

新编

# 写意卷

## 牡丹作品绘画步骤

王绣等 编绘  
天津人民美术出版社  
(全国优秀出版社)





图书在版编目(CIP)数据

新编牡丹作品绘画步骤. 写意卷 / 王绣等编绘. — 天津:  
天津人民美术出版社, 2008.2  
ISBN 978-7-5305-3595-0

I. 新... II. 王... III. 牡丹—写意画: 花卉画—技法  
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第008459号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2008年1月第1版

2008年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究 定价: 30.00元



新编

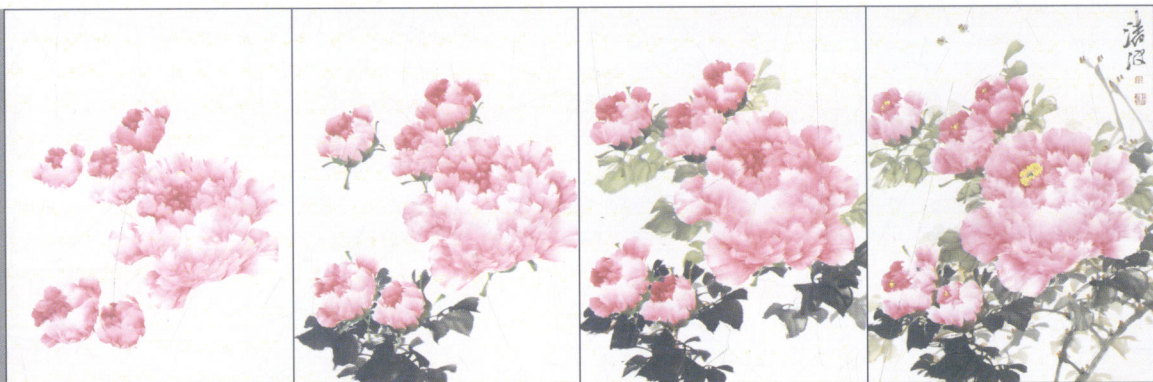
# 牡丹作品绘画步骤

王绣等 编绘



天津人民美术出版社  
(全国优秀出版社)

## 写意卷







## 《春酣图》绘画步骤

① 这是一幅以粉色牡丹为主的作品，画之前应考虑好花朵的安排要有聚散，花苞摆放得合理会起到主花朵之间的联系与呼应。毛笔蘸白粉后笔尖蘸少量曙红并调匀，再蘸胭脂，点厾。画成组的牡丹要注意花与花之间大小、浓淡及花形的变化。

② 洗去笔肚至笔尖的白粉，调入曙红，再蘸胭脂按上述步骤点厾，深色花朵与粉色花朵有很强的对比关系，使粉色花朵变得更加明亮。在构图上起到衬托与造势的作用。





③

③ 待花朵干后点花蕊，注意花与花之间花蕊的变化。藤黄调入花青，笔尖蘸胭脂画大小花萼，用笔灵动跳跃，与花苞要成为一体。根据构图需要可以枝干将花朵分为三组，用中锋写枝干应注意穿插的疏密与枝梢的错落，以淡绿蘸胭脂或朱砂点芽。



