

结构与画法介绍 ● 临摹要点介绍 ● 技法要点演示 ● 技法要点提示 ● 范画临摹练习 ● 范画配景画法

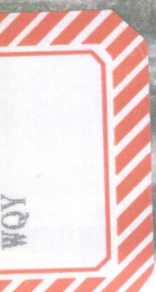
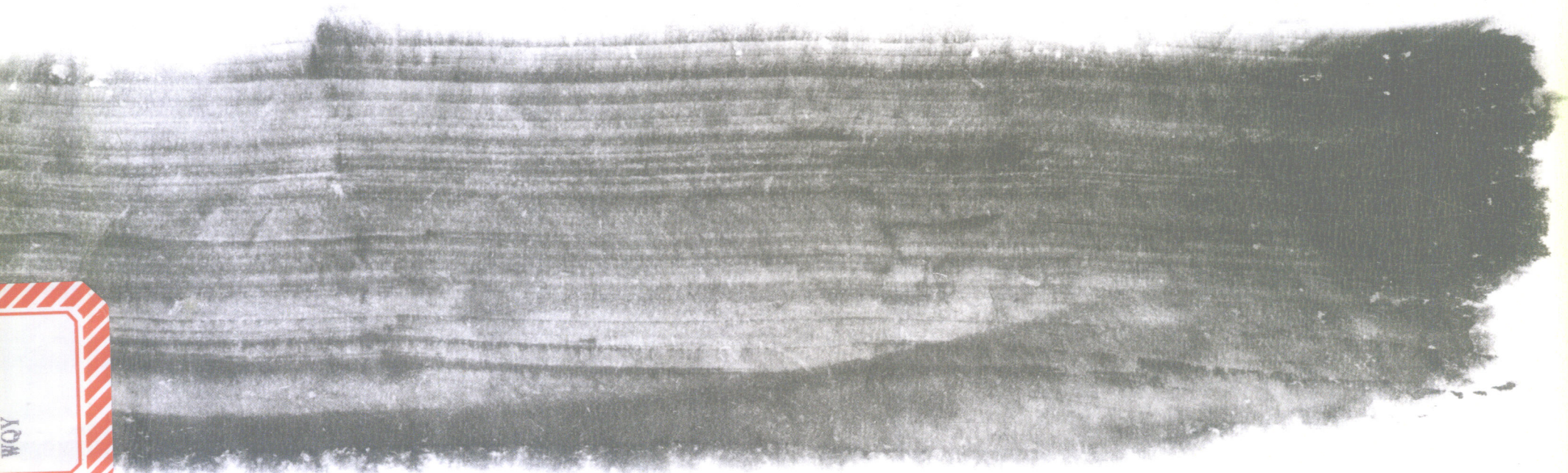
美术爱好者之友

范画临本

王奇寅 著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

画牡丹

图书在版编目(CIP)数据

范画临本·画牡丹 / 王奇寅编著. —南京: 江苏美术出版社, 2008.6

(美术爱好者之友)

ISBN 978-7-5344-2577-6

I. 范… II. 王… III. 牡丹—花卉画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 065502 号

王奇寅

中国美术家协会会员,《当代美术》主编,江苏省花鸟画研究会理事,江苏省海安书画院院长。

策划指导 徐华华
责任编辑 王左佐
装帧设计 徐宝娟
杨 昕
审 读 袁熙旸
责任校对 吕猛进
责任监印 黄 炜

书 名 范画临本·画牡丹
编 著 王奇寅
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店集团有限公司
制 版 南京水晶山制版有限公司
印 刷 南京顺和印刷有限公司
开 本 889×1194 1/12
印 张 4
版 次 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2577-6
定 价 20.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

一、牡丹的结构与画法介绍

牡丹花冠画法的起笔、运笔要点

牡丹,落叶灌木,花形硕大,正面或背面花头基本成圆形,侧面成椭圆形。半侧面花冠,经过透视关系处理,需要表现出花瓣的正面、背面和侧面。①②画时用羊毫斗笔先润白色,笔尖蘸少许曙红色,笔头朝左下方行笔刮出最前层的背面花瓣,使其大小方向皆有变化。③再用笔调较浓的曙红色、笔尖蘸胭脂色画出中间层和后层的正面花瓣,使其层次分明。④收拾画面后,用藤黄色加白色点勾出蕊柄并点出雄蕊,再用石绿色点雌蕊。⑤最后以花青色加藤黄色调出汁绿色,笔尖再蘸少许胭脂色画出花萼、花托,也可用浓墨来代替。画花蕾时视开放程度可先画花萼、花托,再用胭脂色点花苞,也可先画花苞、花瓣,再画花萼、花托。

