

工笔牡丹

姜冬莲 周宏 ◎ 编著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社 (全国百佳出版单位)

目录

牡丹概述	1	创作示范一（独占人间第一香）	9
工具与材料	1	创作示范二（国色天香夜染衣）	12
用笔	2	创作示范三（千娇万态破朝霞）	15
牡丹的结构	3	创作示范四（丹景春醉）	18
花苞的各种形态	4	创作示范五（豆绿）	21
花瓣及花冠的画法	5	创作示范六（国色芳）	24
花冠的形态与叶的组合	6	创作示范七（天下无双艳）	27
叶的画法	7	创作示范八（醉花荫）	30
枝干的画法	8	图式运用与结构	33

※ 牡丹概述

牡丹花姹紫嫣红，富丽堂皇，被誉为花中之王，象征富贵幸福，喜庆吉祥，为我国公认的国花。牡丹在我国已有一千多年的栽培历史，早在隋、唐之际就培育出颜色各异、姿态娇美的各色品种，成为主要的观赏植物。其中名品有姚黄、魏紫、豆绿、墨绒、二乔、昆山夜光、蓝田玉等珍品，给人以美的联想，富有浓郁的传统性和民族性，被称为“统领群芳的万花一品”。

牡丹，落叶灌木，性寒怕热，忌湿。原为野生花木。根可入药，花可酿酒，原产于甘肃秦岭等山地。经过人工培育，现生长较广泛。历来就有“洛阳牡丹甲天下”之说。此外，山东菏泽、四川彭县、安徽亳州等地的牡丹也负盛名。牡丹花形硕大雍容、变化多姿。有荷花、蔷薇、皇冠、绣球、楼子等各色形态。另外，还有同根异花、同花异色的奇花异品。我国人民对于牡丹有着特殊的感情与寄托，自古以来将其誉为国色天香、吉祥之花，为历代诗人与画家广为描绘和吟咏不绝的对象。

※ 工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点瓦花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。画工笔勾线描需要准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富弹性。如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。

墨：画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意。熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

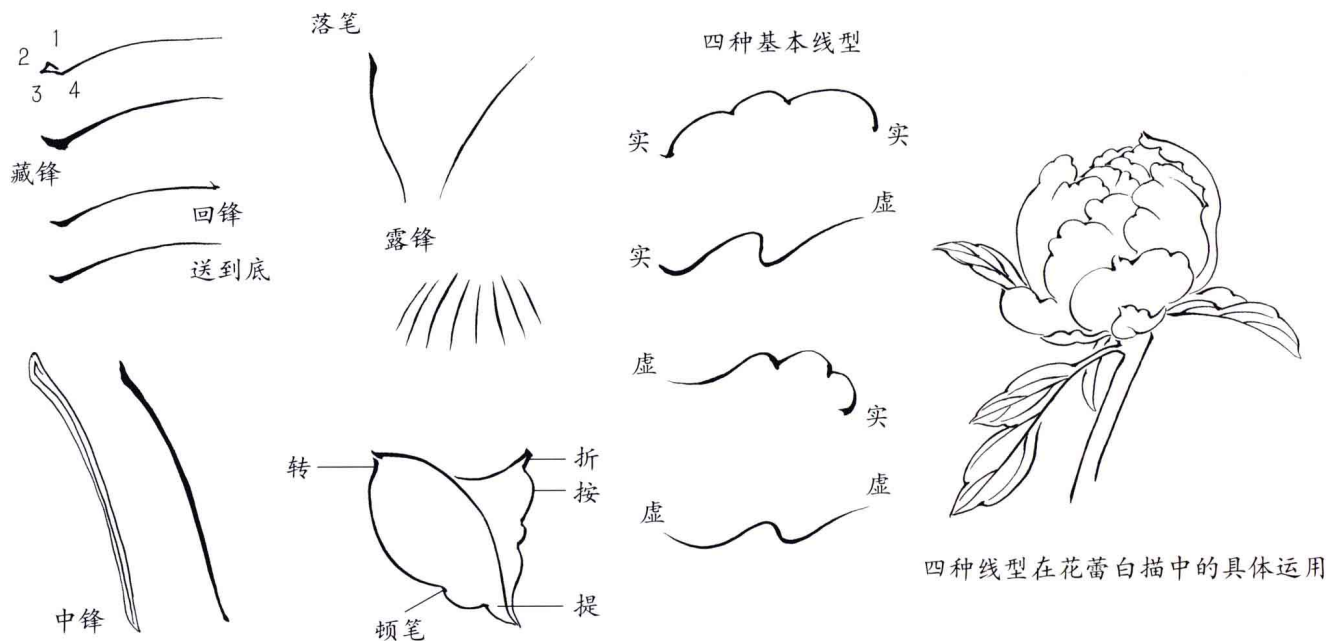
颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀。后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。笔洗用来提供清水、洗笔调色。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

