

写意花鸟画法丛书

学画牡丹

葛桂林 著

科学普及出版社

牡丹原产我国，古称木芍药，别称洛阳花、富贵花，属毛茛科落叶灌木，株高1~2米，最高可达2米以上。牡丹有单瓣、复瓣之分，形大艳美，雍容华贵，花冠直径可达15~20厘米。牡丹在我国已有1400多年的栽培历史。早在唐代牡丹就已享有盛名了。唐李太白有名的《清平调》三章就是写杨贵妃与唐明皇在沉香亭赏牡丹的词。至宋代，大文豪苏轼著有《洛阳牡丹记》，诗人陆游著有《天彭牡丹记》……由此可见牡丹在我国栽培历史相当悠久。

责任编辑 郑爱华
施蔚
封面设计 葛杰
装帧设计

图书在版编目 (CIP) 数据

学画牡丹 / 葛桂林著. —北京: 科学普及出版社,
1998 (2006.4 重印)
(写意花鸟画法丛书)
ISBN 7-110-04283-9

I. 学... II. 葛... III. 牡丹—写意画: 花卉画—
技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 031896 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的为
盗版图书

写意花鸟画法丛书

学画牡丹

责任编辑: 郑爱华

施蔚

责任印刷: 李春利

*

科学普及出版社出版

北京海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码 100081

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 2

1998 年 1 月第 1 版 2006 年 4 月第 7 次印刷

印数 37001—43000 册

ISBN 7-110-04283-9/J·212 定价: 10.00 元

作者简介

画家葛桂林，笔名石林。现为中国美术家协会北京分会会员，美国国际名人传记学会教授，台湾中华艺术学会顾问，中国科学院美协顾问。

作者长期从事美术创作及专业美术和中老年美术教学工作，多幅作品在国际、国内大展中获奖。

写意花鸟画法丛书

学画牡丹

葛桂林 著

科学普及出版社

引言

牡丹原产我国，古称木芍药，别称洛阳花、富贵花，属毛茛科落叶灌木，株高1~2米，最高可达3米以上。牡丹有单瓣、复瓣之分，形大艳美，雍容华贵，花冠直径可达15~20厘米。牡丹在我国已有1400多年的栽培历史。早在唐代牡丹就已享有盛名了。唐李太白有名的《清平调》三章就是写杨贵妃与唐明皇在沉香亭赏牡丹的词。至宋代，大文学家欧阳修著有《洛阳牡丹记》，诗人陆游著有《天彭牡丹谱》……由此可见牡丹在我国的栽培历史相当悠久。

牡丹花色品种丰富。主要品种有姚黄、状元红、紫重楼、酒醉杨妃等。花色有白色的“宋白”、“夜光白”、“玉板白”，黄色的“姚黄”，红色的“脂红”、“大红剪绒”、“状元红”，粉色的“赵粉”、“酒醉杨妃”、“大金粉”，紫色的“魏紫”、“紫葛巾”，绿色的“豆绿”，蓝色的“妖容三变”，还有近似墨色的“墨洒金”、“乌龙卧墨池”等，真是姹紫嫣红，五彩缤纷。牡丹约于初夏开花，习性凉爽，畏严寒，喜干燥，忌潮湿，故作画配景不宜为河塘湖边。

牡丹是我国著名的珍贵花卉，深受我国人民的喜爱。我国人民把它视作荣华富贵、富强和平的象征。牡丹有花中之王的美誉。我国历代文人墨客都对牡丹有独到的赞颂和描绘。唐代诗人李正封赞牡丹诗曰：“国色朝酣酒，天香夜染衣”，而诗人刘禹锡更有“庭中芍药妖无格，池上芙蓉净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的佳句。

牡丹历来是画家的重点描绘对象。宋代水墨花鸟画家勃兴，汴京、毕生、姚亨都是当时画牡丹的专家。明代水墨花鸟画家陈道复（号白阳山人）、徐渭（字文长）分别用钩（陈）点（徐）的方法来画牡丹，可谓风格殊异。清代写意花卉颇盛，对牡丹的描绘亦经久不衰。扬州八怪之一的李鱓及恽寿平（号南田）、任伯年、赵之谦、吴昌硕都有表现牡丹的佳作。及至近代，齐白石、陈半丁、王雪涛，他们把写意牡丹推向了一个更高的境界。尤其是王雪涛先生所画的牡丹运用色块对比手段，产生了明快而强烈的效果，立体感强，给人以清新秀丽的美感，艳而不俗，生动而富有情趣，把牡丹这一题材表现得淋漓尽致，成为当今画牡丹的佼佼者。

