

M U D A N J I F A C O N G S H U
G O N G B I M U D A N

牡丹技法丛书

工笔牡丹

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

杨荣生/著

工 藝 社

THE ARTS COUNCIL

1988

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔牡丹/杨荣生著. —沈阳: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.1

(牡丹技法丛书)

ISBN 978-7-5314-4512-8

I. ①工… II. ①杨… 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 (2009) 第243832号

出版者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 2.5

字数: 50千字

出版时间: 2010年3月第1版

印刷时间: 2010年3月第1次印刷

责任编辑: 关克荣 肇 齐 罗 楠

装帧设计: 关克荣 郭 丹 刘志刚 李 彤

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-4512-8

定 价: 20.00元

邮购电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

牡丹技法丛书

写意牡丹 周清波/著

白描牡丹 索铁生/著

工笔牡丹 杨荣生/著

ISBN 978-7-5314-4512-8

定价: 20.00元

牡丹技法丛书

工笔牡丹

杨荣生/著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

前言

牡丹，国色天香，雍容华贵，自古受到人们的喜欢，一直被国人视为吉祥、幸福、繁荣的象征，也是历代画家喜欢描绘的重要题材。

牡丹见于绘画作品，最早始于汉代，有出土的汉代画像可以证明。而用于纸上的绘画，最早记载是南北朝时的杨子华。

随着大唐盛世的来临，人们对富贵之花也愈加的喜爱，也只有牡丹才配这恢弘大气的大唐盛世。具有代表性的是画家边鸾的牡丹作品。“牡丹芳，牡丹芳，黄金蕊绽红玉房……花开花落二十日，一城之人皆若狂。”这首《牡丹芳》是白居易描写牡丹花的名篇。而白居易也是描写牡丹最多的诗人。

由唐至宋，关于牡丹的艺术创作达到了一个高峰。欧阳修在他的《洛阳牡丹图》中，曾有“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”的诗句。这也是有关洛阳牡丹的最早记载。而在绘画方面，由于宋代皇帝宋徽宗对绘画的热爱，使得牡丹绘画有了极大的发展。具有代表性的画家是黄筌和徐熙两位大家，有黄筌富贵、徐熙野逸之说。而皇帝画家宋徽宗画的牡丹更是工整细致，富贵大气，一派皇家风范。加上他自创的风流潇洒的瘦金书，使他笔下的牡丹更显高贵。

那是一个令后世画家高山仰止的时代。

明清两代是中国美术史上的另一个高峰。由于写意画的兴起，善画写意牡丹的高手大量涌现。他们的书法和诗词也独树一帜。而清代恽寿平的没骨画法也开一代牡丹画法的先河。而“八大”的简约，任伯年的轻松，吴昌硕的大气，也在清代绘画史上占一席之地。

随他们之后还有齐白石、张大千、王雪涛等，在继承前人艺术成就的同时使牡丹绘画有了长足的发展。他们大多也集书、画、诗为一体，为我们留下了许多经典名作。他们的牡丹作品至今还是我们学习的范本。

盛世年华，牡丹花开。当今随着人们生活水平的提高，大家对这种富贵之花也愈加喜爱。本人有幸生于帝都花城的洛阳，每至牡丹花开的时节，看牡丹，画牡丹，师古人，师造化，至今有近三十余年。现将自己学习的体会集结成册，与广大爱牡丹者清赏。

一、牡丹花朵的画法

1. 花瓣笔墨画法

勾勒花瓣宜用细而尖硬的红毛笔等，中锋用笔，这样画出的线才圆而有力，粗细自如。在运笔时注意抑扬顿挫和节奏，线条要有韵律感，注意笔墨变化。单线条笔墨非一日之功要慢慢来，多看一些高手的作品，多体会（图1~图4）。

