

GongBiHuaXianMiaoHuaHuiHuaPu

工笔画线描花卉画谱

牡丹篇

赵树魁 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画线描花卉画谱·牡丹篇 / 赵树魁编绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2005.5
ISBN 7-80503-923-2

I. 工... II. 赵... III. 牡丹—白描—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 043091 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

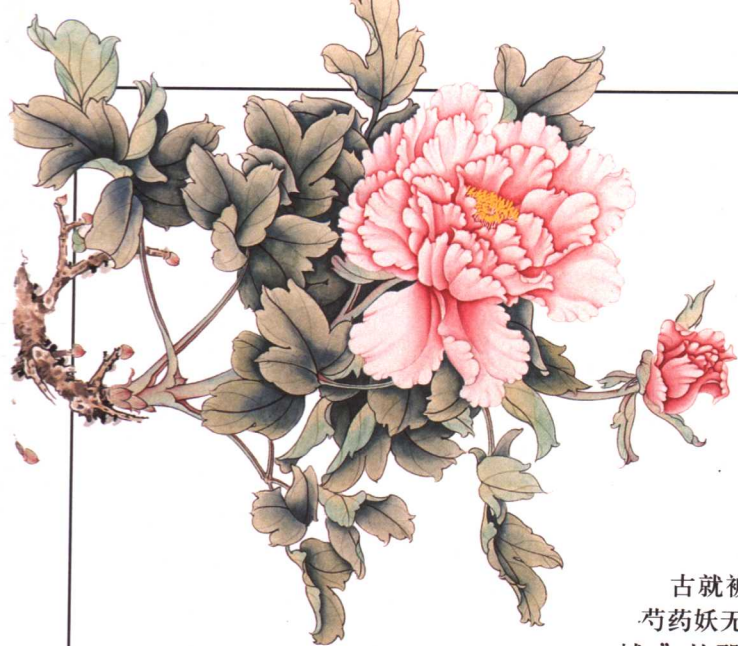
天津锐彩数码分色技术有限公司制版 天津新华印刷二厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-923-2/J·923

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-8 000 册 定价: 12 元

市场营销部电话: (022)23346078 28374517 23352512 传真: (022)23330487

概述

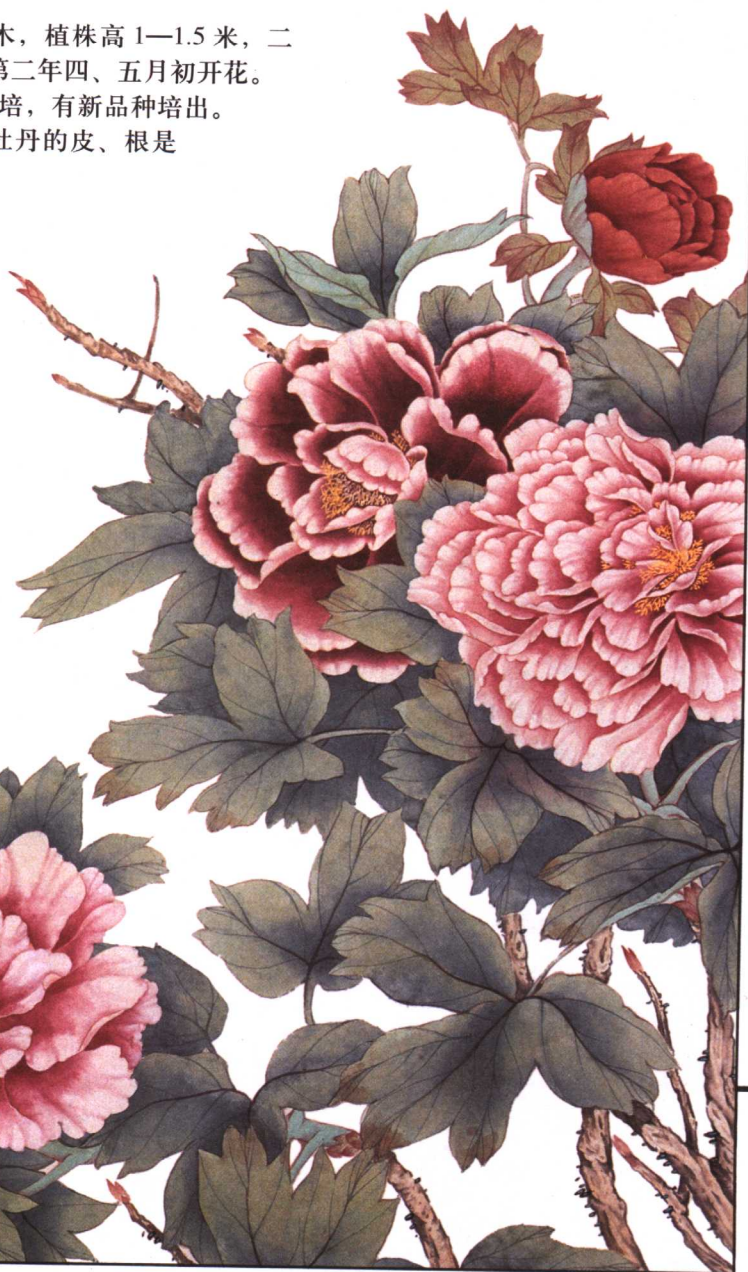
牡丹是我国人民喜爱的名花；自古就被人们称为国花。（唐）刘禹锡诗曰：“庭前芍药妖无格，池上芙蓉净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”从那时起“国色天香”便成了牡丹的代名词了。《镜花缘》一书中则直接称“牡丹”为花中之王。

