

名家教你七天学国画

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA
MUDAN

牡丹

《名家教你七天学国画》编委会 编

入门技法
细致讲解
参考图例
深入浅出

化学工业出版社

名家教你七天学国画

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA
MUDAN

牡丹

《名家教你七天学国画》编委会 编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书详尽地讲解了画牡丹的各种基础入门技法，帮助没有国画基础的学习者在较短时间内通过自我训练快速掌握画牡丹的技能。书中对牡丹的各种画法、笔法、造型方式、作画工具、执笔方法、调色方法等逐一进行了细致讲解，其画作步骤清晰，由浅入深，对初学者有极大的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

名家教你七天学国画·牡丹 / 《名家教你七天学国画》编委会编. —北京：化学工业出版社，2014.8

ISBN 978-7-122-21268-9

I. ①名… II. ①名… 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 (2014) 第 152074 号

责任编辑：徐娟

版式设计：Annie

装帧设计：中海盛嘉

封面设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011）

印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司

710 mm × 1000mm 1/12 印张 7 字数 150 千字 2014 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网址：http://www.cip.com.cn

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定价：36.00 元

版权所有 违者必究

前言

牡丹是世界著名的木本花卉，花朵硕大，色彩丰富，花型多姿，芳香宜人，可谓色、姿、香兼备，堪称“花中之王”。宋代，河南洛阳牡丹名扬天下，有“洛阳牡丹甲天下”之说，因此牡丹又名“洛阳花”。牡丹雍容华贵，象征喜庆，所以也叫“富贵花”，宋代周敦颐《爱莲说》中称：“牡丹，花之富贵者也”。

因此，牡丹也是国画花卉中经常描绘的题材，历代诗人画家有着无数赞美牡丹的诗句和画作，意义不仅在于牡丹美丽的外表，还在于寄托诗人、画家对美好生活的向往。牡丹入画最早的记载是南北朝时杨子华画牡丹。此后，有唐代的边鸾画牡丹、五代徐熙画《牡丹图》、明代徐渭用泼墨法画牡丹、清代恽寿平画牡丹等，这些作品，或润秀清雅，或泼辣豪放，都是中国艺术宝库的奇葩。

牡丹并不常见，所以在画牡丹之前要全面掌握牡丹的内在规律，分辨出它的特征来，对牡丹的生长规律、组织结构等自然属性要有充分了解。如牡丹的叶子素有“三叉九鼎”的称谓，即每枝上三组叶，每组三片叶，每片叶子上三个分叉，这也就是通常所谓的要懂“画理”。初学者可到大自然中对景写生，观察真正的牡丹，选择丰满的花形，练习画各种角度下的牡丹形态，包括花蕾、花萼、叶与茎等。只有掌握了牡丹的个性特征，循序渐进，才能画出满意的作品。

为了继承和弘扬国画的优秀传统，帮助美术爱好者自学国画，在总结前人绘画技法的基础上，本着画理和画法相结合的原则，我们编写了这套书。书中选用大量图例作为学习参考，附有详细文字说明。书中对笔墨的运用、画法步骤等做了详尽讲解，同时详尽地讲解临摹、写生、构图、创作、题跋与用印等。本书由浅入深，由简到繁，文字力求浅显易懂，答疑解惑，图例力求步骤明确，分解清晰，技法明了，是一本很好的工具书。

在学习的过程中，还需多观察大自然，多观摹国画名家的作品，注重积累和练习才能逐步掌握中国画的一般规律，画出赏心悦目的国画作品。

《名家教你七天学国画》编委会

2014年6月于北京

左京凡
(荷花卷)

北京美术家协会会员/北京浩天国展书画院绘画部主任/京华书画家协会副秘书长

1973年拜第一位老师侯及名先生(原中央文史馆馆员)学习中国画,1975年拜第二位老师王雪涛先生(原北京画院院长)学习中国花鸟画,1993年在清华美术学院(原中央工艺美术学院)系统地学习了现代设计和中国水墨画技法。

