

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 牡 丹

赵升仁 著

目 录

概述	(1)	水墨勾花点叶法——一花一苞式	(19)
牡丹花朵、花头的结构、基本形	(2)	水墨勾花点叶法——三花一苞式	(23)
牡丹花朵、花头的形态	(3)	水墨勾花点叶法——三花多苞式	(27)
牡丹花朵、花头的双勾画法	(4)	点画牡丹花头的基本用笔和用色方法	(31)
画牡丹花头的要点	(5)	点簇牡丹花头的步骤	(32)
牡丹花叶子的生长规律及结构	(6)	花蒂的结构与画法	(33)
牡丹花叶子的形态	(7)	花蕊的结构与画法	(33)
双勾法画叶子	(8)	点簇侧面花朵的步骤	(34)
应避免的错误画法	(9)	点簇背面花朵的步骤	(35)
整株牡丹的结构及名称	(10)	大、小蕾画法	(36)
干的画法	(11)	嫩叶的画法	(36)
水墨法画叶	(12)	老干、嫩芽和叶茎的画法	(37)
牡丹叶子的透视	(13)	干、茎、柄、芽、叶和大小蕾的组合	(38)
画叶子应避免的缺点	(14)	完整地画一幅彩色牡丹的步骤	(39)
干、茎、柄的生长规律及结构	(15)	构图范例之一——四尺对开	(43)
水墨没骨法画干、茎、柄	(16)	构图范例之二——四尺三开	(44)
勾皴结合法画干、茎、柄	(17)	构图范例之三——中堂	(45)
应避免的错误画法	(18)	构图范例之四——横披	(46)

概 述

牡丹，花形硕大，色彩艳丽，枝叶挺拔多姿，素有“国色天香”、“万花一品”之美誉。牡丹，又是“富贵吉祥、幸福和平”的象征，称“富贵之花”，所以深得广大人民群众的喜爱。牡丹花的颜色有粉红、深红、紫红、黄、白色等数十种。品种和名称极其丰富，有白色的“宋白”、“昆山夜光”，有粉白发蓝色的“蓝田玉”，黄色的“姚黄”，绿色的“豆绿”，深浅雪青色的“魏紫”和“露珠粉”，银红色的“冰罩红石”，粉红色的“大金粉”，桃红色的“大红剪绒”，大红色的“状元红”，紫红色的“烟笼紫”，也有近似墨色的“墨剪绒”，还有同干异花、同花异色、紫粉色相间的“二乔”等。真是姹紫嫣红，五彩缤纷。目前，山东菏泽、河南洛阳是我国种植牡丹品种最多的地区，有数百种之多。

牡丹，落叶灌木，初夏开花，香气袭人，冠艳群芳。牡丹的皮和根，是一味中药，具有极高的经济价值。

牡丹习性爱凉爽，怕酷热，畏严寒，喜干燥，忌涝积，所以在多雨潮湿的南方较难生长。入画时，也不宜以河塘池边为配景，以符合它的生态特性。

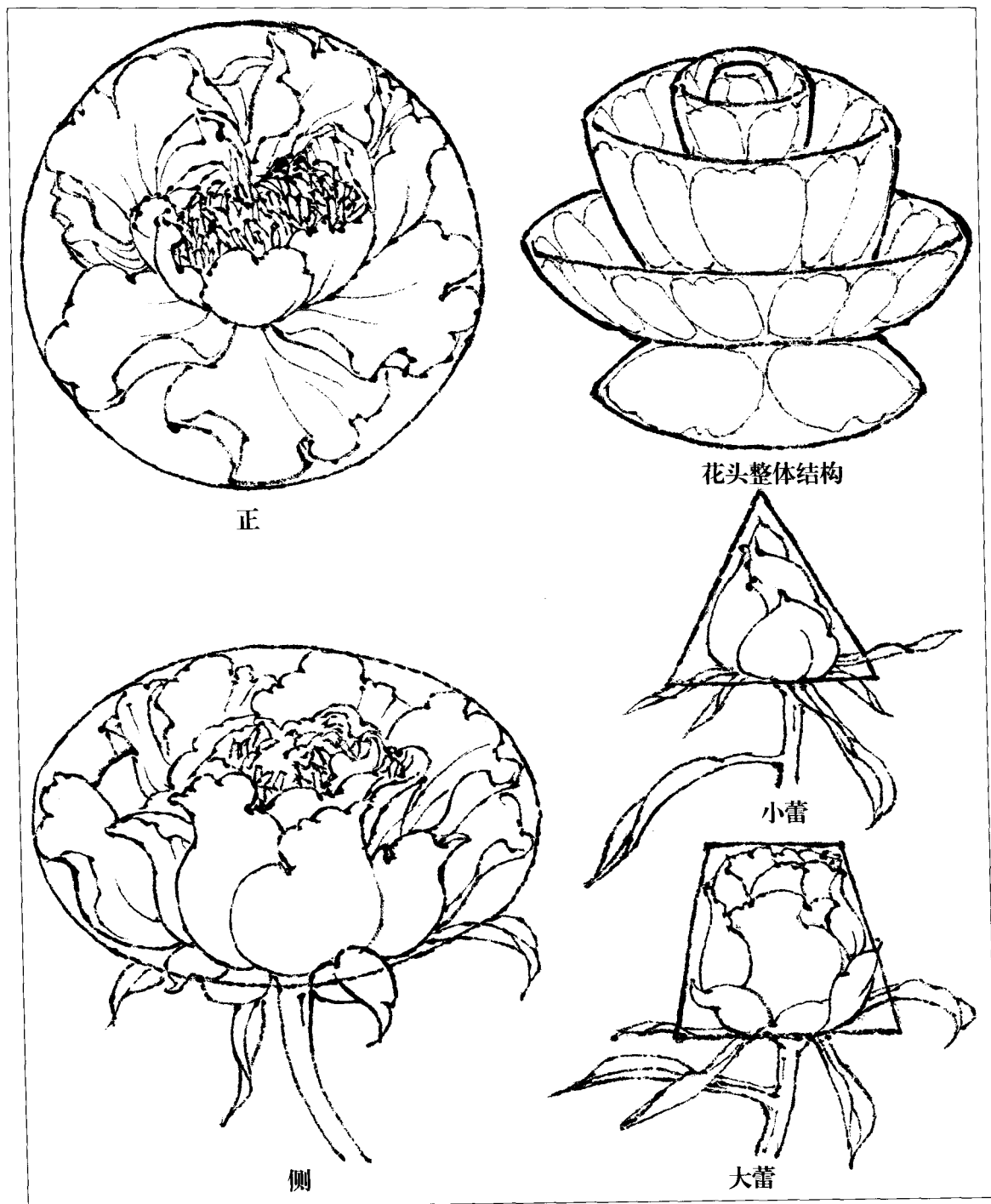
牡丹品种繁多，历代画家表现手法各不相同，我们初学画牡丹，无需面面俱到，主要侧重了解牡丹的生态结构、造型特征、色彩变化、情势风致等，以力求刻画其神韵风貌。在不断的绘画实践中，由易到难，由表及里，进而有取有舍，有夸张有变形，并抓住牡丹的本质特征，才能达到形神兼备之目的。

这本画牡丹的入门篇，为初学者提供了画牡丹的基础知识和基本技法，使大家便于理解，易于入手。俗话说“曲不离口，拳不离手”才能艺事日精，祝愿大家多看、多想、多动手，并取得丰硕成果。

