

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

牛忠元画牡丹

NIUZHONGYUAN HUA MUDAN

案头画范

人民美術出版社

牛忠元画牡丹

NIUZHONGYUAN HUA MUDAN

中国画技法丛书

图书在版编目(CIP)数据

牛忠元画牡丹 / 牛忠元编绘. —北京: 人民美术出版社, 2007.6

(案头画范丛书)

ISBN 978-7-102-03901-5

I. 牛… II. 牛… 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 013494 号

中国画技法丛书

案头画范·牛忠元画牡丹

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

<http://www.renmei.com.cn>

编 绘 牛忠元

责任编辑 陈振新

装帧设计 杨会来

版式设计 陈振新

制版印刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2007 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/12 印张 6

印数 0001—5000

ISBN 978-7-102-03901-5

定价 26.00 元

作者简介

牛忠元, 1955 年 3 月生于河北省霸州, 毕业于河北师大美术系, 1976 年开始从事美术教学工作至今。1980 年以后师从张琪先生、黄显隆先生学习工笔花鸟, 1993 年入北京画院工笔花鸟研修班, 师承王庆升先生, 1996 年入中央美院进修中国画。现为中国美术家协会会员。

曾在《人民日报》、《美术》杂志、人民美术出版社以及黑龙江、四川、安徽、广西等美术出版社发表和出版工笔花鸟画作品三百余幅。有牡丹题材作品获第六届全国年画展银奖、世界华人精品展特等奖。作品《春光似锦》《风韵》《戈壁早春》《版纳深处》等被天安门城楼、中南海、毛主席纪念堂、中国对外展览公司收藏, 并编入《天安门珍藏画集》《中南海珍藏画集》《美术年鉴》《二十世纪国际美术精作博览》。

牡丹雍容华贵，被誉为“百花之王”，现有五百多个品种。必须通过写生了解，掌握从叶芽、枝芽、初放、盛开、叶、梗、枝和老干等整个生长特征才能画好牡丹。

牡丹花形的基本变化

牡丹花分单瓣、复瓣两种。此图为单瓣从苞至盛开的五个基本花形的变化。根据个人不同的情况也可有不同形式的积累和构成，把花画完美为目的。

花蕊

雌蕊外包一层薄膜，不同品种的花有红、粉红、黄、白、绿等不同的颜色，内有子房五至八个，随着花开的时间薄膜裂开逐渐萎缩，子房裂开。姚黄等品种没有雌蕊，雄蕊多生在中间的瓣上，有黄药丝，其他有黄药白丝、粉红丝，紫红丝各不相同。在创作过程中可灵活用之。

花和花苞的向背

一幅好的构图要有正侧、向背的花头、花、花蕾来组合方能完整，才造成视觉的空间关系。花蕾有五六枚萼片不等，最多八片向内兜成碗状，尖部向后卷，有托叶五六片不等。在运用中可就简取材，但有必要通过写生掌握其结构。

叶子的结构

整个花梗间从托叶往下有一叶茎一出、三出、五出，最多九出。上下的叶片大小有区别，不同品种叶子的形有肥瘦之分，色的深浅也有变化。在创作中可有绿、蓝、墨等不同颜色的叶子来丰富创作。

