

牡丹

中国画教程

本社编 王宣明绘

本册为《中国画教程·牡丹》。为便于广大初学者掌握表现牡丹的绘画技巧，本书以小写意画法作为入手，采用步骤图的形式，详尽地介绍了表现程序和技法手段。书中除步骤图、示范图外，还选配了一些历代名家技法赏析图供读者作学习参考，从而让读者得到更大的帮助与启发。

在学习过程中，初学者除了按书中的要求练习外，更应多多地深入生活，做一些必要的写生，以利于增强理解，将对象表现得更生动自然，更艺术化。

中国画教程

牡丹

图书在版编目(CIP)数据

牡丹/王宣明绘. —上海: 上海书画出版社,
2010.6
中国画教程
ISBN 978-7-5479-0060-4
I. ①牡… II. ①王… III. ①牡丹—写意画: 花卉画—
技法(美术)—教材 IV. ①J212.27
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第101484号

3
08-21-02

中国画教程

牡丹

本社编 王宣明绘

责任编辑 孙 扬
审 读 王 彬
封面设计 杨关麟
技术编辑 杨关麟
责任校对 倪 凡
图片摄影 李顺发

出版发行 上海书画出版社

地址 上海市延安西路593号 200050

网址 www.shshuhua.com

E-mail shcpsh@online.sh.cn

印刷 上海精英彩色印务有限公司

经销 各地新华书店

开本 889×1194 1/16

印张 4

版次 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数 0,001—5,300

书号 ISBN 978-7-5479-0060-4

定价 29.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

前言

中国画的传承，其实是一种程式的接续，凡山水、花鸟、人物皆有模式范本可依，以此入手，可先得其形再入其道。此为基石，高楼大厦皆由此而起。

中国画的学习过程往往是从临摹作开端的，就初学者而言，这是一种易把握又见效的学习方法：其一，可以较快地熟悉所绘物体的造型形象；其二，可以学习技法掌握方法。由此，此举对日后的进一步深入学习大有裨益。

学习方法既已确定，范本的选择亦不可随意而为，虽历代有不少精品佳构，然初学者并不易把握，究其原因，皆由于不明作画的先后顺序而不得要领。鉴于此，本社选编了这套《中国画教程》丛书，每一册以一个题材为主，解析一种技法，由简入繁，由浅入深，由局部到整体分成若干个教程，循序渐进。一则可使初学者一步一步地熟悉技法，掌握技法，二则可以举一反三，触类旁通，达到更高境界。

这套书的作者都是在各自的领域里有所建树的名画家，他们从事创作，对教育也颇有心得，以他们的经验和富于表现力的技法演示以及科学的教学设计与安排，读者一定会从中受益的。

本册为《中国画教程·牡丹》。为便于广大初学者掌握表现牡丹的绘画技巧，本书以小写意画法作为入手，采用步骤图的形式，详尽地介绍了表现程序和技法手段。书中除步骤图、示范图外，还选配了一些历代名家技法赏析图供读者作学习参考，从而让读者得到更大的帮助与启发。

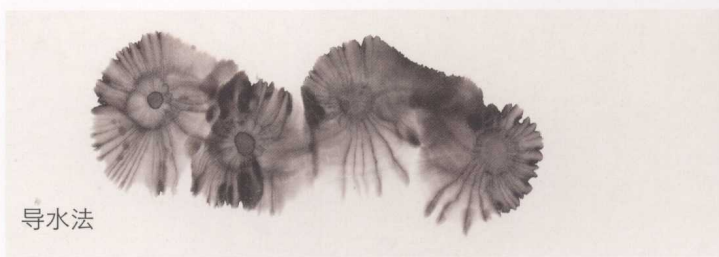
在学习过程中，初学者除了按书中的要求练习外，更应多多地深入生活，做一些必要的写生，以利于增强理解，将对象表现得更生动自然，更艺术化。

目 录

概述·····	2
牡丹结构的解析及画法·····	4
花冠的三类、六型、九大色系及画法·····	11
牡丹的配景·····	30
牡丹的千姿百态·····	39
创作要点·····	47
示范解析·····	53
名作欣赏·····	58

