

美术基础教学系列丛书

李晓明 编绘

工笔牡丹设色技法

天津杨柳青画社

主 编 刘建超 责任编辑 张明 江楠 文字编辑 刘见 装帧设计 江楠

ISBN 978-7-80738-504-4

9 787807 385042 >

定价：35元

美术基础教学系列丛书

工笔牡丹设色技法

李晓明 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

工笔牡丹设色技法 / 李晓明编绘. 天津: 天津

杨柳青画社, 2010.1

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-504-2

I. ①工… II. ①李… 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 227729 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京友胜图文制作有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 4

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1印

印 数: 1-4000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-504-2

定 价: 35元

目录

整株牡丹结构图解	2
工笔画用线简述	4
牡丹叶子的线描步骤	5
牡丹叶子的造型	6
牡丹花头的造型	7
牡丹叶子、枝梗设色图解	10
牡丹花头设色图解	12
牡丹花房、花蕊设色图解	14
牡丹萼片、托叶设色图解	15
牡丹老干设色图解	16
《青龙卧墨池》设色步骤	17
《二乔》设色步骤	20
《姚黄》设色步骤	23
《豆绿》设色步骤	26
《洛阳春》设色步骤	29
《羊脂白》设色步骤	32
《墨洒金》设色步骤	36
工笔画的基本技巧	52
工笔画基本用具	57
工笔花鸟画常用色谱	58

作者简介

李晓明,1972年出生于安徽无为,安徽省美术家协会会员、安徽省青年美协会会员。专攻工笔花鸟画。先后毕业于安徽艺术学校和安徽师范大学美术系,现为职业画家。

出版有《工笔牡丹画法(三)》、《工笔荷花画法(三)》、《临古花鸟画法》、《工笔花鸟画技法解析》、《百花白描画稿(五)》等专著。

整株牡丹 结构图解

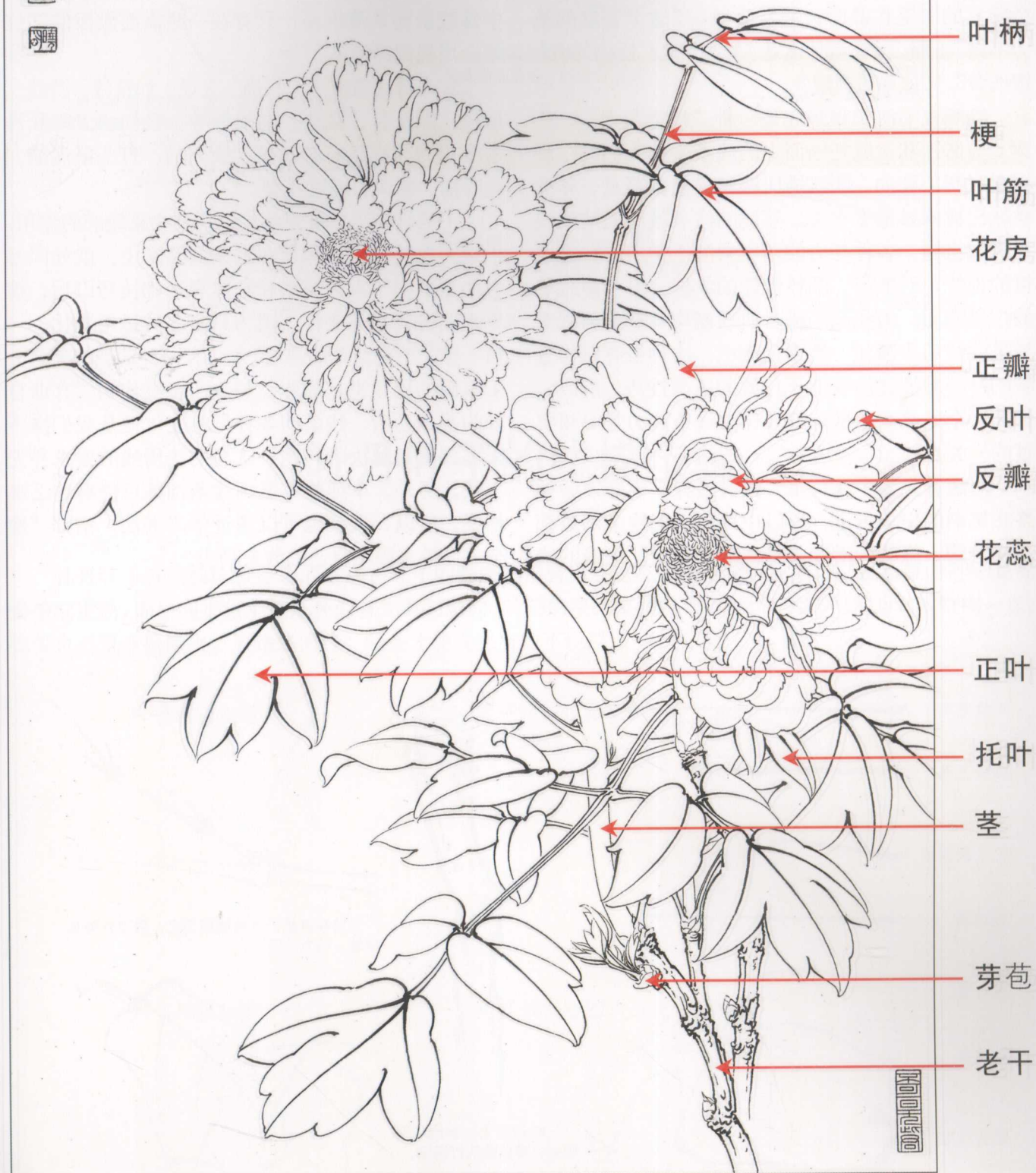
牡丹属芍药科，在我国栽培历史悠久，遍及全国各地。牡丹为多年生落叶小灌木，生长缓慢，株型小，株高多在0.5—2米之间。根肉质，粗而长，中心木质化，长度一般在0.5—0.8米，极少数根长度可达两米。老茎灰褐色，新生枝黄褐色。二回三出羽状复叶，互生。花单生茎顶，花萼有五片。花茎0.15—0.3米。花色有白、黄、粉、红、紫及复色，有单瓣、复瓣、重瓣和台阁形花。

