

GONGBI MUDAN SHAOYAO

传统国画技法 当代名家传承

李小白 李长白 著

工笔牡丹芍药

图书在版编目(CIP)数据

工笔牡丹芍药 / 李小白著. — 苏州: 古吴轩出版社, 2005.4
ISBN 7-80574-934-5

I.工… II.李… III.①牡丹—工笔画: 花卉画—技法(美术) ②芍药—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 033750 号

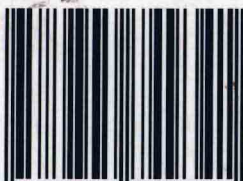
责任编辑: 周晨
装帧设计: 周晨
责任校对: 李莉白
责任印刷: 冒宇城

书名: 工笔牡丹芍药
著者: 李小白 李长白
出版发行: 古吴轩出版社
地址: 苏州市十梓街 458 号
邮编: 215006
Http://www.szrbs.net/gwx
E-mail: gwxchs@126.com
电话: 0512-65232286
传真: 0512-65220750

印刷: 无锡市长江商务印刷有限公司
开本: 787 X 1092 1/8
印张: 6.5
印数: 0001-3000 册
字数: 4 千字
版次: 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 7-80574-934-5 / J · 626
定价: 38.00 元

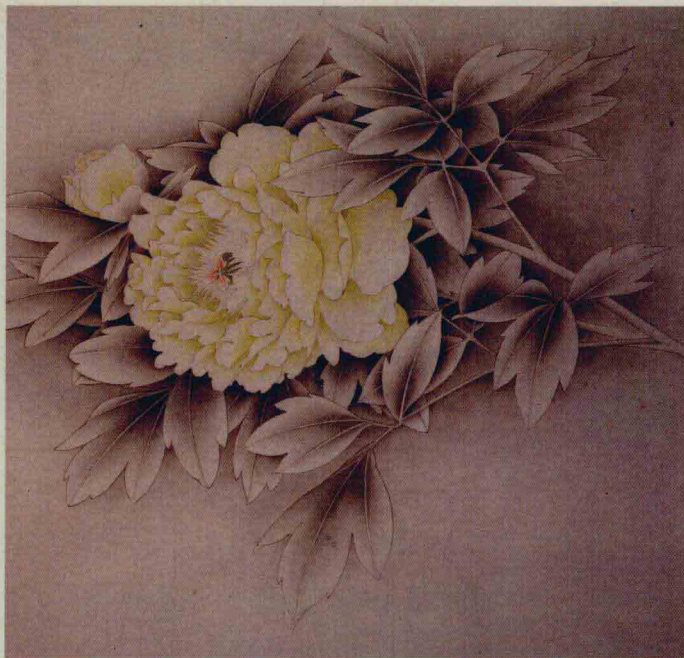
如有印装质量问题, 请与出版社联系。

ISBN 7-80574-934-5

9 787805 749341 >

技法示范 (白牡丹)

图一

图(一)将勾线后的白描稿, 以淡墨和淡墨加花青分别染出叶子的层次, 花先后用淡墨、淡绿色染出层次关系。

图二

图(二)用白粉从花的瓣尖染到瓣根, 渐染渐薄直到最深处, 用黄色染花蕊, 并进一步加深花的颜色, 叶子用绿色、石绿渲染。

图三

图(三)加深背景的墨色, 让花、叶及背景在整幅画面中达到和谐统一的效果。最后用淡墨、土黄、淡绿调成淡墨绿色, 平涂一起, 让整个画面统一在绿色调中。

“独创”和“有我”

贾德江

在艺术创作上，循规蹈矩、浅尝辄止、恃才傲物、随遇而安者都不能走出自己的新路，也不会留有凝重的足迹。只有真诚的艺术追求者，择一而从，穷其毕生的精力，方能形成独有的艺术个性而成气候。旅居美国的著名花鸟画家李小白就是这样一位醉心于工笔花鸟画探索的虔诚者。

观其画，有一种扑面袭人的清润、空灵、澄静、深沉、圣洁和略带神秘禅意的强烈气息。这种清爽莹洁蕴涵了不浊不脏、不躁不火、不干不湿又毫无浮华、甜俗之弊。这是画家修养、气质、品格的自然流露，又是善于艺术处理的结果。独树一帜的艺术风格是画家独特感受和独特表达的高度统一，李小白艺术贵在“独创”和“有我”。

