

第2版

初学者的首选教材

一本看得懂、学得会、掌握快的国画入门教材

千姿百态的

牡丹

姚宝山
编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

第2版

千姿百态的

牡丹

姚宝山
编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

千姿百态的牡丹 / 姚宝山编著. — 2版. — 北京 :
人民邮电出版社, 2017.3
(国画入门)
ISBN 978-7-115-44050-1

I. ①千… II. ①姚… III. ①牡丹—花卉画—国画技
法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第280838号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术中的瑰宝,有着十分悠久的历史。本系列图书专门为国画初学者量身打造,内容涵盖了国画中山水云树和花鸟鱼虫等几大类。本书是“国画入门”系列中的一本,着重于单个题材的演示,从局部到整体,循序渐进地讲解与示范,便于读者掌握中国画基础的笔墨与造型技巧。

全书共分为7章,由浅入深地教你如何轻松掌握国画中牡丹的各种绘制技巧。书中首先介绍了写意画的基础知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了牡丹的花头、枝干、叶子和花枝叶组合的画法,每种画法讲解后都附有各式各样的图例,可以供初学者临摹;最后通过创作的方式让读者加以练习,提升读者的绘画能力。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画牡丹的读者、爱好国画的初中级读者阅读,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 姚宝山
责任编辑 王 铁
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7 2017年3月第2版
字数: 247千字 2017年3月北京第1次印刷
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第1章 基础入门

1.1 用笔技法	5
1.1.1 如何握笔	5
1.1.2 基本运笔技法	5
1.1.3 如何运笔	6
1.1.4 线条的练习	7
1.2 墨	8
1.2.1 墨分五色	8
1.2.2 调墨技法	8
1.2.3 墨法	9
1.3 颜料	11
1.3.1 常用的国画颜料	11
1.3.2 色墨结合	11
1.4 牡丹的常用配色	12
1.4.1 红牡丹的调色技法	12
1.4.2 黄牡丹的调色技法	12
1.4.3 绿牡丹的调色技法	12
1.4.4 蓝牡丹的调色技法	12
1.4.5 紫牡丹的调色技法	13
1.4.6 老叶的调色技法	13
1.4.7 老干的调色技法	13
1.4.8 嫩枝、嫩叶的调色技法	13
1.5 写意画常用技法简介	14
1.5.1 勾勒法	14
1.5.2 没骨法	14
1.5.3 勾染法	14
1.6 如何画好一幅牡丹作品	15
1.6.1 立意	15
1.6.2 构图	15
1.6.3 临摹	17
1.6.4 写生	17

第2章 花头的画法

2.1 花头结构特征分析	21
2.2 花瓣的画法	22
2.2.1 基本用色和用笔	22
2.2.2 不同形状花瓣的画法	22
2.2.3 不同颜色花瓣的画法	23
2.3 花蕊的画法	26
2.4 花苞的画法	28
2.4.1 没骨法	28
2.4.2 勾染法	28
2.5 欲开的花头	31
2.5.1 没骨法	31
2.5.2 勾染法	32

2.6 全开的花头	35
2.6.1 没骨法	35
2.6.2 勾染法	36

第3章 叶子的画法

3.1 叶子结构特征分析	40
3.2 嫩叶	41
3.3 老叶	44

第4章 枝干的画法

4.1 枝干结构特征分析	49
4.2 生枝式	50
4.3 老干	51
4.4 嫩茎	53
4.5 组合	56

第5章 牡丹设色技法

5.1 墨牡丹	61
5.2 紫牡丹	64
5.3 红牡丹	67
5.4 黄牡丹	71
5.5 绿牡丹	76
5.6 蓝牡丹	81
5.7 粉牡丹	86

第6章 创作解析

6.1 国色出天香	92
6.2 花神	96
6.3 唯有牡丹花中王	99
6.4 花开富贵图	101
6.5 春回大地万象新	104

第7章 佳作欣赏

目录

第1章 基础入门

1.1 用笔技法	5
1.1.1 如何握笔	5
1.1.2 基本运笔技法	5
1.1.3 如何运笔	6
1.1.4 线条的练习	7
1.2 墨	8
1.2.1 墨分五色	8
1.2.2 调墨技法	8
1.2.3 墨法	9
1.3 颜料	11
1.3.1 常用的国画颜料	11
1.3.2 色墨结合	11
1.4 牡丹的常用配色	12
1.4.1 红牡丹的调色技法	12
1.4.2 黄牡丹的调色技法	12
1.4.3 绿牡丹的调色技法	12
1.4.4 蓝牡丹的调色技法	12
1.4.5 紫牡丹的调色技法	13
1.4.6 老叶的调色技法	13
1.4.7 老干的调色技法	13
1.4.8 嫩枝、嫩叶的调色技法	13
1.5 写意画常用技法简介	14
1.5.1 勾勒法	14
1.5.2 没骨法	14
1.5.3 勾染法	14
1.6 如何画好一幅牡丹作品	15
1.6.1 立意	15
1.6.2 构图	15
1.6.3 临摹	17
1.6.4 写生	17

第2章 花头的画法

2.1 花头结构特征分析	21
2.2 花瓣的画法	22
2.2.1 基本用色和用笔	22
2.2.2 不同形状花瓣的画法	22
2.2.3 不同颜色花瓣的画法	23
2.3 花蕊的画法	26
2.4 花苞的画法	28
2.4.1 没骨法	28
2.4.2 勾染法	28
2.5 欲开的花头	31
2.5.1 没骨法	31
2.5.2 勾染法	32

