

Guohua rumen xunlian Lanhua

国画 入门训练

牡丹

(工笔篇)

唐大柱
编著

南京
出版社

泽被阳春 唐大柱

此幅作品采用了冲墨的方法画背景，一改以往传统的留白形式。牡丹叶的染色也不采用一遍一遍地分染、罩染，而是根据画面需求跳染，只要画面效果好，与内容吻合即可。

图书在版编目(CIP)数据

牡丹, 工笔篇 / 唐大柱编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006. 1

(国画入门训练)

ISBN 7-5398-1583-3

I. 牡... II. 唐... 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(2005)第140324号

国画入门训练·牡丹(工笔篇) 唐大柱 编著

安徽美术出版社出版

邮编: 230063

合肥市金寨路381号

电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm × 1092mm 1/16

印张: 2.5

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1583-3

定价: 12.00元

目

录

(工笔篇)

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 牡丹结构图	3
■ 牡丹白描用笔	4
■ 基本着色方法	5
■ 牡丹花蕾白描造型	6
■ 牡丹花蕾着色步骤	7
■ 牡丹大萼、复萼、顶 茎叶画法步骤	8
■ 牡丹花白描步骤	9
■ 白牡丹花画法步骤	10
■ 黄牡丹花画法步骤	12
■ 紫牡丹花画法步骤	14
■ 牡丹花蕊的画法	16
■ 牡丹叶白描步骤	17
■ 牡丹叶白描造型	18
■ 牡丹头春叶白描造型	19
■ 牡丹批叶白描造型	20
■ 牡丹叶画法步骤	21
■ 牡丹老干、茎、花芽 画法步骤	22
■ 牡丹新生叶画法步骤	23
■ 整株红牡丹画法步骤	24
■ 作品赏析	28

概述

牡丹花形硕大，色泽艳丽，雍容华贵，是人们喜爱的花卉之一，常被人称为“国色天香”。牡丹是富贵吉祥、和平幸福的象征，也被人称为“富贵之花”。牡丹品种达几百种之多，有粉红、深红、黄、白等颜色。从唐朝开始在长安种植，到宋朝以后，被移植到洛阳。现今我国山东菏泽、河南洛阳是种植牡丹最多的地方。牡丹初夏开花，花香袭人，一片姹紫嫣红的景象令人陶醉。

对于初学者来讲，学画牡丹首先要了解牡丹的结构特征，其次要画好花。牡丹花是画面的精彩之处。初学者可出去对景写生，选择丰满的花形，练习画各种角度下的牡丹形态，包括对花蕾、花萼、叶与茎的写生练习。大量的写生是为以后的创作做好准备。写生过程中，有一点很重要，就是“取舍”，不能照搬现实，要有选择，主观地概括牡丹的造型，尽量做到牡丹姿态的优美。最后要针对不同品种的颜色练习染色的技巧。工笔画要求细致、严谨，所以，从起稿到勾线、上色都要一丝不苟。

总之，初学者要不断地在实践中总结经验，循序渐进，把握好牡丹的本质特征，才能创作出更为精彩的画面来。

笔

毛笔是以各种禽、兽的羽、毛或须作笔端，以木杆或竹管为笔身而制成的一种绘画或书写的工具。笔端包括笔根、笔腹、笔锋三个部分。笔毫在其软硬上可分为三大类：硬毫、软毫、兼毫。硬毫是用质地挺健、弹性强的笔毫制成，易勾出流畅、有力的线条，一般用来作勾线笔，如：狼毫、鹿毫、叶筋、衣纹笔等。软毫是由质地柔软、弹性弱、贮水性强的笔毫制成，一般在染色时作蘸色笔，如：羊毫、兔毫、鸡毫等。兼毫的笔芯用硬毫，笔腹用软毫，它具备硬毫和软毫的优点：贮水性强而又有弹性，常用来作渲染笔，如：大白云、小白云等。毛笔使用后，要注意保养，随用随洗，洗净后，笔锋朝下，倒挂在笔架上。这样，笔端的余水不会渗到笔尖，笔根不易腐烂。携带毛笔时，可用笔帘将其卷起，从而延长毛笔的使用寿命。