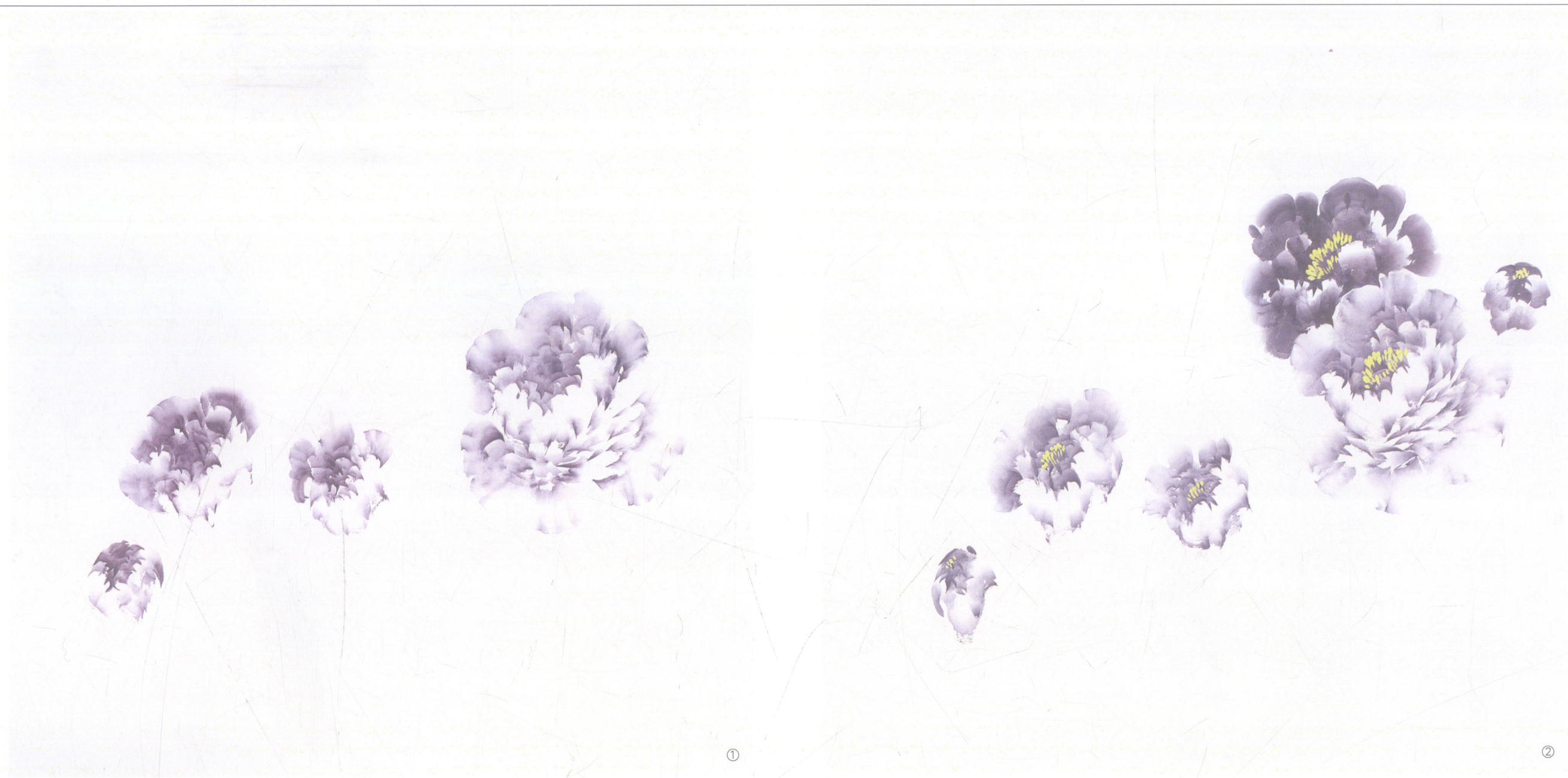
④

④ 藤黄和花青调出绿色，毛笔蘸后笔尖再蘸浓墨点叶，分组画并注意浓淡虚实，趁湿勾叶筋，花苞周围的叶子笔尖可蘸胭脂点玃并趁湿以胭脂勾叶筋，要有虚实。干后，可用浓墨将实处的叶筋再提一遍，要简练利落。画两只蜜蜂可使画面生动活泼，以浓墨勾出蜜蜂的腹和眼，再用调入胭脂的藤黄染腹，以淡墨点蜂翅，用笔要巧，控制好水分让墨自然渗化。根据构图题款。

春酣  
乙酉夏月  
王倩







## 《紫艳》绘画步骤

① 先用胭脂、花青两色在干净调色碟里调出紫色备用。提斗笔蘸调匀的白色，笔尖蘸少许紫色，先画淡紫色花朵，根据构图，画出大小错落的四朵淡紫花，力求润泽。

② 在平正的淡紫花的基础上，笔尖多蘸紫色，以构图的聚散变化，画出深紫色的花朵，使花朵、半开花、花苞在画面丰富而有疏密。用藤黄加白色，画出花蕊，点时如写，错落自然。





