

国画 初学 技法

五色牡丹

孙克信 绘

天津杨柳青画社

国画初学技法

五色牡丹

孙克信 绘

J212.27
521

天津杨柳青画社

孙克信，河南省洛阳市人，自幼酷爱绘画艺术。1975年在启蒙老师王奇袭的引荐下拜著名山水画家何海霞为师，学习中国画。在恩师的教诲下，师传统、法自然，刻苦练习基本功，具备了坚实的造型能力和传统的笔墨功底，在积累的大量牡丹速写中寻找灵感进行创作，追求独特的艺术风格，展现出了牡丹的雍容华贵、清新秀丽、国色天香。

图书在版编目(CIP)数据

五色牡丹 / 孙克信绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2014.5

(国画初学技法)

ISBN 978-7-5547-0223-9

I. ①五... II. ①孙... 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 (2014) 第 049302 号

出版人：刘建超

出版者：天津杨柳青画社

地址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷：北京地大天成印务有限公司

开本：1/16 889mm×1194mm

印张：3

版次：2014 年 5 月第 1 版

印次：2014 年 5 月第 1 印

印数：1-4000 册

书号：ISBN 978-7-5547-0223-9

定价：20 元

牡丹花头的基本画法

画花头用笔示范

任何一幅优秀的绘画作品都是来源于丰富多彩的生活，绝非能空想出来。只有不断地体会生活的真谛，走入大自然，才能不断地积累最为自然生动的素材。我们画牡丹就要多观察牡丹，多注意其在自然状态中不同光线照射下的明暗、细节的变化和微妙的结构关系。只有这样，才能运用中国画的传统笔墨技法描绘出生动的牡丹作品。

画牡丹花朵时，用笔、用色是根据所画的花朵结构、体积关系和颜色深浅来进行。多用毛笔的侧锋、中锋，以拖笔和侧拖滚笔的方法，画出牡丹花瓣不同角度和翻卷的变化。花朵虽是圆形，但在画中依据构图来变换不同的角度，不能画成正圆，如图案一样，而是注重表现花的姿态。花朵的上半部分花瓣有怒放的动感，而下半部分较大的花瓣有飘动感，上下对比而使花朵看上去动中有静、静中有动，富有节奏。为了避免把花瓣画散，还要特别注意每片花瓣的向心性。

花蕊画法

点蕊前

点蕊后

点花蕊之前，首先加重花心处的颜色，然后根据花开的方向落笔点蕊，注意有聚散、疏密的变化，尽量点得工整有形，不要点成一团，最后勾出细细的蕊丝。

花萼画法

画花萼的颜色可以变化多一些，通常先用花青和藤黄调出绿色，之后在笔尖处再蘸赭石，或者赭墨、曙红加墨、胭脂加墨都行。花苞和半开的花朵露出的花萼较多，可以画出正面几片较大萼片和侧面较窄萼片；如果是盛开的花朵，那么萼片就只画侧面窄窄的两三片。

花苞画法

画花苞或半开花朵时，多数花瓣是向内抱着的，花苞外围的大花瓣刚刚打开，应画得活泼优美，姿态造型较完整，并与整幅画中的盛开的花朵形成呼应关系。

枝叶画法

叶子的布局 and 安排，有完善整幅作品构图、调整节奏、烘托主题、活跃气氛、建立空间层次感的作用。叶子画得恰当会使整幅作品达到完美、和谐。要了解叶子的形，但画时不要拘泥此形，写意画追求的是神似，因此画叶子的用笔可以放，正好与严谨的花头形成收、放的对比关系。

用笔上要注意有节奏，行笔有快有慢、有实有虚、有静有动，墨色上有湿有干、有浓有淡。这些就是笔墨技法上的特点，因此要勤加练习，方能运用自如。

老干与嫩枝在整幅画中起着明确构图趋势的重要作用。枝干的苍劲与牡丹花的富贵华美、叶子的随风飘动产生强烈的对比，使得画面富有生机并充满视觉冲击力。在画老干时行笔要有力，动势要强。用笔可参考树干、梅花枝干的画法。