墨

中国画传统用墨有三种，即油烟墨、松烟墨、漆烟墨。松烟墨黝黑无光泽，易褪色，工笔画一般不用。油烟墨和漆烟墨黝黑发亮，富有光泽，附着力强，在宣纸上能留下墨痕且不易褪色。购墨时，以质细、色黑、胶轻者为佳，磨出的墨水在阳光下泛紫光。研磨墨必须用新鲜的冷水，现磨现用，用力轻缓，才能磨出细腻、质均的墨汁。

纸

工笔画所用纸为熟宣纸。好的熟宣纸的特点是：不吸水、不渗水、不起毛、不漏色，如：玉蝶宣、冰雪宣、云母宣、蝉翼宣、矾棉连等。熟宣纸是上过胶矾的宣纸，不能久藏，如常经风吹，容易漏矾或脆裂。保存纸张，要用纸将其包好，置于干燥处。

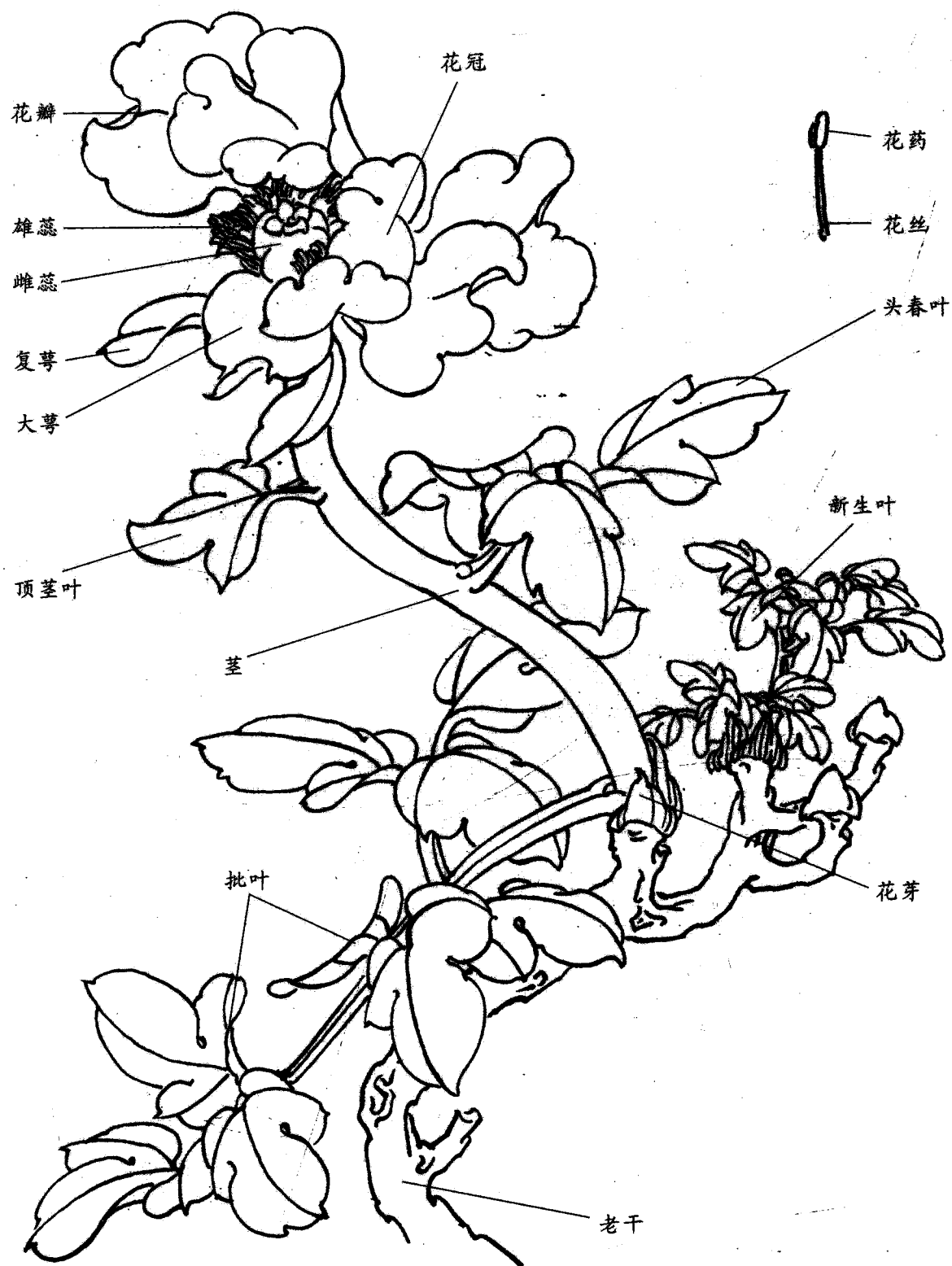
颜料

