

学画宝典

李多木 著

Traditional Chinese painting
technical skill

中国画技法

牡丹

福建美术出版社

中国画技法·山石
中国画技法·云水
中国画技法·树木
中国画技法·松柏
中国画技法·枇杷 寿桃
中国画技法·木棉 玉兰
中国画技法·芙蓉花
中国画技法·牡丹
中国画技法·梅花
中国画技法·兰花
中国画技法·竹
中国画技法·菊花
中国画技法·荷花
中国画技法·水仙花
中国画技法·紫藤
中国画技法·葡萄
中国画技法·葫芦 丝瓜
中国画技法·鸡冠花
中国画技法·仙鹤
中国画技法·麻雀
中国画技法·八哥
中国画技法·鹰
中国画技法·鸡
中国画技法·鹅 鸭
中国画技法·孔雀
中国画技法·鱼
中国画技法·虾 蟹
中国画技法·草虫
中国画技法·猫狗
中国画技法·牛马
中国画技法·狮虎

中国画技法

李多木 / 著

Traditional Chinese painting
technical skill

学画宝典

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法·牡丹 / 李多木著. —福州: 福建美术出版社, 2008.6

(学画宝典)

ISBN 978-7-5393-1965-0

I. 中... II. 林... III. 牡丹—花卉画—技法(美术)
IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第058604号

责任编辑: 沈华琼
封面设计: 毛忠昕

学画宝典 中国画技法·牡丹

出版: 福建美术出版社
地址: 福州市东水路76号
邮编: 350001
印刷: 福建省金盾彩色印刷有限公司
开本: 787×1092mm 1/12
印张: 2
版次: 2008年6月第1版第1次印刷
印数: 0001-5000
书号: ISBN 978-7-5393-1965-0
定价: 18.00元

ISBN 978-7-5393-1965-0

9 787539 319650 >

概 述

牡丹素称“百花之王”。她花型硕大、色彩艳丽，是吉祥富贵、和平幸福的象征。历代文人墨客对其歌颂有加，不少画家和书画爱好者将牡丹画作为其创作主体，在初学者中更有许多人专攻牡丹画。

本书以中国画的笔墨元素为重点，并在构图方式、创作方法、作品赏析诸方面，以图文形式作简明扼要的表述。通过短时间的集中练习，使学习者对中国画笔墨要素有一个初步的理性认识，逐步掌握基本的绘画方法。

使用本书练习技法，宜专一和集中时间，进行强化训练，效果会更好。兵法中的“集中优势兵力打歼灭战”、“伤其十指不如断其一指”之说，用在书画学习上，也是十分有道理的。但是不少人却走入学习误区，如习画重品种，不善于多花时间和精力，在单一花卉画法的学习中去领会和把握中国画笔墨要素；把学习的重点和时间，用在了物象的外在形象照像式地描画上，忽视笔墨、构图、创意、色彩诸多方面的训练，等等。几年下来，虽“百花百鸟”皆能，“山水人物”都会，但所作之画，总带着浓浓的“标本”味，其结果是“劳神费时，广种薄收”。最后虽然意识到了，但改正起来很难，更有甚者是积习难改。

滴水穿石，攻其一点，举一反三，触类旁通，才是学习的正道捷径。当然，如果把学画仅当休闲和养身，则另当别论。

李多木，1941年生于四川省资中县。现为陕西省书画研究会会长、中国工艺美术家协会会员、陕西省美术家协会会员、中国国画家协会培训中心教授。

四十余年涉猎多元绘画，融南北之长，吸取西方绘画的色彩观念，主攻花鸟画卓有成就。作品既有写生写实的造型功力，又有写意迁想的浪漫神采；既有风花雪月的清纯，又有浓艳富贵的热烈。擅长孔雀、牡丹等题材作品的创作。

陕西人民美术出版社、福建美术出版社、天津杨柳青画社先后出版有《李多木画集》、《李多木花鸟画选》、《李多木写意牡丹》、《李多木写意珍禽》等多种画册。

目 录

一. 花朵画法	1	1. 花叶结构	7
1. 花瓣笔墨练习	1	2. 嫩叶画法	8
2. 花蕊画法	1	四. 枝干画法	9
3. 红色花画法	2	1. 枝茎画法	9
4. 提炼异形花朵	3	2. 老干画法	9
5. 花朵色彩调配举例	3	五. 牡丹画构图	10
6. 黄色花画法	4	六. 范图画法	12
二. 花苞画法	5	1. 《红牡丹与水仙图》画法	12
1. 花苞花萼画法	5	2. 《姚魏双娇》画法	14
2. 含苞欲放花苞画法	6	七. 作品创作	16
三. 花叶画法	7	作品欣赏	19

