

工笔牡丹技法

王道中 著

北京工艺美术出版社

工 笔 牡 丹 技 法

王道中 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔牡丹技法 / 王道中著. — 北京: 北京工艺美术出版社,
2001.1 (2001.6 重版)
ISBN 7-80526-359-0
I. 王… II. 王… III. 牡丹—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(2000)第87841号

出版说明

王道中先生1954年毕业于中央美术学院，师承于非闇、田世光两位花鸟画大师，在绘画风格上继承了北宋院体花鸟画追求精密不苟、刻意求真、色彩绚丽、寓意祥瑞的装饰画风，是中国北方工笔重彩花鸟画的传人。在20世纪60年代，他就以善画牡丹而闻名全国。本社于21世纪的第一春，在出版8开本彩色画册《王道中画集》的同时，还出版了王道中先生绘编的《王道中牡丹画集》、《工笔牡丹技法》、《工笔草虫白描画集》、《工笔花卉白描画集》。

《工笔牡丹技法》一书有如下几个特点：

◇ 王道中先生从牡丹的历史、人文背景、结构、生长规律、写生牡丹的方法、形象刻画、构图、勾线技法、设色等方面，对怎样画好工笔重彩牡丹进行了全方位的总结。在启迪性很强的文字介绍中，还穿插有画工精湛的示范图例（包括用笔、设色的步骤图），便于读者理解、临摹和借鉴。其中，关于写生牡丹的方法、写生牡丹的三个阶段及三个境界的论述，是先生近年来对自己几十年画牡丹经验的总结，相信对每一个读者都会有很大的帮助。

◇ 本书收有几十幅工笔重彩牡丹画。我们可以从中体味王先生所画的牡丹确实不凡，不仅花形美丽、如歌若舞，门瓣、覆瓣开合有情，而且牡丹的结构、品种、色彩都非常讲究。特别是先生在作画时强调“夺造化而移情，遐想若登临览物之有所得也”的怡情作用，故而擅于以构图技巧来强调牡丹花头的形态和动势，连叶子的翻转折叠、枝干的长法，都具有传情达意的妙用。这是王先生所画牡丹独具特色之所在。

◇ 王先生善写宋徽宗所创的“瘦金体”，并将“瘦金体”挺健秀丽的笔法融合到工笔花鸟技法之中。无论是勾花瓣，还是勾枝叶，都劲拔飘逸，顿挫转折，如行云流水，笔法达到了“取神”的地步。这也是值得读者重点品味的。

◇ 王先生对于来自写生的素材，进行提炼、概括、装饰、美化，在形象、结构、动势、笔法、设色等方面非常讲究形式美规律性的运用，既注重牡丹个性特征的写真，又注重传情达意，这与花卉题材的工艺美术设计的要求是完全一致的。特别是王先生的线描结构非常准确，与装饰工艺雕刻的刀法相吻合。因此，王先生所画的工笔重彩牡丹，对工艺美术设计、制作人员具有极强的借鉴性和参考性。在20世纪60~80年代，王道中先生绘编的《我怎样画工笔牡丹》一书，在事实上已成为工艺美术设计、制作人员的工具书。王先生对提高花卉题材的工艺美术设计、制作水平，发挥过重要的作用。

有“国花”之誉的牡丹，不仅是重要的观赏花卉，也是中国花鸟画和工艺美术重要的装饰题材。王道中先生的《工笔牡丹技法》为广大初学者和美术爱好者提供了一份很好的教材。

王道中先生简介

1931 年出生于北京

1954 年中央美术学院(北京)毕业后历任

黑龙江省书画院教授、花鸟画大师

黑龙江省书画院艺术委员会主任

中国美术家协会会员

齐鲁书画院名誉院长

当代工笔书画学会理事

黑龙江省花鸟研究会顾问

黑龙江省政协委员

北京市政协书画联谊会顾问

1980 年作品被编入《北京荣宝斋三十周年纪念画册》，并被列入《当代画家名人录》

1984 年 4 月在山东省菏泽市古今园举办个人画展

1984 年 10 月在江苏省扬州市个园举办个人画展并讲学

1985 年由北京国际书店组织的“黑龙江五人画展”，在新加坡展出

1986 年访问日本，在大阪举办个人画展，作品《双都之春》为大阪伊丹市博物馆收藏，

被誉为“中国牡丹之首”

