

工笔牡丹写生技法

◎ 龚雪青 编著

教程与实例

牡丹的**结构名称** 牡丹**花瓣**的翻折和透视表现一 牡丹**花瓣**的翻折

和透视表现二 牡丹**花冠**的形状 牡丹**花苞**的形态表现一 牡丹**花**

苞的形态表现二 牡丹**花蕊**的结构特点 牡丹**叶**的结构 牡丹**叶**的

结构组合一 牡丹**叶**的结构组合二 牡丹**花芽**和**叶芽**的结构 牡丹

茎、枝干的结构特点 牡丹**花**的艺术处理 牡丹**花瓣**和**叶子**的关系

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

工笔牡丹 写生技法

◎ 龚雪青 编著

教程与实例

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（C I P）数据

工笔牡丹写生技法教程与实例 / 龚雪青编著. — 北京：人民邮电出版社，2017. 5
ISBN 978-7-115-45450-8

I. ①工… II. ①龚… III. ①牡丹—工笔画—花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第063567号

内容提要

中国的工笔画历史悠久，长久以来，工笔画使用“尽其精微”的手段，通过“取神得形，以线立形，以形达意”获取神态与形体的完美统一。工笔画占据了中国画的“半壁江山”。

在工笔画中，不论是人物画，还是花鸟画，都力求于形似，“形”在工笔画中占有重要的地位，与水墨写意画不同，工笔画更多地关注“细节”，注重写实。而工笔画写实的基础就是白描。

本书旨在解决初学者学习工笔牡丹经常遇到的技法难题。全书共分两篇：教程篇和案例篇。教程篇介绍了牡丹的结构、牡丹花瓣的翻折和透视表现、牡丹花冠的形状、牡丹花蕾的形态表现、牡丹花蕊的结构特点、牡丹叶的结构组合、牡丹花芽和叶芽的结构特点、牡丹花的艺术处理，以及构图的方法。案例篇包含了 35 张写生实例，方便读者将理论和实践相结合，也便于读者直接过稿和临摹。

本书适合工笔画爱好者使用阅读，也适合作为美术专业院校和培训机构教材。

龚雪青，河北省任丘市人。职业画家。别署九墨堂主人。多次参加中国美术家协会举办的全国性工笔画大展，多幅作品入选并获奖。作品被国内外多家美术机构和个人收藏。

现为中国工笔画学会会员，河北省美术家协会会员，沧州地区美术家协会理事。河北美术学院客座教授。著有数十本工笔画著作。

- ◆ 编 著 龚雪青
责任编辑 何建国
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 1/8
印张：4.67 2017 年 5 月第 1 版
字数：237 千字 2017 年 5 月北京第 1 次印刷

定价：58.00 元

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

反盗版热线：(010)81055315

目录

第一篇 教程篇

牡丹的结构名称	006
牡丹花瓣的翻折和透视表现一	007
牡丹花瓣的翻折和透视表现二	008
牡丹花冠的形状	009
牡丹花苞的形态表现一	010
牡丹花苞的形态表现二	011
牡丹花蕊的结构特点	012
牡丹叶的结构	013
牡丹叶的结构组合一	014
牡丹叶的结构组合二	015
牡丹花芽和叶芽的结构	016
牡丹茎、枝干的结构特点	017
牡丹花的艺术处理	018
牡丹花瓣和叶子的关系	019
构图的方法	020

第二篇 实例篇

写生实例 001	022
写生实例 002	023
写生实例 003	024
写生实例 004	025
写生实例 005	026
写生实例 006	027
写生实例 007	028

写生实例 008	029
写生实例 009	030
写生实例 010	031
写生实例 011	032
写生实例 012	033
写生实例 013	034
写生实例 014	035
写生实例 015	036
写生实例 016	037
写生实例 017	038
写生实例 018	039
写生实例 019	040
写生实例 020	041
写生实例 021	042
写生实例 022	043
写生实例 023	044
写生实例 024	045
写生实例 025	046
写生实例 026	047
写生实例 027	048
写生实例 028	049
写生实例 029	050
写生实例 030	051
写生实例 031	052
写生实例 032	053
写生实例 033	054
写生实例 034	055
写生实例 035	056

工笔牡丹 写生技法

◎ 龚雪青 编著

教程与实例

人民邮电出版社
北京

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

图书在版编目（C I P）数据

工笔牡丹写生技法教程与实例 / 龚雪青编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.5
ISBN 978-7-115-45450-8