牡丹在植物分类学上属毛茛科，落叶小灌木，植株高1—1.5米，二回三出的复叶，小叶上常有3—5裂。它在种后第二年四、五月初开花。

牡丹花形硕大，颜色多，叶子奇特，久经栽培，有新品种培出。不但是著名的观赏植物，而且还有药用价值。牡丹的皮、根是一种有特效的中药称“丹皮”。

牡丹品种繁多，根据其长势分为五种类型：矮生型、开张型、疏散型、直立型、独树型。矮生型枝系紧凑，小巧玲珑。开张型枝系挺拔，圆满微斜。疏散型枝条弯曲，洋洋洒洒。直立型枝系直上，亭亭玉立。独树型主干明显，酷似乔木。

牡丹叶为羽状复叶，俗称“三叉九顶”一组共生九片单叶，一组共生7—14批叶。叶柄较长有30公分左右，作十字形颜色根据品种不同有嫩红或粉绿色，叶片有长有短，有大

有小，有尖有圆，有厚有薄，有的挺拔趣生，有的平伸舒展，有的稀疏飘洒，有的稠密相挤，有的翻卷扭曲，有的平整光滑。

牡丹花分三大类：单瓣类、重瓣类、千瓣类。根据花朵的形态和雌雄蕊变化的情况，分为六型：葵花型、荷花型、玫瑰花型、平头型、皇冠型、绣球型，其颜色根据深浅程度分为八大色，黄、红、蓝、白、黑、紫、蓝、粉通称“三类、六型、八大色”。“单瓣类”重叠繁密。六型是以花瓣的大小数量的多少和花蕊变化的特点而划分。“葵花型”属单瓣类，以其瓣大飘洒，花蕊明显而引人注目。这类型的花数量很少，没有代表性。“荷花型”和“玫瑰花型”属重瓣类。以其形如荷花、玫瑰花。花瓣整齐，层次分明而招人喜爱。“平头型”介于“玫瑰花型”、“皇冠型”之间。朵大平展或稍有隆起。“皇冠型”和“绣球型”属千瓣类。花瓣层次繁多，通常数十轮至百多轮，重叠起楼，俗称“花千起楼”有的花朵重达半斤盛开时重重叠叠，颤颤欲坠，正如诗人苏东坡所称“头重欲扶”。

