

中国画名家技法丛书

工笔牡丹 技法全解

田希丰 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

工笔牡丹 技法全解

田希丰 编绘

天津杨柳青画社

田希丰

1958年生于北京。中国工笔画学会会员、北京美协会会员、北京工笔重彩画会会员。他师承著名画家王庆升先生。擅长牡丹、荷花、兰花创作，且作品颇丰。

他深入研究传统，力求创新，绘画风格追求唯美、怡静、雅俗共赏。

曾在国内外举办个展，作品多次参加全国性画展并获奖。

出版个人专著11本。

图书在版编目(CIP)数据

工笔牡丹技法全解 / 田希丰编绘.——天津: 天津杨柳青画社, 2012.1

(中国画名家技法丛书)

ISBN 978-7-80738-789-3

I. ①工… II. ①田… III. ①牡丹—工笔画: 花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第208840号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京精制轩彩色制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷
开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 7.5 ISBN 978-7-80738-789-3

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

印数: 1-5 000册 定价: 45元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

前言

牡丹是我国最富盛名的观赏花卉，它象征富贵吉祥、繁荣昌盛、幸福美满。花开时，满园春色、千姿百态、绝艳群芳，使人心旷神怡。

牡丹为毛茛科、芍药属，多年生落叶灌木，原产我国。牡丹栽培观赏始于南北朝，繁盛于隋唐。据传隋炀帝建西苑，诏天下进花卉，洛阳花工精心培育献出许多具有很高观赏价值的优秀牡丹品种，轰动一时，故称洛阳花。牡丹“以花闻名天下”还是在唐朝极为兴盛。西安、洛阳两京并重，国盛花繁。种牡丹赏牡丹成为一时风尚。花开时，到处飘散着花香，有诗云：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”就是描写当时的热闹景象。北宋洛阳牡丹更盛，欧阳修专门著书称“出洛阳者，今为天下第一也。”从此，“洛阳牡丹甲天下”便流传于世。南宋蜀中天彭牡丹得到蓬勃发展，很为壮观。金、元时代是牡丹种植的低潮期，由于连年战乱，很多品种受损，损失殆尽。到了明清时期，牡丹又得以发展，全国上下对牡丹极为崇尚。明代的亳州，清代的曹州（今山东菏泽）牡丹盛况空前。特别是曹州牡丹种植面积动以顷亩计算，花开时，如锦如霞一望无际如同花海。由于明清两朝都建都于北京，牡丹在北京的种植延续了承上启下的发展历程，各皇家御园、古刹名寺都广泛种植牡丹，使我们还能观赏到古老牡丹繁衍至今的风采。

牡丹在我国上千年的栽培历史中，凝聚着我国劳动人民的辛勤劳动和智慧结晶。现有十个花型、八大色系、近千个品种。花型大概分单瓣型、重瓣型、托桂型、起楼子型；颜色可分为红、粉、黄、紫、兰、白、绿、墨等，各色又有深浅、浓淡变化，以黄、紫、红为佳。花开时，花枝招展、五彩缤纷、艳丽诱人，令人如醉如痴。唐朝诗人的一句绝唱“国色朝酣酒，天香夜染衣”使牡丹从此有了“国色天香”之美誉，不愧于百花园中的“花中王”。

从古至今，以牡丹为题材创作的画家甚多，其中不乏许多佳作留传下来，供后人欣赏学习。

这本书中详细介绍了各种颜色牡丹花的画法和步骤，并配有照片说明。同时又从牡丹写生、起稿、用笔、用墨、用色以及创作、欣赏给予表述，使初学者对牡丹有进一步了解认识，以供大家学习时参考。

怎样画牡丹

写生

绘画是视觉艺术。人们会通过欣赏形象美而感到精神愉悦，而形象美是需要造型来塑造的。所以对初学者来说，练就刻画物象生动准确的能力尤为重要。

工笔花鸟画是描写大自然最鲜活、最美、最生动的花与鸟。想要把它画得感人至深，就要多到大自然中观察、写生，开阔眼界，了解花鸟的物理、物态、物情。画牡丹更是如此。

牡丹花丰满硕大，结构复杂，叶、枝干、芽在画中起的作用都很重要。牡丹写生要投入较大精力，在写生中要悉心观察了解牡丹自然生长的规律，了解掌握牡丹从出芽到开花的全过程。

如：从牡丹早春新芽萌发（如图1），到清明前后牡丹嫩芽破壳滋长（如图2），嫩芽有红、有绿，蕴含生机，这时抓住时机对嫩芽写生，收集大小变化不一的芽叶（如图4），因为在创作时，嫩芽可丰富画面使画更添生机。

此时趁花、叶未长出，枝干没被遮掩，这正是观察写生枝干的好时机。牡丹枝干为灌木（如图3），生长缓慢，几尺高的枝干要生长几十年或上百年，且多曲折，多皴裂、剥皮，长一尺要缩八寸（如图5写生枝干）。牡丹枝干在画中起到支撑花叶、决定布局动势的作用。牡丹随着生长，芽叶中的花苞逐渐增大，吐艳（如图6）。