花朵的组合规律与要点

牡丹的花朵从初放到盛开直至败谢,可谓多姿多彩。其组合通常为二朵、三朵一组,要巧妙搭配,要有大小、疏密、虚实、色彩浓淡等变化。

花叶的组合规律与画法

牡丹叶子的结构俗称“三叉九顶”,即在一根大叶柄上分生三根小叶柄,每根小叶柄上长三张叶片,其变化很多,亦有“画花难画叶”之说。①②画叶时用大羊毫斗笔饱蘸汁绿色(藤黄色调花青色),笔尖蘸浓墨在调色盘中微调后,以侧锋在纸上刮出花叶,三笔为一组,一气呵成。③④在组合花叶时要处理好疏密关系,疏处尽量交待好“三叉九顶”的特征,同时要注意有长短、宽窄变化。画多叶时须留下气眼,使画面生动、自然。勾叶脉时用墨应有浓淡变化,线条有长短之分;可随时调整叶片的方向,不宜复笔,不要出现三笔交叉在一点上的现象。

二、临摹要点介绍

主次关系 主次关系即表现画面物象的主体、客体关系,要求画面安排物象时有主有次。这幅作品主体是白牡丹,客体是淡墨牡丹。把白牡丹放在主要位置,淡墨牡丹放在次要位置,而它们之间的互相对比、互相衬托更能突出主体。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

虚实关系

通常在一幅画面中有物为实、无物为虚；实者清晰、虚者模糊；重为实、轻为虚；浓为实、淡为虚。这幅画面中牡丹用笔实、石头用笔虚，牡丹的色彩重、石头的墨色轻，虚实关系处理得较好。