2.6 全开的花头	35
2.6.1 没骨法	35
2.6.2 勾染法	36

第3章 叶子的画法

3.1 叶子结构特征分析	40
3.2 嫩叶	41
3.3 老叶	44

第4章 枝干的画法

4.1 枝干结构特征分析	49
4.2 生枝式	50
4.3 老干	51
4.4 嫩茎	53
4.5 组合	56

第5章 牡丹设色技法

5.1 墨牡丹	61
5.2 紫牡丹	64
5.3 红牡丹	67
5.4 黄牡丹	71
5.5 绿牡丹	76
5.6 蓝牡丹	81
5.7 粉牡丹	86

第6章 创作解析

6.1 国色出天香	92
6.2 花神	96
6.3 唯有牡丹花中王	99
6.4 花开富贵图	101
6.5 春回大地万象新	104

第7章 佳作欣赏

第2版

千姿百态的

牡丹

姚宝山
编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

千姿百态的牡丹 / 姚宝山编著. — 2版. — 北京 :
人民邮电出版社, 2017.3
(国画入门)
ISBN 978-7-115-44050-1

I. ①千… II. ①姚… III. ①牡丹—花卉画—国画技
法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第280838号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术中的瑰宝,有着十分悠久的历史。本系列图书专门为国画初学者量身打造,内容涵盖了国画中山水云树和花鸟鱼虫等几大类。本书是“国画入门”系列中的一本,着重于单个题材的演示,从局部到整体,循序渐进地讲解与示范,便于读者掌握中国画基础的笔墨与造型技巧。

全书共分为 7 章,由浅入深地教你如何轻松掌握国画中牡丹的各种绘制技巧。书中首先介绍了写意画的基础知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了牡丹的花头、枝干、叶子和花枝叶组合的画法,每种画法讲解后都附有各式各样的图例,可以供初学者临摹;最后通过创作的方式让读者加以练习,提升读者的绘画能力。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画牡丹的读者、爱好国画的初中级读者阅读,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 姚宝山
责任编辑 王 铁
责任印制 陈 彝
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7 2017 年 3 月第 2 版
字数: 247 千字 2017 年 3 月北京第 1 次印刷
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

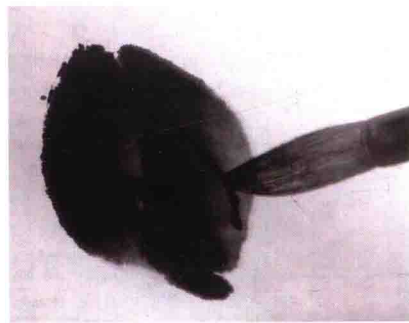
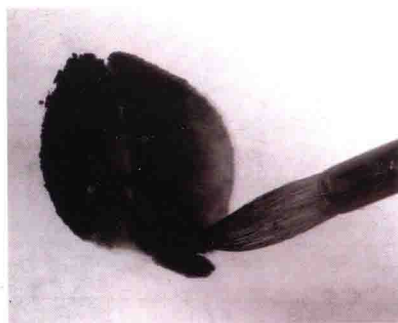
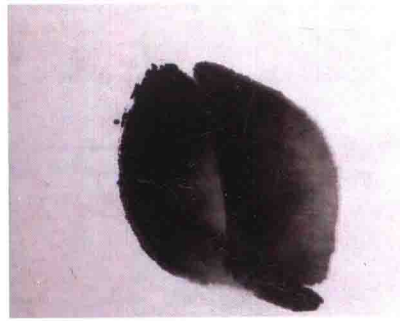
反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