图1 花芽

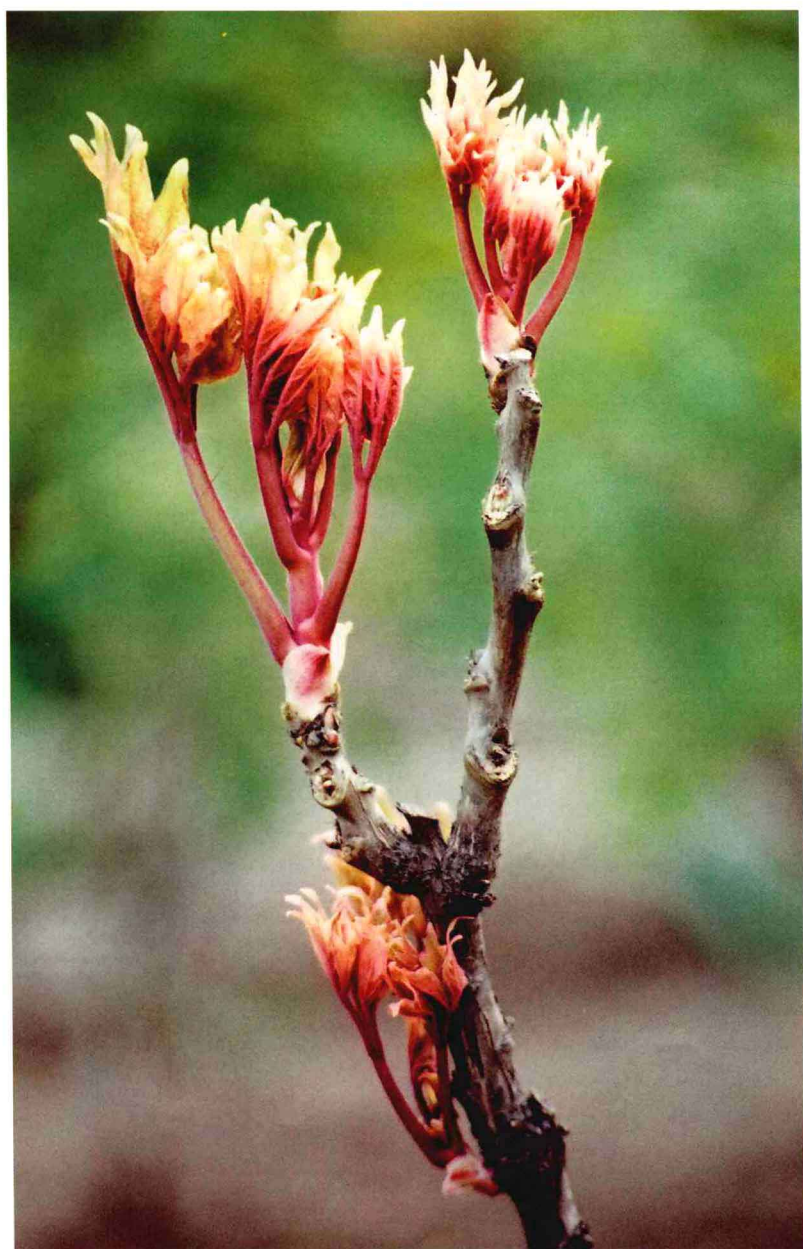

图2 嫩芽

图3 枝干

图4 写生嫩芽

图5 写生枝干

图6 花苞

写生时要对各种大小花苞抓紧进行特写。牡丹作品中要留有花苞的位置，因花苞象征着未来（如图7花蕾写生）。此时不要只画盛开的花朵，也要对形状各异，半开花朵进行写生，在构图中可起到烘托主花，丰富画面的作用。值得注意的是牡丹花开放的最佳时间是清晨。旭日东升，花朵便从花心向外缓缓绽开，此时的花变化多姿，最为生动。写生时要挑选花型端丽丰满的花头，仔细观察，选择最佳角度去画（如图8花头写生）。