樂唯牡丹春月
范画

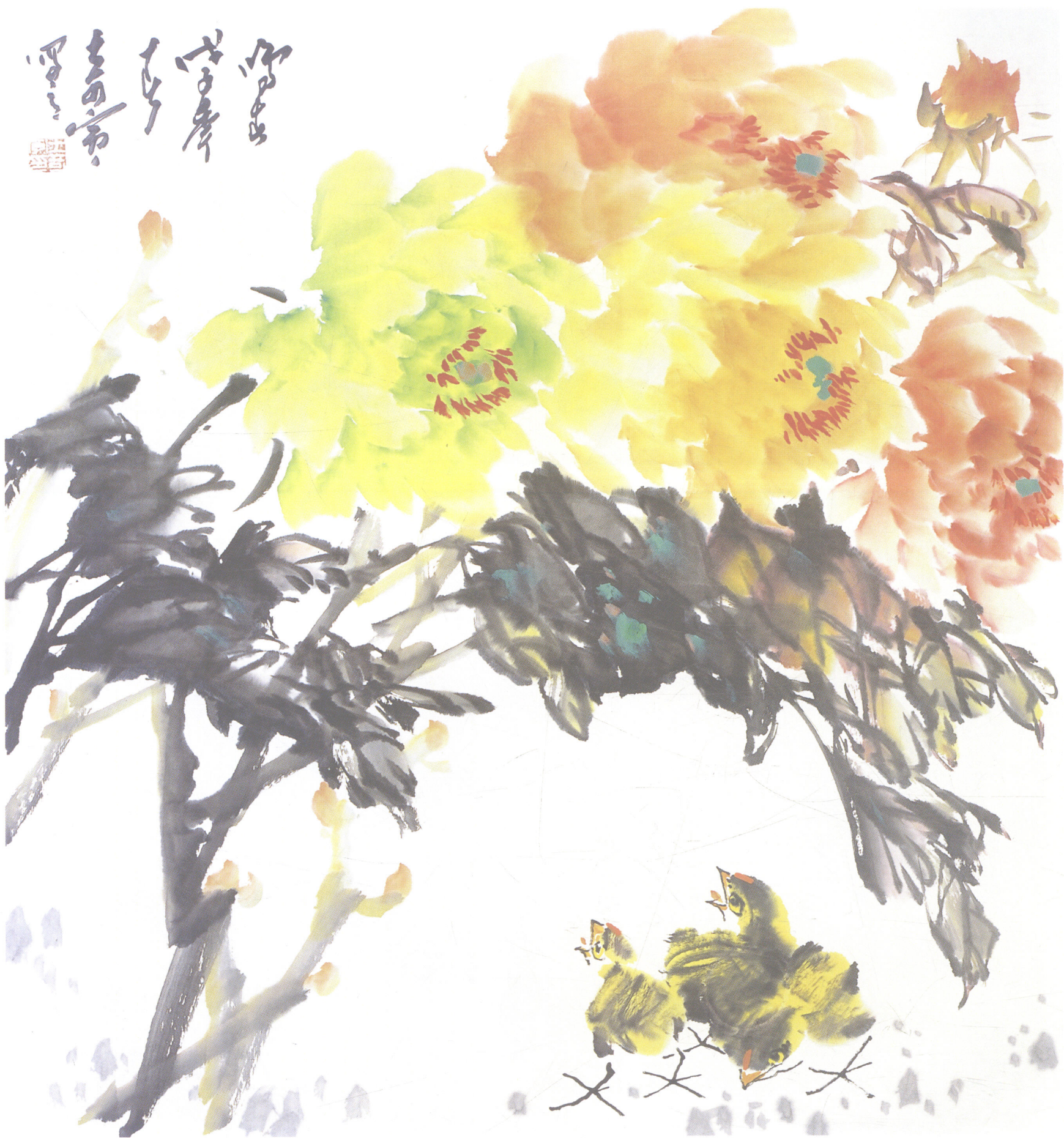
疏密关系

画面构图中的疏与密、松与紧、聚与散都是对立统一的关系。这幅作品中牡丹花冠和枝叶的组合较密,而上升的嫩枝较疏,这样就形成了对比,画面显得很生动。

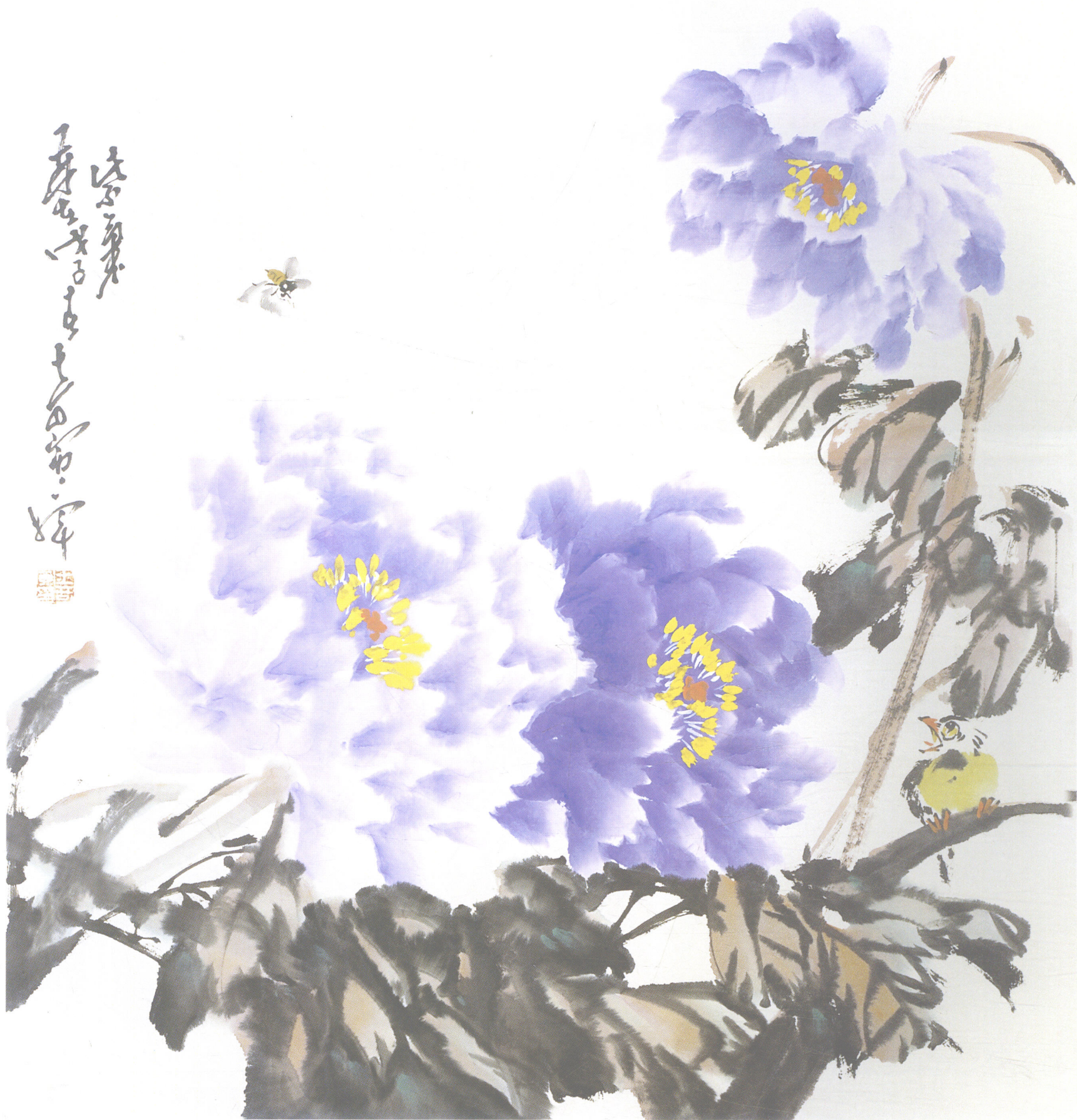
藏露关系

表现藏露隐现关系是增强画面意境和情趣的重要创作手法之一。这幅“雨中景”是表现在牡丹花下几只鹌鹑择地躲雨的情景,很有情趣。

开合关系

一幅好的作品在创作时如写文章一般,有“起”、“承”、“转”、“合”的过程。这幅画面的起势为一组花冠,承势为枝干,转势为右边的花叶,小鸡则是画面的“合”了。小鸡姿态和视线统一了画面。

呼应关系

画面应该讲究其自身的呼应关系,如主、客体之间的呼应,色彩之间的呼应和物象动态之间的呼应等。这幅作品让花与花、鸟与蜂之间相呼应,相映成趣、顾盼有情。

三、技法要点演示