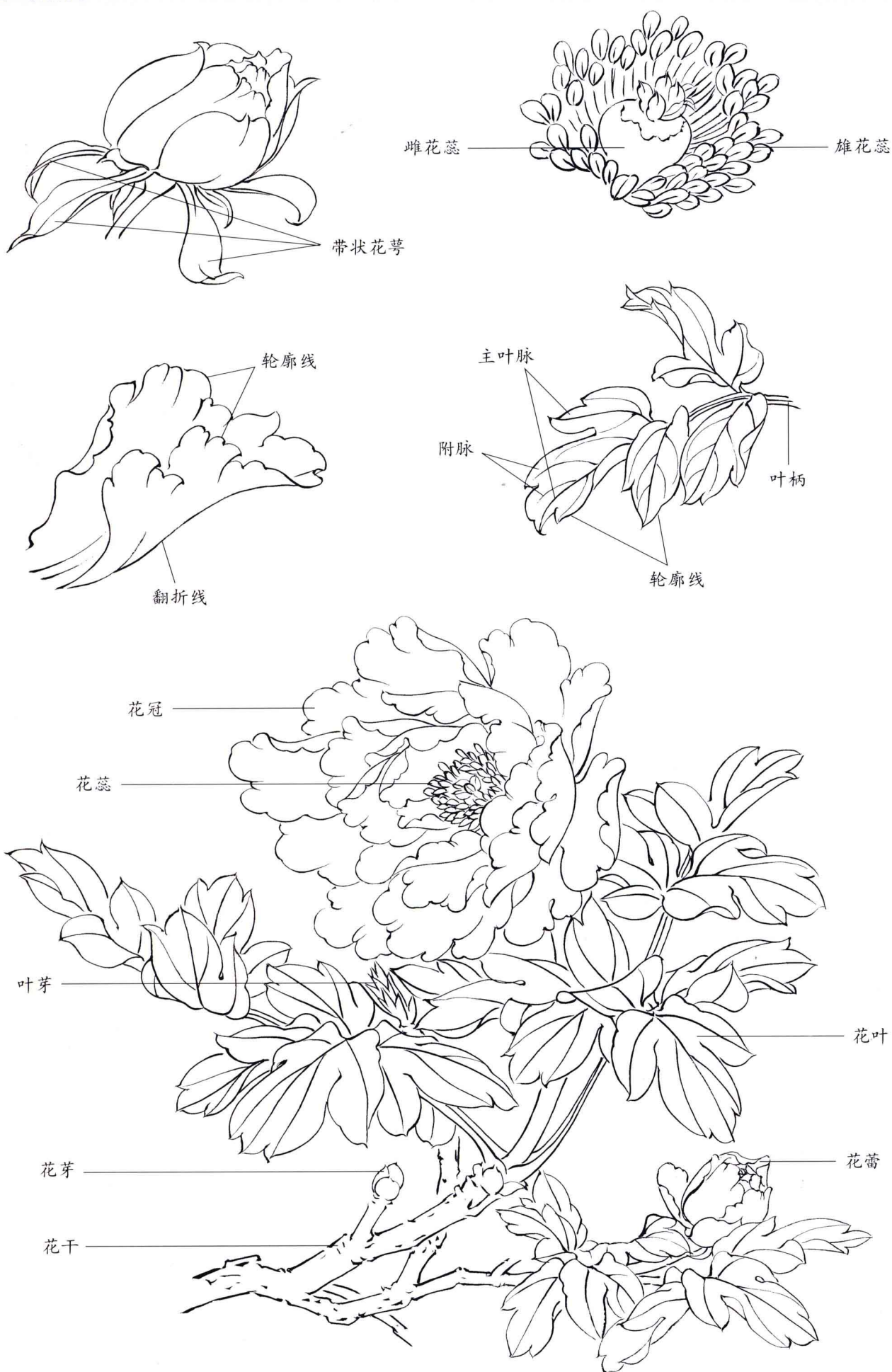
※ 用笔

勾勒牡丹线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，这是用笔最基本的法则，但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋回锋的圆与尖，其表现效果在白描中称为“虚”与“实”，这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化有四种类型：实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用。

