

跟名家学国画

中国画入门

牡丹

杨乾亮／著

黑龙江美术出版社

扇形构图是有其自己的规律的,一般来讲,物象安排,应本着横平、竖直的原则,也就是不受扇形画面的影响,来安排画面的物象。题字一般是沿扇形的外沿来题。

图书在版编目(CIP)数据

牡丹 / 杨乾亮编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2007. 12

(跟名家学国画——中国画入门; 4)

ISBN 978-7-5318-1980-6

I. 牡… II. 杨… 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(2007)第175409号

跟名家学国画—中国画入门(牡丹)

GENMINGJIA XUE GUO HUA—ZHONGGUO HUARUMEN(MUDAN)

作者	杨乾亮	制版	哈尔滨市金苹果印刷制版公司
责任编辑	李旭	印刷	辽宁美术印刷厂
审校	于力军	开本	787x1092 1/16
整体设计	李旭	印张	2.5
电脑制作	谭雷	版次	2008年01月第1版
封面制作	许欣宇	印次	2008年01月第1次印刷
出版发行	黑龙江美术出版社	印数	5,000
经销	全国新华书店	书号	ISBN 978-7-5318-1980-6
地址	哈尔滨市道里区安定街225号		
邮编	150016		

①

②

③

目录

■ 概述	1
■ 牡丹花头的画法	1
■ 牡丹叶的画法	6
■ 牡丹干与茎的画法	9
■ 牡丹创作技法一	12
■ 牡丹创作技法二	14
■ 牡丹创作技法三	16
■ 牡丹创作技法四	18
■ 牡丹作品构图	20
■ 欣赏	27

概述

牡丹系多年生落叶小灌木,芍药科,芍药属,亦称鼠姑、鹿韭、白茸、木芍药等。又名洛阳花、富贵花。

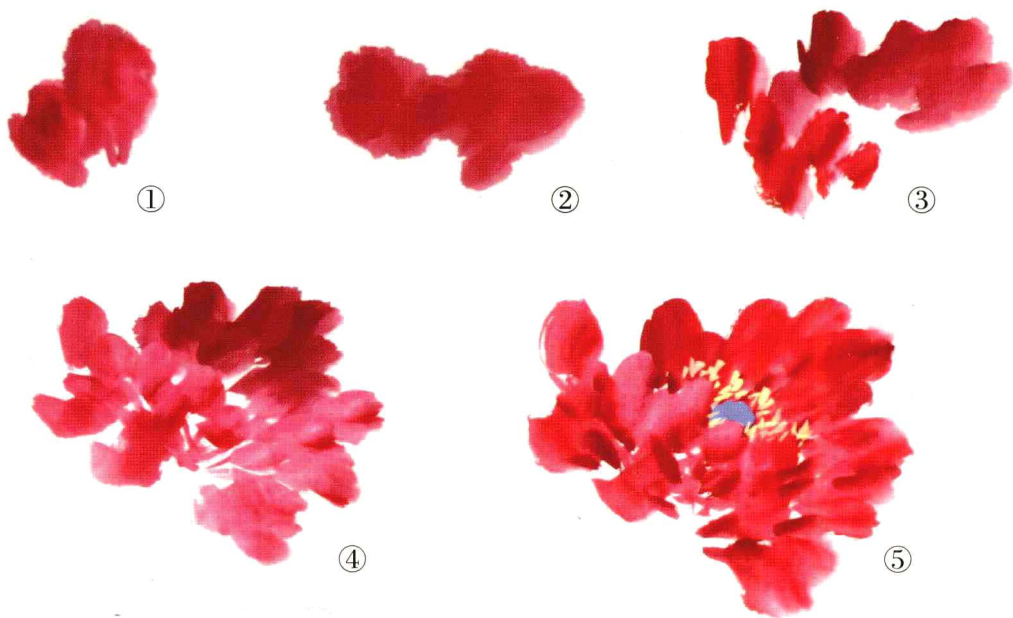
牡丹是中国传统名花,它富丽端庄、芳香浓郁、华贵雍容,兼有色、香、韵三者之美,是花中之王。我国人民把牡丹看作是人类和平、幸福、繁华与富足的象征,誉之为国色天香。千百年来,牡丹与中国文化密不可分,历代文人墨客,写牡丹、画牡丹,与牡丹结下了不解之缘,在无数艺术作品中留下了牡丹令人难忘的绚丽丰采。