中国画颜料可分为水色、石色两大类。水色颜料色泽透明，易溶解于水，无渣。花青、藤黄、胭脂、洋红、蛤粉为水色。石色颜料不透明、不溶于水，容易沉淀、结渣，色泽鲜艳、滞重，覆盖力较强，能经久不变色。石色有石绿、赭石、朱砂、锌钛白等。颜料较好的有上海“马利牌”、杭州“维纳斯牌”、苏州“姜思序堂”。

其他

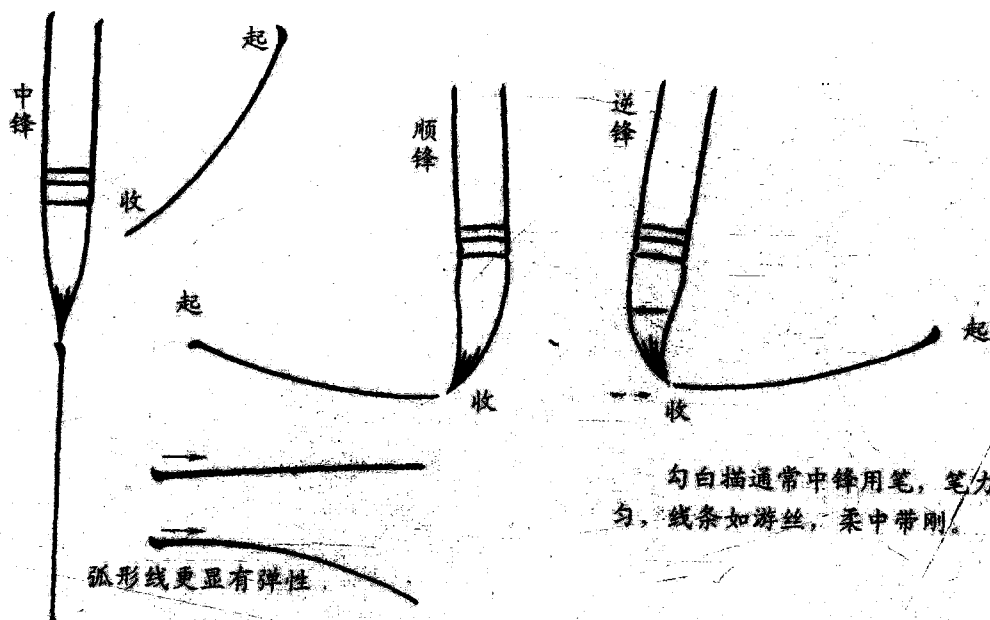
除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好。笔洗用来提供清水，用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

