

当代画家技法表现丛书

李怀臣

Li Huaichen Gongbi Mudan

工笔牡丹

牡丹是我国传统名花，花头端庄大方，雍容华贵，国色天香，自古就有富贵吉祥、繁荣昌盛的高意。历代文人墨客为牡丹留下了优美的诗篇，李白有“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”的名句，刘禹锡称颂牡丹写道：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”画家更是将牡丹作为重要的题材来描绘，宋代赵佶勾勒填彩画牡丹，工整细腻；明陈淳、徐渭画牡丹，酣畅淋漓，随心所欲；清代田黄画牡丹，简洁明快，清静秀丽；现代齐白石、李苦禅、抱子范等画牡丹，大写意表现牡丹，不求形似，而求神似。牡丹在画家笔下，描绘得华彩多姿，婀娜多姿的风采。

李晓明 主编 李怀臣 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

当代画家技法

李怀臣

Li Huaichen Gongbi Mudan

工笔牡丹

李晓明 主编 李怀臣 著

作者简介

李怀臣，男，1972年生于山东淄博。擅长工笔花鸟画，尤其喜爱工笔牡丹的绘制。在锤炼扎实传统技巧的基础上，多次奔赴洛阳、菏泽等地写生牡丹，对工笔牡丹的绘制颇有心得。

图书在版编目(CIP)数据

当代画家技法表现丛书. 李怀臣工笔牡丹 / 李晓明主编;
李怀臣著. —合肥: 安徽美术出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-5398-2942-5

I. ①当… II. ①李…②李… III. ①牡丹—工笔画: 花卉
画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第146066号

当代画家技法表现丛书·李怀臣工笔牡丹

李晓明 主编 李怀臣 著

出版人: 郑可

责任编辑: 朱阜燕 刘园 装帧设计: 徐琳祺

责任校对: 史春霖 陈芳芳 责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551-3533604(省内) 0551-3533607(省外)

出版热线: 0551-3533611 13965059340

印制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开本: 635mm×965mm 1/8 印张: 4.5

版次: 2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-2942-5

定价: 36.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

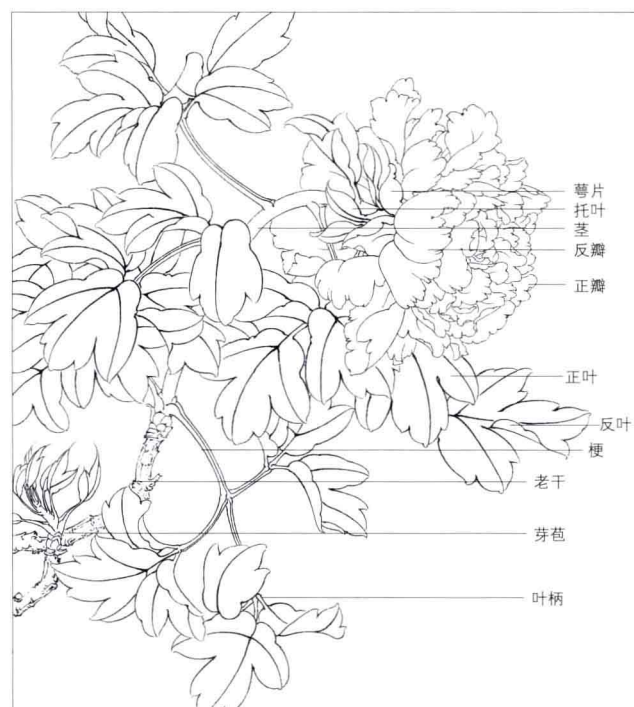

基本知识介绍

牡丹是我国传统名花，花头端庄大方，富丽堂皇，国色天香，自古就有富贵吉祥、繁荣昌盛的寓意。我国山东菏泽、河南洛阳的牡丹最负盛名。历代文人墨客留下许多优美的诗篇和动人的画卷。李白的“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，刘禹锡的“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，好似仍在耳边回响。

牡丹从颜色上分主要有八大色，如白色的“夜光白”、蓝色的“蓝田玉”、红色的“火炼金丹”、墨紫色的“种生黑”、紫色的“首案红”、绿色的“豆绿”、粉色的“赵粉”、黄色的“姚黄”，还有花色奇特的“二乔”、“娇容三变”等等。另外在同一色中，深浅浓淡也各不相同。

下图是一幅完整的牡丹结构图，初学的朋友们熟练地掌握牡丹各部位的名称及生长结构关系是非常必要的。

牡丹结构图

花房画法

牡丹的花房部分主要分雌蕊和雄蕊。雌蕊位于花心中央，形状似老蒜头，五至七瓣不等。雄蕊环绕于雌蕊四周，初开时排列整齐，多呈粉黄色。

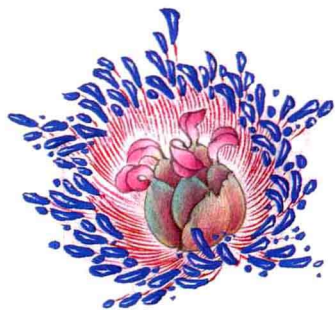
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：花房用中墨铁线勾勒，注意透视变化。雌蕊及包衣平涂汁绿色。柱头平涂淡白粉。