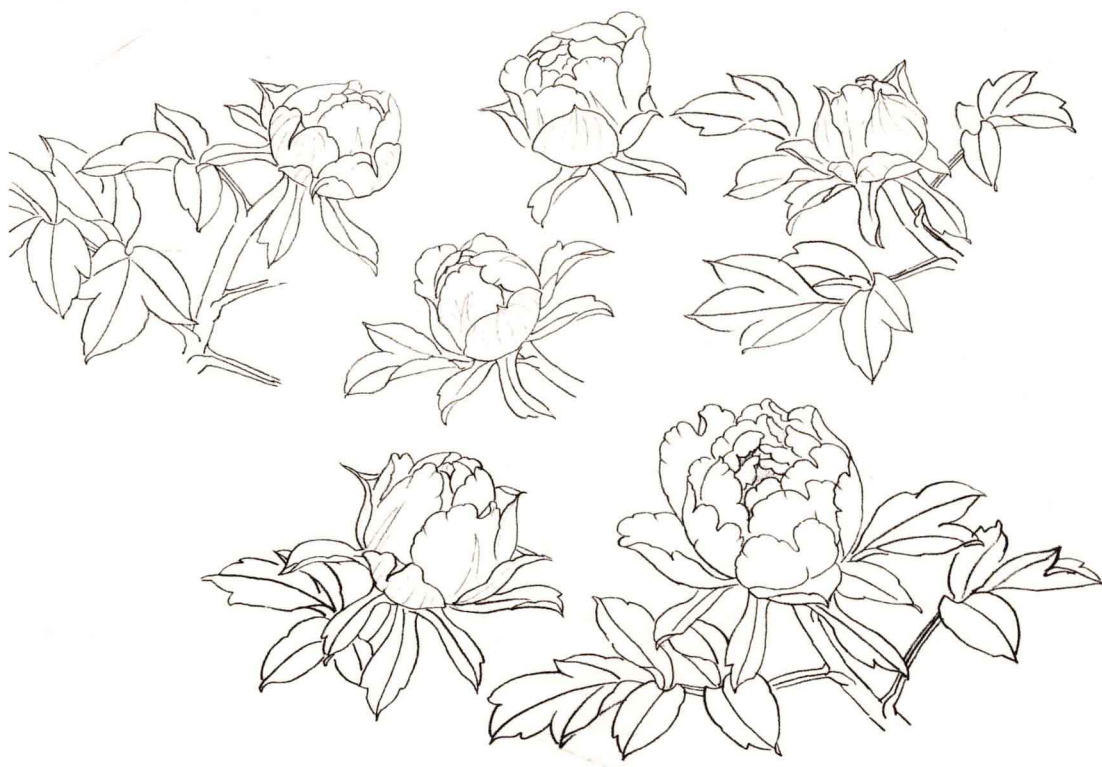

图7 花蕾写生

图8 花头写生

图9 叶子写生

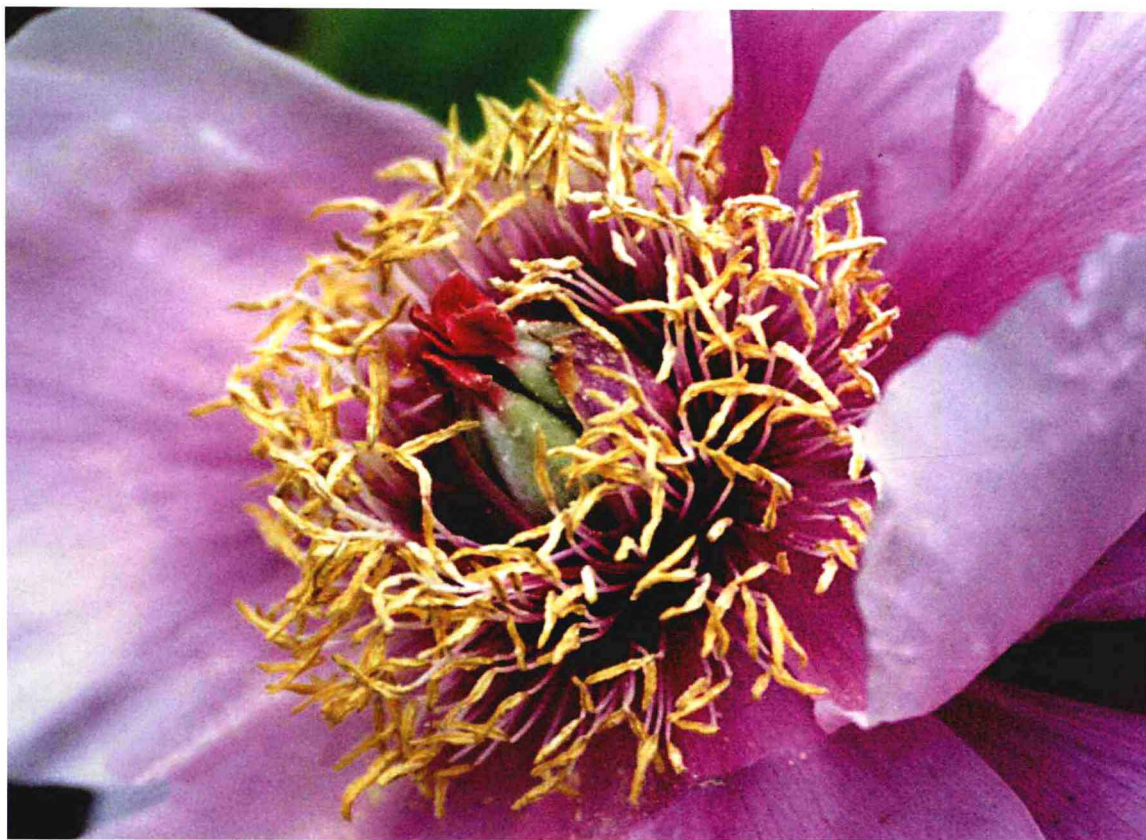

图10 花蕊特写

构图

古代南齐谢赫在“六法”中提出的“经营位置”标志着构图在中国画中的重要性不可忽视。“经营位置”用意高深，简单说，即是用一切艺术方法去刻画、塑造自然中的形象，使之成为艺术形象，安排在画中最佳位置，使主题思想充分发挥，达到气韵生动的目的。