牡丹结构图

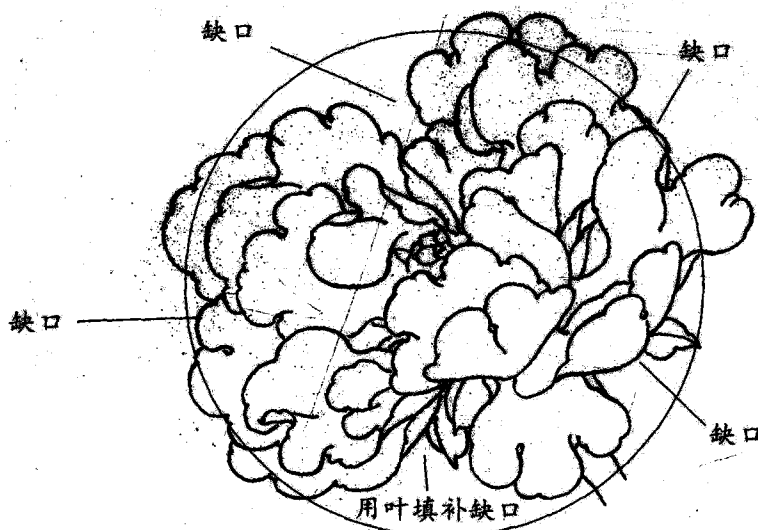
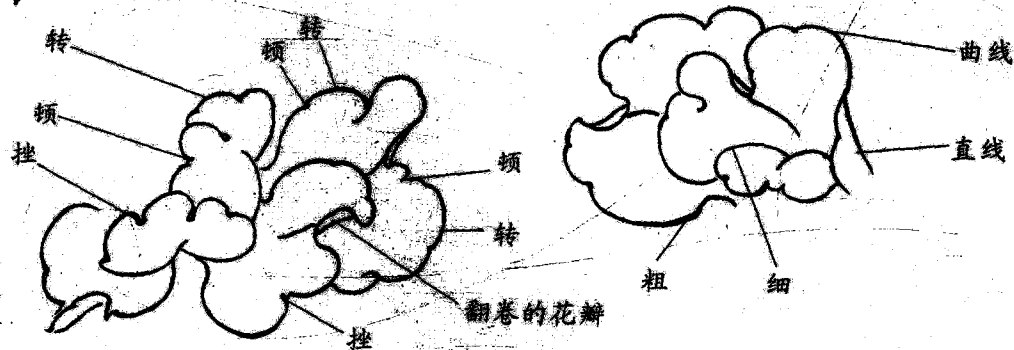

牡丹白描用笔

白描，又称勾线，是中国画的基本造型手段。是通过墨线的粗细、浓淡、转折变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等来描绘物体的形态、体积、质感的一种技法。