平保龙
(牡丹卷)

中国书法家协会会员/河北省书协楷书、篆书委员会委员/北京石齐艺术研究院画家/石家庄市书协隶书、行书委员会委员/新乐市书协副主席

2000年毕业于河北师范大学美术系,2006年结业于北京画院石齐艺术工作室。广泛涉猎中国画、篆刻、书法、西画、雕塑等艺术门类。曾在全国教师书画大赛、第一届河北省艺术联展中获得二等奖,在石家庄市教师千幅书法美术比赛中获一等奖。

刘永明
(山水卷)

中联书画院院长/北京房山区书法、美术、摄影家协会副主席

号东石山人,师从龙瑞、范扬,自幼酷爱书法,几十年来访师拜友专心研究古今书法名家墨迹精华,并融入自己的风格之中。作品多次获国内外大奖,被编入中国十几部大型辞书画册之中,并被中国军事博物馆、毛泽东纪念馆等收藏。

闰红岩
(牡丹卷)

香港美术家协会理事/中国美术家协会山东分会会员/中国国画家协会会员/中国书画家协会理事/中国名家书画院名誉院长/中国将军书画院特聘画师/中国美术家协会培训中心特聘画师/香港中华艺术家协会理事/世界华人艺术协会理事/中国天香书画院院长

1972年出生于中国牡丹之都——山东菏泽。主攻大写意花鸟,画风在继承传统的基础上又大胆创新、授情以画、以画寄情,用笔酣畅淋漓、洒脱奔放、别出心裁、凝练道劲,用墨洒脱清新、浓淡相宜、自成一家。尤其擅长画牡丹、竹子、荷、鸬鹚等。

李勇
(山水卷)

中国美术家协会北京分会会员

出生于1958年,从小受艺术熏陶,自幼学画。1982年曾跟随北京画院著名人物画家姚增朴先生学习工笔人物画,《寻梅遇雪图》作品曾获全国建材行业展览“优秀作品奖”;2011年在国家画院于志学研究室进修高级冰雪画研究,对冰雪画造诣颇深;2012年作品《春》曾参加北京市第十一届新人新秀作品展进行展览;2013年作品《白桦林》再次参加第十二届新人新秀作品展进行展览。

金岩
(菊花卷)

国家一级美术师/清华美院贾广健工作室助教/黑龙江省美术家协会会员/黑龙江省花鸟画会会员

毕业于哈尔滨师范大学艺术学院,进修于北京画院、天津美院,中国国家画院。师从霍春阳、何家英、贾广健等名家。作品曾多次在《中国书画报》、《美术界》、《黑龙江日报》、《哈尔滨日报》等发表,被中国国家画院,天安门国旗护卫队以及日本、新加坡等国外国内的机构和收藏家收藏。

爱新觉罗·仲志
(山水卷)

国家一级美术师/世界华人艺术家联合会副秘书长(加拿大)中国书画研究院副院长/中央文史馆、中央书画艺术研究院副院长

生于1951年,满族正黄旗、爱新觉罗氏。自幼受家庭熏陶,酷爱书画,从小临摹芥子园画谱,后入中华艺专、南城分校学习,1983年入中国书画函授大学学习,从师于姚志华先生,1986年入中国北京画院研究生班,从师于山水创作室主任王文芳先生,专攻山水画创作。又受教于石齐先生、史国良先生、周韶华先生,1988年毕业于北京画院研究生班。作品深受其师影响。走遍名山大川,多次去大西北写生、采风、体验生活,作品源于生活,又在生活中得到提炼,逐步形成自己的风格。曾多次参加国内外画展并获奖,且有多幅作品被国内外友人及博物馆、画廊收藏。

郭慧贞
(梅花卷)