步骤二：雌蕊及包衣用朱磬统染，柱头用牡丹红从尖部往回染。

步骤三：用胭脂分染雌蕊及包衣，中间的房瓣用染高法，两边留水线。之后用三绿+白粉提染亮面。用淡胭脂勾勒包衣脉纹。用浓胭脂提染柱头尖部。

步骤四：示范图由于是在白底上的，点粉黄的蕊不显眼，所以雄蕊就用头青沥粉点。点蕊时要水分饱满，干透后用浓白粉勾点蕊线。蕊丝用浓牡丹红勾勒。

牡丹叶子的画法

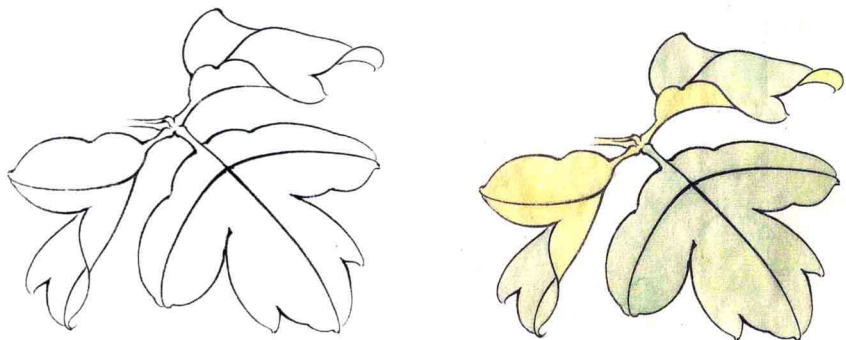
步骤一：画叶子先从一片叶开始，再到一组叶。首先用浓墨勾勒中间的主筋线，宜挺拔有力。逆锋起笔，根部略粗壮，顺锋向叶尖部勾勒并渐渐细下来，到叶尖部回锋收笔。然后再勾勒两边的副筋，最后勾边缘线。

步骤一

步骤二：勾勒好一片正叶后，再用中墨勾勒反叶。叶柄的结合部位要表现得自然而美观。

步骤三：正叶用草绿（酞青蓝+墨+藤黄）平涂。反叶、梗用汁绿色（酞青蓝+藤黄+少许朱磬）平涂。

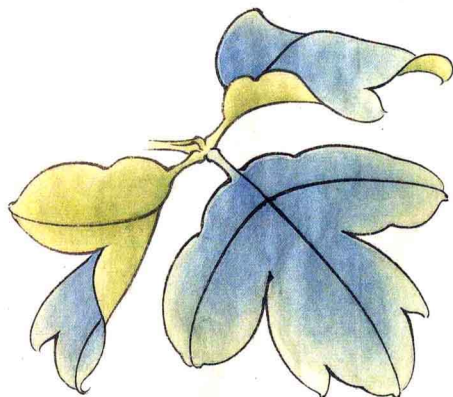
步骤二

步骤三

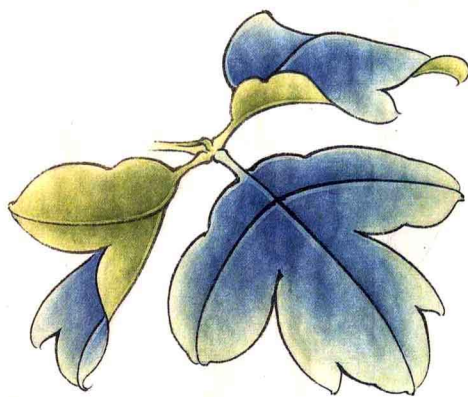
步骤四：正叶用花青统染。第一遍颜色从根部向叶尖涂到约三分之二处，用水笔拖染开去；第二遍缩小面积统染。反叶用草绿色统染。

步骤五：正叶用墨青色（花青+墨）分染，这步要留出水线。水线要留得自然，边染边留。反叶用墨绿色（草绿+墨）留水线分染。

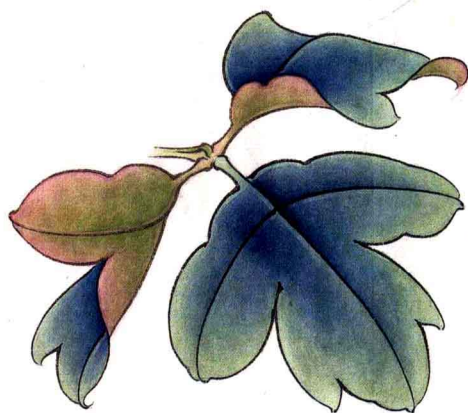
步骤六：正叶用稍重墨青色进行局部提染，主要是叶子根部以及不留水线的那边。反叶用淡胭脂由尖部向根部大面积地拖染。正叶整体罩染淡草绿色，颜色干后，用浓墨复勒主筋。反叶、叶柄用淡胭脂复勒一遍。

