

国画 初学 技法

彩墨牡丹

赵前毅 编绘

天津杨柳青画社

国画初学技法

彩墨牡丹

赵前毅 编绘

天津杨柳青画社

著名画家·赵前毅

赵前毅，男，1963年出生于安徽无为。于上世纪80年代追随著名画家郑若泉、龚艺岚、王石城诸先生学习中国画，为郑若泉先生入室弟子。多年来广泛涉猎中国画各科，并兼修文史、书法，尤以写意花鸟见长。其作品创作立足传统，以书入画，注重物象塑造和笔墨意趣的和谐统一，给人以赏心悦目的美感享受。现为中国书画艺术研究院理事、安徽省美术家协会会员。

图书在版编目(CIP)数据

彩墨牡丹 / 赵前毅编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2013.1

(国画初学技法)

ISBN 978-7-5547-0026-6

I. ①彩… II. ①赵… III. ①牡丹—彩墨画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 309752 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 数: 1—4 000册

印 张: 3

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1印

书 号: ISBN 978-7-5547-0026-6

定 价: 20元

学画彩墨牡丹基本方法

画牡丹花头一般用中型兼毫斗笔，这种笔的性能是有弹性，蓄水量大，适宜点厾挥写；画叶用稍大型羊毫斗笔，其含水量大，利于墨色铺写，又能贯气；画花蕊用大一点的叶筋、小狼毫或紫毫，这类笔硬度足，点写时有力量；画嫩枝用山马、大兰竹笔为宜，此类笔弹性好，易于表现枝干的遒劲风姿；画老干可选用狼毫斗笔，画起来既圆润又苍劲。

画牡丹花头的色彩一般选用中国画管型锡装颜料，常用色一般根据所表现的具体花色而定。常见的有牡丹红、曙红、深红、胭脂、白粉、藤黄、石绿、石青等。画叶一般以花青、汁绿调水墨为宜。

写意牡丹用纸一般以生宣为佳，最好选用安徽泾县红星宣纸厂生产的净皮、玉版和上好的棉料。初学者应根据自己的经济情况而定，但必须是生宣。

1、临摹，临摹是学习国画技法的重要途径之一，如在可能的情况下，最好对各个时期的优秀作品进行学习和了解（这里需要借助相关资料，目前市面关于历代牡丹画法的资料很多）。通过大量对名家名作认真地临习和了解，逐步掌握各个时期名家的技法和风格特点，包括其用笔、用色、用墨乃至构图、立意等方面的艺术技巧。但临摹不等于创作，要食古而化，初学时可先临一家，再泛览百家，取众家之长，转益多师。

2、写生，写生是收集素材，熟悉和掌握所表现物象的基本规律。一切艺术源于生活，这是众多艺术家毕生遵循的艺术准则。一般写生是从慢、从细入手，逐步锻炼手、眼、心的有机结合。待熟练掌握后再进行速写。写生要有取舍，可画整体形象或画局部特征。写生不但是直接对物像进行摹写，还要学会背写。不断总结，不断提炼。通过写生观察所掌握的具体形象，结合临摹所得的实践经验，反复揣摩，不断研习，逐步走向创作之路。

3、创作，创作是通过临摹的学习和写生所收集的素材加之作者主观思想的有机结合。所以说临摹、写生和创作三者不是孤立的，而是要结合起来学习。单靠临摹，它的结果是“知其然，不知其所以然。”偏于写生，又不能有足够的传统表现技能。要相辅相成，不可孤立。真正的创作，是一个艺术家的综合素养的集中体现，不仅有必要的临摹和写生的基础学习，还要具备文、史、哲等其他知识的画外功夫，以及构图章法的巧妙运用，书法用笔、用墨的娴熟锤炼。

关于牡丹的具体技法，将在本书的相关章节中作具体介绍。这里再谈谈画牡丹应注意几个方面。

古人将牡丹分为“神品、名品、灵品、逸品、能品、妙品”来欣赏，并列“鉴花十等”：曰精神、曰天然、曰娇媚、曰丰伟、曰温润、曰轻妙、曰香艳、曰飘逸、曰耐残、曰变异，各有信当。牡丹之美，可为集众所善也。故画牡丹力求表现其雍容华贵，艳而不俗，使观赏者感于斯“妙逸自然、神韵天成”之美。