③

③ 花朵调整完成后，先画出花萼，再用浓墨加胭脂画重枝，以淡墨加胭脂画嫩枝。画枝干时，虽反手而行，也应利落率意，穿插有序，且力求在用墨上做到一笔见浓淡，从而画出枝干之质感。以淡绿加胭脂画点花芽，使画面活跃起来。



④

④ 花叶用花青、藤黄以及墨色，大笔书写铺陈，衬托花形，密集画面，随势而行。用笔时注意大小变化，侧锋出笔时干脆，并用小笔触画出嫩叶，趁湿用笔，胭脂分别勾勒叶筋。点出两只蜜蜂，逆画面大势而行，更显变化。题竖款补白。





## 《春韵》绘画步骤

① 用藤黄加少许朱磬，调成鹅黄色，画时，笔先蘸白色，笔头处蘸鹅黄，笔尖碰胭脂色。画此图时，先画花朵，花朵在画面中画出构图之势，俯仰照应，强调对比与用色上的精微变化。

② 以汁绿加胭脂画出花萼，完成花苞及半开花。用淡墨、赭石、胭脂，调出枝干色彩，以上升逆锋画出两组枝干，更显聚散关系，加强了花朵的顾盼。用胭脂、浓墨分别点出嫩芽。用胭脂色点出花蕊，环状分布花心处，或疏或密。





③

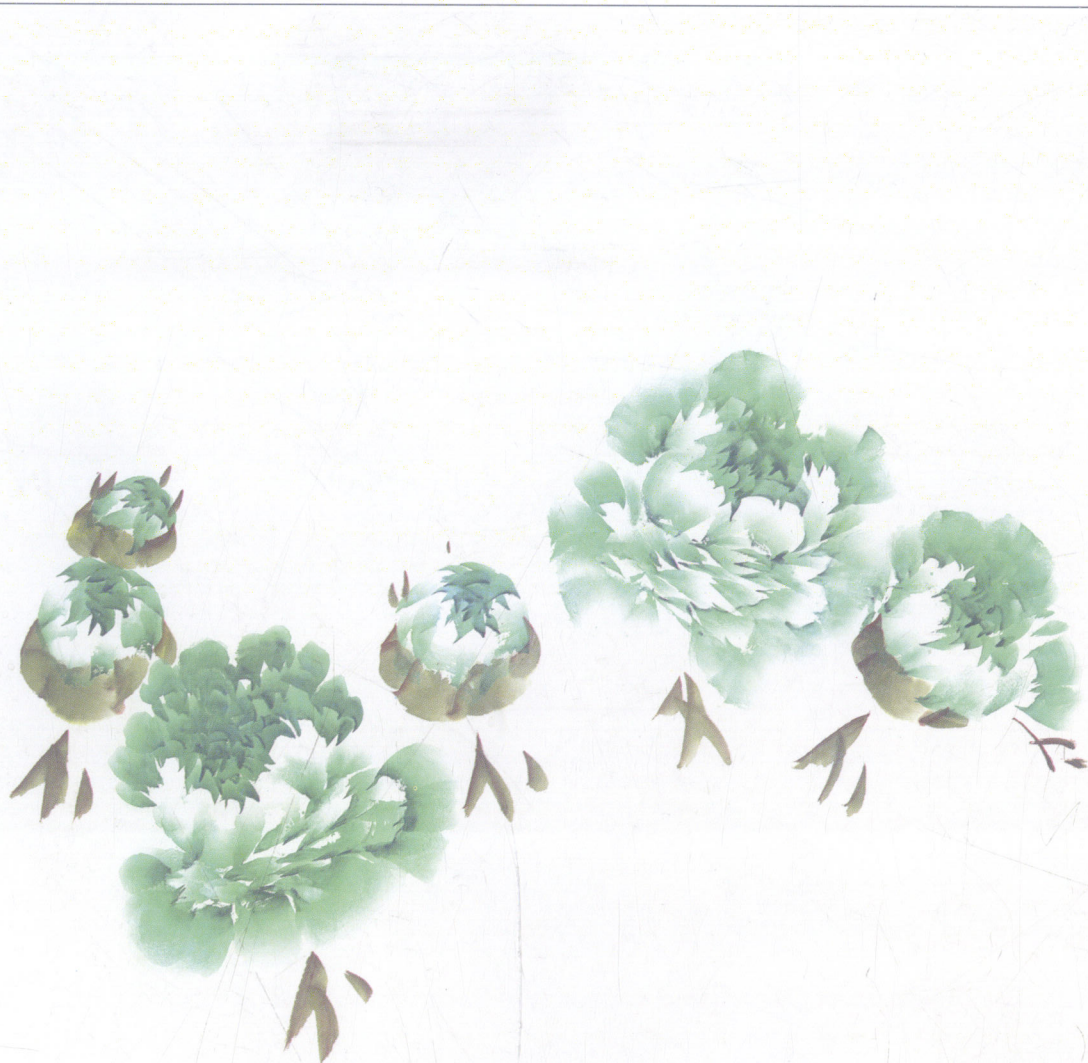
③ 用花青、藤黄调出绿色，加浓墨画重绿叶，加淡墨画绿叶，加胭脂画嫩叶。将牡丹分为两组，近实远虚，注意整体叶子的外轮廓的变化，自然不造作。