步骤四

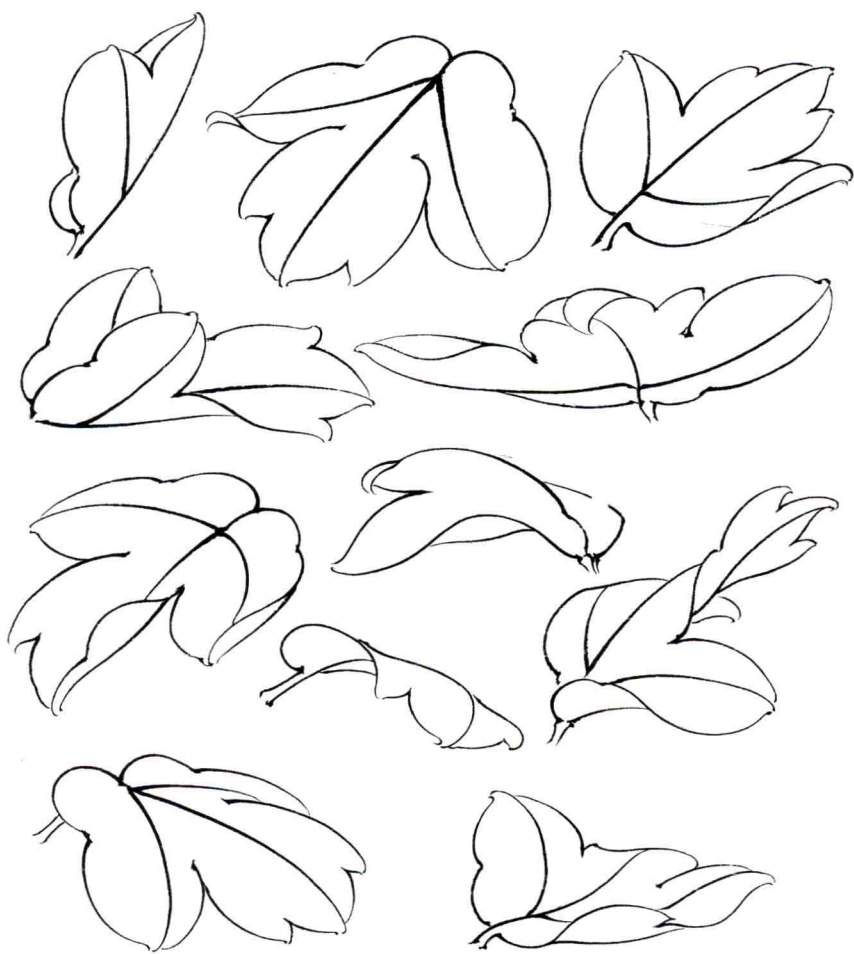
步骤五

步骤六

牡丹叶子的不同造型

牡丹的叶子为羽状复叶型，一组叶有九片单叶，称为“三叉九顶”。俗话说红花需要绿叶配，所以说一幅工笔牡丹作品叶子的作用不容忽视。

牡丹叶子造型

小花苞、萼片、托叶、茎的画法

牡丹最美丽的是大花头，但是往往在画面构成中，我们不能只画大花头。为了使一幅作品气势贯通，小花苞和枝梗就能起到很好的桥梁作用。盛开的大花头配以小花苞，既活跃了色彩关系又显得生机勃勃。所以，画好小花苞、萼片、茎梗是非常重要的。

步骤一：用淡墨细线勾勒花苞。用有粗细变化的中墨线条勾勒萼片、托叶。用铁线勾勒茎。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤二：本幅示范作品是在仿古底色（朱磬+藤黄+少许墨+三绿）上完成的。如果是白色的纸张，最后画完就不用提染白粉了。花苞用淡白粉平涂。萼片、托叶、茎平涂汁绿色（酞青蓝+藤黄+少许朱磬）。

步骤三：花苞用淡汁绿色统染两遍。萼片、茎用草绿统染，都是画一边，另一边染开。托叶用淡朱磬由尖部倒染。

步骤四：花苞用草绿分染。萼片、茎用墨绿色（草绿+墨）留水线分染。托叶用胭脂留水线分染。水线要自然地边染边留，不要留一条刺眼的白边。

步骤五：花苞用中等浓度的白粉提染花瓣的亮部，之后用曙红画一下花瓣外缘的小结构，用水笔染开。薄三绿加白粉提染萼片、茎的亮面。

步骤六：用淡胭脂水复勒萼片、托叶、茎。用浓粉黄（白粉+藤黄）沥粉点花蕊。

老干的画法

步骤一：牡丹的老干为灌木，无主枝，常作分叉状。

用中墨写意性笔法勾勒老干，结合侧锋、逆锋用笔。嫩叶也用中墨勾勒。

步骤二：用淡墨干笔依据老干的结构皴擦明暗，不要画得过于平均。嫩叶部分平涂汁绿色。

步骤三：用稍重些的墨继续皴擦老干，亮面要留出空白。用中墨在局部复勾线条。嫩叶用淡朱磬统染。

步骤四：用淡赭石色整体罩染老干，空出疤节处。随后用淡墨点苔，并用清水破一下，趁湿点入三绿。嫩叶用胭脂分染。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