1986 年作品参加全国工笔画展，在香港展出

1987 年 8 月于北京中国美术馆举办全国十人工笔画展

1989 年 3 月应日本邀请在大阪举办个人画展

1992 年 2 月在日本东京举办个人画展

1993 年 10 月在日本东京举办个人画展

1994 年 2 月在美国旧金山举办联合画展

1994 年 7 月在台湾桃园、新竹举办个人巡回画展

1997 年访美，在美国罗得岛州举办个人画展，并在罗得岛州威尔逊大学讲学

1998 年访问加拿大，在阿尔伯特大学举办画展并讲学

曾被编入以下辞典

1990 年 《中国当代书画篆刻家名人辞典》

1991 年 《中国当代书画家名人辞典》

1992 年 《中国名人辞典》

《中国艺术家名人辞典》

1993 年 《中国人物年鉴》

《中国美术家名鉴》

1994 年 日本 《美术家名鉴》

主要著作

1962 年 《我怎样画工笔牡丹》

1976 年 《百花画谱》

1985 年 《国色天香》

1986 年 《王道中画辑》

1987 年 《百花谱》

1988 年 《白描草虫》

1994 年 《牡丹工笔画艺谈》

2001 年 《王道中画集》

2001 年 《王道中牡丹画集》

2001 年 《工笔牡丹技法》

2001 年 《工笔花卉白描画集》

2001 年 《工笔草虫白描画集》

目 录

牡丹概况	1
牡丹结构名称及基本画法	3
一 花冠	3
(一) 花蕾	6
(二) 初开的花冠	6
(三) 盛开的花冠	6
(四) 将谢的花冠	6
(五) 背面的花冠	6
二 花萼	10
三 花蕊	11
四 花茎	13
五 花叶	14
六 花芽与叶芽	15
七 花干	16
工笔牡丹的画法	17
一 写生	17
(一) 怎样进行写生	17
(二) 几种写生方法及用途	23
(三) 写生的三个阶段	24
(四) 写生时怎样抢时间	24
二 提炼	25
(一) 提炼的目的与要求	25
(二) 提炼的方法	25
(三) 怎样布局	25
(四) 怎样表现牡丹花	29
(五) 怎样表现牡丹叶	29
(六) 怎样表现牡丹花的风晴雨露	36

三 白描	36
(一) 什么叫白描	36
(二) 怎样进行白描	36
(三) 怎样勾线才有力	36
(四) 白描线的感情	37
(五) 工具	37
四 着色	38
(一) 牡丹的各色染法	38
(二) 叶的各色染法	58
(三) 茎萼着色	65
(四) 花蕊着色	67
(五) 枝干着色	68
(六) 叶芽的着色	70
(七) 涂地子	76
(八) 国画色的品类及其使用	76
(九) 胶与矾的使用	77
五 题款、印章与装裱	80
(一) 题款、印章	80
(二) 装裱	80

作品欣赏	81
------------	----

牡丹概况

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，初夏开白、红、紫色花，花形大，雌蕊长在肉质花盘上，密被细毛。原产于我国西北地区，久经栽培，成为著名的观赏植物。牡丹不但是一种重要的观赏花卉，而且还有药用价值。牡丹的皮、根是一种有特效的中药“丹皮”，牡丹花瓣还可以酿酒。

关于我国栽培牡丹最早的情况并无确切的记载。有关情况则散见于一些史书记载，例如，晋代(公元265~420年)人谢康乐提及在“浙江、永嘉水际竹间多牡丹”，北齐(公元550~577年)著名宫廷画家杨子华曾以牡丹为题材作画，说明我国栽培牡丹的时间最迟也当在北齐以前。隋朝(公元581~618年)时曾大修宫苑，“隋帝辟地二百里为西苑，诏天下进花卉，易州进二十箱牡丹，有赭红、呈红、飞来红……延安黄、先春红等名。”可见隋代时，牡丹已有不少珍贵的园艺品种。

在唐代初期，牡丹种植在宫廷或达官贵人的花园中，是宫廷和贵族玩赏的名贵花卉。但随着牡丹园艺品种的普及，在盛唐时期就成为雅俗共赏的花卉了。《群芳谱》载：“唐开元年间，天下太平，牡丹始盛于长安。逮宋，‘惟洛阳之花为天下冠’。”这是一则很有价值的记述。

从盛唐开始，每年春暮牡丹盛开之时，官民都有赏花的习俗，并发生了许多与牡丹花有关的故事。其中，有两个故事非常有名。

一则传说是唐代时，牡丹以长安为盛。武则天登基后正值冬天，想游御园，又恐百花不开，便下旨：“明朝游上苑，火急报春知；花须连夜发，莫待晓风吹。”次日，除牡丹花外，其余的花都开了。武则天大怒，把牡丹贬谪到洛阳。谁知牡丹贬谪到洛阳后，反而越长越好，压倒群芳。此传说赋予了牡丹不畏权势的高贵品

