

工笔重彩牡丹画法

郭伟华 编绘

牡丹史话

牡丹与工笔重彩画

牡丹的形态特征

工笔重彩画的工具

画法步骤

作品欣赏

线描写生

天津人民美术出版社

工笔重彩牡丹画法

郭伟华 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔重彩牡丹画法 / 郭伟华编绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2006.5

ISBN 7-5305-3266-9

I. 工... II. 郭... III. 牡丹-工笔重彩-花卉画
-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第048391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>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年6月第1版

2006年6月第1次印刷

开本: 787 × 1092毫米

1/12

印张: 3 $\frac{1}{3}$

印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 28.00元

作者简历

郭伟华，天津人，生于1944年。1962年毕业于中央美术学院附中，1967年毕业于中央美术学院中国画系。1981年起执教于中央民族大学美术学院，从事中国画教学、创作及研究。任教授、硕士研究生导师。系中国美术家协会会员。作品多次参加国内外大型美术作品展览并获奖，2002年在京举办“郭伟华画展”。著有《郭伟华画集》、《中国少数民族人物白描》、《工笔重彩仕女》、《工笔重彩花卉》、《工笔重彩翎毛》、《工笔重彩蔬果》、《名家工笔画马》、《名画临摹技法·簪花仕女图》、《古画技法揭秘——学画张萱、周昉、顾闳中》、《古画技法揭秘——学画郎世宁》等画册、专著和教材。《寄豪情于翰墨之中》、《新疆吐鲁番古代壁画的特点与成就》、《说线》、《人生有限艺术千秋》、《中国古代佛教壁画与印度佛教壁画的不同特点》等多篇论文在《美术研究》、《美术观察》、《国画家》、《中央民族大学学报》等刊物上发表。

一、牡丹史话

插图一：稷山野生牡丹

牡丹花大而端妍，娇艳多姿，雍容华贵，富丽堂皇。一直被视为吉祥富贵、繁荣昌盛的象征而受到广大人民群众的喜悦，享有“国色天香”、“花中之王”的美誉。

牡丹原产于中国，有数千年的自然生长史和两千多年的人工栽培史。（插图一：稷山野生牡丹）牡丹初名“木芍药”，汉代起逐步由野生引为栽培，成为观赏植物，始谓为牡丹。（明·李时珍《本草纲目》载：“虽结籽而根上生苗，故谓牡，其花红色，故谓丹。”）牡丹观赏植物的出现，最早记载见于隋代。唐代起牡丹栽培进入兴盛时期，宫廷寺观、富豪家院及民间种植牡丹已经十分普遍。长安城牡丹花节开始万人空巷，白居易曾在《牡丹芳》一诗中写道：“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”（插图二：《簪花仕女图》中头簪牡丹的唐代妇女）长安牡丹的发展逐渐波及到其他地方，首先是陪都洛阳牡丹得到发展。牡丹栽培发展出重瓣品种。到北宋时牡丹栽培中心从长安移到洛阳，品种发展到一百多种。北宋末年河南陈州大量引植洛阳牡丹，面积远远超过洛阳。南宋时，牡丹栽培中心南移至四川天彭，并发展到江南，在杭州等地得到发展。元代是牡丹发展的低潮时期。至

明代牡丹栽培中心移到安徽亳州、山东曹州（后称菏泽）。明清时期曹州牡丹种植规模空前，牡丹园星罗棋布，品种达三百多种，且远销南北。明代北京的牡丹栽培也逐渐繁盛，并延续至清代及民国时期。北京牡丹不仅种植面积大，而且品种繁多精美，春天赏牡丹成为北京人的时尚。在江南，牡丹栽培以江阴为盛，上海牡丹也名噪一时。另外，甘肃大部、延安、宁夏、铜陵、灌阳等地直到台湾阿里山都有牡丹栽培。新中国成立以后，中国牡丹进入繁盛时期，洛阳、菏泽等数十个栽培基地得到恢复和发展，公园庭院牡丹栽培更是遍及全国。牡丹的科技含量日渐提高，新的品种不断诞生，一些地区还引种了国外培育的牡丹品种。

千百年来，中国牡丹作为美的使者、友谊

插图二：唐·周昉《簪花仕女图》局部

的桥梁，传遍了世界几十个国家和地区。最早引入中国牡丹的是日本。牡丹从唐朝开始传入日本，一直受到日本人民的喜爱。日本的奈良时代高僧空海将牡丹带回日本。起初种植在寺庙院落，到德川时代已经扩展到民间。日本诗词称牡丹为“二十日花”。日本从江户时代中期开始品种改良工作，培育出许多适应日本风土和爱好的品种——日本牡丹。日本现有牡丹312种（日本牡丹211种，其余从国外引进）。中国实行改革开放以来，中国牡丹外交更加活跃，仅日本岛根县就引植中国菏泽牡丹75个品种共一万株，集中植于新辟中国牡丹园内，以作为两国友好的象征。