蓝花瓣的画法

步骤一：用重墨勾勒花瓣的线条。

步骤二：平涂淡蓝色（酞青蓝+墨+白粉）。

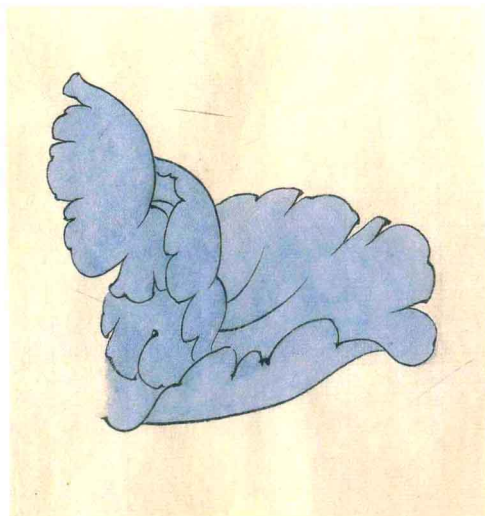
步骤三：用花青统染花瓣两遍，第一遍颜色由瓣根向外缘涂到三分之二处，用水笔染开。第二遍缩小面积。反瓣留水线分染。

步骤四：用花青分染，之后用墨青色（花青+墨）提染最暗处。

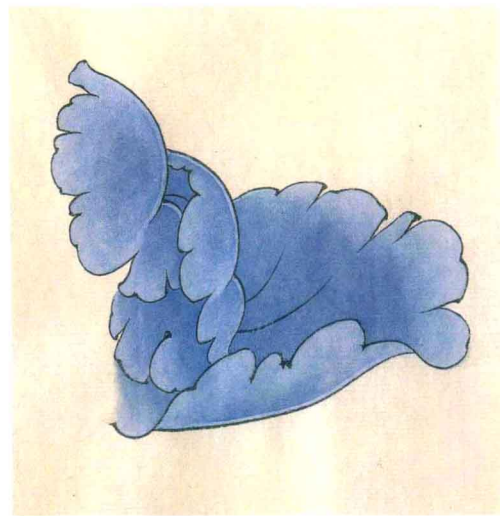
步骤五：用中等浓度的二青提染花瓣亮面，之后用酞青蓝整体罩染两遍。