第1章

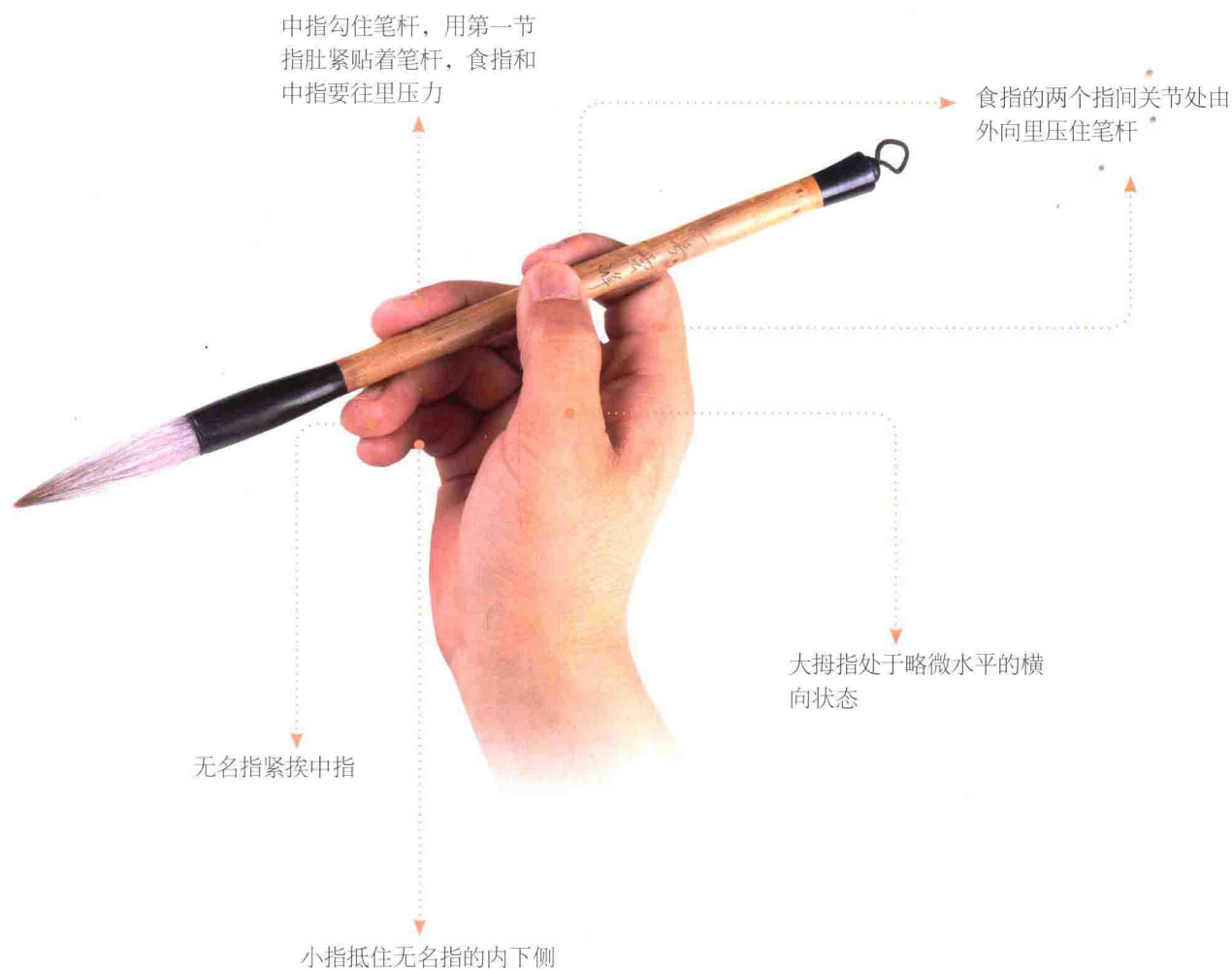
基础入门

要想学好中国写意画，首先要
先从基础入手。本章将详细地讲解
用笔技巧，以及色与墨的基本调和
技法，帮助初学者更好、更快地掌
握基础知识，为后面的写意画创作
打好基础。

1.1 用笔技法

1.1.1 如何握笔

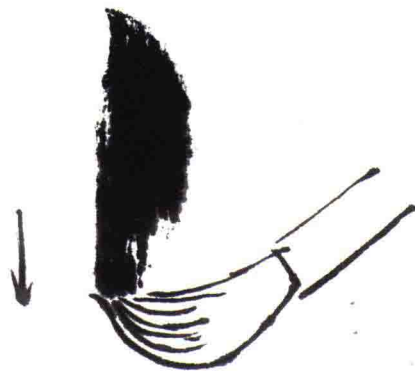
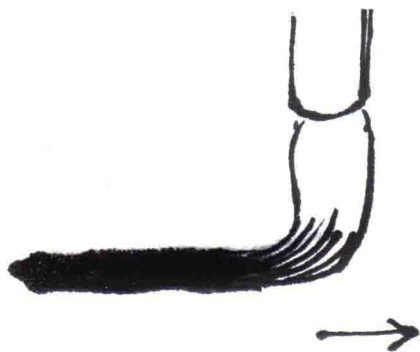
1.1.2 基本运笔技法

中锋

笔杆垂直于纸面，行笔时锋尖处于墨线中心。用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒物体的轮廓。

侧锋

笔杆倾斜于纸面，笔锋和笔肚接触纸面。侧锋运笔用力不均匀，时快时慢，时轻时重，笔锋常偏向线的一边，其效果毛、涩，变化丰富。由于侧锋运笔使用的是毛笔的侧部，故可以画出粗壮的线条。