欧洲引植牡丹始于18世纪。最早种植牡丹为英国，从邱园陆续引植至其他城市，并于1977年用西藏大花黄牡丹与云南紫牡丹杂交获得成功。法国19世纪将中国野生紫牡丹和黄牡丹引种回国，并把这两种牡丹进行杂交，培育出许多新品系。19世纪下半叶是中国牡丹在欧洲最盛行时期。

美国19世纪开始以高价从英国引植中国牡丹，后来欧洲批发商又将中国、欧洲、日本的牡丹大量销往美国。近年起美国直接从中国进口牡丹。

二、牡丹与工笔重彩画

插图三：东晋·顾恺之《洛神赋》局部

插图四：唐·周昉《簪花仕女图》局部

在中国绘画史上，工笔重彩画的发展要早于意笔画。今天我们所能看到的出现牡丹的工笔重彩画作品是东晋·顾恺之的《洛神赋》（插图三）。画面上牡丹以美好景物的象征出现在洛水河畔。南北朝时期，据刘宾客《嘉话录》记载：“北齐杨子华有画牡丹极分明。”唐代起牡丹广为栽培，牡丹成为画家争相表现的题材。周昉《簪花仕女图》中侍女所持纨扇画面即为牡丹（插图四）。唐代有不少描绘牡丹的佳作问世。如边鸾的《牡丹图》、《牡丹白鹇图》、《牡丹孔雀图》，于锡的《牡丹双鸡图》等。据载，唐代“王耕善画，而牡丹最佳，春张庭庑间，则蜂蝶骤至”。

五代时出现了不少善画牡丹的画家，如后梁于兢，南唐徐熙、梅行思，前蜀黄筌父子、滕昌祐等。于兢有《写牡丹折枝全本》流传于世。徐熙有《风牡丹图》等四十余幅牡丹画传世。（插图五：五代·徐熙《玉堂富贵图》）滕昌祐有《牡丹图》（插图六）等作品传世。

宋代牡丹种植迅速扩展，善画牡丹的画家也

插图五：五代·徐熙《玉堂富贵图》

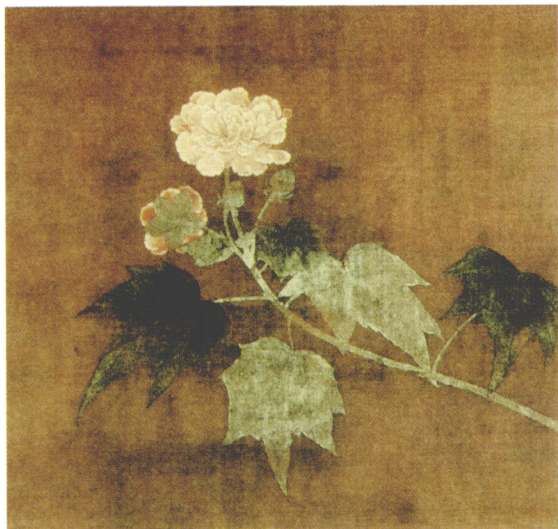
大批涌现，如徐崇嗣、徐崇矩、黄居寀、赵昌、易元吉、崔白、吴元瑜、乐七宣、赵仲等，惜流传至今的作品不多。（插图七：宋·佚名《折枝花卉图》、插图八：宋·佚名《富贵花狸》）

明代工笔重彩画家最著名的要数吕纪，他描绘牡丹的传世作品有《牡丹锦鸡图》等。（插图九：明·吕纪《杏花孔雀》局部）王允明等画家也有描绘牡丹的作品传世。（插图十：明·王允明《牡丹白鹇图》）

清代至民国年间的工笔重彩画家恽寿平、徐汶、

插图六：五代·滕昌祐《牡丹图》

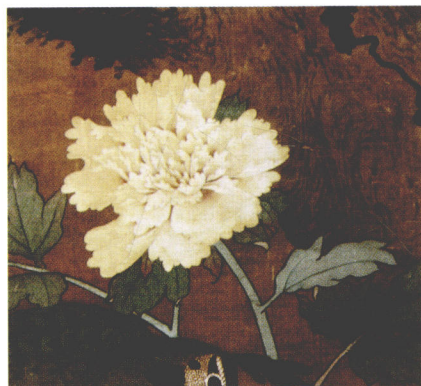

插图七：宋·佚名《折枝花卉图》

插图八：宋·佚名《富贵花狸》

蒋廷锡、邹一桂、郎世宁、马逸、张兆祥、刘奎龄等都有精彩的牡丹画流传至今。（插图十一：清·邹一桂《玉堂富贵图》、插图十二：清·恽寿平《花卉山水册》局部、插图十三：清·马逸《国色天香图》、插图十四：清·徐汶《花卉图册》局部、插图十五：清·郎世宁《仙萼长春图》之