第3页是牡丹的基本结构组成图，初学的朋友们请仔细阅读，熟记牡丹各部位的基本组成结构，对于我们今后组合绘制工笔牡丹创作是非常有益的。

清 马荃 没骨牡丹

歲次戊子春月不知名主曉明生并記

工笔画用线简述

在工笔画中，线是画面的灵魂。我们在评论某个画家的工笔作品时，经常会说：“这个画家的笔力不错”。那么，究竟什么是“笔力”呢？所谓的“力透纸背”又该如何理解？

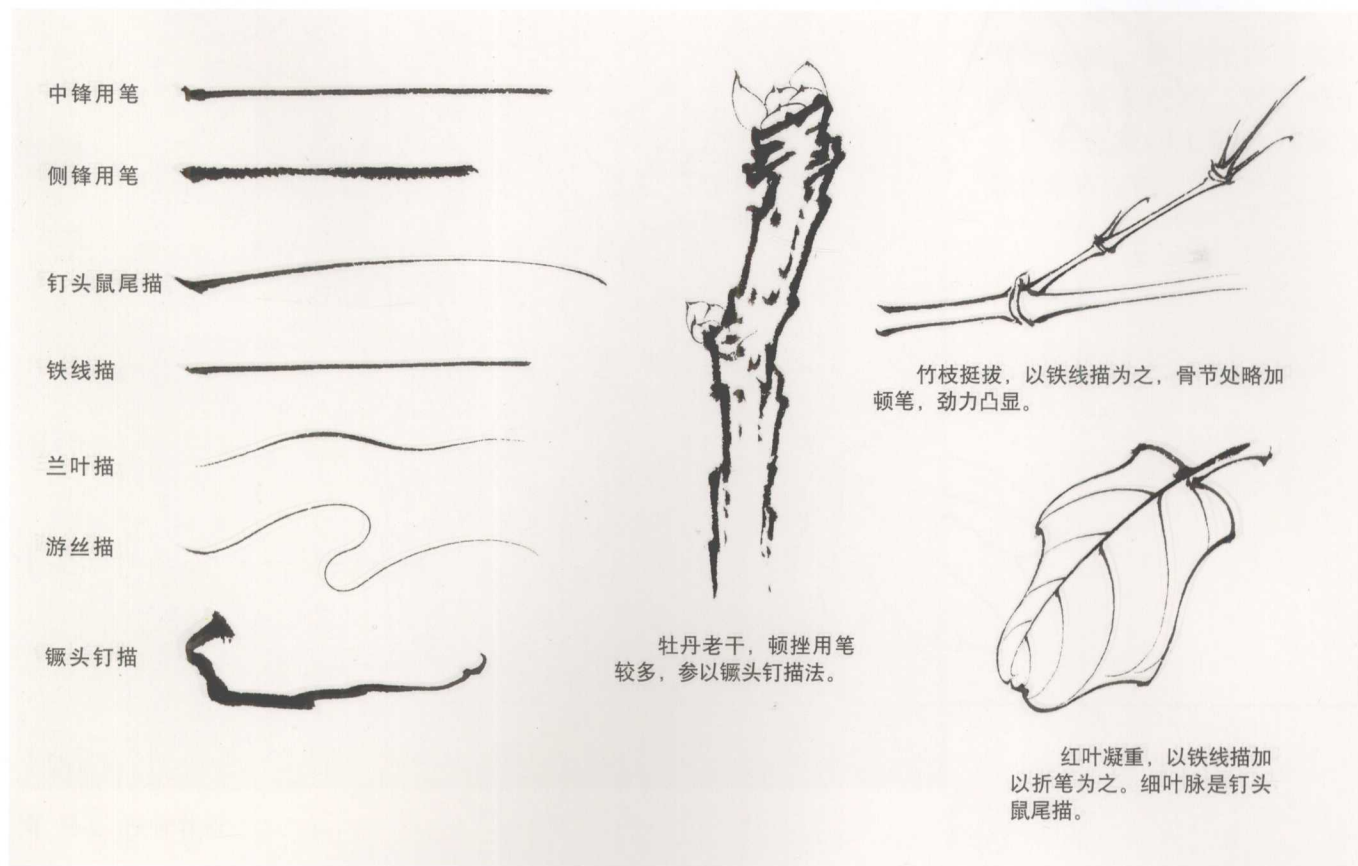
绘画或书法归根到底是一种“视觉艺术”，所谓“力度”其实就是画面上的线条带给人们的一种视觉联想。譬如，铁线描比游丝描感觉凝重，斧劈皴就比披麻皴感觉有力，苍涩的线条就比光洁的线条感觉粗糙。各种笔力的运用来源于学习者持之以恒的训练，对纸张、颜料性能的掌握，对手中画笔的控制能力。当代画坛盛行肌理制作，这是将视觉效果的技巧步骤化、技术化而已，这种带有制作意味的技巧难度显然要低于传统的笔墨技巧。所以，作为一个工笔画家锻炼好自己的线条能力是必须要过的一关。