赵升仁

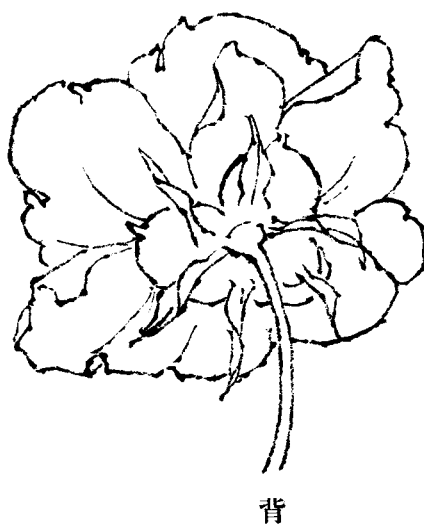
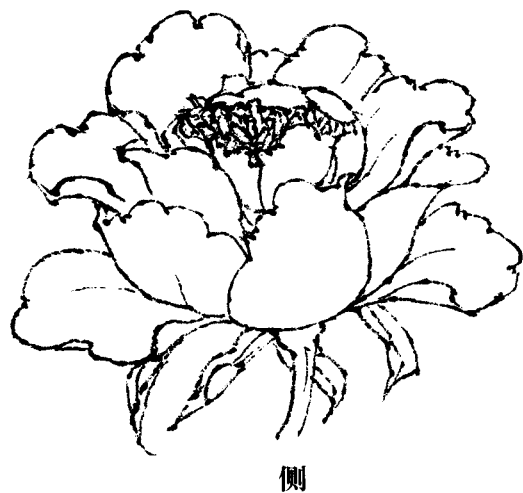
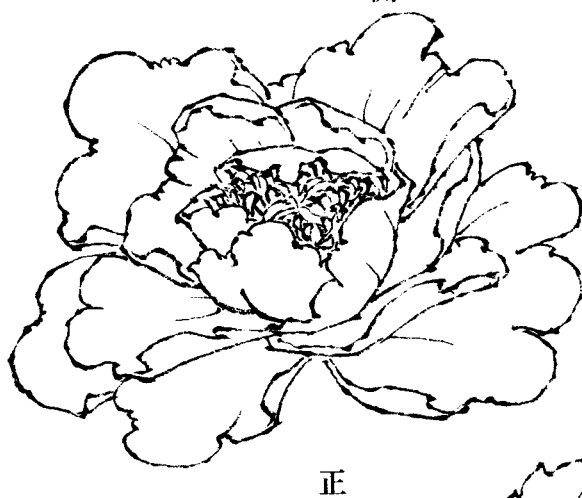
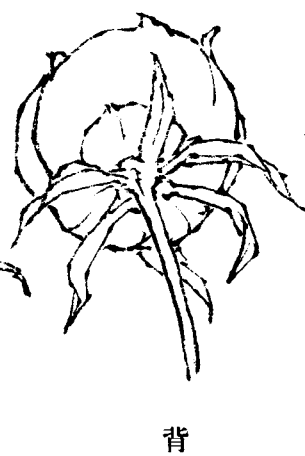
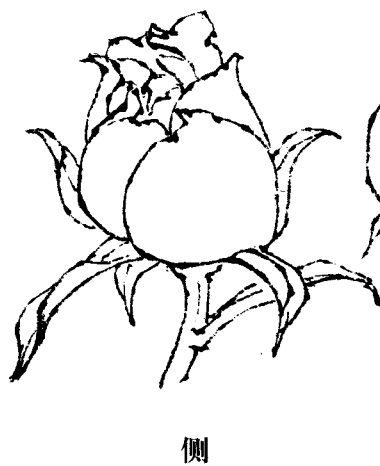
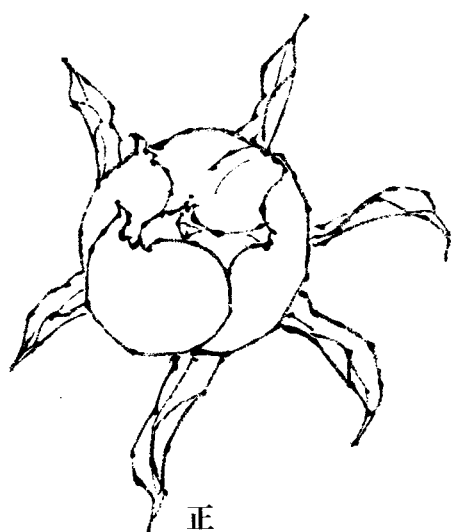
2003年6月于瓢城