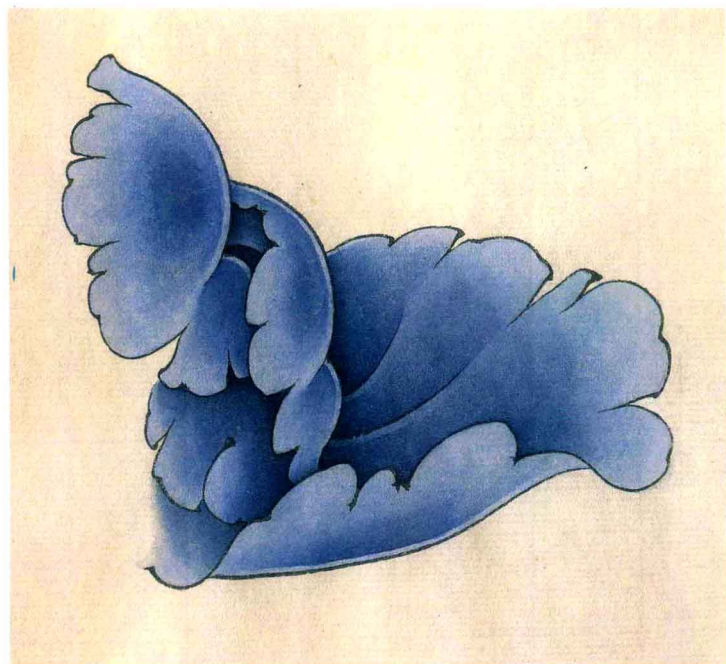
步骤一

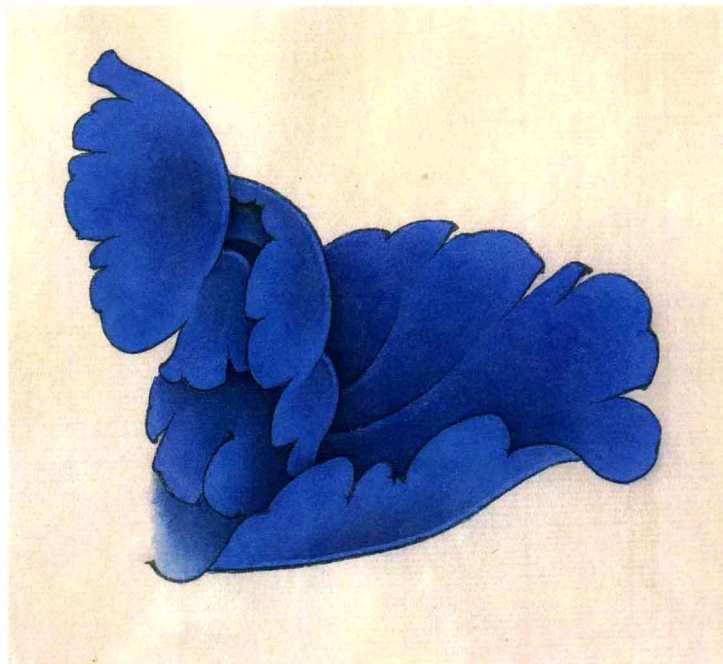
步骤二

步骤三

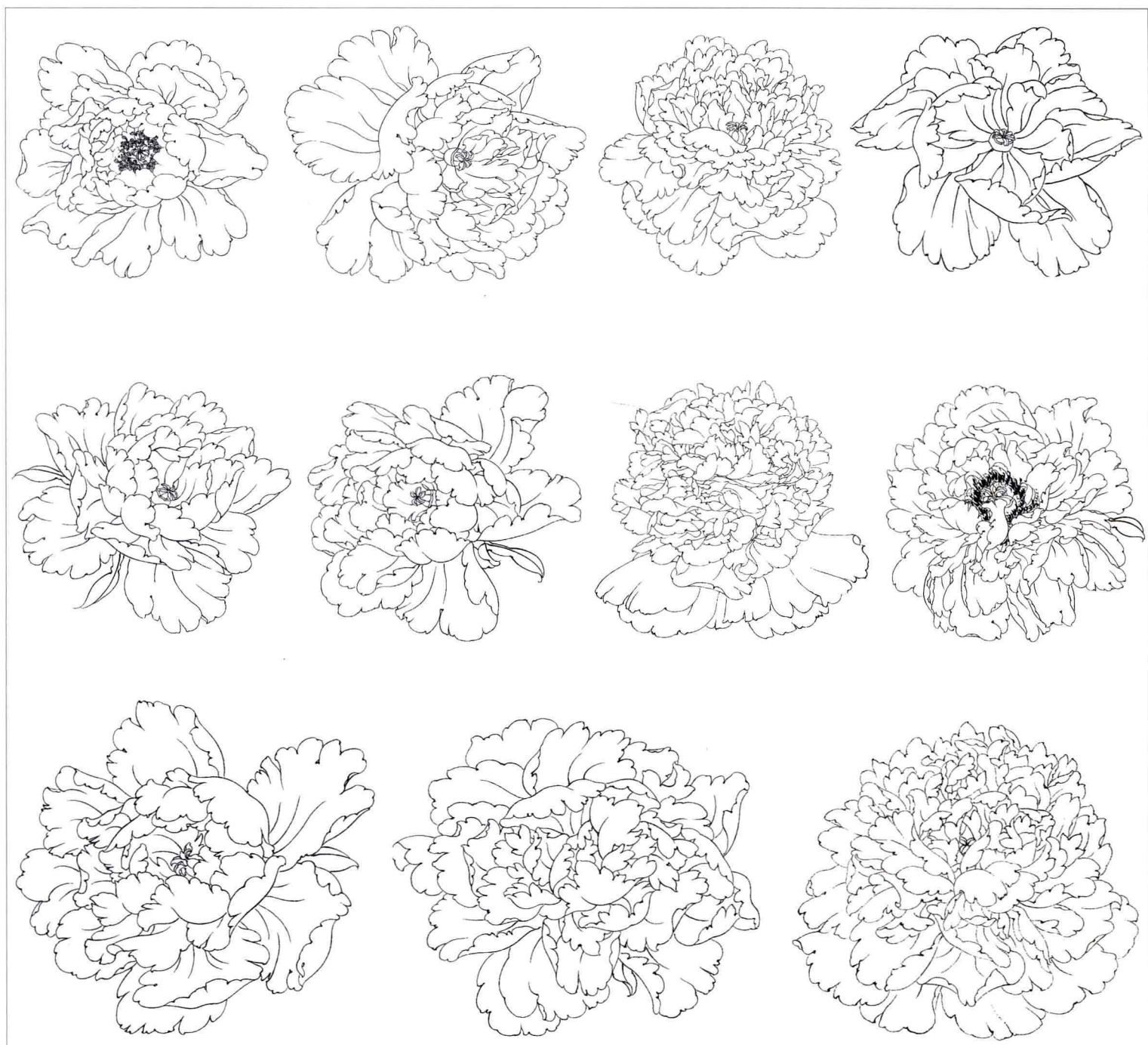
步骤四

步骤五

牡丹花头的白描造型

牡丹花色彩艳丽动人，品种繁多。根据花的形状可分为单瓣类、重瓣类、千瓣类。在这三大类中，又视花朵的形态特征分为葵花形、荷花形、玫瑰花形、半球形、皇冠形、绣球形六种花形。这种分类方法比较直观地反映了花朵的各种变化形态。