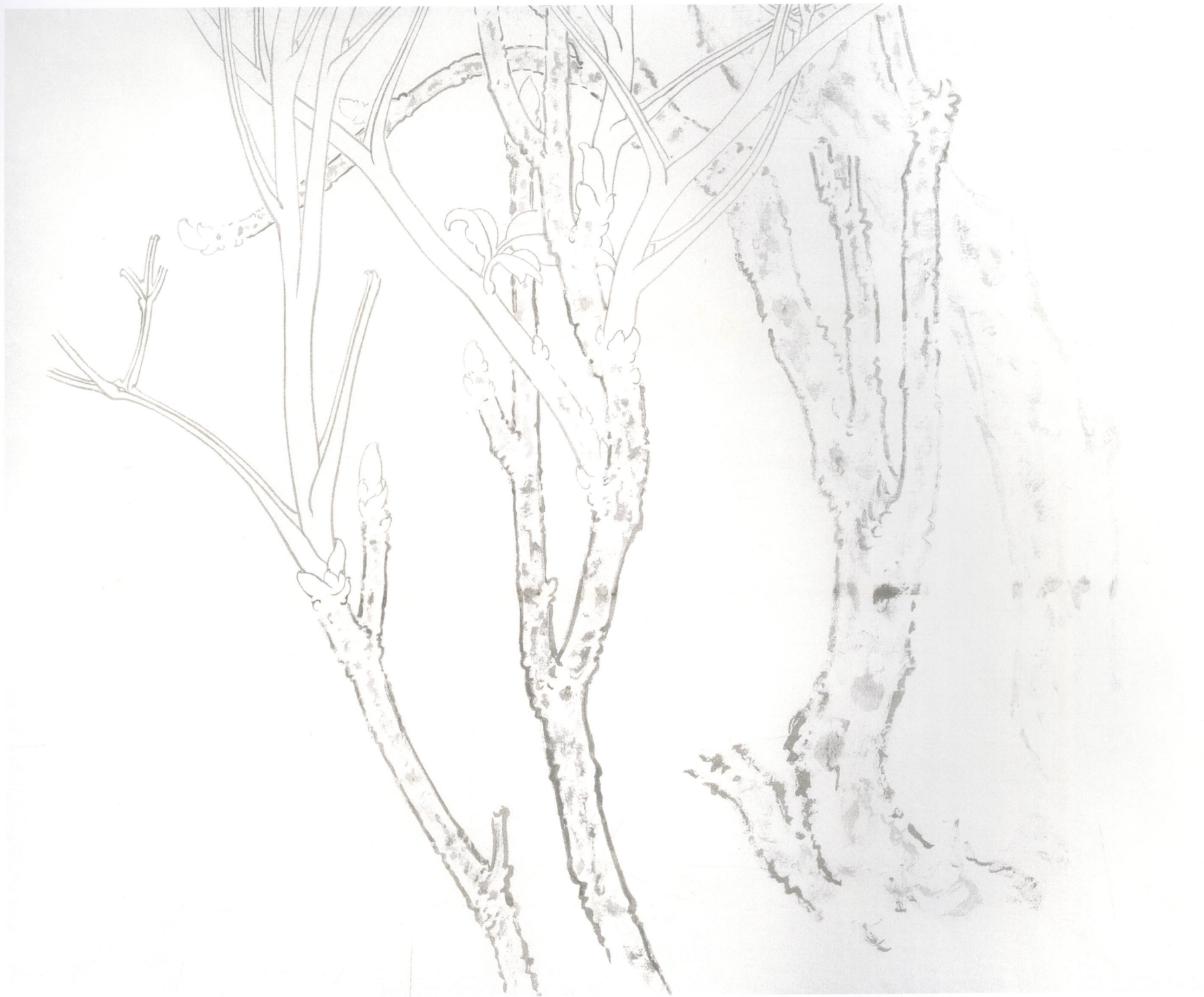

芽子的画法

1. 芽有枝芽和叶芽之别。初春的枝芽谷雨节内开花。从地表新出的叶芽不能开花，因不同品种芽子色各不相同，创作中加叶芽活跃画面。芽子落墨不宜过重，可用淡墨勾出，皴出老干。

