

写意

牡丹画谱

技法详解

编著 王绍华

牡丹的结构

牡丹的画法步骤

牡丹的构图法则

牡丹配禽鸟草虫画法

名家牡丹画范图

上海人民美術出版社

写意 牡丹画谱

编著 王绍华

常州大学图书馆
藏书章

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意牡丹画谱/王绍华编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2018.7

ISBN 978-7-5586-0888-9

I. ①写... II. ①王... III. ①牡丹—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第098775号

写意牡丹画谱

编 著	王绍华
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	季 卫
出版发行	上海人民美术出版社 上海长乐路672弄33号
印 刷	上海中华商务联合印刷有限公司
制 版	上海驰艺文化传播有限公司
开 本	889×1194 1/16 6.25印张
版 次	2018年7月第1版
印 次	2018年7月第1次
印 数	0001—3300
书 号	ISBN978-7-5586-0888-9
定 价	48.00元

目录

第一章 概述	1	牡丹花配花木、湖石	45
第二章 材料工具和墨法	3	牡丹花配器皿	47
画画材料与工具	3	牡丹花配人物	49
笔法和墨法	4	第四章 写意牡丹各种类型创作范围	50
第三章 写意牡丹画法	5	白牡丹画法	50
牡丹的生长规律和结构	5	黑牡丹画法	51
花蕾（花苞）	6	红牡丹画法	54
花冠（花头）	9	绿牡丹画法	55
附录：牡丹花调色法	13	黄牡丹画法	56
牡丹花的点蕊	15	勾勒牡丹的画法	57
牡丹的花萼及花茎的画法	16	风牡丹的画法	59
牡丹的叶子及画法	17	风雨中牡丹的画法	60
牡丹的枝与老干及画法	21	多种颜色牡丹的组合	61
牡丹画法步骤	23	黄牡丹和紫牡丹组合	61
写意牡丹的构图法则	32	紫牡丹和蓝牡丹组合	62
横式构图法	32	红牡丹和紫牡丹组合	63
直式构图法	33	红牡丹和白牡丹组合	63
上插式构图法	34	白牡丹和粉牡丹组合	64
下垂式构图法	35	多种颜色牡丹组合	65
牡丹花配禽鸟画法	36	第五章 画牡丹范围欣赏	66
麻雀的画法	40	第六章 名家牡丹画范围	89
蝴蝶的画法	42	附录一：牡丹的题诗	95
蜜蜂的画法	42	附录二：题款	96

第一章 概述

牡丹，国色天香，花中之王。她雍荣华贵，美艳绝伦，一直被中国人视为富贵、吉祥、幸福、繁荣的象征。牡丹是历代艺术家描绘的重要题材之一。

牡丹为毛茛科，落叶灌木。由于品种不同，高者可达3~4米，有的疏散斜生，有的稠密直上。初春梗端鳞芽发出嫩叶，在河南地区3月抽茎，茎上分枝生叶，顶端生花苞，叶大而厚，叶柄长而互生，每枝九叶，俗称三叉九顶，生至4~5批叶时方才开花。牡丹天生丽质，有红、黄、绿、蓝、黑、白、粉等色，同一种色系的花中，深浅浓淡又各不相同，花开香气袭人，牡丹在演变过程中，花瓣层次差异，出现了不同层次的花部形态。形成有单瓣型及荷花、菊花、蔷薇、千层台阁、托桂、金环、皇冠、绣球等复瓣类型，作画时把握其基本形状，就会心中有数，下笔便有神了。归纳起来典型的有圆形、椭圆形、缺口圆形、月牙形、梯形、翘角形、多边形、圆外小圆形等。牡丹作为观赏花在我国已有1400多年历史，是我国人民最喜爱的著名花卉之一。

牡丹之名在秦汉之际就有了，观赏牡丹始于隋唐盛于宋。长安骊山栽种颜色各异的牡丹万余株，诗人李白有“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，李正封有“天香夜染衣，国色朝酣酒”的牡丹诗名句传诵至今。现在能看到最早最完整的牡丹画是五代徐熙的《玉堂富贵图轴》。徐熙为五代南唐画家，始创“落墨画法”。宋代牡丹品种更多了，栽培中心也从唐之长安转移至洛阳，从此有“洛阳牡丹甲天下”之誉。欧阳修在诗中写道：“洛阳地脉最宜花，牡丹尤为天下奇”。在《洛阳牡丹记》一书中指出牡丹品种有109种，颜色也较复杂，记述了并蒂花的新奇品种和重瓣现象。