I. ①工… II. ①龚… III. ①牡丹—工笔画—花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第063567号

内容提要

中国的工笔画历史悠久，长久以来，工笔画使用“尽其精微”的手段，通过“取神得形，以线立形，以形达意”获取神态与形体的完美统一。工笔画占据了中国画的“半壁江山”。

在工笔画中，不论是人物画，还是花鸟画，都力求于形似，“形”在工笔画中占有重要的地位，与水墨写意画不同，工笔画更多地关注“细节”，注重写实。而工笔画写实的基础就是白描。

本书旨在解决初学者学习工笔牡丹经常遇到的技法难题。全书共分两篇：教程篇和案例篇。教程篇介绍了牡丹的结构、牡丹花瓣的翻折和透视表现、牡丹花冠的形状、牡丹花蕾的形态表现、牡丹花蕊的结构特点、牡丹叶的结构组合、牡丹花芽和叶芽的结构特点、牡丹花的艺术处理，以及构图的方法。案例篇包含了35张写生实例，方便读者将理论和实践相结合，也便于读者直接过稿和临摹。

本书适合工笔画爱好者使用阅读，也适合作为美术专业院校和培训机构教材。

龚雪青，河北省任丘市人。职业画家。别署九墨堂主人。多次参加中国美术家协会举办的全国性工笔画大展，多幅作品入选并获奖。作品被国内外多家美术机构和个人收藏。

现为中国工笔画学会会员，河北省美术家协会会员，沧州地区美术家协会理事。河北美术学院客座教授。著有数十本工笔画著作。

- ◆ 编 著 龚雪青
责任编辑 何建国
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 1/8
印张：4.67 2017年5月第1版
字数：237千字 2017年5月北京第1次印刷

定价：58.00元

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

反盗版热线：(010)81055315

前言

当今工笔画学习的火爆程度不亚于宋代皇帝宋徽宗赵佶的统治时期。古代只有皇亲贵族才能独享的工笔画艺术，到如今，能画几笔的画友比比皆是。不过，遗憾的是，有的画友学了几年“涛声还是依旧”，除了手熟，绘制技法和创作能力都没有任何提高，离成为画家总是差那么“一杆毛笔”的距离。

问题出在哪里了呢？下面我就给大家梳理一下。中国画的学习途径主要有两种方式：一是临摹，二是写生。

临摹是入门阶段的学习方法，目的是学习前人的技法。临摹到了一定程度，就开始步入下一个阶段——写生！对，就是写生。写生才是步入画家层次的捷径，写生重要吗？重要！我不说三遍写生也是重要的。

初学者习惯了画画时用现成的白描稿子，久而久之形成了死搬硬套的习惯，对形成工笔画美学的元素不再关注。这样下去画多少年也是一个临摹的画者，而不是画家。画家重在原创，这就是画家和爱好者的区别。而写生就是走入这扇门的唯一途径。因为来自大自然最原始的第一手素材才是最能感动自己，同时打动观者的创作源泉。

宋徽宗时代之所以工笔画盛世，就得益于宋徽宗倡导并重视写生，才把工笔画艺术推到了一个史无前例的高度。那么有的画友会问了，是不是很难？我的回答是：非常容易！只要告诉你方法，用不了多久，学会写生就不再是梦想。

当我们第一次面对一大片五彩斑斓的花卉时，会出现茫然无所适从、无处下笔的情况，我总结了以下几点，会让你的写生能够顺利地提升起来。

第一点：用笔问题

写生的笔有很多，有铅笔、签字笔、钢笔、圆珠笔、毛笔等。用什么样的笔可以根据你的喜好和使用习惯来定。初学者可以使用铅笔，这样可以方便地用橡皮修改。不过我建议即使要用铅笔也尽量不要修改，尽量做到一笔到位，为以后用毛笔写生打下扎实的造型基础。我个人习惯在野外用签字笔写生，使用方便，价格低廉，也便于携带。在画室我则用毛笔，比如直接在金卡纸、银卡纸或现成的硬质卡纸上去勾线，只用分开调好的浓淡墨色，很容易画出意想不到的效果。

第二点：原大写生

有很多画友写生时用小开的速写本搜集素材，回家后放大当成正稿使用，这个方法在放大后会有失真，在小本子上看着大小、疏密、结构等合适，放大后却感觉有很多毛病，比如：当你画了一只小蜜蜂，等放大后你会发现比例失当。所以我建议写生时用原大的纸张来画，如果画纸太大可以折叠使用，画好一段，展开一段，这样操作也方便。

第三点：先画最简单的单个物体

写生可以从一片叶子、一片花瓣、一根树干或者一只小昆虫开始。在家可以画一头大蒜或家养植物等。只要是你喜欢的都可以当作你写生的对象。我个人的建议挑选线条长一些的、舒展的物象来锻炼线条，不建议一开始就画细小的物体，画的时候不容易出效果还容易使人烦躁。