各种用笔在白描中的具体运用

※ 牡丹的结构

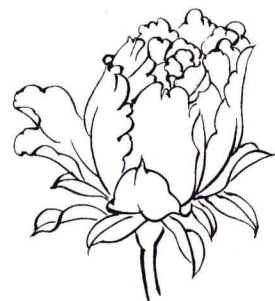
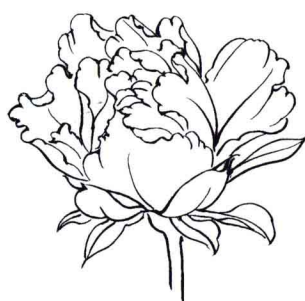
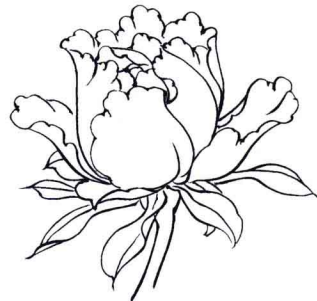
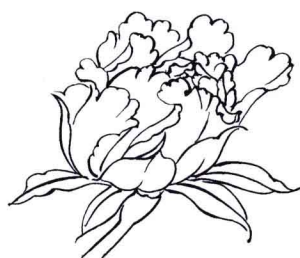
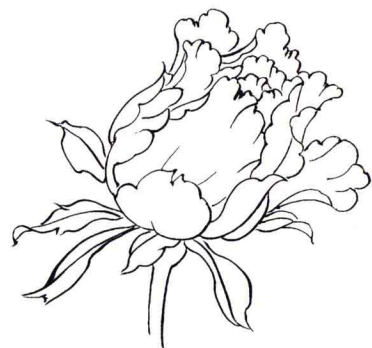
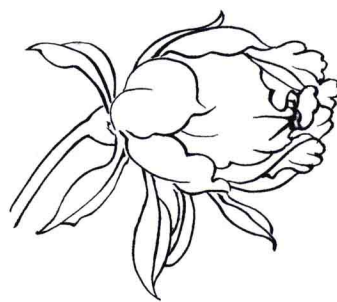
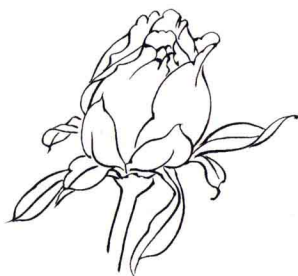
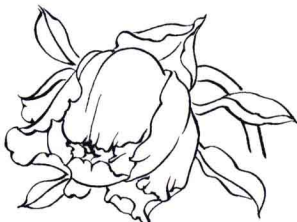
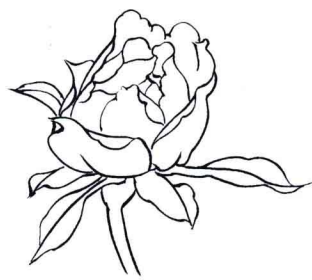
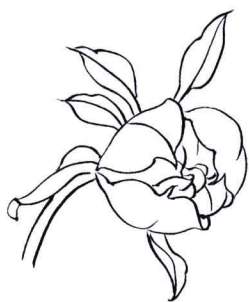
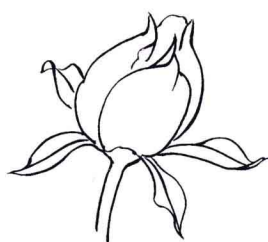
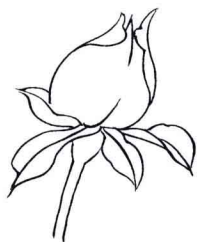
※ 花苞的各种形态

