

ZHONGGUOHUA JIFA

中国画技法

郝良彬 绘

传

统

工

笔

牡

丹

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONGGUOHUA JIFA

传统工笔牡丹画法

郝良彬
绘

天津杨柳青画社

郝良彬

中国当代以工写见长的花鸟画画家，中国美术家协会会员，国务院管理局老干部画院教授，北京化工大学美术系客座教授，北京三百画院创作部主任。

图书在版编目(CIP)数据

传统工笔牡丹画法 / 郝良彬著. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2011.1
(中国画技法丛书)
ISBN 978-7-80738-602-5

I. ①传… II. ①郝… 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(2010)第133564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>

北京图文天地制版印刷有限公司製版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-602-5

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

印数: 1—4000册 定价: 28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

“国色朝酣酒，天香夜染衣。”从古至今，牡丹以花大色艳、雍容华贵、富丽端庄、芳香浓郁而闻名，其品种繁多，素有“国色天香”“花中王”之美称，艳冠群芳。牡丹长期以来被人们当作富贵吉祥、繁荣兴旺的象征，被人们颂赞不已。中国是牡丹的故乡，洛阳又是中国牡丹的发祥地之一。公元604年，隋炀帝杨广因好奇花异石，于东都洛阳辟地二百里为西苑。曾三下江南，并派人将各地收集到的20余种牡丹种植在西苑中。而在皇家园林中大量种植牡丹，这在历史上还是第一次。

牡丹为中国传统名花，所以历代诗人、画家都钟情于牡丹，以牡丹为题材的诗词书画广为流传。历来吟牡丹、画牡丹的作品较多。

画工笔牡丹不是照搬写生稿，有文必录，而是抓住它的特征去重点表现，舍去一些繁琐的细节，才能形神兼备。比如我们可以只撷取春天的花、初夏舒展婀娜的叶、秋天挺拔矫健的枝干，将牡丹最美的花、叶、干的形象集中起来，汇聚一起，便是一幅源于生活而又高于生活的

完美的艺术作品。在勾稿用墨时，花头一般用赭石或淡墨或赭墨勾线；叶子可用中墨或重墨，也有的画家为了突出远近层次喜欢近景用重墨，中景用中墨，远景用淡墨；还有正叶用重墨，反叶用中墨的，没有硬性的规定，全凭画面需要或个人的喜好。在勾花头时，注意起笔收笔要有顿挫，行笔要力度均匀，线条流畅、纤细而干净，以突出花朵的娇艳；勾叶时用笔亦要有顿挫，行笔用线略粗，期以与娇美的花头形成对比，突出主题。在设色方面，古人亦为我们留下许多宝贵经验，值得借鉴。比如花头先平涂淡钛白后，再依花色渲染；正反叶，先以三绿、四绿或以汁绿、三绿平涂打底，渲染出的叶子灵透、厚重；正叶完成后在叶尖分染或点染赭石，反叶叶尖染三绿、叶根染曙红，这样处理后，立体感极强。

画宜师古而不泥于古，源于生活而高于生活。本书作者曾多次赴洛阳、曹州等牡丹产区采风，经年不辍，积画稿无数，工细典雅，诗画交映，色彩鲜艳，赋予生活真实与美感的同时又极具古韵。