红牡丹的画法 ①以羊毫笔蘸水,再蘸淡曙红色且笔尖稍浓,侧锋画出红牡丹花背面的一组花瓣;花瓣应有错落,笔尖不可相交在一点上。②将带曙红色的笔再蘸较重的曙红色,笔尖蘸些胭脂色画出正面的花瓣,以重色挤出淡花瓣的形状,使之层次分明,随笔在一旁点出花蕾瓣尖。③调汁绿色,笔尖蘸墨画出花茎、花托、花叶。④用长短、疏密的墨线勾叶脉,用藤黄色加白色点雄蕊,用石绿色点雌蕊,再以石绿色在墨色较重的叶片上乱几下,丰富花叶色彩,使之与雌蕊呼应。

黄牡丹的画法

①以羊毫斗笔蘸藤黄色,笔尖稍调一点朱砂色,用有浓淡变化的颜色画出花瓣背面部分。②再蘸朱砂色,笔尖稍调胭脂色画出花瓣正面的部分,用笔尖深色挤出淡花瓣的形状。③用汁绿色画出花茎、叶片。④用墨勾出叶脉,用胭脂色点雄蕊、石绿色点雌蕊。

①

②

③

④

绿牡丹画法 ①以羊毫斗笔蘸石绿色,笔尖稍调胭脂色画出背面花瓣。②笔尖再蘸重胭脂色,画出正面花瓣,挤出淡花瓣的形状。③用汁绿色(偏黄一点)画出花茎、花叶。④浓墨勾出叶脉,以藤黄色调白色点雄花蕊,色彩要浓厚,下笔要饱满,再以朱砂色点雌花蕊。最后在深色叶片上也点几点朱砂色与雌花蕊色彩相呼应。

