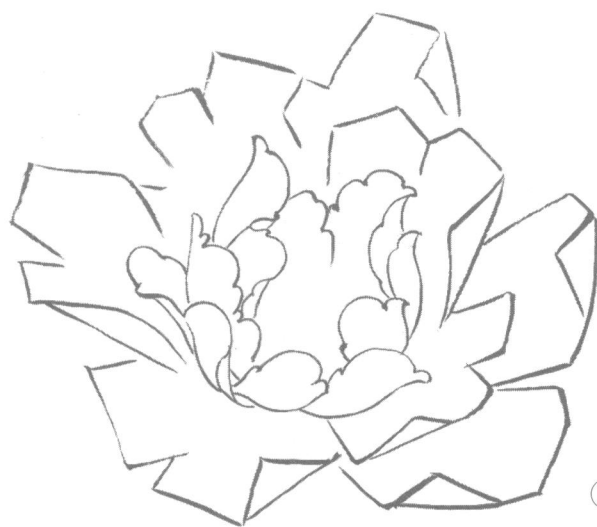
花瓣的组合步骤

①

②

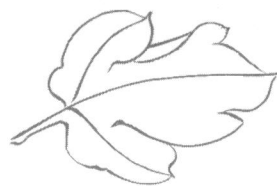
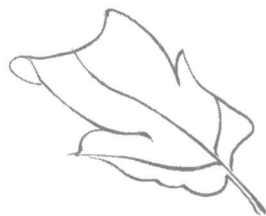