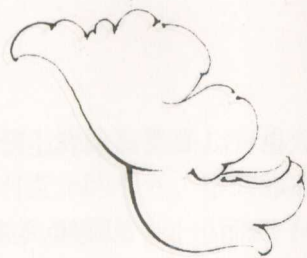
用线首先要中锋行笔，只有这样，笔锋才会始终在笔画的中央行进，所以中锋画出的线条两边都是光洁的，线的顺滑和力量感觉都较好。侧锋的线

则如图所示，一边光洁一边毛涩，其力度感觉较之中锋线条要单薄许多，只有在一些需要皴擦的部位才会用到侧锋线条。

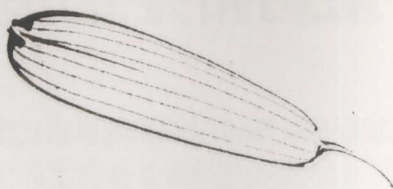
古人对线条有“十八描”之说。如铁线、游丝、橄榄、铍头钉、乱柴、混描等等。我们画工笔牡丹主要用到的描法有游丝描、铁线描、钉头鼠尾描、兰叶描、铍头钉描这几类。

工笔画的线条首先是起到勾勒物象轮廓的作用，但最为重要的还是体现在线条的笔意上。就如同写书法在解决了点画写法和结体等基础技巧以后，接下来要讲究运笔变化，因为只有各种运笔变化，一横一竖才不是简单的黑线，才会有一种动态的美感。工笔画的用线也是如此，解决了粗细均匀、直曲自如的基本功后，线条的各种行笔变化便是我们接下来需要重点解决的问题，这与书法用线的要求并无二致。另外，单纯的工笔画线条训练可能有些乏味枯燥，所以，大家也可以通过学习书法，诸如“瘦金书”等来强化自己的线条功力。