勾白描通常中锋用笔，笔力均匀，线条如游丝，柔中带刚。

在画白描牡丹的过程中，因花瓣薄而嫩，常用淡墨细线，叶、茎厚而质硬要用稍浓、稍粗墨线。

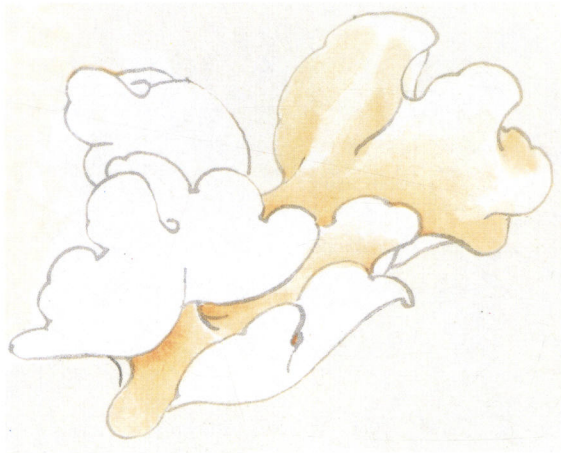
牡丹花形多为圆形，但要留有大小不一的缺口，也就是不能将花形画得过圆。

基本着色方法

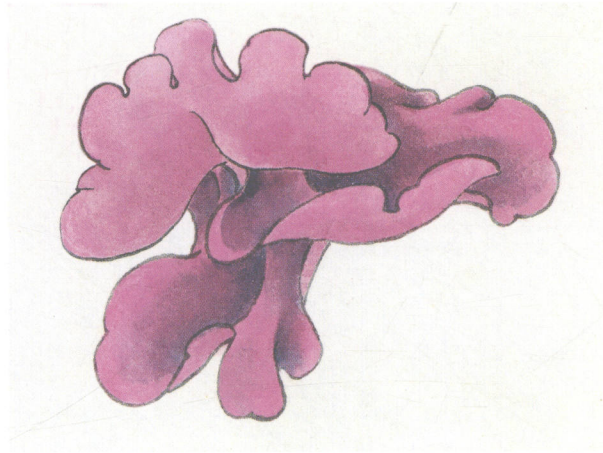
工笔牡丹画着色一般分分染和罩染两种。分染是染出对象的结构，罩染是统一对象的色调，两者结合必不可少。分染的执笔方法：分染时，一支手同时执两支毛笔，交替进行，用右手的拇指、食指夹住蘸色笔，中指、无名指夹住清水笔。使用蘸色笔时，以拇指、食指的前端竖立蘸色笔，使笔垂直于画面，进行涂色，清水笔上部可平卧在“虎口”之间下部。可用中指、无名指夹持备用。用清水笔时，可以用拇指、食指夹住蘸色笔上举平卧，以中指、无名指夹住水笔下降竖于画面进行洗刷。