步骤一 起白描稿，后用墨勾稿。正叶和枝干用墨重些，花和反叶、反瓣相对可淡些。稿子关系到染色的效果，一定要认真。

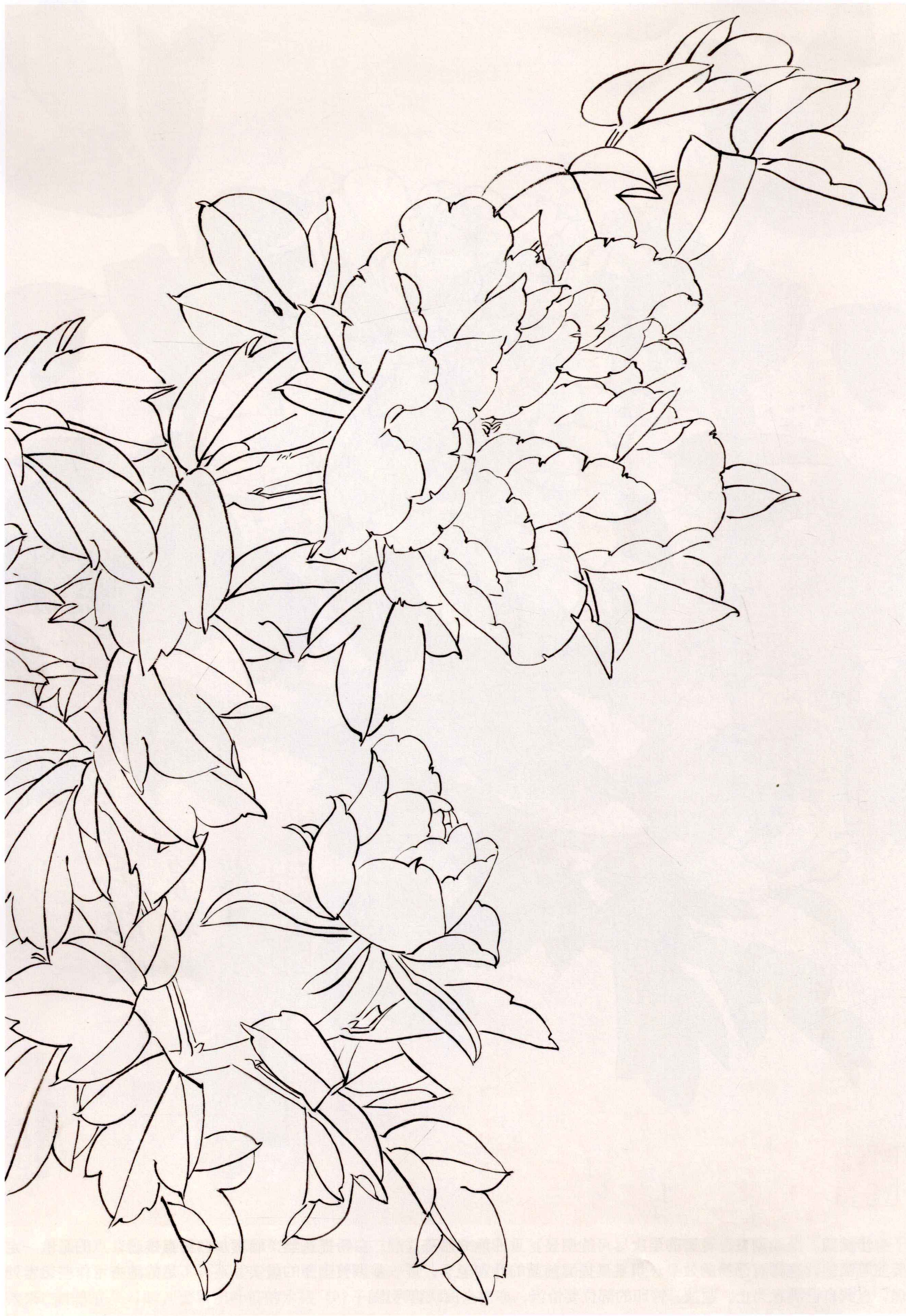
步骤二 三绿统染叶子后，用淡墨加少许花青分染正叶，赭石加少许三绿染老干，白粉调成牛奶状，在纸的反面平涂花头。

步骤三 草绿分染反叶，深绿染雌蕊子房，三绿、花青加赭石反复分染花头，直至有体积感。老干用墨皴染，染干时宜借用山水画的皴法，再加些干擦，使老干显得厚重苍老而滋润。枝叶经过反复地分染，使整个画面达到初步预想的效果。注意在染叶时，要留出叶筋的水线（叶子的反光部分）。

步骤四 全面调整。花瓣的层次尽可能明显，重的地方用墨提醒。白粉提花丝，藤黄加白粉点雄蕊，点的时候一定要使笔吸饱，这样有沥粉的效果。用重墨提醒前面的叶和老干，进一步调整画面的虚实关系，不足的地方可作些艺术处理，直到自己满意为止。题款、钤印的部位要恰当，亦需全面认真考虑。

步骤一 墨稿是作画过程中非常重要的一步，勾得好与坏直接关系到染色的效果。一定要把花的结构、动势、叶的前后、虚实关系交待清楚。在勾墨稿时应“胸有成花”，勾出来的墨线才能生动自然。用浓墨勾叶子，淡墨勾花头。