《富贵花开》画法步骤

笔中先调赭钛白加清水，调成牛奶状，然后再蘸大红、曙红或胭脂，笔中颜色不要非常均匀，这样用笔才能有变化。

画中右侧起楼牡丹画法：用蘸好色的笔，在笔尖处再蘸少许浓浓的曙红，用侧锋、拖笔画花朵下半部分的大花瓣。

接着还是用侧锋、拖笔画出暗面的花瓣。

再画花头中部的花瓣，根据花瓣结构、姿态和透视来用笔。可以用飞白来表现花瓣的姿态和层次。

此时笔中的颜色和水分越来越少，正好画花头上半部分花瓣，这部分花瓣较亮、颜色较浅，用笔产生的飞白可多一些。

花朵腰部的花瓣基本是平视的，看到的花瓣较窄，用中、侧锋横着画出即可。只是为了使花形更丰满，点到为止。

为了从颜色上让两朵花有区分，左边这朵花的颜色可以更红一些。也是从较重的暗面入手，用侧锋和侧拖笔、滚笔的笔法画花瓣。

中心未全开的花瓣部分，应按其结构、明暗关系来画，亮部多留飞白。

未开的正面花瓣依然用侧锋、拖笔完成，接着画前面已开的花瓣。

整体花形画好后，再进行补充和修改。

调曙红加墨画花心部分，用笔要注意结构。

花青加藤黄加墨画叶子，按照构图和花的姿态加叶，右边花的叶子颜色浅一些，左边花的叶子浓重一些。

调藤黄加白粉点左边花头花蕊，中心点石青。右边花头的花蕊点在花瓣颜色最重的腰部。

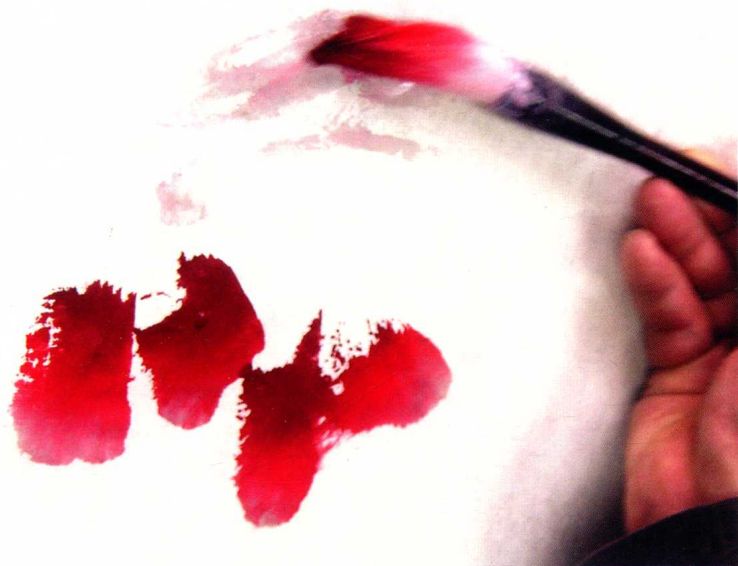

壬午冬月 孫志強作

用画叶子的颜色勾出茎枝。补画蜜蜂让构图完整。最后题款、钤印。

《吉祥平安》画法步骤

先画主要的牡丹花。这朵花的花头朝下，画时要注意整体花形。先画暗部的花瓣，侧锋运笔时，笔与笔之间要留出空隙，以便深入刻画。然后笔中加清水，把颜色调淡，笔中水分适中，侧锋画上面的花瓣。因透视关系，花瓣的形较窄。

吉祥平安
壬午年
孙月画

吉祥平安（完成图）

笔中再蘸曙红，逐层完成其他花瓣。注意整体外形、浓淡和虚实变化。

花头基本画好后，调曙红加胭脂，笔中水分可少些，进行适当补充，让花的结构更准确、更严谨。

笔中颜色再加入墨，调成深红色点花心，再提一提花瓣的暗部。

用朱磬加曙红调成朱红色，笔尖再稍蘸墨，画上面的花头。由于是处于陪衬的位置，所以用笔很简洁，不用很细致地刻画。

笔尖蘸墨点花心，适当再提一提花瓣的暗部。

用胭脂加墨，笔中水分略大，画后面的紫色牡丹花。注意用深色花瓣挤出前面花瓣的形，好的地方保留，不满意的地方可以压住。

此画中这朵紫牡丹右边花瓣画得实一些，左边花瓣则虚一些，为的是更好地衬托前面的粉牡丹，并刻画空间效果。