牡丹花朵、花头的结构、基本形

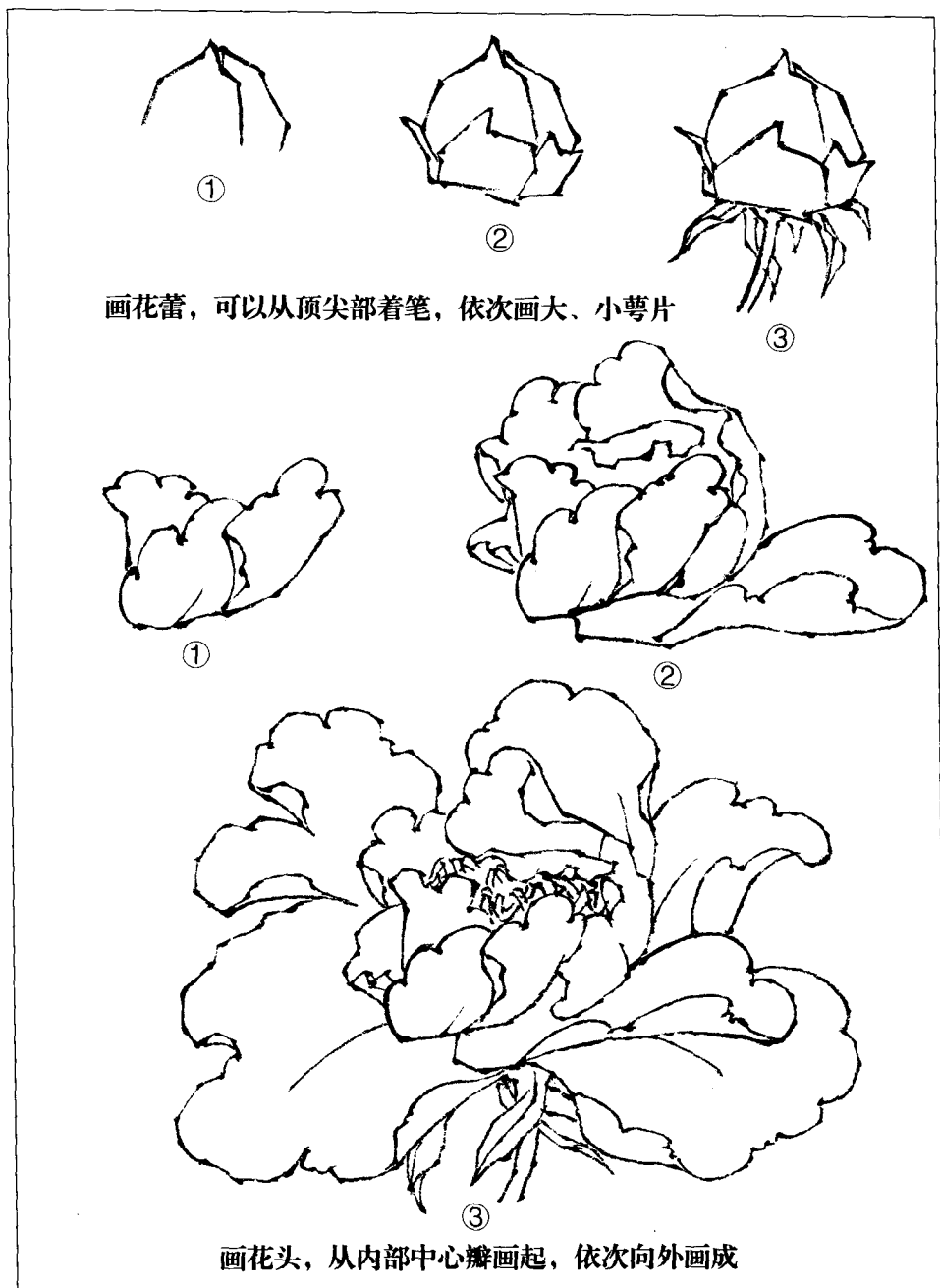

牡丹花头，因品种不同而有单瓣、重瓣和起楼之分，色彩也因品种而异。我们初学画牡丹花头，要学会把握整体轮廓，找出基本结构特征，即花头、花朵的概形。如正面或背面花头，基本形近乎圆形，侧面则成椭圆形。花头的整体结构，像几个大小不等的碗碟重叠。

牡丹花朵、花头的形态

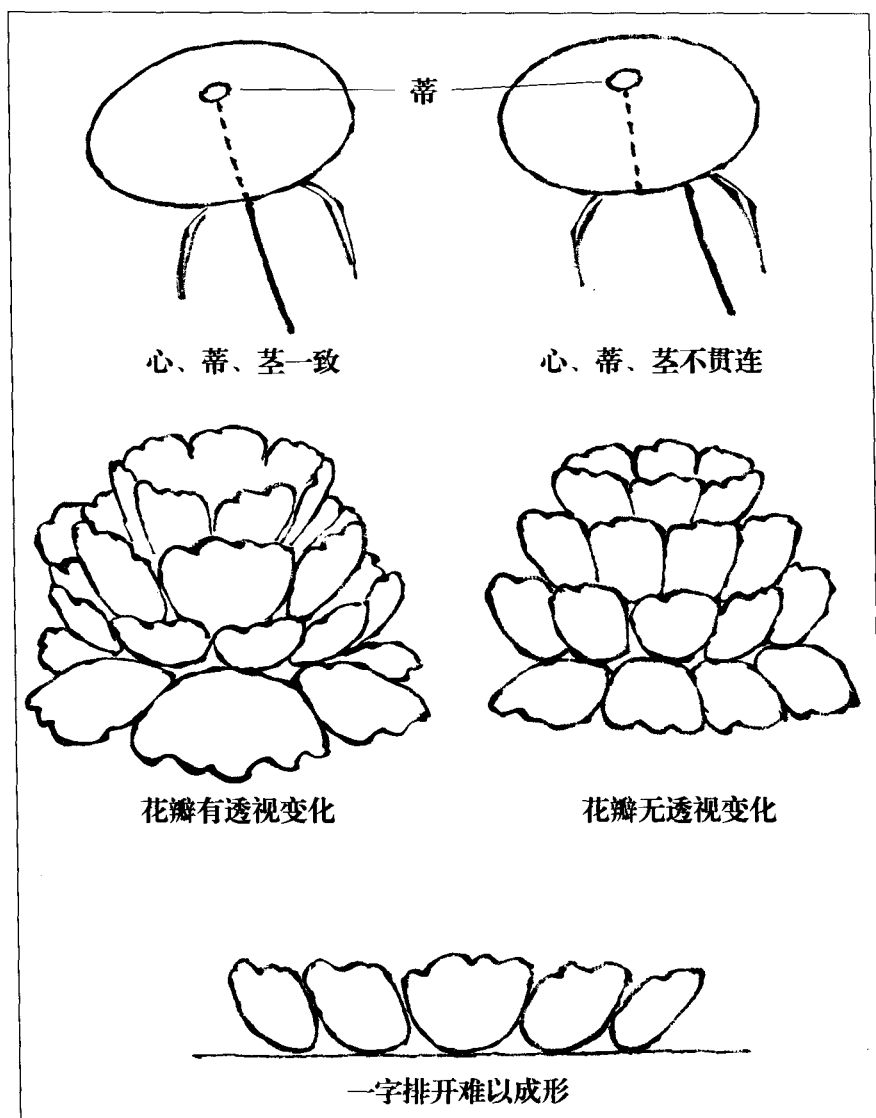

牡丹花朵、花头的双勾画法

双勾不同于写意，对造型结构和线条要求都比较严格，进行训练的目的是要求初学者掌握牡丹的造型结构，为日后的深入学习打好基础。第一步：用铅笔，以直线轻轻地概括形体、定位；第二步：由整体到局部，画出花瓣层次和正侧反转；第三步：用狼毫勾线笔蘸墨勾勒而成。线条力求肯定、准确、优美。勾线时要凝神屏气，一笔到底，才能做到挺拔稳健。双勾的线条，宜细长连贯，不要出现粗细不均和僵硬衔接的笔痕。

画牡丹花头的要点

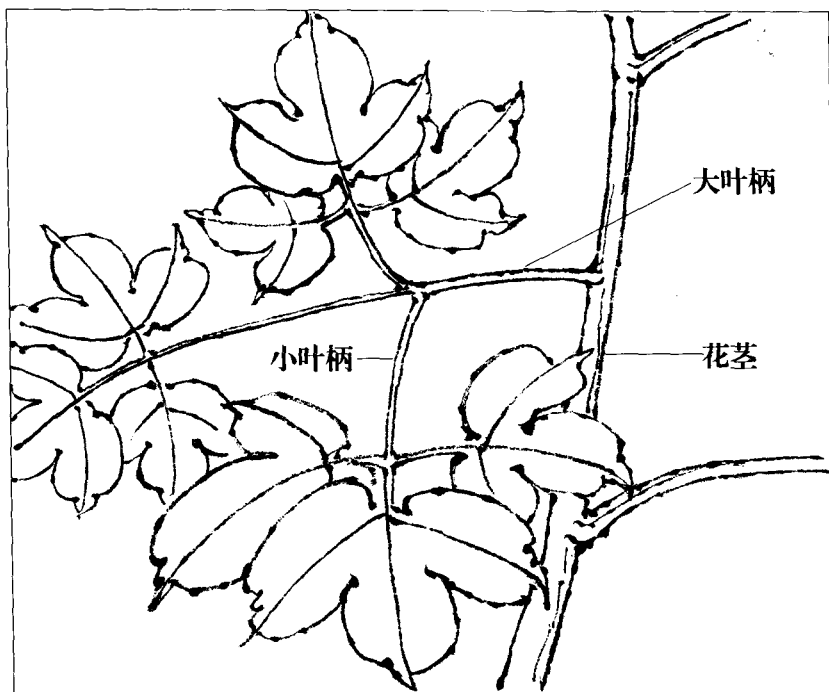
牡丹花瓣依托于花蒂，环花心而发，形成内紧外松、里小外大、内聚外翻的造型特点。因此，画花瓣时，首先要对花冠的朝向和正侧，做到心中有数。画时要掌握以下要点：