一、花朵画法

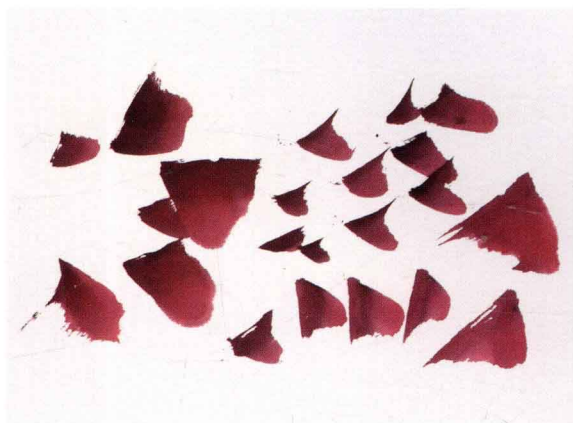
1. 花瓣笔墨练习

牡丹花头不是用标准花瓣描画出来的，而是用多变的笔墨痕迹有机地组织起来的。由于透视关系，花瓣形象千变万化，因此可以大胆用笔为之。花瓣的笔墨练习，也可以作为

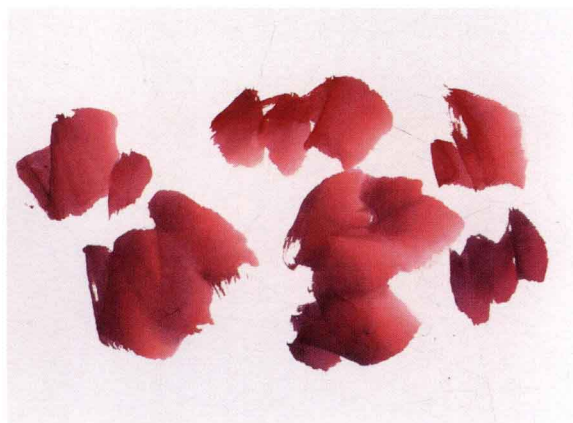
花叶的笔墨练习，仅用色变化而已。画牡丹常用笔为羊毫（毫长8公分左右，画花画叶用），大白云笔（画枝干、勾叶筋，题款用），大红毛、箭羽之类小笔（画花蕊用）等几种。

