

中国画大十招系列

大画 吉祥 牡丹 十招

◎编著 王宣明

上海人民美術出版社

1919.02

策划、责任编辑：潘志明
装帧设计：张 璎
技术编辑：杜廷华
图片摄影：丁国兴

图书在版编目(CIP)数据

大画吉祥牡丹十招/王宣明编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2008

ISBN 978-7-5322-5910-6

I.大... II.王... III.牡丹-花卉画-技法(美术)
IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第160446号

大画吉祥牡丹十招
(中国画大十招系列)

编著: 王宣明

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本787×1092 1/8 印张 5

2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

印数: 0001-4300

ISBN 978-7-5322-5910-6

定价: 29.00元

目录

第一章 牡丹画概述	1	第四章 牡丹与吉祥鸟组合	28
一、活色生香话牡丹	1	一、《安居乐业图》(鹌鹑)	28
二、牡丹的结构特征	2	二、《喜报图》(喜鹊)	29
		三、《瑞鸟呈祥图》(孔雀)	30
		四、《锦上添花图》(锦鸡)	31
		五、《春意盎然图》(绶带鸟)	32
第二章 三联法画牡丹	5	六、《松鹤延年图》(丹顶鹤)	33
一、用笔特点与演示	5	七、《白头偕老图》(白头翁)	34
二、花瓣的调色与组合	6	八、《美满幸福图》(鸳鸯)	35
三、画牡丹的步骤	7	九、《紫气东来图》(燕子)	36
		十、《和平富贵图》(鸽子)	37
第三章 教你十招	8	第五章 牡丹画创作构图实例	38
一、对比与加减法	8	一、方形构图	38
二、粉色牡丹画法	10	二、横式构图	38
三、黄色牡丹画法	12	三、直式构图	40
四、红色牡丹画法	14		
五、蓝色牡丹画法	16		
六、白色牡丹画法	18		
七、黑色牡丹画法	20		
八、绿色牡丹画法	22		
九、紫色牡丹画法	24		
十、复色牡丹画法	26		

第一章 牡丹画概述

一、活色生香话牡丹

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。牡丹花，人称花中之王，枝繁叶茂，雍容华贵，其色香、姿韵之美是美满幸福，吉祥华贵的象征，故牡丹又名富贵花。吉祥即是“吉利”与“祥和”。古人云：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征”。吉祥就是好兆头，凡事顺心如意。古往今来，没有人不追求吉祥的，牡丹花成了人们心目中的吉祥符号。当人们生活水平相对提高，产生了祈望发家致富，延年益寿，喜庆祥和，获得精神上的更大满足。从古至今，历代文人墨客常以牡丹入诗入画者不乏其人，五代北宋的徐熙，明代的徐青藤，清代的恽南田，以及近代的任伯年、吴昌硕、齐白石等名师大家，均有牡丹画作闻名于世。他们的作品在传统的笔黑上以墨为韵，以水为气，以线求骨，将牡丹这一传统题材表现得生机勃勃，永放异彩。

“出口要吉利，才能合人意。”牡丹吉祥文化的发展历史源远流长，根植民族民众之中，其丰富的内容，随着社会的发展，自身不断扩大其内涵和外延。特别是牡丹与吉祥鸟的结合，更具动态美的内蕴，如牡丹与丹顶鹤的配伍为寓意题材的《富贵鹤寿图》，鹤是鸟类中的长寿者，在民间鹤总是与“寿”和“福”相联。牡丹与锦鸡配伍为《锦上添花》，寓意好上再好。用谐音寓意表达吉祥的愿望，是吉祥牡丹文化的一大特点。