牡丹 任伯年(清)

明代牡丹画家辈出，陈淳、徐渭等都是画牡丹的高手，徐渭尤善画墨牡丹，留下了“不然岂少胭脂在，富贵花将墨写神”的题画诗佳句。清代著名画家恽寿平、赵之谦、任熊以及海上画派任伯年、吴昌硕等亦画牡丹，特别是恽寿平（字南田）宗北宋徐崇嗣没骨法，画法独创一格，他所画的牡丹笔致俊逸，意境幽淡。

到了现代，著名画家王雪涛曾画了大量的牡丹画，幅幅神态各异，生机勃勃。绘画大师齐白石画的牡丹花，用笔简练，常是寥寥数笔，却生机盎然。此外陈半丁、唐云、陈子庄等画家所绘牡丹也各有特色，引人入胜。

牡丹 王雪涛

牡丹 张大千

第二章 材料工具和墨法

画画材料与工具

首先要选择好纸笔以及墨砚，称之文房四宝。

笔，选毛笔时首先要知道笔的四德五毫的特性。

一支好的毛笔须具备尖、齐、圆、健的特点，笔锋以长短分为长锋与短锋，以笔毫的硬度分为硬毫、软毫和兼毫，其用途各不相同，如短锋玉荀笔适宜点垛花瓣、叶，长锋笔宜撇兰竹、出枝干等。一般花鸟画选用兼毫较多，对画者来说只要顺手即可。

纸，花鸟画用纸一般以净皮宣纸为佳。这种纸落墨如雨入沙，直透纸背。

墨，墨的种类很多但主要分油烟、松烟两种，油烟墨有光泽，松烟墨无光泽，作画一般用油烟，现在不少画家用墨汁作画，若用墨汁，最好在砚中磨后再用，易发墨，并有光泽。

砚，砚的品种繁多，如广东的端砚、安徽的歙砚，选择质地较细，易发墨的砚即可。

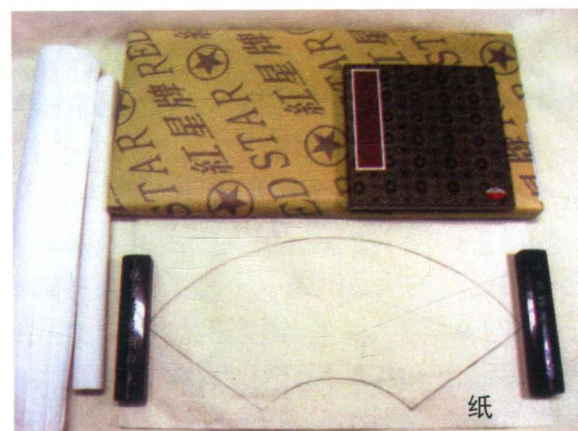
颜料，以上海生产的国画色为多，颜料有植物质色如花青、胭脂等，矿物质色如石青、石绿等，动物质色有洋红等。在各种颜料中加少许墨能使色彩变得沉着，加少许白色可增强其明度。

笔

墨、砚

纸

笔洗、颜料

印章、印泥

笔法和墨法

谈墨法离不开水。既是水墨, 当以墨为体, 以水为用。“墨分五彩”, 讲的是墨有焦、浓、重、淡、轻, 又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分。墨法中有水润墨涨法、泼墨法、浓墨法、淡墨法、破墨

