

一学就会 牡丹画法

王海峰 主编

YI XUE JIU HUI MU DAN HUA FA

作者简介

王海峰，专业画师。1980年生于山东菏泽。自幼酷爱美术，刻苦钻研，于2001年考入中国美术学院国画人物专业，2005年毕业，并获得美术学士学位。毕业作品留校收藏。擅长人物、花鸟，其作品多次获奖，现为曹州画院专业画家。

目 录

概述	1
牡丹的结构	2
选笔、用笔	4
花瓣画法	5
花头的各个时期和不同姿态	6
牡丹调色分析	7
花头画法	7
花苞画法	10
半开花头画法	11
不同花型花头的画法	12
叶子画法	16
枝干画法	22
范画步骤	26
范画	35

概述

牡丹是我国原产名贵花卉，为多年生落叶小灌木。原为我国巴山、秦岭、西藏高原、陕甘盆地等数十个省，自治区的野生植物。有数千年的自然生长和1500多年的人工栽培历史。在我国栽培甚广，并逐渐引种到世界各地。牡丹花色泽艳丽，玉笑珠香，风流潇洒，富丽堂皇。在栽培类型中，主要根据花的颜色，可分成上百个品种。以黄、绿、肉红、深红、银红为上品，尤其黄、绿为贵。牡丹花大而香，故又有“国色天香”之称。唐代刘禹锡有诗曰：“庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”在清代末年，牡丹就被当作我国的国花。牡丹花被拥戴为花中之王，有关文化和绘画作品很丰富。

牡丹花朵硕大，姿态端庄，色泽艳丽，寓意深邃，自古以来就成为了历代画家描绘表现的题材。早在南北朝时期就有人用画笔表现牡丹的芳姿了。五代南唐时徐熙，用质朴简练的手法，创立了“水墨淡彩”。其所画牡丹图堪称画中一绝。每个朝代都不乏有画家以牡丹为题材进行创作。不同的画家也有不同风格及画法的多样性。本书主要介绍的是小写意的牡丹画法。小写意画法表现细致入微，但又不完全拘泥于真实的牡丹。对各种花型的牡丹花进行了艺术的整理归纳，力求“似与不似之间”。

清 李鱓 花鸟十二开

牡丹的结构

開過牡丹春可憐
又開芍藥春無邊
貴家亭館花成田
紅闌青幔小舢舨
蠟烟如霧沸管弦
玉盤盃金帶圍
廣陵自管爭相傳
五日十日莫輕剪
一上街頭不值錢

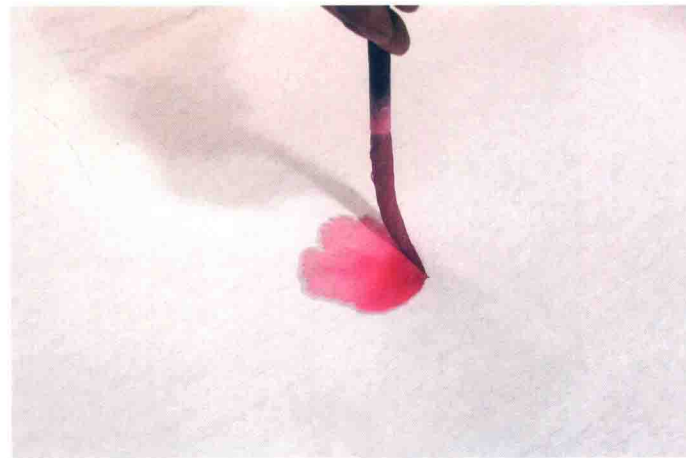
杭人金農畫并賦芍藥曲一篇

选笔、用笔

中国画毛笔的种类型号多样，根据含水分多少可分为狼毫、兼毫、羊毫三大类。根据笔锋长短又可分长锋、中锋、短锋三种规格。每种绘画技法都需要相适应型号的毛笔，选好基本类型的毛笔不一定强求每个人用的都一样，主要根据使用习惯在练习的过程中选择适合自身使用的毛笔。

此小写意画法的牡丹花宜选用细长的长锋兼毫毛笔，含水量适中。叶子选用长锋狼毫、硬毫类型的。新毛笔要经过一段时间的使用才会完全发挥其特性。一定要注意笔尽其用，充分的磨合好画着和毛笔的关系。牡丹花朵花瓣的练习要把握“转”“捻”两字诀，笔锋接触纸面后，根据所画花瓣的大小，按下笔头程度不同，小则与纸接触面少，花瓣大的话有时要需到笔根处。然后转动和捻动笔管画出花瓣的形状，整个绘画的过程中要保持笔锋不散开。

花头的各个时期和 不同姿态

画花头要画出其花苞、半开、全开放期的不同状态。还要能够表现出正面、半侧面、全侧面等不同角度的姿态。

牡丹调色分析

基色是第一步先蘸满笔锋的颜色，调和色是挤在调色盘中用笔尖接触逐步调和的颜色。

花头颜色	基色	调和色
粉红花头	水 + 白色调至合适浓度	曙红或牡丹红
大红花头	水 + 大红调至合适浓度	墨
紫色花头	水 + 白色调至合适浓度	曙红或牡丹红 + 酞青蓝或花青
绿色花头	水 + 白色调至合适浓度	藤黄 + 酞青蓝或花青
黄色花头	水 + 藤黄 + 白色调至合适浓度	胭脂或曙红
蓝色花头	水 + 白色调至合适浓度	酞青蓝或 + 少许曙红