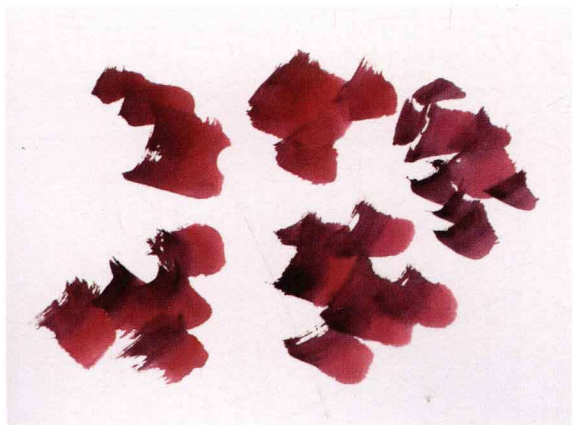
用笔不同的花瓣

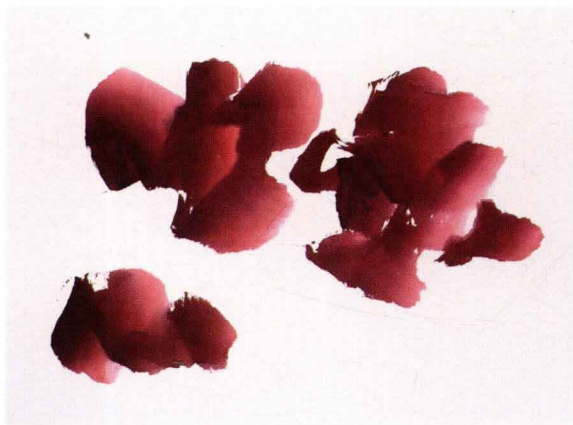
不同方向的大小挑笔

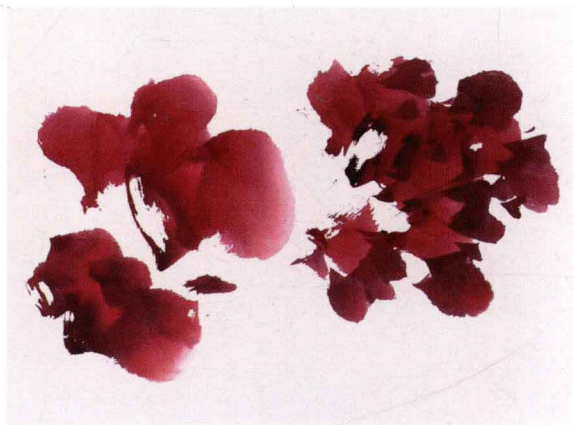
不同用笔的排列

连续挑笔与叠加

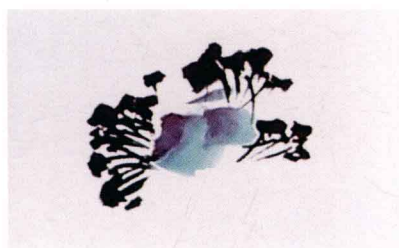
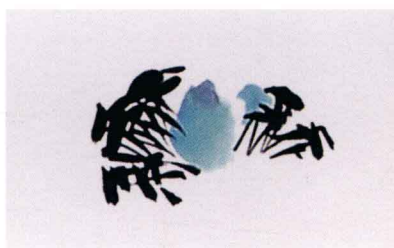
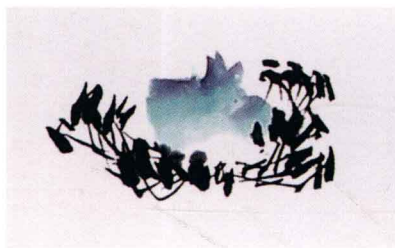
连续用笔叠加

