

CHUXUEZHE ZHIYOU
初学者之友

白描百图

姜冬莲 ◎ 著

牡丹百图

江苏凤凰美术出版社（全国百佳图书出版单位）

目 录

牡丹概述.....	1	牡丹花蕊结构与花瓣、花冠的画法	5
工具与材料.....	1	花冠的形态与叶的组合	6
勾线用笔.....	2	叶的画法.....	7
牡丹的结构.....	3	枝干的画法.....	8
牡丹从花苞到开放的各种形态	4	牡丹白描.....	9

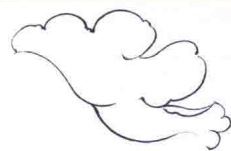
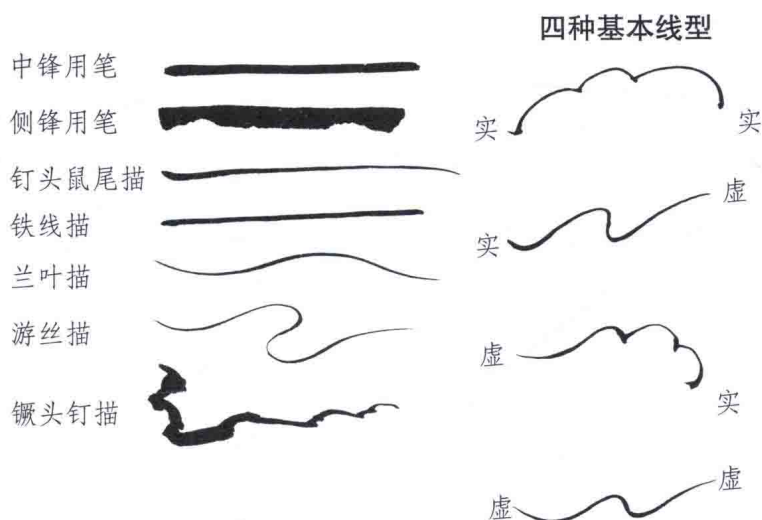
姜冬莲，1967 年生于新疆，江苏南通人。现为南通纺织职业技术学院专业教师，研究员级高级工艺美术师，江苏省美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会会员，南通王个簃书画研究会理事，作品多次参加省级以上展览并获奖，现已出版有《当代名家姜冬莲作品集》，养心斋速成描摹画谱系列丛书《工笔鲤鱼》《工笔牡丹》《工笔玫瑰》《重彩牡丹》《工笔草虫》《工笔孔雀》《写意牡丹》《写意荷花》《写意竹子》《写意梅花》，初学者之友工笔系列丛书《工笔百花》《工笔牡丹》《工笔草虫》《工笔荷花》《工笔禽鸟》《工笔鲤鱼》《工笔仕女》《重彩牡丹》，初学者之友白描系列丛书《白描仕女》《白描禽鸟》《白描荷花》《白描草虫》《白描牡丹》《白描仕女》及《白描百图·百花百图》《白描百图·仕女百图》《白描百图·花鸟鱼虫》，新编养心斋描摹画谱《工笔牡丹》《工笔荷花》《工笔百花①》《工笔百花②》。

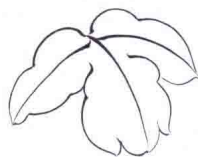
※ 勾线用笔

勾勒牡丹线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋回锋的圆与尖，其表现效果在白描中称为“虚”与“实”，这种线型变化有四种类型：实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用。

绘画或书法归根到底是一种视觉艺术，所谓“力度”其实就是画面上的线条带给人们的一种视觉联想。比如，铁线描比游丝描感觉凝重，斧劈皴就比披麻皴感觉有力，苍涩的线条就比光洁的线条感觉粗糙。各种笔力的运用来源于学习者持之以恒的训练，对纸张、颜料性能的掌握，对手中画笔的控制能力。所以，作为一个工笔画家要锻炼好自己的线条能力就必须画线。首先要中锋行笔，只有这样，笔锋才会始终在笔画的中央行进，所以中锋画出的线条两边都是光洁的，线的顺滑和力量感觉都较好。侧锋的线则一边光洁一边毛涩，其力度感觉较之中锋线条要单薄许多，只有在一些需要皴擦的部位才会用到侧锋线条。古人对线条有“十八描”之说，如铁线、游丝、橄榄、颤头钉、乱柴、混描等。我们画工笔牡丹主要用到的描法有游丝描、铁线描、钉头鼠尾描、兰叶描、颤头钉描这几类。工笔画的线条首先是起到勾勒物象轮廓的作用，但最为重要的还是体现在线条的笔意上。就如同写书法在解决字点画写法和结体等基础技巧以后，接下来要讲究运笔变化，因为只有各种运笔变化，一横一竖才不是简单的黑线，才会有一种动态的美感。