北京大学贾广健工作室教学助理/人民日报社《民生周刊·艺术》总策划,艺术总监/北京东交民巷艺术馆艺术总监/中国三峡画院一级画师

中国国家画院贾广健工作室首届研究生。作品《荷魂》入选全国花鸟画大展,《醉花荫》入选全国第六届工笔画大展,《魂落秋林》获首届“中国画·画家乡”全国书画美术作品大赛银奖,《荷塘晨雾》获首届南戴河“荷花杯”全国书画大赛铜奖,《秋影》获走进郑州第五届海峡两岸书画大赛优秀奖,《日落秋色远》获中国水墨画研究院第二届(2007)年度创作展银奖,《秋韵》获笔墨雅韵·中国当代书画百家小品展优秀奖等。

傅继英
(兰竹卷)

中国一级美术师/中国青年书法家协会副主席/中央书画研究院常务副院长/国际美术家协会常务理事/比利时世界文化艺术交流中心常务理事/中国书画家联谊会理事/中国书法家协会会员/北京美术家协会会员/北京工笔重彩画会会员/中国当代书画艺术家联合会理事

1990年入中央美院壁画系研修,得益于孙景波、华其敏、曹力、田黎明、周思聪等名师的悉心指导主攻人物画。代表作品《从圣力走向胜利》被中国世博会国际信息发展网馆永久收藏;《高瞻远瞩》(邓小平画像)被北京大学收藏;《峥嵘岁月》(朱德画像)被朱德研究院收藏。曾为中央电视台《中国三农》节目及十多部电影、电视剧题写片名;担任大型历史电视剧《大明宫词》特约绘画等。

高雪彬
(兰竹卷、梅花卷)

中国电影家协会会员/中国音像协会会员

吉林省白山市人,曾任北京科影音像出版社社长,早年就读于沈阳鲁迅美术学院附中,毕业后又到上海学电影动画,1965年进京从事科教电影的字幕、动画、导演、音像出版。自幼爱好较多,对书法、篆刻、水彩、水墨尤甚。

魏松林
(兰竹卷)

北京艺术交流中心一级书法家/中国艺术研究院委员会委员/中国书法家协会理事/中国书法研究院艺术委员会/北京市书法家协会会员/中华民间书画家联合会评审专家/中国诗酒诗书文化协会会员

弱冠习书,研习书艺几十年。楮以柳公权《玄秘塔》入门,由唐入魏,于《张玄墓志》用功最久。行以《集王圣教序》入手,转而习赵子昂、王铎及宋四家,上溯晋唐,尤钟情唐李邕。旁涉篆隶,深爱《大孟鼎》之厚重,《张迁碑》之险峻。严守法度而时出己意,大方奔放、笔力浑厚、气息洒脱。其书法作品曾多次赴日本、新加坡、美国、韩国等多个国家展出并被国际友人收藏。作品被编入《中国当代书法家珍品鉴赏》、《当代名家墨宝大全》等十多部书画专著中。

蒙永志
(山水卷)

中国石齐艺术研究会理事/中国沫若书画院副院长/中华书画家协会理事/中华山水画研究院副院长/北京市红十字会书画院院士

自幼酷爱绘画,临池二十余年来耽爱宋元山水,尤喜李成、范宽、李唐、王蒙、四王、石涛诸大师作品,对现代黄宾虹、黄秋园、李可染、傅抱石等画风深染颇深。幸得北京画院、中国著名画家石齐先生真传,师法自然。游历于名山大川,以太行风情和中国青绿山水见长,作品浑厚苍范、层次高远、意趣天真。北京画院05级研修员,致力于书画理论和研究,创中国北宗山水画像叠皴新技法。

第一天 零基础成功画牡丹	1	第五天 高手学画牡丹笔墨技法	27
分解牡丹结构	2	写意牡丹	28
用色技法	4	工笔牡丹	32
笔墨技法	7	第六天 跟着名家学画色牡丹	33
工具与材料	8	红牡丹	34
第二天 一学就会的国花技法	9	胭脂牡丹	38
花之花瓣、花头技法	10	粉红牡丹	40
花之花蕊、花冠技法	14	蓝牡丹	44
花之花蕾、花萼技法	16	白牡丹	48
第三天 一学就会的枝叶技法	17	墨牡丹	50
花之枝叶、干、茎技法	18	第七天 名家教你巧看佳作赏牡丹	57
花之叶子技法	20	创作牡丹	58
花之花、枝、叶组合	22	赏画品牡丹	60
第四天 学牡丹必须掌握的升级技法	23	牡丹佳作赏析	66
牡丹白描法	24	附录：书画尺寸速查表	77
牡丹没骨法	26	主要参考文献	78