下图是牡丹从花苞到绽开的各种形态。画花苞时，用挺拔而遒劲的线画完三个大萼片，再用略有变化稍有夸张的线画长萼。露出的花瓣虽不多，但用线宜轻细，一笔画去应有顿挫，有节奏，一片花瓣一气画成。

牡丹花初放时，花形虽小却很丰满。画这些含苞欲放的花，花瓣宜用尖锐的用笔轻巧地画出，一转一折都要给予强调和夸张，使其显得丰满而灵秀。

画花萼时，可用稍粗的线条，并稍用力画成。

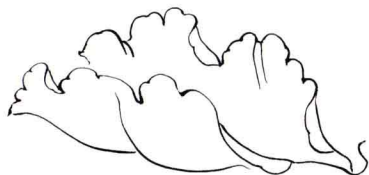
花柄也用和花萼同样粗细的线条画。含苞初放的牡丹花瓣随着开放渐渐舒展，画时要注意中间的花瓣仍紧包着花芯。无论紧包的还是向外舒展的花瓣，画时每片用线都要较细，边缘线须曲折多变，且要一气画成，不能有断断续续之感。

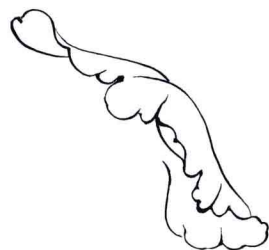
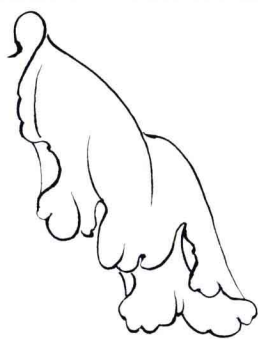
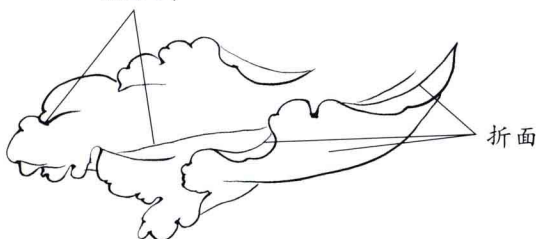
※ 花瓣及花冠的画法