牡丹入画由来已久,兴于晋唐,成熟于五代,繁荣于两宋,明代的徐渭、陈道复创作的牡丹用笔放纵,水墨淋漓,气势酣畅,并称“青藤、白阳”,代表了明代水墨写意花鸟画的新格调。清代八大山人、石涛、恽寿平、李蝉及近代的吴昌硕、虚谷、任伯年、王雪涛等人创作的牡丹图技巧娴熟、形神兼备、各具特色,为后人留下大量传世珍品。

画牡丹除应学习借鉴传统外,还必须深入生活,摄取自然物象的形色神态,观察体验,勤学苦练,逐渐领会其要领,掌握其规律,从而创作出生动优美的牡丹形象。

本书由点及面,由局部到整体,循序渐进地介绍了写意牡丹的基本绘画技法和步骤,力求在构图、笔墨运用方面提供给初学者一些学习方法。

牡丹花头的画法

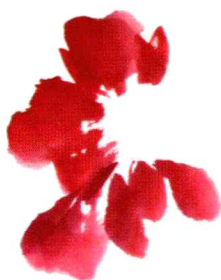

外拓法

用曙红加胭脂加白粉画牡丹花的花瓣。在画牡丹外围花瓣时,远处的花瓣调胭脂时色要深一些,近处的花瓣调曙红与白粉多一些。这样两边的花瓣在色相上有了区别,有了层次,就分出远近来。不可用一种色调,那样画出的花朵是平的不是立体的。点画花瓣时,应注意笔的走向,要和写毛笔字一样,有起笔、顿笔的动作。最后用胭脂调墨画花朵深的部分,突出花瓣的主体。

①

②

③

④

⑤

⑥

平铺法

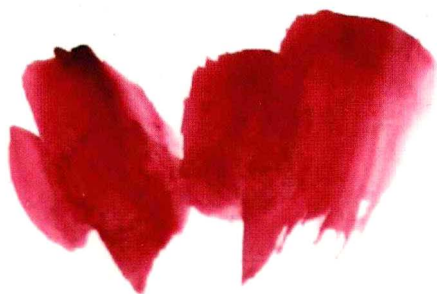
画红牡丹一般是用曙红加胭脂加白粉来画,用色要自然,不可生硬,最后用胭脂略加墨,调成比较深的色来点提花色,以加强花的立体感。