④

④ 调整好花、叶、枝的点、线、面的对比效果后，画出聚与散的三只蜜蜂，画面顿显活力。题横款，穿插于枝干间，钤名印及压角闲章，即成。





①



②

## 《百花开尽牡丹春》绘画步骤

① 六朵牡丹花在画面中的起势，尤为重要。淡绿花、深绿花，花形或如塔状，或绽开；花苞、花蕾或半开花，形状各异，姿态纷呈。绿牡丹的绿色，可用头绿加少量藤黄，深色处，笔尖蘸花青。刻画出繁密的花瓣，花中心处用小笔触，花外部用大笔触。花朵完成后，用汁绿加胭脂画出花萼、花托。

② 出枝分为两组，显现出画面的前后，纸外出枝为前，纸内出枝为后。枝干穿插有序，用笔注意干湿变化、虚实变化，而且参差错落。点出花芽，也应大小不同，富于变化。





③

③ 画墨色叶的时候，墨分五色。并在画时，挤出枝干线条，既交代出出枝的来龙去脉，又表现出块面与线条的对比效果。同时在用墨上强调表现叶的凝露之状，水墨淋漓为最佳。大笔画出的墨叶间，以细枝穿插，得通透之状。



④

④ 用藤黄、白色调匀，点出花蕊，有聚有散，反映花之类型的不同。画两只蜜蜂穿行其间。焦墨点缀，以醒画面，增加苍润对比。题横款，写于枝干上，加强画面上部点状与下部块面的对比。铃印遂成。



# 牡丹画创作技法二

周清波 编绘

① 首先画牡丹花头。写意牡丹画虽然不一定都用炭条起稿，但审视画面，统筹全局，做到心中有数再下笔，即意在笔先十分重要。一般情况下先画靠近前面的花头，或较大的花头。先确定主花头的位置和朝向，可以是一个也可以是两个以上，把主花头画在画幅中间偏一些的位置，其不宜处在画幅正中心。倾斜透视方向，画前要胸有成竹，这样基本上可以确定全画的走势和布局。

