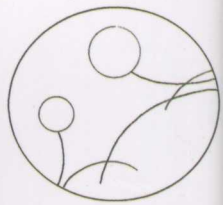

牡丹

唐大柱 编著

国画创作训练

牡丹

唐大柱 编著

安徽美术出版社

目录

1\前言 如何创作

2\粉红牡丹

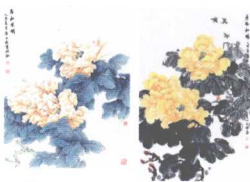
8\紫红牡丹

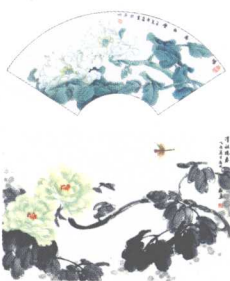
14\大红牡丹

20\黄牡丹

26\白牡丹

32\墨牡丹创作范例

34\牡丹花苞

40\老干 花蕊 花萼 叶片

46\附录 题画用诗与用句

牡丹是中国十大名花之一，有“花中之王”的美誉，花冠硕大，花姿典雅，色泽艳丽，芬芳宜人。它是吉祥、富贵、幸福、和谐的象征。

牡丹在中国有着悠久的历史，公元前400多年已有人栽培。它兴盛于唐朝，唐代诗人刘禹锡曾描绘过当时京城花开时节“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的盛况。

牡丹属毛茛科的落叶灌木，品种达几百种之多，有紫、红、黄、绿、白等色，尤以“姚黄”与“魏紫”为贵。现今河南洛阳、山东菏泽、安徽铜陵凤凰山等地都有大面积的栽培。牡丹花期是每年4至5月，花开时一片繁花似锦、姹紫嫣红。

在画牡丹前，要对它的生长规律、结构特征作深入细致的了解，做到“胸有成竹”。

一、牡丹的结构与名称

花冠：有单瓣与复瓣之分。花蕾：由花瓣与花萼组成。花萼：大萼三片，小萼（亦称复萼）六出。花蕊：分一雌一雄。花茎：支撑着花和叶。花叶：三叉九顶羽状复叶。花芽：抽芽时为嫩红色。枝干：参差向背，多富变化。

二、写生积累素材

写生的目的在于了解自然、描写自然，在生机勃勃的大自然中找寻创作灵感。在写生过程中切不可“走马观花”，要对所描绘的对象的生长规律、结构特征仔细观察、细心体味、深入思考，要由简到繁、由浅入深，常年坚持，方可水到渠成。

三、牡丹的创作过程

1. 工笔牡丹的创作方法

牡丹创作分工笔、写意两种。工笔画法是以细致、工整、一丝不苟的技法来描绘，按表现形式可分为工笔白描、工笔淡彩、工笔重彩、工笔没骨四大类。工笔牡丹的创作，首先需在草图上过白描稿。白描是以线为表现手法的画法，它依靠线的轻重、转折、刚柔、方圆、巧拙、浓淡、虚实等来表现各种物象的质感、量感、空间感，具有很强的审美价值。工笔设色方法众多，基本方法有：①勾勒法。先用淡墨勾出物象的轮廓和体积感，再着颜色，色可压线，也可不压线。②勾填法。用浓墨和淡墨勾出不同物象的轮廓和体积感，填色时笔要沿墨线内边缘运行，做到色不侵线，使色和线的边

缘间不留空隙，色、线一体。③没骨法。不用勾线，只用墨和色依据底稿来描绘物象，但除轮廓不用线外，叶筋、花脉等仍要用色、线勾画，色、线自然融合。

在染色上多用分染、接染、套染、罩染、混染、撞粉、先染后铺、先铺后染等技法。

2. 写意牡丹的创作方法

写意亦称“粗笔”，它用粗放、简约的笔墨，以删繁就简的笔法表现出物象的精、气、神。写意又分大写意、小写意、兼工带写等。写意牡丹的创作，在技法上运用了勾勒、勾花点叶、点厩、泼墨、晕染等法。在用笔上有中、侧、逆、偏、散锋，在行笔过程中须有快慢、轻重、起笔、行笔和收笔的运用，此外在用笔上更有勾、皴、点、染之法。