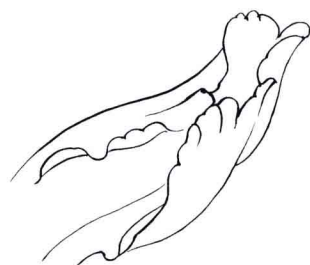
牡丹的花瓣轻薄而飘逸，所以画花瓣的线要灵巧，曲折的线可适当随意些。

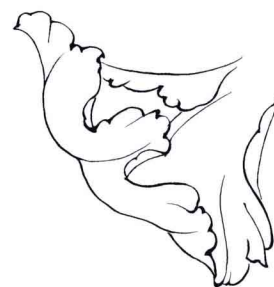
花瓣里面的辅助线要用细线顺着花瓣的长势画，一笔带过，毫不犹豫。

花瓣边缘线的曲折不要刻画得太重太死，否则会显得呆板而无生气，转折处放松些为好。

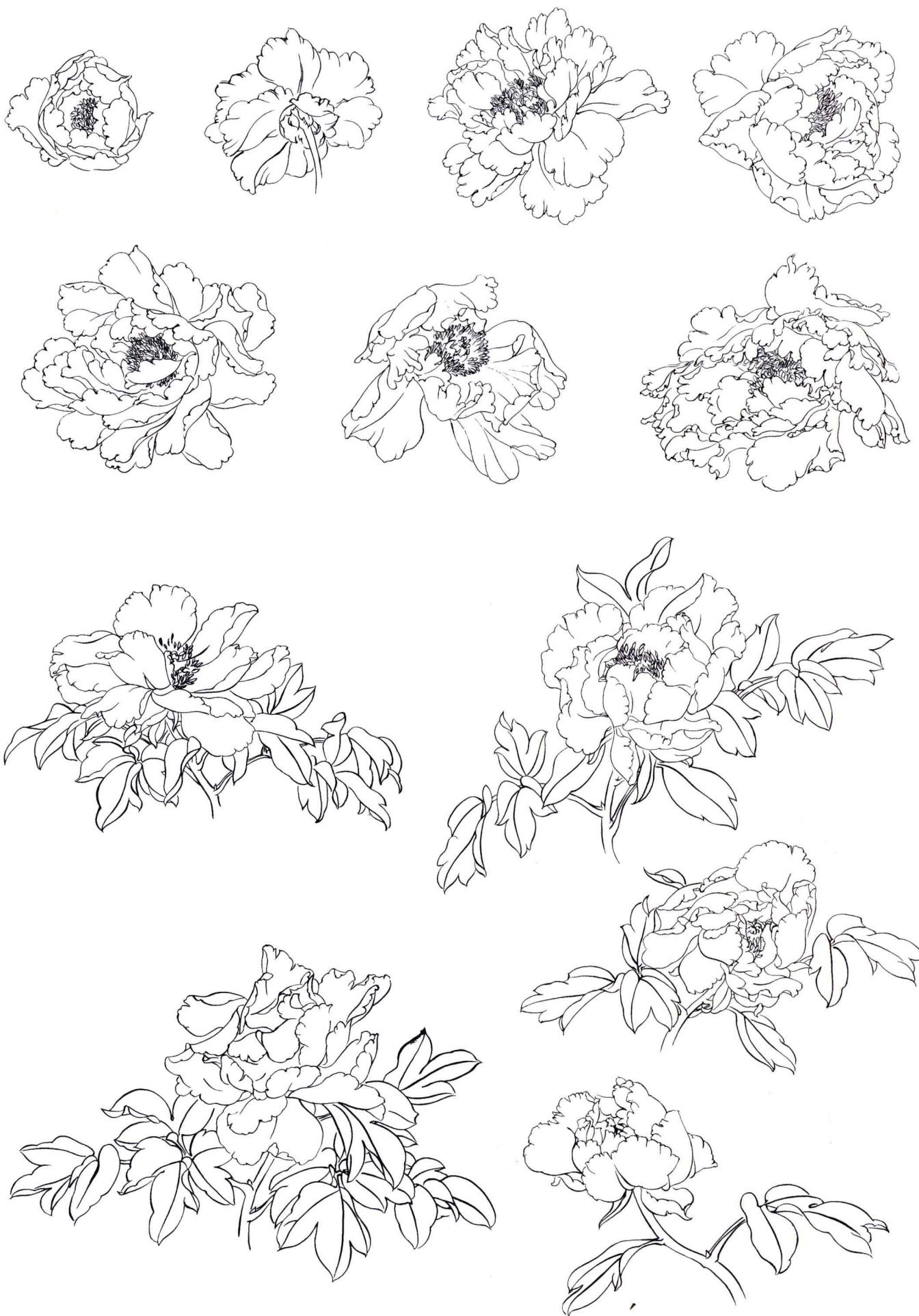
先把边缘线画好，然后再画折面的线。

此图边缘线画得较死板。

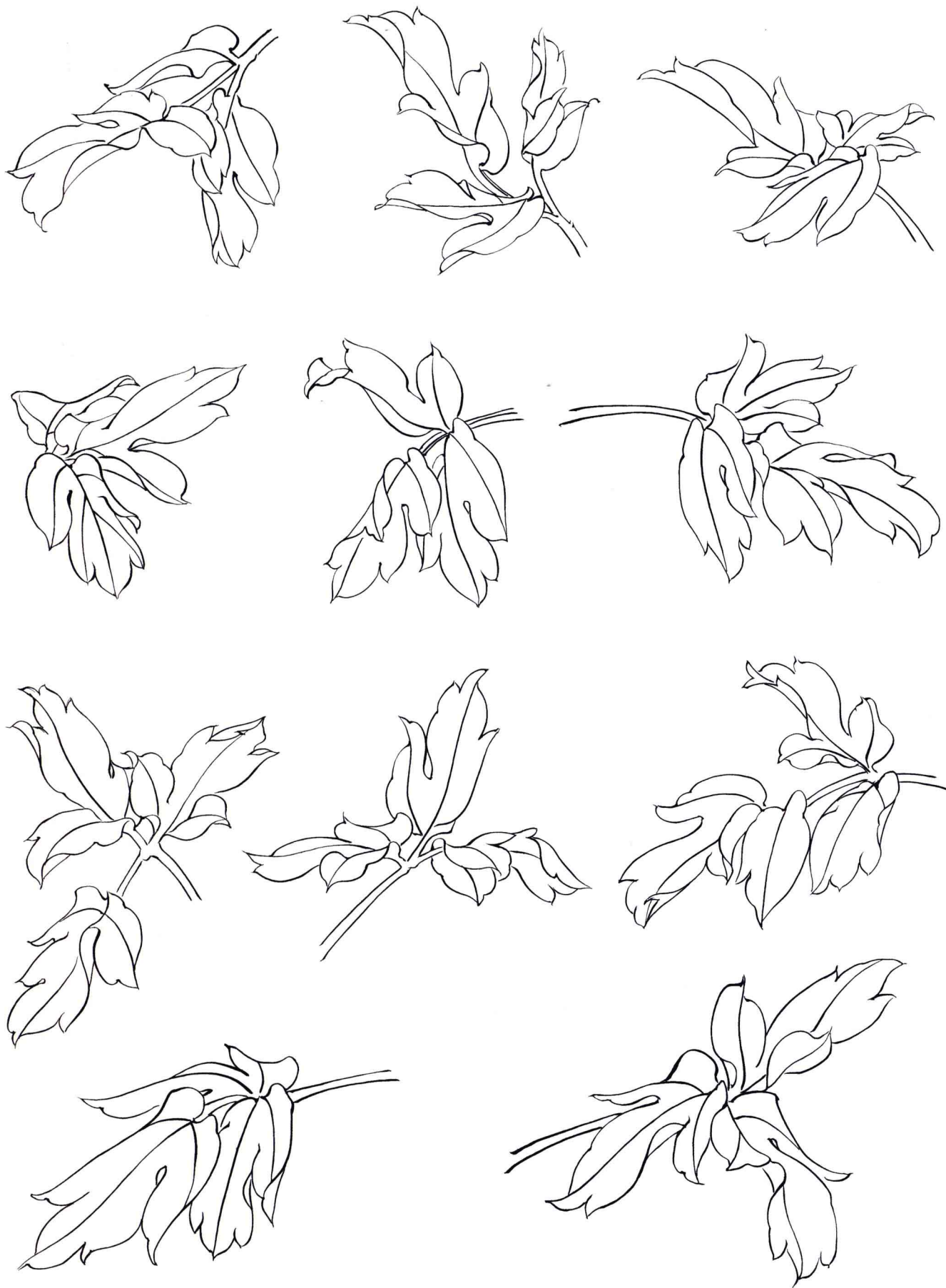

画花瓣应把曲折多变的边缘线有顿挫、有节奏地表现出来，没有必要照实描绘。

※ 叶的画法

牡丹的叶大而厚，叶柄很长，互生，每柄顶端三叶，但画时不必过分强调。画叶尖及转折处时可给予夸张和强调，这样画出的叶才富于灵动有生气。

※ 枝干的画法

“枝”与“干”在牡丹上很分明，多皱的木质部分是“干”，很粗糙，画时应用较粗的短线有顿挫地画出。老干与嫩枝交接处长有鳞片，“枝”便长在这上面，嫩而光滑。枝上生梗长叶，枝端生花。一般描写时并不是先把枝干画好后再画花和叶，而是先把花画好再添叶，再补枝干，或相互交错进行。

牡丹老干上表示苍老的短线与点不宜画得太多，只要能表示即可，有的干上长出细小的嫩枝及枝上细小的嫩叶，虽小，但灵巧而活泼，画的时候不要马虎。

※ 创作示范一（独占人间第一香）

第一步：浅色花冠白描用线墨色宜淡、细柔；枝叶墨色比花冠深且用笔略粗，线条粗细、虚实变化明显。

第二步：曙红加少许花青分染花瓣根部及皱折，注意第一遍颜色一定要薄而浅。花青加墨分染叶子、平涂雌蕊。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第三步：曙红加少许花青再次提染花瓣根部及皱折。花青加墨分染并罩染叶子。