牡丹绚丽多彩，有红、黄、蓝、白、黑、绿、紫、粉、复等九大色系，数百种品种，如何调配，在视觉上去表达牡丹的吉祥富贵之意，是本书编著的重点。

要画好吉祥牡丹的色彩，必须了解色彩的名称及调色的基本原理。如什么是原色、间色、复色、色性、色相、明度、纯度以及色彩的冷暖、对比和加减。

原色：红、黄、蓝、白、黑是中国画的五原色（西洋画中红、黄、蓝为三原色），原色是不能由其他色相加调合成的。

间色：间色丰富多彩，由二原色相加而成。绿、橙、紫为三间色。

复色：沉着含蓄，由二间色相加而成。

色相：是色彩的相貌，人眼对色彩的感觉。

明度：色彩的色阶层次。明度高，色轻淡；明度低，色浓重。

纯度：即色的饱和度，指色彩的纯粹程度。

冷暖：即色性，是人对色彩的心理反应，与心理感受相关。

对比：一原色与相对应的间色为对比色，如红的对比色是绿，黄的对比色是紫。

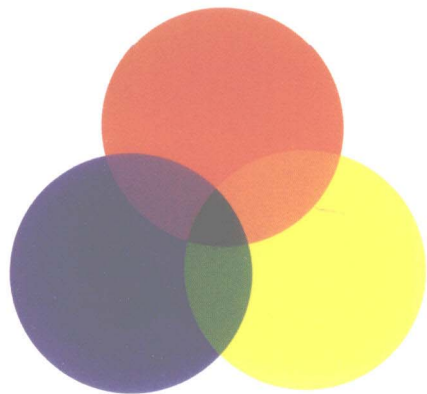
画牡丹的技法林林总总，有数十种之多，本书重点介绍三联组合法画牡丹，即斡水法、平移法、点虱法的组合，只要你留心观察，花瓣上都有放射形的瓣筋自瓣根向瓣尖走向，斡水法是最能表达花瓣的物理特性的方法之一，再加上平移法、点虱法辅助之，所画的牡丹用笔更丰富，更能表达真实自然的牡丹。

三联法画牡丹一般用长锋兼毫，既有弹性又有吸水性。斡水法即是以饱满的色墨水重叠旋转画之。“不一而是，不一而得”，多法兼用，灵活掌握，笔墨才能丰富多彩。

白头富贵

清 任伯年

三原色

牡丹图

清 恽寿平

二、牡丹的结构特征

牡丹属木本花卉。初春发芽抽枝，嫩叶初红后绿，农历谷雨前后开花，故有“谷雨三朝看牡丹”之说。牡丹由花蕾、花冠、叶丛、枝干组成，分述如下：

1、花蕾（又称花苞）：花蕾由苞片及托叶组成。花蕾虽小，但在画面中起到调节画面重心、增加大小对比、丰富画面艺术效果等作用。画法要点：汁绿、胭脂点花萼，再乱花瓣2-3笔。点出托叶5-6片，对准苞心画花茎。

2、花冠：花冠是花蕾的继续，是牡丹花的主体，由花瓣、花蕊、花萼组成。花冠有正、侧、俯、仰之分，又有半开、盛开、花谢的不同形态。盛开的牡丹是椭圆形，“圆非无缺”，圆中有大小不等的缺口，要有参差变化。

①花瓣：花瓣的形状如倒卵状，边缘有不等的裂口，瓣上有很细不甚明的花筋，从根部顺行至花瓣边缘。花瓣虽多，却瓣瓣归心，谓之“百瓣归心”。画法要点：以粉红牡丹为例，曙红加白画近瓣，蘸点胭脂画花心，大胆落笔细刻画，花瓣外缘呈弧形。

②花蕊：花蕊分雌蕊和雄蕊。雌蕊位于花蕊中央呈石榴状，雄蕊环生在雌蕊的周围。花蕊起到画龙点睛的作用，画花蕊要有聚散变化，点蕊的方法很多，有鹿角点、雀爪点等。画法要点：雌蕊如榴雄蕊围，花药丰满色中黄，花药花心花丝连，鹿角雀爪动态生。

写意牡丹的特点是笔简意赅，形神兼备，并在夸张中不失其形，形似上进一步求取气质与精神。

(一)

(二)

(三)

(一)

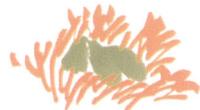
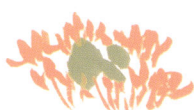
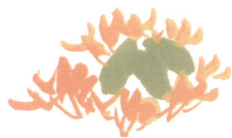
(二)

(三)

(四)

3、叶丛：牡丹叶生自花茎的四周，每片为三出，掌状裂叶，一个叶柄上，生三片叶子，完整的牡丹叶被称为“三叉九顶”。

叶色正面深背面淡，叶脉色最重。叶子数量多，变化大，有正反、大小、俯仰的不同形态，有前后透视，重叠交错的变化，画时要抓典型定主次、分浓淡，处理好叶丛边缘部分的叶子。

画法要点：三点结叶如撇竹，九点组合要穿插，先墨后色丰其彩，留足空隙添枝干。

三点结叶

九点组合

上插枝干

横插枝干

4、枝干：牡丹老干丛生无主干，老干下部脱皮光滑，干的走向决定着牡丹的整株姿态。画老干要苍劲、曲折多变，呈弓形，嫩枝挺拔修长，二根干要注意曲直变化，三根干画出主、辅、破的关系，四根干画出疏密关系。