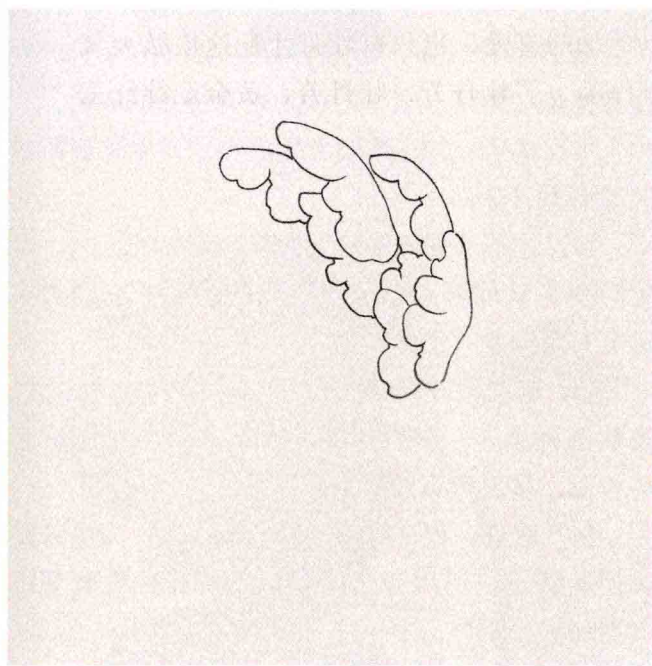

图1

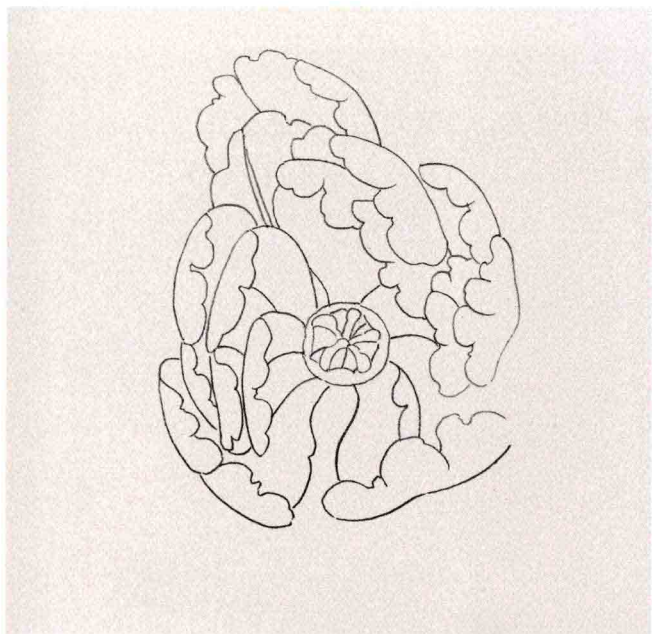

图2

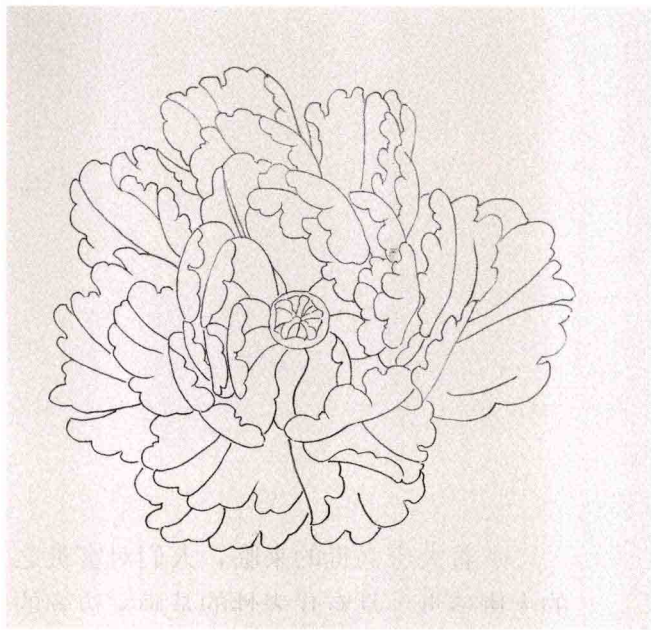

图3

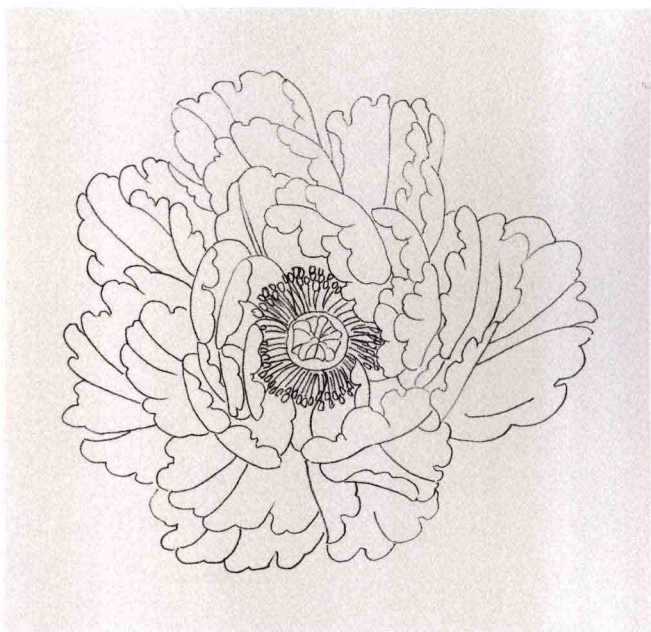

图4

2. 花蕊画法

花蕊即花芯，它是整个花的中心，是焦点。它分雌蕊和雄蕊两部分，雌蕊像一个小石榴。雄蕊是一丝丝的黄色线体围在雌蕊的周围，在此就不多讲了，希望大家写生时自己体会。具体画法如下：

- (1) 中锋用笔，白描勾出雌蕊（图5）。
- (2) 平涂草绿后分染雌蕊的上部（图6）。
- (3) 再用胭脂提染（图7）。
- (4) 藤黄点出雄蕊（图8）。