法、积墨法、焦墨法、宿墨法、冲墨法等。墨法这一节中主要介绍常用的破墨法、积墨法、焦墨法、宿墨法、冲墨法。

浓墨

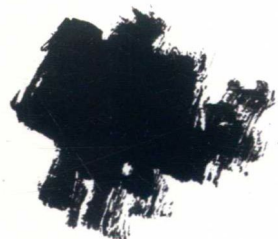
淡墨

干墨

湿墨

焦墨

浓

次浓

淡

次淡

最淡

焦墨

干墨

第三章 写意牡丹画法

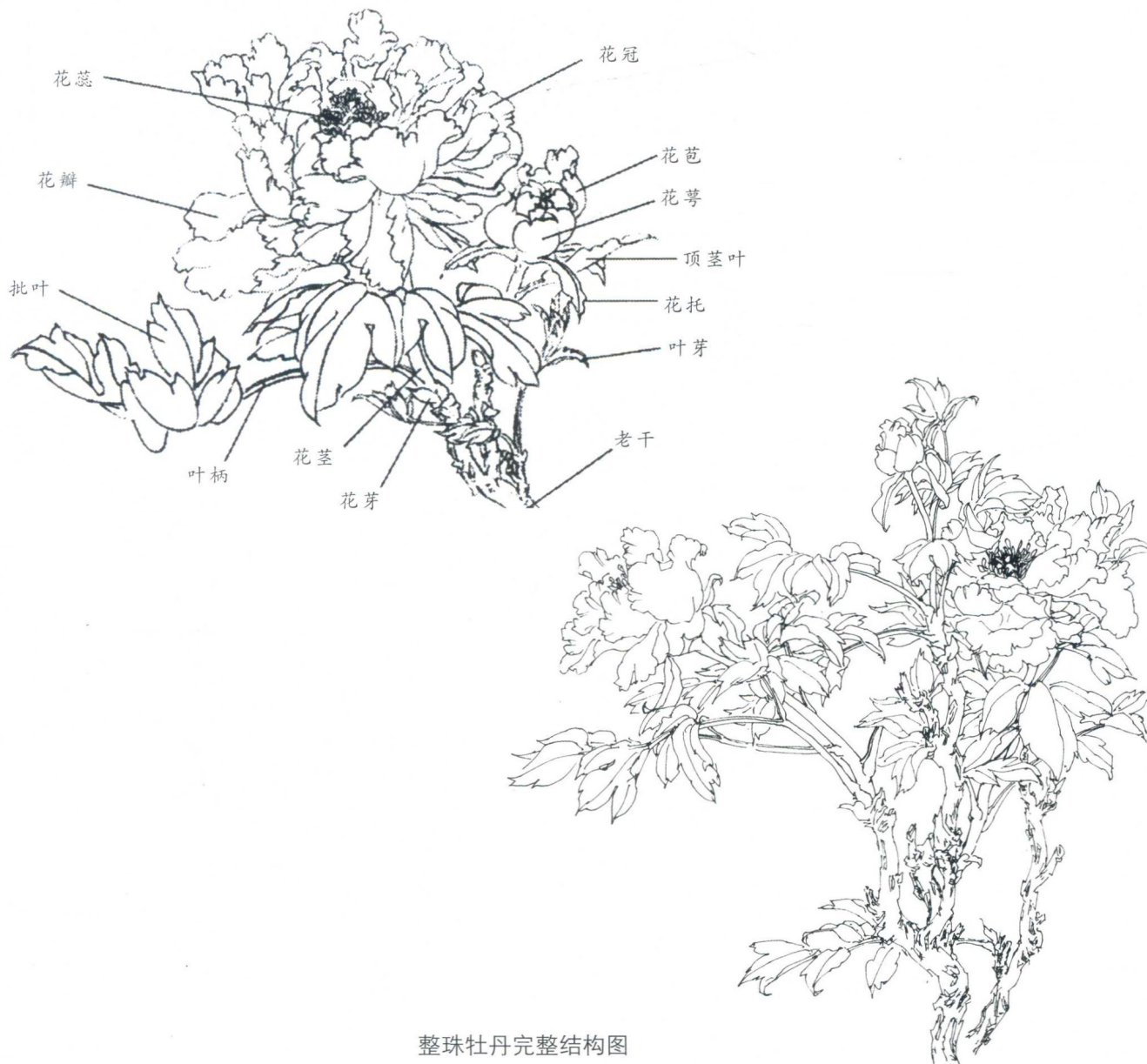
牡丹的生长规律和结构

牡丹, 学名 *Paeonia suffruticosa*, 归芍药科、芍药属, 多年生落叶小灌木。

牡丹生长缓慢, 株型小, 株高在0.5~2米之间; 根肉质, 粗而长, 中心木质化, 长度一般在0.5~0.8米, 极少数根长度可达2米。枝干直立而脆, 圆形, 从根茎处丛生数枝而成灌木状。第二年开始木质化, 秋后多有干梢现象, 表皮褐色, 常开裂而剥落, 每年春天从芽孢中抽出嫩枝, 主茎顶端孕育花苞, 四周长出4~6片叶子, 叶互生, 一枝叶柄分出三个小叶柄, 每个小叶柄上