李小白出生于绘画世家，又接受过高等美术院校严格的造型训练，此后又多年在国外受到西方现代绘画和理念的熏陶，因此他学养深厚、功力坚实、胸襟开阔、厚积薄发。其工笔画内涵与意蕴极具民族文化性格和民族气质，外在形式与内在精神既区别西方又贴近现代。

为了准确地表达自己的意念，画家在技法使用上打破了常规界限，又避免了多种艺术语言结合的混乱，逐渐形成了自己新的绘画程式和法度理念。他的作品取象单纯，主体突出，格调清新，精匀雅淡，境显意深，寓兴抒情。创作中坚持表现生活特质的写生，强调内心触动的感受，以达到变自然美为艺术美的追求。

“背靠传统，面向现代”是画家作品形态的概括与定位。在他的作品中，拟人化的情操以及人性、人情味的注入，对花鸟草虫生命的眷恋，在有生趣、有天趣、有意趣中蕴涵玄机堂奥，表达的是人对生态环境的关怀，人与自然的和谐。

李小白简介

江苏省苏州人，毕业于南京艺术学院，后留校任教。江苏省美协会员，江苏省年画研究会会员，江苏省青年美术家协会理事。

1979年-1986年，作品《莺歌》、《朝阳》、《葡萄熟了》等入选江苏省美展；作品《和平颂》、《竹雀图》、《晨曲》等入选全国美展和出国画展。

1982年在南京艺术学院美术馆举办“个人画展”，1984年8月江苏广播电台专题报道《愿为银幕献丹青》，12月《风流一代》杂志专题报道《闪光的年华——丹青之恋》。

1986年赴美留学，多次在中国台湾及美国、加拿大等地举办“个人画展”，亦多次获大奖。多幅作品被世界各大博物馆和私人收藏，是纽约SUMMA画廊的指定画家。

任大纽约地区艺术家协会会长、美东花鸟画协会主席、美国琴棋诗画协会顾问、“小白画院”院长。

2003年获21世纪发展协会颁发“园丁奖”荣誉证书，2004年中央电视台CCTV4播放《让世界了解你》专题节目。

现定居纽约。

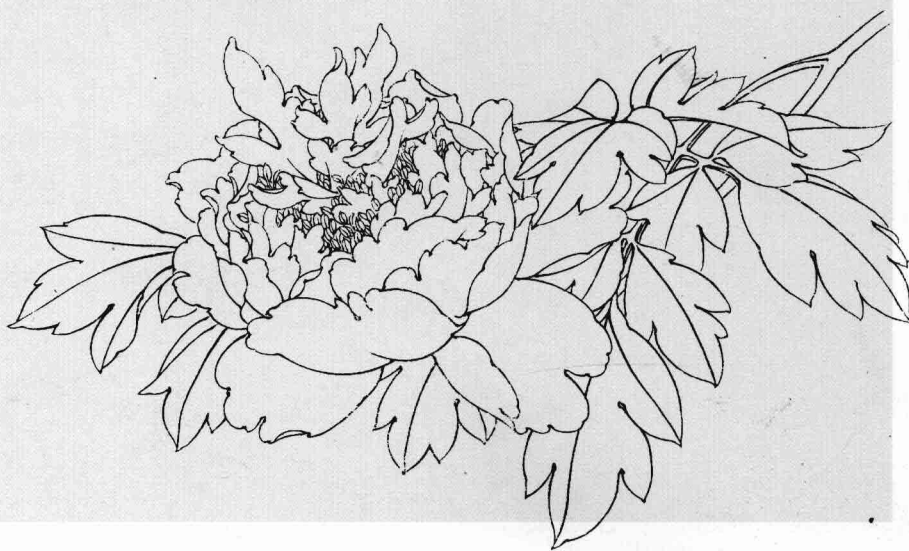
2004年12月任聘南京艺术学院尚美分院教授。

2005年3月任苏州大学艺术学院李长白中国画研究所名誉所长。

2005年3月作品参展春季纽约世界艺术博览会。

目 录

作者介绍	
牡丹芍药浅说	1
一 写生方法	2
	2 欣赏、穷理、生象、落幅
二 表现方法	9
	9 (一) 白描、双勾
	(二) 勾染
	(三) 没骨
三 色调配置	10
	10 (一) 色调与情景
	11 (二) 采光采色
	(三) 明暗浓淡
	(四) 配彩类别
四 渲染方法	12
	12 (一) 套染
	13 (二) 先染后罩
	14 (三) 先铺后染
	15 (四) 承接套染
	16 (五) 烘晕
	17 (六) 点染
	18 (七) 蝴蝶染法
五 图例说明	19
	19 (一) 白描
	20 (二) 墨彩
	21 (三) 淡彩
	23 (四) 粉彩
	33 (五) 重彩
	48 技法示范