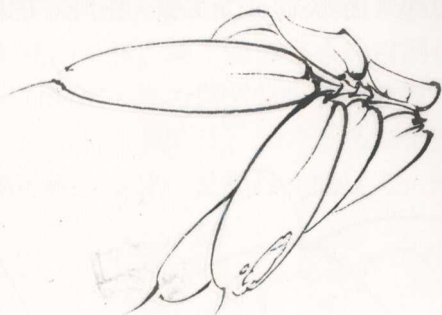
牡丹花瓣求轻盈，故以兰叶描画转折线，以带有顿挫的细笔游丝画边缘线。

竹叶犀利爽快，以钉头鼠尾描画边缘，以游丝描画叶脉。

鸟类丝毛，虚出虚入，求细腻，求灵动，以短笔游丝描为之。

左图参照宋人名作《白头丛竹图》笔法。行笔犀利而富于变化，线条优美，曲线变化舒张有致。造型上略参元人笔意，造型以圆为主却不显臃肿，是一张混合多种描法的线描作品。

鸟嘴坚硬，线条宜利落、劲挺。雀舌柔软，用线自然要纤细。

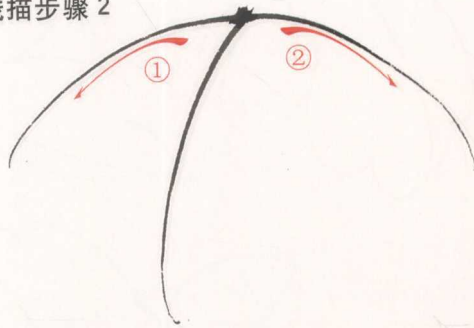
牡丹叶子的线描步骤

牡丹叶子有三根比较显著的主筋，叶子的翻转侧俯皆围绕这三根主筋进行。所以，描绘牡丹叶子首先要描绘主筋，而中间那根主筋是我们首先要勾勒的。叶筋的根部要稍粗壮，向叶子尖部勾勒的时候略细一点，收尖也不要直接撇出，要略略回锋，线条才能凝重有力不轻浮。