成功画牡丹

第一天 零基础

牡丹结构

牡丹属菊科植物，木本丛生，落叶灌木，初夏开花，绚丽多姿，格外好看。牡丹花品种繁多，花的颜色也不尽相同，花形有单瓣与重瓣之分，重瓣多有几十瓣之多。牡丹老杆与嫩枝间有芽状护托，它的叶柄长，一出九叶，二月出芽，三月开花，花形艳丽，有“花之王”的美称。同时，人们常以牡丹象征美好、富贵吉祥。

牡丹写生结构

牡丹乃珍贵花卉，花色种类繁多，常见有红、白、紫、黄、绿等。牡丹写生要仔细观察叶枝干之间的结构关系、空间关系，以及不同生长期内的花形变化。写生用笔要考虑各元素之间的笔法不同，区别对待，由于花、叶形都偏大，要考虑取舍与角度选择。

生长期造型

牡丹花在不同生长期造型有别，花托大、花茎壮、花形大都是牡丹的特点之一，平时要仔细研究，注重观察。

生长期变化

牡丹花冠一般用色比较重，以植物透视色为主，胭脂、曙红、朱砂、大红均可入画。也有两色相调，如胭脂加花青调成紫色，赭石加曙红调成绛红。用水加色较透明，用白粉加色则厚重，无论用哪一种色彩画花，都要注意不同生长期的造型变化。

【清】牡丹扇面（王武）

此画秀丽多姿，作者功力深厚，水墨没骨多取周之冕、陆治的画法，只在点笔方面有所发展，与恽寿平齐名。整枝牡丹的画法是，先勾花和叶子，后在空隙中加上茎，及大部分的枝干，使整幅画线条清楚，构图好看。

用色技法

牡丹花有很多品种，其中就有和菊花花形相似的花，可借用画菊花的点垛法来画。在创作牡丹图的过程中，要注意色彩的组合与搭配，色彩要暖一点，不要偏冷。同时反差不要大，或生硬，如果配上绿叶就出现平板现象。在临习的时候注意它们之间的关系，先调曙红加白粉为粉红色，不必调太匀，然后顺势用笔尖蘸一点曙红，马上用点垛法画花瓣。

由于笔中水分充足，画出来的花瓣一般中间略深一些，四周深浅自然、随意。

颜料

中国画颜料可分为水色、石色两大类。水色颜料色泽透明，易溶解于水，无渣。花青、藤黄、胭脂、洋红、蛤粉为水色。石色颜料不透明、不溶于水，容易沉淀、结渣，色泽鲜艳、滞重，覆盖力较强，能经久不变色。石色有石绿、赭石、朱砂、锌钛白等。颜料较好的有上海“马利牌”、杭州“维纳斯牌”、苏州“姜思序堂”。

【清】墨牡丹图（赵之谦）

画家在用墨上颇有讲究，墨色运用到位，下笔时心中有意，腕运在意念去驱使下，笔墨以象达意。笔意是用笔之总要，无意之笔是死笔。作品激动人心，主要在于笔墨技巧中融进了激情和意趣。

※矿物性颜料

从矿石中磨炼出，色彩厚重，覆盖性强，常用的有：石绿，通常呈粉末状，使用时须兑胶，石绿根据细度分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗最绿，依次渐细渐淡；石青，性能与用法大致与石绿相同，分为头青、二青、三青、四青等，头青颗粒粗，较难染匀，应多染几次才好；朱京，又叫辰京，以色彩鲜明成朱红色者较佳，但不宜调石青、石绿；朱磬，是将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面成橙色的部分；赭石，呈浅棕色，从赤铁矿中出产，大多精制成水溶性的胶块状，无覆盖性；白粉，可分铅粉、蛤粉、白垩等数种，蛤粉由文蛤壳加工研细而成，白垩（白土粉）在古代壁画中常用，历久不变色。