第四点：基本章法

根据我多年的写生经验，要把简单的物体画得不简单，把复杂的结构画得不复杂，这很重要，也就是把结构简单的用线描的审美元素演绎出来，成为能用的工笔画素材。把复杂无序的结构人为地去归纳、整理、提炼，让它符合工笔画线描的审美语言，最后整理成完整的画稿。也就是说不管我们看到的物体是简单的还是繁杂的，都要按照工笔画的审美规律来归纳整理。不要照抄自然，艺术来源于生活而又高于生活就是这个道理。

第五点：构图的重要性

工笔写生跟写意写生有共同性，也就是都需要打腹稿。在下笔之前就要考虑到第一笔从哪里开始，最后一笔在哪里结束；先画什么，后画什么；主体放在哪里都要提前考虑清楚。不能画一笔想一笔、走一步看一步，否则可能会构图杂乱，布局偏差。所以我们要提前学习一下布局方面的知识。不过我要说一点，一般的小品画构图的元素和美学元素用到2～3种就够了，不能太多，多了只会适得其反。

第六点：写生要有目的性

很多的画友写生完成以后的线描不是结构不准就是构图杂乱，整体杂乱无章，细节模糊不清，到整理正稿的时候却不能用，这等于白费了时间和精力，所以说在写生的时候要有目的性，知道画的是什么，需要的是什么，不能乱画一气。比如，我们画一个花蕊，画一个花苞、画一片叶子的结构等，都会为我们以后的创作提供有据可查的素材资料，让我们的画既有艺术性又不失严谨！

好了，先说这六点，要想知道更多的写生知识请关注我的微信订阅号：gongxueqing1120，会有更多精彩等着你。

龚雪青

2017年4月于北京

目录

第一篇 教程篇

牡丹的结构名称	006
牡丹花瓣的翻折和透视表现一	007
牡丹花瓣的翻折和透视表现二	008
牡丹花冠的形状	009
牡丹花苞的形态表现一	010
牡丹花苞的形态表现二	011
牡丹花蕊的结构特点	012
牡丹叶的结构	013
牡丹叶的结构组合一	014
牡丹叶的结构组合二	015
牡丹花芽和叶芽的结构	016
牡丹茎、枝干的结构特点	017
牡丹花的艺术处理	018
牡丹花瓣和叶子的关系	019
构图的方法	020