手执双笔：清水笔与蘸色笔

分染：先从画面最暗部涂色或墨，趁湿迅速用清水笔将墨或色的笔痕晕染开，渐远渐淡，过渡自然。

罩染：采用平涂手法，用一种色均匀地覆盖在另一种色之上，形成新的色彩的方法。

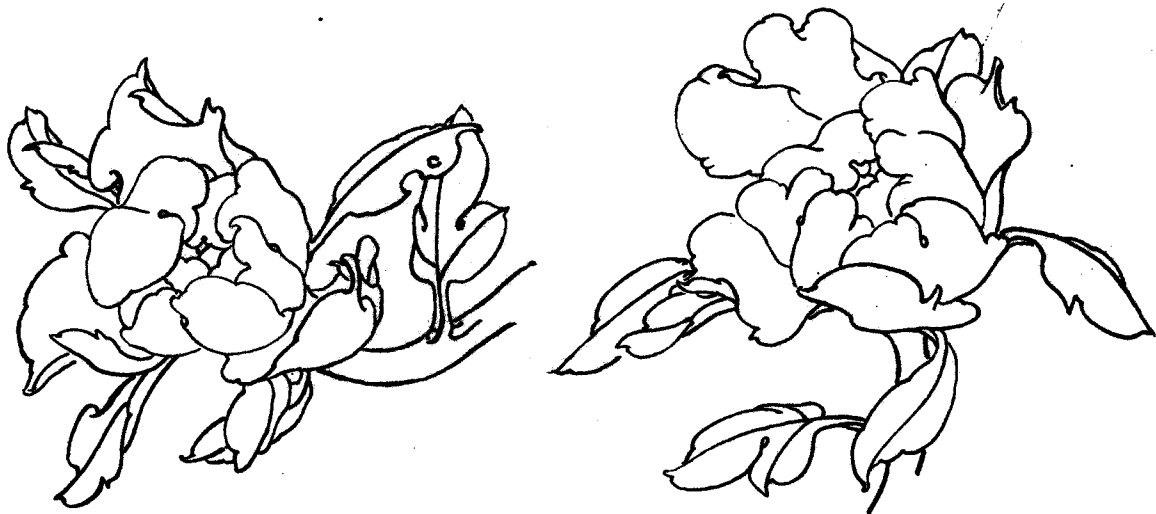

除分染、罩染外，还有烘染的方法。烘染可以表现出画面的特定氛围，营造一种意境，突出主体。

烘染：先打湿画面，趁半干时染色，用清水笔洗刷笔痕，色彩不易浓重，要多遍积染而成。

白描勾线时，花苞用墨稍淡，叶、萼用墨稍重。中锋用笔，线条要圆润，粗细均匀。

牡丹花蕾着色步骤

分染可以使墨或色彩由浓变淡。分染时手执两笔（清水笔和蘸色笔），用蘸色笔涂上色彩，趁湿用清水笔慢慢向外晕开，色彩由浓变淡，不留笔痕。分染是多遍进行的，墨与色多遍叠加，所染颜色又会由淡变浓。

