

MIAOQUHENGSHENG HUA MUDAN

趣生 妙横

牡丹

郭大为 等编著

春风 岁在甲午初

姜忠海画

国画入门

国画基础知识
绘画步骤详解
作品临摹范例

化学工业出版社

国画入门

趣生
妙横
画牡丹

郭大为
等编著

化学工业出版社

·北京·

内容提要

国画是我国的传统绘画，题材主要有花鸟、山水、草虫等，技法上分为工笔和写意，极具特色。本书详细地介绍了写意牡丹的局部画法以及牡丹创作案例和牡丹赏析的绘制，图例清晰、步骤讲解简练。阅读本书能够使读者对国画的认知更加的深刻，在技法上得到较大程度的提高。

本书不仅适合国画初学者以及国画爱好者阅读学习，也适合作为各种国画培训机构的教材使用。

编写人员名单（排名不分先后）

郭大为 母春航 吴宝辉 高雅 任安兰 牛红肖 王敏 姚苇
孙松 张蜜蜜 吕骥俊 葛蔚然 刘红伟 王萌 唐一帆 吕昊

图书在版编目(CIP)数据

妙趣横生画牡丹/郭大为等编著. —北京: 化学工业出版社, 2014. 7

(国画入门)

ISBN 978-7-122-20638-1

I. ①妙… II. ①郭… III. ①牡丹—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第097174号

责任编辑: 徐华颖
责任校对: 战河红

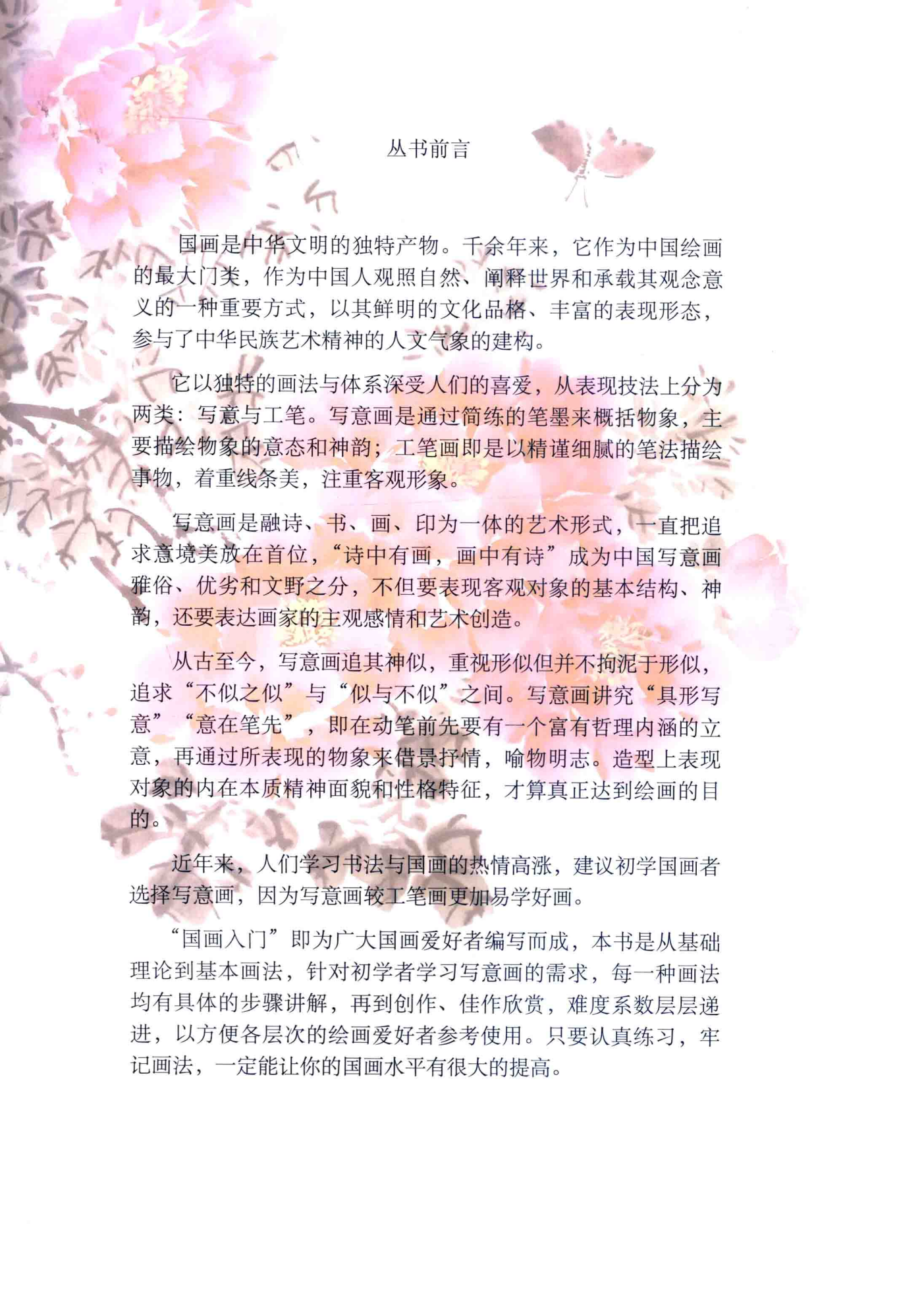
文字编辑: 张春娥
装帧设计: 尹琳琳

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: 北京画中画印刷有限公司