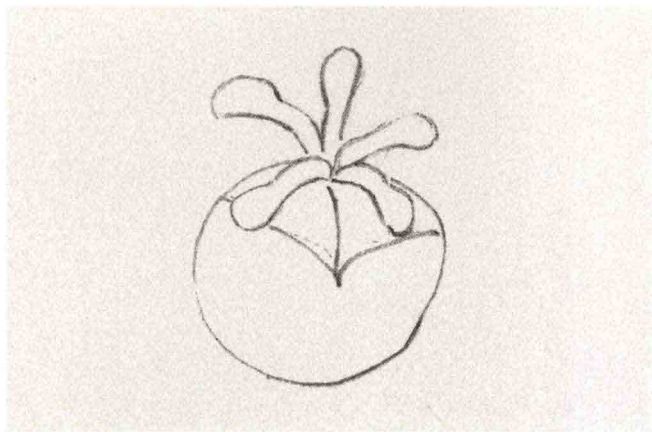

图5

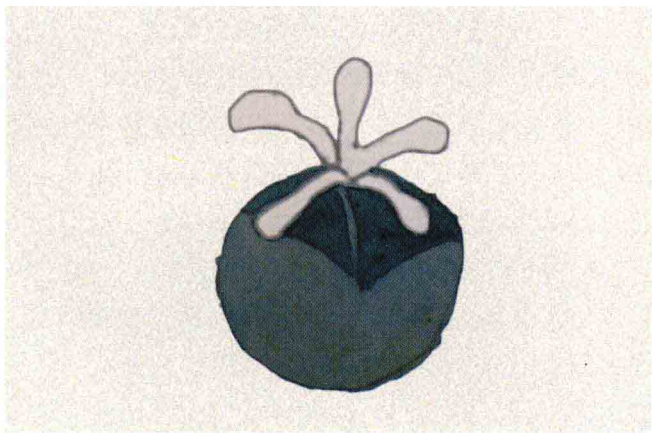

图6

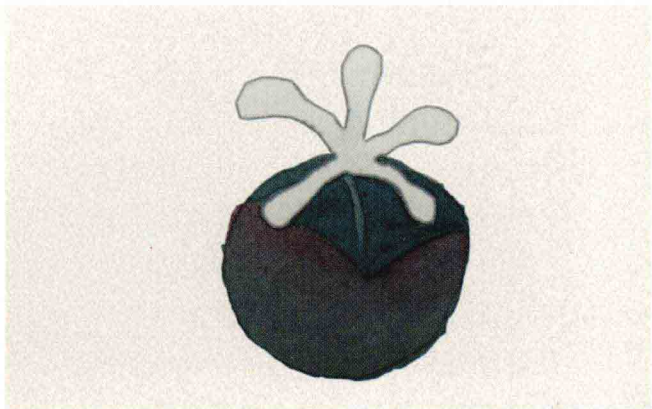

图7

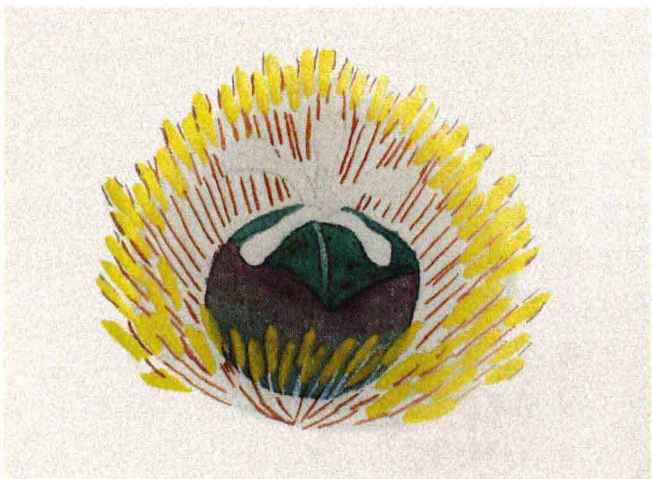

图8

3. 红色花朵画法

中锋用笔勾出花的轮廓，线条不要太粗，尽量做到流畅而婉转自如。花瓣外边缘转折线要圆滑流畅（图9）。花头平涂一遍曙红，不需要考虑花瓣的结构，瓣尖掩映等细小变化，主要就是分染花瓣本身的固有颜色（图10）。用花青分染两到三遍（图11）。再用曙红罩染两遍左右并画出花蕊即可（图12）。