大红

赭石

花青

石绿

藤黄

朱磬

※植物性颜料

从植物中提炼而成，常用的有：花青，是用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀，再提炼出来的青色颜料，可以调藤黄成草绿或嫩绿色；藤黄，热带森林中的海藤树，从其树皮凿孔，流出胶质的黄液，以竹筒承接干透即可使用；胭脂，是用红蓝花、茜草、紫梗三种植物制成的暗红色颜料，以胭脂作画，年代久有褪色的现象。

工笔牡丹着色法

工笔牡丹画着色主要采用分染和罩染两种，分染是染出对象的结构，罩染是统一对象的色调，两者结合必不可少。除分染、罩染外，还有烘染的方法，以表现出画面的特定氛围，营造一种意境，突出主体。

※分染

分染时，先从画面最暗部涂色或墨，趁湿迅速用清水笔将墨或色的笔痕晕染开，渐远渐淡，过渡自然。

一只手同时执两支毛笔，交替进行，用右手的拇指、食指夹住蘸色笔时，中指、无名指夹住清水笔。

使用蘸色笔时，以拇指、食指的前端竖立蘸色笔，使得笔垂直于画面，进行涂色。清水笔上部可平卧在“虎口”之间

的下部，可用中指、无名指夹持备用。用清水笔时，可以用拇指、食指夹住蘸色笔上举平卧，以中指、无名指夹住水笔下降竖于画面进行洗刷。

※罩染

罩染是采用平涂手法，用一种色均匀地覆盖在另一种色之上，形成新的色彩的方法。

※烘染

先打湿画面，趁半干时染色，用清水笔洗刷笔痕，色彩不易浓重，要多遍积染而成。

粉彩调色盘

技巧提示

用颜色或墨色绘

成花叶，而缺乏了笔