画法要点：老干丛生无主干，数干组合讲疏密，墨赭为色笔顿挫，枝干决定花姿态。

上插枝干

横竖枝干

横卧枝干

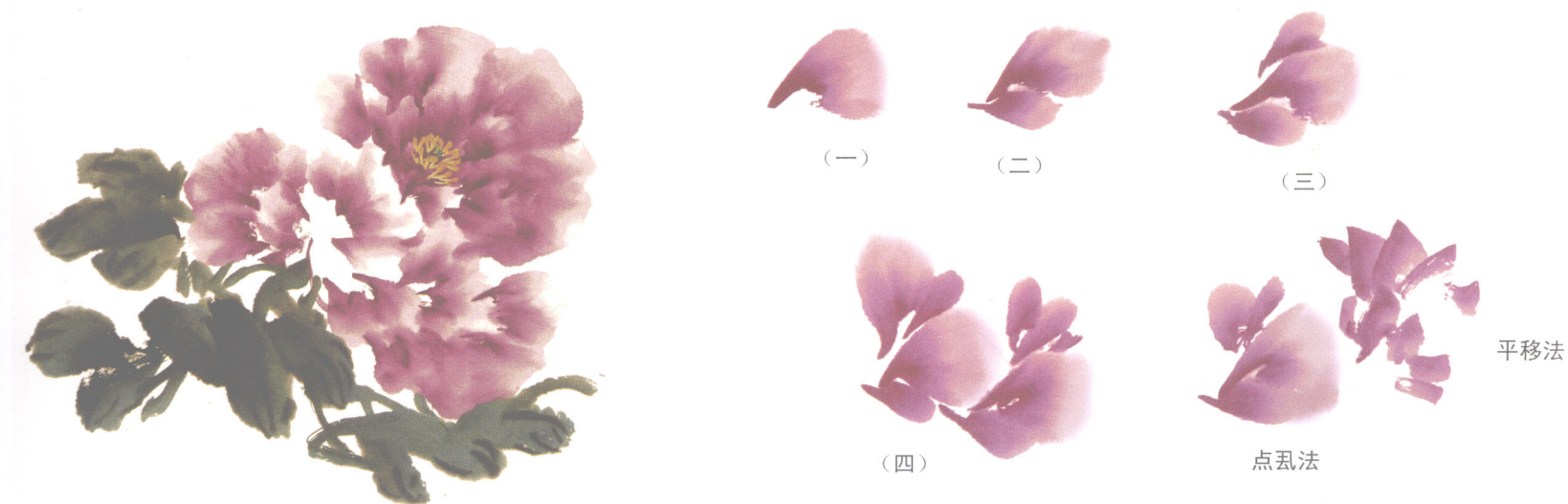

下垂枝干

牡丹的画法很多，笔者在实践中总结出三联法画牡丹，其画法很实用，接近牡丹的生态特征。三联法即是斡水法、平移法、点虱法联合使用。

一、用笔特点与演示

三联法是以斡水法为主，平移法为辅，点虱法为破。斡水法即以饱满的色笔，由上往下或由外向内重叠旋转画之，在花瓣上留下的痕迹似放射形的瓣筋，天然自成。平移法，即用笔由上至下拉或由下至上推，推拉形成色块。平移法可以作为斡水法的补充，如斡水法画出花瓣形后，随即以平移法上推一笔补其不足。点虱法，即以色笔作点状，可以横点、直点、顺点、逆点等多种点法，用以破其花瓣的外缘，增加花冠的灵动性，丰富花冠的层次，加强花朵的立体感。

花苞、花冠

二、花瓣的调色与组合

花瓣的三次调色法：以粉红牡丹为例。

第一次调色，白与曙红调和成粉红色。

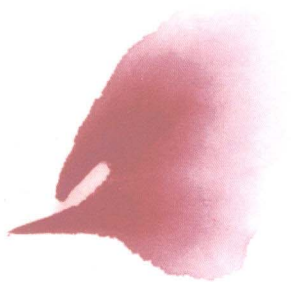
第二次调色，在笔尖上蘸少许曙红，在调色盘上略按一下，形成红、粉红、白的色带。

第三次调色，在笔尖上碰点胭脂色，直落纸上，即成深红、红、粉红、白互渗的色带。

牡丹花瓣的组合：因花瓣转折多变，可运用三联用笔组合法去表现花冠的各种形态，其用笔程序是一斡、二推、三点乱。

一次蘸色

二次蘸色

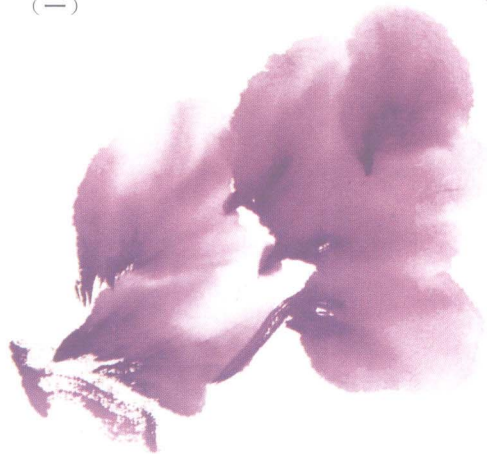
三次蘸色

(一)