从牡丹花的不同品种之间比较中找特征，通过大量的写生，观察深入了解不同品种的各处特征，然后再向养花专家请教有关知识。这样对牡丹花就有了更加全面深入的理性认识。

品种有：“赵粉”、“玉版白”、“黄牡丹”、“紫二乔”、“花二乔”、“粉二乔”、“白玉”、“俊艳红”、“冠世墨玉”、“首案红”、

“姚黄”、“豆绿”等。

绘画的目的不是再现真实，而是在于创造艺术性，所以，要了解自然，认识自然将写生来的自然形象进行艺术提炼，以达到绘画的要求。

画好一幅完好的工笔牡丹，白描是不可少的基本功。

学习白描牡丹以前，必须先要了解 and 掌握它的基本生长规律，从而更好的表现出它的特点和美姿。

牡丹一般由花冠、花蕊、花蕾、花茎、花叶、叶片、枝干组成。

一、花冠：

花冠也称花头，由花瓣、花蕊、花蕾三部分组成。

花瓣：是构成花头的主体，鲜艳美丽，多姿多彩是描绘的主要对象，因此，详细了解其生长规律是十分必要的。根据花瓣的数量和层次多少，可分为单瓣和重瓣两类。重瓣花瓣层次多，单瓣是花瓣数量少，而且生长在一个层次上，一般从十至二十个瓣不等，而重瓣者多达百十片。初开的花冠，花瓣全露于外时的状态。这时的花瓣排列整齐，色彩艳丽、花蕊初露，画此时的花不能过圆，缺列较长是它的特点。盛开的花已有几天的开合，花瓣合的较松，而且开合不定，因此形态更美，最宜入画。将谢的花，此时的花状态颜色已褪，花瓣已抵结构变化最为丰富，是最好的观察时段，背面的花冠有结构特殊的美观，是正面花所不能达到的，在群花中具有更加生动的自然美。

观察时段，背面的花冠有结构特殊的美观，是正面花所不能达到的，在群花中具有更加生动的自然美。

二、叶子的结构：

叶子一般由叶柄和叶片构成，研究叶子要从一片开始到一批，一幅画进行透视变化，只要用心就能随心所欲了，花冠中的花瓣虽然变化无穷，但是花冠大小不能进尺，所以花瓣变化范围不可能很大，画叶子却不然，它远远超过花冠的变化。叶子的灵活、复杂更能发挥主观的能动性和创造性，这是画叶子的难处之一。另外画好一幅画和一幅画的成败与否，完全由叶子的串连、开合、透视、节奏、疏密聚散、参差、圆缺来决定是否成功。其次作者，往往对叶子不够重视，尤其是初学构图的作者，对复杂多变的叶子结构研究不够而忽视对叶子的重视，所以到了创作时就束手无策了。

当然在花盛开期间用主要的时间和精力去研究花冠是必要的，因为花开放的时间太短了，而花开过后，叶子就更加丰满更加典型，也要去研究，这是对牡丹花研究认识，分析的不可忽视的课题。

在一幅画中叶子所起的作用是重要的，它对花起到了衬托花冠的色块作用，伸展开的叶子起到了画面平衡的作用。反叶、正叶、转叶前后左右的叶子又起到了自然立体的作用，下面叶表现安静，背面叶表现风动，晴天静、风雨垂、全静板、全动乱，各有侧重，宾主分明，方显生动。

三、花茎：

花茎多为直立，生于花萼之下，长有一尺左右，茎身生有托叶，不同品种的花因品种而异，花茎在画面中起到贯穿气势的作用因此不可小视。

四、白描用笔：

工笔画一般所说的用笔主要是指如何运用笔锋，以勾勒出适合画面需要的各种线条。执笔和运笔就是主要的研究内容：

1 执笔：

因为工笔画的勾线，主要的是中锋用笔，所以执笔的姿式极为重要。中锋和关键是执笔要正。要想执笔正就应做到以下四正：画案平正，坐椅端正，纸绢铺正，本人坐正。四正之中的“坐正”为首。坐正须得两脚着地，双膝平行，脊背挺直，使全身重量落在股脚之上，不能力压手腕，有碍运行，时常练习，日久习惯，受益无限。