骨，作画时，要求画

者胸有成竹，一气呵

成。把笔锋所过之处

称为骨，其余部分称

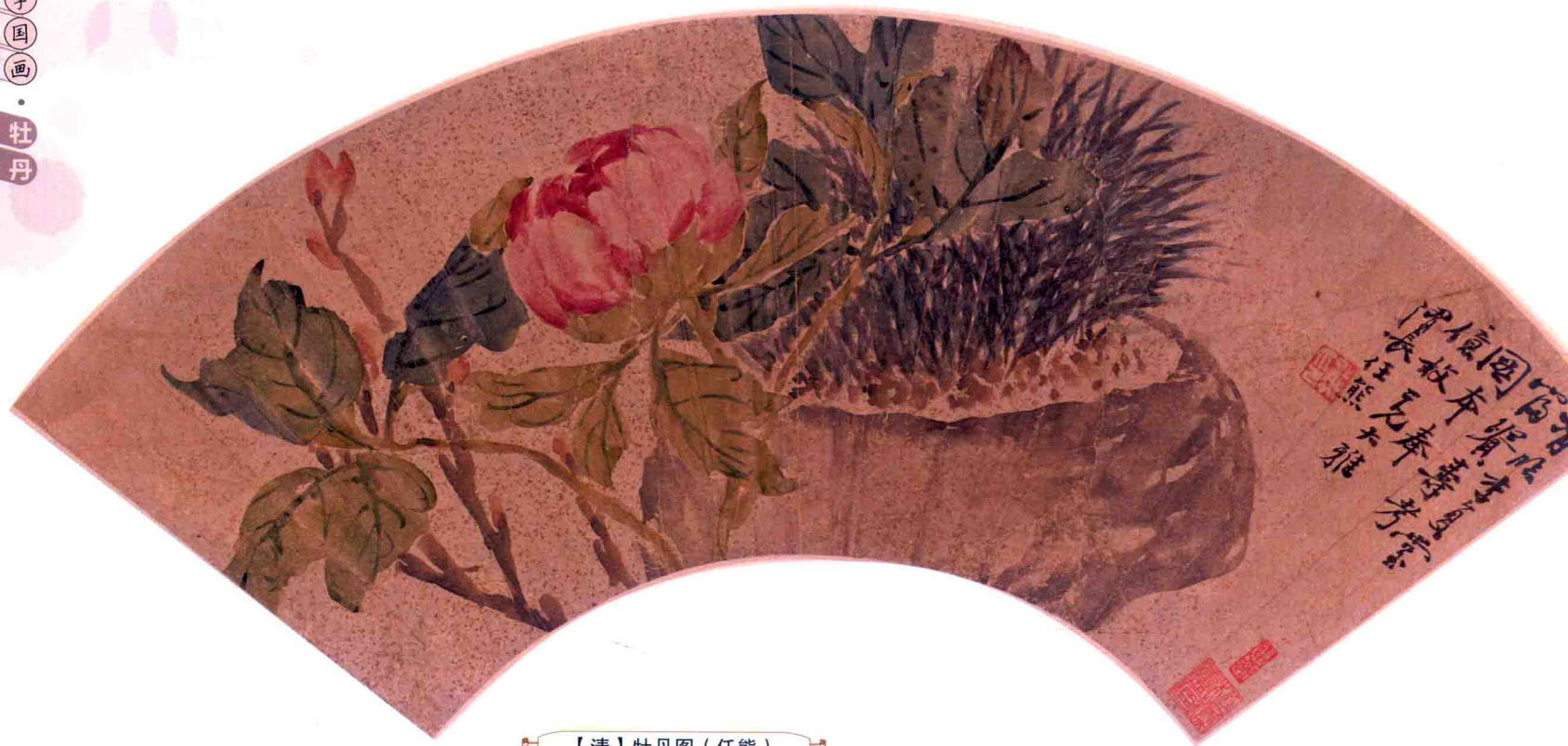
为肉。没骨画牡丹将

墨、色、水、笔融于

一体，在纸上予以巧

妙结合，重在蕴意，

依势行笔。

【清】牡丹图（任熊）

牡丹大萼、复萼、顶茎叶着色时，要按照牡丹各部位的结构进行分染。清水笔中的水分要适中，色彩或墨色要过渡自然。每次用色或用墨时要淡一些，这样多遍染出的色彩效果会更加纯净、透明。画家将水、色、墨有效地融合，使得色的运用更加自如。

笔墨技法

笔墨技法是国画的基本表现方法，毛笔使用得得心应手是画好国画的关键，墨色的调配和使用也是作品成功的关键。总之，掌握好笔墨技巧在国画的学习中十分重要，在实践中不断地体会、总结，一定会有收获。

中锋，运笔的时候笔锋须在笔道中间，有轻、重、快、慢之分，同时行笔要稳重，其效果圆实、厚重。侧锋，运笔的时候笔杆须稍侧卧，而且笔道有飞白，下笔有浓、淡，变化较大。

顺逆，顺与逆是相对而言的，顺峰的笔道光润、自然，逆锋则是推着笔逆向走，笔墨效果变化较多，而顺逆锋兼用，可以达到笔墨变化丰富的效果。

散锋、破笔，笔锋原本是聚拢在一起运笔的，但有时则要根据不同表现的要求，把笔锋散开，表现出的一种效果变化。

皴，皴法常用于山水画的石、树的画法之中，花鸟中也可运用，重点表现物体表面粗糙不平，产生立体效果。擦，更好地体现皴的效果所作的补充手段，与皴的运笔方法相同，只是皴法见笔，而擦法不见笔。