1. 花心、花萼、花茎长势的一致性。即心、萼、茎应在一条直线或弧线上，不可偏心脱离。花瓣从花心长出，要有“归蒂连心”的感觉。

2. 注意花瓣的透视关系。从花冠的基本形中可以看出，花瓣排列分纵向和横向。从横向看，位于中间部位的一两瓣较宽，左右两侧渐狭，这就是透视变化。从纵向看，上下两层花瓣较长，而中间一层却较扁，这也是透视的缘故。

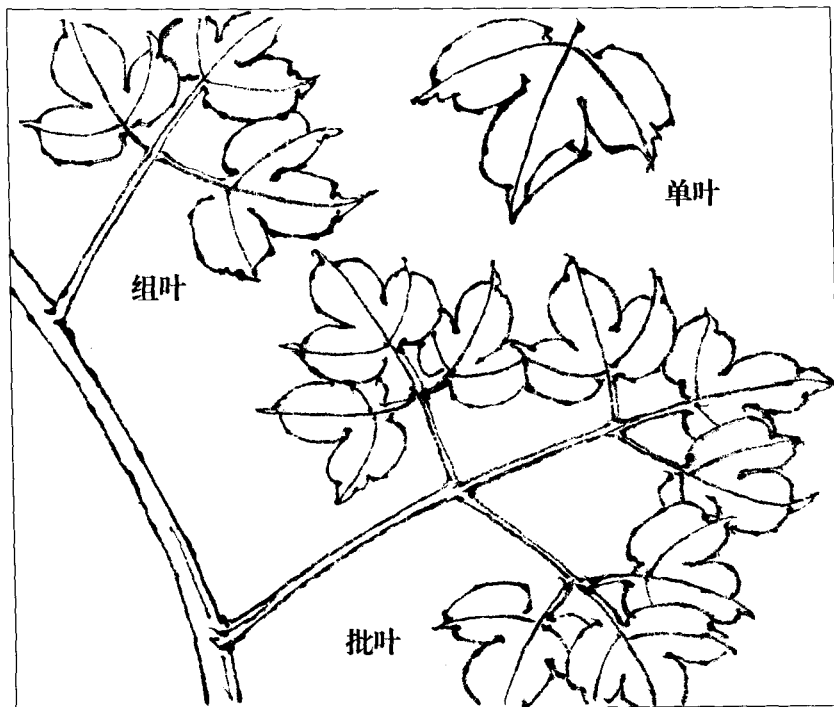
3. 画第一组（或第一层）花瓣时，要紧凑些，且成弧形排列。切忌一字排开，松散而难以成形。

牡丹花叶子的生长规律及结构

花叶的结构

牡丹花叶发自花茎四周，为互生的二回三出羽状复叶，即在大叶柄上分生三个小叶柄，每个小叶柄又分生三张小叶片。一个生长完全的牡丹叶子称为“三叉九顶”（或“三叉九叶”），大叶柄长一尺许，呈十字形。春季开花时，牡丹上部叶子生长不完全，花头以下，每节有一张叶片或三张叶片，再下为五或七张叶片。

叶片组合的名称

叶片因组合的数量不同而分单叶、组叶和批叶。一组生长完全的叶，由三张单叶组成。三组成为一批叶，共九张。每批叶经大叶柄与花茎相联。

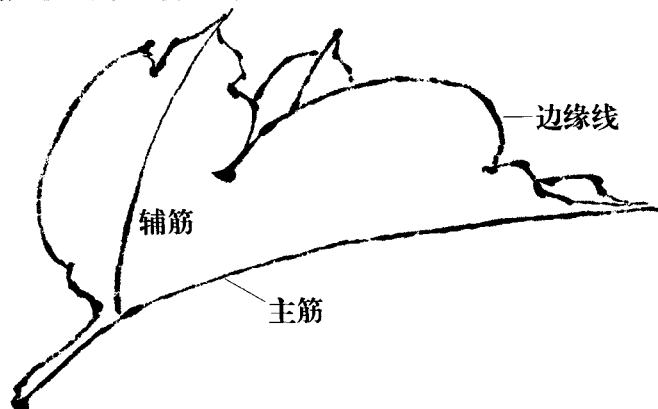
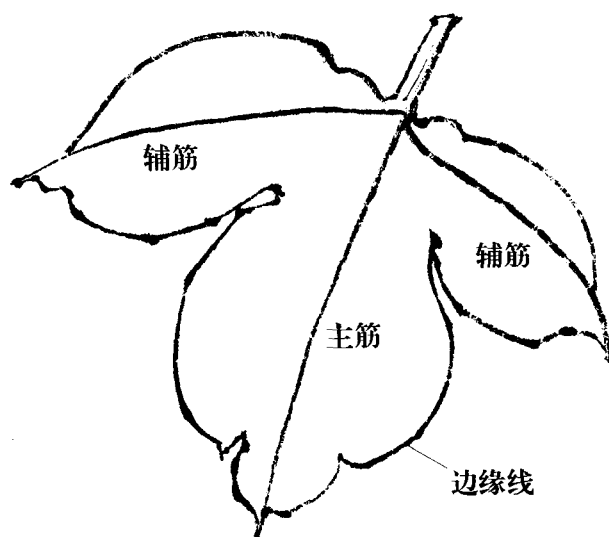
牡丹花叶子的形态

勾画牡丹正面叶片，要先画主筋线（主脉），后画辅筋线（侧脉），再勾边缘线。叶的主筋线和辅筋线要挺拔有力。边缘线成弧形曲线而有变化。毛笔可选用狼毫，如叶筋笔、大衣纹笔皆可。

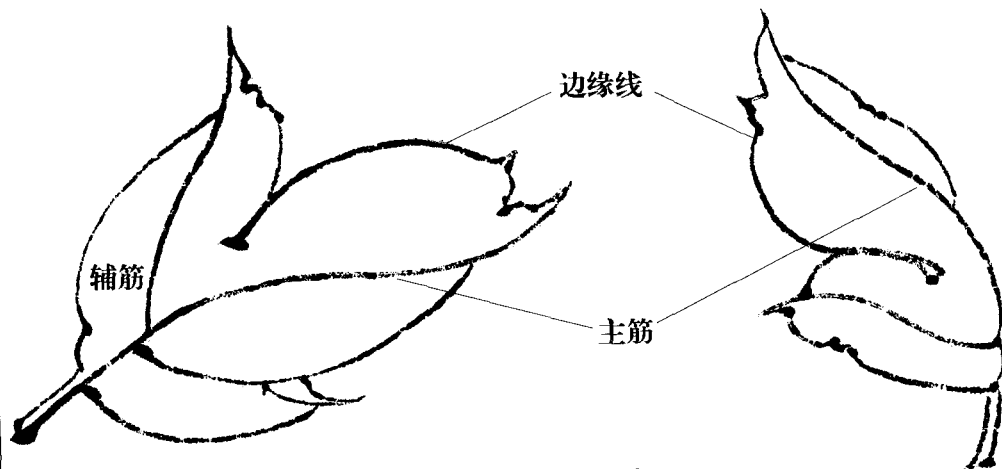
画侧面叶子，先勾主筋和前面一根辅筋，再勾反侧部分叶子边缘线，后加另一半辅筋和边缘线。