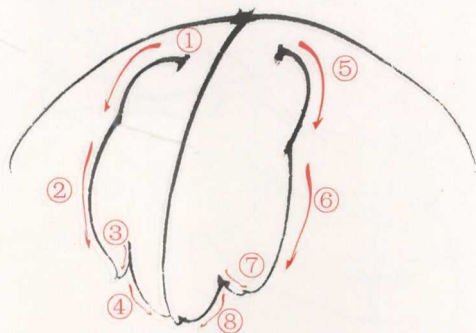
叶子线描步骤 1

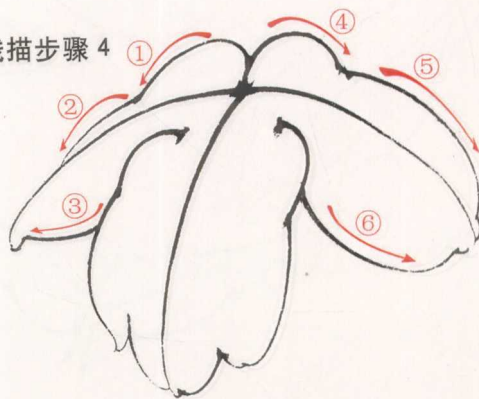
叶子线描步骤 2

叶子线描步骤 3

叶子线描步骤 4

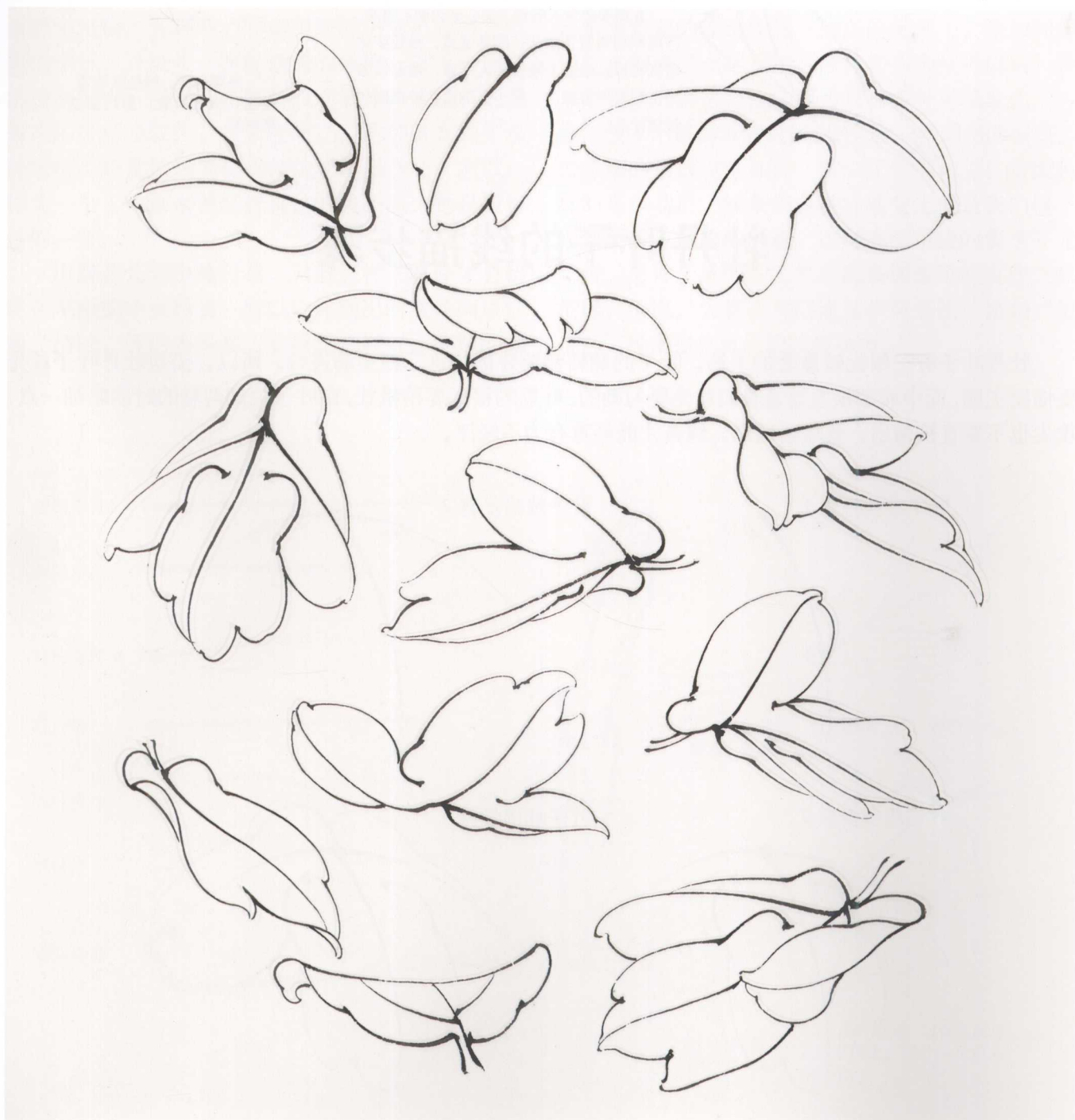

牡丹叶子的造型

牡丹叶子的造型并没有什么固定规律，既可以偏肥硕以表达雍容之意，也可以偏瘦弱来表达野逸之趣。大组的叶子组合要注意“三叉九顶”这个生长规律。

一张工笔牡丹画叶子的造型要避免出现多处重复的现象，也不要让叶子四面生长，以避免零乱。在整体有序的基础上多注意局部的灵活多变，这样画出的叶子才能生动耐看。

这里画出了十数种牡丹叶子的造型，学习者只要多加练习，熟练掌握每一片叶子的造型变化法则，再通过举一反三，根据画面构图需要和牡丹叶子的穿插规则进行组织，我们很快就可以掌握大组叶子的组合规律。

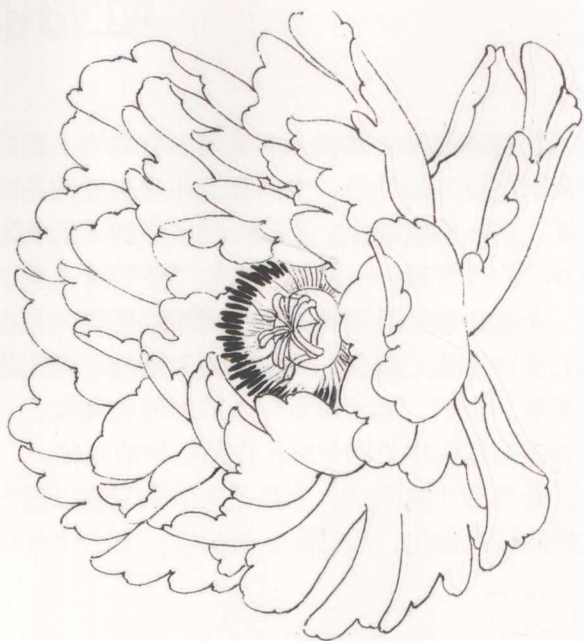
牡丹花头的造型

牡丹花的种类繁多，有单瓣、有重瓣、还有楼状的。牡丹的造型要注意“球、碗、碟”这三个要点。一朵刚刚盛开的牡丹，中间靠近花房附近的花瓣是卷曲的，呈球状；到了接近外层的地方，因为花瓣逐渐绽开，这一圈就好像一个碗一样呈半倾斜的状态。最外层的花瓣，则因为花瓣水分较少已无力支撑，所以最外层的通常都会呈平躺一样的“碟”状。

还要注意牡丹花瓣的每个瓣根都要指向花房，也就是要做到“瓣瓣归根”。另外，牡丹的造型角度我们大多会选择“四分之三”侧面来描绘，因为这种角度的牡丹花结构最清晰，造型变化最丰富，画出来最为美观。当然，为了避免完全的雷同化现象，一张画尤其是大幅作品，我们也可以考虑加入一些正面的或者背面的花头作为调节整张作品造型的变化。