牡丹芍药浅说

牡丹落叶灌木。开花期4至5月间。花有单瓣、复瓣两类。品种很多，据说多至370余种，以姚黄、魏紫最有名。牡丹叶为二回三出羽状复叶，小叶三裂，色鲜绿。花冠单瓣的5-10余片，敞心露蕊，形态动人；雄蕊繁多色金黄，雌蕊数枚，结成如小石榴的囊状蕊盘，色粉绿或红绿色。复瓣花冠富丽丰满，花蕊多藏于花冠中。牡丹花色有墨红、紫、深红、大红、粉红、黄、白以及红白相间和白中带绿的“绿牡丹”等色。

牡丹是我国产的名花，花形特大而丰满，花色多样而艳丽，有“花王”之称。唐代李正封咏牡丹诗有“国色朝酣酒，天香夜染衣”之句，从此“国色天香”就成为牡丹的专誉了。牡丹是广受喜爱的花种，历代都有赞美它的诗歌。其中以李白咏白牡丹最为著名，诗曰：“云想衣裳花想容，春风拂槛露花容，若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”历代著名的花鸟画家也都有牡丹佳作存世。给后人提供很多借鉴，但是创新也就更难了，所以只有多下工夫，多寻新意去表现它，才能把牡丹画好。

芍药原宿根花卉。开花期4至5月间。株高二尺左右，丛生。叶为二回三出羽状复叶，小叶通常三裂，色深绿。花分单瓣和复瓣两类，品种较多。花色有红、紫、白、黄等色，以黄色为最名贵，有内外两层不同形、色的花冠。

芍药与牡丹相似，但牡丹的花叶都较丰满茂盛，有“雍容华贵”之风。而芍药的花和叶都比较细长，清秀。本草目，芍药，犹“约”也。宋代王十朋诗云：“千叶扬州种，春深霸众芳，无言比君子，窈窕有温香。”金姚孝锡诗云：“绿萼披风瘦，红苞浥露肥，只愁春梦断，化作彩云飞。”韩琦云：“娇红闹密轻多叶，醉粉欹斜奈软条。”这些都是形容芍药很入神的诗句。

1.欣赏：“细细观摩细细吟，方能悟花神”。写生第一步工作是欣赏。前人写有“绕树三匝，静观终日”的说法，这就是为了悟神成意。不论是画“写生构图”还是画“朵花小枝”，都要先进行欣赏。

2.穷理：抽象的神态，情趣，是要通过具体的艺术形象来表现的。所以在欣赏之后，必须研究、观察事物的组织结构、特征特点。例如，画牡丹则必须对花、枝叶各方进行观察，研究它们的生长规律，结构、形象上的特点。如花朵的组织结构是层叠的还是聚生的？花瓣的外形特点、转折特点是怎样的？花蒂的结构形象、花蕊的形态特点又如何？未放、待放、怒放、谢落等的形态变化又如何？枝梗的皮色是什么颜色？叶脉是怎样分布的？嫩叶和老叶是否有不同？叶的基本形又是怎样的？以及各方面不同质感和在运动中及不同环境中形神的变化，都要细细观察、体会，这种分析、观察谓“穷理”，是使形象的提炼处理不失真实并具有特征的重要工作。

3.生象：在明了牡丹芍药的生长规律、组织结构、形象特点以及不同环境中形态变化特征之后，再从神、情、意出发，结合表现形式的特点，对客观的形态，推敲琢磨，提炼处理，以完成主客观统一的新景象：新形象的创造，这叫“生象”。所谓提炼处理，就是根据新景情的要求，对客观的景象、形象进行取之舍之，增之减之，强之弱之等方面的处理改造。