长出或连或裂的三片叶子, 这就是我们经常说的牡丹叶子“三叉九顶”。总叶柄长8~20厘米, 表面有凹槽; 花单生于当年顶枝, 两性, 花大色艳, 形美多姿。花茎10~30厘米; 花的颜色有白、黄、粉、红、紫红(紫)、黑紫(黑)、雪青(粉兰)、绿等颜色; 花分单瓣、复瓣。复瓣的外缘瓣较大而有缺裂, 中心为花蕊, 分为雌蕊与雄蕊。

牡丹花的各部位的具体结构, 分解说明如下图:

整株牡丹完整结构图

花蕾（花苞）

根据牡丹花蕾的不同时期分为大花苞和小花苞。小花苞形似棉桃，以大萼三片和复萼五六片组成，一般在破绽期以前算小花苞，破绽期以后为大花苞。在画牡丹花苞时，可用各不同花期及不同姿态的花苞为

参考。小花蕾似棉桃状，大萼三片相抱很紧，根据不同角度可点小花苞或先点萼。大花苞绽露裂开，花瓣浓艳，或藏于叶子缝隙中，或昂首向上生机勃勃，画花苞要圆中带方，落笔要肯定，造型要精巧有神。

画法要点

用兰竹笔先蘸花青，然后调藤黄色，笔尖蘸胭脂点出大萼（注意透视和角度），再用同样颜色画出复萼（俗

称飘带），由里向外或由外向里，从不同角度画复萼，点一下刚露出的花瓣即可。

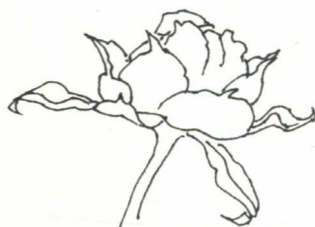
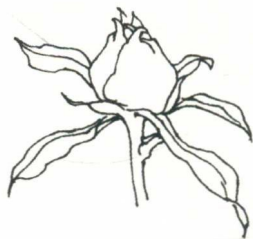
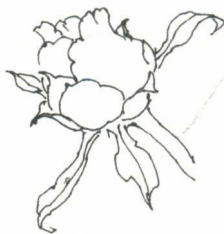
(一)

(二)

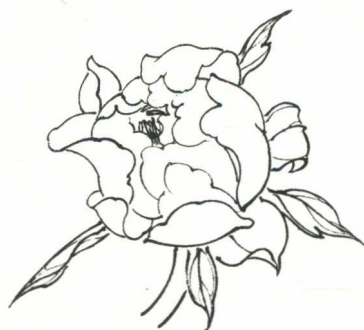
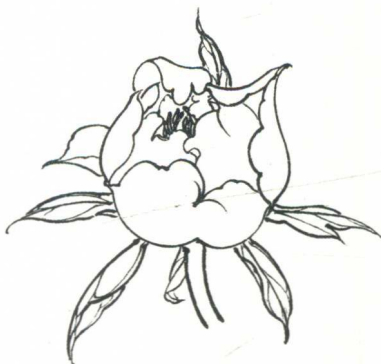
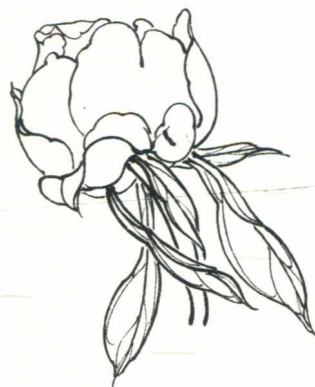

(三)