一幅画中出现几个花头，姿势、大小不能雷同，有虚实浓淡变化，花头之间在色彩上还要有微妙的明度和冷暖等变化。同时要体会花头之间的花情。应有顾盼照应，掩映藏露才好。

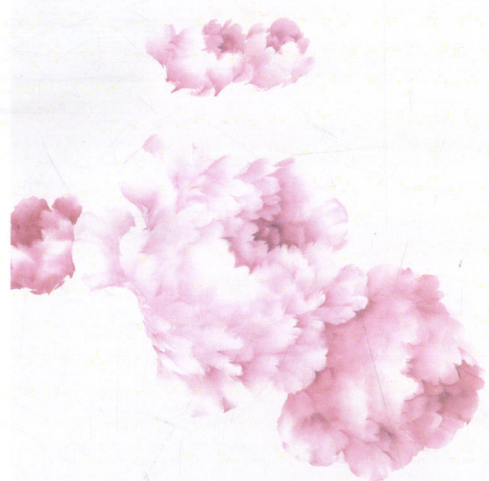
② 画花萼。根据花头的色彩明度和冷暖，来决定花萼的用色用墨。花头色彩亮而暖，花萼色彩宜画得暗而冷，要有对比变化，反之亦然。花萼用笔应准确而生动，笔笔到位，不可反复改动，同时注意透视有变化，

小花萼与花头的动势相统一，要用笔生动、自然、爽快。

③ 画叶。画牡丹的叶子，应先画最近的一批叶子。用墨先浓后淡，先聚后散，注意叶子的分组和团块关系，叶组间的高低有错落，整体有布局的疏密、虚实、藏露变化，最后拉开前后墨色层次。

④ 勾叶脉、叶筋，画茎枝。叶脉，应在叶子将干时重墨或色墨勾出，太湿时勾叶脉易湮滥，太干时勾则僵死，勾线应挺拔有力，通过勾脉要强化叶子的透视及结构关系。勾时注意线条松紧变化，意思到即可。勾叶脉时可以把叶柄拉出一些，宜于为下步画长柄和茎枝做铺垫。

茎枝。这一步是决定全局的走势和力度方向，也是一张画成败与否的关键，分出主次茎枝。先画



①



②



③



④



⑤

主叶后的叶茎，用笔要有弹性，线条粗细、浓淡有变化，注意叶茎与叶柄、叶茎与枝干穿插的疏密与布白的关系。画出主枝，连接枝与茎。把纷乱的叶、茎、枝做合理而有序的组合，从而支撑花、叶，体现出叶子的生动、自然的感觉，表现出全画的力度和画家用心。

⑤ 点花蕊，整理完成。点花蕊。先点出花心处的石榴状的雌蕊，再点出其周围的雄蕊，藤黄加白粉，宜浓稠才能覆盖底色，注意高低错落变化。

用淡墨或淡汁绿画远处或深处的叶片，连接叶子散碎处的空白，使其统一而整体。同时用淡墨加强空间感。最后在枝茎之间点出叶芽，不宜过多，注意疏密。题款，铃印，即告完成。





① 画幅较小的画，可画一个主花头配多个小花苞。小幅作品宜用笔大胆而精致。本图花头的组合，意取“之”字形布局。同时花头之间有高低错落，大小深浅变化。总之，花头组合要着眼于整幅白纸来确定位置，形成一个大体基本形。

② 点出花萼，使花苞愈加生动。然后观察全局构图之意。找出全画取势，随势画出最前面的一批叶片，用墨宜浓重。大小组合，疏密穿插有序。叶叶相连，浑然一体，着重在整组叶子的大形，不必拘泥每一片叶子的造型。叶脉和叶柄也要考虑整体的外形趋势，再趁湿勾出叶脉和叶柄。