①

④

②

⑤

③

⑥

用曙红加胭脂加白粉画花瓣,先画的花瓣胭脂多一些,色重一些,后画的花瓣白粉调的多一些,色轻一些,最后用胭脂点一下花瓣最深的部分即可。

小朵花的画法

牡丹的花头有大有小。大牡丹花,发育硕大,美丽,但也有一些发育不完整的花头,样子有时也很秀丽,在牡丹花的创作中,能起到独特的效果。

花蕊的画法

牡丹花头的各种姿态

花苞的画法

用曙红加胭脂加白粉画外层花瓣。用曙红加胭脂画里层花瓣。用藤黄调花青,笔尖再蘸少量曙红或赭石点画花萼。

牡丹叶的画法

牡丹叶的结构

牡丹花叶一支叶柄分三叉，每叉三片单叶，称之为“三叉九顶”，也即三个方向九个叶尖。

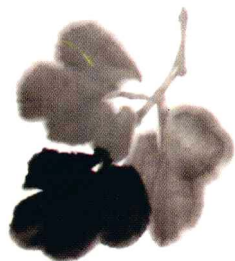
①

②

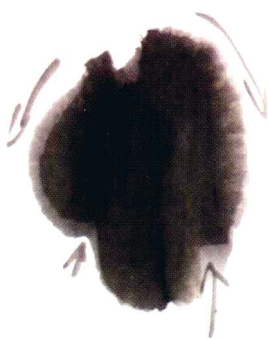

③

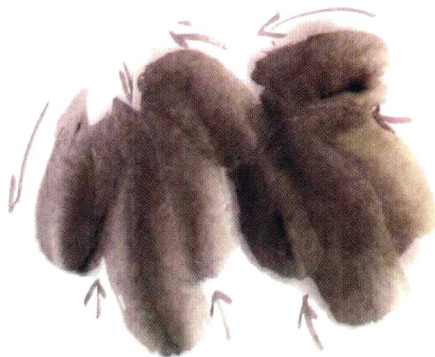

④

画牡丹叶多用点厝的笔法。画叶时应考虑整体效果,忌画碎,也不能糊涂一片。每组三片叶,主体叶用墨要浓重些。

①

②

画牡丹叶
应根据画面的
需要,或用草绿
调墨画,或直接
用墨画。

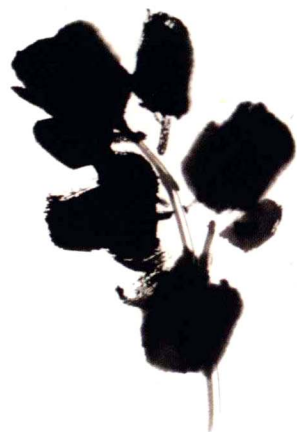

③

④

牡丹叶子的姿态

牡丹干与茎的画法

牡丹是多年生木本植物。老干是木本,当年生出的枝干是草本,通常草本的茎到第二年就变成木本的干了。因此作画时,要注意区分牡丹干与茎的质感的不同。牡丹干的画法与树枝的画法大致相同。用较浓的赭墨或墨侧锋画出,表现其枝干表皮的苍涩与粗糙。牡丹茎的画法则是以淡墨或草绿色中笔画出,用笔柔中见刚。

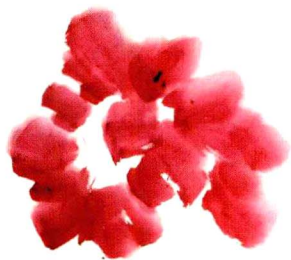
牡丹枝干与叶的结合

这是一幅使用前面所述画法步骤完成的完整的牡丹花作品。

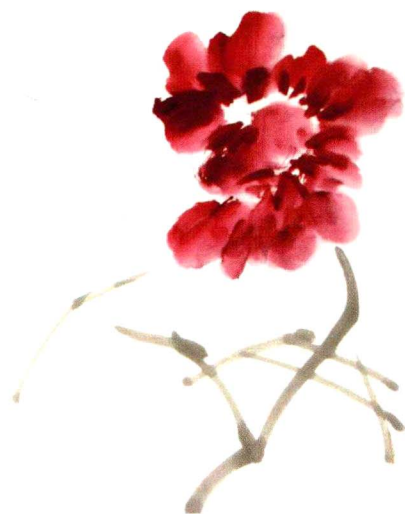
牡丹创作技法一

红牡丹的画法

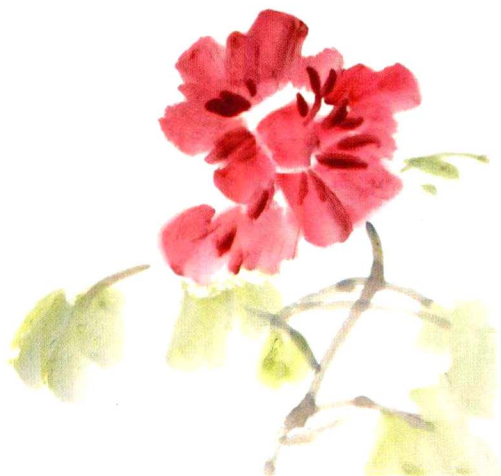
①

用曙红加胭脂加白粉画牡丹花头。

②

用曙红加胭脂画牡丹花色浓的部分。用草绿加墨画牡丹花枝。

③

用草绿加墨画牡丹叶子。

④

用重墨画牡丹花枝。

⑤

最后，画蝴蝶。然后再调整一下花头，一些色不够的地方补一补色，用重墨点花蕊，干了以后用藤黄加白粉复点花蕊，用淡墨勾叶脉。

牡丹创作技法二

黄牡丹的画法

①

用藤黄加曙红画花色浓的花瓣，用藤黄加白粉画前面淡一些的花瓣。

②

用草绿加墨勾花枝。

③

用草绿加墨画叶子。

④

用重一些的墨勾叶脉。