在用墨上需知“墨分五色”，即干、湿、浓、淡、焦。在墨法中有渗、破、化、湿、飞、擦等诸多方法。

泼墨行笔创作时，还须“胸有成竹”、意在笔先，大胆落笔、细心收拾。

四、构图

构图又称章法、布局等，它利用开合、宾主、呼应、取舍、疏密、藏露、奇偶、朝揖、纵横等取形造势。在构图形式上，多有“S”形构图、三角形构图、对角构图、斜构图、“T”形构图、“井”字形构图、“之”字形构图、凹形构图、长构图、斗方构图、圆构图、扇形构图等，现也有用现代平面构成的手法对构图进行的创新。

五、题款钤印

题款是指在完成后的作品上题写题目、诗文、姓名、年月等。题识的含义有：点题会意、抒发情怀、叹物咏景等。款识通常是靠边题写，齐上不齐下，题款对画面起补白及平衡作用。

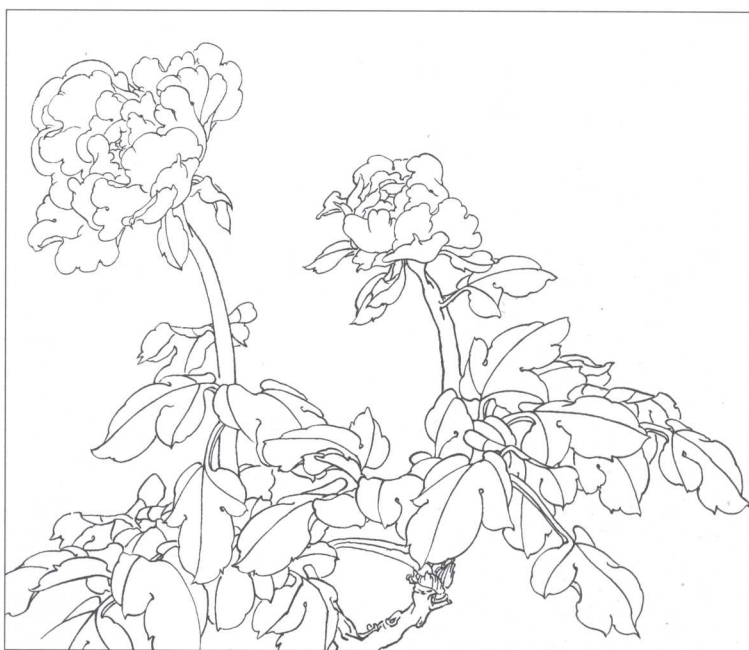
款后用印，有姓名章、别号章、引首章、拦腰章、压脚章、闲章、生肖章等。形式上有正方形、长方形、圆形、半圆形、椭圆形、自然形等，有朱文、白文之分。姓名章要小于题款字体，两印同用，最好一朱一白。其他印章的使用和字体无关，但要和画面布局协调，合理使用。

摄影作品

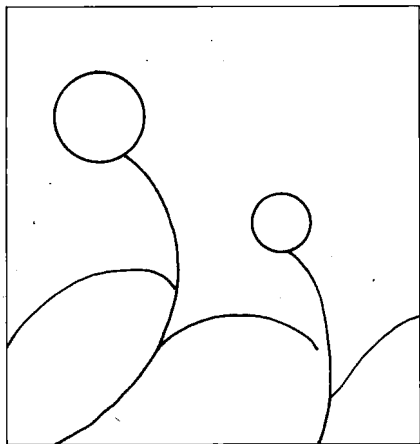

在摄影作品的基础上整理出写生稿。注意画出花叶的风姿，有些不美的细节要舍弃或调整。

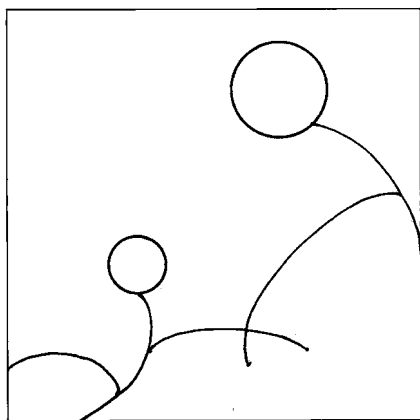

白描稿基本上是按写生稿画出的，但是在画白描稿时，将枝干向下方进行了位移，避免了枝干“丫”字形的出现。画牡丹叶时注意叶片之间疏密交错和相互穿插的关系，对牡丹花冠距离也要适当调整，使其顾盼生情。