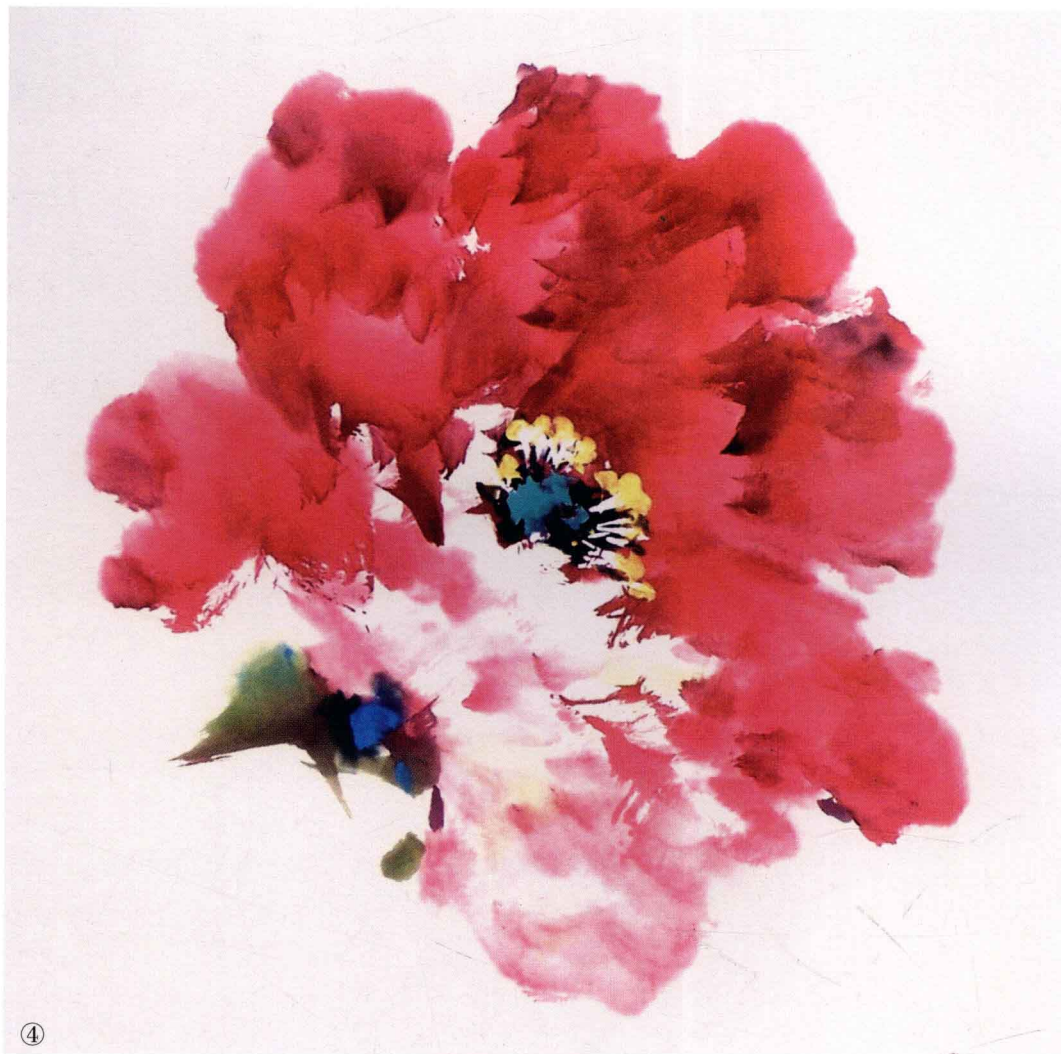
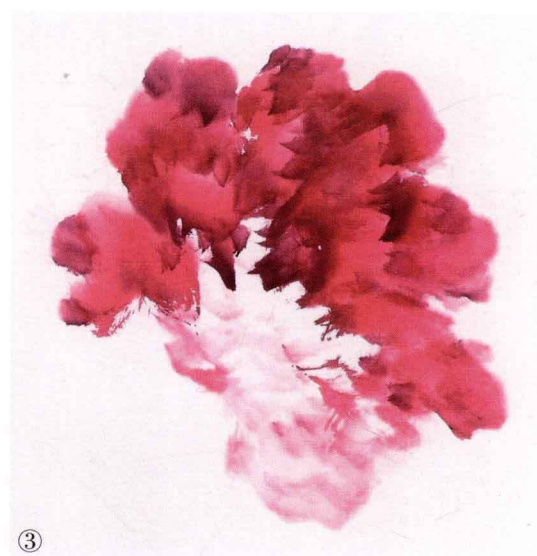
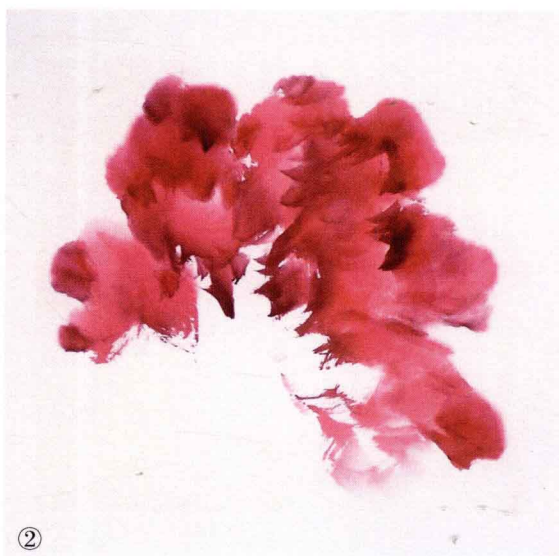
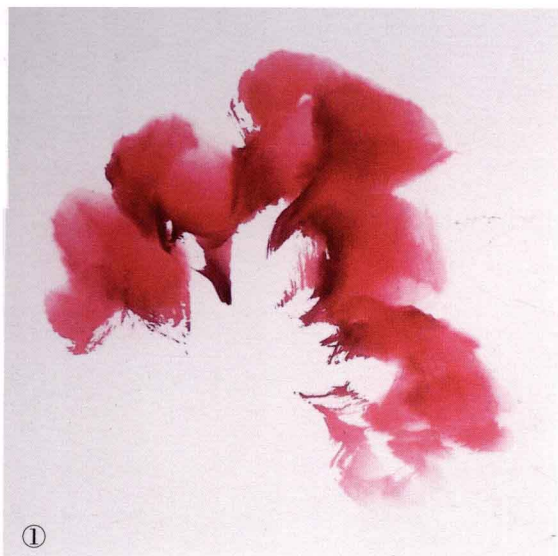
连续叠加与挑笔复笔