最后需注意的是，牡丹花头的造型要以圆形为主，但是又不是那种过于平滑的圆球状，要注意边缘大花瓣的缺齿变化，及局部高低起伏、大小疏密的变化，要做到“圆中带方，方中含圆”。

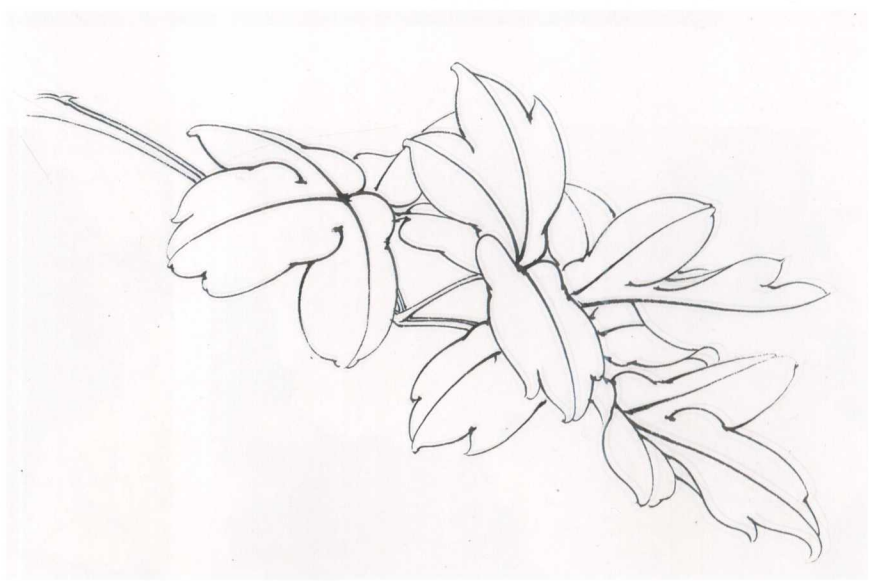
姹紫嫣红

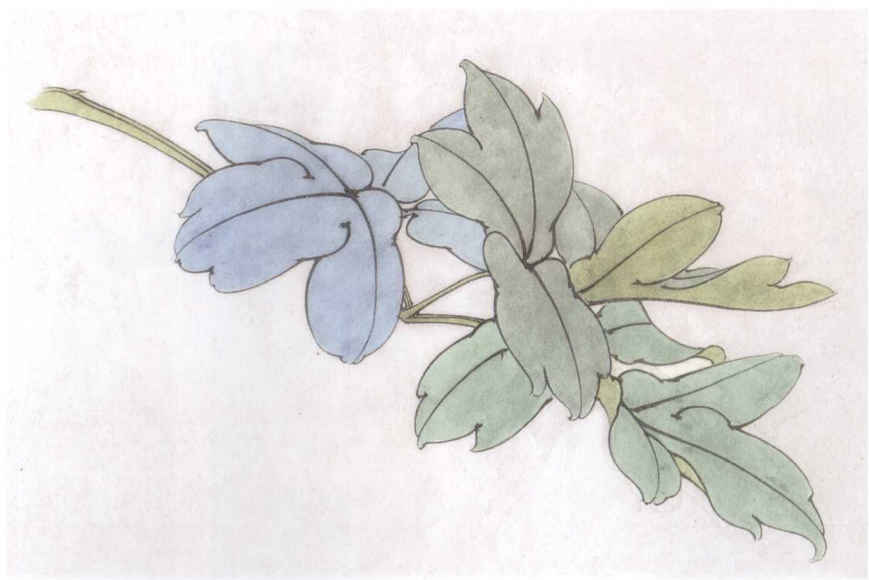
牡丹叶子、枝梗设色图解

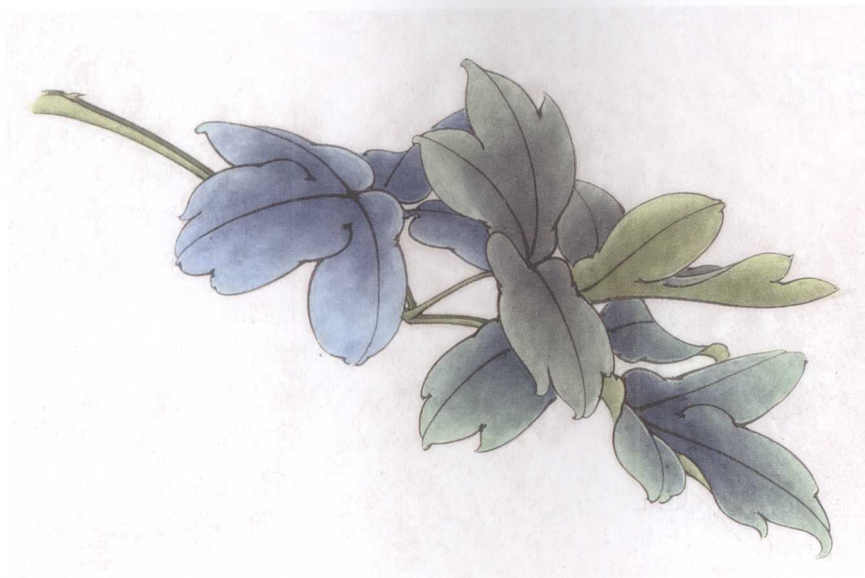
牡丹的叶子最主要的特征是一叶三筋。中间主筋所在叶片较大较长，主叶片末梢附近会有缺齿并伴有较为清晰的细叶脉，两边副筋所在叶片略短略瘦，无缺齿现象。牡丹叶子的颜色通常为草绿色，但是有时为了配合画面的整体色彩变化，翠绿色以及蓝色的牡丹叶子在工笔牡丹画中比较常见。根据画面情况，牡丹的局部细叶脉可勾可不勾。精细的小品可以考虑勾勒细脉并用胭脂复勾主筋。大幅面的作品亦可不勾勒，勾多了反而可能会破坏画面的整体效果。枝梗在牡丹画面中主要起到分割画面空间的作用，所以要描绘得挺拔有力。枝梗的交叉部分通常呈“十字形”，此处描绘要多注重体现“骨点”的感觉。下图分别绘制了上述三种颜色牡丹叶子的绘制步骤，供大家参考。