4. 异型花朵画法

牡丹品种较多，形态各异，我们在写生时要注意提炼和删减。以下四种为较有特点的花朵。

(1) 这是一种花瓣较大的品种，写生时要抓其大的形态（图13）。

(2) 这是一种外瓣较大，里面琐碎的花朵，写生时要先从外形画起，抓住大的造型，里面的花瓣要有所取舍（图14）。

(3) 起楼式花瓣较为难画，也是牡丹中变化较多的品种之一，具有代表性。在画时要避免正面的构图，多画侧面或半侧面形状（图15）。

(4) 这是一种花瓣褶皱较多的品种，写生时要突出其特点，运用夸张的手法，使花朵更有变化（图16）。

图9

图10

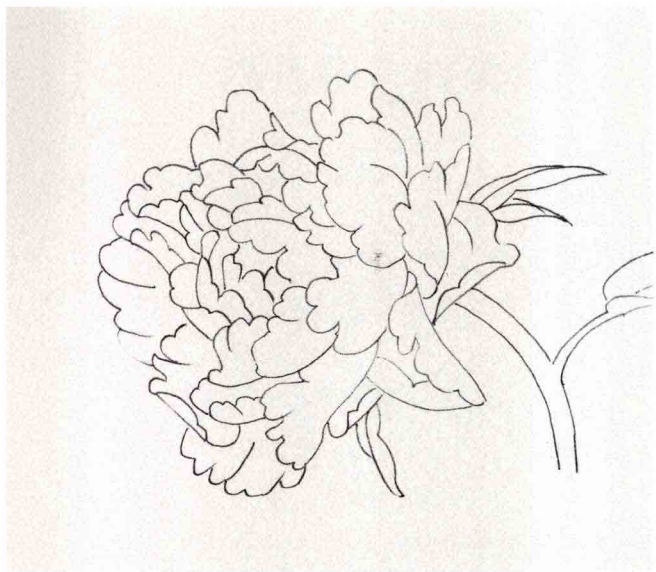

图13

图11

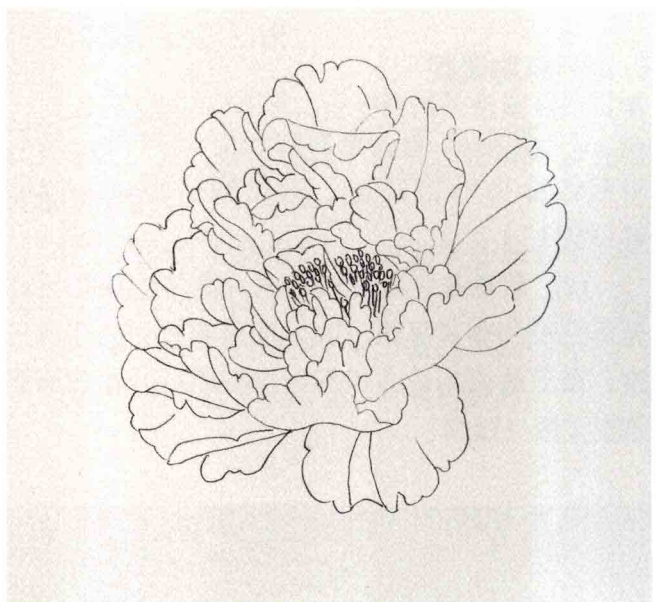

图14

图12

图15

图16

5. 花朵色彩调配

(1) 紫红色花，先用白粉平涂底色，然后用曙红分染两到三遍，再用胭脂提染一边即可（图17）。

(2) 黄色花，黄花较难画，具体方法如下：先用白粉加藤黄平涂一遍，再用赭石分染两到三遍，最后最深的地方用胭脂提染即可。注意胭脂不要太浓（图18）。

图18

(3) 白色花中锋用笔勾出花朵，平涂白粉，用藤黄、花青、赭石配出草绿分染两到三遍，要注意颜色不要太重，要画出白花纯洁的感觉（图19）。

图17

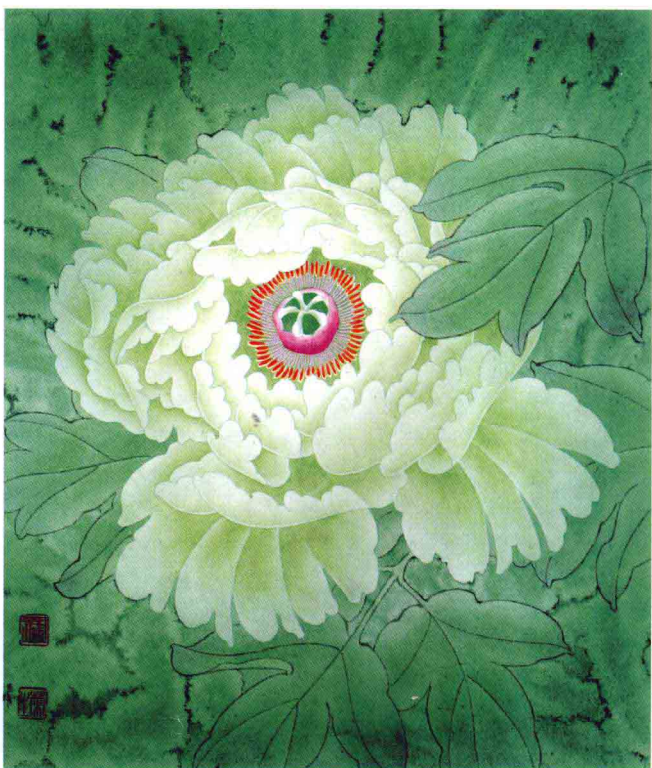

图19

二、牡丹花花苞的画法

1. 花苞、花萼画法

花苞相对来说应该简单一些，但也要画出它的神韵，在画面中有画龙点睛的作用。它是未来，是希望。具体画法如下：

- (1) 中锋用笔勾出花苞花萼（图20）。
- (2) 淡草绿平涂花萼（图21）。
- (3) 用深草绿分染出花萼（图22）。
- (4) 用胭脂分染出萼片，再用重胭脂勾出轮廓（图23）。

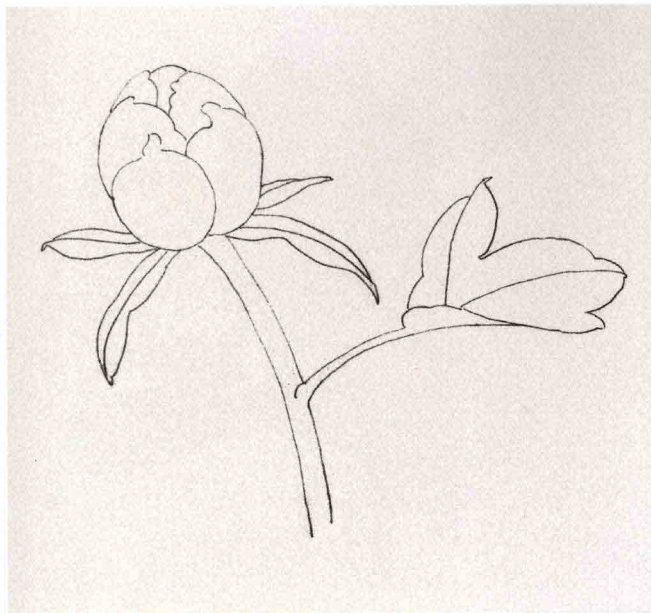

图20

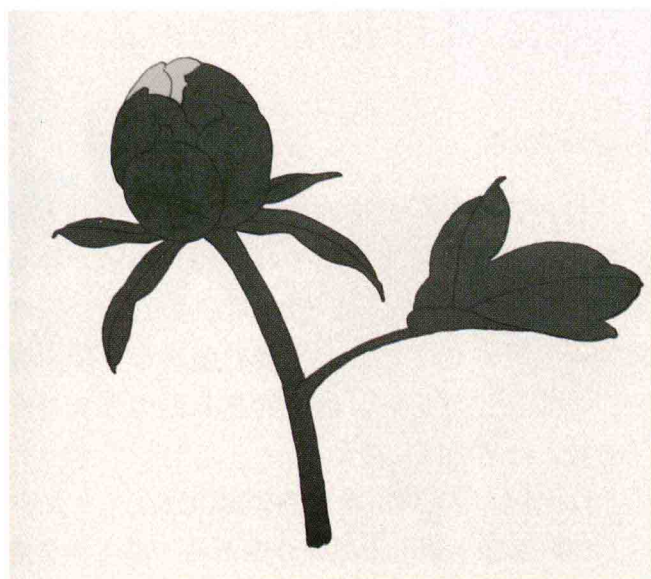

图21

图22

2. 含苞欲放花苞画法

(1) 白描勾出花苞，需要注意的是花苞的用笔要有变化，要区分出花瓣和萼片。花瓣的颜色相对要淡（图24）。

(2) 用曙红平涂花苞，平涂时要注意水分不能太大，要均匀（图25）。

(3) 用花青分染两到三遍（图26）。

(4) 再用曙红罩染两遍即可（图27）。

图23

图24

图27

图25

图26

三、牡丹花花叶的画法

1. 花叶结构

牡丹的叶子有自然的生长规律。叶子由下部开始生三到五匹三叉九顶的叶子，逐渐往上端生一杈三顶，靠近花头有一片单叶。关键的是画叶时要注意叶子的阴阳向背，我们要多个角度去观察，要画出一种生机。再好的花儿最终还要有叶子衬托。叶子具体画法如下：

- (1) 中锋用笔勾出叶子的轮廓(图28)。
- (2) 草绿平涂后用深绿分染两遍。需要注意的是，深草绿的花青分量应该大一点(图29)。
- (3) 用花青提染暗部(图30)。
- (4) 用胭脂提染叶茎，用重胭脂勾出叶茎(图31)。