质。

另一则传说是唐明皇请李白写词曲赏牡丹的故事。据北宋乐史《杨妃外传》记载，唐开元年间，宫中爱重瓣牡丹。唐明皇与杨贵妃到沉香亭赏牡丹花。这天，牡丹开得特别艳丽，唐明皇和杨贵妃非常高兴，梨园名师李龟年手捧檀板率乐队正欲歌舞助兴。唐明皇突然说：“名花对妃子，那能用旧歌词来唱呢？”于是便叫人拿了“金花笺”宣召翰林学士李白进宫写《清平调》新歌词。大醉未醒的李白被接到后宫。杨贵妃亲手替李白做了一碗醒酒汤，玄宗皇帝又令宰相杨国忠替他磨墨，内廷总管太监高力士为他脱靴。李白即兴挥毫，写下了《清平调》三首。其中，“云想衣裳花想容……”之句，颇得唐明皇、杨贵妃的赏识。一时，朝野皆传唱《清平调》。但高力士对为李白脱靴之辱，耿耿于怀，找准机会在杨贵妃面前曲解《清平调》。由于杨贵妃怀恨李白，李白最终没有得到唐明皇的重用。这个故事的背景是当时宫廷赏牡丹花的盛况。

在唐代，每当牡丹开花季节，也是民间的盛会。《国史补》：“长安贵游尚牡丹，每年春暮，车马若狂。”白居易《买花》：“帝城春欲暮，喧喧车马度，共道牡丹时，相随买花去……家家习为俗，人人迷不悟……一丛深色花，十户中人赋。”真是“惟有牡丹真国色，花开时节动京城”。唐代咏牡丹的诗非常多，但以唐代太和、天成年间中书舍人李正封吟咏牡丹的诗句“国色朝酣酒，天香夜袭衣”最有名，从那时起“国色天香”便成了牡丹的代名词。《花镜》则直接称“牡丹为花中之王”。

在中国画和工艺美术中，以牡丹为装饰题材的作品很多，以牡丹为内容的文学作品和民间传说就更多了。总之，牡丹在中国花卉中，在中国人民的心目中，具有独特的位置。

我国历史上专门记载牡丹花品种和栽培的

书籍有二十多种，有不少记载出自著名的诗人或文学家之手。现存最早的牡丹专著是宋代欧阳修的《洛阳牡丹记》，全书计三篇：花品叙第一，品定有名品种24种；花释名第二，叙述有名品种的来历；风俗记第三，是记洛阳人赏花、接花、种花、浇花、养花、医花方法等。宋代张邦基的《陈州牡丹记》，陆游的《天彭牡丹谱》，丘璩的《牡丹荣辱志》，明代薛凤翔的《亳州牡丹表》、《亳州牡丹史》和《牡丹八书》，胡元质的《牡丹谱》，清代余鹏年的《曹州牡丹谱》等，都是很有参考价值的牡丹专著。

在历史上，除洛阳是牡丹花的栽培中心外，山东、浙江、四川都有因种植牡丹而著名的州县。经过上千年的栽培，到现在牡丹已有近300个园艺品种。特别是山东菏泽（古称曹州），在牡丹种植方面有了更大的发展，种植面积达2万

多亩，培育了牡丹品种270多种，其中最名贵的品种有乔子红、烟龙紫、曹州红、“青龙卧墨池”（即黑牡丹）、玉板白、葛精紫、紫晶、黄花魁、豆绿、姚黄等，每年向世界各国出口大量牡丹花，故菏泽不仅有“牡丹甲天下”之誉，而且成为闻名世界的牡丹花的培育、生产基地。

北京的许多公园，如景山公园、故宫御花园、中山公园、颐和园等，也汇集了全国各大牡丹产地的名贵品种——秦红、姚黄、魏紫、昆山夜光、冰罩红石、豆绿、白玉、娇容三变、二乔、大金粉、赵粉、瑶池春、露珠粉、状元红、蓝田玉、出蓝夺翠、金背大红等等。