以上所谈的欣赏、穷理、生象，是写生的第一阶段工作。

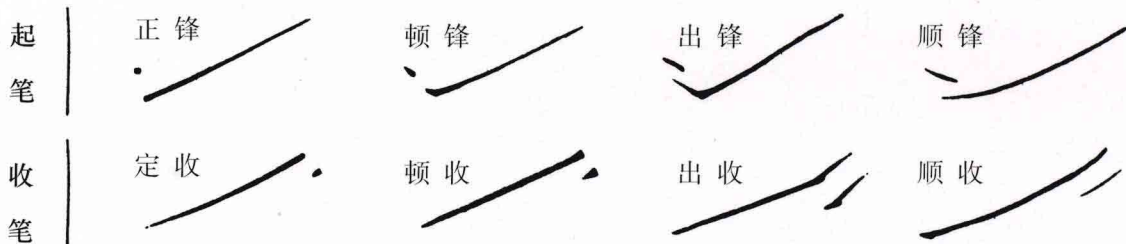
4.落幅：写生的第二阶段是落幅。落幅是进行具体写生。牡丹写生，可以分为基础性写生和创作性写生。基础性写生是枝、花、叶和小枝的写生，见图1、2、3、4。其二是写生构图。创作写生即是有目的有选择地为创作需要而进行写生。