点，点的作用很大，大的点就是一个面，山水画中常用于点叶、点苔等。

染，可加强物体的体积感和质感，可以丰富、协调、统一画面各部分之间的关系。

墨色

墨色容易呈现干、湿、浓、淡的变化，狼毫属于硬毫，笔性硬，富有弹性，利于勾勒，可用来画破石、枝干、勾叶筋等，使用时多用笔锋，水分多时行笔要快，水分少时行笔随水分减少而渐慢，这样可出现干、湿、浓、淡的效果。羊毫笔比较柔软，吸墨量大，笔锋圆满，适于表现圆浑厚实的画。羊毫柔而无锋，但可以表现丰腴柔媚之风格，且廉价易得，毫毛较长。兼毫则兼有狼毫和羊毫的特点，笔性柔中带刚，适于初学者作画。

技巧提示

用笔先由规矩

入巧，精熟之后，自

能美观。选笔时，

要挑笔管圆滑挺直

的，笔头成正圆锥

形，笔锋坚挺，无

虫蛀脱毛现象，蘸

水后，笔尖在指甲

盖上轻轻画圈，不

开叉、不扭曲、弹

性好，即为好笔。

工具与材料

笔

画牡丹的花和叶一般用斗笔1号，画花的斗笔不要用来画叶，否则颜色容易互染，画叶也是如此，画花也可用较高级的“黄山风云”1号，以上均属于半毫。衣纹笔分大、中、小号，属于狼毫，可用来点花蕊。勾线笔属于羊毫，既可点蕊，也可用在工笔画中勾线。“鹤脚”也分大、中、小号，可用来勾叶筋，还有“云鹤笔”、“石獾描笔”，均属于硬毫，可用来画根、梗。另外还有“东方一品”、“直上青云”、“丹崖春潮”等。无论什么名称，均有软硬、粗细、长短之分，可根据作画所需，选择相应的画笔。

墨

中国画传统用墨有三种，即油烟墨、松烟墨、漆烟墨。松烟墨黝黑无光泽，易褪色，工笔画一般不用。油烟墨和漆烟墨黝黑发亮，富有光泽，附着力强，在宣纸上能留下墨痕且不易褪色。

纸

画牡丹多选用生宣纸，吸水性强，适于写意。生宣分为单宣、夹宣。单宣墨色滋润，淡而不灰，宜于作画；夹宣厚实，吸墨多，墨色不如单宣。安徽的宣纸效果较好。熟宣纸是上过胶矾的宣纸，熟宣纸的特点是不渗水、不起毛、不漏色，不能

久藏，如常经风吹，容易漏矾或脆裂。保存宣纸时要用防潮湿的纸张将其包好，置于干燥处。用纸时可根据各自长期作画对纸性能的掌握和喜好来选。

颜料

画牡丹常用的颜料有花青、藤黄、赭石、洋红、胭脂、锌钛白、石绿、石青、大红等。目前市场上销售的袋装国画颜料使用方便，适合初学者，用时稍加水稀释即可。颗粒状的洋红价格较贵，可用曙红及牡丹红代替。白色最好不用铅粉，因为它时间久易氧化变黑（返铅），可用袋装锌钛白或广告白粉。

其他

除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好。笔洗用来提供清水，用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。毛毡用白色纯羊毛毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

西湖十景墨

国画技法

第二天 一学就会的

花瓣、花头技法

花瓣

牡丹花有单瓣和复瓣之分。单瓣牡丹花的写生画法是，先从中心内部起笔画出，一二瓣之后向外边延伸，直到把花完成。复瓣牡丹，盛开的花成圆形，花色有红、粉、黄、白、紫、绿等色，花瓣分为两个层次，内层花瓣拢集向上张伸，外层花瓣向四外伸展。

颜料及颜料盘

【名家示范】花瓣一

用曙红调匀色墨，用点垛法画半侧面复瓣牡丹花。

【名家示范】花瓣二

注意添提笔画花瓣时，前面的花瓣要淡些，后面的花瓣要重一些颜色，这样才能体现花瓣的立体感。

【名家示范】花瓣三

注意花瓣的层次感，要有浓淡的控制，且有里外的透视效果。