889mm × 1194mm 1/16 印张4 2014年8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: 24.00元

版权所有 违者必究

丛书前言

国画是中华文明的独特产物。千余年来，它作为中国绘画的最大门类，作为中国人观照自然、阐释世界和承载其观念意义的一种重要方式，以其鲜明的文化品格、丰富的表现形态，参与了中华民族艺术精神的人文气象的建构。

它以独特的画法与体系深受人们的喜爱，从表现技法上分为两类：写意与工笔。写意画是通过简练的笔墨来概括物象，主要描绘物象的意态和神韵；工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘事物，着重线条美，注重客观形象。

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式，一直把追求意境美放在首位，“诗中有画，画中有诗”成为中国写意画雅俗、优劣和文野之分，不但要表现客观对象的基本结构、神韵，还要表达画家的主观感情和艺术创造。

从古至今，写意画追其神似，重视形似但并不拘泥于形似，追求“不似之似”与“似与不似”之间。写意画讲究“具形写意”“意在笔先”，即在动笔前先要有一个富有哲理内涵的立意，再通过所表现的物象来借景抒情，喻物明志。造型上表现对象的内在本质精神面貌和性格特征，才算真正达到绘画的目的。

近年来，人们学习书法与国画的热情高涨，建议初学国画者选择写意画，因为写意画较工笔画更加易学好画。

“国画入门”即为广大国画爱好者编写而成，本书是从基础理论到基本画法，针对初学者学习写意画的需求，每一种画法均有具体的步骤讲解，再到创作、佳作欣赏，难度系数层层递进，以方便各层次的绘画爱好者参考使用。只要认真练习，牢记画法，一定能让你的国画水平有很大的提高。