具体要求与方法详见图例部分。见图5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、。

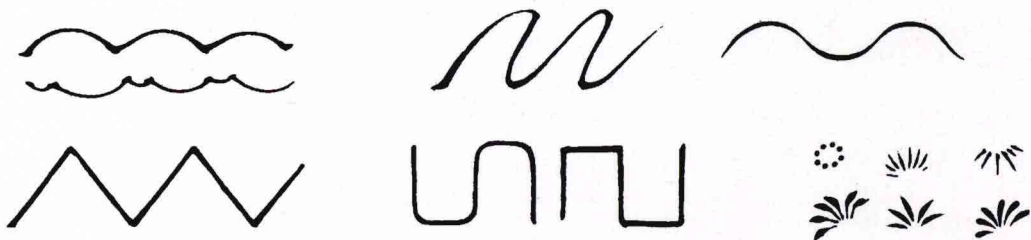
值得提醒的是在写生时，同时还必须考虑到设色后的效果。

勾线基础练习

起笔和收笔

短线练习

中线练习

长线练习

图 1

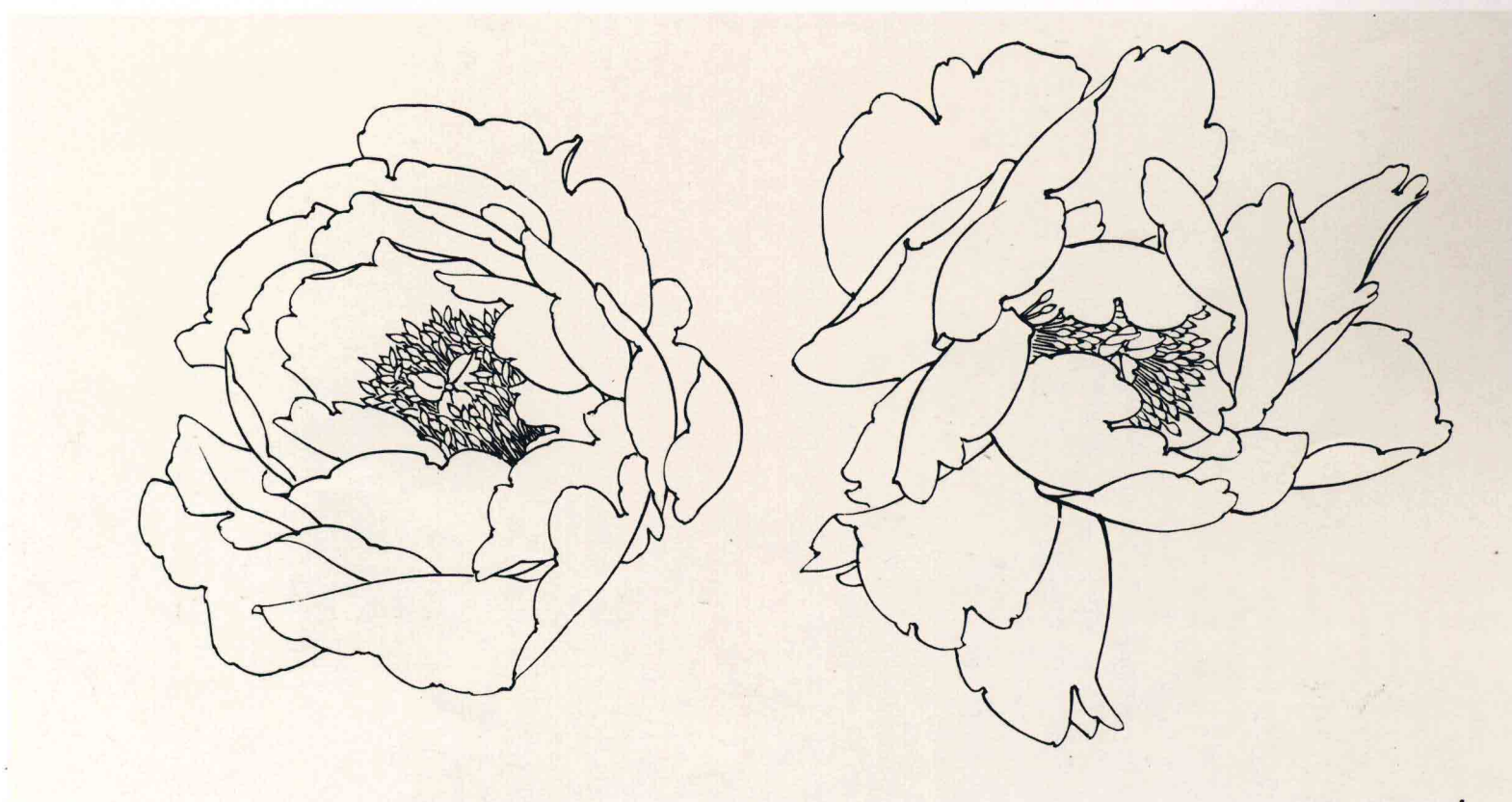

图 2

牡丹花枝成有奇 丰富妙态助精神

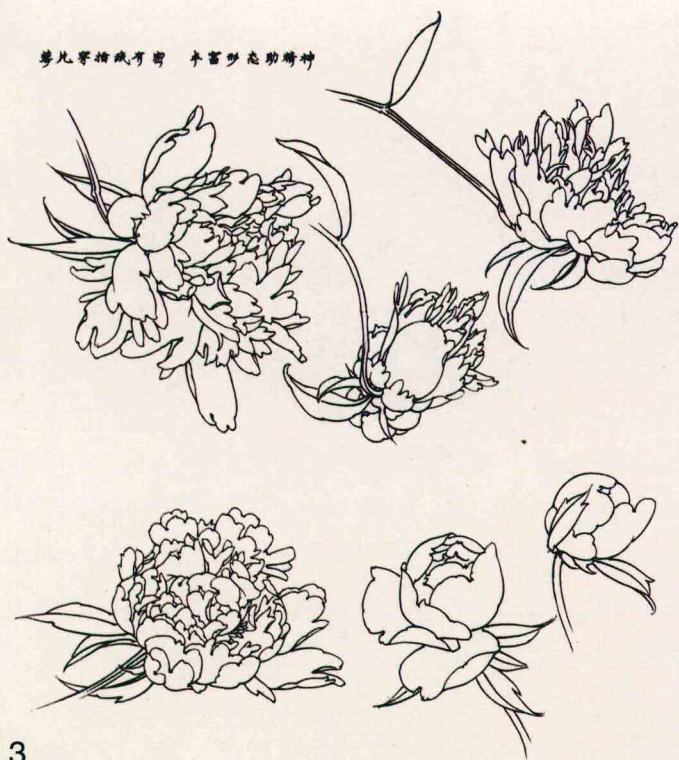

图3

瑞儿春

图4

墨海扬帆

图5

图6

图7

图8

图 9

图 10

图 11

图 12

图 13

图 14

图 15

图 16

图 17

二 表现方法

一幅工笔设色花鸟画的成败，除了作者所表达的情趣、意境外，其形象的刻划、神态的反映、构图的处理、笔墨的运用以及渲染设色等，虽然各有主次，但就总体来说，该是“相辅相成”的。从实际的情况来看，有时往往因设色的失败，而功亏一篑。所以，对此不能认为“无关大局”而不加重视。古人说“学习青绿三十年，方得青绿之法”，亦说明渲染设色，并不是一件容易的事。要研究这个问题，必须学习基础知识、观察自然、反复实践，方能运用自如、灵活掌握。工笔牡丹、芍药的表现方式分为白描、勾染、没骨三类。

一、单纯用墨线来表现物象的叫“白描”，亦称“双勾”。白描又分为单勾和复勾。

1.单勾：用一种墨色来勾整张画的线，叫一色单勾。用浓淡墨分别来勾不同形象，如花用淡墨勾，叶用浓墨勾，则叫浓淡单勾。

2.复勾：先用淡墨把全部形象勾好，再用浓墨对局部或全部的勾线进行勾勒，则叫“复勾”。复勾的目的，在于加强质感和浓淡的变化，使物象显得更有精神。复勾用线，必须流畅自然，思想上不要受原线的约束，否则容易流于呆板。更忌依照原线刻划一道，而使画面毫无生气。