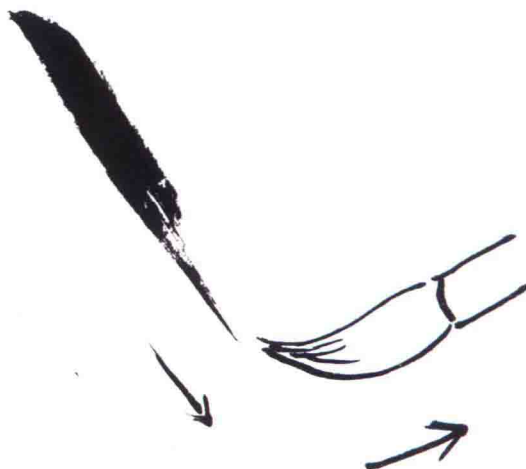
藏锋

藏锋，笔锋要藏而不露，画出的线条才沉着含蓄，力透纸背。

露锋

与藏锋的运笔方式刚好相反，它以笔尖着纸，故意漏出笔锋，收笔时渐行渐提笔杆。以这种笔法画出的线条灵活而飘逸。

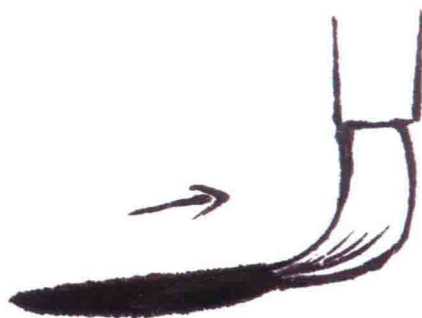
逆锋

行笔时笔尖逆势推进，使笔锋散开，笔触中产生飞白。这种点、线具有苍劲生辣的笔趣。

顺锋

顺锋运笔与逆锋相反，采用拖笔运行，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

1.1.3 如何运笔

运笔的快慢、提按、转折、顺逆、虚实都是由用笔的节奏变化产生的，在节奏变化中最明显与最重要的是快慢的变化。

快慢

指行笔过程中左右前进速度的急缓，即行笔的快慢。快则流，慢则留；快则光，慢则涩；快易飘逸，慢易拙涩。

快

慢

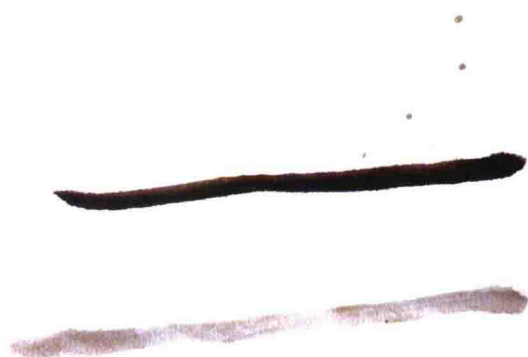
提按

指入笔、行笔、收笔中起伏、轻重的力量。提为起，按为伏；提则轻，按则重；提则虚，按则实。

拖笔

拖笔多用于画滑线，是一种灵活运笔的方法。拖笔时握笔要高，锋一着纸即可，不能停留，这样才能显得流畅而灵动。

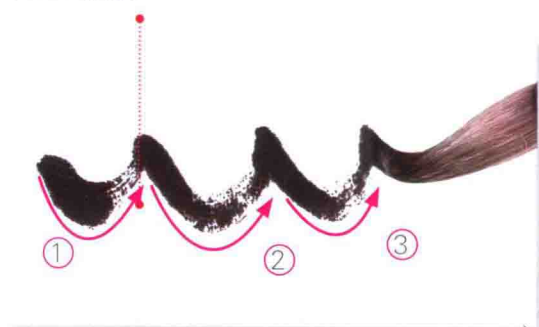
转折

笔锋转换时向上提笔或向下按笔的力量不同，线条也会呈现出不同的效果。在笔锋转换时提笔转过去为“圆转”，反之，按笔转过去为“方折”。

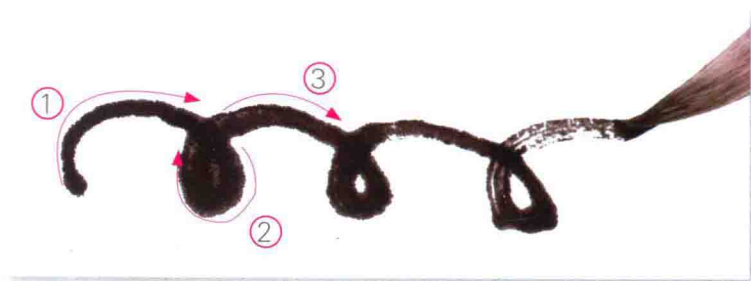
1.1.4 线条的练习

线条就像画中形象的骨骼。是骨，就必须有骨气，骨气最能表达画中形象的内在活力。线条的不同变化，正传达了不同的活力，而线条的变化也正是用笔的变化。

用笔的过程中先按笔、后提笔，表现出飞白的质感。

波浪线条

方向的转换

水纹线条

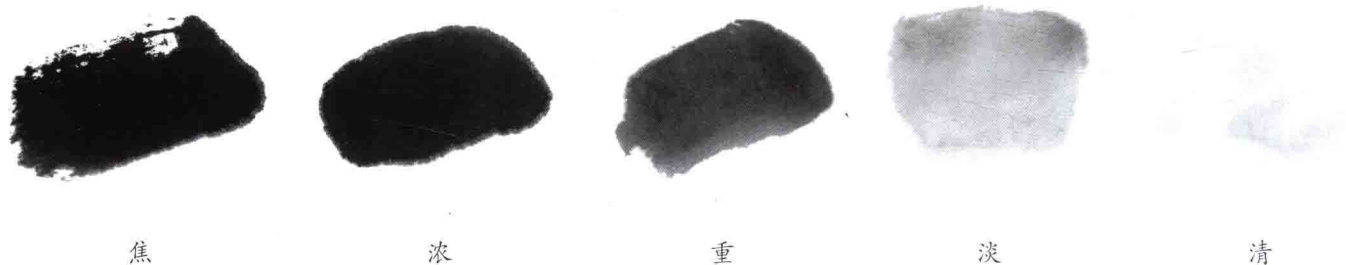
从中心向外圈旋转

1.2 墨

中国画通过墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩。墨分五色：清、淡、浓、重、焦，而决定这五种墨色的关键是墨中水的比例。本节将详细介绍墨色的调和方法。

1.2.1 墨分五色

“墨分五色”更多的是讨论墨色的深浅，常常指“焦、浓、重、淡、清”。焦墨是半干的墨汁，乌黑而有光泽；浓墨是深黑的墨汁，加了水分而不显光泽；重墨含水比浓墨多，色相稍浅；淡墨的含水量较多，色相更浅；清墨只有极淡的墨迹，甚至全是水。