图一

一、牡丹的结构名称及生长规律

整株牡丹由干、芽、茎、花、蕾、叶组成。每年初春干端鳞芽生出嫩叶，花茎从叶芽中抽出，茎上分枝长叶，茎约 30 厘米，茎顶独生一花。茎上自三至五批叶开始长花，每批叶三叉九顶，上茎一叉三片，近花部分为单叶。花蕾下有大小花萼，上为大萼三片，形如扣盅，下为小萼三片，状似飘带。花中心有雌蕊一枚，雄蕊多枚。雌蕊在花心正中，状如小石榴。雄蕊在雌蕊周围，由蕊头和蕊丝组成（图一）。

二、牡丹花冠（花头）概形及画法

1. 整体着眼，局部入手 牡丹花因品种不同，有单瓣、复瓣和起楼之分，且色彩缤纷，十分丰富。画牡丹一定要从整体着手，把握整体轮廓，找出基本结构特征，做到“整体着眼，局部入手”，而不要只局限在一花一瓣的局部刻画。通常，在人们的想象中，牡丹花头大约呈圆形或椭圆形，但若仔细观察，每朵花都有其个性特征，只有掌握了每朵牡丹的个性特征，才不会程式化地将其画成一种模式，才能画出牡丹的风韵。就其花头概形，可以分为圆形、椭圆形、月芽形、缺口形、翘角等多种造型，希望大家在写生时留心观察和分析。

2. 圆中见方，方中见圆 牡丹花头硕大，画中的花头以与真实花头基本接近为好，过大或过小均不适宜。盛开的花朵基本呈圆形，但不宜画成圆形、对称形，也不宜画得太规整，应是以圆为主，圆中见方，方中见圆。圆中不见方，常使人感觉其有体积而无分量；方中不见圆，则感到既无体积又无分量。画花头要强调形态美和注意外层花瓣的起伏，一朵花要有几瓣花瓣伸张出来，亮相的花瓣要画得美，有如潇洒动人的舞姿。

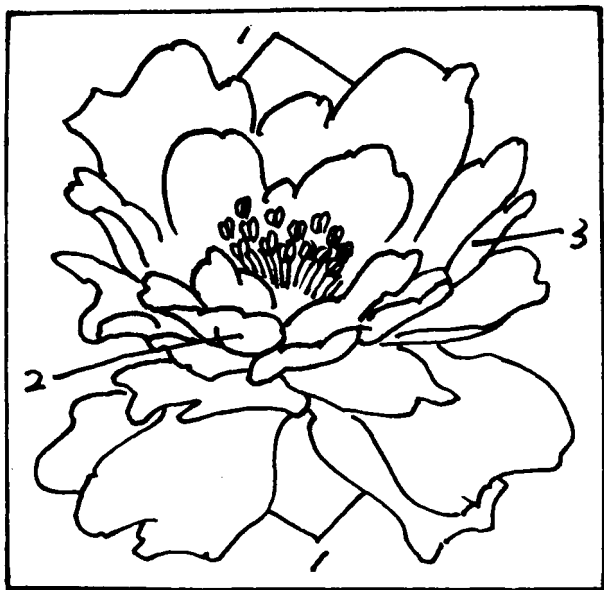
3. 花瓣分析 由于花头的透视角度不同，牡丹花瓣的形状、大小也将有所不同（图二）。

①正面直立花瓣宽大。

②鳞状透视面，花瓣变得短、碎，呈弧形，有助于表现牡丹花头的球体。

③两边侧瓣狭长。

4. 以润为主，注意虚实 画牡丹要以润为主，要挥洒自如。牡丹花头要表现得有虚有实，离我们最近的鳞状花瓣可画得虚些，用笔宜灵活多变，这样更能表现出牡丹花瓣的繁杂，而外层花瓣用笔要有力，要有干涩、肯定的方瓣（实），又要有虚出、圆润的圆瓣（虚），要有聚有散、有大有小。

图二

5. 牡丹花头的画法及步骤

①用兼毫或狼毫小提斗笔将白粉调得稍润些,然后用笔尖蘸曙红并在调色盘中稍揉一下笔,使笔上的白、红两色过渡自然,两色衔接既不过于生硬,又不能调成没有色阶变化的一个色调,然后笔尖朝下笔腹朝上,利用笔腹、笔尖的动作,点垛离我们最近的鳞状花瓣,使花瓣形成浓淡效果。点时要想着牡丹花朵的整体外形,用笔宜虚而灵活多变、参差不齐(图三)。