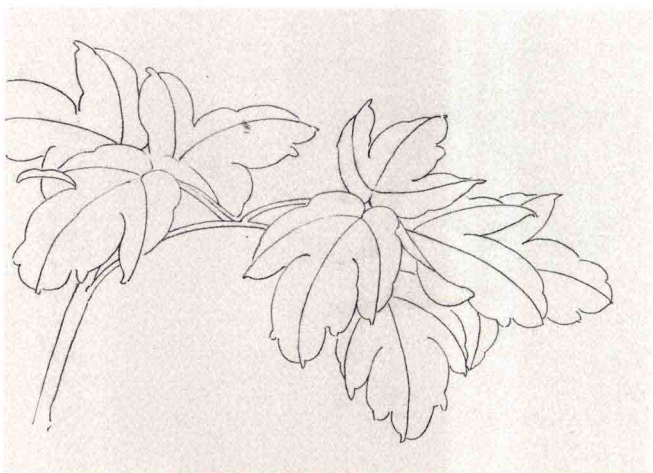

图28

图29

图30

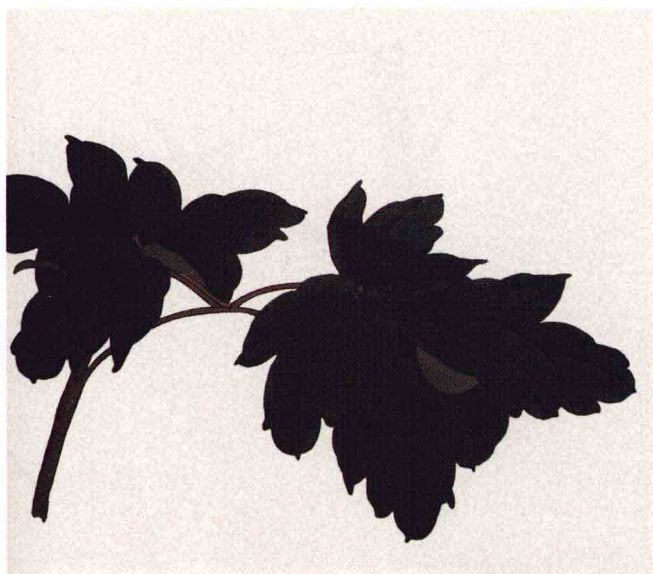

图31

2. 嫩叶画法

(1) 中锋用笔勾出嫩叶，墨色应稍淡，为以后的复勾留出余地（图32）。

(2) 平涂淡草绿（图33）。

(3) 深草绿分染两到三遍。分染时应注意颜色不要太浓，要一遍一遍慢慢地来。要保持画面的纯净度（图34）。

(4) 用胭脂分染并复勾出叶筋（图35）。

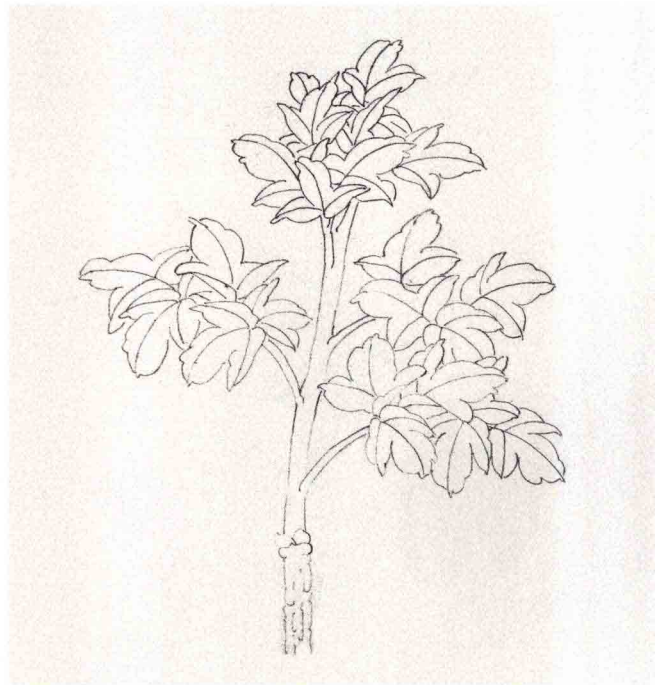

图32

图33

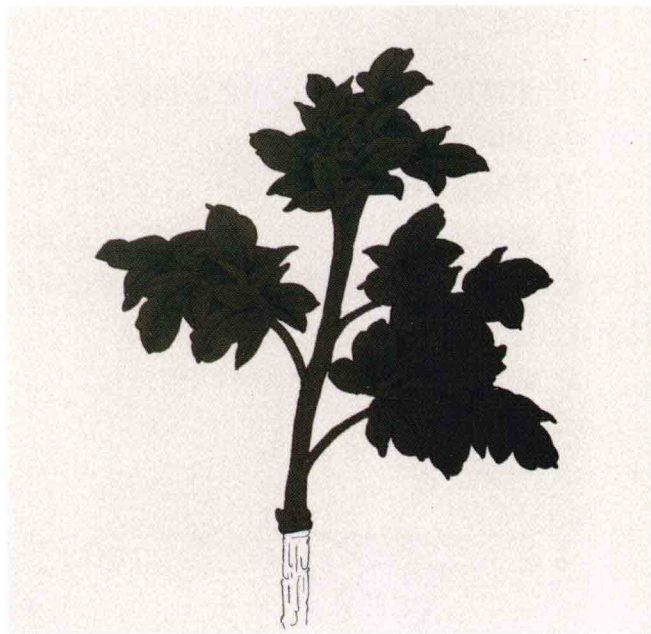

图34

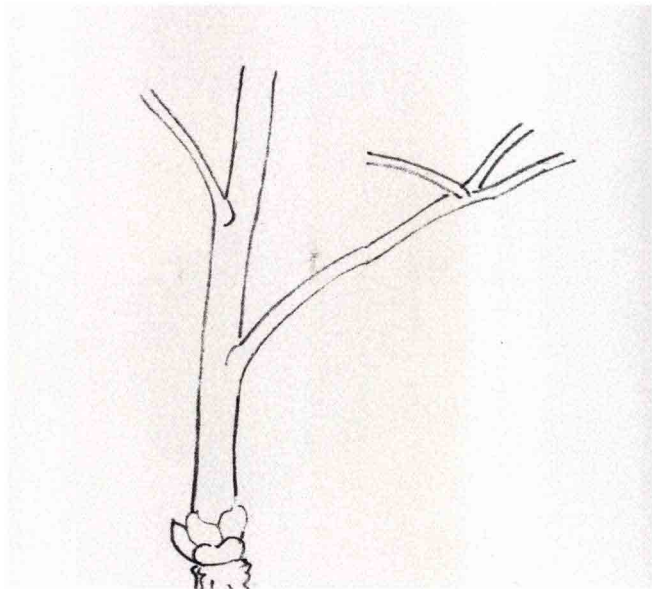

图36

图35

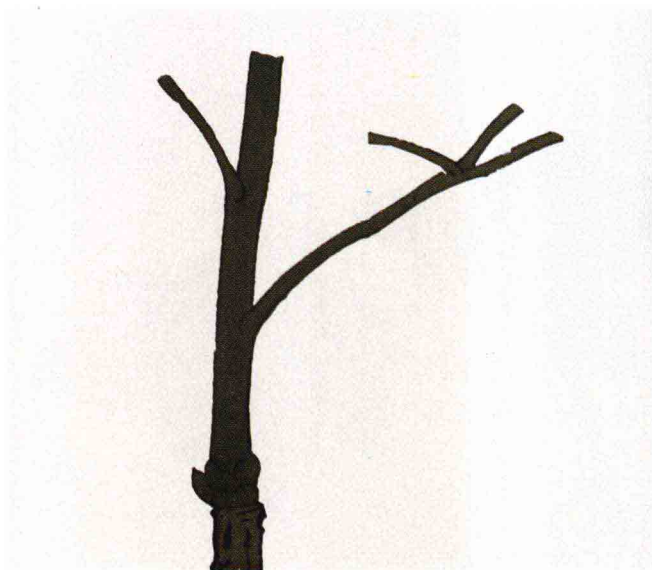

图37

四、牡丹花枝干的画法

1. 枝茎画法

茎的画法较为简单，但也要引起重视，它是连接花与叶的桥梁。具体方法如下：

(1) 白描勾出叶茎，用笔应线条流畅，富有动感（图36）。

(2) 平涂草绿一遍（图37）。

(3) 用胭脂分染（图38）。

