

写意牡丹教程

王
绣

编著

河南美术出版社

写意牡丹教程

王 绣

编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意牡丹教程 / 王绣编著. — 郑州: 河南美术出版社,
2008.8

ISBN 978-7-5401-1835-8

I. 写… II. 王… III. 牡丹—写意画: 花卉画—技法
(美术)—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 087797 号

书 名: 写意牡丹教程

编 著: 王 绣

策 划: 郭贵兴

责任编辑: 陈 宁 郭贵兴

责任校对: 徐淑玲

装帧设计: 陈 宁 张国友

出版发行: 河南美术出版社

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 5

印 数: 1-3000

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1835-8

定 价: 36.00 元

目录

概述	1
写意牡丹所用工具介绍	3
粉牡丹画法步骤	5
绿牡丹画法步骤	7
紫牡丹画法步骤	9
水墨牡丹画法步骤	11
单个牡丹花头姿态图例 (一)	12
单个牡丹花头姿态图例 (二)	13
枝干的画法步骤	14
枝干的画法参考图例 (一)	15
枝干的画法参考图例 (二)	16
牡丹叶子的画法步骤	18
牡丹枝叶的画法参考图例	19
单株牡丹画法步骤图例	20
配景·蜜蜂和蝴蝶的画法步骤图例	23
配景·水仙的画法步骤	24
配景·水仙的画法参考图例	25
配景·石头的画法步骤	26
配景·石头的画法参考图例	27
牡丹构图参考图例 (一)	28
牡丹构图参考图例 (二)	29
牡丹构图参考图例 (三)	30

牡丹构图参考图例（四）	31
牡丹创作 《独占人间第一春》创作步骤	32
《艳冠群芳》创作步骤	36
《春晖》创作步骤	40
范画欣赏	45
名家牡丹作品欣赏	60
附：牡丹画题和牡丹诗词	72

概述

牡丹五彩缤纷，雍容华贵，被誉为“国色天香”、“花中之王”，千百年来深受广大人民的喜爱。她是富贵吉祥、繁荣幸福的象征。

牡丹，又名百两金、木芍药、富贵花、洛阳花等。牡丹原产于我国北部和西部，栽培历史悠久，属毛茛科芍药属，系多年生落叶小灌木，生长缓慢，株型小，株高多在50~200cm之间；根肉质，粗而长，中心木质化，长度一般在50~80cm，极少数根长度可达200cm；根皮和根肉的色泽因品种而异；枝干直立而脆，圆形，为从根茎处丛生数枝而成灌木状；叶互生，叶片通常为三回三出复叶，枝上部常为单叶，小叶片有披针、卵圆、椭圆等形状，顶生小叶常为2~3裂，叶上面深绿色或黄绿色，光滑或有毛，总叶柄长8~20cm，表面有凹槽；花单生于当年枝顶，两性，花大色艳，形美多姿，花茎10~30cm；花的颜色有白、黄、粉、红、紫红、紫、墨紫（黑）、雪青（粉蓝）、绿、复色十大色。

牡丹花姿典雅，花色绚丽，花香袭人，姿、色、香兼备，其美好形象被广泛地表现在诗、词、书、画、雕刻、建筑等艺术形式之中。早在唐代，牡丹诗就已大量涌现，刘禹锡“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的诗句脍炙人口；李白的那首“云想衣裳花想容，春风拂槛露花浓”更成为了千古绝唱。宋以来，除牡丹词大量问世外，又涌现出许多牡丹专著，诸如欧阳修的《洛阳牡丹记》、陆游的《天彭牡丹谱》、丘浚的《牡丹荣辱志》、张邦基的《陈州牡丹记》等。元代姚遂有《序牡丹》、明人高濂有《牡丹花谱》、清人汪灏有《广群芳谱》等。而散见于历代种种杂著、文集里的牡丹诗词文赋，遍布民间花乡的牡丹传统故事更是屡见不鲜。

