

Guohua
Mingjia
Mijue Shufang

国画名家秘诀书坊

牡丹画谱

刘长江◎编著

MUDAN HUAPU

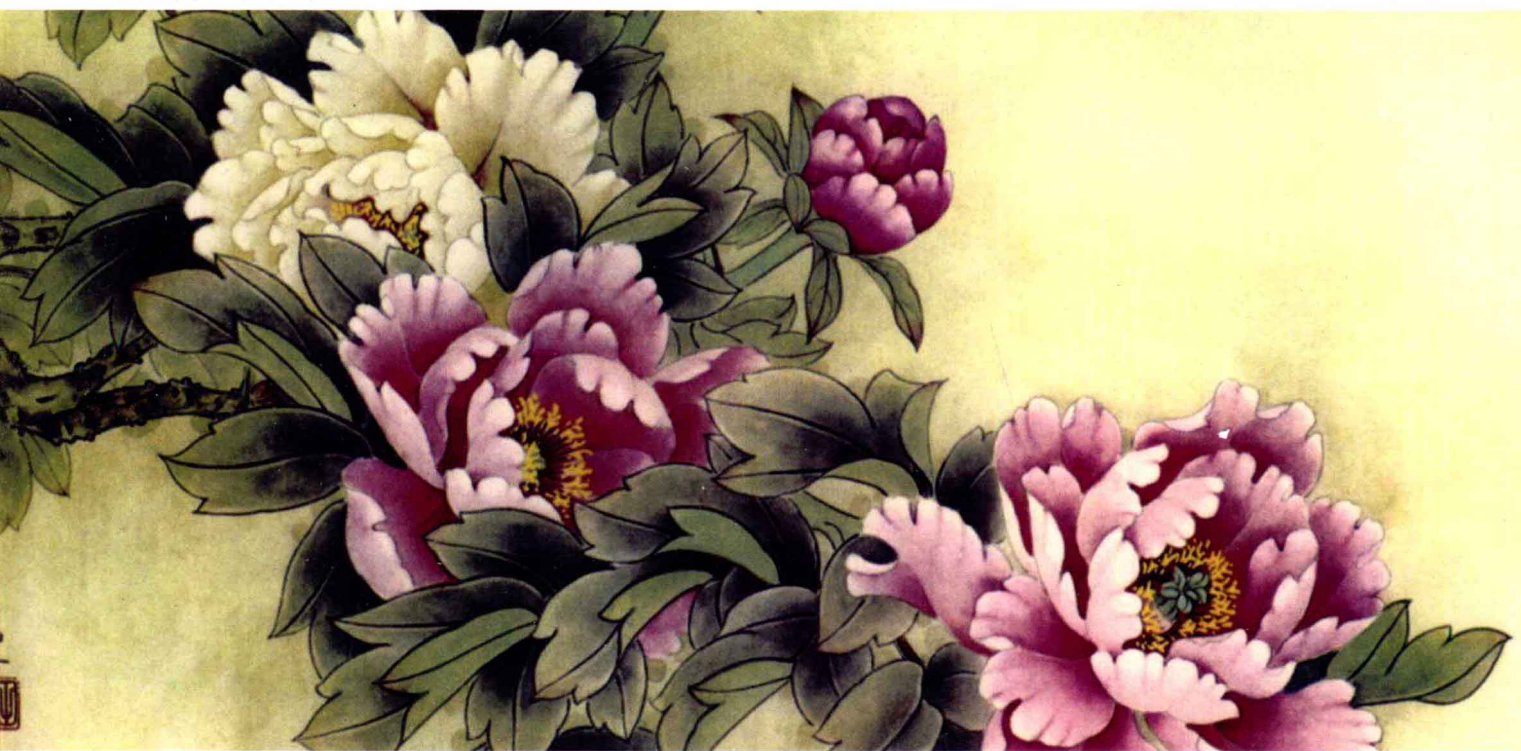
山东美术出版社

国画名
GUOHUA

J212/183

牡丹画谱

刘长江◎编著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画名家秘读书坊·牡丹画谱 / 刘长江 编著. — 济南:
山东美术出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5330-3607-2

I. ①国… II. ①刘… III. ①牡丹-花卉画-国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 218997 号

责任编辑: 常馨鑫

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东淄博汇文商务印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 16 开 80 印张

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

总 定 价: 640.00 元(全 8 册)