二、在白描基础上进行渲染设色的叫“勾染”。勾染又有勾填、勾勒、勾染之分。

1.勾填：用一色墨或浓淡墨勾出物象形态，设色时做到“色不侵墨”的，叫“勾填”。勾填通常有两种手法：一种是在设色时，使色紧靠线的内缘行笔，不使颜色侵到线；一种是在线的内缘空出一线“水路”^①而着色。勾填的特点是：用墨较浓、用线较健、用色较厚。浓丽厚重，富有装饰味。设色多用平涂。

2.勾勒：先用淡墨勾线，继以“层染”^②的方法设色，再用墨或色进行复勾，这次复勾即谓“勒”。实际上，勾勒就是白描中的“复勾”，不过中间插进设色而已。勾勒较勾填生动，比勾染厚重。重彩多用此法。

3.勾染：根据对象不同色相，用相应的墨线勾线，用所需的方法设色，设色时也要做到色不侵墨；设色后在主要的地方略加复勾，则称为“醒笔”^③。勾染是粉彩最主要的表现方法。

三、不用墨线勾勒，用墨或色以明暗、浓淡来表现物象的叫“没骨”。没骨有“没骨渲染”和“没骨点染”之别。

1.没骨渲染：用层染或混染等方法，以色或墨来渲染形象的叫“没骨渲染”。没骨渲染感觉轻盈鲜嫩，一般画幅不宜大；渲染时要特别注意清洁和笔上水分的掌握；前后形象重叠处的渲染，除需要外不能模糊不清，有时可以空出极细微的一丝“水路”来区分前后形象。

2.没骨点染：先在笔端蘸配好墨或色的浓淡，然后以极简练的用笔把形象表现出来，叫“没骨点染”。没骨点染亦有粗细之分。细致的，也是工笔中所说的点染，则是常用来表现昆虫、小草、弱柳、风芦和某些枝叶的。略粗放的，则是“兼工带写”花鸟的主要表现手法。明代吕纪常以“点染”花卉和工笔翎毛结合成画，显得别有风趣。更粗放的则叫“点垛”，作大写意时多用之。齐白石以“点垛”花卉和工笔草虫同时并用，可谓别开生面。可见，表现的方式在善于运用。

总之，在牡丹、芍药的表现上应根据作者的设想画面的需求灵活的应用以上方法，也可九种方法并用。

①水路：在重彩勾填中，为了使色彩减少平实的感觉，在边线与色彩之间空出一丝白地，则称为水路。在渲染大片叶，如荷叶、芙蓉叶时，在主筋的两边，空出两丝相等的白地，亦称水路。水路要空得均匀，以有笔意为好。

②层染：先染一道色，等干后再染一道色，这样层层染上，少则两次，多则十来次，直到把色上足为止，别称为层染。在渲染方法中的套染、先染后罩、先铺后染、承接套染，都是层层加染的，故习惯把这四种方法总称为层染。

工笔设色，为什么多采用层染方法？大概有以下几个原因：1.使用的纸、绢都较薄，一次上色效果不易好。2.用矿物质色渲染有浓淡的色相，必须层染。3.有些颜色调配好之后再上色容易灰暗。尤其是加墨和调粉的色，不及层染效果好。4.对明暗浓淡的部位、大小较易掌握。

③醒笔：简称提。在勾染设色后，觉得某些主要地方的勾线，不足表现精神时，用较深的墨或色略为复勾一下，别称为醒笔。

三 色调配置

一、色调与情景

前人有言：“设色妙者无定法，合色妙者无定方。”因画家的思想感情各异，景象的朝晴暮雨瞬息万变，其感受也就千差万别。含情具意的色调，千变万化的配色也就产生了。故曰：设色妙者，合色妙者妙于“源于景色，成于情意”；景情变化无穷，所以说“无定法、无定方”。因此，我们不要把“随类赋彩”理解为依样画葫芦。必须“随类随神决色相，从情从境配色调”，才是正确的观点。“法”也就在其中了。