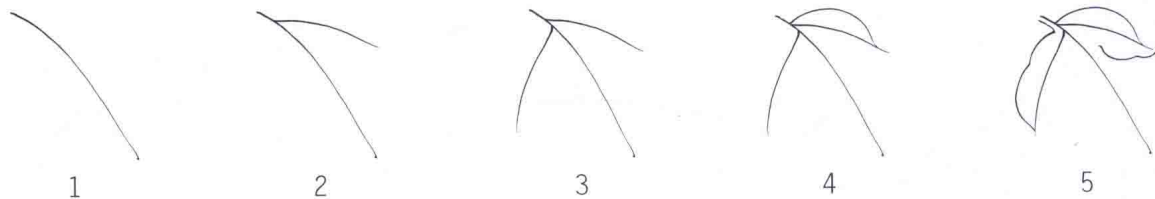
牡丹花瓣轻盈，故以兰叶描画转折线，以带有顿挫的细笔游线描画边缘线。

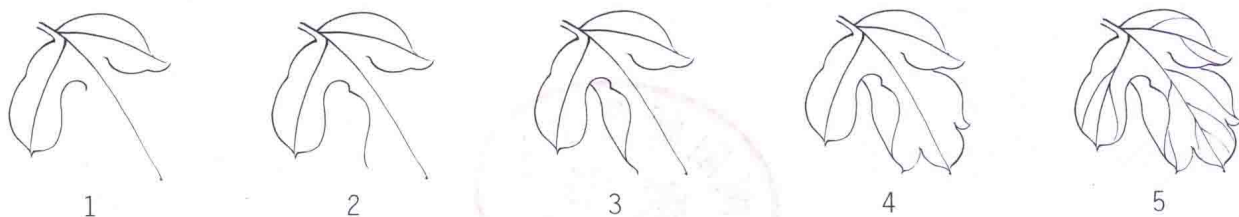
牡丹老干，顿挫用笔较多，参以颤头钉描法。

牡丹叶比花瓣厚重，用铁线描加以折笔为之，细叶脉是钉头鼠尾描。

牡丹叶子勾线用笔步骤解析

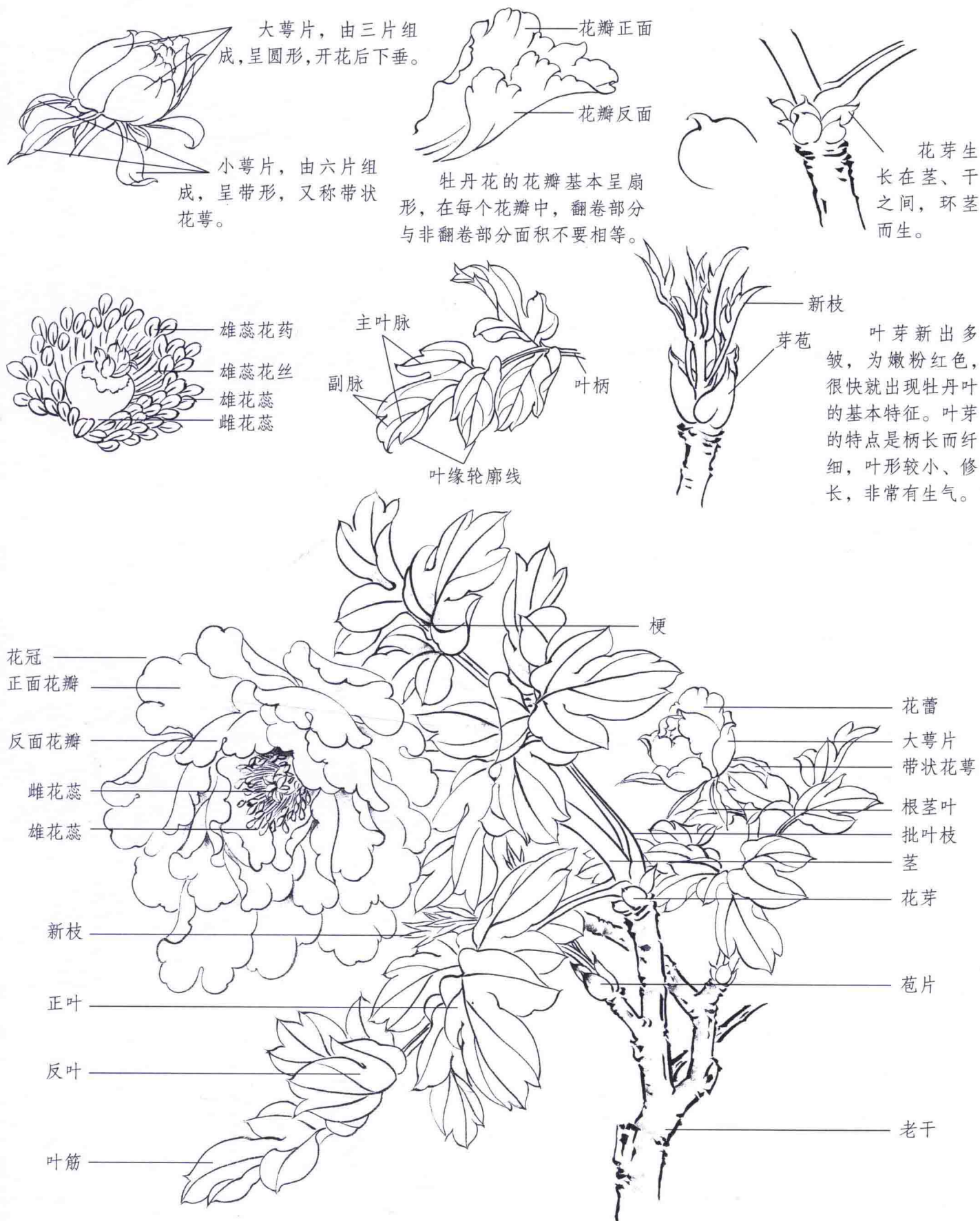
1. 主脉最粗，叶柄外是最粗点，由叶柄到叶梢渐变细，这条线要挺，要一气呵成。
2. 勾叶脉时注意行笔方向与叶尖的关系。
3. 勾副脉时，起笔在主脉交汇处应顿笔。
4. 副脉的粗细微微次于主脉。
5. 叶缘的粗细微微次于副脉或等同于副脉，叶柄粗些，叶梢细些，可在转折处和裂口处适当强调。