2. 花蕊画法

雌花蕊可调石绿，笔尖蘸胭脂画成小石榴状，亦可简化为两点加一线完成。雄蕊一般用白色画须，中黄色点花蕊。点花蕊疏密关系最为重要。

3. 红色花画法

步骤一：调曙红为基本色，笔尖蘸浓胭脂色，笔中水分会使红颜色由深至浅自然过渡。大胆落纸作多变扇形推移，画出大小形状不同花瓣。

步骤二：稍干时笔尖调胭脂，并掌控好笔中水分，用小挑笔法复笔，用笔要肯定，细分花瓣。所分花瓣要多变化而有整体感，不宜过于繁杂。

步骤三：略洗去笔尖一些红色，侧锋笔腹画出所留背面花瓣，并留缺口“破圆”。注意掌握好笔中含水量和用笔速度，以表现浅色花瓣的湿润和锐度的协调。

步骤四：雌花蕊用石绿点成，周围点以胭脂墨。半干时用白色和粉黄点雄蕊。草绿加胭脂画花萼，点墨和石青。最后修饰花瓣外沿，可作局部皴擦，增加笔墨情趣。

4. 提炼异形花朵

椭圆形花朵与异形花蕾的组合，由枯润滑线面组成，强调斧劈式和干湿对比。

梯形与扇形花朵的组合，一般将浅色花放在前面。

留意观察花开花谢时的形象变化，作画时进行主观提炼，展现优美独特的魅力。在外形的多变、

各种异形花朵在牡丹画作品中是不可缺少的。

多次复笔，叠加成的一组花。突出花蕾、半开和全开花的主次。

位置的正奇、花开的时序、笔墨的力度、情感的刚柔等方面下功夫，以强化多姿多彩的异形花概念。

5. 花朵色彩调配举例

(清水湿笔、大角度侧锋用笔调基本色；笔尖先后蘸饱和度大的深色。笔中水分会使色彩产生自然过渡。)

黄色 = 藤黄 + 中黄
笔尖先调硃砂后蘸胭脂

绿色 = 草绿 + 石绿
笔尖先调酞青蓝后蘸曙红

蓝色 = 三青 + 酞青蓝
笔尖先调酞青蓝后蘸胭脂

粉蓝 = 白色 + 花青
笔尖先调花青后蘸胭脂

粉紫 = 白色 + 花青 + 曙红
笔尖先调花青后蘸胭脂

粉红 = 白色 + 曙红
笔尖蘸曙红

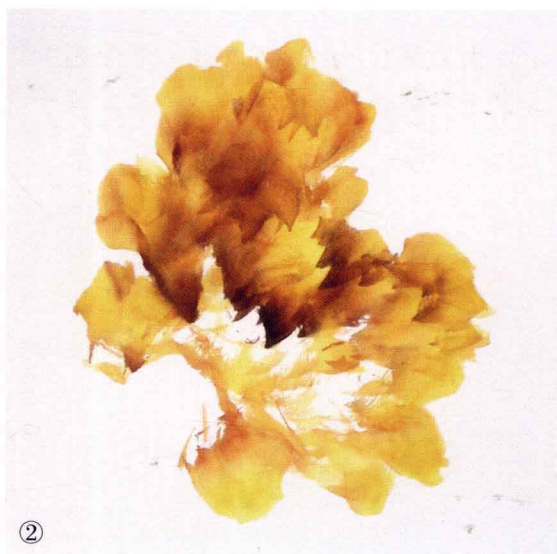
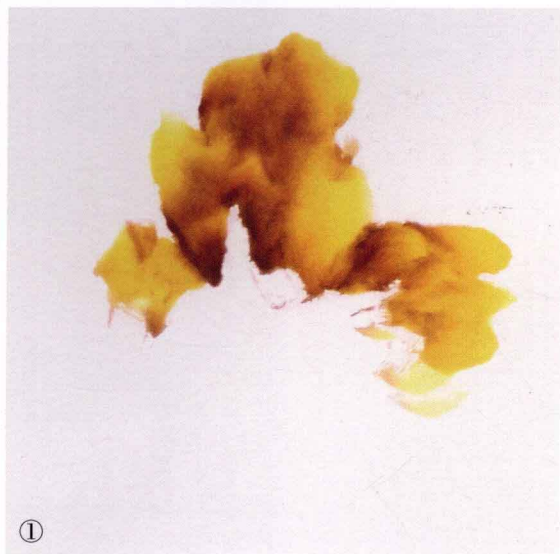