现在用《牡丹寿带》一画，来谈谈如何“决色调，配色彩”的。

这张画是以“满园春色关不住”的牡丹为主景的，加上一对欢飞的寿带。作者的立意是企图通过两者反映出“愉快奋发”的思想感情。从这景、情、意三者统一的要求来看，如果采取对比强烈的色调，则感到过于火辣，不但有碍于春色的明媚，也难以表达作者感受的情意。反之，如用冷色调，又将有失温暖，达不到明快奋发的共鸣。因此采用温和的冷暖对比色调，以白色画花，黄色和朱红色画花蕊，用石绿色画叶，这样就把春天的明媚和温暖表现出来了；加上一对红绿色的寿带鸟，对比相映，使色调增添了情趣，显得更为丰富，产生了旋律美，更显得富有生命力的春意，从而完成了景、情、意三者统一的色调配彩。

牡丹寿带（图18）

二、采光采色

工笔花卉的采光采色和油画是不同的。它的采光,以能表现物体的组织结构,与表现形式相统一的原则来决定。因此,一般都采取在正光或散光下的明暗,来表现对象的立体感。采色,则以对象的本色为根据,并结合整张画面的情调来决定。

我们知道,一般油画对明暗色彩的表现,要求能反映出一定的时间感,因此必须定时定光。以块面造形的油画,一定要削弱线的作用,方能使形式和谐。反之,以线造形的,工笔画势必要求对组织结构、轮廓形体有明确的表现,不然会模糊了形象的鲜明性。因此对采光的要求,也就以能充分显示物象的结构和轮廓为原则了。此外,在正光与散光下色相变化也很少,所以设色就采取以本色为主,并酌情参照在正光或散光下形成的明暗来处理,这样也就和以线为主的造形方式在形式上统一起来,从而使形象更完美,风格更鲜明,表现力更充分了。

三、明暗浓淡

根据一般规律,如画一朵单色花,其浓淡表现为内深外浅。如画一朵粉红色的芍药花,因它的本色是外深内浅的,那么设色也就外浓内淡了。

叶子多取叶尖淡、叶柄部浓的表现方法。叶有正反,正面深,反面淡。远近的花叶,近浓远淡。

画面全局的明暗、浓淡的表现、如前后相距较远,层次分明的,一般说是明暗对比强烈的最近,渐远暗部则渐淡,而明度不变,可利用明暗对比的强弱所引起远近不同的感觉来表示。在有些折枝花鸟中,尤其是小幅的花鸟,则多采取浓浓淡淡的互相衬托。

这里顺便说明一下鸟的明暗处理。就鸟而言,不能画成像一个四周深中间淡的鸡蛋一样。如果这样来表现鸟的立体明暗,会产生笨重的感觉。较好的处理是中间较深,边缘较淡,像淡淡的光线从对面偏下的方向射来一样,这是总的明暗概念。至于各个羽域的深浅,除依照本色的深浅外,一般都是前深后浅的。

四、配彩类别

工笔花卉的配彩(整个工笔花鸟画也是一样)、大体可分为墨彩、淡彩、粉彩、重彩四类。

1.墨彩:不论勾线或不勾线,完全用浓淡墨来渲染表现的叫“墨彩”。墨彩以淡雅为佳。避免产生沉闷重浊的感觉;但也不宜淡而无味,有失精神。在画面感觉上要有“清新素雅”的效果为好。

2.淡彩:在白描和墨彩的基础上,用较淡的色彩渲染设色的,叫“淡彩”。淡彩要做到“色不碍墨,墨不离色”,既能融合一体,又能见到笔情墨趣,这样才能显出淡彩“幽雅秀丽”的特色。

3.粉彩:用勾染或没骨的方式,植物色、水彩色及白粉为主,以稀薄的石色(矿质色)为副来设色的叫“粉彩”。粉彩勾线,应以淡墨为主。设色要做到“薄中见厚”;用粉要做到“晕化自然”,才能把粉彩的“娇丽明艳”表现出来。

4.重彩:重彩多用勾填与勾染来表现。用色则以“石色”为主。设色较厚重,晕染也较困难,要特别重视设色的顺序、用色的厚薄、用笔的轻重、用水的多少等问题。重彩的色感是“雍容华贵,绚丽耀目”富有装饰味;染色以能做到“厚中生津、色无泛白、染接自然”为得法。