作为艺术主要形式之一的中国牡丹绘画则始于东晋，画家顾恺之在其《洛神赋图》中就画有洛河岸边盛开的牡丹花。北

齐杨子华是第一位把牡丹列为绘画题材的画家。唐以后，花鸟画逐渐从人物画背景中脱离出来成为独立的专门画科，并成为花鸟画中重要的题材之一。盛唐时期出现了一批牡丹画传世名家，如边鸾的牡丹画不仅收藏于宋代宣和御府，他还在长安宝应寺西塔壁画上首作《牡丹》画。到了五代，画家们不仅着意表现牡丹的自然美，更重视表现牡丹富贵吉祥的文化寓意。宋《宣和画谱》载：“御府所藏黄荃牡丹画十六幅，徐熙牡丹三十九幅。黄荃的画用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成。徐熙画以墨笔为之，逸笔草草，略施丹粉而已。”徐熙创造了叠色渍染法，落墨较重，薄施丹粉，用笔清秀，使牡丹的内在美得以充分再现。到了宋代，牡丹画有了较大发展，徐熙之孙徐崇嗣擅长画草木禽鱼，绰有祖风，不用描写，只用丹粉点染而成，谓之“没骨法”，是牡丹代表画家之一。宋徽宗赵佶在其《彩禽啄虫图》中所描绘的牡丹花严谨细腻，以勾勒填彩之法为之。元代花鸟画家王渊、钱选等都有名作《牡丹图》传世。明代书画家沈周所作水墨牡丹用笔洒脱，清雅文静，含意隽永，耐人寻味，别具一格。大写意画派的先驱徐渭则首创了泼墨牡丹之法。所作水墨牡丹，泼辣豪放，笔墨简练，一改前人拘谨造作之气，使其所画牡丹更具强烈的表现力。清代画家恽寿平画牡丹则采用“没骨法”，流露出一种静气；八大山人以写意画法画牡丹，简洁明快，任伯年的牡丹画用笔轻松随意，用色鲜艳秀润，给人以清新之感。清末花鸟画大家吴昌硕的牡丹画风格豪放浑厚，突出了富贵之花盛开的姿态和神韵。近代画家齐白石画牡丹重在精神境界的描述，表现手法笔简意繁，大气朴拙。此外张大千、王雪涛、李苦禅、崔子范、汪慎生等的牡丹画风格各异，把牡丹赋予了新的意蕴。

中华民族是一个爱美的民族、爱花的民族，尤其钟爱牡丹。在今天，中国牡丹心逢盛世，沐浴春晖，盛况空前。画家颂牡丹、画牡丹之风盛行，牡丹绘画得到了空前的繁荣，她已成为牡丹文化重要的组成部分，也将和中华民族共繁荣、共发展。

写意牡丹所用工具介绍

1. 纸

纸的选用主要以安徽泾县产的宣纸为宜。初学者画写意牡丹最好选用半生半熟的“料半”纸，这种纸比起生宣吸水性弱些，墨色润化较缓慢，用起来水分较容易控制，便于笔墨的掌握。另外“红星牌”的“玉版”单宣也较好用。

2. 毛笔

写意牡丹所使用的毛笔主要有羊毫、兼毫和狼毫三种。羊毫笔含水量较多，常用它来画花头，画出的牡丹色彩丰富，墨色圆润。兼毫笔既有弹性又含有一定的水分，比较适宜画花叶。狼毫笔含水量较少，弹性较强，用它勾勒叶脉和画枝干。画鸟虫多用小狼毫笔。

3. 墨

墨通常用北京产的“一得阁墨汁”和“中华墨汁”。另外，最近安徽新产的“苍珮室桐油烟书画墨汁”也较好用。

4. 颜料

颜料用上海生产的“马利牌”锡管装的中国画颜料即可。如条件允许，也可用些日本产的颜料，其颜色明透亮丽，画出的牡丹艳而不俗，鲜活可人，若把中国画颜料和日本颜料混合在一起使用效果则更佳。

①

②

③

粉牡丹画法步骤

先用羊毫笔笔肚蘸满白粉（白色事先加水调匀，不宜过稀），笔头处再调曙红色，用适中的水调出粉色。笔尖处稍蘸一点胭脂，从花头中间画起，要注意花头的朝向。大笔触画出花头外侧花瓣，用笔时要注意花瓣的参差错落的自然形态。用稍重的颜色画内花瓣的集中区，注意花头由内向外由深变浅的特点，大小花瓣相宜交错，从而丰富花瓣的层次。最后用藤黄点出花蕊。

①

②

③

绿牡丹画法步骤

画绿牡丹的花头关键是事先要调好绿色。可用头绿或石绿色，根据色泽的不同可适量加少许藤黄。笔先蘸白色，蘸满白色后，笔头部分的白色用清水洗去。笔头蘸调好的绿色，使色、粉相融。笔尖处蘸少许花青，即可依粉牡丹画法画出花头。要注意花瓣的层次，大小花瓣要灵活而有节奏感。最后点出花蕊。

①

②

③

紫牡丹画法步骤

先用胭脂和花青调和成紫色，画不同深浅的紫色花头要注意用白色同紫色的量。色浅时，即笔肚上白色的比例大，色深时则笔头的紫色比例大。蘸色的方法及画法同前两种牡丹画法所讲。

①

②

③

水墨牡丹画法步骤

墨牡丹花头的画法多以墨色直接画出，一般不同于前者各色花头的蘸色法（有时也可先蘸些白色）。

画墨牡丹花头，以干净毛笔，清洗浸润，挤去部分水分。笔尖处蘸浓墨，墨色自然渗化到笔肚，出现前深后浅的墨色渐变。画墨牡丹尤其要注意控制好水分，不宜过湿，也不宜过干。其他用笔画法依前者画出花头。画墨牡丹不宜反复，用笔应利落干脆。

单个牡丹花头姿态图例（一）

12