插图九：明·吕纪《杏花孔雀》局部

插图十：明·王允明《牡丹白鸽图》

插图十一：清·邹一桂《玉堂富贵图》

插图十二：清·恽寿平《花卉山水册》局部

插图十三：清·马逸《国色天香图》

一、插图十六：清·张兆祥《五色牡丹图》、插图十七：现代·刘奎龄《上林春色图》局部)

中华人民共和国成立后，著名工笔重彩画家于非闇、陈之佛、田世光、俞致贞等以饱满的创作激情描绘牡丹，祝福新中国繁荣昌盛。(插图十八：现代·于非闇《牡丹蜂雀》、插图十九：现代·陈之佛《文猫伺蝶》局部)

当代工笔重彩画家如雨后春笋般崛起，工笔重彩牡丹画坛达到了前所未有的繁荣。

插图十四：清·徐汶《花卉图册》局部

插图十五：清·郎世宁《仙萼长春图》之一

插图十六：清·张兆祥《五色牡丹图》

插图十七：现代·刘奎龄《上林春色图》局部

插图十八：现代·于非闇《牡丹蜂雀》

插图十九：现代·陈之佛《文猫伺蝶》局部

插图二十：萌动期

插图二十一：幼蕾期

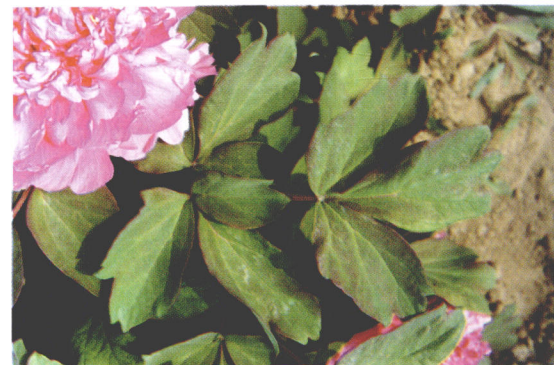
插图二十二：展叶期

插图二十三：开花期初开的牡丹

三、牡丹的形态特征

牡丹属落叶小灌木，每年春季雨水前后萌芽，生长发育周期分为萌动期、显蕾期、跳蕾期、幼蕾期、展叶期、透色期、开花期、叶片放大期、鳞芽生长期、种子成熟期、花芽分化期、落叶期、相对休眠期共十三个时期。（插图二十：萌动期、插图二十一：幼蕾期、插图二十二：展叶期、插图二十三：开花期初开的牡丹）

插图二十四：阔型叶

插图二十五：中型叶

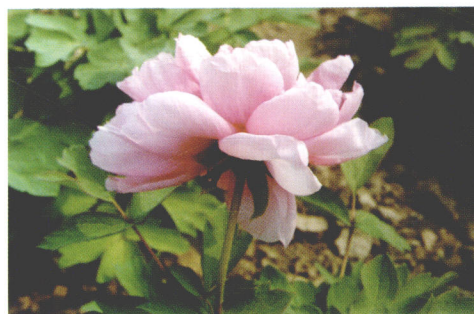

插图二十六：窄型叶

谷雨前后牡丹开始开花，花期7~15天，盛花期5~7天。株型分为直立型、开展型和半开展型。枝干分为老枝干、当年生和萌孽枝。叶互生，为二回羽状复叶，顶生叶三裂，侧生叶二浅裂。羽状复叶叶柄不分枝的为一回，分枝一次的为二回。叶型有的植物学家将其分为圆叶型和长叶型，每型又有大、中、小型之分，我觉得从绘画角度来看分为阔型叶、中型叶和窄型叶较合适。（插图二十四：阔型叶、插图二十五：中型叶、插图二十六：窄型叶）花型分为三类十型，即单瓣类、重瓣类和千瓣类；单瓣型、荷花型、菊花型、蔷薇型、托桂型、金环型、皇冠型、绣球型、千层台阁型和楼子台阁型。（插图二十七：单瓣型、插图二十八：荷花型、插图二十九：菊花型、插图三十：蔷薇型、插图三十一：托桂型、插图三十二：金环型、插图三十三：皇冠型、插图三十四：绣球型、插图三十五：千层台阁型、插图三十六：楼子台阁型）不同品种花型形成有序沿四条路径演化而来，即：花瓣自然增加、雄蕊瓣化、雌蕊瓣化和单花重叠。花的颜色分为九大色系：白、黄、粉、红、紫、蓝、绿、黑和复色。