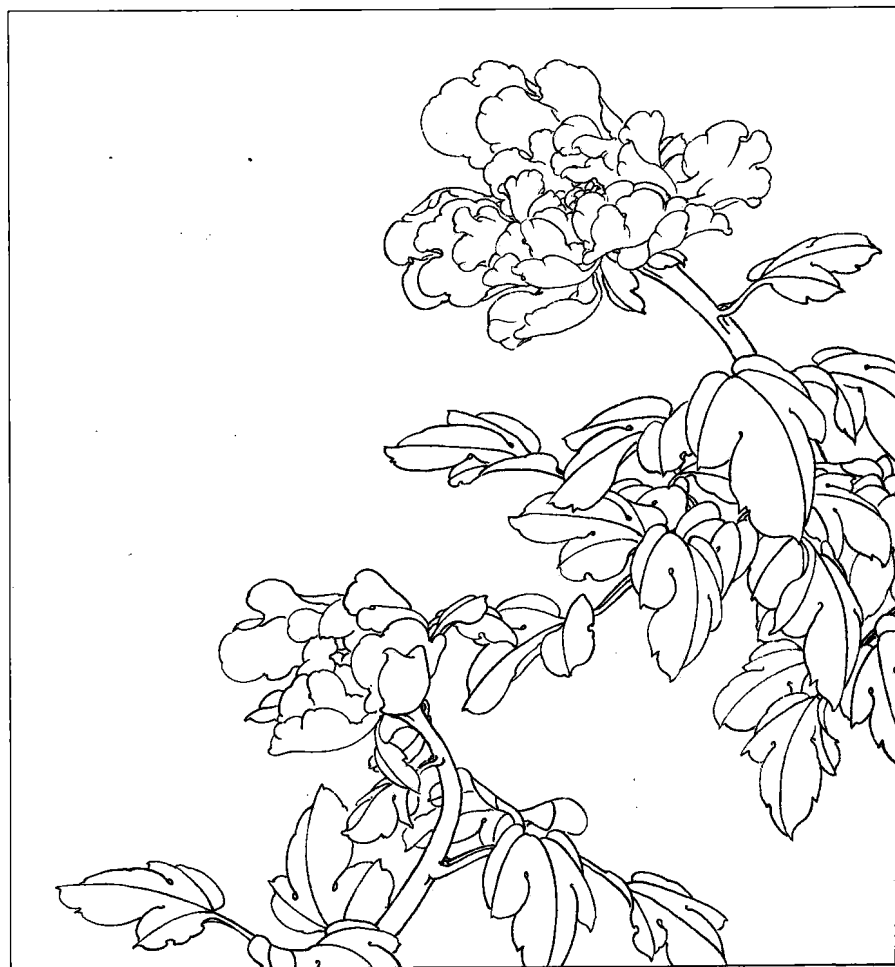
构图分析

此图中，花冠、花蕾以较大弧度出枝，欲左先右，产生运动感。一大一小、一朝一揖的花朵相互照应，并完全舍弃了枝干部分，更加注重牡丹叶之间的参差向背、疏密搭配，以少胜多，简而不陋。

该图充分体现了艺术创作中的发散性思维。在写生稿的基础上将花冠、花蕾左右换位，在画面上采用了传统的斜构图法，更加注重运用疏密、开合、朝揖的艺术处理手法。左上角的空间留白（大疏）和右下角花冠叶片（大密），形成较强的黑白对比，主体醒目、视野开阔，富有一定力度。