四彩除单用外,在一副画中可以兼用,所以在实际作画中变化就多了。有时还可以同白描结合运用。总之,要活用不要死套。

四 渲染方法

花卉的设色方法，在运用中是变化多端的。下面介绍几种在画牡丹和芍药时常用的方法。按顺序，结合图例说明如下。

一、套染

方法：用“晕染”^①的方法，向同一方向，一层一层地由小面积加染成大面积，以完成明暗浓淡的颜色，为“套染”。套染设色，要注意用色薄、用水清、用笔顺的要点。

特点：比较容易达到“薄中见厚，厚中生津”的效果。对明暗浓淡的分寸亦便于掌握。

图例：芍药（图19）

此图表现方法是“勾染”，配彩是“墨彩”，简称“墨彩勾染”。用色是上等油烟墨。图上方为渲染完成的芍药，下方为“步骤图”^②。

在设色开始前，须从全局的情趣来考虑色调；对明暗的处理、色彩的配合、色相的变化，都要先有完整的设想。在设色的过程中，要不断地观察效果，修正不适当的设想，力求达到理想的境界。决不能把设色看作是渲染浓淡的简单过程，机械的一遍遍涂色，而要把它看成是一种对生命的创造。现按“步骤图”把染法说明如下：

1. 用轻墨^③勾线，然后用清墨把每片花瓣的最深处，用“晕染”的方法渲染一次；
2. 用清墨根据设想的明暗浓淡，分别在每片花瓣上加染一次、两次或三次，这样染出大体的明暗浓淡，同时要注意光来自何方；
3. 从全局出发，对每片花瓣的明暗浓淡再进行观察思考，然后用清墨分别加染，以完成明暗深浅的设色；
4. 细心考虑，用淡墨或浓墨进行“醒染”^④，使画面“色足神显”。

①晕染：简称染，就是有深浅的上色法。其方法是右手同时拿两支笔，一蘸色、一蘸清水；先将色笔上色，然后调清水笔用轻快的笔调将颜色晕染开来，渐染渐淡，直到看不见一点色痕为止。晕染，要注意两支笔的含水量；色笔的含色量，一般以着上纸面时有适当的饱和度为好；水笔的含水量，则以能滋润地引晕颜色，而不浸透颜色为准。

②每个图例中的步骤图，如果是横排的，顺序是从左而右；如果是直排的，则是由上而下。在每个步骤的具体形象下面，有不同色相的小方块，是表示渲染用色的色相和色度。小方块的顺序，也是从左到右；左方色先上，右方色后上。小方块下面，有的有三个小圆点，有的没有，没有的表示只染一次，有的表示染两次以上才完成形象中的色相。

③轻墨：在芍药花图例右下角，有四个不同色度的墨色圆点，并标着浓、淡、轻、清四字，这是表明渲染用墨的不同色度、即浓墨、淡墨、轻墨、清墨。

④醒染：亦简称提。在一幅画上，完成基本设色后，必须挂起来看一看，如有不足和缺点，则必须在有的地方加深色度，有的地方统一色调，以达到统一醒目的要求，称为醒染。在一幅画中，要从全局的色彩关系来决定醒染的部位和面积，决不能每片叶子平均醒染。

二、先染后罩

方法：在花叶上，先用“套染”方法染出明暗浓淡，然后用另一种色“平罩”或“罩染”一次^①，称为“先染后

墨彩芍药（图19）

牡丹(图20)

罩”。例如画绿叶，先用老绿染出浓淡，再用嫩绿平罩；如画老叶，先用墨染最深处，再用老绿加染，然后用嫩绿从叶尖向后罩染。

特点：色泽老嫩、娇艳，明暗深浅都较容易掌握；层次变化较多，是粉彩常用的方法。

图列：牡丹(图20)

此图是“粉彩勾染”。用色是曙红、大红、花青、钛青蓝、藤黄、淡黄、四绿。染法步骤如下：

花——1. 用轻墨勾线，调淡绿色晕染两次：

2. 调黄绿色晕染两到三次；

3. 调白粉从瓣尖到瓣根，渐染渐薄直到最深处；

4. 反面平涂一道白色；

5. 用淡淡的大红色染瓣尖；

6. 用白粉丝花脉；

7. 用淡曙红醒染瓣尖。

叶——1. 用轻墨勾线，调花青从叶根部向尖部染；

2. 用花青调藤黄成绿色，加染两次；再叶脉整体染一次；

3. 调花青柠檬黄成嫩绿，从叶尖罩下去，再接四绿染到叶已染色的中部；

4. 背面用三绿或四绿平涂全叶“背衬”一道；

5. 调铁青蓝、淡黄成嫩黄绿，平罩全叶完成。

①罩——在渲染设色中，上最后一道色，使色相更丰富或更柔润者，则称为“罩”。如平涂一道色的也称“平罩”；如晕染一道色的，则称为“罩染”。例如在石绿色上平罩一道嫩绿，使色相增加柔润感；绿叶上罩染一点朱砂或胭脂，使色相更丰富。