(4) 用重胭脂勾出轮廓（图39）。

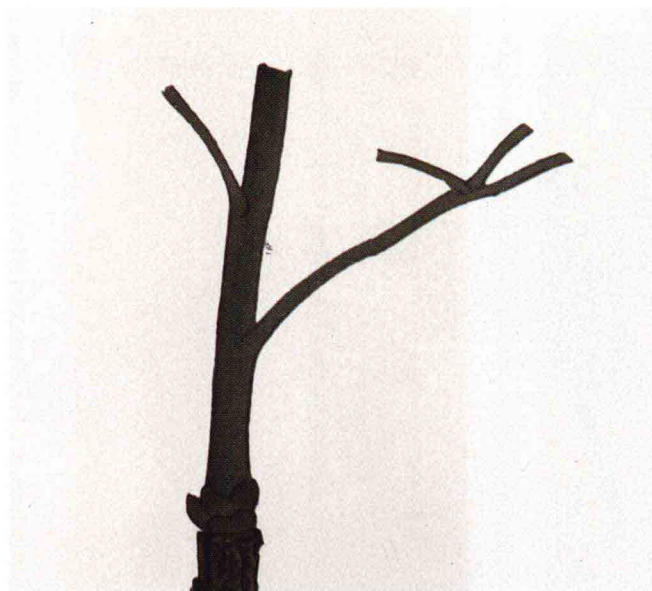

图38

图39

2. 老干画法

(1) 中锋用笔，勾出老干。勾时，要注意用笔苍劲用力，要体现老干的质感（图40）。

(2) 用淡墨皴出老干的结构。沿勾出的结构分多次皴擦，注意一次颜色不要太重（图41）。

(3) 在第2步皴擦的基础上进行深入细化。注意分出老干的前后次序。要有重点的皴擦，不能平均化（图42）。

(4) 用淡墨平涂老干，并做进一步的整理。用草绿画出嫩芽即可（图43）。

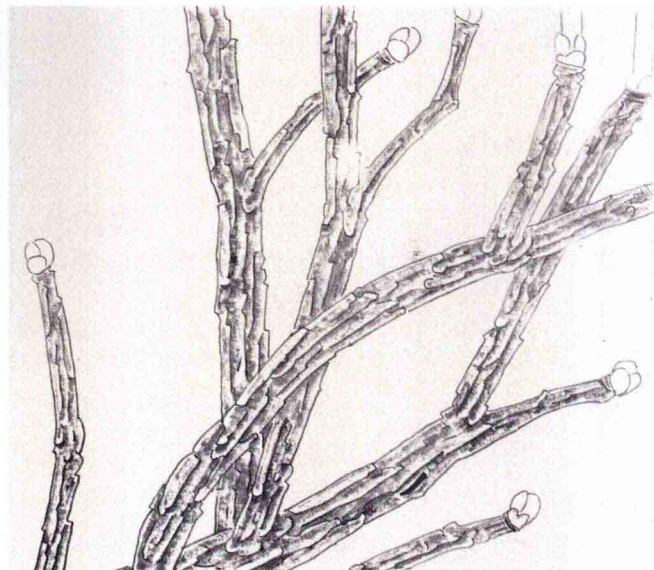

图41

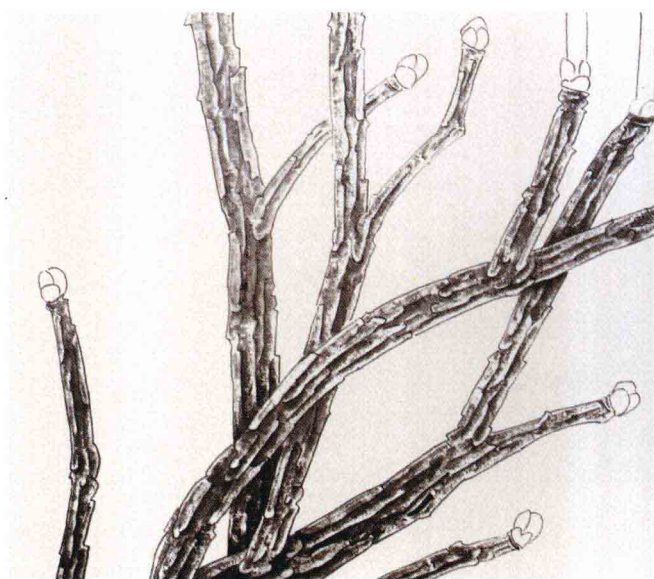

图42

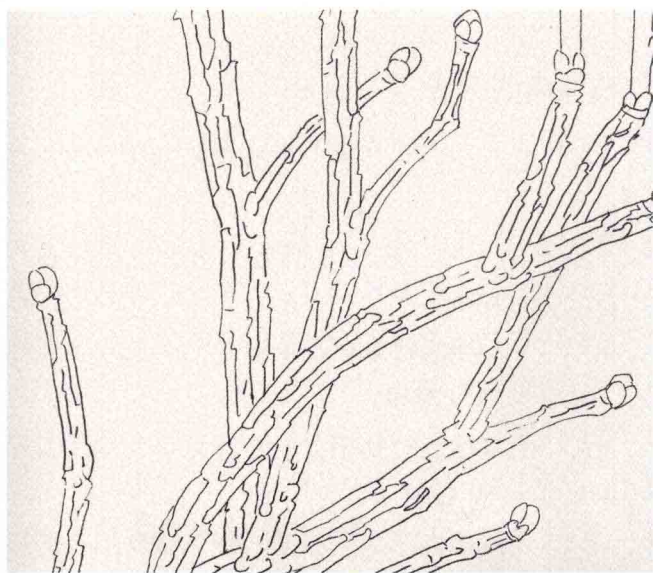

图40

图43

五、配景的画法

1. 蝴蝶的画法

(1) 蝴蝶是画牡丹常见的搭配。白描时应注意用笔一定要飘逸、轻盈，有蝴蝶翅膀的质感（图44）。

(2) 用淡墨分染出翅膀的结构和前后次序。画时一定要小心，过重墨色容易使画面沉重呆板（图45）。

(3) 用淡墨罩染出蝴蝶翅膀，并进一步深入刻画（图46）。