具体说，在一幅画中构图设计（即指“章法”或“布局”）要十分讲究。首先把从自然中写生的素材按照艺术规律经过反复推敲、概括、取舍、夸张、加工组成构图，制成白描稿。因为这是工笔花鸟画落墨前的完整构图底稿，所以叫定稿。古人也称为“粉本”。有了白描稿，把宣纸或绢复压在画稿上，这样过稿时可把全部注意力集中在用笔、用墨上，不必再因造型与构图问题去分散精力，使勾线不流畅和造型不准确而成为败笔影响画面效果。特别是画大画时，因内容丰富，主宾、呼应、穿插、争让、隐露等各种构图关系极为复杂，就更需要有一个很严谨而完整的白描稿。

对初学者来说，要想提高构图能力，一是要多看古今优秀作品，从中吸取经验，提高眼力；二是要到大自然中去观察和写生，对新颖生动的花姿对景写生，当场构图；三是要多学些构图的理论知识，以提高学识。

构图的最基本规律，例如：(图11)画面中成米字格，起稿时的起势点不要选在米字与画面四边相交的八个点上，(图12)要在画面四边边长的三比七或四比六点上做为起势点为妥。(图13)以斗方画为例，按花的出枝方向和动态选米字格中一个圆圈部位画主花，次花选画面恰当位置陪衬主花与其顾盼。如用三条线表现画面中的动势要有主势线、辅势线、破势线(图14)。