(三)

(二)

(四)

三、画牡丹的步骤

- 1、定位，画主花的主体部分，其用笔是笔锋朝下腹向上，三笔组成花瓣形。
- 2、以斡水法重叠旋转之笔画外缘花瓣，用平移法顺势上推补一笔，使花瓣造型更完美。再乱上几笔，以求外缘弧线的变化。
- 3、以书法运笔写牡丹的丛叶，注意叶子的穿插错落，疏密变化。
- 4、添上枝干，点上花蕊，并调整完稿。

(一)

(二)

(三)

(四)

一、对比与加减法

色彩的加减是指在色彩中调入另外一色，改变其明度与纯度，如绿色中调入白色，提高了明度变成了粉绿色，若调入黑色（或对比色）成墨绿色，改变其纯度，变得深重。色彩的加减法可以使大红大绿的牡丹花冠变得和谐而沉着。

色彩的对比，即两种不同色相的花并列放在一起，双方各增加对方色彩的补色成分，原色与对应的间色对比最为强烈，如红与绿两色并列画在一起可以使主要色更显突出。“万绿丛中一点红”即是色彩的对比效应。

古人语，“设色不以深浅为难，难于彩色相和，和则神气生动，否则形迹宛然画无生气”。要画出和谐生动的色彩，则要善于运用色彩的加减、对比法。

色彩对比

色彩加减

范图《共舞春风图》，以两朵色调有冷暖对比的花冠为主，暖紫色偏红，冷紫色偏蓝，左侧画一黄色花苞，起到色彩上的对比作用，使紫色牡丹更显得高贵典雅。叶色分为三大丛，

近处偏蓝，左侧偏黄绿，上部带黄紫色，上下叶丛有所区别。勾叶脉时运笔要有节奏感，产生生动的效果。

二、粉色牡丹画法

粉色牡丹，娇嫩欲滴，色彩柔和缤纷。粉牡丹品种繁多，如粉红色的赵粉牡丹，粉绿色的粉翠球牡丹，微紫色的粉玉温香牡丹，他们虽以粉红色为主，但花的瓣根以深红色为多。

以饱含水分的笔调出不同的粉彩色，运用色彩的加减可以画出数以百计的不同品种、不同姿态的粉色花朵。

画法要点：以粉为主调花色，笔尖碰点胭脂彩，三笔一组层层画，花瓣未干白粉点。

白粉覆盖法

淡彩点虱法

范图《粉玉温香图》，以粉红牡丹为主调，但要有冷暖变化，主花下面的牡丹带红紫色，偏冷。叶色用较深的墨蓝色，与粉色花冠

起到深与淡、冷与暖的对比。画枝干要注意疏密错落。

三、黄色牡丹画法

黄牡丹，被喻为牡丹王子，端庄高贵，黄色的视觉感受温暖柔和，明度高。常以少量白粉调藤黄、硃砂、赭石或胭脂画之。黄牡丹中名品御衣黄牡丹，淡金黄色偏暖，姚黄牡丹淡黄色，光彩照人属温色，金玉文章牡丹微黄偏冷。

黄色牡丹加白能使色更亮丽，也可以在藤黄中加少量的石青，使其变冷，藤黄中加点硃砂碰点赭石增强其立体感。

画法要点：黄花柔和明度高，亮部黄中要加白，暗处藤黄加点赭，花冠画成深叶衬。

花苞、花冠

范图《姚黄霞光图》，黄色花冠为主体，以藤黄、硃砂、胭脂调合，另外两个花冠以藤黄、硃砂、赭石色调成，色偏冷。在用笔上要

刚柔相济，点线并用，在用水上要含苞带润，率性求真。

四、红色牡丹画法

红牡丹，艳若蒸霞，灼灼生光，千百年来人们视之为吉祥、幸福的象征。红色虽属暖色，但不同的红色也有冷暖之别。如硃砂红牡丹呈橘红色，偏暖；状元红牡丹呈红紫色，则偏冷。同一花系的红牡丹，可通过色彩的加减，改变其冷暖色性。每次蘸色笔上要带有两种以上的色彩，落笔时既要见笔触又要有色彩的变化。

画法要点：红色花系红为主，品种不同分冷暖，纯度高低求变化，浓艳生光色饱满。

晴天的牡丹

雨中的牡丹

风中的牡丹