步骤一：用薄白粉平涂花瓣，用花青多遍分染出大萼、顶茎叶的体积感。

步骤二：用淡曙红多遍分染出花瓣的体积感。

步骤三：用花青+藤黄调成草绿平涂大萼、复萼、顶茎叶和茎。

完成图：用曙红分染复萼、顶茎叶尖部。

牡丹大萼、复萼、顶茎叶画法步骤

着色时，要按照牡丹各部位的结构进行分染。清水笔中的水分要适中，色彩或墨色要过渡自然。每次用色或用墨时要淡一些，这样多遍染出的色彩效果会更加纯净、透明。

步骤一：用中墨勾线。

步骤二：用花青将大萼、顶茎叶分染出体积感。

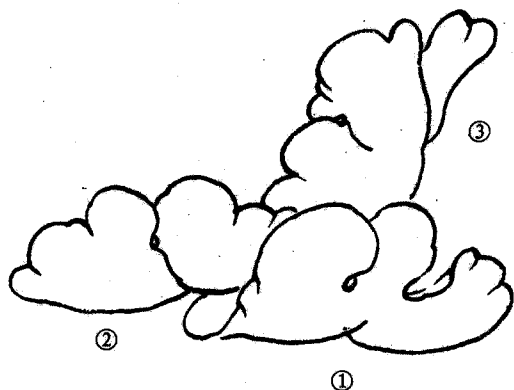
步骤三：用花青+藤黄调成草绿平涂。

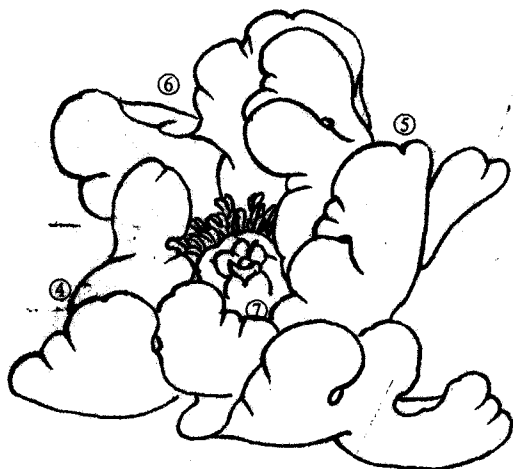
完成图：用曙红在复萼、顶茎叶尖部进行分染。

牡丹花白描步骤

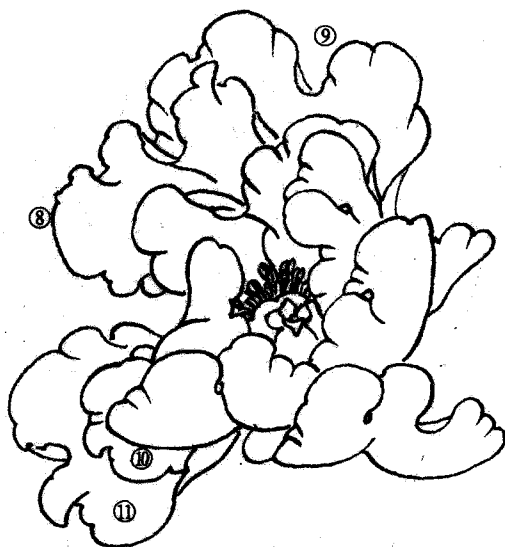
一般在勾白描之前要画好底稿，然后在底稿上铺上熟宣纸，这叫透稿。透稿时要用小夹夹住纸的边缘，以防线条错位。勾牡丹花瓣，中锋用笔，用墨淡一些，勿用浓墨，笔中水分也要少一些。线条流畅不滑、圆润细挺，即是好线。

步骤一：勾牡丹花瓣要从无遮挡的那一瓣勾起，接着向后勾。

步骤二：花瓣要偃仰有致，线条的疏密也要有节奏感，这是要在画底稿时考虑到的。

步骤三：牡丹花形不宜太圆，花瓣要有大小、聚散的区别。

完成图：花瓣用墨的浓淡自始至终要一致，线条也一样，不能有太大差别。

步骤一：勾好白描稿，用薄白粉平涂花冠。

步骤二：用花青+藤黄+赭石调成嫩青绿分染正面花瓣。

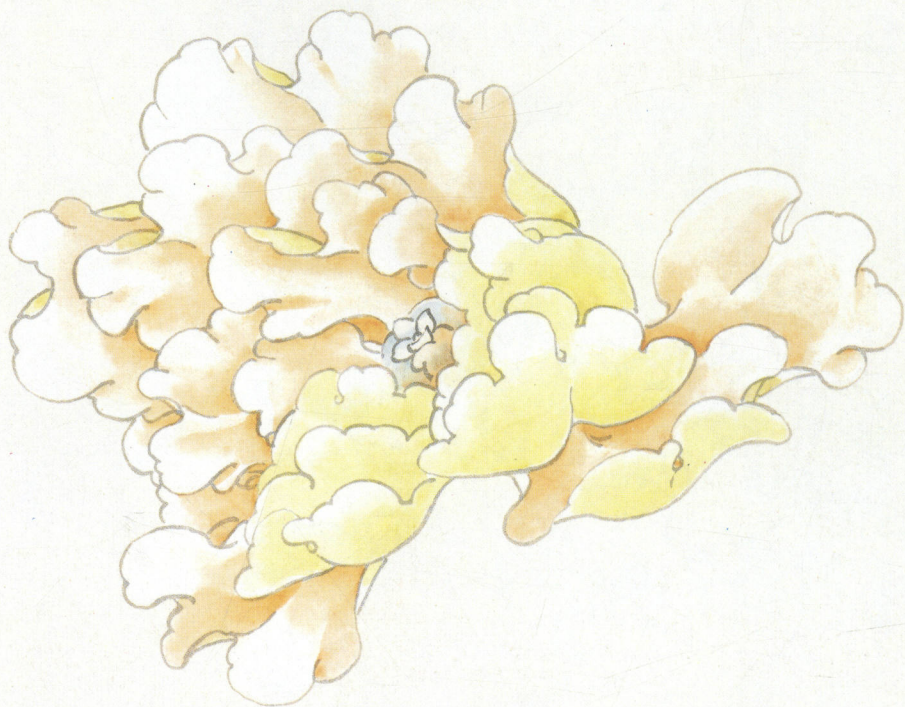
步骤三：用嫩草绿色分染背面花瓣。

完成图：花的体积感分染满意后，用浓白粉调藤黄点花蕊。

步骤一：勾好白描稿，用朱磬分染正面花瓣。

步骤二：用藤黄分染背面花瓣。

步骤三：用藤黄分染正面花瓣。

完成图：花冠的体积感分染至满意后，用浓白粉点蕊。

步骤一：勾好白描稿，用花青分染正面花瓣。

步骤二：用胭脂分染反面花瓣。