(4) 用朱膘画出翅膀的颜色，用重墨画出蝴蝶的腿和触须。用重墨点出眼睛。再用朱膘分染蝴蝶的腹部（图47）。

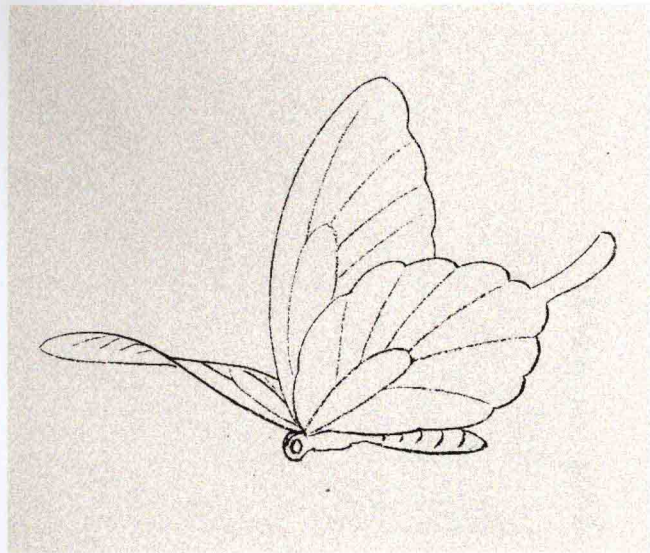

图44

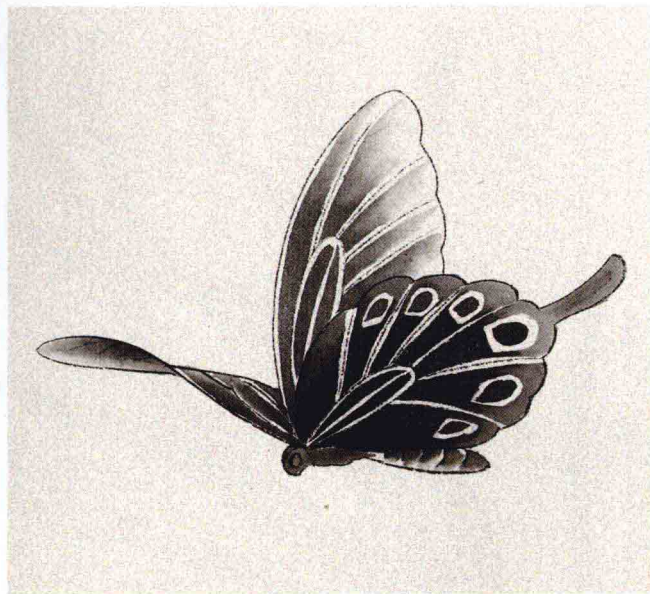

图45

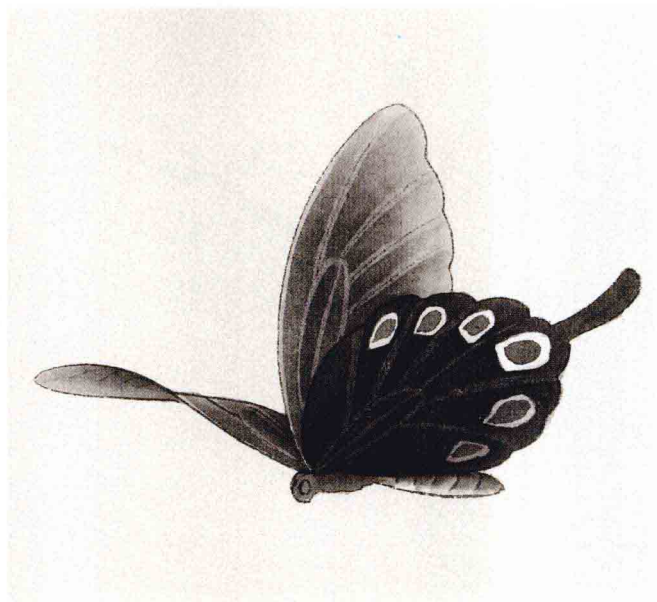

图46

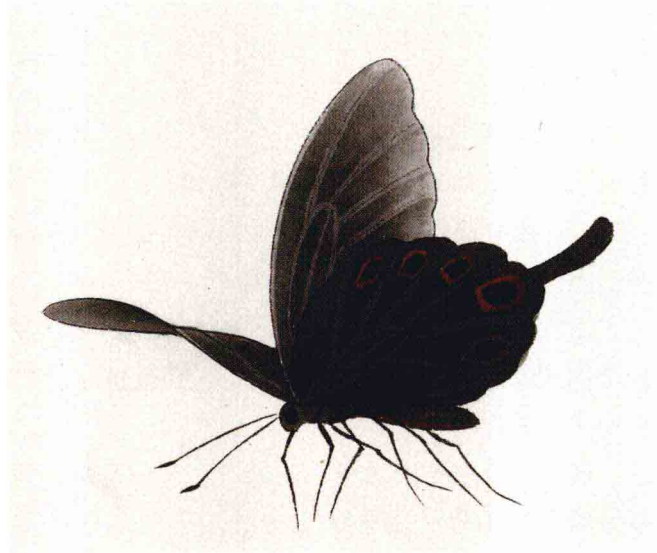

图47

2. 白头鸟的画法

(1) 牡丹配白头鸟是一个传统的画法，俗称富贵白头。

勾勒羽毛时，应注意羽毛的质感，要轻盈，不能太实（图48）。

(2) 分别用重墨和淡墨染出鸟的头部和羽毛部分，鸟的身体（图49）。

(3) 用草绿色分染出鸟的身体，再用淡墨深入染出鸟的羽毛（图50）。

(4) 用淡墨撕出鸟的羽毛，用朱膘染出鸟的腹部并撕出羽毛。用重墨点出鸟的眼睛（图51）。

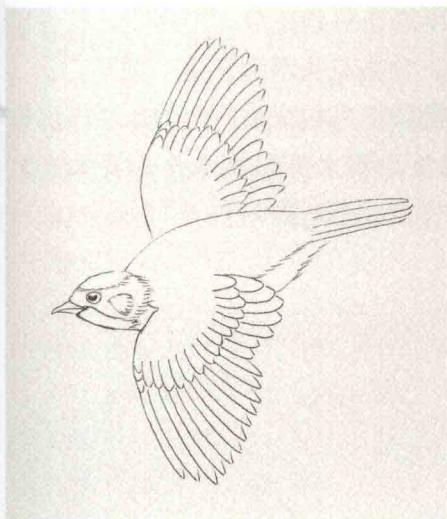

图48

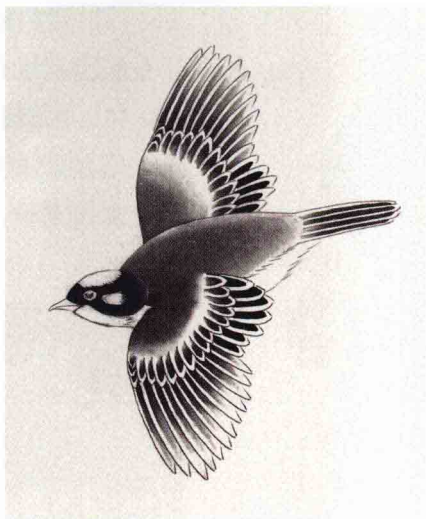

图49

图50

图51

3. 石头的画法

(1) 用稍重的墨色勾勒出石头的结构，用笔要苍劲有力，体现出石头的棱角和质感（图52）。