背面叶子表现风动态势，因此主筋产生一定的弯曲度，以表现动势。

勾画牡丹正面叶子

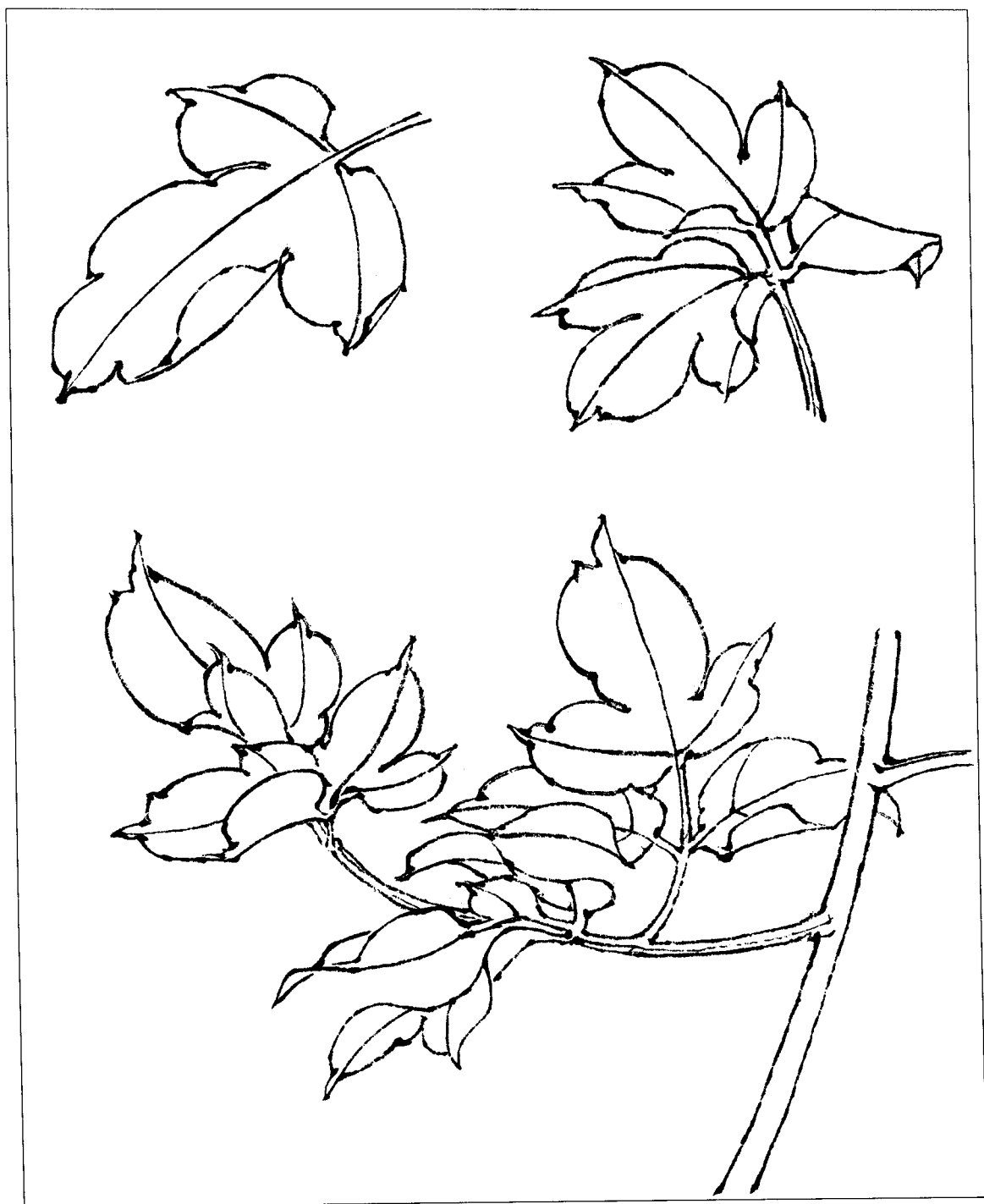

勾画牡丹侧面叶子

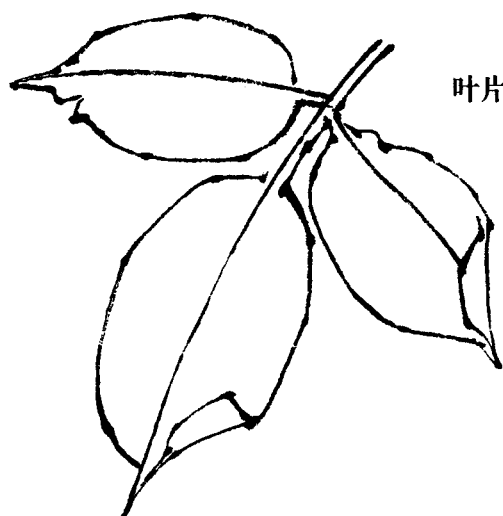
勾画牡丹背面叶子

双勾法画叶子

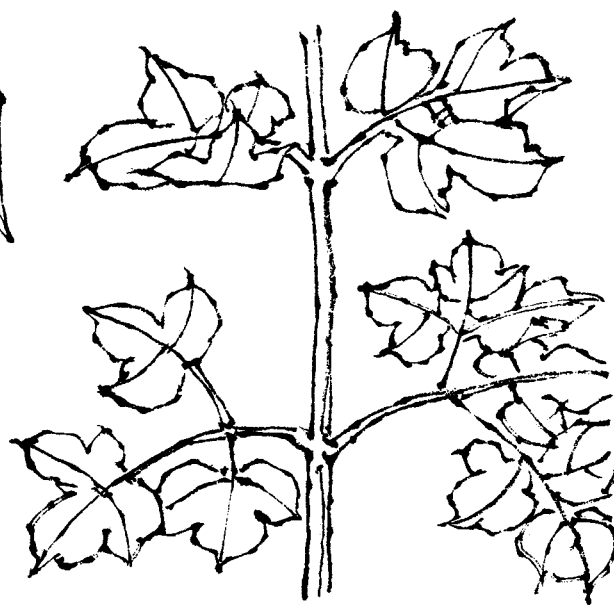

牡丹叶子分单叶、组叶和批叶。画组叶，先画叶柄，后画三张叶子的主筋、辅筋和边缘线。画批叶，按画组叶的顺序完成后，再添加相应的茎和干。也可根据构图需要，先画干和茎，再画叶柄、叶筋和边缘线。