学习画牡丹的方法各异，但离不开对笔墨、神韵、意境、情趣的表达。学习画牡丹一般从临摹、默写、写生入手，循序渐进。对着作品临摹，可以学习名家的表现手法。离开原稿以默记形式背临，也是一种很好的学习方法，对着花作写生，可以掌握牡丹花的结构生长规律。画牡丹的表现方法大致可以分为两大类：一是工笔牡丹，工笔画的特点是工整严谨，色彩浓艳，先勾后染，富装饰性，适宜于初学者学习，工笔画的载体一般是熟宣或绢；二是写意牡丹，写意画又可分为小写意与大写意，以小写意入手，既接近工笔画又可以向大写意靠拢，大写意则要求高度概括，有强烈的感染力。写意画一般在生宣纸上作画。本书重点介绍小写意的画法。以写生稿、线描稿、彩墨稿三稿合一的形式作表述。

一、概述

（一）画牡丹的基本笔墨方法

画牡丹用笔的基本法则是要求抑扬顿挫，意在笔先，力达毫端。笔法与书法用笔是一致的，执笔要求指实、掌虚、腕平、身正，对笔线的要求做到起伏变化“无垂不缩，无往不收”，意在使线条呆滞，在挺拔中求得节奏变化。

用笔之法古有十八描论述，在写意牡丹画中钉头鼠尾及枯藤描较常用。

钉头鼠尾描（刚柔线组合）其线刚健爽利。用笔须逆入平出，起笔有顿挫，收笔处较细，形似鼠尾。用以表现花瓣的转折面和裂口。

枯藤描（弧曲线组合）其线圆浑老辣。须中锋逆入，行笔沉重徐缓，似古藤在微风中飘动，虚灵生动。

画牡丹要水墨交融，表现方法有涨水法、枯水法、冲水法、铺水法、胶水法、宿墨法等，笔者认为最为实用的是渍水法和导水法两种。

渍水法 指水破色墨溢出的水渍。因宣纸具敏水性，水在纸上极易向四周渗化而留下痕迹，巧用渍水法能得奇趣，将此方法运用在牡丹花冠上，可以对淡色花瓣的外缘起界定作用。

导水法 是在画者刻意的导向下使水的渗化成型，是破水法的一种特定的画法，其原理是利用水对墨色的自然渗化力以及对墨的驱使作用将墨色向需要的方向引导，其效果既能保持原有的笔痕墨迹，又能按画者的主观意图定向渗化，朦胧又自然。

（二）牡丹的结构及名称

牡丹，落叶灌木。初春发芽抽枝，花梗挺健，枝叶茂盛，花形饱满艳丽，整株牡丹由花冠（包括花蕾、花蕊、花萼）、枝叶（包括花芽、叶芽）、茎干等部分组成，其结构名称分别为：1.花冠、2.花瓣、3.花蕾（花苞）、4.花蕊、5.萼片、6.叶（三叉九鼎）、7.丛叶、8.叶茎、9.主茎、10花芽、11.叶芽、12.新枝、13.老干。

二、牡丹结构的解析及画法

（一）牡丹花期的特性

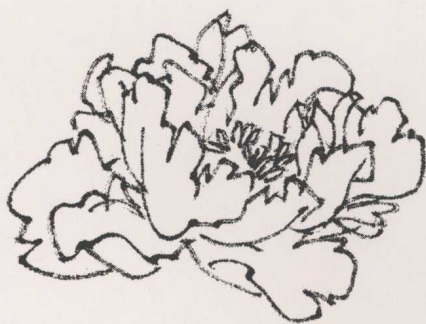
牡丹开花过程可分为五个阶段：正常年份（我国中原地区）“雨水”前后是芽苞萌动膨大期；“惊蛰”前后是芽苞破裂显蕾期；“春分”前后为抽茎展叶期；“清明”前后花蕾迅速增大，是花苞形成期；“谷雨”左右是开花期，俗称谷雨三朝看牡丹。

（二）牡丹花蕾、花苞的特征及画法

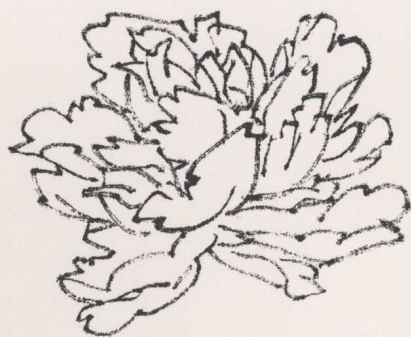
牡丹花蕾分小蕾与大蕾（亦称花苞），花蕾由三片大萼紧抱，形如扣盅，大萼下有六片复萼环生，呈带状，画大萼用羊毫或兼毫先调成汁绿（花青加藤黄再加少量赭石）笔尖略蘸胭脂，点出三片带状大萼，复萼亦以此法画成带状，然后以胭脂色画出带状的点。