牡丹不但驰名国内，而且驰名世界。在8世纪时，牡丹传到日本，18世纪时传入欧洲。从此，牡丹便渐渐为欧洲各国和中国人民所喜爱，被誉为中国的“国花”。

牡丹结构名称及基本画法

一 花冠

(一) 花蕾

花蕾(花苞, 或称花骨朵)分小蕾和大蕾。

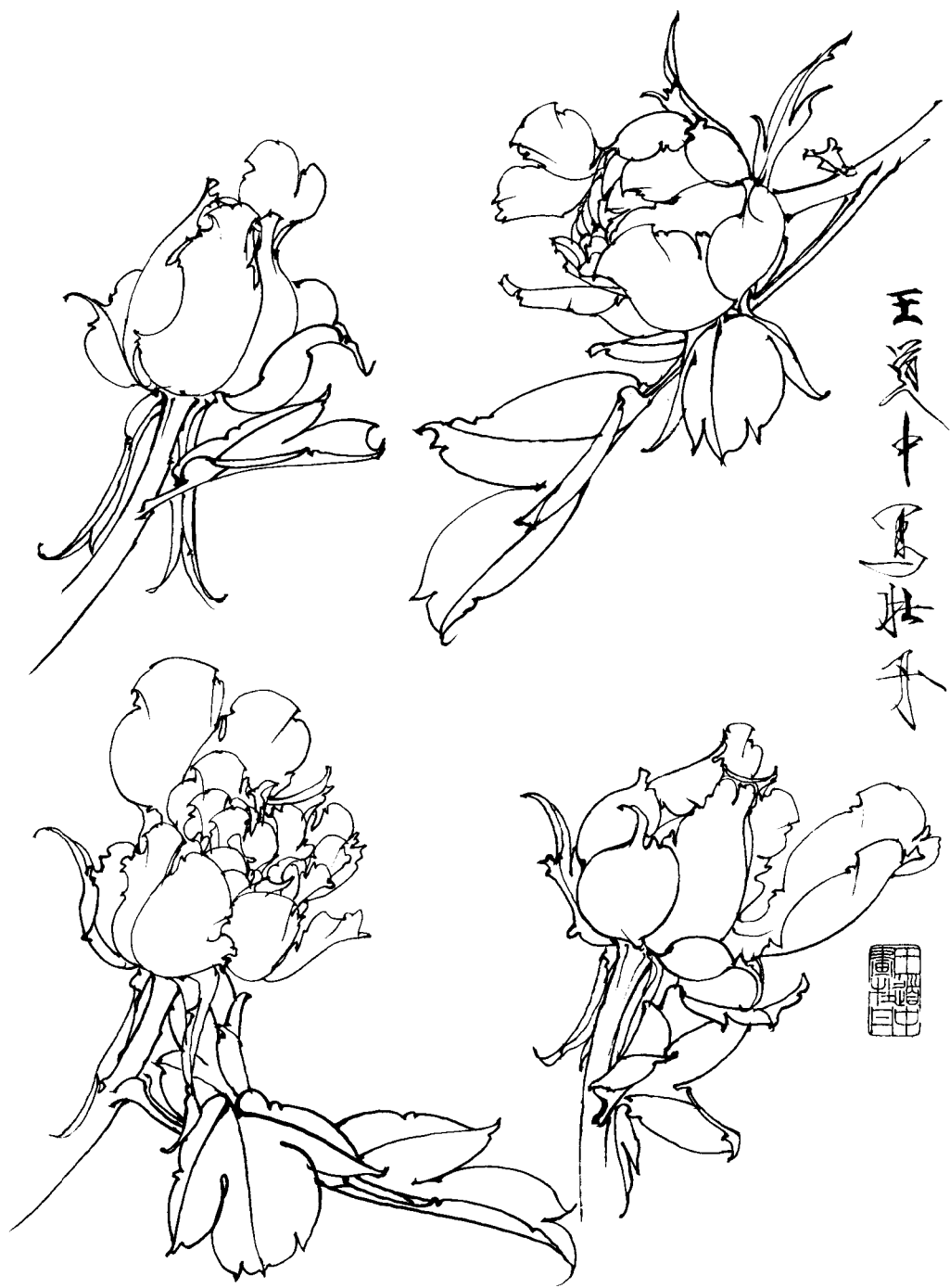
小蕾的形状似桃, 大萼三片相包很紧, 是花瓣未露或将出时的状态(因为小蕾很有生气, 故作画时要将小蕾安排在画面的显著位置。在画群花时, 更不可忽视小蕾的作用)。