前言

牡丹素有“百花之王”美称,为中国十大名花之首。牡丹花大叶茂,品种繁多,花头造型雍容华贵,色彩艳丽夺目,千百年来一直为中国老百姓所喜爱,并称为“富贵花”。牡丹是历代文人墨客吟诗作画的好题材,民间也流传着许多有关牡丹的动人故事。

在中国美术史上,从唐代起,就出现了许多画牡丹的高手,现代画坛更是名家辈出。牡丹画大致有两种形式,一是工笔画,一是写意画。本书的特点是不仅有十分细致的画法步骤,而且展示了各种颜色、各种造型、各种角度牡丹花头的局部特写,以及花、叶、枝、干的千姿百态的组合。近代国画大师黄宾虹说过,“画有三:一,绝似物象,此欺世盗名之画;二,绝不似于物象者,往往托名写意,鱼目混珠,亦欺世盗名之画;三,唯绝似又绝不似于物象者,此乃真画”。这是对国画造型内容精辟的论述。

本书收入了大量牡丹画稿,这些作品线条生动流畅,构图精致完美,充分显示了作者扎实的基本功。同时本书以大开本印刷,较好地再现了作品的原貌,不仅是一本极佳的教学示范作品集,同时亦是美术爱好者临习的最佳范本。

目 录

一、学习篇 / 1

花朵的结构	1
花朵的画法	2
花苞的画法	23
叶子的画法	24
枝干的画法	27
小写意重彩牡丹技法	29
牡丹各类型特点解析	33

二、提高篇 / 61

白牡丹画法步骤	61
紫牡丹画法步骤	63
朱红牡丹画法步骤	65
粉牡丹画法步骤	67
老干特写	69
叶片各种类型姿态	70
作品赏析	71

三、鉴赏篇 / 105

一、学习篇

花朵的结构

盛开的牡丹花朵硕大,直径一般有二十多厘米,最大的可达三十厘米。牡丹花瓣繁多,有大瓣,也有小瓣,往往是靠近心部的花瓣较小而外围的花瓣较大。可以把花瓣概括为内外两大层次:从整体上看,内层如碗状,外层如盘状;内层比较紧密,外层比较松散。它的大形变化决定着整朵花头的优美与

否,绘画时要着重注意外层边缘的姿态。外层花瓣的聚散变化使大体呈圆形的花朵边缘出现缺刻,有缺刻才显得活泼而不呆板。为了不使缺刻平均,必须丰富外层花瓣的形状,尽量避免其雷同。虽然以大瓣为主,但是在花瓣之间也要适当地夹杂一些小瓣。在追求变化的同时,不要把花瓣画散了,要使人感到所画的每一瓣都好像是从心部长出来的才好。整个花朵既使之参差错落,又使之不违背自然生长规律,合乎理法,才能楚楚动人。

花朵的画法

红色花画法

画红色花朵用朱红、大红、曙红这三种颜色,它们依次由明到暗,配伍而用。首先以朱红为主,稍加大红调成基本色,用中号羊毫笔蘸基本色后,笔尖蘸曙红色向下点画,形成最初的反瓣形象。