目录

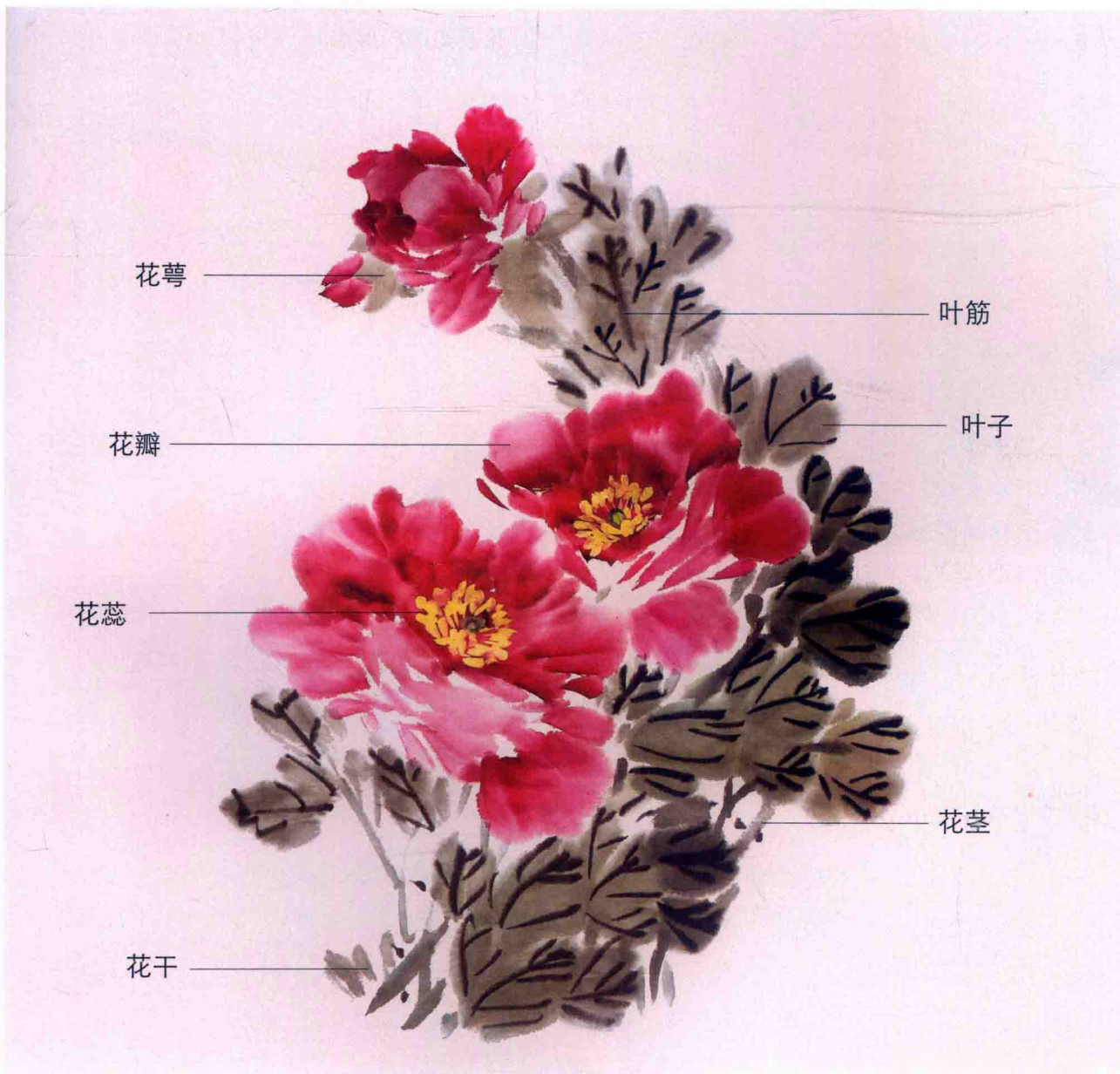
一、学画入门	1	叶子的不同形态	16
初识牡丹	1	枝叶的组合形态	17
笔法	2		
墨法	2		
设色	2	五、花梗的画法	18
		花梗的不同形态	18
二、花头不同开放时期的画法	3		
初放正面	3	六、花叶组合的画法	19
初放侧面	3	单花飞舞	19
半开正面	4	两花并舞	22
半开侧面	4	三花共舞	24
全开正面	5	花枝组合的不同形态	26
全开侧面	6		
花苞	7	七、创作解析	30
花头的不同姿态	7	红艳	30
		玉芙蓉	33
三、不同颜色花头的画法	9	湖石迎风	35
水墨牡丹	9	瓶香写意	37
红牡丹	10	艳雅图	40
黄牡丹	11	吉祥富贵	42
紫牡丹	12	舞春图	45
蓝牡丹	13	春色满园	47
		花开富贵	49
		春意浓	51
四、叶子的画法	14		
正面叶	14	八、佳作欣赏	53
侧面叶	15		
背面叶	15		
卷叶	16		

