

墨点美术

国 画 入 门

牡丹

◎ 张大风 / 编著

牡丹的国色天香、娇艳欲滴从古至今一直备受赞颂，因其有富贵吉祥、繁荣兴旺之意而被拥戴为『国花』、『花王』。牡丹以花形秀美，颜色绚丽而艳压群芳，尤得画家喜爱，本书深入浅出，将牡丹的形态展现的栩栩如生。

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

墨点美术

国

画

入

门

牡丹

张大风 / 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

国画入门. 牡丹 / 张大风编著. - 合肥: 安徽美术出版社, 2013. 2

ISBN 978-7-5398-4319-3

I. ①国… II. ①张… 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(2013)第026286号

国画入门·牡丹

Guohua Rumen · Mudan

编 著: 张大风

出 版 人: 郑 可 策划编辑: 张李松 王 波

责任编辑: 张艳新 责任校对: 司开江

封面设计: 王 波

出版发行: 安徽美术出版社 (www.ahmscbs.com)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷: 武汉鑫佳捷印务有限公司

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 2.5

版 次: 2013年3月第1版

印 次: 2013年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-4319-3

定 价: 12.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

个人简历

张大风，名永康，1965年生于浙江绍兴。毕业于湖北美术学院硕士研究生班，毕业后获硕士学位并留校任教。现任教于湖北美术学院中国画系、中国美术家协会会员、绍兴画院院长、绍兴美术馆副馆长、绍兴市美术家协会副主席、中国美术家协会绍兴创作中心秘书长。

目录 contents

前言	01
绘画材料	02
笔的运用	03
牡丹花冠画法	04
花蕾、叶芽画法	08
牡丹叶子画法	12
牡丹枝干画法	16
水墨牡丹画法	20
黄牡丹画法	24
绿牡丹画法	28
白牡丹画法	32
作品赏析	36

前言

牡丹属落叶灌木，干高丈余，多平杈分枝。初春出芽苞，抽茎生叶，带红褐色。叶通常为掌状复叶，一柄生有1、3、5、7、9片叶。苞有大萼3片，下有带状小萼6片。花冠甚大，有单瓣、复瓣之分，单瓣花仅十余片，敞心露蕊，复瓣多到数十或百余瓣，层叠起楼。雌蕊如小石榴一般，雄蕊数量较多。

画写生牡丹要深入观察牡丹的花朵、叶丛、嫩芽及枝干。自然界的牡丹叶子多向下斜生，呈静止状态，并均匀地向四周生发。作画时要达到“胸有牡丹”的境地，学习过程中要不断临摹学习各家各派的笔墨表现方法，取其所长。徐渭、陈洪绶、赵之谦、任伯年、吴昌硕、潘天寿、齐白石、吴萆之、张振铎等都擅画牡丹，可以临习之。临习的关键是在学习名家大师如何处理笔墨的关系，如何处理色彩的关系。自然界牡丹的红花绿叶不能照搬到纸上。红、绿两色孤立对比，在色调上会显得不统一，画的牡丹就会流于俗气。可以削弱红花的色彩，在胭脂中加入赭石或墨色；画叶子可用浅绿色，并调以大量的墨色，在画牡丹的构图上配以顽石、墨竹等，这样可以使画面丰富高雅。

牡丹花品种繁多，形状、色彩各异，这里着重介绍几种绘画中常用的牡丹。初学者可用普通宣纸或元书纸进行练习。待掌握了基本的笔墨技法之后，可选用优质的宣纸和颜料作画，以画出丰厚滋润、色彩鲜洁的牡丹。

绘画材料

毛笔：一类为狼毫、紫毫、山马毫、猪毫等，在使用时能达到挺、健、力的效果，具有硬度强、弹性好等特点；二类为羊毫、羊须、兔毫、鸡毫等，在使用时能达到厚、韧、柔的效果；再一种是兼毫，有狼毫结合羊毫的白云笔、鸡羊笔、紫羊笔等，在使用时柔中带刚，是写意花鸟画中必不可少的工具。

墨：主要分为松烟和油烟两种。松烟较少，质粗无光泽；油烟质细有光亮之感。“中华”、“一得阁”、“曹素功”等墨汁，色泽、墨韵都很好。隔夜之墨称为宿墨，亦可以使用。

纸：书画用纸一般为宣纸，主要分为生宣和熟宣两种。四川的夹江宣，浙江的龙游宣、临安宣、富阳宣、温州皮纸，云南的土皮纸，山西麻城及朝鲜的高丽纸，均可作写意花鸟画。夹宣、玉版、净皮等也是好的纸料，只要色泽白玉，墨色亮、化、留的程度好即可使用。云母、豆浆宣、虎皮宣等是熟宣纸，也可用于写意花鸟画。