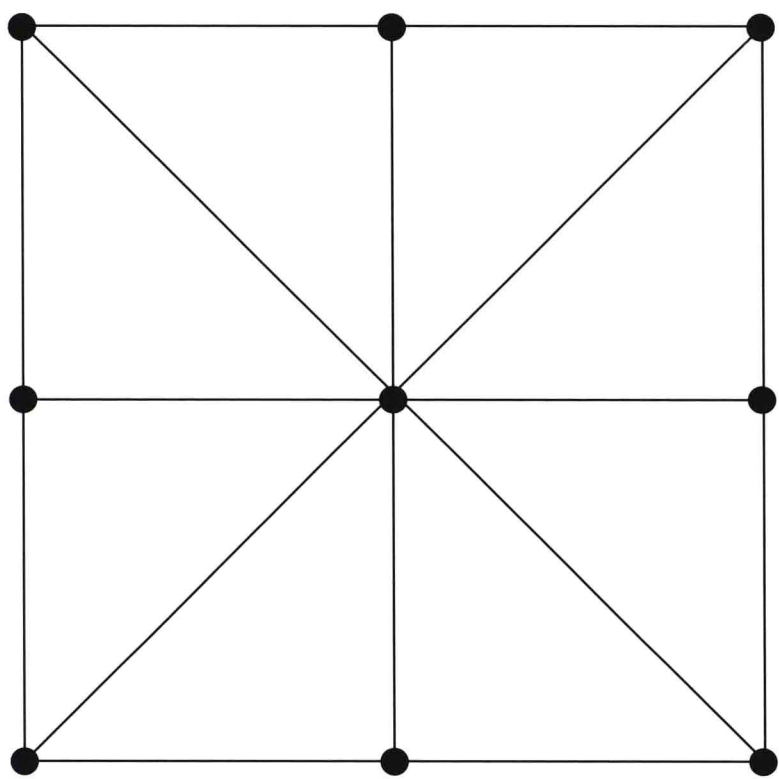

图 11

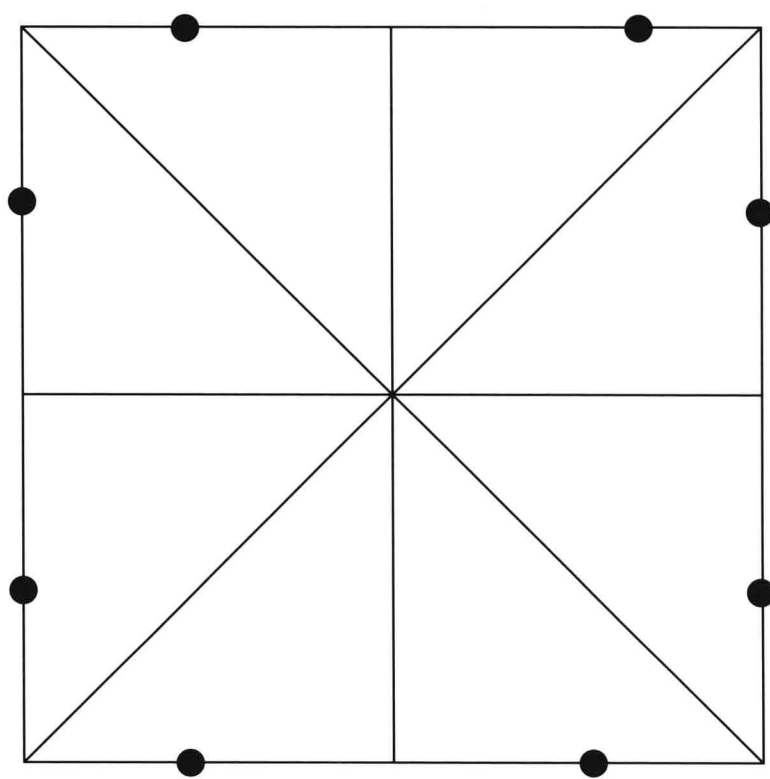

图 12

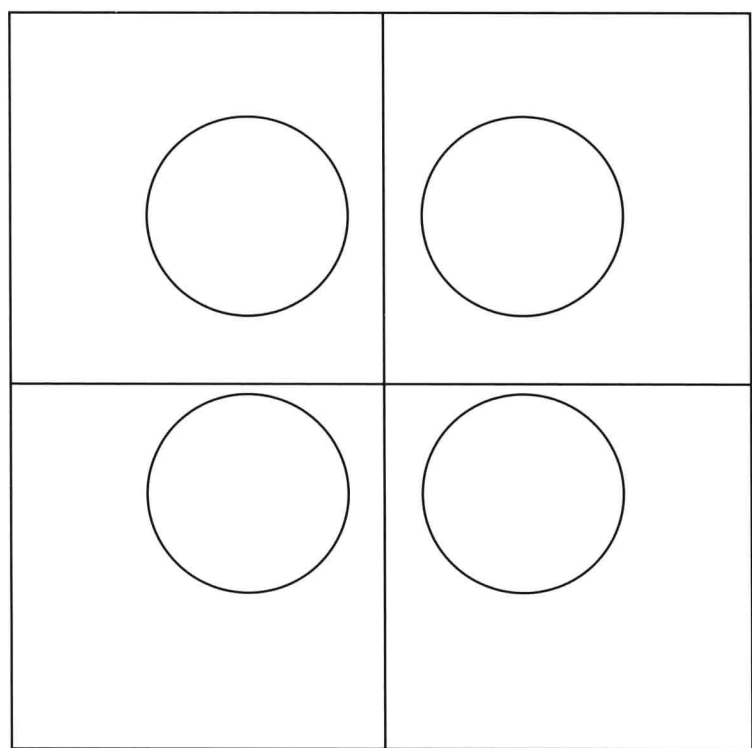

图 13

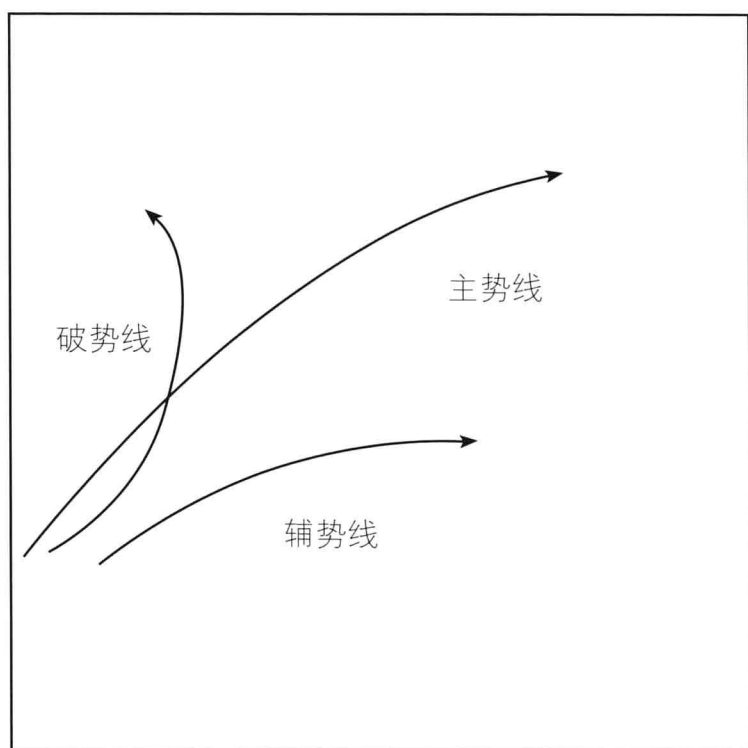

图 14

图15 起白描稿

在构图中，要学会掌握把矛盾从对立到统一再到和谐的运用过程。如画面的宾与主、虚与实、疏与密、纵与横、黑与白、动与静、松与紧、粗与细、大与小、开与合、轻与重、聚与散等等众多的对比关系，把这些问题处理好了，画面就生动感人，否则会给人杂乱无章的感觉。其中最主要是画面中的主宾关系的处理，在构图中一切都要围绕“主”做文章，突出主题，而“宾”要起烘托陪衬主题的作用，不能“喧宾夺主”。在对虚实、疏密关系的处理时，可让“宾”变虚和疏，把“主”处理成实和密，也进一步能映托主题突出。