步骤一：用淡墨勾花，中墨勾叶。

步骤二：花朵平涂薄的白粉。用淡墨对叶、茎、萼进行多遍分染，画出体积感。

步骤三：用曙红对花朵进行分染，用花青对叶、茎、萼进行分染。

步骤四：继续分染花朵，用草绿（花青+藤黄）罩染叶子。

完成图：对画面作整体渲染调整后补画蜜蜂完成。

步骤一：用笔腹调白粉，蘸曙红成粉红，从花冠中心部位画起。

步骤二：按花冠生长结构向外画。注意花的形态、走向。

步骤三：笔腹调白粉、曙红，笔尖略蘸胭脂，丰富花瓣的层次。逐渐向花的四周画，注意中锋、侧锋的合理搭配。

步骤四：花形、层次结构基本到位。可适当调整，以加强花的立体效果。

► 完成图：先画牡丹花蕾、花冠，将藤黄、花青调成汁绿，笔尖蘸曙红画出花蕾的叶、茎、萼。用花青调墨，分虚、实、浓、淡，大胆落笔，画出花冠的叶片。趁叶片未干时，用胭脂勾花蕾的叶筋，用墨勾花冠叶筋，补画蝴蝶后完成。

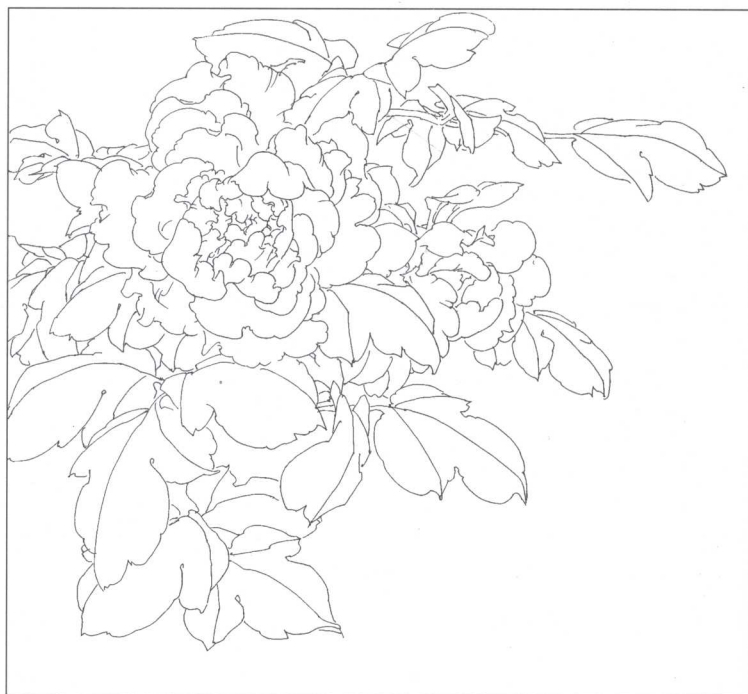
大吉祥

乙酉夏月唐大柱畫於合肥

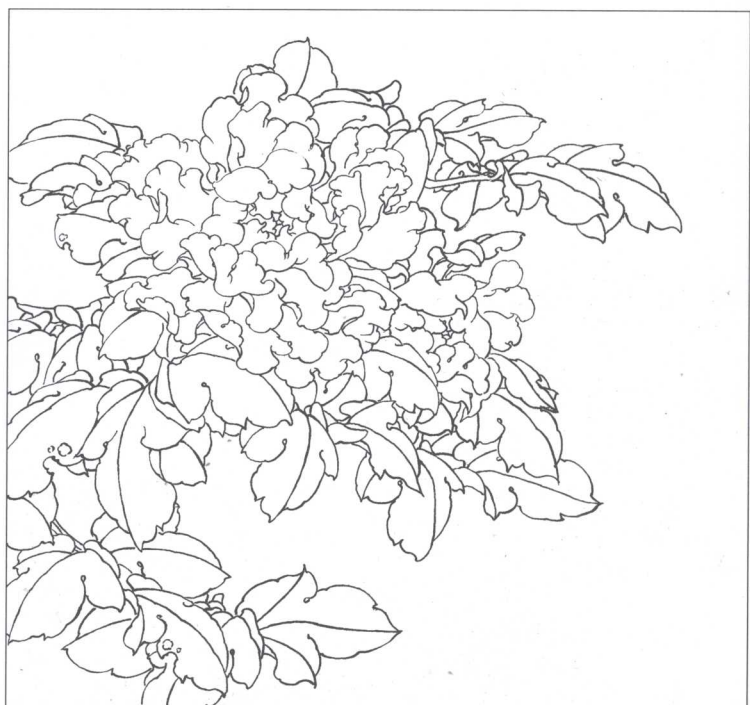