椭圆形

梯形

放射形

花冠结构特征

含苞待放

含苞待放

(三) 花冠的特征与画法

牡丹花冠的基本形状有椭圆形、梯形、放射形等。为使花冠态势各异，要画好三组线，即外环线、内环线、腰间线。内环线是刻画花冠立体感的关键，腰间线是检测花冠“百瓣归心”的辅助线，外环线则决定了花冠的外形特征。要画出较完美的牡丹花冠形状，应圆中有缺，其缺口应大小不一并相互呼应。

幹水法

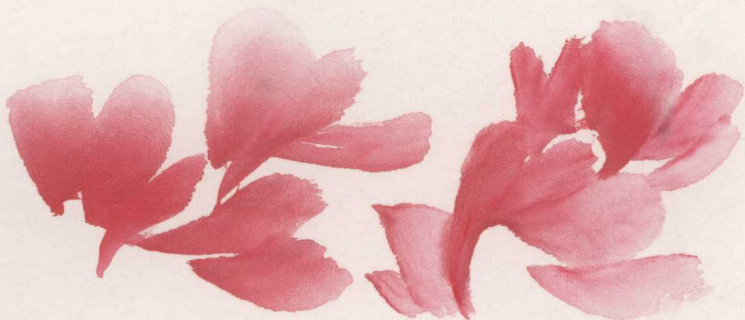
平移法

点虱法

一笔法

花瓣组合

花冠组合

花冠是牡丹的主体，其画法用笔有平移法、幹水法、点虱法、一笔法、组合法等。

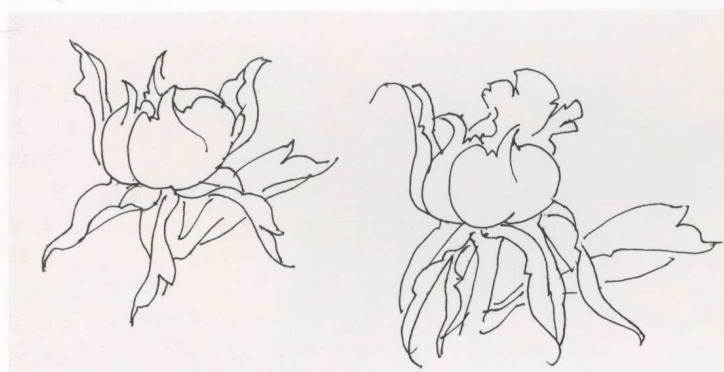
幹水法：幹，旋转之意。指连续旋转，重叠的水法，其原理是旋转重复的水、彩互相碰撞，冲击成斑驳陆离的水痕墨迹。

平移法：以笔尖为中心，毛笔在纸上由左向右或由右向左顺移或逆进，此法画成的花瓣呈扇形，可较方便地调整花瓣的大小、方圆、宽窄的关系。

点虱法，以三笔为一组，笔尖由花蕊向外推或向内拉或挑，可以画出花瓣的大小宽窄及方圆、疏密的变化。

一笔法：用饱蘸色墨的笔由深至淡层层画出花冠的姿态。最后一笔是最淡的反面花瓣中出现飞白的笔迹，之后在笔根注入清水再画，有枯湿浓淡的变化。

组合法：牡丹花瓣的组合因画面中花瓣转折多变，可用上述诸法组合运用。其用笔程序是一幹二推（平移法）三点虱，是为三联法，所画出的牡丹花瓣自然而多变化。

（四）牡丹花蕊的特征与画法

花蕊有雌雄之分。雌蕊由多个子房聚集而成，外面包一层房衣，花凋谢时房衣破裂露出子房，有的子房瓣化为花瓣。雄蕊在花冠中起点睛作用。

雌蕊画法：一般以石绿，蘸点胭脂色以三笔为一组点丑。

雄蕊画法：雄蕊由花粉、花丝组成，花粉一般以中黄色点出，也可以用胭脂或其他重色点之，如姚黄牡丹，可先点白粉，待干后再染黄色，此法易出立体感。点雄蕊要注意聚散排列，初开时花粉紧密集中在子房四周，盛开时花粉丰满且围抱子房富有生气，凋谢时花粉有的已散落，但子房仍昂立，要画出其神态。