步骤二 三绿平涂叶和枝干，藤黄平涂花头和花苞，可用鹅黄染花瓣的内侧。干后再用淡草绿分染叶的正面，注意要染得匀。为了形成色调，最后用淡鹅黄统染枝叶。

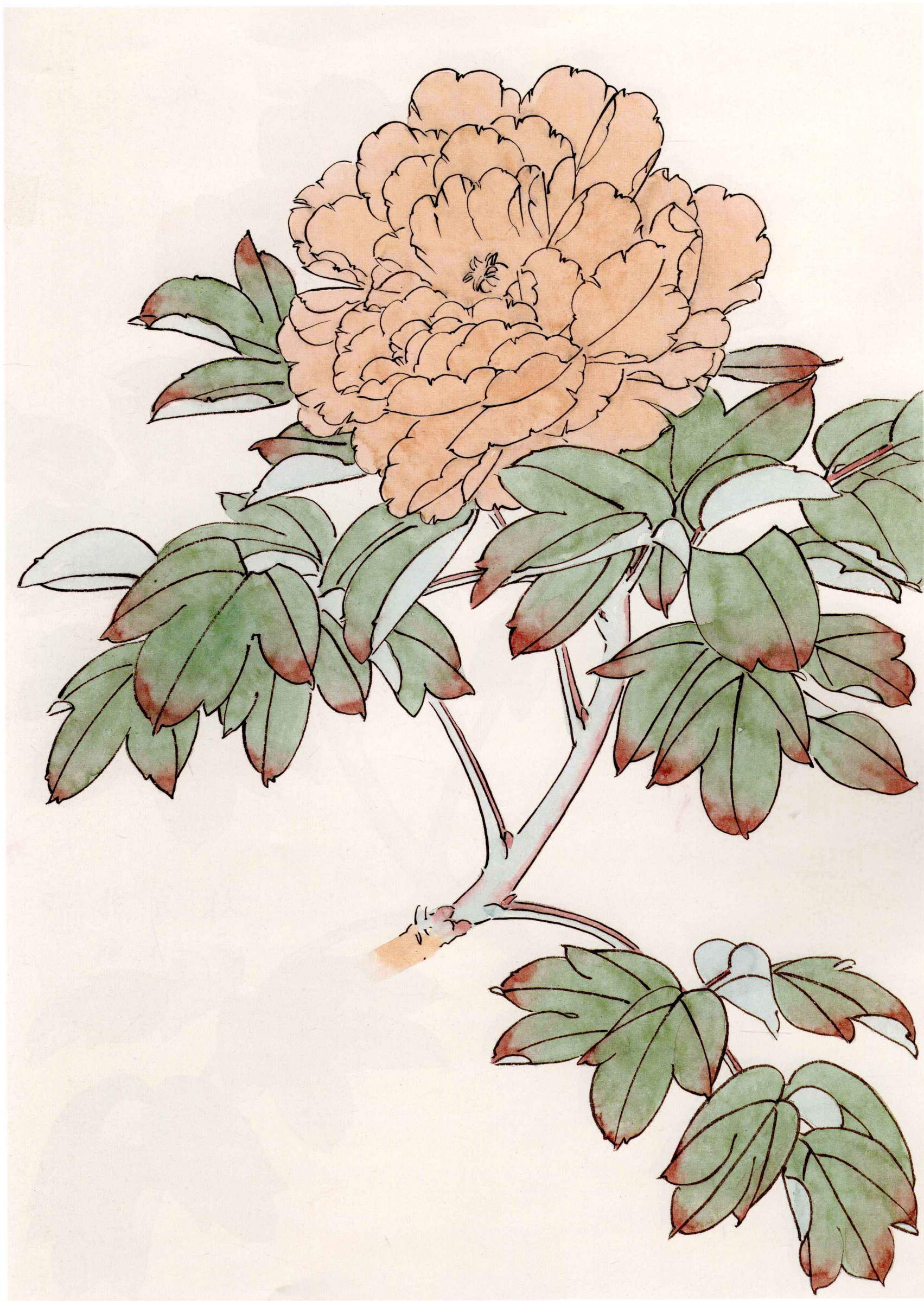
步骤三 桔黄加胭脂分染花瓣的内侧，石绿、草绿染雌蕊子房。淡墨加花青分染正叶，注意留出水线。用胭脂分染叶和梗、叶柄、萼和托叶，草绿分染反叶。后面的花叶可用淡墨、花青分染，不要一次染足，要淡而多次。

步骤四 白粉提花丝，浓墨点花蕊，干后再用白粉加藤黄点在墨点上，注意不要把墨点盖死，要留一点，花是黄的，再用黄点蕊就被同色吃掉了。为了使效果集中在花头，用淡墨染花叶以烘托主题，反复分染直至满意。最后题款、钤印，完成。

步骤一 先用墨勾稿。叶子和枝干用墨较重，花和反叶、反瓣可淡些。稿子关系到染色的效果，此时稍不留心可能会前功尽弃，一定要集中精力，将叶和枝的穿插关系交待清楚。

步骤二 朱砂染花头，三绿调成牛奶状平涂枝叶，草绿染正叶，赭石染老干。后再用胭脂分染叶尖、芽尖和枝的内侧。

步骤三 胭脂加曙红分染花头，要充分地将花头的层次染出来，石绿加草绿染雌蕊子房。用胭脂分染叶、梗、叶柄及托叶，草绿晕染反叶，后面的花叶用淡墨、花青分染，不要一次染足，要淡而多次。可同时和前面花叶的效果比较进行。

步骤四 白粉提花丝，藤黄加白粉点花蕊。整体上看红色花头从明度上还是很暗的，故用藤黄加白粉提高明度，可产生强烈的对比效果，因此更加漂亮鲜艳。用花青加少许胭脂染后面的花叶，用重墨提醒不足的地方。统一调整画面，题款、钤印，完成。

步骤一 勾墨稿时，一定要认真，做到笔笔送到位。叶子和枝干用重墨，花和反叶反瓣相对可淡些。勾时叶和枝干的穿插关系要交待清楚。