1. 后面的叶缘边线略微次于前面的叶缘边线。
2. 翻卷的叶边缘要先勾，并且要注意用笔的粗细、顿挫。
3. 翻卷外的线更细更虚，它是一个转折不定的面，它用线的规律是“虚→实→虚”。
4. 勾叶缘、叶尖时注意行笔方向与叶尖的关系。
5. 副脉最细最弱，在着色中一般用色去勾。在线描中为了不破坏花的主体位，一般都不勾它。

※ 牡丹的结构

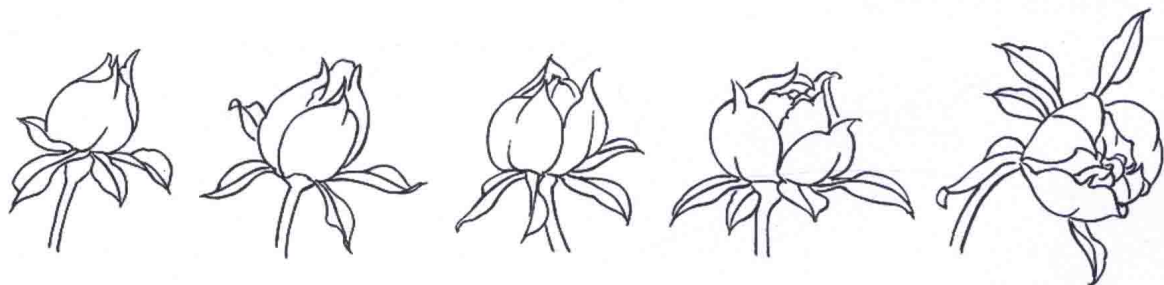
牡丹属芍药科，在我国栽培历史悠久，遍及全国各地。牡丹为多年生落叶小灌木，生长缓慢，株形小，株高多在0.5米至2米之间，根肉质，粗而长，中心木质化，长度一般在0.5米至0.8米，极少数根长度可达2米，老茎灰褐色，新生枝黄褐色。二回三出羽状复叶，互生。花单生茎顶，花萼有五片。花茎0.15米至0.3米。花色有白、黄、粉、红、紫及复色，有单瓣、复瓣、重瓣和台阁形花。