2. 用草绿、四绿晕染出叶、叶柄和正、反叶的深浅变化，叶尖稍用胭脂提染；用深绿、胭脂勒线；用浓墨皴出老本。芽子色的冷暖变化可根据画面设色随之变化。

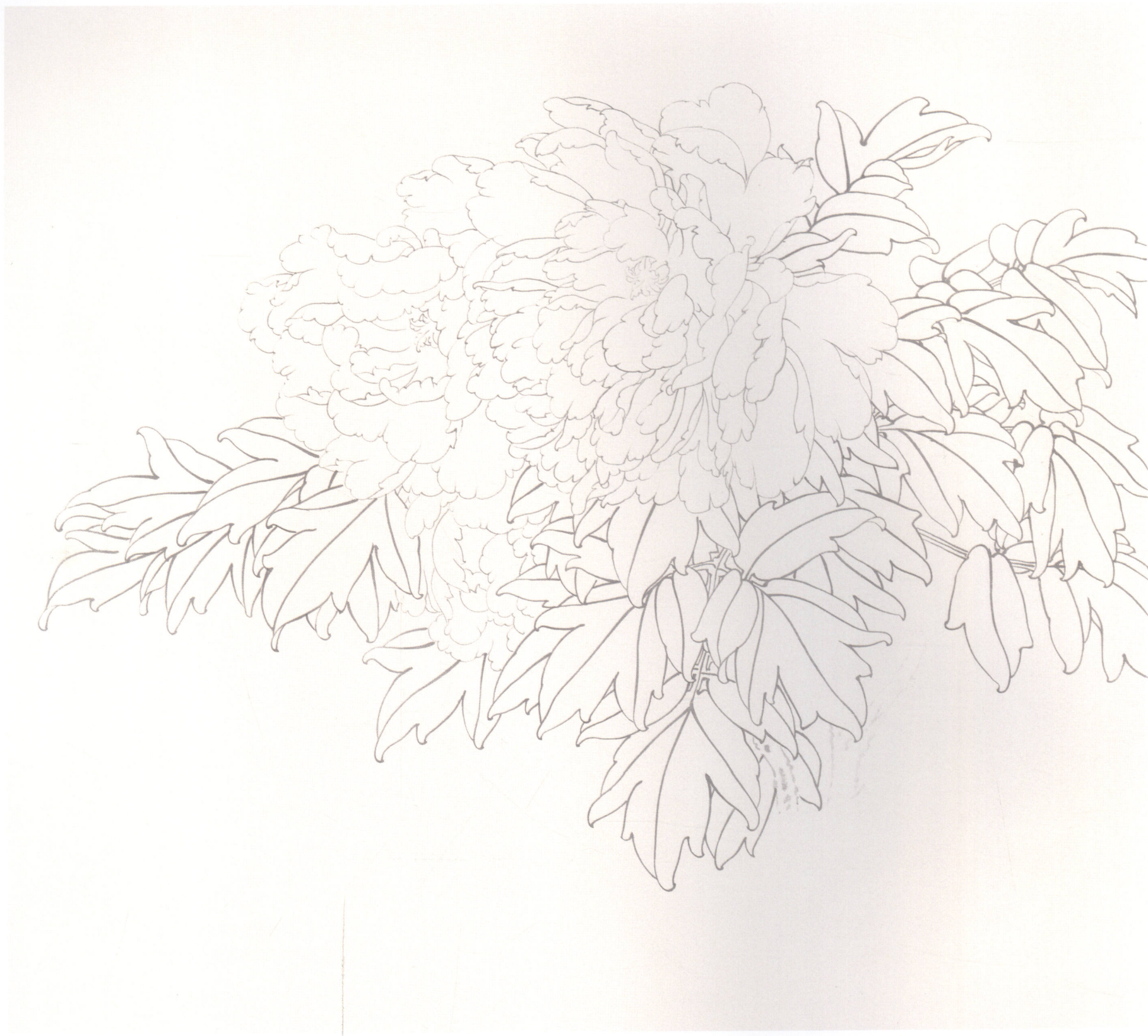

梗、枝、干结构画法

1. 花有二乔,也有一梗生两梗并开两花。一枝有一梗一花。梗与叶柄间抽叶。枝寸生,一年一寸,老干之皮逐步形成鳞状翘起,所以梗与叶柄和枝可用浓墨勾,老干要用浓、淡墨勾皴。

2. 用草绿（花青、藤黄加赭石调和）、洋红晕染和罩染出梗、叶柄、芽的深浅；再用草绿、淡胭脂勾勒；枝、干、老本分别以浓淡不同的墨色勾皴，根据创作的需要也可用赭石等色稍加皴擦，但不得用色太重。

赵粉

1. 将绢蒙于稿本之上，用镇尺压住，即可落墨。工笔落墨不宜改动，不能有败笔之处。凡稿本，必精细准确才能定稿，因绢本重彩要求画面层次分明，虽用矿物颜料，也要保持透明，有洁净之感。施墨要根据所作内容而定，深则有浓重之墨，浅则用清淡之墨，赵粉为浅色花，可用淡墨勾花，浓墨勾叶。

工笔画不宜用宿墨，故用墨要新研。线条为体现质感，深浅不同的花、叶要以不同浓淡、粗细的线勾出。白描是一幅工笔画优劣的基础，勾线时要笔笔送到，刚柔相济，笔与笔之间严谨而不失生动。

2. 用胭脂晕染花，反瓣要淡。用浓墨晕染叶子并留水线（水线的宽窄应随叶筋粗细变化），要分出前后、明暗关系，再用墨统染。托叶、反叶和叶柄用草绿晕染（花青、藤黄加赭石调和）。

3. 花用洋红分染,然后用白粉加少量曙红调和反托于背面。叶子再用墨分染和统染,用四绿加粉和少许藤黄调出淡石绿反托于背面。

此叶为草绿色,藤黄不宜多加,否则叶子、画面不好调整。补画面背景。

4. 用白粉从花瓣的边缘向内提染，再用洋红、少许花青调和晕染出花的明暗及前后关系，自己感觉完整后即可用洋红勾勒边线。花蕊用四绿、洋红提染并勾勒佛赤（金）、点蕊（白粉加藤黄），用花青、草绿分别晕染正叶、反叶、叶柄和芽子，然后正叶平涂绿色（三青、三绿、花青加藤黄）；反叶、叶柄、芽子和托叶均用四绿、胭脂提染。这样可以反复多次以满意为止。画面完成后用花青加墨、胭脂勾勒正叶，反叶、叶柄、托叶和芽子，用墨、草绿、赭石、洋红皴擦、勾勒木本，勾染枝芽。用枯墨、朱砂点苔，补前后背景，题款用印。

朱砂花

1. 用浓墨勾勒正叶，皱老干；用淡墨勾花蕊、萼、托叶、反叶、叶柄和枝芽。（在色绢上勾墨线与白绢上勾墨线的要求相同）

2. 使用色绢着色时要考虑到绢的颜色, 设色时要想到最后的效果。画浅色花按照传统技法最好少用色绢, 特别是初学者, 一旦色重了, 会使画面灰暗不易补救。

朱砂花正瓣用洋红晕染出明暗结构, 反瓣用朱磬晕染 (如白绢可用赭石)。正叶用浓墨晕染出深浅变化, 用淡草绿晕染萼、托叶、反叶叶柄、梗和芽子。