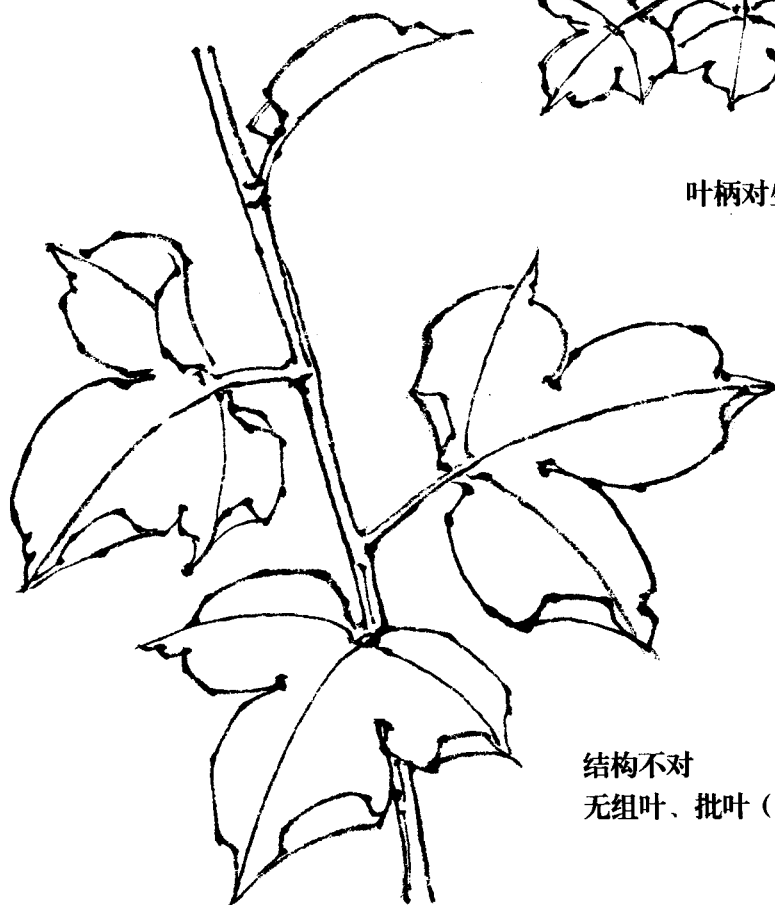
应避免的错误画法

叶片分离

叶柄对生、叶子无透视变化

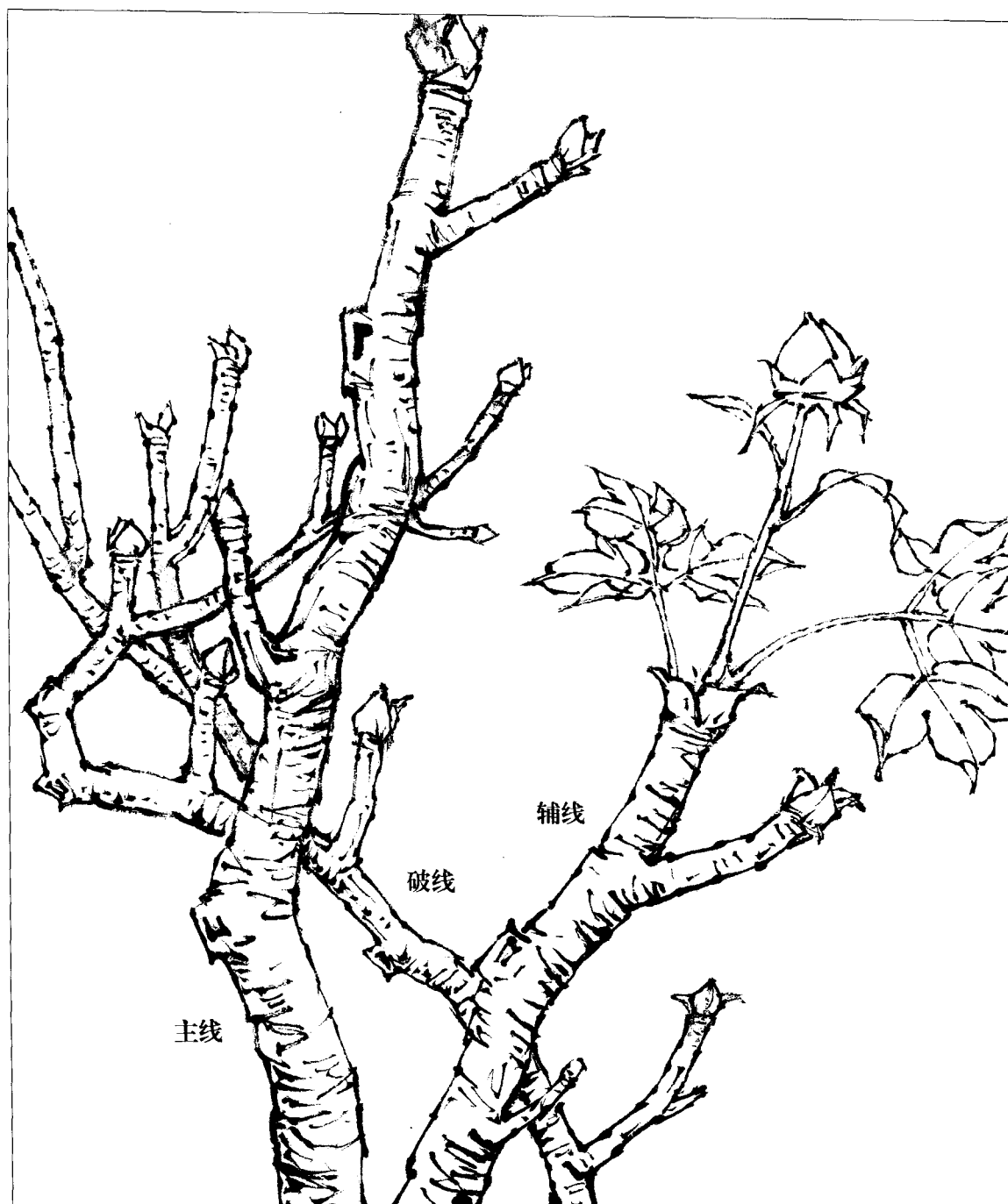
结构不对
无组叶、批叶（三叉九叶）变化

整株牡丹的结构及名称

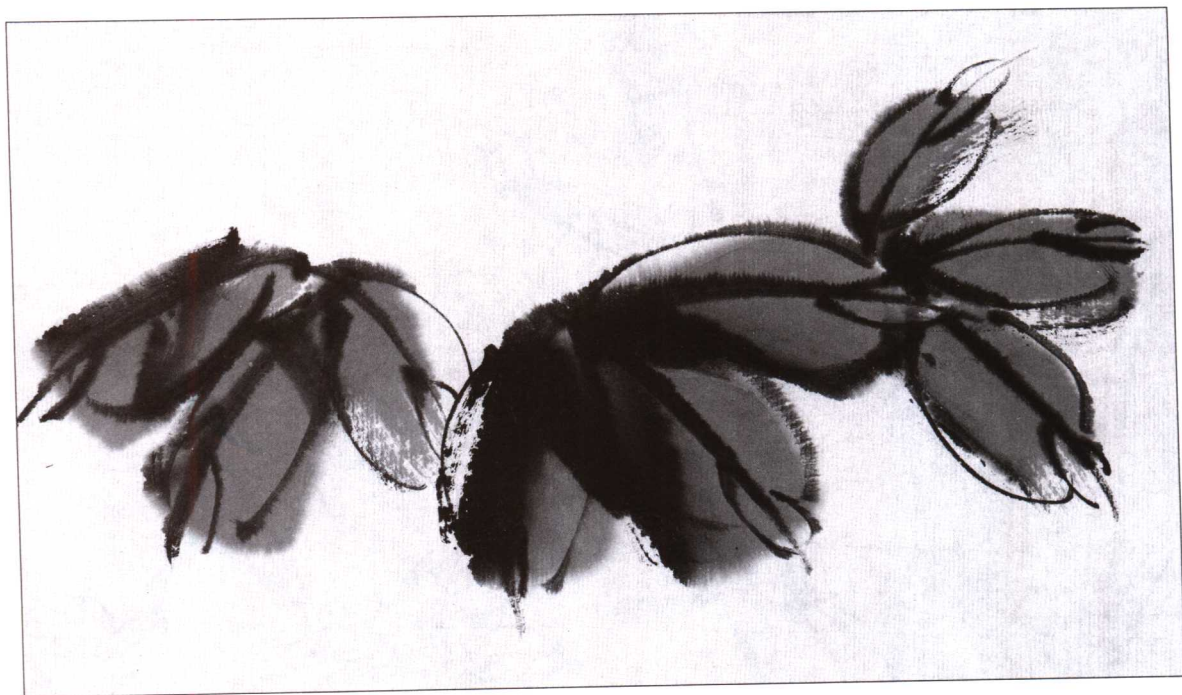
整株牡丹，由花、蕾、叶、柄、茎、干、芽组成。每年4月初，花苞从叶芽中抽出，花茎渐高，茎上分枝生叶，花茎高约一尺许，茎顶只生一花。叶柄长而互生，从下往上生出三至五批叶，每批为三叉九叶（因品种不同，多者一茎生十余批叶），到上端一叉三片，近花部是单叶。花苞分小蕾和大蕾。花蒂由上下两层萼片组成。上有大萼三片，下有小萼（复萼）六片。花头中心有雄蕊和雌蕊。雌蕊在花心正中，状如小石榴，雄蕊由蕊头和蕊丝两部分组成。