不同花期牡丹花苞的不同形态

花蕾各种角度

花蕾初开

花蕾绽放

花冠（花头）

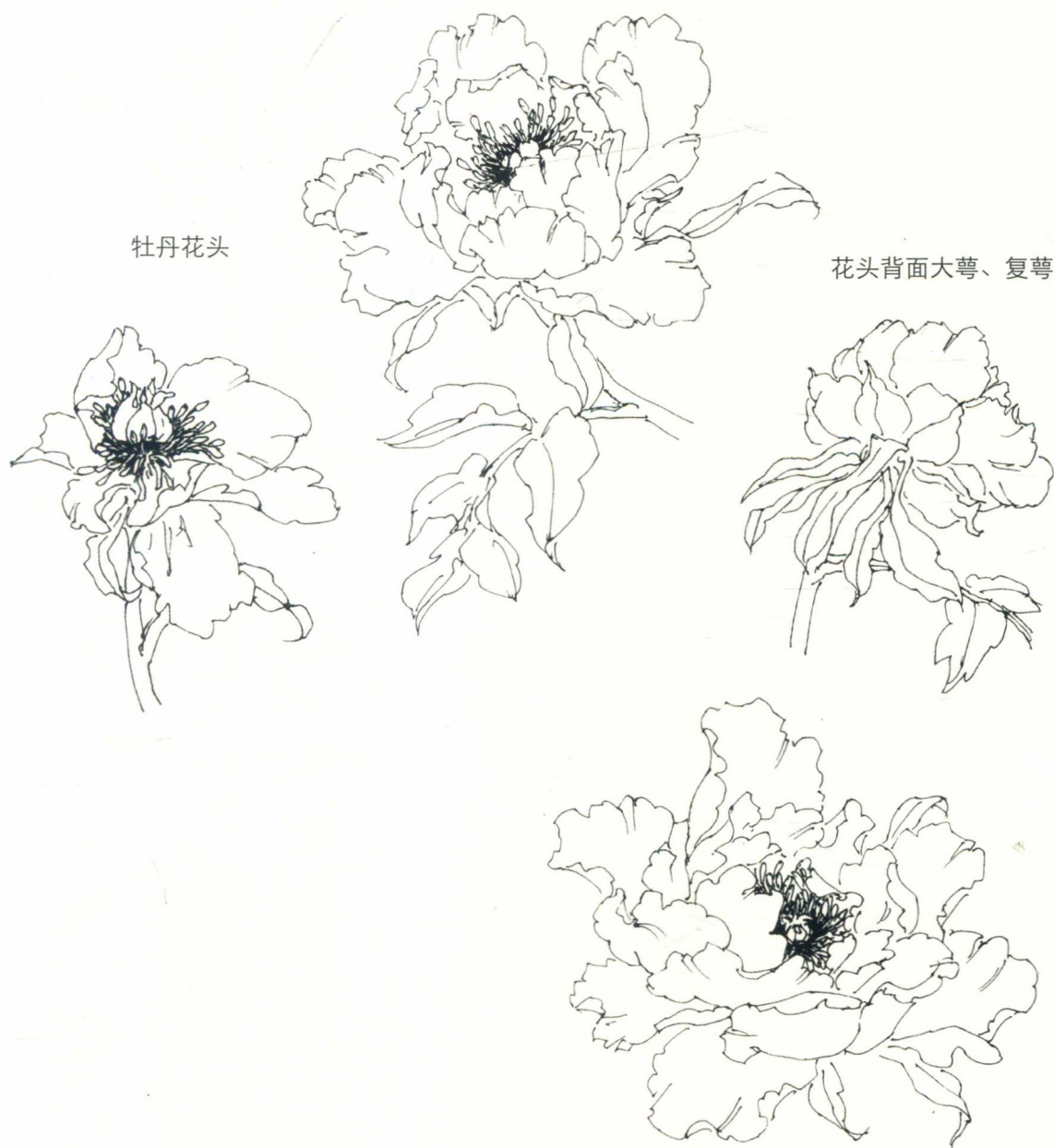
一个完整的花头是由花瓣、花萼、雄蕊、雌蕊等部分组成。花瓣多少不一，多层为复瓣，简者五六瓣或叫单瓣牡丹，平整均匀者称作“平头”，花瓣重叠隆起者为起楼。花的实际大小常见为14~20厘米左右，最大有近一尺（33厘米）直径的。