1.2.2 调墨技法

1.选好笔，放入水中按压，将笔毛散开，这样可以保证不会有其他颜色残留。再收笔，在笔洗的边缘擦（刮）两下，以减少毛笔上过多的水分。

2.淡墨。用笔尖蘸少许墨，在盘中与清水调和，使墨汁浸入笔肚。

3.中墨。再蘸墨汁，在淡墨的基础上继续调和。

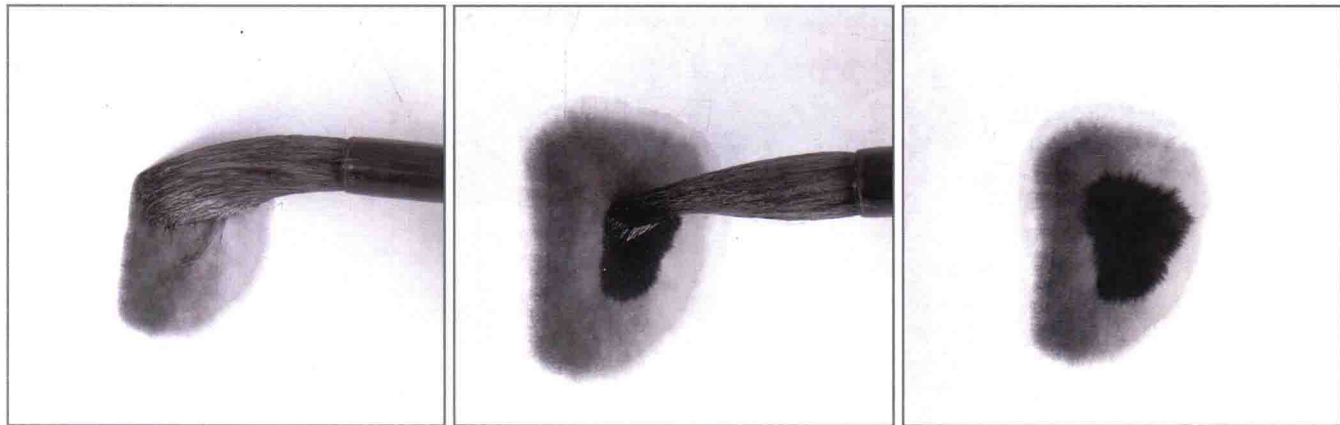
4.浓墨。需要多蘸墨汁，再在盘中调和，墨色便愈来愈浓重。

1.2.3 墨法

墨有破墨、积墨、泼墨、宿墨、浓墨之法。墨之韵味与节奏可产生淡雅、沉厚、丰富、淋漓、滋润等各种不同的艺术趣味，并以此表现物象的某些形体与质感、意境与情趣。用墨的诀窍是在变化中求统一，这种变化可以是各种墨色之间的对比，也可以是墨色本身的韵律感、丰富感、肌理感，因而用墨一般有两种倾向，一种是对比中求统一，另一种是统一里求变化。

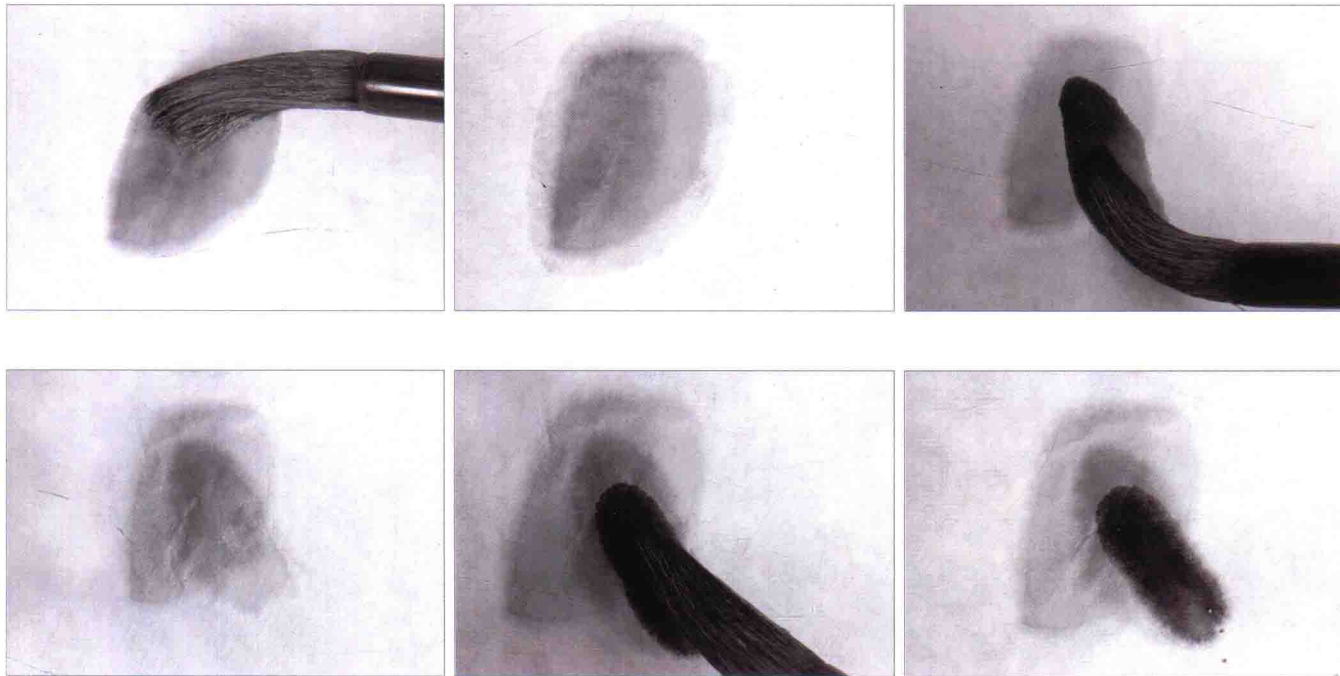
破墨法

破墨法是指在作画时，趁前面的墨迹还没有干的时候，接着又画上一层墨色，使画面中的水墨达到相互融和的效果，墨法中最常用的是破墨法。由于生宣纸的渗化性与排斥性，水分的含量及落笔的先后不同，可使浓淡之墨在交融或重叠时产生复杂的艺术趣味。