一、学画入门

初识牡丹

牡丹是四大名花之一，素有“国色天香”“花中之王”的美称，是雍容典雅、富贵祥和的代表，是文人墨士的最爱。

牡丹植株较大，由花头、花干、花茎、花叶组成，花头由花瓣和花蕊组成，花瓣有单瓣、复瓣、重瓣，叶子为二回三出羽状复叶，互生，有披针、卵圆、椭圆等形状，表面光滑或有毛，叶筋向叶基伸展，花单生茎顶。

牡丹有高有矮、有丛有独、有直有斜、有聚有散，千姿百态。牡丹或高贵、或淡雅、或张扬、或恬静，风姿绰约。牡丹艺术作品亦普遍呈现出生机逸发、大气明快、洒脱奔放之风韵，一派雍容华贵、俊秀高雅、意蕴盎然之气象。

笔法

“以线造型”是中国画的基本原则，常常利用线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、浓密等变化来表现物象的形神和画面的节奏韵律。笔法包括了落笔、行笔和收笔，具体可以归纳为中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋等。

中锋

中锋是将笔管垂直，笔尖正好留在墨线中间，笔力饱满，线条挺拔流畅。

侧锋

侧锋是笔管与纸面不垂直，笔管倾斜，侧锋线条一边轻、一边重，有切削感。

顺锋

顺锋是指笔杆倾倒的方向与行笔的方向一致。画出的线条效果光洁、挺拔。

逆锋

逆锋就是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。

藏锋

藏锋运笔，笔锋要藏而不畅，灵秀活泼。

露锋

露锋运笔，锋芒外露，挺秀劲健。

墨法

墨法是国画中重要的技法之一，墨法离不开水，是以墨为体、以水为用。用墨有光彩、讲层次、求变化，“墨分五彩”，即焦、浓、重、淡、清，又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分，中国画用墨奇妙而富有变化及充满意趣。

焦

浓

重

淡

清

设色

设色就是运用色彩的效果，来表达物象的情境变化和韵味，有“随类赋彩”“活色生香”之说。设色主要是协调好笔法、墨法、用色的关系，以墨显色彩、墨中有色、色中有墨。

色墨结合

+

=

墨

胭脂

色彩结合

+

=

藤黄

胭脂

二、花头不同开放时期的画法

不同开放时期的花头有不同的造型、形态和朝向等，花瓣有尖有圆、有大有小，花朵的概形近乎圆形，半侧或全侧，则成椭圆形。要心中有数，意在笔先。如初放、半放、全放、含苞，还有各种角度，如正侧、偃仰等，有所变化，切忌雷同。花头的绘制一般用没骨法，用羊毫笔蘸色直接点写而成，用笔果断，笔法或犀利、或凝重、或洒脱。