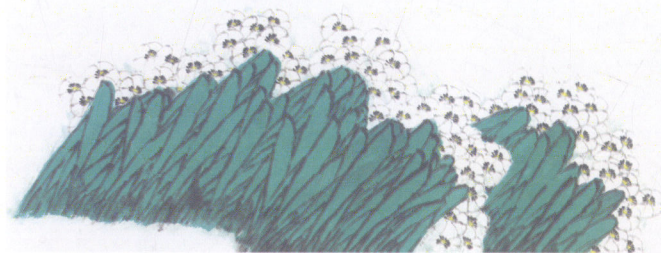
③ 找出叶茎之间的势，画出叶子的前后左右层次变化，

托衬出花头。因为下一步要画的茎、枝线条穿插变化较多，趁湿勾叶脉时不宜太实。

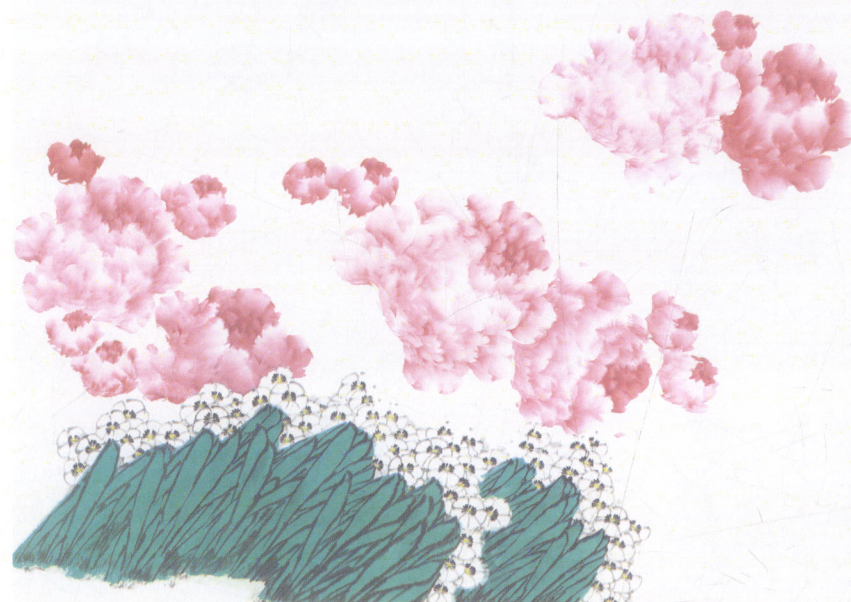
④ 勾出茎枝。使全画的取势更加明确。线条粗细长短、干湿和浓淡有变化。用汁绿或淡墨画出小嫩叶，表现远近、深浅层次的丰富画面。

⑤ 点出花蕊及叶芽。蜜蜂飞行方向要和全画的动势相呼应。本图整株牡丹向左上方成扇形打开的势，因此把两只蜜蜂的飞行方向为向右下方合的呼应取势，又体现花情和画意。最后题款和用印。





①



②



③



④

① 此图为四尺整张横幅。作画之前，首先要有构图安排，要做到心中有数。步骤是以作画方便为准，一般为所画内容的先后为步骤的顺序。此图水仙在画幅的最前，所以第一步先画水仙。水仙的画法多种多样，要注意水仙在整幅画的位置、大小、层次和整体的基本形，用色用墨不可拘泥定法，以需要而定。水仙要有动势，应和后面要画的内容相一致，形成合力。

② 画主要的花头，其基本色彩不宜变化太大，以一个调子为主，控制冷暖对比变化。浅色花头周围可画深色花来衬托；大花头周围有小花苞，显得花朵繁多。它们的动势、方向统一而有变化。牡丹在水仙后面，花头要和水仙相照应，注意留出枝叶的位置布局。

③ 画叶、茎、枝。先画花头前面的重色叶子，用笔果断有力。由于此画出枝茎较多，勾脉不宜太实，叶子和茎枝要画出动势来，疏密穿插丰富并合理。画中有几条大的枝干支撑花头、花叶，线条粗细、长短相互依托，使叶、枝、茎形成合理布局 and 整体团块。

④ 画石头和另一侧呼应的牡丹。此处的石头位置、大小、外形在整幅构图中起到把水仙和前面所占牡丹花两股力量收拢的作用，即为“合”。它也是用来支撑和压住前面所画的内容。用笔要生动、简洁。右侧呼应的牡丹画时也要有一些动势和右边的内容相呼应。不可太呆板，宜生动自然。最后在茎枝之间点出小叶芽。