画牡丹一般易犯三病。其一，用色不当，绚红搭绿、尖跳刺目、臃肿疲软，即所谓“甜俗气”；其二，一味粉厚色浓、干涩涂抹、滞腻浮张、色墨浑浊，此谓“脂粉气”；其三，凝结版刻、僵硬平庸、造型陈腐、缺乏生机，俗称“工匠气”。故画牡丹要注意用粉用色的合理性，粉要薄、色要润，即所谓气轻色薄、艳而沉着、明净典雅、意趣盎然。花叶之间要有水气方显得生动滋润。牡丹娇露欲滴的神采也就能充分地表现出来。

牡丹是我国的传统名花，它色彩绚丽、姿态万千、典雅庄重、富贵雍容，有丰富的文化内涵，深入人心。从古到今，牡丹名家辈出，给我们留下了丰厚而宝贵的精神财富，值得我们学习和研究。同时，我们在学习过程中还要掌握相关的诗词文学和历史知识，这对激发创作热情，提高艺术境界，增强民族精神是十分必要的。

粉红色牡丹花头画法步骤

1、用羊斗兼毫调白粉蘸少许曙红侧笔写出。

2、左右两笔侧写点乱成花房形状。

3、由内向外点写花瓣。

4、点写过程中注意内部紧凑，外部松开。

5、花房中部用浓曙红加强花房与花瓣的对比层次关系并强调花瓣的结构关系。注意外形成不规则的几何形体。

6、用小狼毫笔蘸石青在花房中间点写雄蕊，藤黄调白粉点写雌蕊，花托和干茎以草绿调胭脂用大兰竹笔写出。