※ 牡丹从花苞到开放的各种形态

牡丹花的花苞呈圆球形，外层裹着丰满的萼片，萼片底部一般有五六片的带状萼。牡丹花初放时，花形虽小却很丰满。画这些含苞欲放的花，花瓣宜用尖锐的线条轻巧地画出，一转一折都要给予强调和夸张，使其显得丰满而灵秀。画花萼时，可用稍粗的线条，并稍用力画成。画花苞时，用挺拔而遒劲的线画完三个大萼片，再用略有变化稍有夸张的线画长萼。花柄也用和花萼同样粗细的线画。中期花蕾，露出的花瓣虽不多，但用线宜轻细，一笔画去应有顿挫、有节奏，一片花瓣一气画成。含苞初放的牡丹，花瓣随着开放渐渐舒展，画时要注意中间的花瓣仍紧包着花心。无论紧包的还是向外舒展的花瓣，画时每片用线都要较细，边缘线须曲折多变，且要一气画成，不能有断断续续之感。下图是牡丹从花苞到开放的各种形态。

初期花蕾

中期花蕾

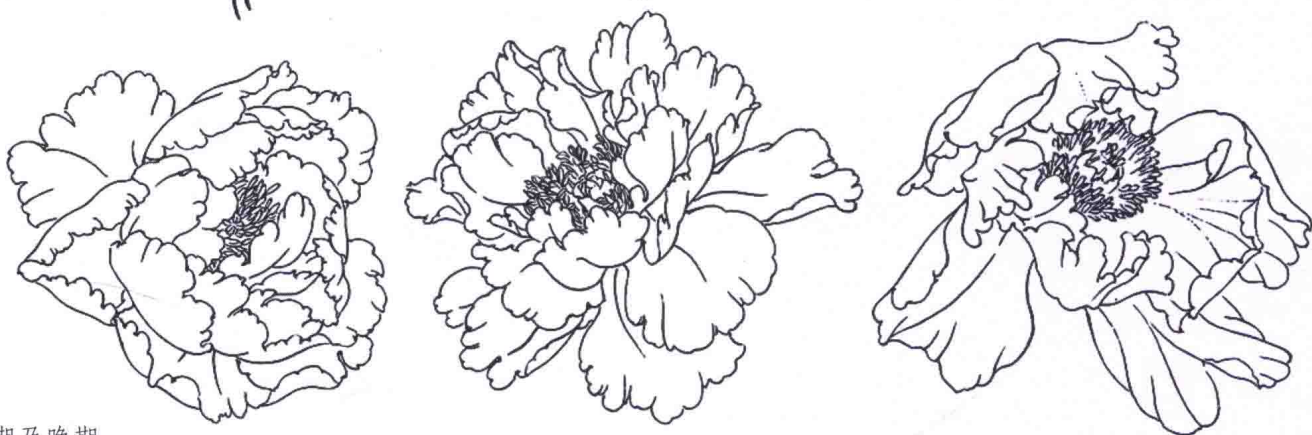
含苞待放

开放初期

旺盛期及晚期

※ 牡丹花蕊结构与花瓣、花冠的画法

牡丹的花蕊由雄雌花蕊组成。雌蕊苞状子房位于雄蕊的中央。花开初期，雄蕊包紧雌蕊，排列整齐、丰满。花开中期，雌蕊呈小石榴状，雄蕊呈放射状排列，是最旺盛、最入画的时期。花蕊晚期，雌蕊裂开呈大瓣形，雄蕊排列松散、下垂，但动态尚生动。雌蕊分成两部分来画，先画上部，再画下部，最底下一条线应粗些，这样有厚重感。然后勾雄蕊的花丝，注意要有归心感，在此基础上还要进行分组，有方向的变化。