砚：砚石品类很多，有石砚、玉砚、砖砚、瓷砚、陶砚等。一般选择质地细腻、易于发墨、不吸水的石砚为宜。广东的端砚、安徽的歙砚等较好。

颜料：国画颜料分矿物质颜料和植物质颜料两类。矿物质颜料一般具有较强的覆盖力，色彩鲜艳亮丽；植物质颜料则较透明，色彩明快。

毛毡：毛毡毡面平整均匀，富有弹性，可衬托宣纸，使书画爱好者运笔自如。画纸上墨多时，毛毡能使其不跑墨，有托墨的作用。又因羊毛可吸烘水分，具有吸墨的作用，习书作画一般都用羊毛毡为好。

印章、印泥：印章石料有寿山石、昌化石等多种，印泥一般选用西泠印泥。

笔的运用

侧锋

露锋

藏锋

中锋

笔法：指写意画的用笔。用笔有中锋、侧锋、裹锋、藏锋、露锋、回锋等，运笔过程中要有起、行、收之一波三折，有提、按、顿、挫、轻、重、缓、急等变化。用笔要平，如锥画沙；要圆，如折钗股；要留，如屋漏痕；要重，如高山坠石。

墨法：指写意画的用墨。墨色是众彩之和，墨法之妙全由笔出。墨分五色，即焦、浓、重、淡、清五色。墨法有焦墨、湿墨、泼墨、积墨、淡墨、宿墨、破墨等。作画时要笔墨并用，既要有笔法，也要有墨法。

焦墨

重墨

浓墨

淡墨

清墨

水法：指用水之法。“墨法之妙，全在用水”，有水带墨、水破墨、墨破水、水渍、泼水、凝水、铺水等方法。

水带墨

水破墨

墨破水

牡丹花冠画法

花冠中的花瓣用点厖笔法，先蘸朱磬，再调胭脂加水。花瓣有圆形花瓣与方形花瓣，用笔也最好方圆结合。花瓣中有不同大小的缺口，整体是圆中有缺，分大缺口与小缺口。牡丹花冠有单瓣、复瓣和多层瓣之分，内外层大瓣及碎瓣都要细心刻画，最后整碎之间虚实结合。花冠的造型尽量重叠交错，长短大小曲折变化，体现其雍容华贵，端庄典雅。点厖用笔要快慢结合，提按有序。用色需艳而不俗，飞白、水迹、相互渗透运用。画花冠时要注重用水，水法通则六法通。常用的有水带色、色带水、水破色及色破水之法。花蕊用藤黄加白粉勾画，花蕊的排列要有高低、朝向的变化，有长短、粗细、紧散、顾盼、疏密之分。花蕊还有雄雌之分，雌蕊一般被雄蕊包围，画雌蕊时可先用浓墨点勾出雌蕊，再用浓厚的三绿覆其上；雄蕊围绕雌蕊画出即可。