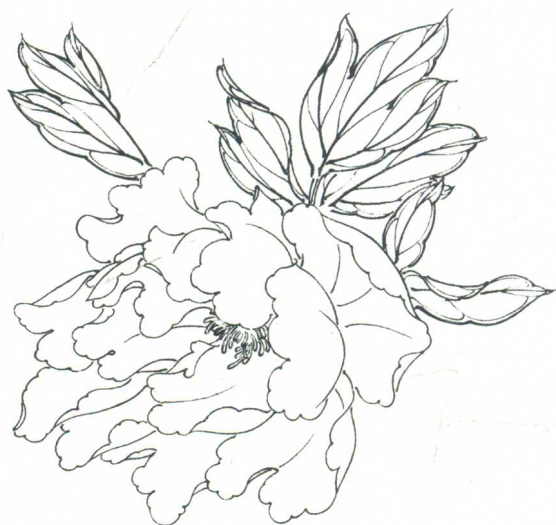
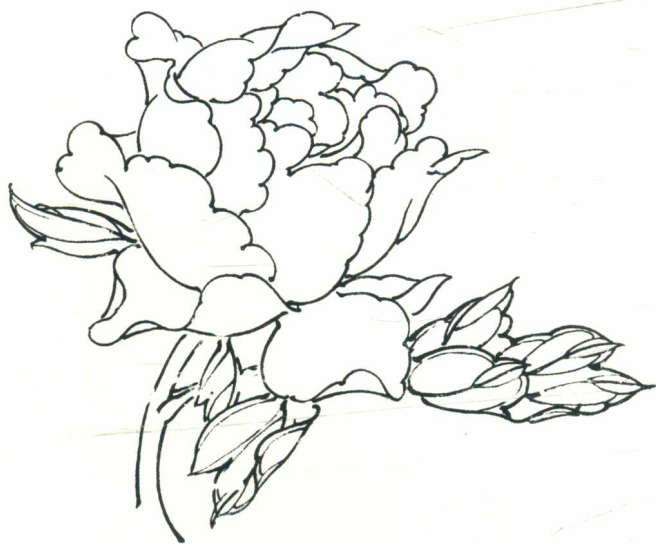
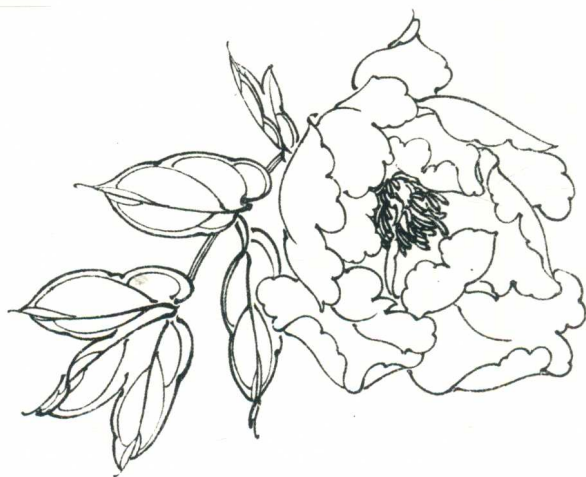
花头是牡丹画的主体，由于牡丹花型的结构比较复杂，花瓣略大而松散，从形态上有正面、侧面，有昂首、低垂，在实际作画时不要过多考虑花的品种，

形态的特征，而主要多注意表现它的丽质和风姿，同时还要注意它的透视变化和主体层次立体效果。

画法要点

花头不可画得太圆、太方、太正，花型要追求玲珑俏丽，花瓣可以适当精简、夸张和变形，但不能失真或面目全非。

画法要点

画牡丹花可用长锋笔，以羊毫笔为主的兼毫笔，如冰清玉洁、大羊提笔都可以，总之笔不宜太小。作画时要先蘸少量清水，再蘸满已调好的白色，再用笔尖蘸少量曙红，尖部调成粉红色，笔要活，按照图列的顺序