深红色牡丹花头画法步骤

1、用羊毫兼斗笔调大红匀称后，笔尖蘸少许胭脂调墨，逆笔侧锋分三笔写出。

2、由里向外逆笔点厾内侧花瓣，注意结构方向。

3、再逐层向外点写，点厾过程中注意用笔有方有圆。

4、成型后用重色点写花房并收拾花瓣形状，一般花型以不规则五角形体为佳。

5、用小狼毫笔蘸石青在花房中央点写雄蕊，藤黄调白粉点雌蕊，花托和干茎用兰竹笔调草绿蘸胭脂中锋写出。

牡丹花蕾（花蕾初绽）画法步骤

1、用羊毫兼斗笔调白粉蘸少许曙红由内向外点厾。

2、注意初绽花蕾的形状，中部包紧外部松开，用重色点写花房并收拾花瓣，注意用笔有方有圆。

3、用大兰竹笔将少许藤黄、花青调成草绿色，再在笔尖蘸曙红调墨（成为褐色），以中、侧锋互用点写花托和干茎。

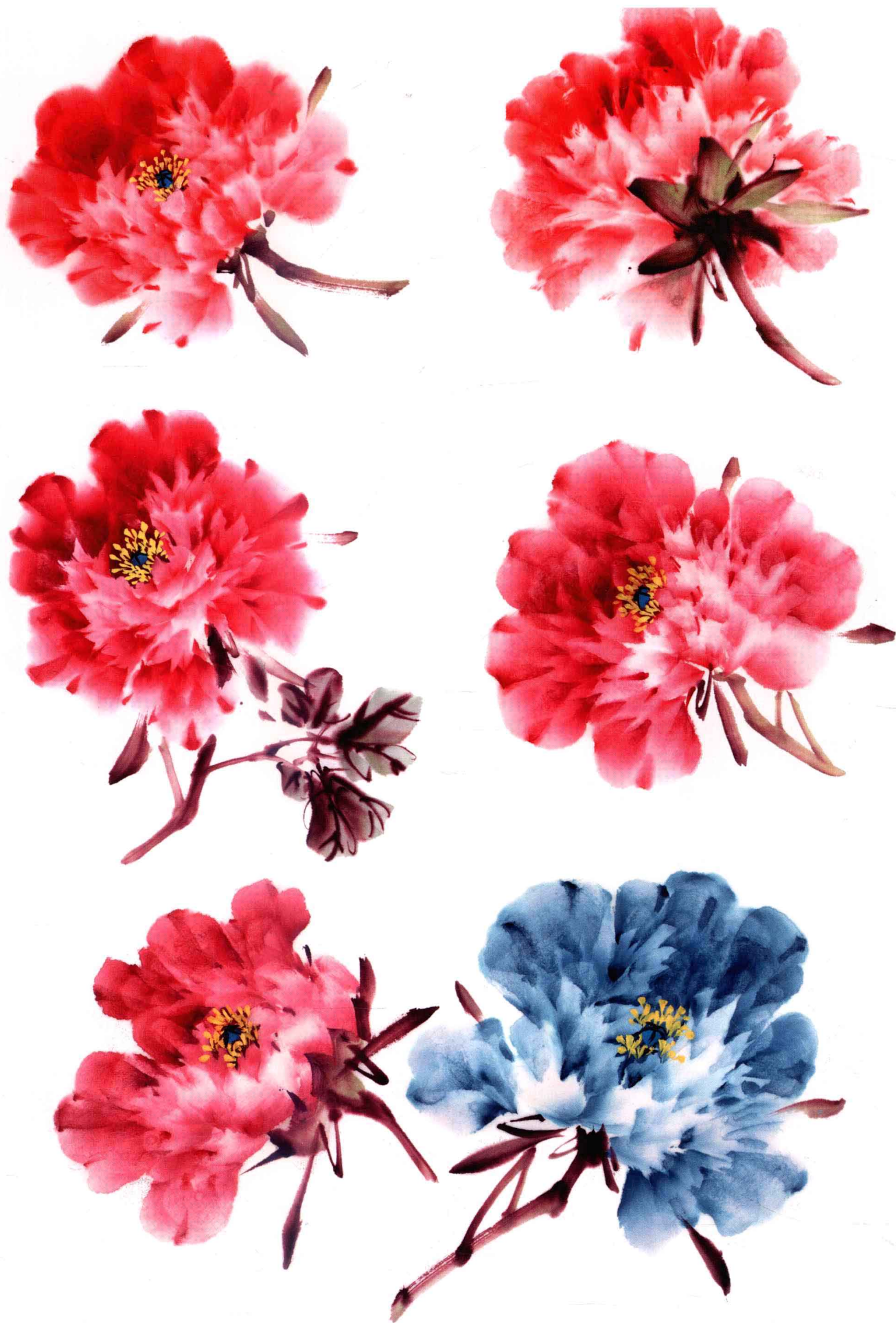
未开和初绽的花蕾结构示范

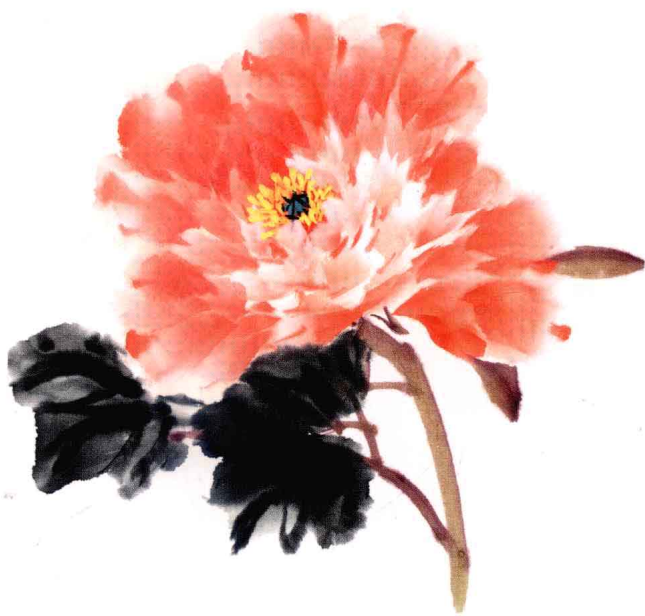
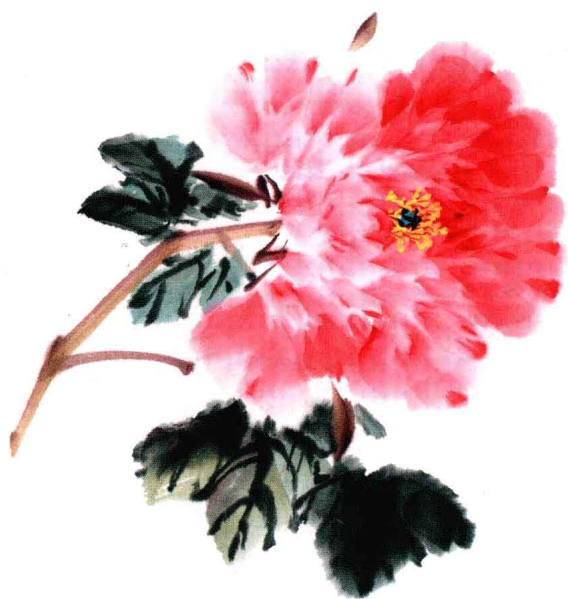
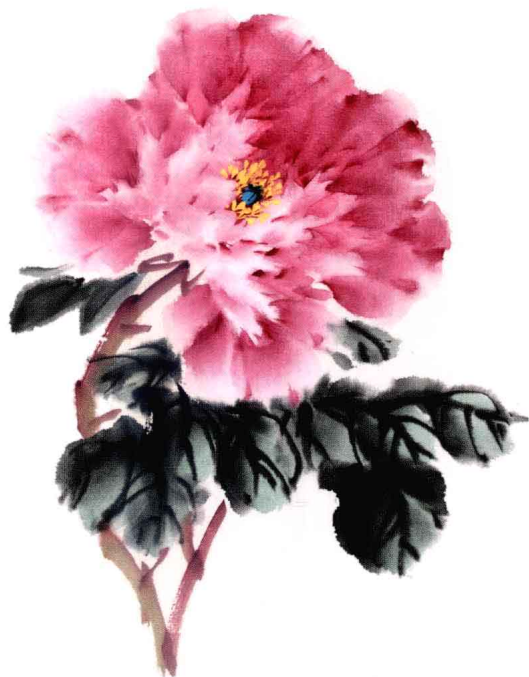