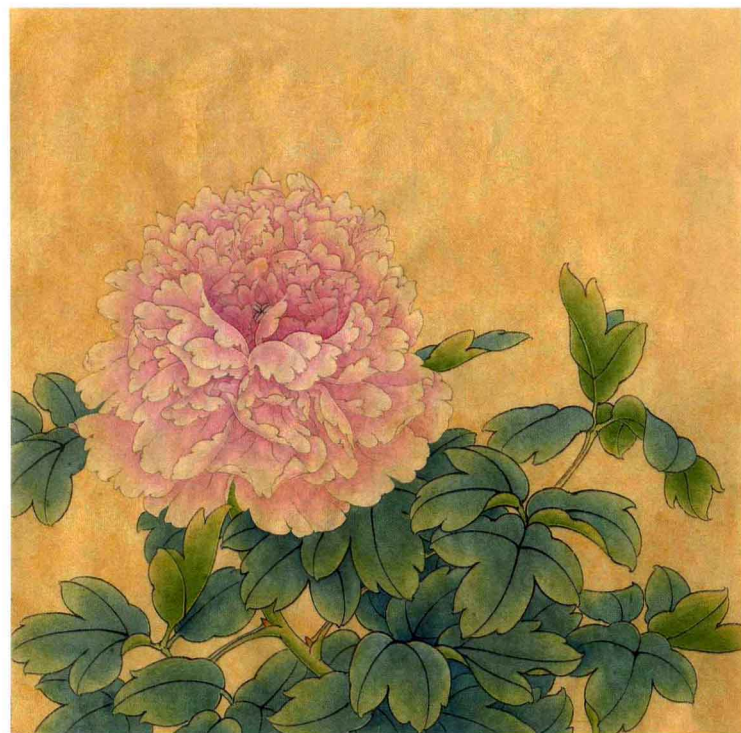
胭脂红

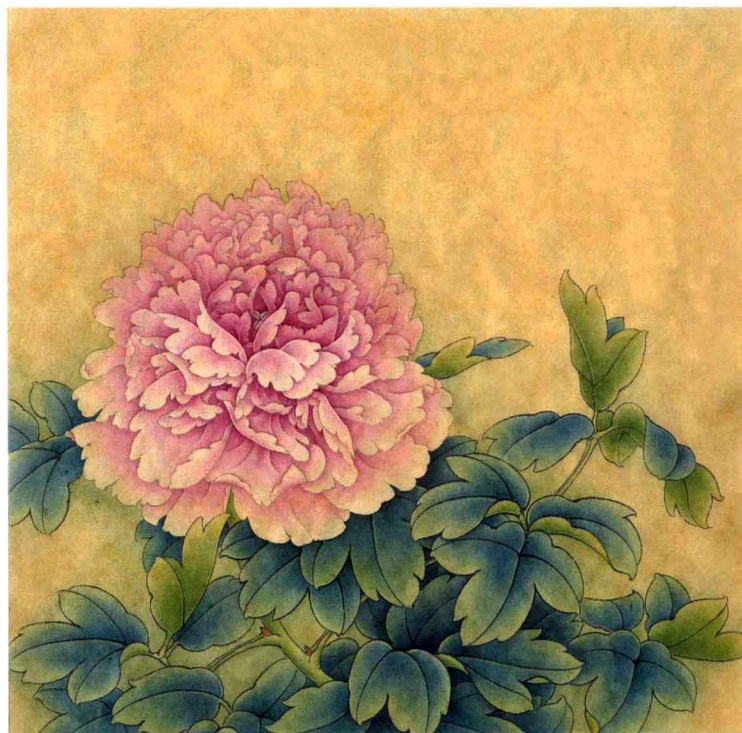
步骤一：用淡墨勾勒牡丹花头，注意表现牡丹花头的轻柔、卷曲；用中墨勾反叶、枝梗、花房等；用浓墨勾正叶，线条比勾花头的线条粗壮挺拔些。

步骤二：做背景，用赭黄色（朱磬+墨+藤黄+少许三绿）加入大量水刷底色。花头平涂淡白粉，叶子正面平涂草绿，反叶、枝梗、嫩芽平涂汁绿色（藤黄+花青+少许朱磬）。

步骤三：花头用淡胭脂统染两遍，主要表现花瓣的固有色以及叠压层次关系。然后花房部位再整体统染一下；反叶、枝梗用草绿分染，留水线；嫩芽用朱磬染一下；正叶用花青统染两遍，重色集中在根部和主筋部位。

步骤四：花头用中等浓度胭脂分染局部结构关系，然后用浓胭脂提染最深处；正叶用花青（中等浓度）留水线分染叶脉，之后再用墨青色（花青+少许墨）提染暗部以及处理叶与叶的掩映关系；反叶、枝梗用墨绿（草绿+墨）再统染一下；嫩芽用胭脂提染。最后，用淡墨绿色烘染一下背景，主要集中在花头、叶子的下方。