1、中锋执笔，浓墨勾出叶子、枝梗。线条要挺拔有力，叶筋根部稍粗，到了叶梢部分要注意回旋变化，忌单纯收尖，否则会显得叶子比较单薄。叶子的造型可贴近生活中的原型，也可以主观变化，如蓝色叶子的造型就较为丰满。

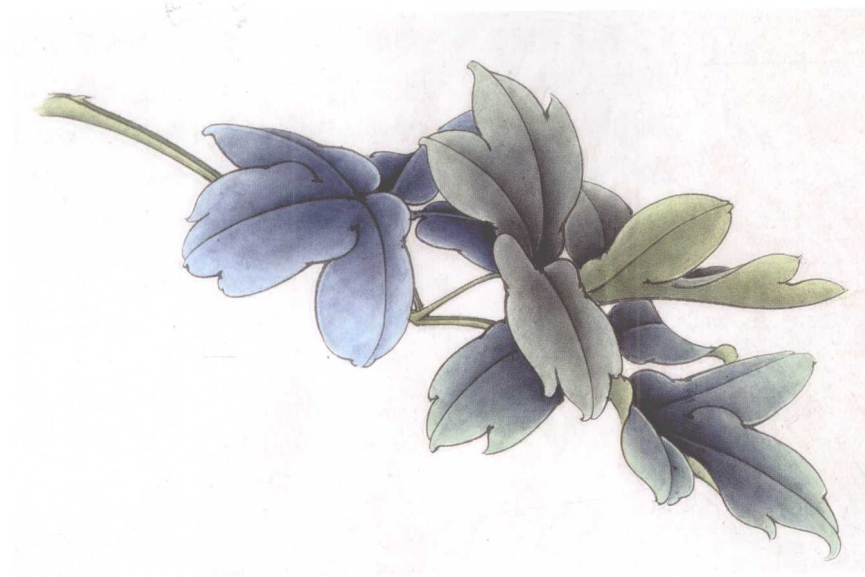

2、反叶、梗平涂汁绿色（草绿+藤黄+少许朱磦），草绿叶子正叶用花青加藤黄调出草绿平涂。翠绿叶子平涂青绿色（草绿+少许酞青蓝）。蓝色叶子则平涂淡蓝色（花青+三青）。

3、蓝色叶子用偏蓝的花青统染，草绿叶子用淡墨青色（花青+墨）统染，翠绿叶子用淡花青统染。基本都统染两次左右，第二次用色稍深并且涂色的面积稍微小一点。反叶用草绿统染。梗的正面用草绿平涂，反叶草绿略分染。

4、蓝叶子和绿叶子用花青继续分染，局部用重墨青色提染。草绿叶子则用墨分染、提染为主。反叶用淡墨绿（头绿+墨+大量水）分染。此步骤要注意留出水线。但是不能让水线显得刺眼，要边染边留出，不能生硬地挤出一条条水线。