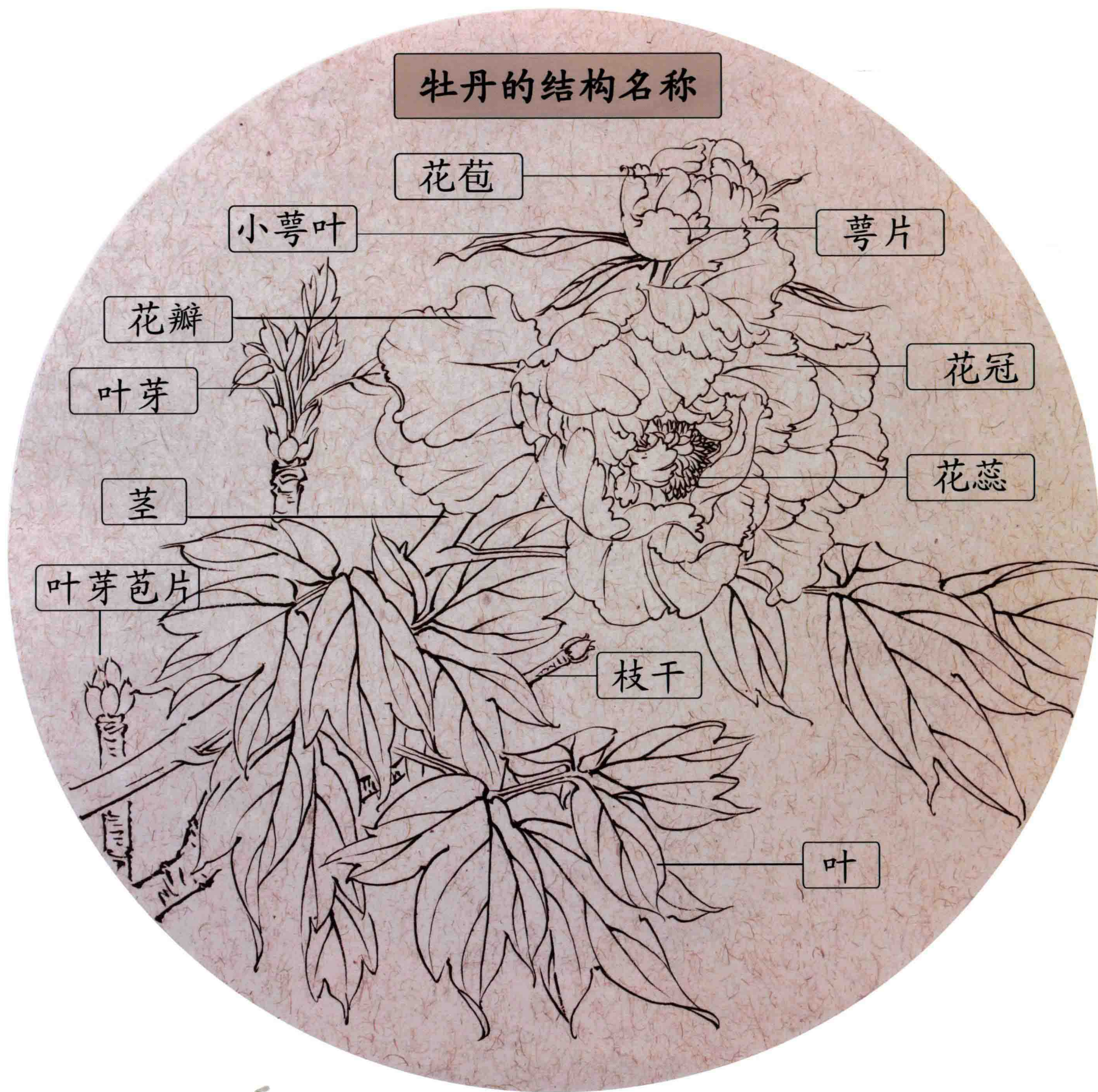
第二篇 实例篇

写生实例 001	022
写生实例 002	023
写生实例 003	024
写生实例 004	025
写生实例 005	026
写生实例 006	027
写生实例 007	028

写生实例 008	029
写生实例 009	030
写生实例 010	031
写生实例 011	032
写生实例 012	033
写生实例 013	034
写生实例 014	035
写生实例 015	036
写生实例 016	037
写生实例 017	038
写生实例 018	039
写生实例 019	040
写生实例 020	041
写生实例 021	042
写生实例 022	043
写生实例 023	044
写生实例 024	045
写生实例 025	046
写生实例 026	047
写生实例 027	048
写生实例 028	049
写生实例 029	050
写生实例 030	051
写生实例 031	052
写生实例 032	053
写生实例 033	054
写生实例 034	055
写生实例 035	056

第一篇 教程篇

牡丹花瓣的翻折和透视表现一

牡丹花瓣的翻折和透视表现二

牡丹花冠的形状

牡丹花盛开的时候，花形丰满，外形呈圆形。牡丹花瓣基本型呈扇形，瓣型饱满圆润而薄，边缘多褶皱和裂口。所有的花瓣都归于花托之中。画的时候注意花瓣的归心现象。

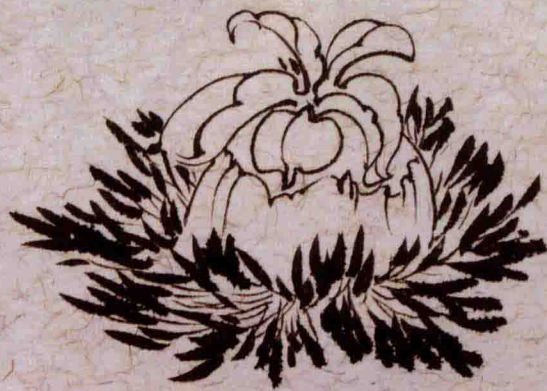
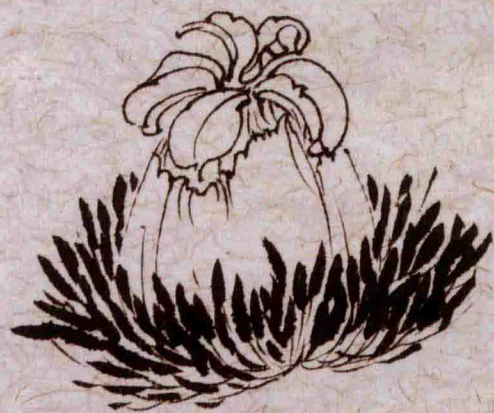
牡丹花苞的形态表现一

牡丹花苞的形态表现二

牡丹花蕊的结构特点

花开初期，雄蕊紧包雌蕊，排列整齐，丰满圆润。花开中期，雌蕊呈小石榴状，雄蕊呈放射状排列，是最旺盛、最入画的时期。花蕊晚期，雌蕊裂开成大料瓣形状，雄蕊排列松散，无序，但其形态是非常生动的。

牡丹叶的结构