花瓣的画法：朱磬调胭脂加适量水，由中间开始画起，用笔时注意方圆结合，浓淡虚实。有的花瓣可用飞白之笔画出其圆中有缺的形态，水迹的运用也不可或缺。

此三种为侧面的花蕊，只见雄蕊不见雌蕊。

此为正面的花蕊，画时可先画雄蕊，预留出雌蕊的位置，再画雌蕊。

画雌蕊时，可先用较淡三绿作底，再用干笔蘸浓墨点上，最后用较浓厚的三绿覆在墨色上。

侧面花冠的画法：画花瓣时注意大的朝向，用笔方圆结合，飞白、水迹并用，有一侧的雄蕊是看不到的。

正面花冠的画法：朱磬调胭脂加适量水分，方圆结合的用笔画出花瓣，用前面讲到的花蕊的画法画出花蕊即可。

花蕾，叶芽画法

牡丹花蕾从形成到开裂，一般从一两瓣到数瓣的形态变化较多。花瓣从外向内包裹，三笔或五笔铺色而成，再在花蕾底部画出叶芽、叶枝。

花蕾用笔要简洁大方，落笔准确，花瓣要整碎结合。

叶芽要用朱磦蘸胭脂，或再蘸点墨画，半干时用浓胭脂略勾叶茎。

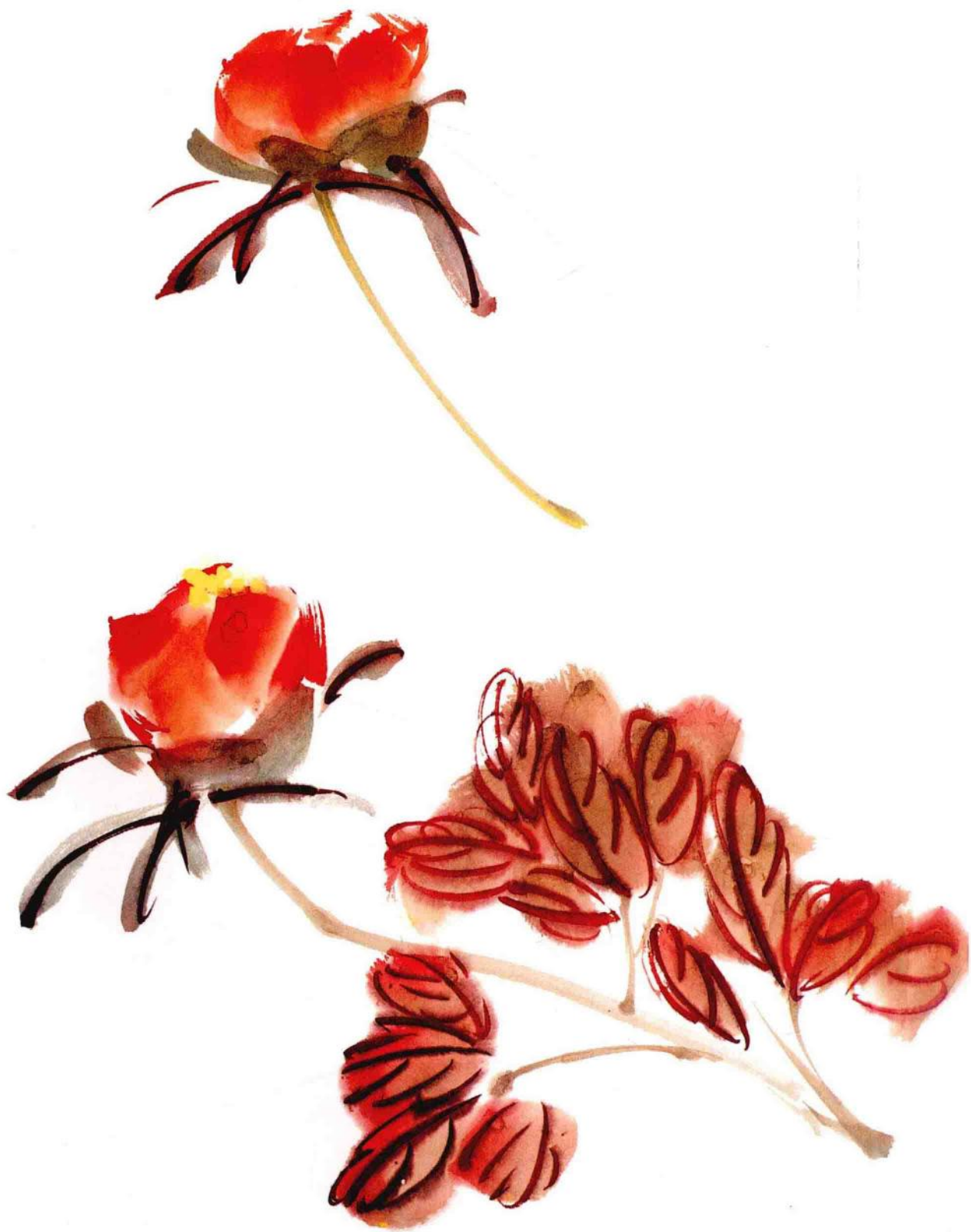

花蕾：朱磦调胭脂加水画花蕾，画时注意花蕾的聚拢之态。

叶芽：调色方法同花蕾，只是要再蘸少许墨水，用中锋勾画。

不同方向的花蕾及叶芽的形态：此中用墨勾叶茎，根据不同的画面，有时也可用浓胭脂勾画叶茎。

画好花蕾及叶芽后，用浓胭脂勾画叶芽上的叶茎、点蕊，再加上些许枝叶，勾叶茎。注意叶片的朝向及聚散。

叶子的画法：先用花青调藤黄摆出叶子的组合，稍嫩的叶片用朱磬调胭脂加水，较老的叶片在此基础上蘸少许墨色。叶片颜色将干未干时中锋用笔勾叶茎。

牡丹叶子画法

牡丹花叶的结构是三杈九顶，每一个分杈上生三片叶子，即一条柄上有九片叶子。

画叶子用花青调藤黄再蘸黑，可用长锋兼毫笔作画。用笔要快慢结合，用中、侧锋点厾，一片叶子用一笔或三笔画成。

牡丹叶上需添叶柄和分柄，待半干时再用浓墨勾叶茎。勾叶茎时，要中锋用笔，以篆隶笔法勾较为厚重。

用花青调藤黄再蘸墨，颜色不可调得太熟。中、侧锋用笔画叶子，注意叶子的组合形态。

叶子待干未干时用浓墨勾叶茎，区别出不同角度、方向的叶子。