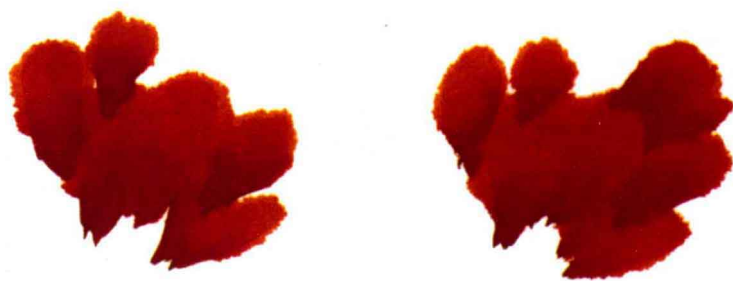

红色花画法之一

点画花瓣时笔痕应有大小不等的变化。加画花瓣时每一笔都应由瓣根向瓣梢画去，使每一瓣都有向心感。

红色花画法之二

红色花画法之三

点画花瓣时，要特别注意外形参差变化。画心部花瓣要多蘸曙红色，使花心部在整体上有深凹下去的感觉。

国画
名家秘訣
书坊

牡丹
画
谱

红色花画法之四

整理完成后，用三绿色在花心部位画子房，用花青色在上端勾五笔向心短线。在子房周围用白色勾花丝，用白色加黄色点花蕊。此种花朵给人以喜庆热烈、浓艳富贵之感。

黄色花画法

黄色花画法之一

黄色本身明度较高，在白色的宣纸上画黄花，对比较弱，为了突出花头，在最初的几笔亮部花瓣中加少量白色，笔尖蘸赭石与朱红的调和色。落笔的方向虽然向心，也要有变化。

继续如前法画花瓣,可以复加和打破原来的花瓣外形,不必刻意躲避原来的笔痕,用笔要宽窄结合、长短相杂,富有节奏感。

黄色花盘 法之二

黄色花盘法之三

随着花朵的进一步丰富,要注意花朵的整体动势,一般来说,完全端正的花朵显得死板。画黄花子房可用赭石蘸胭脂来画,既有对比又感到谐调。

黄色花画法之四

一般来说,画黄色花朵不宜用黄色画花蕊,可用白色画,也可用胭脂色画,以取得突出的效果。黄花显得温暖柔和,能够表现出牡丹的雍容华贵之态。

蓝色花画法

蓝色花画法之一

画蓝色花时,先以白色为主加少许花青色调成淡蓝色,再调入少量的曙红作基本色。用蘸了基本色的毛笔去蘸花青色,由瓣根向瓣梢落笔。

画蓝色花朵的色彩不可过于浓重，主要是在淡中求变化，一般来说先画反瓣更需要浅淡而滋润。

蓝色花画法之二

蓝色花画法之三

如想追求丰富多变的花瓣形象，就必须在用色时中锋、侧锋、逆锋、拖笔等多种笔法并用，单一点法，必然显得花瓣雷同。

蓝色花画法之四

画蓝色花朵的花蕊只用亮黄色点出即可，一般来说不宜画子房。画蓝色花朵还可以用石青色加白色来画，效果有所不同。蓝色给人以淡雅朴素、清爽平和的韵味，如枝叶配合不好，容易显得过于冷峻，初学者宜慎重对待。

紫色花画法

在大量的白色中加入胭脂色和少量的花青色，调出淡紫色花朵的基本色彩。蘸基本色后笔锋蘸胭脂色，以侧锋笔法为主画出花瓣形态。

紫色花画法之一

用笔要错落有致、蕴含节奏感。画心部花瓣和外围大瓣时,基本色要变浓,强调花朵的整体感和立体感。

紫色花画法之三

紫色花画法之三

大体画完后,要用浓重的胭脂再次提染花心部位的深度,并使心部花瓣更加丰富。

国画
名家秘訣
书坊

牡丹画谱

紫色花画法 之四

点花蕊时注重其分布的合理性,在大致呈椭圆形花蕊范围内,要聚散合理、有疏有密。

橙色花画法

以白色为主稀释后加入朱红色和少许大红色调匀成橙色花的基本色,笔尖再蘸曙红色,开始画花瓣。花瓣形态的变化主要取决于笔腹和笔根在画纸上的运行痕迹,或横或竖稍加改变,都会出现不同的效果。

橙色花画法 之一

一般情况下牡丹花的正瓣尤其是外围的正瓣都比较宽大,因此宜侧锋用笔,且色彩宜浓重。

橙色花画法之二

橙色花画法之三

画花心部位的正瓣时基本色要变浓,即加入一些曙红色。决定外形花瓣不可雷同,要有意留出一些比较大的缺刻,这样才能整体感觉生动。

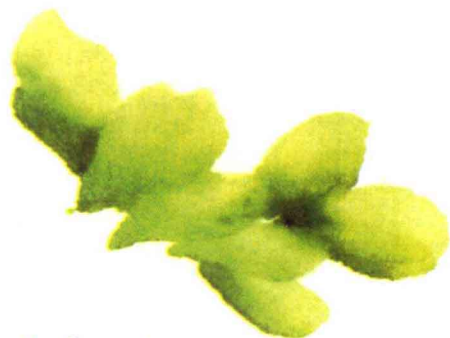
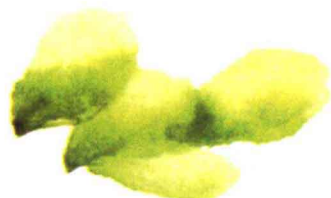

点花蕊的笔法如同画竹的“人”字和“个”字用笔,在花瓣的缝隙中画出。

橙色花画法之四

绿色花画法

绿色牡丹花颜色为浅绿色,其基本色以白为主加入草绿并加少许朱红调合而用。画时笔锋蘸少量草绿,从反瓣部位画起。

绿色花画法之一