初放正面

初放侧面

半开正面

- ① 用中号羊毫笔蘸水调和大红、白粉，笔肚的颜色与水不必太饱和。花瓣要从四周向里包围，外侧花瓣要有松有紧。

- ② 丰富花瓣的层次，运笔要有节奏，逐步刻画出花瓣外形。

- ③ 落笔轻轻点缀牡丹的花瓣，花瓣的颜色要有浓淡变化。

- ④ 用小号毛笔蘸白粉和藤黄，点出花蕊。

半开侧面

- ① 用笔肚调白粉、笔尖蘸曙红从中心向外画出花瓣，画的时候要注意花头的朝向和形态。

- ② 添加外侧大花瓣，花瓣不要过圆，注意外形的变化及颜色的浓淡。

- ③ 在上一步的基础上，将颜色调少许的清水再添加一些白粉画花瓣，注意要比之前的花瓣淡一些。

- ④ 用藤黄错落有致地点画花蕊。

全开正面

- ① 用中号羊毫笔蘸水调曙红画花瓣。花瓣由外向内围成圆形，注意花瓣要有大小和长短的变化。

- ② 补充外部花瓣，在花瓣的组合上要整而不碎。

- ③ 添加花瓣时应由内向外，注意花瓣的层次。

- ④ 用曙红调白粉画花心，用藤黄调白粉点花蕊。

全开侧面

① 先调白粉，再用笔尖蘸曙红加少量的白粉和清水轻轻调几下画花瓣。画时要分组进行，松紧有度。

② 画外侧花瓣时，在颜色的选用上要比内侧的花瓣重一些，可选择用清水调曙红，笔尖略蘸深红来画。

③ 逐步刻画出花瓣外形，丰富花瓣的层次。

④ 添加一些小花瓣来点缀花朵，再用清水加曙红调和，注意色中有水、水中有色，虚实结合，让其显得更加生动。

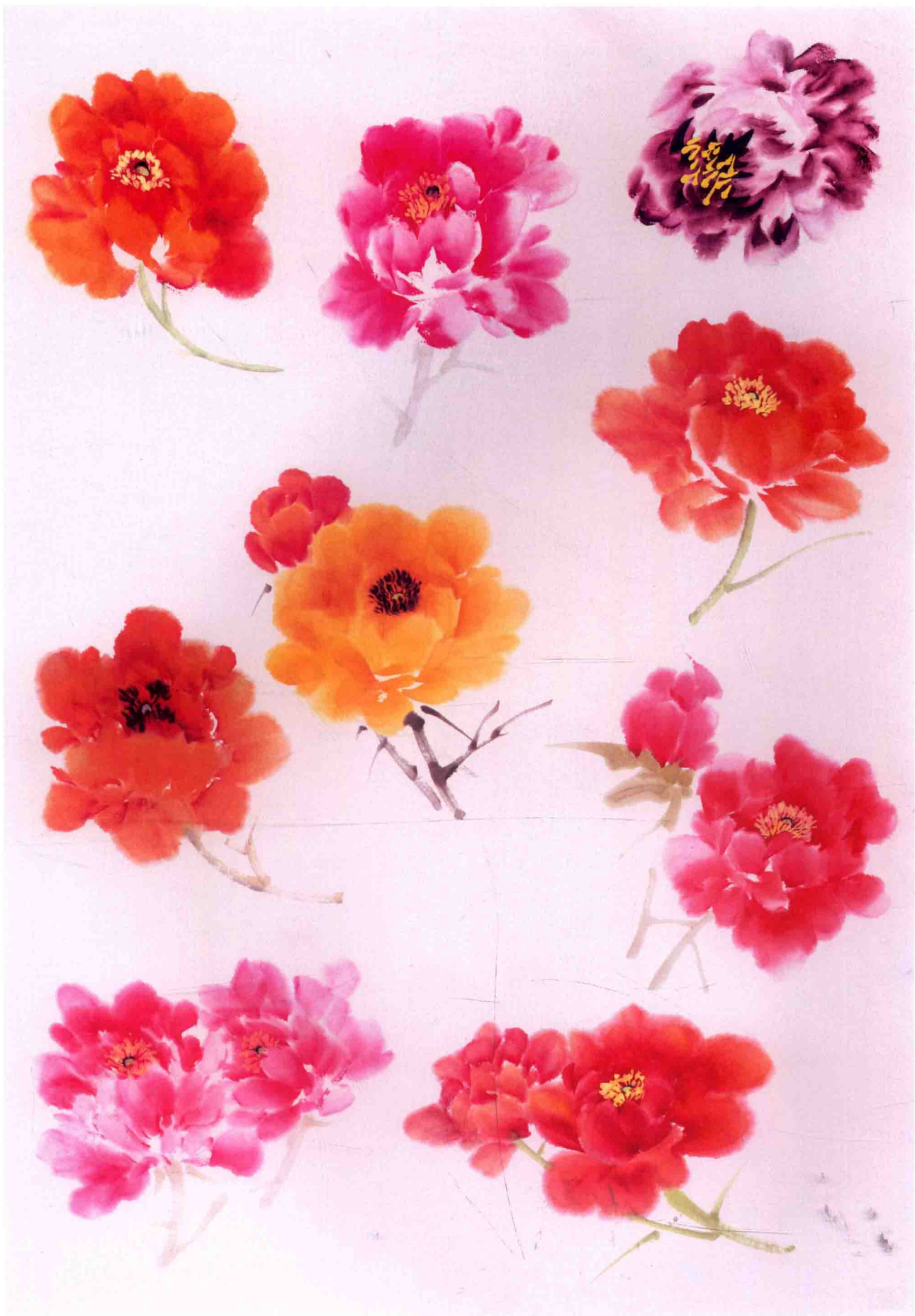
⑤ 点花蕊，注意处理好花蕊和花瓣的关系。

花苞

花头的不同姿态

三、不同颜色花头的画法

牡丹品种繁多，色彩丰富，有白、黄、粉、红、紫红、紫、墨紫、雪青（粉蓝）、绿、复色等十大色。画水墨牡丹要注意墨色的浓淡变化；红牡丹用笔饱蘸曙红，再用笔尖蘸少许深红，点簇而成；黄牡丹先用白粉掺少量藤黄，调成淡黄，花蕊可用深黄、赭石或胭脂点缀使层次感更加突出，蓝紫主用胭脂和花青，花头的冷暖以及花瓣的层次要处理得当。