摄影作品

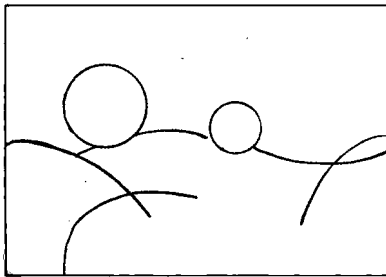
对拍摄的实景照片进行写生，就是一个创作的过程，不能依样画葫芦，必须对花卉的结构和生长规律有所了解，要学会取舍，然后进行重构。该摄影作品重点突出的是花冠的特写。枝叶上不够完整，根据牡丹生长结构添加了叶子，并留有空白，使画面虚实相生。

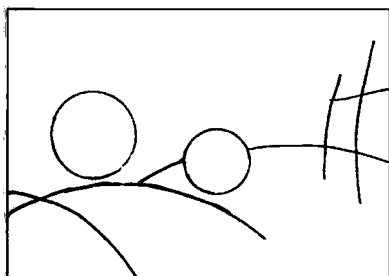
►白描稿在写生稿基础上增加了一些牡丹叶子，更注重它们之间参差向背、虚实交错的组合，使画面更丰富，疏密安排更加合理。

8试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

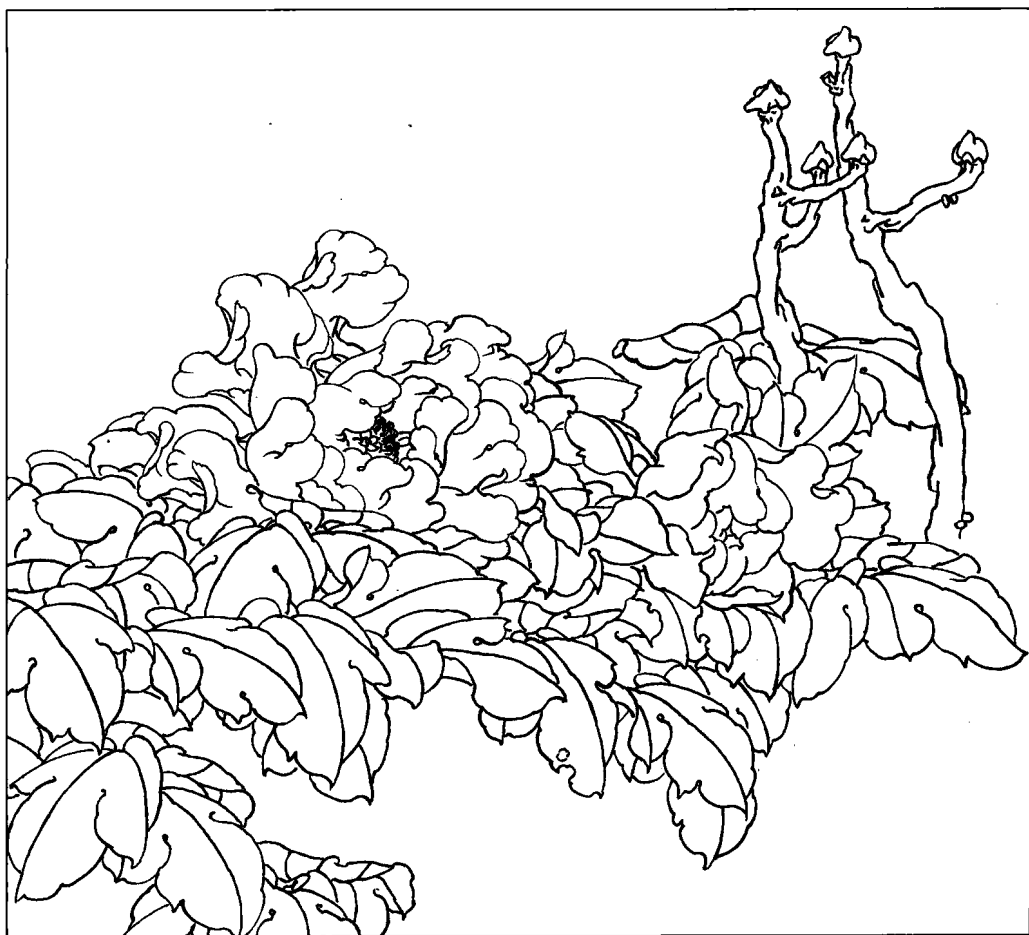
构图分析

该作品中花蕾从反方向出枝，从而与花冠形成一大一小、互为顾盼、遥相呼应之态。花冠、花蕾和叶庄重、醒目，与画面的虚白空间形成较强的虚实对比。左下角的枝干对画面疏密作穿插调整，使整体画面更加疏密有致。