春雨細無聲 歲次乙酉年春月 南軒



⑤ 画花蕊、小鸟、竹子，调整画面，渲染意境。

先画出各种不同的花蕊。再用淡朱磬加墨画出小鸟身体，用浓墨画嘴、眼、背部羽毛、飞羽和小爪。淡墨画头部的羽毛，两鸟呼应。用淡朱磬加淡墨呈水色状，画出虚远的竹子，从而分割画面布局空间，注意竹子的朝向应和全画呼应。用喷壶把画面局部喷湿，不宜太湿。用淡墨和水色渲染出层次和意境，染时不宜平均对待，点到即可。用水色和淡墨统一茎叶之间的空白处，不可过多。最后题款和用印，完成全画。





① 此幅为斗方形，表现魏紫和姚黄名贵牡丹，一支笔用来画魏紫，一支笔用来画姚黄。调两碟白粉。浓一些白粉用来画魏紫，稀一些白粉用来画姚黄。

首先画魏紫，注意花头大小、形状、干湿和色彩亮度的变化。后画姚黄，同理。这时注意整幅花头间的动势和互应关系，花与花的用笔变化而统一。画多组花头时三朵花头忌讳排在一条线上。此图两色花交相呼应，相互对比。

② 先画花萼，要随花形的动势而定。然后用浓墨画花头下面最近的一大批叶片，顺势画出叶柄和茎。造成动势感。此图枝茎向画幅右边横拉和花头产生对比协调。画枝叶不可死按其自然生长规律，在基本符合常理的情况下，大胆构思，出奇制胜。

③ 通过画枝、茎、叶的相互作用关系，表现出牡丹花整体的动势和力度。叶的安排可疏可密。此图为密叶，要分组去画，注意叶组之间的团块关系和前后空间层次。同时注意留的空白处的大小形状与叶茎之间的关系。叶片朝向统一而有变化，墨色前重后淡，因茎枝较多，叶脉不宜勾得太实，宜平。

从整体来说，在一幅画中，中间部分叶片宜混沌，四周叶片必须交代清楚。茎枝长短有变化而生动，穿插要合情合理。茎枝和整幅画的花、叶形成合力，是有机一体。在全画中体现一个大的“整”字。

④ 画石头，一幅画中石头的位置，高低、大小、形状和墨色，与整株牡丹的关系非常重要。画到这一步，要停下来想一想，不必拘泥固定的形式。石头的画法和牡丹的整体要协调，全画中要有位置经营，画中“气”要贯通，同时有张力，更要聚“气”。本图中整株牡丹向右侧拉动，而且力量很大，因此石头的位置应向左侧倾斜且回头照应。这样画幅中间地带就拉出一个无形的“气”场。这个地方宜虚，宜藏。同时注意通道不宜过低，不要出现和右边的出枝形成平行状态，因而产生上升态势和上升的花朵形成合力。石头的墨色依整体的需要而定，此处可淡一些，便于和牡丹前边的重叶形成黑白对比。从而形成全幅画的画眼。

一幅画中，几条大的主线很重要，可实可虚，要做到精心营造，而不留痕迹。

⑤ 画出小鸟和全幅画相呼应，即全幅作品的画眼。用色时和全画对比协调。调三青笔尖蘸花青或少许墨先画鸟身，再用浓墨勾嘴、眼和背部羽毛和飞羽、爪子。用淡墨勾出头部羽毛。

点花蕊，姚黄花蕊可用墨色或朱磦色点出。用喷壶把整幅画喷湿，不要过湿。用淡墨或淡花青、淡汁绿渲染花叶周围，衬托出浅色花，营造出层次和气氛。最后题款和钤印，完成作品。







独放  
文柳川



## 《独放》绘画步骤

- ① 调胭脂，笔锋略蘸浓色，画花瓣，注意花瓣的向心度和开放度，以及不对称性，使之具有摇曳效果。
- ② 加浓花心部分，加画小茎，茎要显示其鲜嫩，用赭石色。
- ③ 调藤黄，画出嫩枝，运笔宜流畅。
- ④ 赭石色画叶，淡墨勾叶脉。叶色深浅应略有差异，要突出其鲜、嫩。
- ⑤ 点画花蕊，调整画面，题款，盖章。应注意题款特色，命题新颖，位置别致，成为画作的有机组成部分。