干的画法

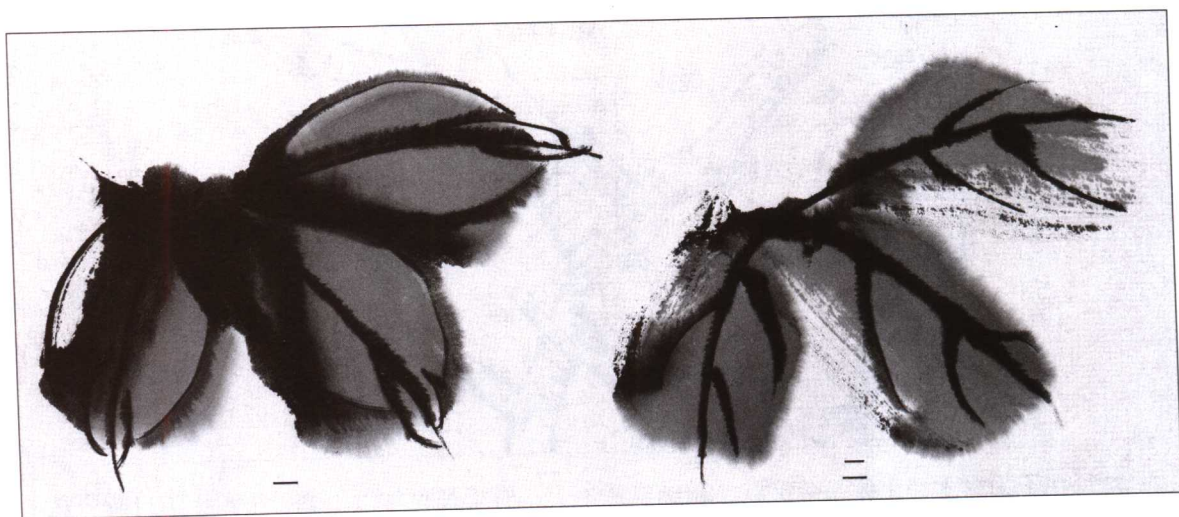

牡丹花干为灌木，干体呈分叉状，粗细悬殊不大，有生长百年以上者，干粗也不过腕，高不过人。画好干，对花和叶的姿态与气势起着主导作用，务必认真刻画。其具体造型方法可运用“三线组合法”，即主线、辅线和破线，前后交叉穿插为基本方法，切忌平行刻板。干体弯曲多皱折，不宜太光滑，线条比花、叶要粗些。

水墨法画叶

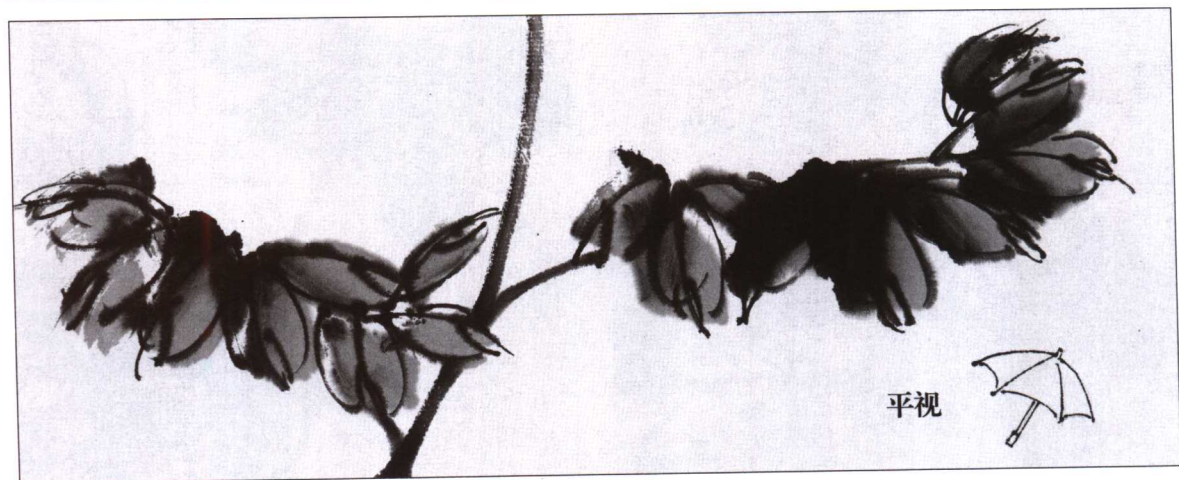
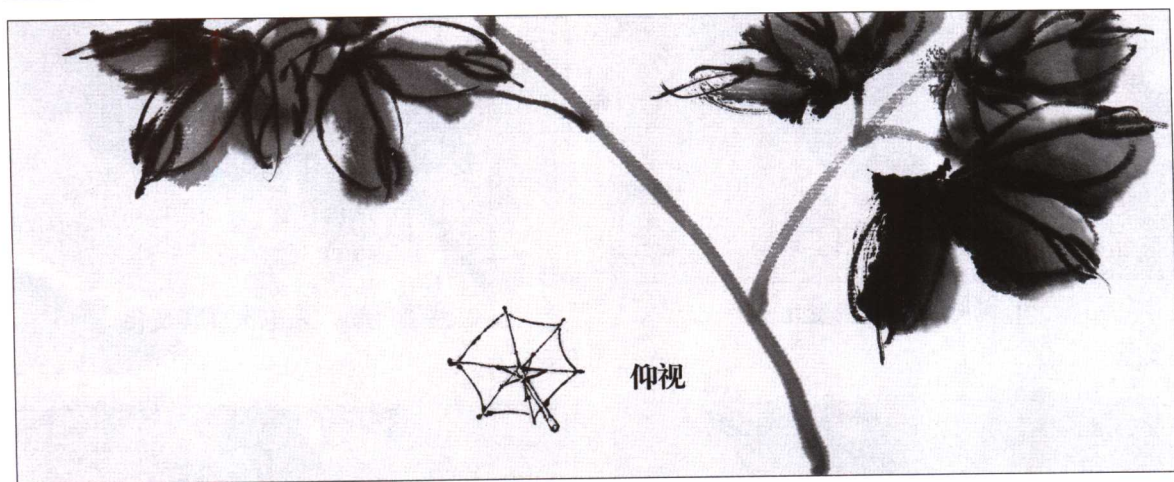