大蕾的形态较丰富, 从初见花瓣至见到花瓣的大部分以至全部, 但不见花蕊或初见花蕊为

度, 都可以称为大蕾。此时, 大萼、复萼, 皆向后背, 花瓣内紧外松, 外轮廓或为方形、或为梯形等, 形象非常生动(大蕾在画面上尤为重要。从色彩关系来看, 大蕾色鲜艳而面积较小, 能与主题花冠形成对比与呼应。画大蕾时要注意突出大蕾的特征。大蕾是花的青年时代, 要表现出勃勃的生机, 而不能画成开花的缩影, 使人感到未老先衰。画面上的花蕾, 宜上昂, 忌下垂。)

小蕾

从小蕾到大蕾

花蕾最能明显而集中地反映花的形象特征,因此要特别注意花蕾的结构特征。忽略或放弃这一关键,就会将花的主要特征丢失。

在画花蕾时,一定要注意外弧线的紧凑。画

群花时,要配以适当的花蕾,使画面显得生机勃勃,格外旺盛。而且,在色彩上要与花冠形成对比和照应关系,使画面格外生动。

花蕾姿态的画法

王寅中画

（二）初开的花冠

初开是花瓣全露于外时的状态。这时的花瓣排列整齐，色彩艳丽动人，花蕊初露，(单瓣花)蕊药丰满。画初开花，要注意外缘瓣的处理，不能过圆、过板，才能表现出牡丹花旺盛的生命力。

（三）盛开的花冠

盛开的牡丹是昼开夜合。第一天开放后，花瓣合得较紧，第二天开放后，花瓣合得较松，第三天开放后，花瓣合得更松，且开合无定。此时，因花瓣开合重叠无定，形态非常生动，最宜入画。

（四）将谢的花冠

将谢是牡丹花盛开之后即将凋谢时的状态。此时，花瓣的颜色褪失，瓣抵，蕊残，缺乏生气。但此时却是花瓣结构变化最丰富，最容易观察花瓣结构变化的最佳时间段。切切不可忽视将谢的花瓣。

（五）背面的花冠

观赏花的人一般不注意背面花，但背面花却有特殊的结构美，有时是正面花所达不到的。尤其是在群花中，表现背面花更会感到生动自然。

初开的花冠

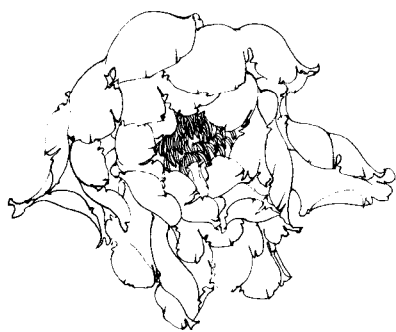
盛开的花冠

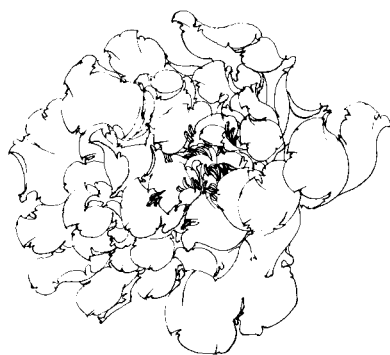
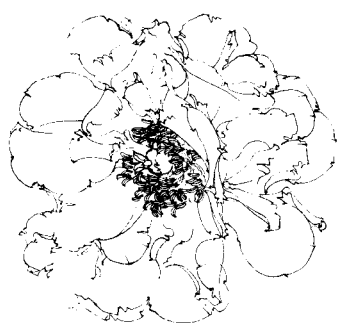
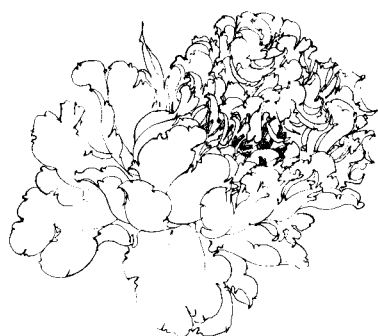
将谢的花冠

背面的花冠

各种花冠的画法

各种花冠的画法

二 花萼

花萼是花瓣的外衣。牡丹有两层萼，名大萼与复萼。大萼位于花瓣之外层，紧贴花瓣，形如扣盅，共三片，初开萼片嫩绿或嫩红。复萼环生

大萼之下，六片如带状，皆绿色。花萼是承上启下的关键结构，不可忽视。

幼萼的画法

花瓣的外衣为花萼。大萼有三片扣钟形；
复萼有四片如带状。白描花萼后单线平塗
后再胭脂分染即成。

王其运