牡丹花头的各种形态

这是一组牡丹花头的各种形态，牡丹花头千姿百态，色彩斑斓。常见的有粉红、洛阳红、深红、姚黄、魏紫、蓝田玉等诸多名贵品种。初学者应注意观察，具体画法可参照花头的画法步骤。

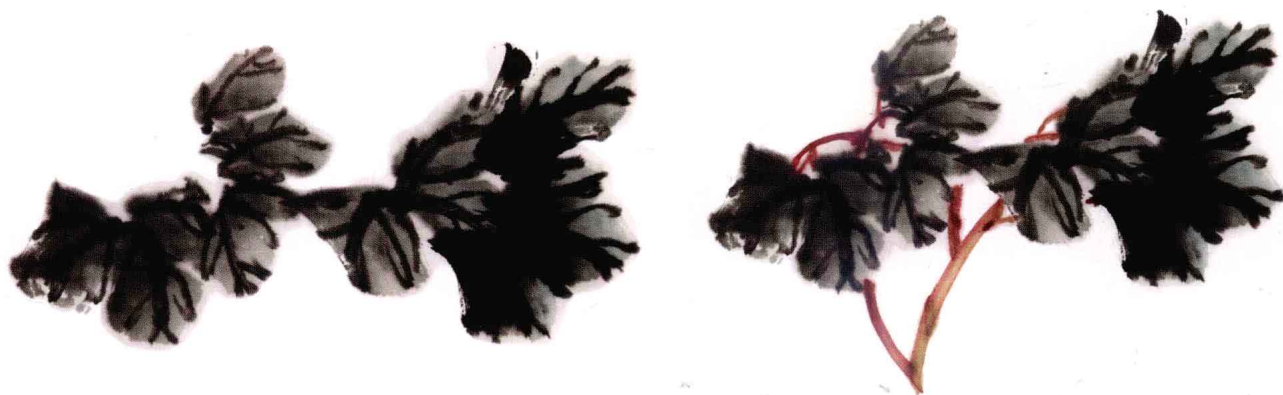
叶子画法步骤

牡丹枝叶三叉九顶，叶有老嫩之分，画时应心中有数，注意并考虑透视变化关系。

- 1、用羊毫斗笔调少许花青，笔尖蘸墨侧锋顺势写出。
- 2、根据三叉九顶的结构关系再写出一枝叶型。
- 3、趁未干时用兰竹笔蘸墨勾写叶筋，顺叶型勾写，注意三片一组。
- 4、用大兰竹笔调草绿笔尖蘸少许胭脂顺叶型画出茎干，注意中锋用笔。

一组花叶的画法

具体步骤同上，注意组合的透视关系，下面是花叶不同方向的画法展示，要有抑有扬。

嫩叶的画法

画嫩叶和成叶的方法基本相近，所不同的是嫩叶的叶片小，色彩娇嫩，一般用小号狼斗调草绿（花青加藤黄）笔尖蘸少许褐色（曙红调墨）根据叶型的组织规律或乱或写，一定要注意透视变化，根据整幅画面的取势规律而为之。

老干的画法

牡丹为木质草本植物，老干为多年生灌木，画老干形同梅花出枝。一般以中号狼斗笔调淡墨，笔尖蘸浓墨或中锋或逆笔写出，画时注意行笔的抑扬顿挫，力求苍润遒劲。枝头为嫩枝的交接点，一般用褐色（曙红调淡墨）蘸草绿（花青调藤黄）点写叶芽。

圆型扇面牡丹的画法

步骤一 经营位置：确定画面所表现的形式和内容，用中型羊斗兼毫笔调淡白粉揉匀，蘸头青色画出（蓝田玉）上方绽放牡丹，与下方半开牡丹，注意呼应关系。