红色 = 曙红
笔尖蘸胭脂

深红 = 曙红 + 胭脂
笔尖先调胭脂后蘸墨

6. 黄色花画法

步骤一：藤黄略加中黄再调硃砂，形成有深浅过渡的基础色，笔尖蘸胭脂，侧锋画出两组花瓣，下半部空出背面浅色花瓣位置。

步骤二：调较深基础色，笔尖蘸胭脂墨，复笔细分花瓣，注意花瓣多变和整体感。再用稍浅基础色画背面和添加下部花瓣，并适当擦写线性花瓣。

步骤三：稍干时再次用更深一点的胭脂墨局部复笔提醒花瓣，突出花朵立体感。调草绿蘸胭脂写小花萼，点墨点及石青点。

步骤四：用硃砂点雌蕊，再以较浓的白色和粉黄点雄蕊。调整花瓣尖齐、方圆、大小的细微变化，达到多变统一的艺术效果。

二、花苞画法

1. 花苞花萼画法

初长花苞又叫花蕾，呈石榴状，外表由大萼完全包裹，嫩草绿中带紫。渐大如桃、如圆球形，始见花瓣色彩。画大小萼时调草绿蘸胭脂肯定用笔写成。大

萼五片，下面有带状小萼五六片。大一点的花苞由两三个形象各异色点和色线组合写成，然后画花萼。大萼形象变化不大，带状小萼要画得灵动多姿。

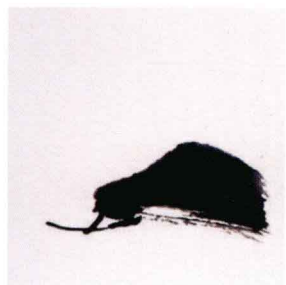
2. 含苞欲放花苞画法

花苞渐大，外层花瓣逐渐开放，此为欲放之花。她外形多变而优美，在牡丹画创作中不可或缺。调色法与画花朵相同，花形较小，内紧外松。画时可先画

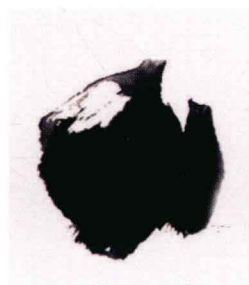
内层花苞，再添加几片外层花瓣。也可以先画外层花瓣，再添加内层花瓣。花苞一般不点花蕊。