针对牡丹构图来讲，一幅画中一花不居中，两花分大小，忌平行。三花分布成不等三角型，多花要奇不要偶。两组以上花的分布要有开和顾盼，忌对称。花势上还要有高低、向背、斜正之分。画几组叶时要有多与少、疏与密的变化。画两组枝干动势要有纵横关系，忌平行、十字交叉、三线归一点。

在一幅牡丹作品中还要忌：刻、板、结。刻——花叶之间没有疏密、聚散关系；板——画中没有色彩变化；结——画面整体没有虚实空间感和层次变化。如图15是由图8写生经过整理后，一幅构图比较简单的小幅册页白描稿，能看出与写生有变化，更完美。一幅精湛的牡丹画稿需要通过反复实践、修改、提炼才能形成。要让画面中每一朵花、花苞、叶、枝干及鸟都起到应有的作用，增添气韵，使人感到增一分太多，少一分太少，不多不少恰到好处。这需要画家在构图中，多动脑筋不断努力，才能达到此目标。

注：六法：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。

创作

人是有思想情感的，每个人通过感官接触、欣赏到自然界中的山水美景、鸟语花香，便会产生不同的感悟和联想，而画家是通过画笔抒发心灵对美好事物的感悟，藉以表现自己的精神世界与心境，画出具有诗情画意、气韵生动的作品感染观众，使人观后心旷神怡、心情愉悦的感受。

中国工笔花鸟画与西方写实静物画有着共同的描写对象，又都力求表现形式美、造型美、视觉美。不同的是中国花鸟画还具有一个特点就是“以物写情、借物抒情”，这是传统中的精华和亮点，也是中国花鸟画之所以能感人的真谛，它承载了中国文化中许多深邃的思想内涵。

工笔花鸟画创作既要遵循物象生长的自然规律，又不能是自然的翻版，不能画成植物挂图。画家把在大自然中观察、写生所得到的客观的物象美通过艺术再加工、取舍、夸张、创造升至具有主观色彩的物象美，并融入作者的思想情感，直至画出感人的意境。从源于生活到高于生活，这是工笔花鸟画的主旨和灵魂。工笔花鸟画创作对于初学者要历经三个阶段。第一阶段，把眼中看到的自然物象忠实准确地描绘下来，没有创造性。第二阶段，画胸中的自然，通过对自然物象的观察、写生、提炼，达到形神兼备，下笔如“胸有成竹”。第三阶段，要在第二阶段的基础上画心中的自然，以物言志、托物寄情，营造出自己追求向往的理想境界，使心灵情感得到升华。

所以中国花鸟画是讲格调的，要在作品中体现出静态而雅逸，生动而神韵，精细而不刻板，艳丽而不俗气。这需要画家的学识与修养以及对自然的真切感受。从中理解、认识、提高，达到“外师造化”、“中得心源”，使作品意境更深远。

用笔

工笔花鸟画其中重要的基本功就是勾线。对线的运用是否精炼，直接影响作品的完美。初学者要想学好工笔花鸟画就要长时间不间断地练习，去体会勾线的运笔方法与技巧。

勾线可选用尖而硬的狼毫或紫毫笔。用中锋，笔杆垂直于纸面。勾线时要坐姿端正，环境安静，注意力集中，心平气和。下笔沉稳、果断，运笔灵活自如，一气呵成不可描改。

勾线用笔与书法相同，要用写法，不要描摹。笔法要有起落、转折、轻重、顿挫，线条要均匀、圆润、外柔内刚。否则描出的线呆若无力，刻板生硬。

勾线不但要造型准确，还要勾出物象的质感。如花瓣的薄厚各有不同，用线要有粗细变化。一般显得薄而柔嫩的花，要用较细而轻盈的线，如牡丹、芍药等。较厚的花用线要粗而圆润些，如荷花、茶花、玉兰等。浅色花用淡墨勾，重色花要用重墨。因花的品种不同，叶也有薄厚之分。厚叶花如荷花、茶花、蝴蝶兰等，相比之下薄一些的叶花有牡丹、芍药等。所以，不同的叶用线的粗细也应有所变化。勾叶一般从接近叶柄处向叶尖勾起（也可逆勾），上比下、主筋比轮廓线略粗些，一般用中锋勾叶，线要挺拔有力。而勾枝干要用枯笔渴墨，勾出飞白，显出枝干的苍劲。

具体勾一幅牡丹时，首先要认真仔细把白描稿的内容和花、叶、枝干的前后关系了解清楚，这样下笔才能做到准确无误。把画稿复压在宣纸下，一般先从最前面的花开始，选一个轮廓线完整的反瓣勾起，按花瓣的顺序依次勾下去。待勾完花后，然后勾花周围的叶，再勾后面的花和叶。勾上下被遮掩的花梗和枝干时，要注意用笔的连接贯通。