牡丹的花瓣轻薄而飘逸，所以画花瓣的线要灵巧，曲折的线可适当随意些。花瓣边缘线的曲折不要刻画得太重太死，否则会显得呆板而无生气，转折处放松些为好。花瓣里面的辅助线要用细线顺着花瓣的长势画，一笔带过，毫不犹豫。画花瓣一般先把边缘线画好，然后再画折面的线。画花瓣应把曲折多变的边缘线有顿挫、有节奏地表现出来，没有必要照实描绘。

雌蕊苞状子房

雄蕊包着雌蕊的情形

雌蕊的生长方向

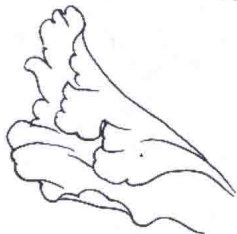
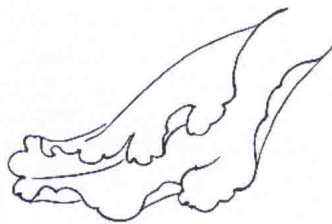
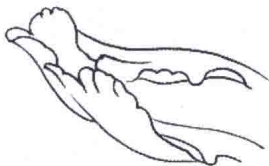
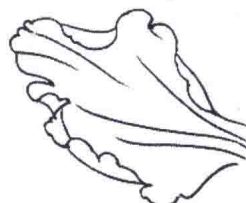
花开初期