插图二十七：单瓣型

插图二十八：荷花型

插图二十九：菊花型

插图三十：蔷薇型

插图三十一：托桂型

插图三十二：金环型

插图三十三：皇冠型

插图三十四：绣球型

插图三十五：千层台阁型

插图三十六：楼子台阁型

四、工笔重彩画的工具材料

1. 宣纸或绢：

宣纸或绢（插图三十七）是工笔重彩画的依托材料。纸或绢均有生、熟之分，工笔重彩画须用熟宣纸或熟绢。若用生宣纸、生绢，须经胶矾水加工即成熟宣纸、熟绢。

2. 毛笔：

圆锥形毛笔（插图三十八）是工笔重彩画的主要工具。工笔重彩画用狼毫等硬毫勾线笔勾线，用两支兼毫白云笔（中白云或小白云）渲染。

3. 墨：

墨（插图三十九）分油烟、漆烟和松烟三种。前二者色相偏暖，有光泽，后者色相偏冷，无光泽。工笔重彩牡丹画一般用油烟墨或漆烟墨。

4. 砚台：

墨在砚台（插图四十）中加水研磨才能研出墨汁使用。砚台要有盖，以防止墨汁水分过快蒸发。好的砚台发墨快且细腻，如端砚、歙砚等。

5. 中国画颜料：

中国画颜料（插图四十一）分为水色与石色。水色有花青、藤黄、洋红、朱磦、胭脂、赭石等；石色有石青（分为头青、二青、三青、四青）、石绿（分为头绿、二绿、三绿、四绿）、朱砂、石黄（分为雄黄、雌黄、石黄、雄精）、蛤粉等。水色已加工成膏状，使用时加水泡开；石色为粉末状，使用时需放在小碟中加明胶水用手指研合。

6. 白瓷碟：

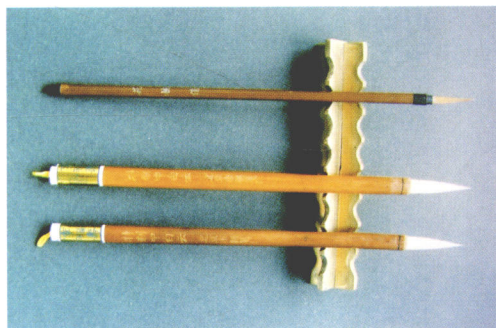
调色用。

7. 笔洗：

盛水涮笔用。

插图三十七：宣纸和绢

插图三十八：毛笔

插图三十九：墨

插图四十：砚台

插图四十一：中国画颜料

五、画法 步骤

《双艳》画法

步骤

步骤一：勾线

用硬毫勾线笔以较重墨色勾花瓣花蕊，以重墨勾叶和花枝，老枝用侧锋画出。

步骤二：水色渲染

用两枝白云笔，一枝蘸色、一枝蘸水进行渲染。花瓣以洋红染，叶以花青加墨染高低，再以花青加藤黄染叶面。老枝以墨色染出。

步骤三：罩染

用白云笔以藤黄加酞菁蓝罩染叶面，以藤黄加酞菁蓝加白罩染叶的背面和嫩枝。以藤黄加酞菁蓝加洋红罩染背景。

步骤四：白色渲染

用白云笔高染法以白色染花瓣。

步骤五：细致刻画

用白云笔以藤黄画花蕊，以洋红略加以渲染。以洋红染新叶、苞片，以藤黄加酞菁蓝加洋红染背景。最后落款、盖印。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

《观音面》画法步骤

步骤一：勾线

用硬毫勾线笔以较重墨色勾花瓣和花蕊，以重墨勾叶和花枝，老枝用侧锋画出。

步骤二：打底与渲染

用白云笔以洋红为花瓣正面打底，以藤黄为花瓣背面打底，以淡墨染出叶正面明暗，老枝以较深墨色染出。

步骤三：进一步打底与渲染

在花瓣正面罩朱砂，背面罩朱磦。叶正面空出叶筋近的一边，以花青从中间往边缘渲染。

步骤四：渲染和罩染

以胭脂渲染花瓣正面，以大红渲染花瓣背面，以藤黄加花青罩染叶正面，以二绿罩染叶背面。

步骤五：细致刻画
以藤黄略加洋红画雄蕊，以三绿罩染雌蕊，
顶部染以胭脂。最后落款、盖印。

碧波

花与叶形成的绿色调营造了一种宁静的气氛，让观者感到舒适与放松。

蓝中冠

花的颜色作了夸张，感觉强烈而优雅，并减弱了叶的颜色以突出花朵。