初学勾线，可用铅笔，在宣纸上过稿，要轻一些，然后用墨勾线，待干后用橡皮轻轻擦去铅笔线，不要伤及墨线。

用墨

画工笔花鸟画要用油烟墨，特点是光亮、细腻、能分出浓淡层次。松烟墨一般用于画蝴蝶翅膀。用枯笔渴墨皴擦翅膀产生绒的质感。每次研墨时要先把砚台洗净再研新墨。绘画时要用新研的墨，隔夜的宿墨因含有颗粒不能使用。

墨分焦、浓、重、淡、清五色。画牡丹常用墨染叶，使画面显得温馨雅致。特别是画紫花、朱红色花时用墨叶谐调色彩关系，使花不显火气。注意染墨叶时用墨一次别过重，多染几遍，墨色显润。

用色

中国画用色主张在“六法”中所提出的“随类赋彩”，这是中国画用色的基本原则。遵循近似物体的固有色彩但不绝对照搬，在此基础上，画家根据画面需要和对色彩的感觉去赋予表现色彩在运用中的各种变化，不刻意追求色与色在环境与光的作用下所呈现出的色彩变化。所以，中国画的色彩观是主观世界，而不是建立在光学基础上的客观表现。例如把牡丹花画成朱砂红，叶则染成墨色，画底涂成金色，色彩对比强烈，花更显靓丽，有装饰味。这是尊重大众欣赏习惯，也是东方民族绘画用色的传统。

工笔花鸟画用色与写意画不同，它需要在熟宣纸或熟绢上多层罩染，往往一遍不足需要多遍渲染，才能达到理想效果。

画牡丹用色分水色和石色两种。水色即透明色，大多用于罩染。如草绿的成分是藤黄汁和花青汁，可调和成深浅不一的草绿用于罩染叶子。花青也多用于打底色，如画紫色花要用花青打底，画绿叶也要用花青色打底。曙红多用于画粉牡丹，最好不用纯曙红染花，会显火气、色俗。如加点藤黄成暖粉色，加点花青或酞青蓝成冷粉色。朱磬色比朱砂色要薄而透明。朱砂色很厚重，染花时要用矾水固定，否则很难染匀。我画朱红牡丹时常用朱磬打底，后罩染牡丹红的方法效果也不错。胭脂一般用于提染牡丹叶尖和花的最深处。赭石在画中用的较多，各种颜色中加入赭石可降低色彩纯度，会使颜色沉稳不躁。如画白花、芽绿中不加赭石就会显得像绿色花。

石青、石绿是中国画中常用的重要颜色，是天然矿物色，很漂亮，又很高雅，尤其石青色让人感到清纯、深邃。染石青、石绿需要有底色，画牡丹时，在草绿叶上罩染石绿、石青，一是叶子显厚重，二是石色较稳定，长时间不变色。

牡丹画法步骤

青龙卧墨池

花冠雍容华贵、富丽堂皇，深紫透红，光泽诱人。浅青绿色的柱头像一青龙盘踞在墨池当中因此而得名。由于柱头盘缠过紧，结构难辨，画时要归整从简。紫花用金勾轮廓线。用石绿、石青叶衬托显出金碧辉煌、富贵吉祥的气氛，又富有装饰性。紫花品种还有紫魁、烟绒紫、魏紫、墨撒金等。