花开中期

雄蕊的生长方向

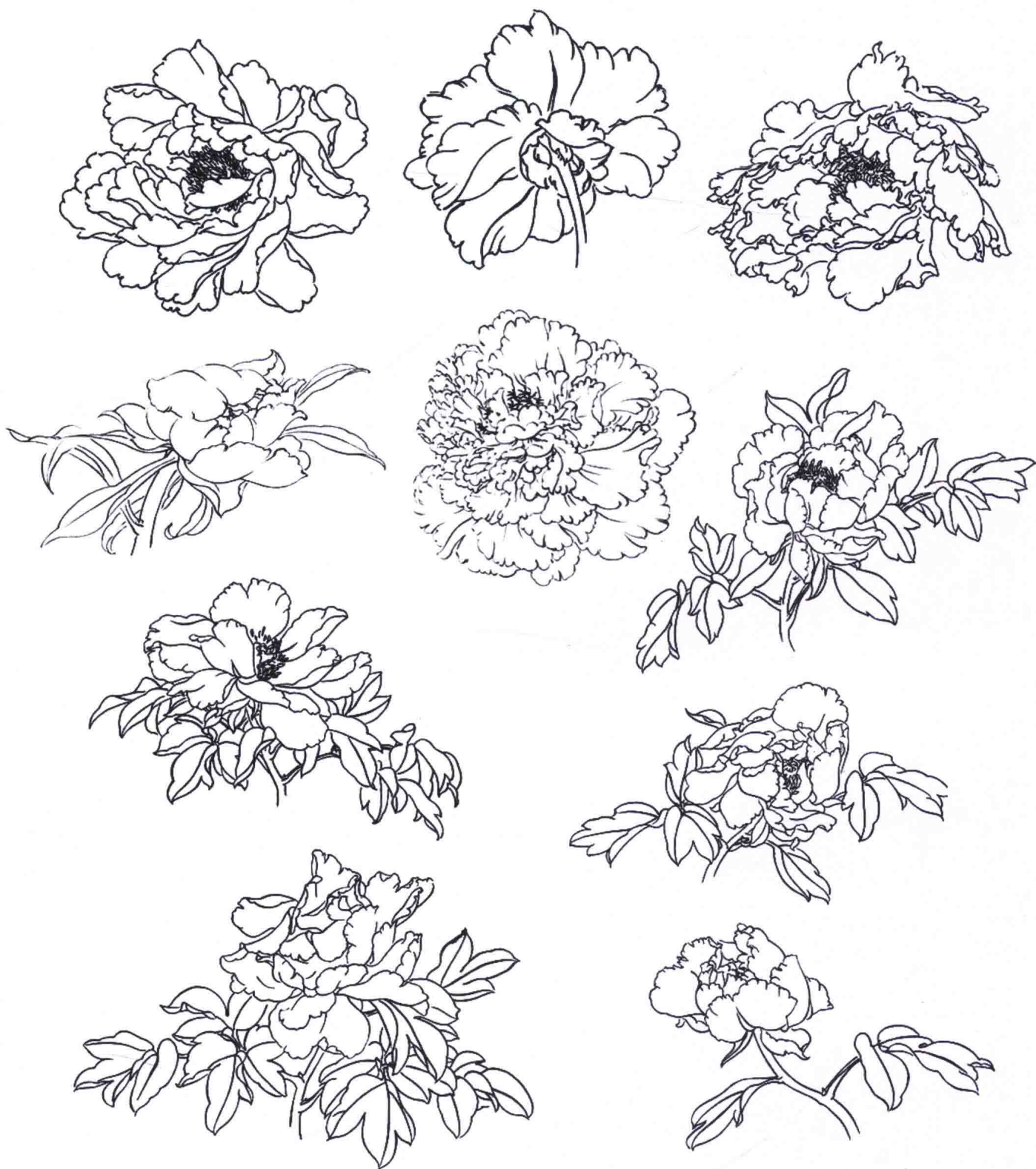

※ 花冠的形态与叶的组合

牡丹花的种类繁多,有单瓣、有重瓣,还有楼状的。牡丹的造型要注意“球、碗、碟”这三个要点。一朵刚刚盛开的牡丹,中间靠近花房附近的花瓣是卷曲的,呈球状。到了接近外层的地方,因为花瓣逐渐绽开,这一圈就好像一个碗一样呈半倾斜的状态。最外层的花瓣,则因为花瓣水分较少已无力支撑,所以最外层的通常都会呈平躺一样的碟状。

画牡丹花冠还要注意花瓣的每个瓣根都要指向花房,也就是要做到“瓣瓣归根”。另外,牡丹的造型角度我们大多会选择四分之三侧面来描绘,因为这种角度的牡丹花结构最清晰,造型变化最丰富,画出来最为美观。当然,为了避免完全的雷同化现象,一张画尤其是大幅作品,我们也可以考虑加入一些正面的或者背面的花头作为调节整张作品造型的变化。