与步骤先画出浅色部分，再用笔尖加重色（胭脂），用笔要灵活，可适当留出飞白。在作画的过程中要求干净利落，尽量少重笔，要做到大胆落笔，小心收拾。

几种不同形态的花头

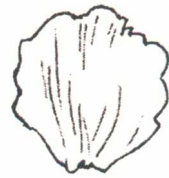
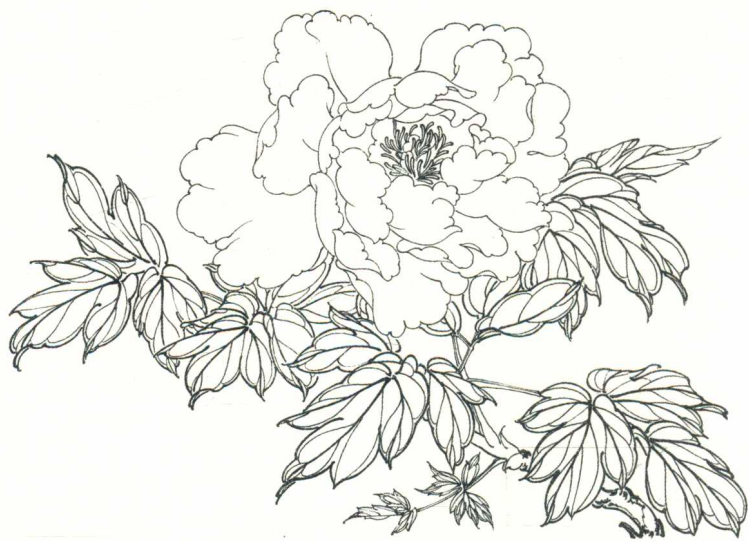

画牡丹花头选择盛开的重瓣类型，以侧面八分处来画较好表现，盛开的花头呈椭圆形，花瓣内紧外松，伸展起伏变化生动好入画。

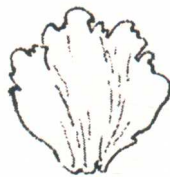
画法要点

(1) 画红花时，笔蘸薄粉，水头要足，笔肚浸少许三青或三绿稍调（不要在碟中来回揉调，以免变灰），笔尖再蘸曙红，在碟中稍调厚从花的外围花瓣画起（也可

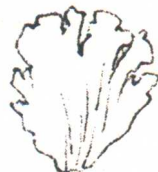
以从里向外画），外围的花瓣是花整体造型的关键，按层次左右落笔画去，逐渐递加花瓣。(2) 在外围花瓣的基础上，笔蘸薄粉调曙红，在蘸胭脂按层次侧锋横斜顺逆交错写出花心的暗处，逆顺用笔可增强笔墨的变化韵味。(3) 大胆落笔后花的基本形态出来了，还要细心收拾。画牡丹花头，并非一笔一个瓣，而是要重复几次用笔调整塑造，花心处颜色宜重些。

圆形

扇形

缺齿形

花冠画法步骤

(一)

(二)

(三)

附录：牡丹花调色法

红花：用朱红、大红、曙红。以朱红为主调大红成基本色，笔尖蘸曙红点画。也可以笔肚上足牡丹红，笔尖蘸胭脂画出，色浓浑厚，要不，干了就显得单薄。

粉红：笔根白，笔肚牡丹红，笔尖胭脂。

黄花：黄加白，笔尖蘸赭石与朱红的调和色。花芯可用白色或胭脂画。也可以笔根白粉，笔肚藤黄，笔尖绿画出。收拾的时候笔尖用朱磠或胭脂。

橙色：笔根赭石，笔肚朱磠，笔尖胭脂。

蓝花：花青加白加少量曙红做基本色，笔尖蘸花青画。也可以笔根白粉，笔肚肽青蓝，笔尖胭脂画出。

紫花：白色加胭脂和花青调成基本色，笔尖蘸胭脂。大体完成后，用浓厚胭脂再次花心部位的深度，并且使花瓣更加丰富。也可以白粉加胭脂就是紫加一点肽青蓝。

白花：草绿色加少许赭石和微量水墨调成基本色。画时蘸纯白色，笔尖蘸基本色。完成后，可以用绿色提染暗部和花心，纯白色强调亮部的花瓣。

墨花：行笔速度要快，用笔果断，变成清新畅快感觉，不要重复修改。可水墨干后，用石青、石绿、朱砂这些不透明矿颜色点花芯。画花瓣时用笔有大胆，不要留白。

黑牡丹：牡丹红加胭脂加墨调出黑紫。

牡丹图 王雪涛

牡丹 王雪涛