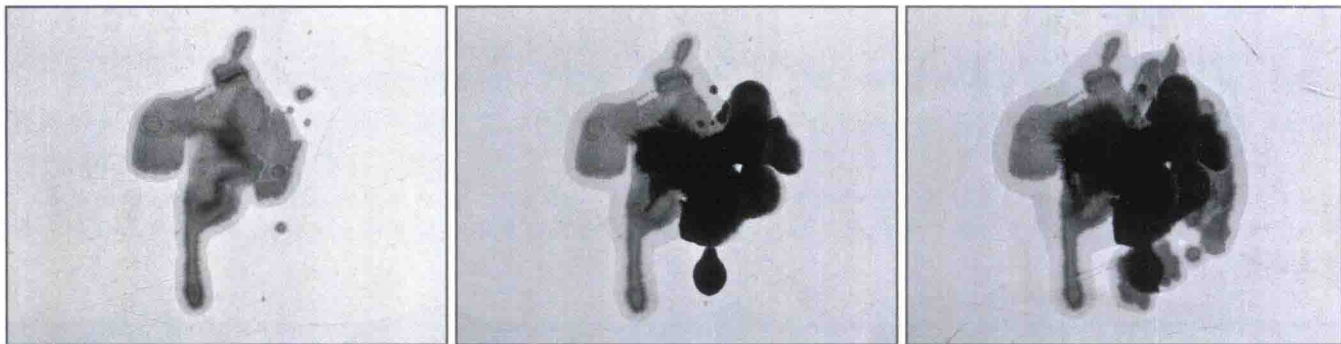
积墨法

积墨法是指各种不同墨色、不同笔触在不断交错重叠后产生的特殊艺术效果，给人以浑朴、丰富、厚实之感。积累时每一层次的笔触的复叠，一般在前一层次的笔触干时才进行，而笔触的相叠必须既具形式感又能表现物象。

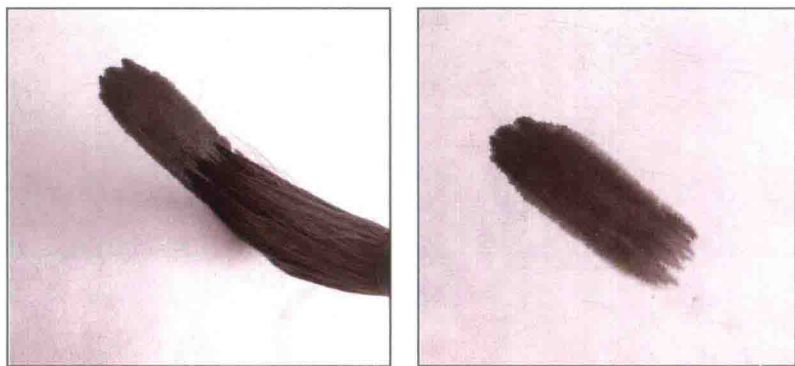
泼墨法

泼墨法是指随笔将多余的不匀之墨水挥泼于宣纸上的作画方法。这种挥泼而成的笔痕、水痕，有一种自然感与力度，具有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。

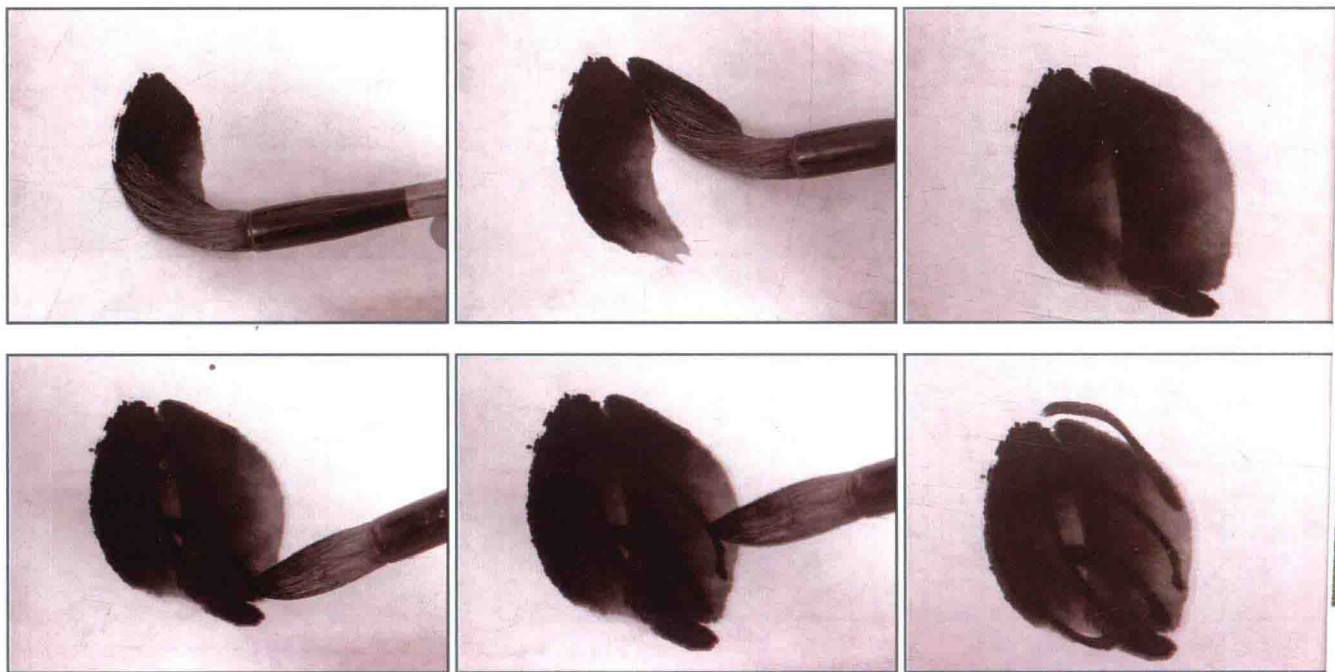
宿墨法

宿墨即隔宿之墨，墨汁存放时间较久，水分蒸发而浓缩，墨色最黑。宿墨常用于最后一道墨，用得好的能起到“画龙点睛”的作用；但因宿墨中有渣滓析出，用不好极易枯硬污浊，故用宿墨要求具有较高的笔墨功夫。黄宾虹最善用宿墨，每于画面浓墨之处点之以宿墨，使墨中更黑，黑中见亮，加强了黑白对比，使画面更加神采焕发。