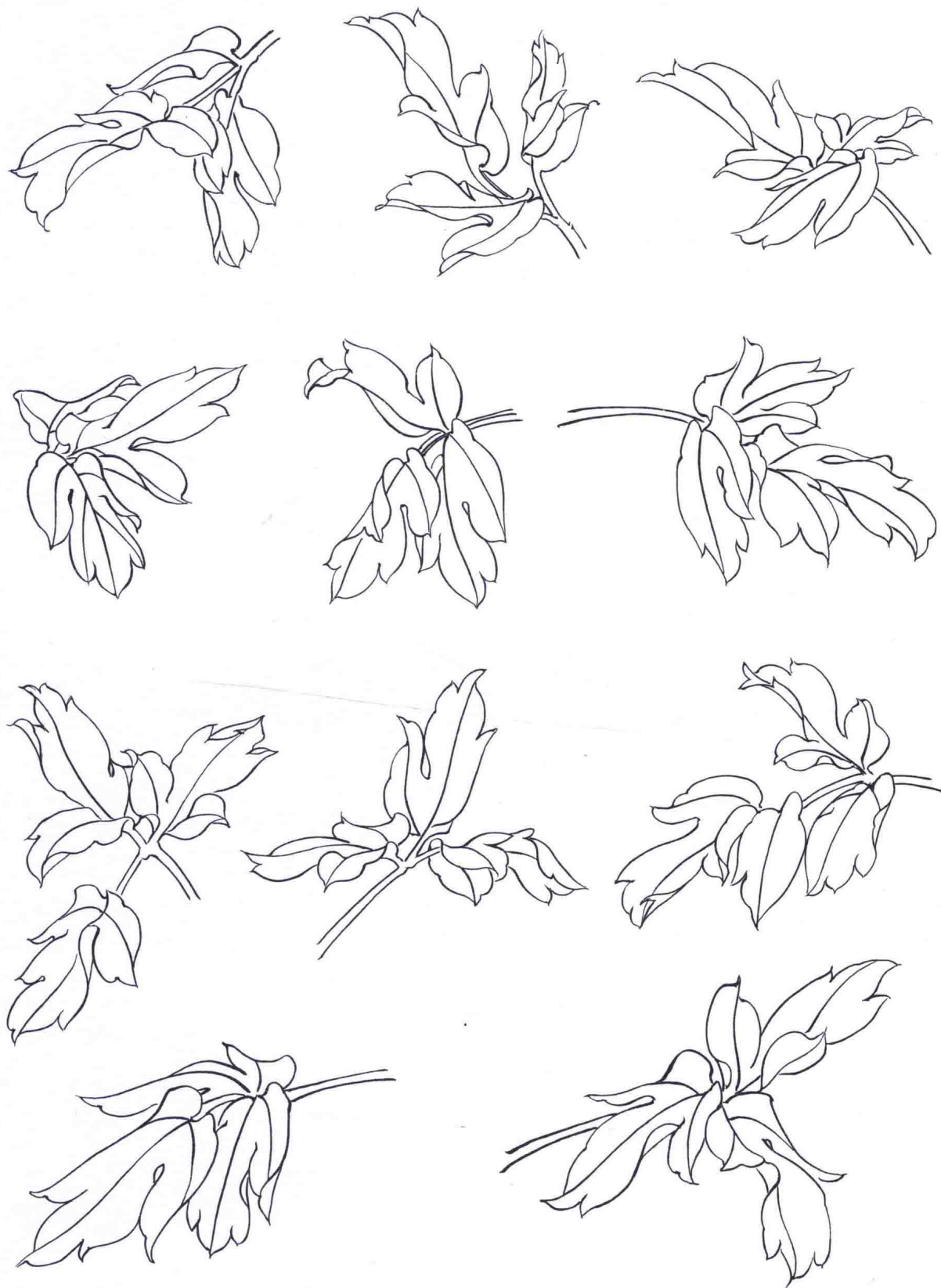
最后需注意的是:牡丹花头的造型要以圆形为主,但又不是那种过于平滑的圆球状,要注意边缘大花瓣的缺齿变化及局部高低起伏、大小疏密的变化,做到“圆中带方,方中含圆”。

※ 叶的画法

牡丹的叶大而厚，叶柄很长，互生，每柄顶端三叶，但画时不必过分强调。画叶尖及转折处时可给予夸张和强调，这样画出的叶才富于灵动有生气。牡丹叶子的造型并没有什么固定规律，既可以偏肥硕以表达雍容之意，也可以偏瘦弱来表达野逸之趣。大组的叶子组合要注意“三叉九顶”这个生长规律。

一张工笔牡丹画中叶子的造型要避免出现多处重复的现象，也不要让叶子四面生长，以避免零乱。在整体有序的基础上多注意局部的灵活多变，这样画出的叶子才能生动耐看。这里画出了十几种牡丹叶子的造型，学习者只要多加练习，熟练掌握每一片叶子的造型变化法则，再通过举一反三，根据画面构图需要和牡丹叶子的穿插规则进行组织，我们很快就可以掌握大组叶子的组合规律。

※ 枝干的画法

“枝”与“干”在画面的表现上很分明，多皱的木质部分是“干”，很粗糙，画时应用较粗的短线有顿挫地画出。老干与嫩枝交接处长有鳞片，“枝”便长在这上面，嫩而光滑。枝上生梗长叶，枝端生花。一般描写时并不是先把枝干画好后再画花和叶，而是先把花画好再添叶、再补枝干，或相互交错进行。

画干如画骨，基本的表现方法如画骨节。具体用笔方法是在起笔时，将笔锋藏在干里面，然后顿笔，行笔画直线时，直线中微微有点向内弧，收笔时先顿笔，再将笔锋藏于干内。

牡丹老干上表示苍老的短线与点不宜画得太多，只要能表示即可，有的干上长出细小的嫩枝及枝上细小的嫩叶，虽小，但灵巧而活泼，画的时候不要马虎。