（五）叶片的特征及叶组的画法

牡丹叶片发自花的周围，为互生的二回三出，复叶羽状，在大叶柄上分出三个小叶柄，每个小叶柄上长三片叶，谓之三叉九鼎。在画写意丛叶时只需在众多的叶片中画出一组亮相叶片，表现出三叉九鼎的特征即可。

画叶片时，先调出汁绿（花青加藤黄）为主色，再蘸以胭脂或墨使其有变化，三笔为一组。画丛叶时，第一要留足“气眼”，即在丛叶之间要留出形状各异的空白，叶宜少不宜多，这样更能突出花冠，叶的总面积要小于花冠的总面积；第二要处理好叶尖，叶的出神处在叶尖的趋向转折上，叶尖宜露，用笔要松灵。

（六）花干的特征及画法

牡丹植株高矮聚散姿态各异。其枝干弯曲向四周伸展并具植株中心回抱的向心性，由此而植株的枝干呈扭曲状向内聚合。牡丹枝干生长缓慢，每年花茎可长出20厘米，但不能全部木质化，有“年长一尺缩八寸”之说。

画老干可用墨赭色，笔势须顿挫，行笔似断非断，宜粗、宜拙，干湿并用，可以留出飞白得自然之美。单干生长姿态呈“弓”字形，两干在一起要画出主辅的关系，三干组合要画出疏密关系，如此才能画出多姿的图像。

(七) 折枝牡丹的画法步骤

画牡丹的次序一般先花后叶，叶丛中穿插叶柄、茎，最后画牡丹的根梗。

1. 先以朱砂、大红调成基色，用已蘸白粉的笔调以基色，笔尖蘸曙红，从近处的反瓣着手三笔为一组画出一个花瓣。
2. 然后用曙红蘸胭脂从里向外点瓦，画时要大胆落笔然后细心刻画出第一组花瓣的外形并逐步按层次画外围花瓣。
3. 以曙红、花青调成紫色，依上述之法画红色花冠的左上方，形状要略小些，这样才有大小冷暖主次之分。
4. 在右上角画出朱红色的花苞，要有昂首挺立之感。花苞象征未来，使画面更生机勃勃。
5. 以汁绿蘸胭脂或墨，布以上、左、右三组叶片，叶宁少勿多，可以突出主体，嫩叶以胭脂勾脉，淡叶用淡墨勾，深叶用浓墨勾，勾时要审时度势，叶组过大可以勾成几片小叶，叶组小则可以勾向外边，要勾出叶尖的变化。

单瓣类葵花型

单瓣类荷花型

重瓣类菊花型

重瓣类玫瑰型

千瓣类皇冠型

千瓣类绣球型

三、花冠的三类、六型、九大色系及画法

牡丹的品种繁多，花冠各异，可将其分成“三类、六型”归类。

（一）花冠三类六型的特征及画法

三类：单瓣类 花大如盘，如葵花型，花瓣四至五轮；重瓣类 瓣形清晰，如菊花型，花瓣六轮以上；千瓣类 重叠繁密，如绣球型，花冠丰满。

六型：葵花型，瓣大飘逸，花蕊显露；荷花型，形似荷花，层次分明；菊花型，花瓣平展，稍有隆起；玫瑰型，花瓣整齐，瓣数较多；皇冠型，层次繁多，花瓣起楼；绣球型，层次重叠，颤颤欲坠。

在描绘上述花冠时，要抓住形态特征，牡丹花的花瓣环花心而展开，谓之百瓣归心，形成内紧外松，里小外大的花冠特点。

(二) 九大色系的特点及其画法

如何将牡丹画得艳而不俗，关键在于正确使用色彩，古人语：“设色不以深淡为难，难于彩色相和，和则神气生动，否则形迹宛然，画无生气。”要画出和谐生动的色彩，须善于运用色彩的加减、对比法。色彩的加减是指在色彩中调入另外一色，改变其明度与纯度，色彩的对比是指将两种不同色相的花并列放在一起形成补色关系，“万绿丛中一点红”即为此意。

1. 粉色牡丹画法

粉牡丹娇嫩欲滴、色彩柔和。粉牡丹品种繁多，如粉红色的赵粉牡丹，微紫色的粉玉温香牡丹，它们虽以粉红色为主，但花瓣的底部以深红色为多。

画法要点：以饱含水分之笔，调出不同的粉彩色，运用色彩的加减，可以画出各种不同品种、不同姿态的粉色花朵。以白粉为主调出花色，笔尖蘸少许胭脂色，三笔一组层层画，花瓣未干时用白粉点。