此幅作品是一个横卧的“S”构图，右上角的枝干顶天而置，左下角的叶子立地而生。整个画面显得较为浑厚大气，在空白处再配上飞跃的鸟雀、舞动的昆虫，将显得更加生动有趣。

步骤一：用中墨勾花冠和叶，淡墨勾老干和花芽。

步骤二：用花青多遍分染花冠、花蕾和正面叶片，要染出体积感。

步骤三：用花青、藤黄调成草绿罩染叶片、大萼、复萼和花芽，老干用淡墨皴擦出体积感。

步骤四：用胭脂分染花冠、花蕾，用曙红在复萼、花芽、顶茎叶尖部提染，用赭石罩染老干。

人间第一香

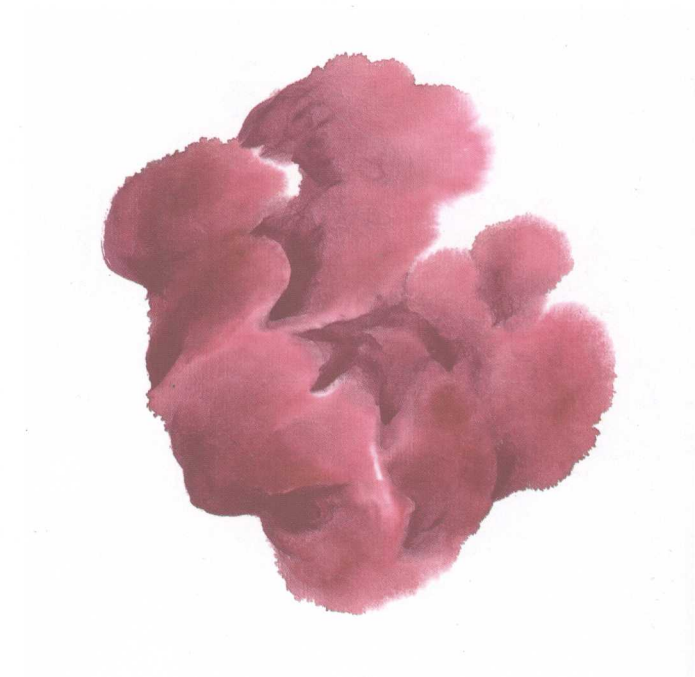
歲次乙酉夏唐大柱畫於淞

完成图：花冠用曙红多遍罩染，用三绿对背面叶、大萼、复萼根部进行分染，在老干局部染三绿后题款钤印完成。

步骤一：用曙红蘸胭脂由花冠中心画起。

步骤二：利用笔中余色，笔锋依次蘸少许清水、曙红、胭脂，在之前的基础上连续用笔。

步骤三：注意牡丹的生长结构，依次向外画出。

步骤四：注意层次的变化、衬托。

►完成图：在照片写生的基础上，经过取舍和艺术加工，画出相映成趣的花冠和花蕾，用花青、藤黄、朱磬调成暖草绿，分浓、淡、干、湿画出叶片，用墨调赭石分浓、淡画老干、大萼、复萼、顶茎叶。茎用草绿蘸胭脂画出，趁叶片未干时用墨勾筋，顶茎叶用胭脂勾筋后完成。

萬紫千紅

乙丑夏唐大柱畫

摄影作品

摄影作品中，枝干和叶呈现出“丫”字形状，显得不太美。在画写生稿时，依据照片上牡丹的生长规律、结构形态等，运用透视手法将牡丹叶子在阴阳向背、疏密交错上进行重构，对枝干也作了调整。我们在写生过程中，要仔细观察、细心体味、深入思考、认真描绘。

白描稿将枝干下移，完全消除了“丫”字形对画面的影响，并将花冠、花蕾出枝左挪、右移，两花朵之间前呼后应、相得益彰。