第四步：淡曙红加少许花青烘染背景。先用白色反染花瓣，再用浓重的曙红加少许花青色提醒花冠根部。提醒画面，是工笔画中的重要一步，用色时要浓要重，从根处切入，水笔湿染，速度要快，染匀，不拖色，以加强层次感。

第五步：用薄三绿罩染反叶及正面叶的尖部，待干后，用淡花青提醒叶、柄，淡曙红加少许花青再次烘染背景以加强、整理整个画面的整体感，使主体突出。待色干后，用藤黄加白色点花蕊。点花蕊大小要基本一致，错落有致，三五点为一组，形成小扇形。

※ 创作示范二（国色天香夜染衣）

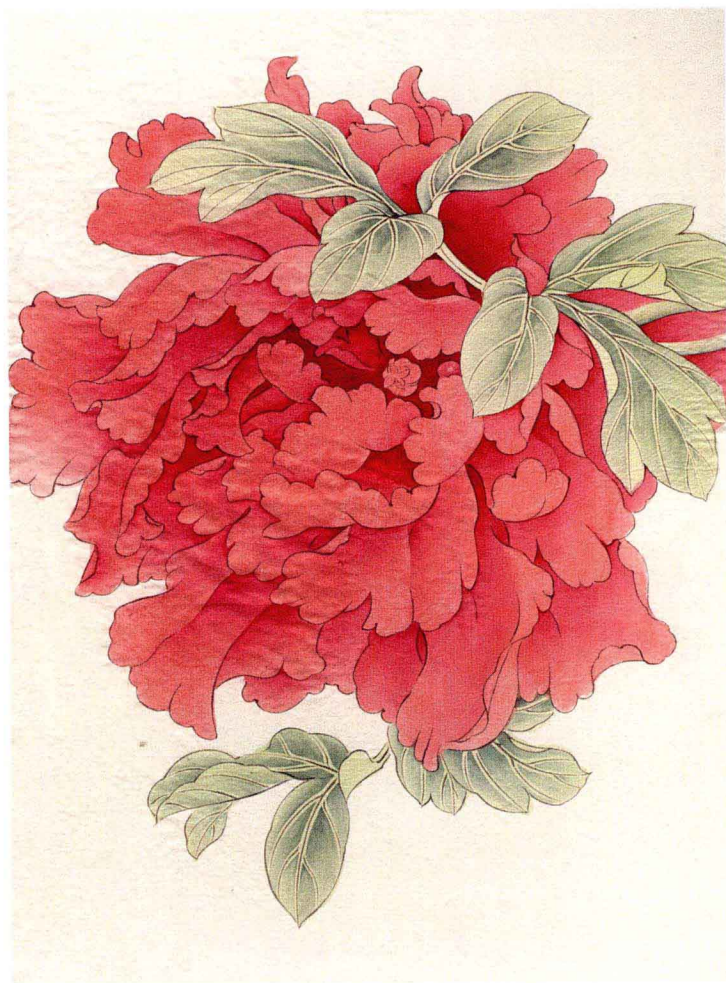
第一步：用中墨（偏深）勾出花、叶，注意线型变化（要有轻重、虚实、粗细变化）。

第二步：花青加藤黄调出汁绿色（色要薄），平染出叶。花用朱磬平涂。

第三步：花青（略多）加藤黄（略少）调出的蓝绿色再加少许墨茎分染叶。注意色不可过厚、过浓。如果分茎后感觉色比较浅，叶深的部分可以多染两遍，注意反叶色要浅，遍数要少些。花用曙红（略淡）从根部分染。

第四步：曙红罩染整个画面，待干后，再用胭脂加少许墨加强背景层次。花用浓、厚的曙红从根部提染。

第五步：三绿提染叶、雌蕊。淡曙红色调整背景层次，再用藤黄加白色点花蕊，色要厚重，点出的花蕊干后，摸上去有凸起的感觉。

※ 创作示范三（千娇万态破朝霞）

第一步：中墨（偏深）勾出叶，花用淡墨勾出，注意线型变化（要有轻重、虚实、粗细变化）。

第二步：花青加藤黄调出汁绿（色略薄）色平涂叶。花青（略多）加曙红（略少）调出紫色分染花冠及花苞。注意花瓣正面色深，背面色浅。