(2) 用撞水法冲出石头的底色，冲时水分要大一点，营造出颜色变换的效果（图53）。

(3) 分染出石头的大致结构，注意一次不要太重，不能画过（图54）。

(4) 进一步深入分染出石头的结构，要细化，特别要画出石头的层次感（图55）。

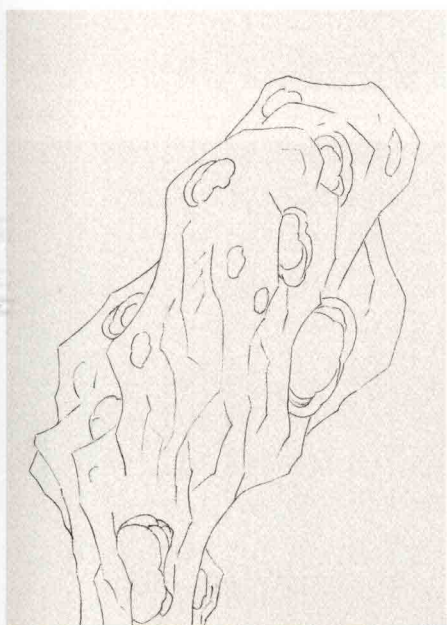

图52

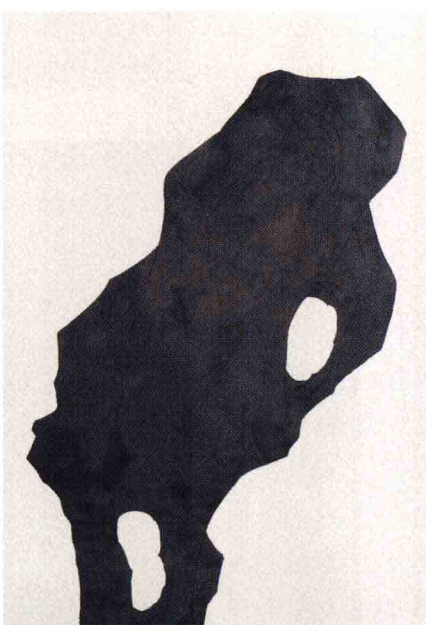

图53

图54

图55

(3) 用白粉平涂花头和花苞。用藤黄、花青和赭石配出灰绿色，分染花头两到三遍（图58）。

(4) 用曙红提染花苞和花头。用积水法作出背景。需要注意的是，积水的时候水分不要太大，以免画面太花。提款盖章（图59）。

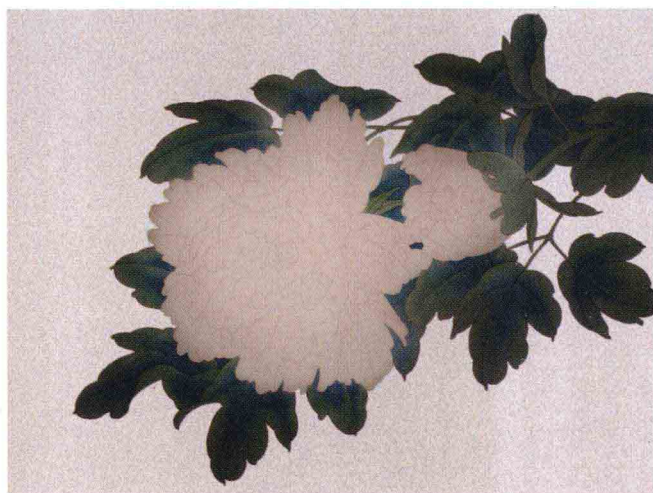

图57

五、牡丹花的绘画步骤

1. 风自清清花自香步骤

(1) 这是一张倒垂式的构图。创作时应该注意花头的造型，虽为倒垂姿态，但很有生气。中锋用笔，淡墨勾出花头、花苞。稍重的墨色勾出叶子（图456）。

(2) 草绿平涂叶子，用花青分染两到三遍。罩染草绿一遍（图57）。

图58

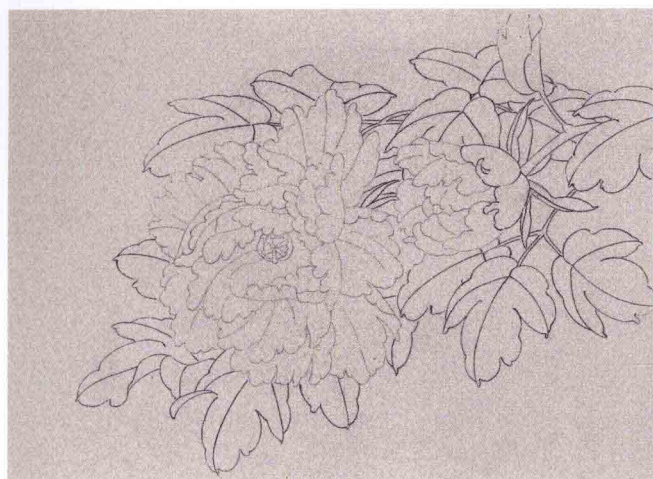

图56

图59