花头画法

此后花头不同形式的画法均以曙红颜色为例。首先，准备一个碟，把水和白颜色调和适中浓度作为底色，再把需要画的花头的颜色挤在白色浅盘上。画之前先把笔蘸满白色底色，用笔尖接触曙红，在浅盘上把颜色调匀，使笔头上的颜色从笔尖到笔根处由深逐渐变淡。其他颜色花头均以此法进行。前期学习画花头为了方便掌握，不同花型的花头外轮廓要接近于一个圆形，不要过多追求外形上的变化，由圆形的内部往外画起，从花的中心，一层一层的花瓣往外加。

步骤一：第一笔从花的中心部位画起。

步骤二：加侧面花瓣，注意变化。

步骤三：加另一侧花，形成对比。

步骤四：完善两侧花瓣，确定花头的大致宽度。

步骤五：添加向上的花瓣注意大小对比。

步骤六：逐层添加，注意疏密变化。

步骤七：同时根据需要画两侧花瓣。

步骤八：画上半部分花瓣时，注意用笔的变化。

步骤九：基本完成上半部分花头形状。

步骤十：调浅颜色花瓣补充外轮廓。

步骤十一：画下半部分花瓣时，加重颜色。

步骤十二：下半部分大花瓣与上半部分形成鲜明对比。

步骤十三：用重颜色调整花头后点蕊。

花苞画法

步骤一：画出较大的主花瓣。

步骤二：加侧面花瓣。

步骤三：加花瓣完善圆形花苞。

步骤四：周围稍加小碎花瓣增加灵活性。

步骤五：加嫩枝注意走势。

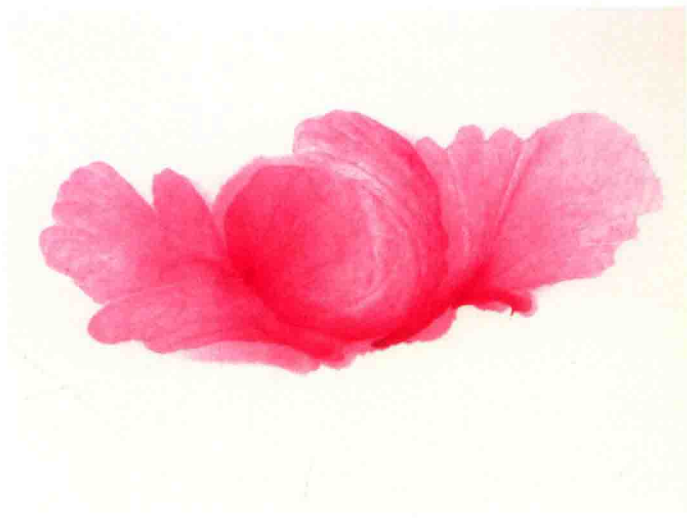

步骤六：加花萼点花蕊完成。

半开花头画法

步骤一：画出较大的主花瓣。

步骤二：加侧花瓣注意花瓣张开。

步骤三：加不同状态花瓣。

步骤四：根据需要添加完善花头形状。

步骤五：加嫩枝注意走势。

步骤六：加花萼点蕊。

不同花型花头的画法

牡丹花头根据花瓣层次的多少，传统上将花分为：单瓣（层）类、重瓣（层）类、千瓣（层）类。根据花朵的不同形态特征分为：葵花型、荷花型、玫瑰花型、半球型、皇冠型、绣球型六种花型。这种分类方法比较直观地反映了花朵的各种变化形态。要抓住不同花型花头的主要特点，可稍加夸张，但不可弱化其特征。

单瓣型花头画法

步骤一：由花头中心画起，画出正侧两瓣。

步骤二：往两侧加花瓣。

步骤三：加上部花瓣。

步骤四：完善上半部分花头。

步骤五：加重颜色画花头下半部分。

步骤六：完成整个形状，点蕊。

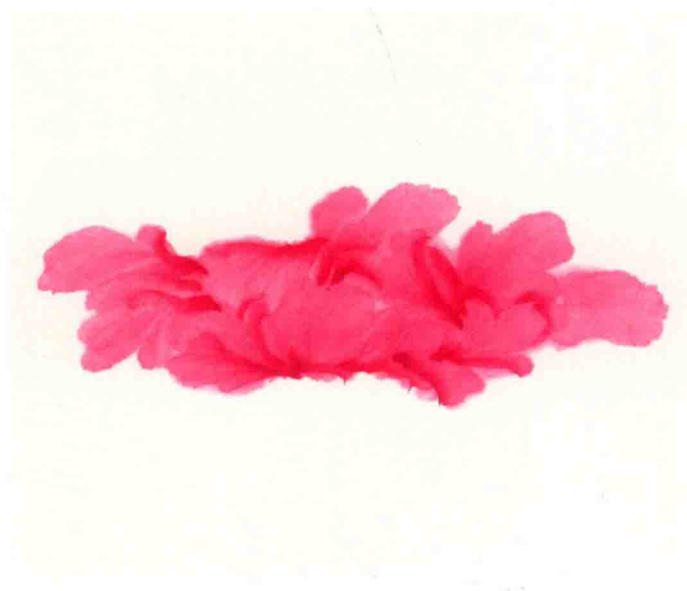

清 王武 扇画集（局部）

绣球型花头画法

步骤一：画小花瓣，先从中心部位开始画。

步骤二：往两侧画定出花头。

步骤三：向上叠加花瓣注意排列。

步骤四：最外层花瓣颜色要稍浅。