墨牡丹的画法

①用含清水的羊毫笔,笔尖蘸淡墨先画出有长短、大小变化的背面花瓣。②用带原淡墨的笔尖蘸浓墨,使之笔尖浓笔根淡,侧锋刮出牡丹正面花瓣,花蕊处为最浓。③用朱砂色点花的雄蕊,用石绿色点雌蕊,再以重墨画出花茎,用浓、淡墨画出叶片。④勾叶脉,收拾完成。

双勾法画牡丹

①写意法画牡丹强调一个“写”字，双勾法画牡丹要体现用笔、用线的灵动，所以线条也要像写草书一样写出来（俗称草勾法）。②一般双勾法多表现白牡丹或浅色牡丹，故线条的墨色不宜用浓墨，淡墨偏重一点即可，笔不宜湿亦不宜太干，勾完花形后，用笔根在结构线暗处略加擦染，以增强立体感。③用重墨点染花蕊的部位，再画出花茎、花叶。④用白粉刻画雄蕊的蕊丝，用白粉加藤黄色点雄蕊，用石绿色点雌蕊，勾叶脉即可。

四、技法要点提示

被誉为“天下无双艳,人间第一香”的中国名花牡丹,以其花朵硕大、芳香浓郁、色泽艳丽、品质高雅而称之为“百花之王”,冠之以“国色天香”、“总领群芳”,又被国人推选为国花,它花繁叶茂、雍荣华贵,象征着富足吉祥、幸福安康。牡丹古往今来深受历代文人和广大人民群众喜爱,人们以各种形式讴歌赞颂这天上人间的富贵花,当然更成为历代画家笔下表现的绝好题材,早在南北朝时期就有画牡丹的记载。唐代画家边鸾和五代的黄筌、徐熙都留下了以牡丹为主体的不朽佳作,据记载边鸾所作牡丹“妙得生意,不失润泽”,徐熙的《牡丹图》“用笔清秀、意趣生动、堪称一绝”。宋、元、明、清更是名家辈出,表现牡丹的风格流派多样,明代徐渭开泼墨写意牡丹的先河,泼辣豪放、独树一帜。清代任伯年、恽寿平画牡丹造型生动、色彩富丽、秀润清雅。近现代的吴昌硕、齐白石以金石书法入画,用笔简练,虽寥寥数笔,却生机盎然。当代大家王雪涛先生被人们尊称为“牡丹王”,以小写意画法见长,注重写生,造型准确多姿,大处奇俏多变,小处生动灵巧,设色艳丽不俗。我曾有幸见先生画过一次牡丹册页,当时他虽年事已高,但用笔仍十分劲爽利落,时而顺笔时用逆笔,顺笔纵横捭阖,逆笔破土耕犁,自然洒脱,可见先生的笔墨功夫之深厚,不愧为中国当代最具影响力的牡丹画大师。

牡丹画法分工笔和写意两大类型,这里重点介绍写意画牡丹方法。写意画法重点在于“写”字,以写达意,用中国画的笔墨抒写画家的情感,并对自然景观进行提炼概括的主观画法,力求形神兼备。

写意牡丹画法也分两大类型:一是没骨法(又称点厾法、点写法);二是勾勒法(又称勾勒填色法)。

我们今天学画牡丹主要是以临摹、写生、默写相结合为方法。通过对优秀作品的反复临摹,学习传统的绘画技法和处理画面的方法及经验,掌握用笔、用墨、用色的技巧,理解中国画基本的构图形式,还要深入到自然生活当中去对牡丹具体形态进行长期的观察、写生,锻炼自己的造型能力。对自己的临摹作品、写生作品再反复进行默写,通过默写总结出各家各派所画牡丹的基本特点,从中发现他们是怎样从品种繁多、形态各异的牡丹花丛中进行艺术提炼、加工,进而表现出自己的精神面貌。牡丹画的创作不是拷贝自然,而是将自己的审美观主观地体现在牡丹的形态和色彩当中,这就是所谓的“外师造化、中得心源”。我们需要通过大量的临摹、写生和默写,反复地进行基本功练习,用真情实感去多画牡丹,才能逐步进入“以形写神,借物抒情,以情传神”的最佳境界,进而创作出更好的牡丹佳作。

明 徐渭《花卉图》

清 吴昌硕《牡丹图》

五、范画临摹练习 1

步骤5 如果画面表现的是一花一朵,那就力求让主体更生动、更突出,把它安排在主要位置上,通常以表现半侧面的花冠较为生动。