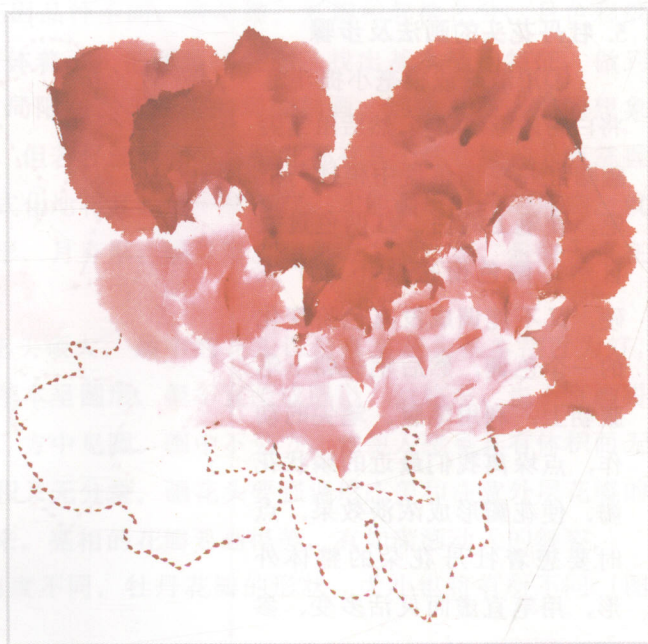
图三

②用笔多蘸些曙红色,再蘸胭脂,笔尖朝花心方向,在花心中间侧锋点垛较重的几笔,并注意要与①步骤中所画的几笔拉开距离(图四)。

图四

③保留笔腹上的曙红颜色，再蘸胭脂，利用笔腹、笔根的动作，点垛后面的花瓣。要落笔肯定、见笔，花瓣要有聚散、宽窄、方圆等变化（图五）。

图五

④洗去原来的颜色，用笔腹蘸较润的白粉，笔尖蘸曙红，在调色盘中稍揉一下笔，点垛对着花心的靠近最外层的二三瓣花瓣（图六）。

图六

⑤以笔腹蘸曙红，笔尖蘸胭脂，点染最外层的花瓣。要用笔果断、肯定，要求与③相同（图七）。

图七

⑥以笔尖蘸曙红，再蘸胭脂，向瓣与瓣之间的根部点塞重色，最浓重的部分也可以在笔尖中加少许墨点塞，以增加层次感（图八）。待颜色干后，点写花蕊（花蕊画法见后）。

图八

三、牡丹花苞画法

牡丹花苞可分为大花苞和小花苞。小花苞呈棉桃状，草绿色，尖部偏紫，花瓣未露，大花萼包得很紧。大花苞已露出花瓣，花瓣内紧外松。花苞要画得昂首向上，以显示其生机勃勃，这对调解画面的气氛很有作用。

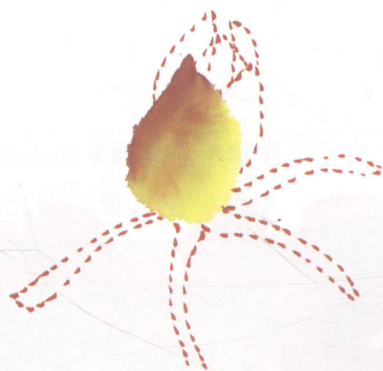
1. 小花苞画法及步骤

①用大白云笔笔腹蘸汁绿，笔尖蘸曙红，然后笔尖朝上侧锋画出最前边的大萼（图九）。

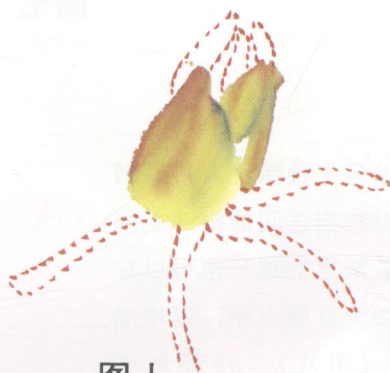
②用原来的笔色画出第二片大萼（图十）。

③再画出后面的一片大萼。三片大萼要画得紧凑些，这样才能产生小花苞包得很紧的效果（图十一）。

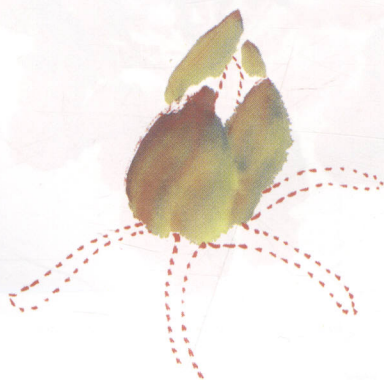
④用笔蘸汁绿和曙红画出三片小萼，并在大萼上覆盖石绿色。画时要见笔，不可全将大萼盖死。然后用笔腹蘸白粉，笔尖蘸曙红，笔尖朝上侧锋一抹，抹出露出一一点花瓣（图十二）。