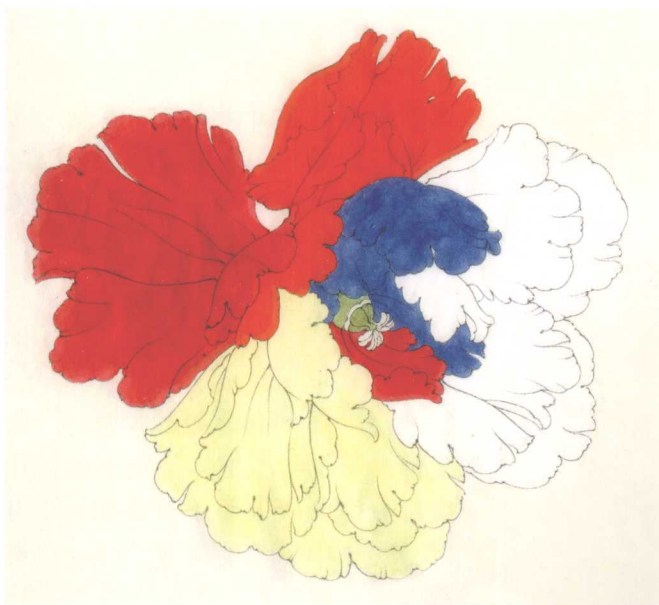
5、蓝色叶子整体罩染酞青蓝，用色要薄。草绿叶子整体罩染草绿，叶尖部分提染淡朱磬。翠绿叶子叶尖部分提染中等浓度头绿，拖染到根部为止，随后整体罩染翠绿色（酞青蓝+藤黄+少许翡翠绿）。反叶部分用薄三绿从尖部往根部大面积拖染，用色要薄。最后用中墨复勾勒模糊墨线，淡墨勾出细叶脉，并用胭脂复勾正叶主筋。反叶、枝梗及细叶脉等处用淡胭脂复勾勒。

牡丹花头设色图解

牡丹最为美丽的部分就是牡丹的花头，其花大色艳而品种繁多。通常分为粉红、黄色、白色、红色、紫色、蓝色这几大系列。较为有名的品种有姚黄、魏紫、赵粉、二乔、豆绿、洛阳春、首案红、青龙卧墨池等。下图依据粉红、朱红、紫红、白色、蓝色、黄色的顺序分别描绘了牡丹花瓣局部的设色步骤，大家在临摹的时候要作到举一反三，这样以后再绘制同色系花头时可以起到很好的借鉴作用。

1、根据最后花瓣色彩颜色深浅的不同，用浓淡不同的墨色勾勒花瓣。用线要保持中锋行笔，线条用力要均匀，注意体现线条的起、收、转、接等行笔变化，合理体现用线的笔意变化。

2、白色花瓣：平涂淡白粉。粉红花瓣：平涂淡白粉。朱红花瓣：平涂浓朱磦。深红花瓣：平涂浓曙红。蓝色花瓣：平涂淡蓝色（酞青蓝+三青+微量墨）。黄色花瓣：平涂淡粉黄色（藤黄+白色）。

3、白色花瓣：淡汁绿色（草绿+藤黄+少许朱磦）统染。粉红花瓣：淡曙红统染。朱红花瓣：淡曙红统染。深红花瓣：淡墨统染。蓝色花瓣：花青统染。黄色花瓣：淡中黄色（藤黄+少许朱磦）统染。

4、白色花瓣：淡翠绿分染，暗处用墨绿色（草绿+少许墨）提染。粉红花瓣：曙红分染，暗处用浓曙红提染，最深处可用墨红色（曙红+稍许墨）提染。朱红花瓣：中等浓度曙红分染，暗处用胭脂再次分染，最暗部可用墨红色提染。深红花瓣：中墨分染，浓墨青色（花青+墨）提染最暗处。蓝色花瓣：花青分染，最暗处用浓墨青色提染。黄色花瓣：桔黄色（藤黄+朱磠）分染，再加入胭脂提染暗处。左右花瓣边缘的小结构变化，均可用各自的固有色加入少许花青，或者染淡墨后按照结构变化再仔细描绘。

5、白色花瓣：白粉提染反瓣最亮部边缘，淡曙红顺着花瓣走向略分染花瓣边缘小结构。粉红花瓣：白粉提染花瓣最亮处，用色范围不要过大。朱红花瓣：淡曙红平涂正瓣和反瓣，但是反瓣边缘要留出一毫米左右宽度的水线。深红花瓣：平涂中等浓度曙红两次，如色彩有些闷，可用淡墨局部醒染，引出底色即可。蓝色花瓣：淡粉蓝色（酞青蓝+三青+白粉）提染反瓣亮部，随后用淡酞青蓝整体平涂花头。黄色花瓣：最深处用淡土红色（朱磠+少许胭脂）提染，浓白粉提染反瓣边缘亮部。