执笔的方法：

是以拇指外推，中指食指向里勾，握住笔杆，无名指并拢，中指以指甲根部贴紧笔杆，小指则紧靠无名指助力。

执笔的要点：

是以保持垂直，稳当。“指实掌虚”，“死笔挫腕”。

2 运笔：

工笔画的运笔，主要表现在线的造型上，而线的产生，全由笔锋而出。所以工笔画家对笔锋的认识和掌握十分重要。

工笔用锋可分为中锋和侧锋二种。主要是中锋。侧锋只用于勾皴树干岩石之类。另外还用散锋（破笔），染色点苔做地皮的皴擦之类。

中锋要求笔行执运，锋毫垂直于纸，行笔时锋在线条正中，不斜不偏，这样勾出的线条不论轻重，其边沿整齐光润，不毛不破，圆浑深沉。

侧锋须笔杆稍倾，笔毫横侧，运行时笔锋在线的一边，产生线条峭拔多变。

为了使勾出的线条含蓄优美，富有节奏、风韵，要适应渲染，在笔道的起止运行之中要有变化：起笔、行笔、收笔、提笔、按笔、中锋、侧锋、顺锋、逆锋、转笔、折笔、藏锋、露锋、顿挫……

我们所画的每条线都有三个过程：起笔、行笔、收笔。

起笔、收笔：

白描画的线条如同楷书一样，每一条完整的线都

有完美的起笔和收笔，它是决定线描面貌及行笔效果的关键部位，所以应当特别注意。

起笔的方法是：“欲横先竖”、“欲竖先横”。也就是“横画竖下笔”、“竖画横下笔”。这种方法的主要作用是“铺毫”。

收笔如同书法中的回锋，笔画末端出锋，分实收和虚收，但都应稍重停住，万不可甩笔，要把笔收的扎实有力。

起笔和收笔都分藏锋和露锋。

藏锋是将笔锋裹在笔划之内不外露，使本来应出现的尖角处，变得较为圆柔，这种笔法使笔力蕴含于笔划之内，给人以含蓄的感觉。藏锋的方法是逆锋起笔，回锋收笔。

露锋是在笔划两端使笔锋（实）自然外露，给人神情显露之感。

顺锋、逆锋：

顺锋是将笔锋顺拖（运笔时锋尖欲向哪方倾倒，是笔锋与行笔方向相同即为顺锋。）

逆锋笔杆倾倒的方向与笔锋方向相反即为逆锋。

转笔、折笔：

转笔并非指

笔杆旋转，而是根据笔划的需要，笔锋做圆转运行，要求用力 and 行笔的速度要均匀。

折笔是勾划出植物拐角处的用笔方法：即笔在运行时稍作停顿，然后顿笔折笔而行。

顿挫、提按：是指笔触在运行当中的提按，停顿现象，当笔锋在运行之中，忽然下按停住，随即就势提起，继续运行的手法，一般在勾勒的过程中，每到转折之处，都须这样停一停、按一按，即可丰富线的形象。又可使笔锋得以收复垂直状态。假使在黑白时不予停顿就转折，那就形成方折，不能圆蓄，且折过后，笔锋偏于一侧，不再成正锋。