浓墨法

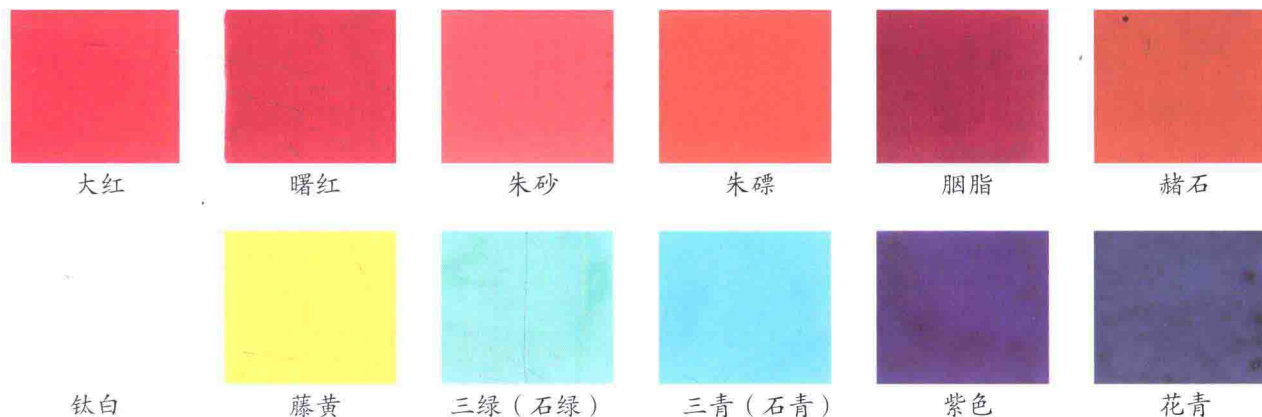
以浓墨法描绘物象，落墨较重，可使画面厚重有神。用浓墨要“薄”，即笔法灵活。只有干、湿、深、浅变化有致，能浓而不凝滞。