牡丹的单叶可由三笔画成。用较大的羊毫笔，先调淡墨，后蘸中墨，再以笔尖蘸浓墨（或焦墨）来画。中间第一笔较长，两侧两笔稍短，三笔可画成一单叶，九笔可一气呵成，画成一组叶子。然后用长锋勾线笔勾筋。点厾时，用侧锋，须一撇到底，果断肯定，切忌来回涂抹。待半干时用较浓的墨勾筋，使线和墨色自然融合。

写意画的勾筋和白描双勾画法有所区别，总体上写意画的行笔较为洒脱随意。常见的勾法有两种：一是较为严谨的勾法，主筋、辅筋都伸向叶尖，二是辅筋伸向叶缘，较松散随意，两种勾法均以中锋行笔。

牡丹叶子的透视

因花叶、茎等互有遮掩，且因远近空间位置不同，在形象上犹如雨伞的不同角度变化会产生透视变化，形成俯视、仰视、平视等不同姿势。所以叶子有俯仰正侧之别，表现正反卷褶时，无需像工笔画那样详尽，只侧重态势气氛。

画叶子应避免的缺点

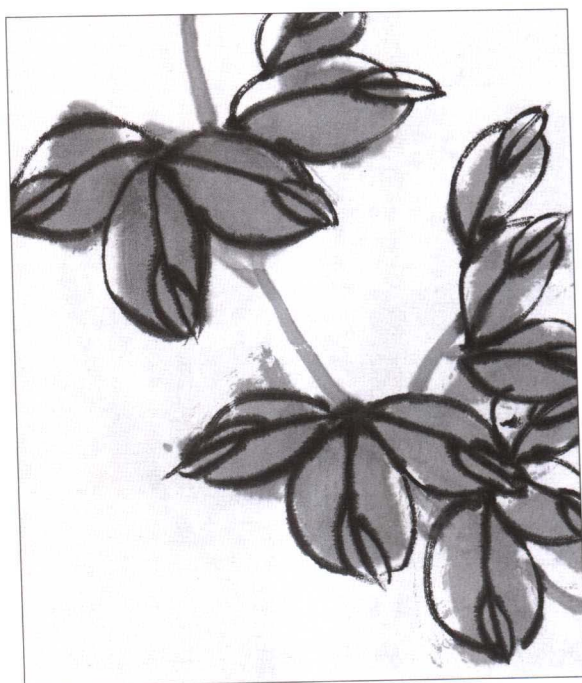
1. 画叶子无浓淡变化。

2. 蘸墨过勤，无主次虚实变化。

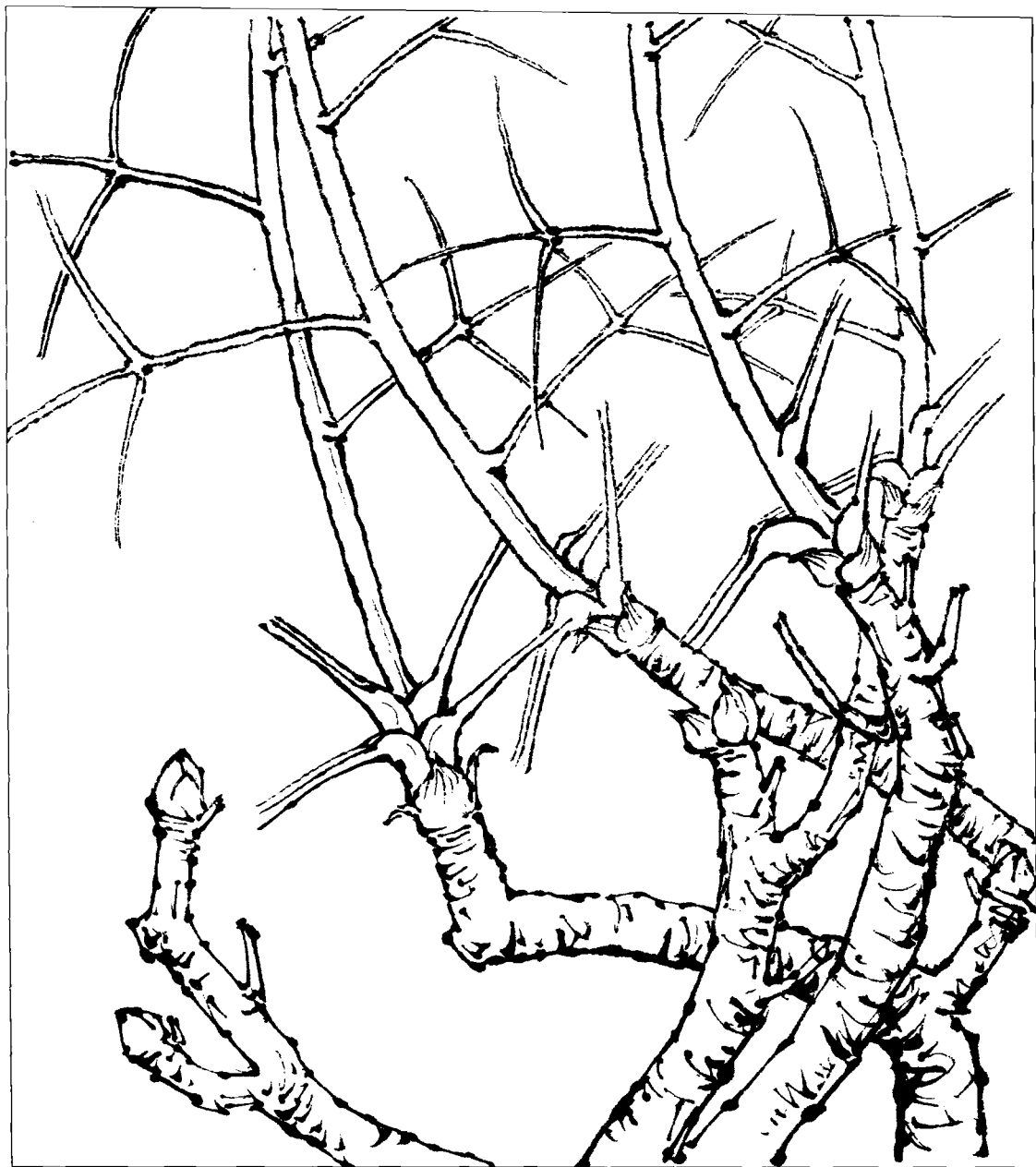

3. 墨干后勾线墨色不互融，笔墨僵硬。

4. 勾筋用笔刻板，不灵动。

干、茎、柄的生长规律及结构

干为多年生灌木，互有交叉穿插，外皮粗糙老辣。花茎位于花芽之上，花萼之下，嫩茎长尺许，茎身生有批叶（九张叶）。一茎生四五批叶（也有十余批叶的，因品种而异），花茎质地光洁流畅，有长有短，有粗有细，有壮有弱，有昂有垂，画时用中锋行笔。叶柄自花茎左右前后互生，长一尺许，呈十字形。画面上往往大部分花茎和叶柄被花和叶片遮挡，并无太多显露，但需理解结构和相互关系，以便在画好花头、叶片后添加好花茎和叶柄，做到既符合生长结构规律，又达到疏密有致的艺术效果。