步骤一 因紫牡丹色重，用中墨勾花，重墨勾叶。线要挺拔有力，粗细有变化。老干用枯笔中墨勾。

步骤二 用淡草绿渲染画面，增加春天气息。用花青分染花头，染出深浅层次，反瓣花青要淡。叶用花青分染留白线，干后再统染一遍。老干用中墨皴擦。

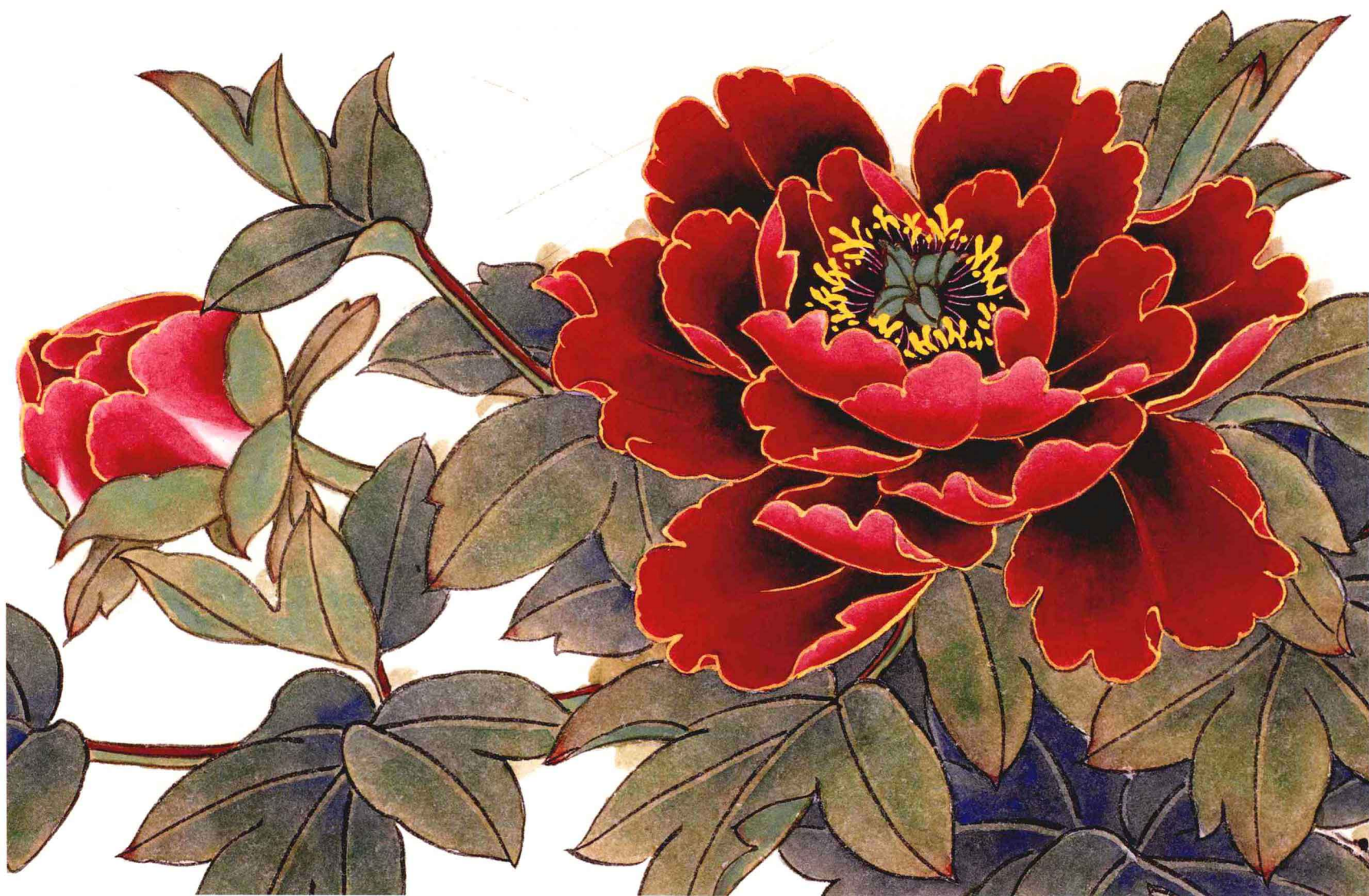

步骤三 用牡丹红从花瓣根部向瓣边缘分染，用色要薄，可多染几遍。叶、叶柄、花萼、柱头用草绿罩染，要有冷暖、深浅变化。老干用墨皴擦后染赭墨，不要平涂。

步骤四 用胭脂加花青分染花心、花瓣根处，要染出紫绒质感。用三绿、三青分别分染叶、叶深处，三青重些。用四绿分染花萼、柱头、反叶、叶柄。如墨线被四绿覆盖，用草绿再勒一下。用金勾花瓣轮廓线。用白粉勾花丝。藤黄加白粉点花蕊。用重墨提老干点苔，后罩石绿，最后题款钤印。

凤丹白

白牡丹在群芳斗艳的牡丹园中，以神圣高洁的气质展现其中，令人起敬。我喜欢画墨叶白花红心牡丹。既感画面纯洁又不失鲜活。白牡丹品种繁多，有昆山夜光、玉版白、白雪塔、白鹤顶等。

步骤一 因花为白色，用墨要淡。重墨勾叶；中墨勾花萼、花梗、叶柄。线要勾得爽快，笔意连贯，一气呵成，用枯笔中墨勾老干。

步骤二 用三青加少许曙红、赭石呈淡青灰色渲染画面，托出白花；用墨分染叶，留出白线。要染出叶的前后深浅变化，花头用芽绿（藤黄加赭石加少量花青）分染，老干用中墨皴擦。

步骤三 用白粉从花瓣边缘向内分染。染到瓣根处白粉要很淡，干后再用淡芽绿从瓣根向外罩染一遍，用色要淡，不要染成绿花。叶用淡墨再次分染，染出层次；用淡草绿罩染花萼、花梗、柱头、反叶、叶柄；老干用墨皴擦后提染赭墨。

步骤四 用胭脂加曙红染花心；用赭石加曙红染子房包皮；用四绿分染花萼、花梗、柱头、反叶、叶柄；用胭脂提叶柄槽；用赭石、胭脂分染部分叶尖；用白粉勾花丝，藤黄加白粉点花蕊；用重墨提老干点苔，后罩石绿。最后题款、钤印。