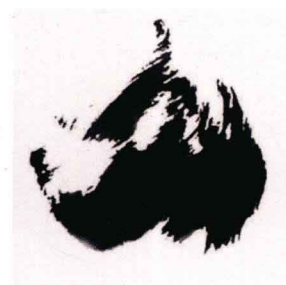
三、花叶画法

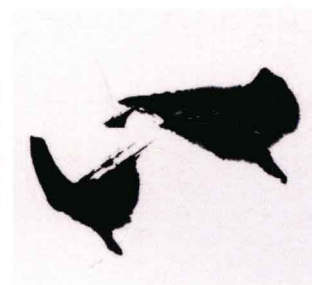
侧面叶

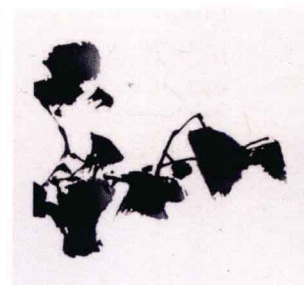
正面叶

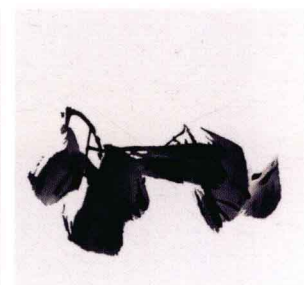
焦墨枯笔叶

异形叶

老叶强调笔势不勾筋

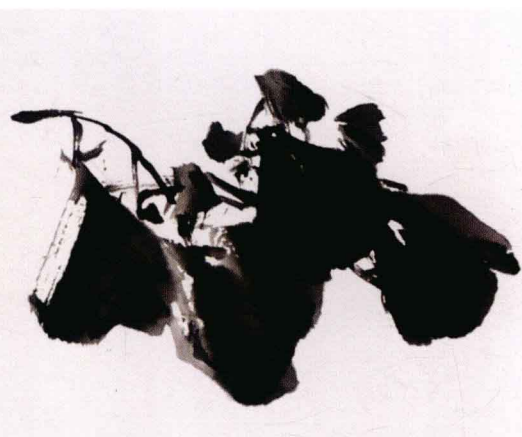
勾出重叠叶的前后关系

花叶的“三杈九顶”不可过于直白，叶形的不同才会有透视关系。

勾叶筋时强调疏密关系、笔势及笔墨的灵动感。

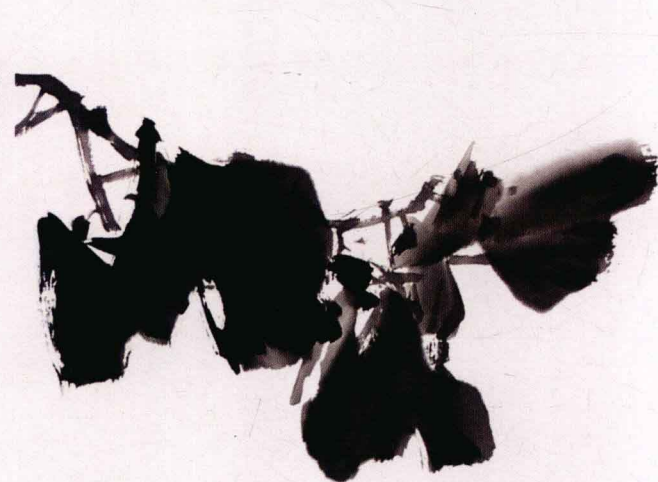
表现大叶在下、小叶在上的透视关系。

1. 花叶结构

牡丹花叶为羽状互生复叶，每枝分三杈，每杈生三叶，俗称“三杈九顶”。画叶时不必拘泥于此结构，要画大势，多变的笔墨落纸即为叶。画法参看本页插图和前面花瓣的笔墨练习方法。勾叶筋忌平行、忌杂乱，用笔宜铁宜挺，墨色略重于所勾叶色，有分有合，分合适度，不要画一片叶，便勾出一片叶。

一大组复杂花叶要有主次，花叶形状要有变化。

花叶以横为主，纵为辅。

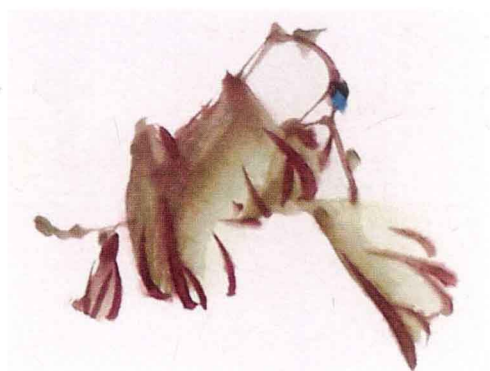
2. 嫩叶画法

右势大小叶

多叶片形象不雷同

幅射状大小叶

画嫩叶调色方法：藤黄加花青调成浅草绿色，笔尖蘸曙红。

花青加藤黄调成淡草绿为基础色，笔尖再蘸曙红写成，行笔时要肯定，一片一片叠加，稍干再用胭脂勾叶筋。画嫩叶要求笔墨灵动多变化，忌雷同。初长嫩叶要画得更为瘦劲一些。

四、枝干画法

1. 枝茎画法

牡丹为木本落叶灌木，老干深褐色。初春，牡丹草本枝茎发于老干顶端，茎上生叶，茎顶着花。画枝茎可用花青、淡草绿调胭脂，中锋用笔，行笔挺劲圆润而有弹性。由于牡丹花叶繁茂，遮挡了大部分枝茎，作画时，枝茎仅表现局部。