轻重是指笔道运行的力度而言。略提为轻，稍按便重，轻则细而虚，重则粗而实。

涩速：是指行笔的快慢而言，快则线条流畅，慢则涩滞，有快有慢，见畅见滞，就产生了情趣和节奏。

以上所论是用笔的基础。

步骤一：淡墨勾花，线条稍细，重墨勾叶，线条稍粗，中墨勾茎和干，茎的线条要光，枝干的线条要毛。

步骤二：花头平涂白粉，叶子用三绿加少许胭脂平涂。

步骤三：花头用赭石加少许朱砂分染根部，叶子一枝笔蘸花青、一枝笔蘸草绿，花青由基部向叶尖分染，草绿由叶尖向基部平涂。

步骤四：用藤黄分染花瓣，调整明暗关系，用花青调整叶子明暗，用赭墨分染枝干。

步骤五：继续调整叶子和花头的前后，用胭脂在叶面上勾主脉，用淡花青勾叶子副脉，用嫩绿平涂反叶，三绿染高光，茎的暗面染胭脂。整体调整完成。

步骤一：重墨勾花，重墨勾叶，中墨勾茎和干，茎的线条要光，枝干的线条要毛。

步骤二：花头用花青加墨分染根部，反瓣花青不加墨，叶子平涂三绿加胭脂，枝干用中墨皴擦。

步骤三：花头正瓣继续加重花青墨，并从瓣尖向根部分染胭脂，叶子用花青从基部向叶尖分染，用草绿向根部平涂。

步骤四：用胭脂加少许赭石平涂，用花青调整叶子明暗关系。

步骤五：继续调整叶子和花头的前后，用胭脂在叶面上勾主脉，用淡花青勾叶子副脉，用嫩绿平涂反叶，三绿提高光，茎的暗面染胭脂。整体调整完成。

工笔牡丹画的笔墨纸砚及使用方法

工笔画所需的工具主要有：笔、墨、纸、砚等，现摘要介绍如下，仅供参考。

毛笔：

工笔画所用毛笔一般有两类，一类是用于勾线的衣纹、叶筋等狼毫画笔，每种笔又有大中小之分，可根据作品的尺寸大小加以选择。另一类是渲染用的羊毫或兼毫笔。兼毫为羊毫和狼毫所制。羊毫和兼毫都有大中小之分，常用的有：白云。

勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染笔要柔软而有弹性，笔头要整齐饱满。

墨：

墨分油烟、松烟二种，作画多以油烟为主。油烟较松烟有光泽，适用于勾线和渲染。并易于掌握浓淡。松烟无光，用于渲染蝶翅和作某些底色渲染之类，用途较少。

墨的选择：要看墨是否细腻，润滋，墨的花纹非常精细，这样的墨质就细，抚摸有粗糙感的为次品。好墨以轻为上佳，磨出的断面平滑而有蓝紫光泽。

墨保存时要注意防晒、防风、防水、防潮。墨块不用的部分要用纸缠好，再用蜡封上。研墨最好是用多少研多少。工笔画尤其要现用现磨，切忌使用宿墨。

纸、绢：

中国画用纸多为宣纸，宣纸分为生宣和熟宣两种。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强，一般用于写意画，不宜作工笔画用纸。生宣经过胶矾加工处理，便成了所谓的熟宣，适宜作工笔画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前两种较厚，后两种较薄。宣纸有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。

熟宣也可以自己加工。方法是生宣纸在桌子上展平，用排笔蘸胶矾水（胶与矾的比例为3:1，加15倍的水）从上至下、从左到右依次轻轻刷匀，阴干后即可使用。

选择熟宣纸时注意以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质绵韧，耐湿耐擦者为上乘。

绢是丝织品，也有生熟之分。生绢也称无矾绢，经过胶矾捶压便是熟绢，熟绢有白绢和黄绢等不同颜色。

砚台：

砚台种类繁多，有名的有产自广东的端砚和产自安徽的歙砚等，砚以质地细，不滑不腻，磨墨平，利下墨，发墨细为好。

颜料：

中国画颜料分为水色和石色两大类。

水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、洋红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种。管装颜料价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块颜料：使用时滴入少量温水或冷水泡开，用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

胶矾：

胶和矾在工笔画中用途很多，传统的工笔画讲究“三矾九染”。说的就是在反复染色的过程中，为了使底色不泛起，染几遍色后就要刷一遍胶矾水。

笔洗、色碟等也是工笔画的必备工具。

勾线执笔法

染色执笔法

