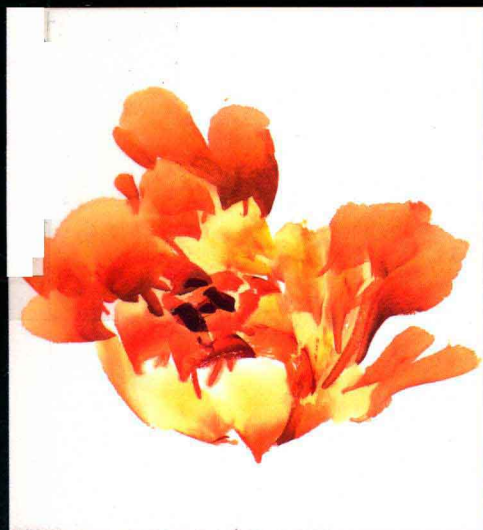

美术技法 名师指导 实战系列

牡丹

编著 王宣明

新编画牡丹十招

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编画牡丹十招 / 王宣明绘. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2013. 01

ISBN 978-7-5322-8211-1

I. ①新… II. ①王… III. ①牡丹-花卉画-
国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第296834号

新编画牡丹十招

编 著: 王宣明

策划编辑: 潘志明 沈丹青

责任编辑: 沈丹青

技术编辑: 季 卫

版式设计: 潘冠亦

封面设计: 张 鹏

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海印刷十厂有限公司

开 本 787×1092 1/8 印 张 6

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印数: 0001-4300

ISBN 978-7-5322-8211-1

定价: 39.00元

目录

第一章 画牡丹概述	1	第四章 整株牡丹画法	25
第二章 画花冠十招	2	第五章 写意牡丹构图解析	27
1. 三瓣定位法	2	1. 构图形式美	27
2. 瓣缘缺裂法	4	2. 图幅形式美	27
3. 疏密对比法	6	3. 构图法则	33
4. 参差变化法	8		
5. 取势动态法	10	第六章 牡丹与石的组合法	39
6. 渍水留迹法	12		
7. 撞水破色法	14	第七章 水墨牡丹画法	43
8. 干湿相济法	16		
9. 花蕊聚散法	18	第八章 牡丹写生与创意	45
10. 冷暖设色法	20	1. 牡丹写生	45
		2. 牡丹的创新理念画法	47
第三章 牡丹局部画法	22		
1. 牡丹叶与叶丛画法	23		
2. 牡丹枝干画法	24		
3. 牡丹花蕾画法	24		

第一章 画牡丹概述

牡丹作为观赏花在我国已有1400年的历史，是我国人民最喜爱的著名花卉之一。牡丹花色艳丽、雍容华贵，花大如磐，枝株丰满，给人以美好的感受和联想，象征着中华民族的精神，国家繁荣昌盛。

牡丹之名起于秦汉，观赏牡丹盛于唐宋，历代画家继往开来，留下了不少牡丹名作。五代后蜀黄筌以造型工整严谨，色彩艳丽创宫廷画派的工笔画体系。徐熙重水墨意境，创“落墨法”开写意画之先河，至元明，文人水墨画成为花鸟画的主流；徐谓善画水墨牡丹，留下了“不然岂少胭脂在，富贵花将墨写神”的题诗佳句，徐谓的水墨牡丹誉之“水墨绝唱”；清代恽南田创造性地发展“没骨”画法，他的牡丹在用笔上流畅无痕，敷彩设色，强调光、态、韵的和谐，清末赵之谦、任伯年、吴昌硕一代宗师“苍劲古厚”的特点，将海派写意牡丹艺术推至又一高峰。

盛世写牡丹，当前画牡丹者数以万计，既要继承传统写意画的精髓，又要不断开拓创新，本书将重点研究如何将写意牡丹画得更美，达到人们的审美要求，通过对牡丹的观察、写生，找出牡丹花的自然规律，运用笔法、水法、设色法、章法等一切表现手段，将生活中的牡丹画得更丰腴、更滋润、更潇洒、更自然美。