2. 老干画法

画牡丹的老干，中锋用笔为主，兼用侧锋和逆锋用笔。行笔要有节奏感，“宁方勿圆、宁拙勿巧”，以达到苍劲老辣的效果。用双勾加皴法画成。枝干组合可参照画兰草起手式(一笔长、二笔短、三笔破)去完成。注意主次、纵横和疏密关系。忌平行，忌三线、多线交于一点，忌结“8”字，忌在画纸四角和四条边线正中出枝。

五、牡丹画构图

1. 大与小的构图

构图法其实是利用画幅中常用的大与小、高与低、多与少、纵与横的协调统一。忌平均对待，要达到视觉上的平衡。

2. 高与低的构图

如：图1大的一方为主体；图2低的一方为主体；图3多的一方为主体；图4纵向的绿牡丹为主体。

3. 多与少的构图

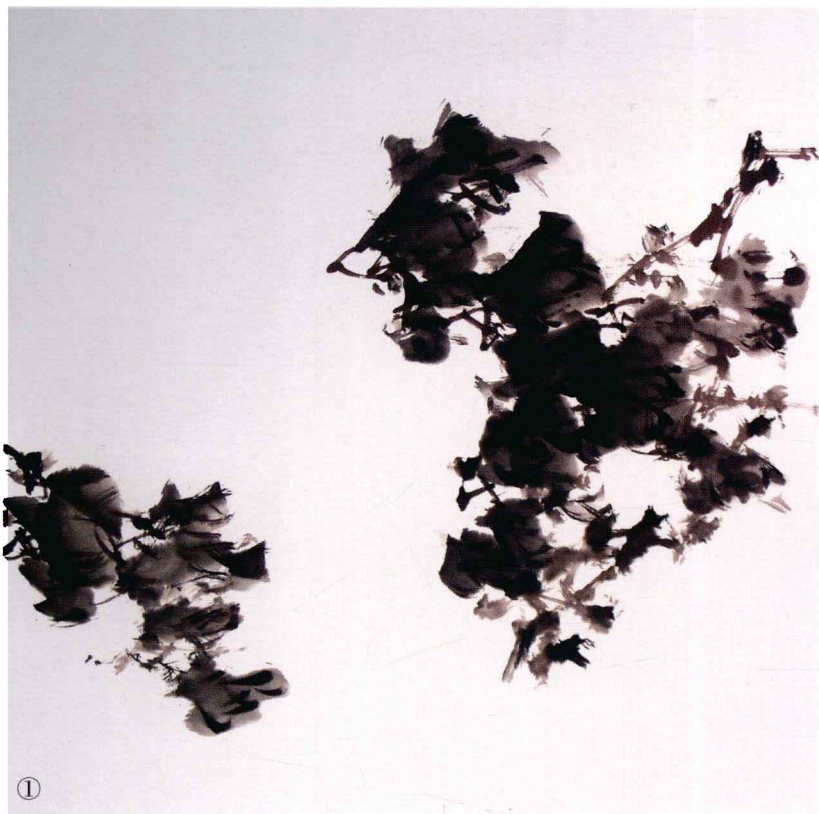
上述例举的四组构图基本方法，不要孤立看待。它们可以是单数，可以是复数，可以交叉使用。还可以结合“三角形构图”、“S形构图”、“C形构图”、“十字形构图”等方

4. 纵与横的构图

法，这样画面就会显得丰富多彩。如：图1大与小结合了三角形构图法；图2高与低结合了C形构图法；图3多与少结合了S形构图法；图4纵与横结合了十字形构图法。

六、范图画法

1. 《红牡丹与水仙图》画法

步骤一：画叶。在左下角画一小组叶，浅色为主；右上画一大组叶，深色为主。

步骤二：画花、嫩叶和花芽。在小组的叶上，画两朵牡丹花，一全开，一半开，这是花的主体部分。右上角叶后添花蕾呼应。再添加嫩叶和叶芽。

步骤三：补景、画水仙。在牡丹花下部画两组水仙，取势同牡丹叶势，可适当加花蕾和嫩叶。土坡渴笔散锋画成，然后以赭墨点染。

步骤四：完善花朵外形，提醒加深花心，增强立体感。用淡色或淡墨弥合花叶中过于刺眼的多余空白。适

当添加少量笔墨元素丰富画面。此图构图比较饱满，仅题名款，用印一方。