水墨牡丹

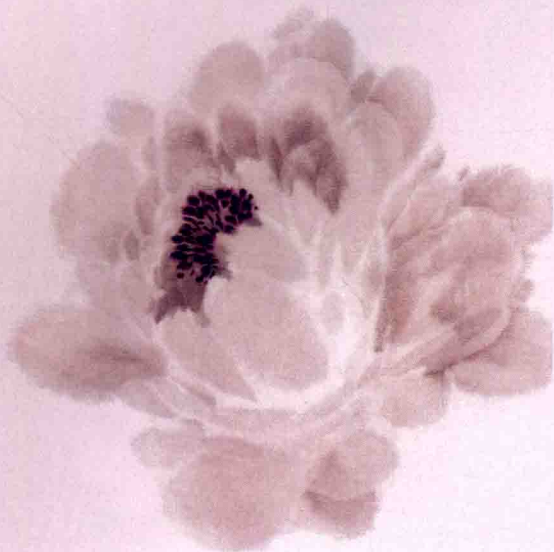
- ① 用淡墨笔尖蘸浓墨画出花瓣，由内向外画，侧锋运笔，一笔画一个花瓣。

- ② 添加花瓣，要注意花瓣的大小，花瓣与花瓣之间的连接要紧密。

- ③ 在原有的墨色基础上调少量的清水画出外围花瓣。

- ④ 用浓胭脂点花蕊，画时要根据花朵的朝向和疏密来进行。

红牡丹

- ① 用毛笔蘸白粉调曙红，从中心画起，由浓到浅，注意颜色变化。

- ② 用曙红调深红画出外侧花瓣，花瓣与花瓣之间要紧密连接。

- ③ 加调一些清水补充外层大花瓣，注意花瓣用笔要清晰，穿插要得当。

- ④ 添加一些小花瓣来丰富和点缀花头，点缀时要注意花头的层次感。

- ⑤ 用浓墨勾画花心，用藤黄加白粉点缀花蕊。

黄牡丹

- ① 用中号羊毫笔蘸取白粉，然后与少量藤黄调和，笔尖向下侧锋画出花瓣。

- ② 外侧花瓣用曙红调藤黄以大笔画出。

- ③ 以曙红加少许藤黄调和，笔尖向外画出花心。

- ④ 继续深入画花头，使得花头看起来更加饱满，更有层次感。以曙红加少许墨调和，画出错落有致的花蕊。

- ⑤ 以藤黄加少许白粉调和，点出花心。

紫牡丹

- ① 花青加胭脂调和，笔中水分要留足，侧锋画主花瓣，花瓣要整中见碎。

- ② 继续用笔，在主花瓣的外侧再添加一些花瓣，注意花瓣要有大、有小，层次丰富。

- ③ 画正面花瓣时用色要浓一些，以体现花朵的层次感，依据花头的长势，画三四层为宜。

- ④ 画背面花瓣颜色相对正面花瓣要浅一点，可以调些清水以留下水的痕迹，这样花朵才显得更自然。

- ⑤ 依照花头走势点花蕊，笔触要大小不一，错落有致。