1.3 颜料

1.3.1 常用的国画颜料

国画常使用的颜料有植物性颜料和天然矿物质颜料两种。植物颜料有花青、胭脂、藤黄等，矿物质颜料有赭石、朱砂、石青、石绿等。

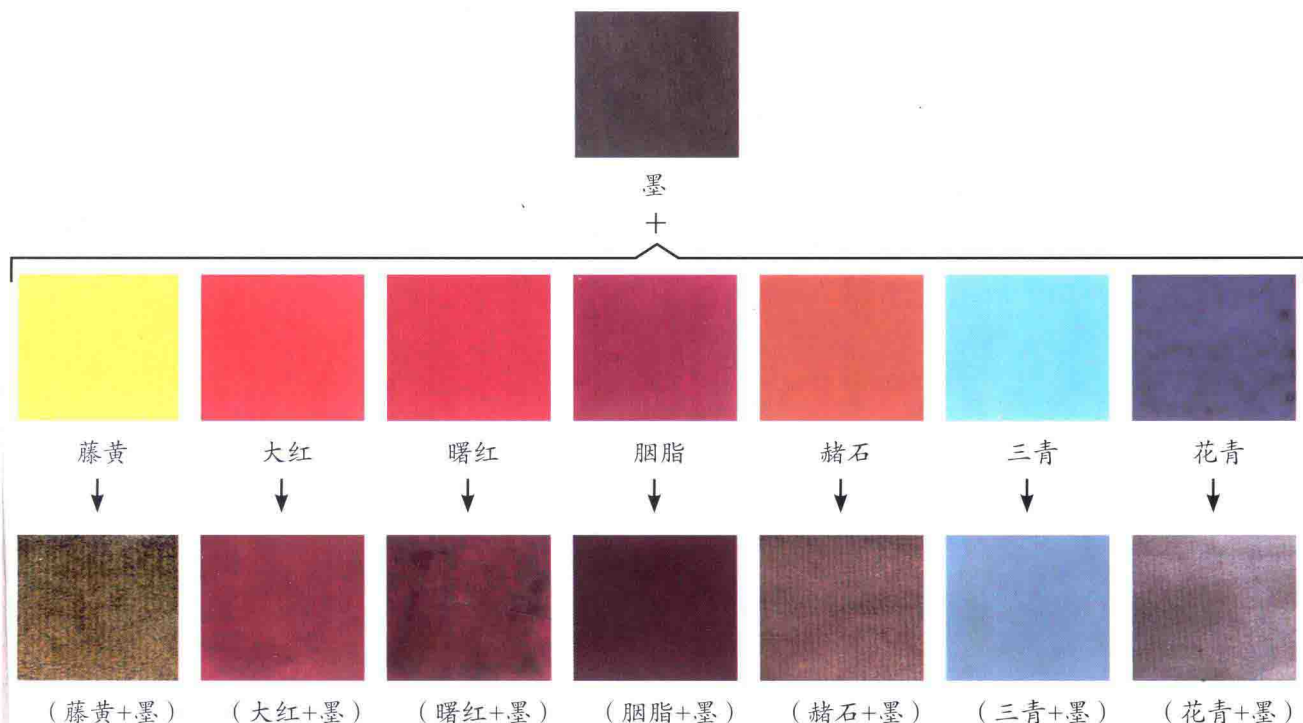

国画颜料的特性

植物性颜料的透明感强，可以相互调和和使用，但其覆盖力弱，色质不稳定，容易褪色。矿物质颜料透明感弱，但覆盖力强，色质稳定，不易褪色。

3.2 色墨结合

颜料和水墨相结合，会出现新的色值和特有的韵律。这里介绍几种主要颜色与墨混合的效果。

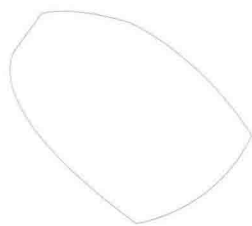
1.4 牡丹的常用配色

1.4.1 红牡丹的调色技法

曙红

+

白粉

=

红牡丹的颜色

曙红+少许白粉=红牡丹的颜色

1.4.2 黄牡丹的调色技法

藤黄

+

赭石

=

黄牡丹的颜色

藤黄+赭石=黄牡丹的颜色

1.4.3 绿牡丹的调色技法

藤黄

+

花青

=

绿牡丹的颜色

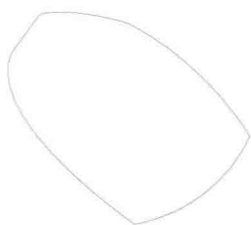
藤黄+花青=绿牡丹的颜色

1.4.4 蓝牡丹的调色技法

花青

+

白粉

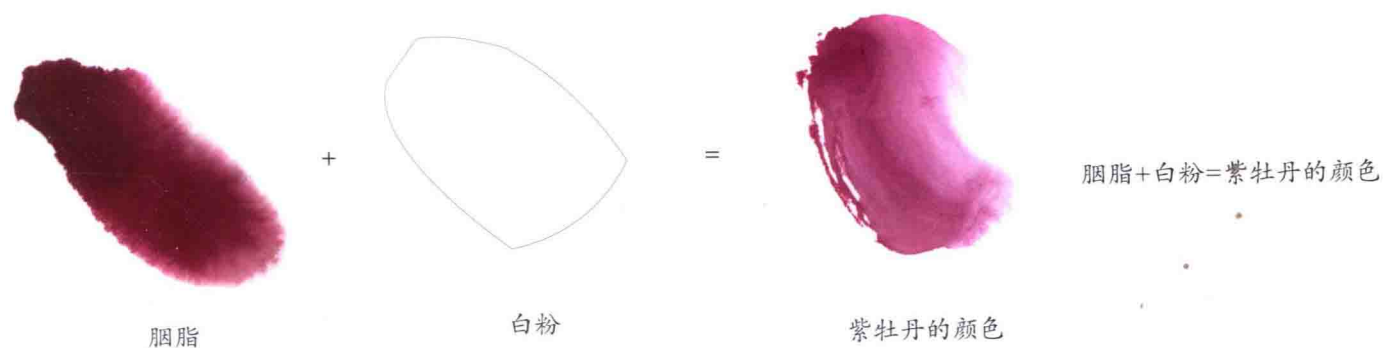
=

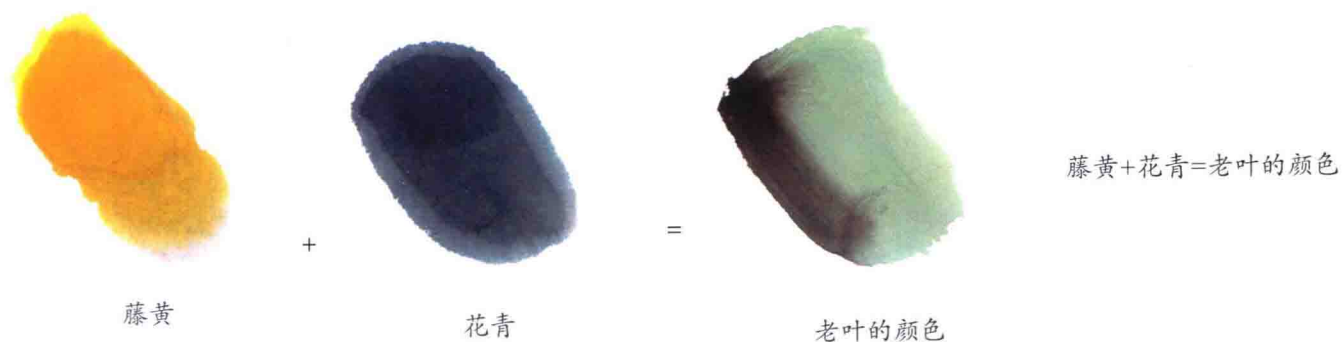
蓝牡丹的颜色

花青+白粉=蓝牡丹的颜色

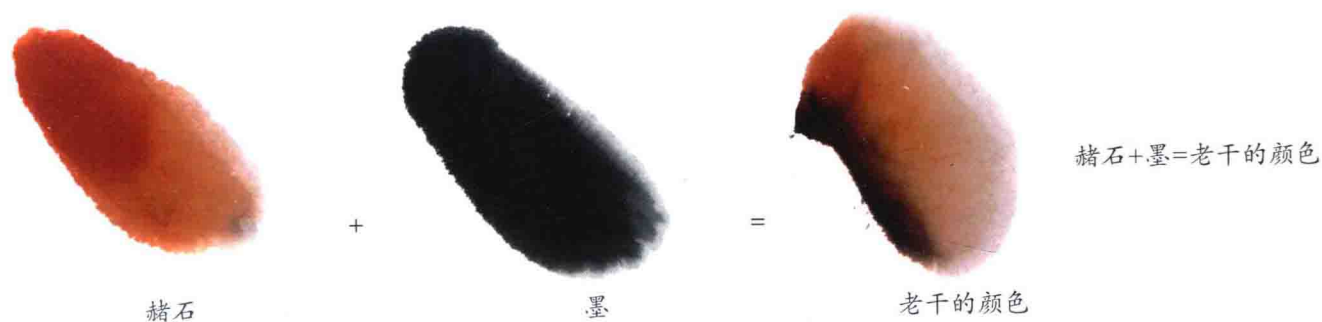
1.4.5 紫牡丹的调色技法

1.4.6 老叶的调色技法

1.4.7 老干的调色技法

1.4.8 嫩枝、嫩叶的调色技法