出蓝夺翠

第二章 画花冠十招

牡丹花由花冠、叶丛、枝干组成，花是牡丹的主体。下面解析十种画花冠的方法。

1. 三瓣定位法

牡丹分单瓣和复瓣型，少则十余瓣，多则数十瓣，写生或创作时要学会三瓣定位法，即抓住显眼的和不同方位的三大瓣，定其位，然后逐渐画出其他的花瓣，做到有条不紊不紊。

三瓣定位法

壬辰仲秋

宣明定

姚黄新妆

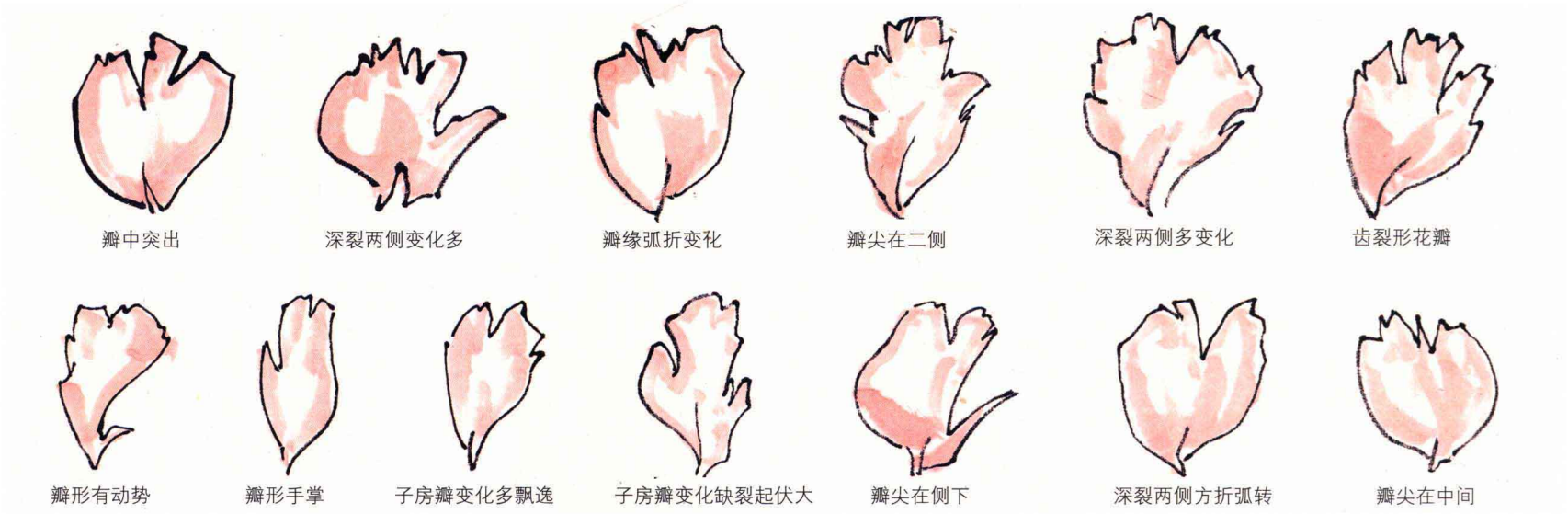
掌握三瓣定位法，可有条不紊地刻画花冠，以三瓣作为起点层层展开，层次丰富而有变化，易控制花冠的大小，疏密关系，使画作妙得生意而不失真。

2. 瓣缘缺裂法

花瓣边缘的缺裂变化万千，一般由方、弧、尖三种形状组成，如图：画者要观察其变化规律，每个瓣中间部分都有一个深裂口，旁侧是细尖瓣，之后是较浅裂口，不管缺裂如何变化，边缘总是呈弧线状走向。

瓣缘缺裂法

红艳争芳

生活中的牡丹花瓣，其瓣缘缺裂变化万千，注意其变化，找出其规律。此图主花淡瓣缘上部有较深的花冠衬托，下部以深叶画出，巧妙而自然地刻画出瓣缘的缺裂。要观察真实的牡丹花瓣，并作洗炼概括使其成为形神兼备、妙造自然的艺术品。

3. 疏密对比法

疏密关系是对比又是统一。无疏不成密，画时以定位的三大瓣作为疏瓣在其旁加宽窄、曲直、长短形状不同的花瓣，没有疏密的花冠易松散，同时疏密对比能画出花冠的立体感。

疏密对比法

紫玉芳菲
岁在壬辰初秋
徐明画

紫玉芳菲

在大三瓣的周围层层画出宽窄、长短不等的花瓣，并间以些细小的花瓣，强化疏密对比关系用以衬托大花瓣，增强花冠的立体感，画时要考虑整体感觉，有所侧重，使画境意趣得以升华。

4. 参差变化法

花冠的形状呈椭圆形，但“花圆非无缺”，其花瓣向四周不规则生长，呈凸出或凹进状，其画法要抓住大中小三个不同的缺口，花瓣要归纳成瓣丛画出，偶出现细小碎瓣尖，生动灵巧。

红芳醉春

花冠的外缘起伏变化，瓣组与瓣组之间要留有大小不同的缺口，在花瓣上偶有一瓣尖显得灵巧有生机，要画出神情飘逸处，更无真象有真魂的境界。

5. 取势动态法

无风的情况下花冠是静止的，在微风或大风中则摇曳多姿，灵动的花姿关键在造势，其法，将近身的花瓣画成侧势，内层瓣画出倾向势态，其他花瓣则顺其势展开，静态与动态花冠可以对比互衬，但又要有呼应关系。

临风绰约

画风中的牡丹要取其势，花冠、叶丛顺着一个风势，在用笔上实入虚出，使花瓣叶子有动感，花茎、细枝呈弯曲姿，笔断意连，力求气足韵丰，表现出自然之情姿。

6.渍水留迹法

此法是水法的一种，笔端含色，水落笔纸上，稍作停顿内拉，留下水迹。溽漫的韵味可以起到界定淡色花瓣与宣纸的边缘。具体画法是以侧锋色笔稍离瓣缘少许落笔，将色水拉向花瓣即可。

渍水留迹法

歲在壬辰仲秋

宣明

宣明

宣明

碧玉春风

三朵绿牡丹在微风中开放，雅态各异，引起观者诸多联想，在近淡色瓣缘处，使用渍水法可以与白色的纸分开，使花冠能完整呈现，赋予牡丹新的生命。

7. 撞水破色法

将清水或白粉水滴在已画好的花瓣上，水的张力将花瓣上的色墨排斥至瓣缘，留出纸的原色。亦称水破墨彩法，起到虚实相生，接气生韵，画面有润含春雨的效果。

撞水破色法