图九

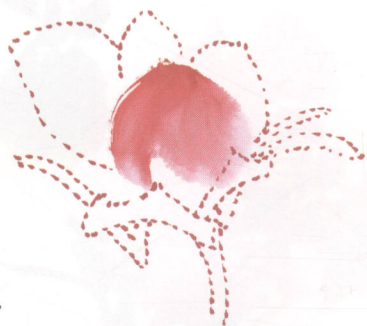
图十

图十一

图十二

图十三

图十四

图十五

图十六

2. 大花苞画法及步骤

①以笔腹蘸白粉，笔尖蘸曙红，在调色盘中稍揉一下笔后，笔尖朝上，侧锋点垛最前边的花瓣（图十三）。

②用原色笔点垛后面的三瓣花瓣，左边的大花瓣是笔尖朝下侧锋点垛而成的（图十四）。

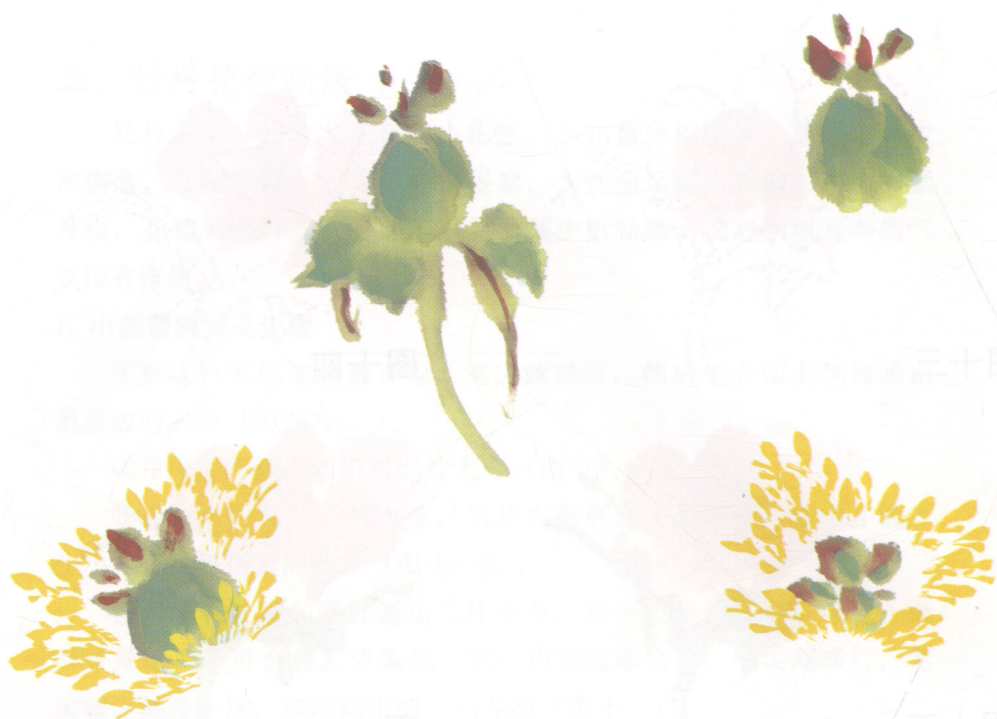
③然后点垛大、小花萼，方法与小花苞画法同（图十五）。

④用笔尖蘸胭脂提一下花瓣的根部，再用石绿色覆盖大花萼，注意要见笔（图十六）。

四、牡丹花蕊的结构与画法

花蕊在花朵中占有重要地位，画好花蕊可起到画龙点睛的作用。花蕊所占面积虽小，但可起到调节整幅画面颜色的作用，使之既对比又统一。例如，浅色花点深色花蕊，深色花点浅色花蕊；暖色花点冷色花蕊，冷色花点暖色花蕊，以色彩的反差起到点睛的作用。

牡丹花蕊分为雌蕊和雄蕊。雌蕊一枚，位于花中央，状如小石榴，呈青绿色。可用藤黄加花青调成浓绿色点写，然后用石绿色覆盖，画时要见笔。雄蕊多枚，位于雌蕊四周，由蕊头和蕊丝组成。初开时呈中黄色，蕊丰满、排列整齐；盛开时为浅黄色，排列较初开时灵活。蕊丝上连蕊头下接花心，蕊头状如麦粒。蕊头可用藤黄加白粉点写，画得要厚、有立体感。蕊丝用白粉写出（图十七）。总的来说，画花蕊时要像写字一样，点写不拘一丝一蕊，注意整体效果。

图十七

图十八 牡丹的花头、花苞画法练习(一)

图十九 牡丹的花头、花苞画法练习(二)

图二十 牡丹的花头、花苞画法练习(三)

图二十一 牡丹的花头、花苞画法练习(四)

图二十二 牡丹的花头、花苞画法练习(五)