③

④

花冠生态、花蕾生态、花叶生态

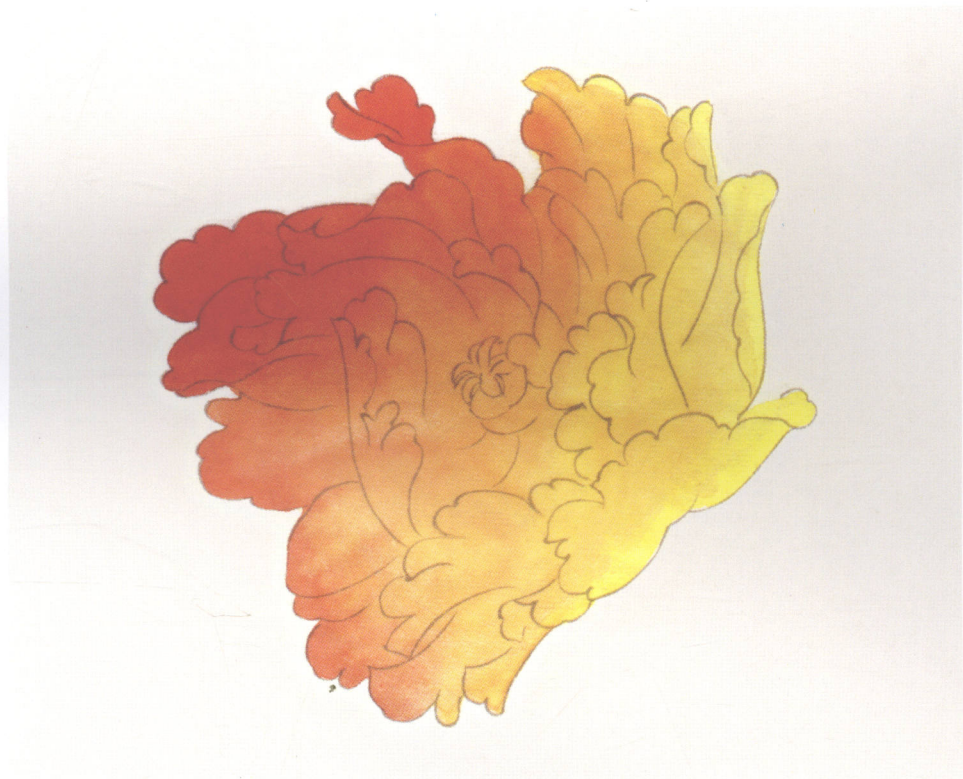

黄牡丹画法

1. 用中墨勾出花朵。

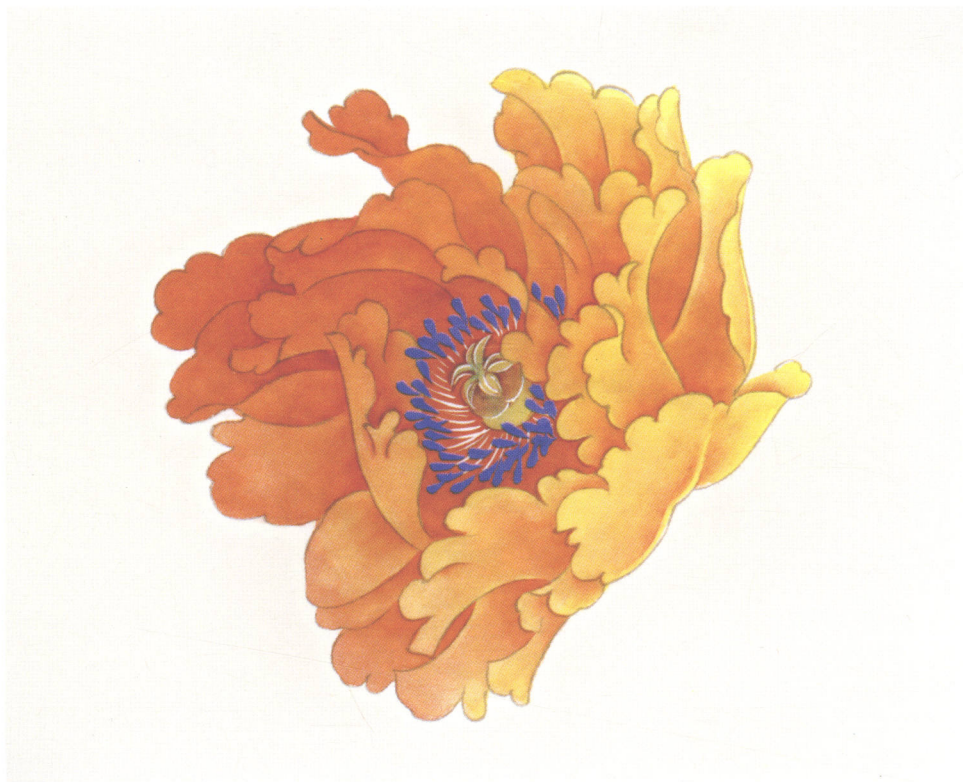

2. 用藤黄和朱磬渲染整个花头，使花瓣在色相上有深浅变化。

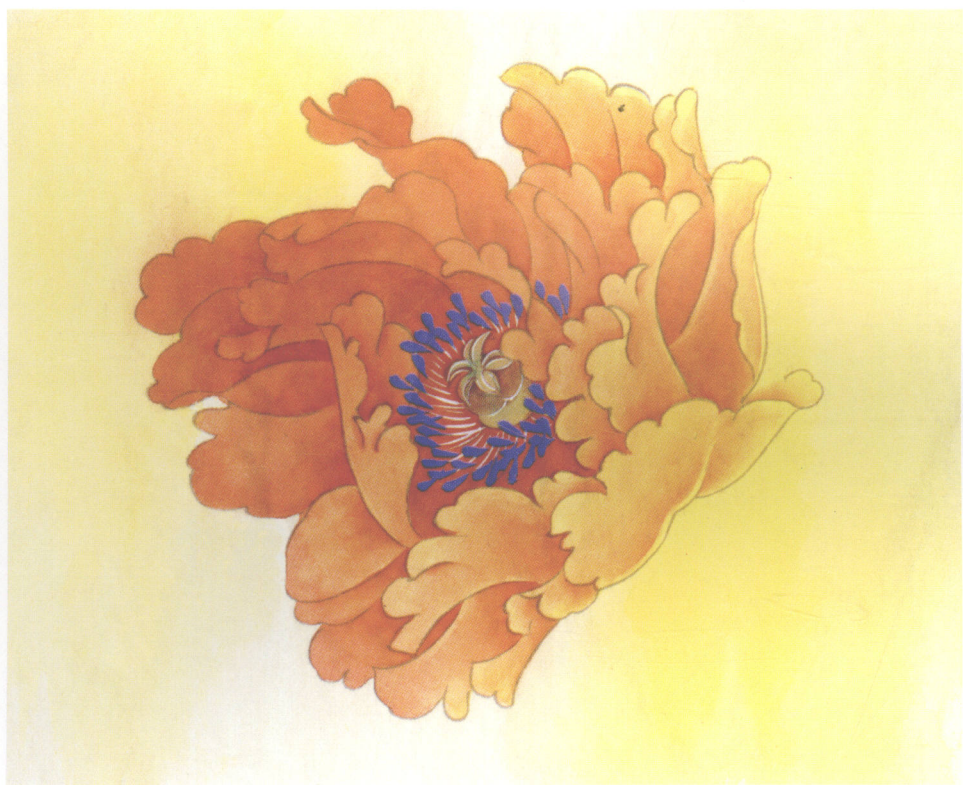

3. 用朱磬加曙红分染花瓣根部3~4遍，反面花瓣浅些，1~2遍即可。点花蕊的花瓣根部分染要深一些。

4. 用淡曙红提染有些主要大花瓣根部，点花蕊用白粉先丝线，再用三青加酞青蓝点。

5. 用藤黄、朱磬泼染背景，有些地方可留笔触。

6. 前一遍背景干后根据画面的轻重和虚实的对比，再用墨泼染。

红牡丹画法

1. 用深墨勾出花朵。

2. 用中墨分染花瓣根部3~4遍，直至有层次为止。

3. 用胭脂与大红色接染整个花头，使花瓣在色相上有深浅变化。

4. 用胭脂加花青提染根部，花瓣背面用粉罩染，花蕊用白粉丝线，白粉加藤黄点花蕊。

5. 沿花瓣边缘朝一个方向用蓝色泼染2~3遍。

6. 根据画面的轻重虚实的对比，用较浓的墨色泼染1~2遍。

粉紫色牡丹画法

1. 用淡墨勾出花朵。

2. 用曙红加花青分染花瓣根部2~3遍。

3. 先用白粉从花瓣边缘往根部退染。再用较淡的酞青蓝在花瓣正反面的根部分染1遍，最后用藤黄加白点花蕊。

4. 背景先用较纯的蓝色泼染，趁湿再用墨泼染。

范画作品步骤图

1. 淡墨勾白色花，中墨勾红色花朵和叶。

2. 三绿加藤黄平染叶，白色花朵后的背景也用此色烘染。用墨分染红色花朵2~3遍。

3. 用花青加藤黄分染叶2~3遍，大红和曙红接染红色花朵，曙红加花青（很少）分染白色花朵2~3遍。

4. 淡胭脂提染白色牡丹根部，墨加胭脂分染红牡丹，叶用三绿罩染待干后再用花青加墨提染深的部分。

5. 白色反染白牡丹，用很浅的白色提染红牡丹较亮的花瓣，雌花芯用白色勾丝。

6. 用朱磬提染花萼尖部，胭脂复勾叶茎，用花青加墨调整叶的层次，整理完成。

扇面

团扇