完成图：花头提染白粉，主要表现亮面。正叶用草绿整体罩染，色干后用中墨勒一下主筋。反叶、枝梗、花房瓣用三绿+白粉提染一下亮部，之后用淡胭脂复勾一遍。枝梗凹槽处用曙红画一下。花蕊用浓粉黄色（藤黄+白粉）沥粉点，朱磬勾细蕊线，白粉勾花丝。最后铃印完成。

醉露

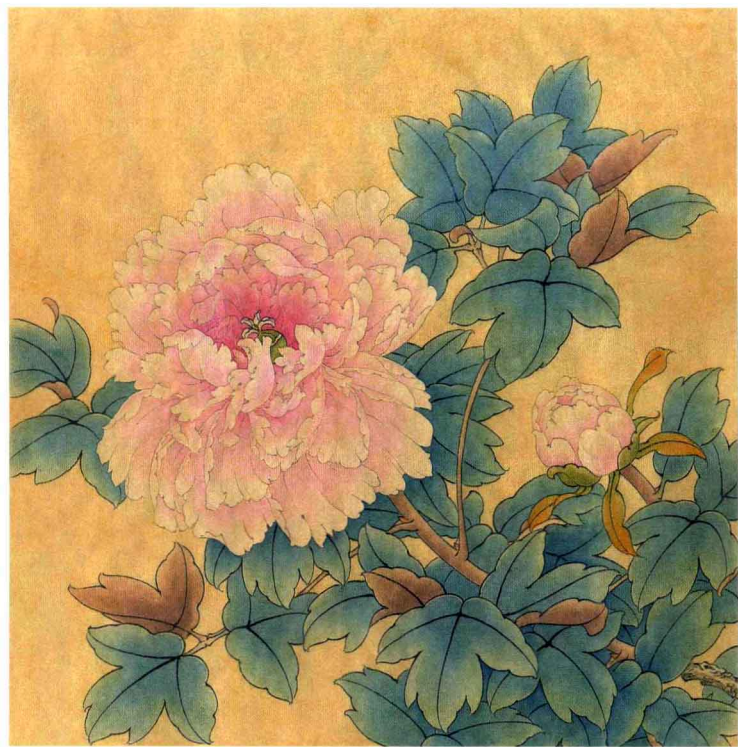
这幅作品描绘了一株盛开的赵粉牡丹。赵粉牡丹是牡丹四大名品之一，在花头形状上，同株可开“皇冠形”、“托桂形”、“单瓣形”等花形，花蕾大，花粉色，花瓣质地较薄，内瓣柔润，是人们最喜闻乐见的牡丹品种。

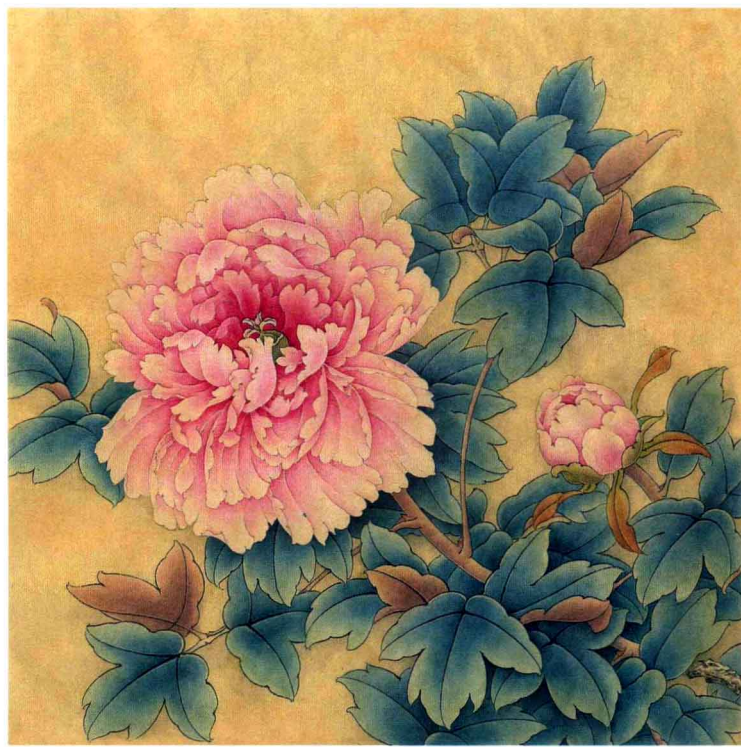
步骤一：用淡墨细线勾勒花头，线条要卷曲而有力。用重墨粗线勾勒正叶，表现叶子的丰满挺拔。用中墨勾反叶、萼片、托叶、枝梗以及花房。以上都是中锋用笔。画老干部分用中墨侧锋、逆锋，以表现木本的质感。

步骤二：先做背景，用赭黄色（朱磬+墨+藤黄+少许三绿）加入大量水整体刷底色。花头平涂淡白粉；正叶平涂青绿色（草绿+三青）。反叶、枝梗平涂淡赭石色（朱磬+墨）。萼片、托叶、花房下半部平涂汁绿色（藤黄+酞青蓝+少许朱磬）。老干平涂淡赭墨色（赭石+墨）。

步骤三：花头用淡牡丹红统染两遍（牡丹红和曙红差不多），主要表现花瓣的固有色以及叠压层次关系。然后花房部位再整体统染一下；正叶用花青统染两遍，重色集中在根部和主筋部位。反叶、枝梗、萼片、花房用焦茶色（胭脂+花青+朱磬）分染。反叶不留水线，整体统染。托叶、小嫩芽用朱磬由尖部向根部统染一下。老干用淡墨皴擦。

步骤四：花头用中等浓度牡丹红（也可用曙红）分染局部结构关系，然后用稍浓曙红+少许胭脂提染最深处；正叶用中等浓度花青留水线分染叶脉，之后再用墨青色（花青+少许墨）提染暗部；反叶、枝梗、萼片、花房用焦茶色分染；花房上部的房瓣用淡胭脂简单地分染一下；嫩芽、托叶用胭脂分染。老干用中墨皴擦结构明暗关系，最后用中墨复勾一下模糊的线条。

完成图：花头提染白粉，主要表现亮面。房瓣也简单提染白粉。正叶用淡青绿色（草绿+三青）整体罩染，色干后，用中墨勒一下主筋。反叶、枝梗用三青+白粉提染一下亮部；萼片、花房、托叶根部用三绿+白粉提染一下，之后用淡胭脂复勾一遍。枝梗凹槽处用曙红画一下。老干部分用中墨点苔，随后用头青点在中墨上。最后，花蕊用浓粉黄色（藤黄+白粉）沥粉点，朱磬勾细蕊线，白粉勒花丝。铃印完成。

春梦

这幅作品描绘的牡丹品种是玉板白，此花色似玉，瓣硬，荷花形。背景用紫红色是想营造一种春天的氛围。

步骤一：花头用淡墨勾勒。反叶、萼片、托叶、茎梗、花房用中墨勾勒。正叶用浓墨勾勒。

步骤二：花头平涂淡白粉。正叶平涂酞青蓝。反叶、萼片、茎、托叶、花房下部包衣平涂淡青灰色（酞青蓝+少许墨+三青）；花房的房瓣平涂橘黄色（朱磬+藤黄）。背景用淡紫红色（曙红+少许酞青蓝）烘染，右上淡，下方浓。

步骤三：花头用赭绿色（赭石+酞青蓝+藤黄）分染数遍，染的面积逐渐缩小。正叶用墨青色分染然后用花青统染两遍。反叶、萼片留水线，用青灰色（花青+三青）分染和统染。茎还是用青灰色两边染开。花房上半部用曙红分染，下半部用花青留水线分染。

步骤四：花头用赭绿色（朱磬+草绿+墨）在局部提染最暗处，之后用中等偏淡的白粉提染花瓣亮面。叶子用比较重的墨青色在局部提染暗处。花房上半部用墨红（曙红+墨）提染，下半部用花青提染，随后用三青提染亮面。托叶、萼片、梗用淡胭脂提染。

完成图：正叶先用中等浓度二青提染处于上层的叶子亮面，之后整体罩染酞青蓝。反叶、茎、托叶用淡胭脂复勾。花蕊用粉黄色（白粉+藤黄）点出，鹅黄勾蕊线，白粉勾花丝。

豆绿

豆绿是牡丹四大名品之一，花呈绣球形。画家笔下的豆绿往往花瓣晶莹剔透，非常惹人喜爱。这幅作品利用蓝紫色的深背景和黄绿色的豆绿牡丹形成和谐对比，来表现花瓣的娇嫩。

步骤一：花头用淡墨细线勾勒。正叶用粗细变化明显的浓墨线条勾勒。反叶、托叶、茎等用中墨勾勒。

步骤二：背景平涂蓝紫色（二青+酞青蓝+曙红），涂六七遍才能匀净。花头平涂淡白粉。正叶平涂青绿色（草绿+酞青蓝+三青）。反叶平涂汁绿色（酞青蓝+藤黄+少许朱磬）。

步骤三：花头用淡黄绿色（酞青蓝+藤黄+三绿）统染第一遍，中心的小花瓣比较密集，不要一片片地染，要注意大组的关系，一组一组地染。第二遍再一片片地统染，反瓣留水线。之后再分染花瓣，分染的黄绿色中加入少许酞青蓝，逐渐缩小面积，分染两遍。正叶用酞青蓝+墨统染，重色集中在根部以及三根筋附近，画到距叶尖三分之二处时用水笔染开。之后缩小面积，再进行第二遍的统染。然后用花青留水线分染。托叶、嫩芽用淡朱磬由叶尖倒染、分染。反叶、梗用淡老绿（草绿+墨）统染，留水线分染。

步骤四：花头用草绿色提染一下暗部，最后用稍浓的墨绿色在局部提染最暗处。随后用中等浓度的白粉提染花瓣的亮面。正叶用墨青色（花青+墨）提染最暗处。反叶、茎用淡五绿（三绿+白粉）提染亮面。托叶用胭脂分染。