

牡丹 简笔

中国画自习丛书

王琳 著

西苑出版社

中 国 画 自 习 丛 书

简 笔 牡 丹

西 苑 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

简笔牡丹/王琳著. — 北京:西苑出版社, 1999. 3

(中国画自习丛书)

ISBN 7-80108-197-8

I. 简… II. 王… III. 简笔画:花卉画—技法
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 39950 号

西苑出版社出版发行

(北京市海淀区永定路 7 号 100039)

山东肥城印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 3 月第一版 1999 年 3 月第一次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:2.5

印数:1—5000 册

定价:15.00 元

出版说明

中国画，简称“国画”，是我国民族文化的组成部分，有着悠久的历史 and 辉煌的成就，且日益得到繁荣和发展，在世界文明史上占有重要的位置。中国画独特的表现形式和特有的审美视角，越来越受到国内外人们的喜爱。为继承和发扬这一优秀的传统文化，给广大爱好中国画的初学者提供入门之便，我们编辑出版了这套中国画自习丛书。

丛书文字通俗易懂，大量的图例，可供初学者临摹参考。由于编者水平所限，不妥之处，敬请读者指正。

编 者

目 录

一、牡丹概述·····	(1)
二、牡丹的写生·····	(2)
三、画牡丹所用的工具及用笔、用墨、用色·····	(3)
四、简笔牡丹画法·····	(6)
五、构图创作·····	(16)
六、作品创作过程·····	(23)
七、作品欣赏·····	(28)

第一章、牡丹概述

牡丹原产不丹，两晋时期引进中国，唐代开始大面积种植，但主要集中在西北地区，且品种单调，但观赏牡丹已成为富贵人家的一种时尚。到了宋代，牡丹花的品种有了很大的变异和新种，栽培区由唐代的长安移到洛阳。到明朝时，“曹州牡丹甲天下”，曹州即现在的山东菏泽。现在菏泽的赵楼乡仍种有牡丹数千亩，品种有三百多种，享有“牡丹之乡”的盛誉。

牡丹，又名百两金、木芍药、洛阳花等，属毛茛科牡丹属，多年生落叶小灌木。牡丹的花色按品种而异，争奇斗艳，外形也是各具特色，仅红牡丹就有状元红、祥云、双头红、一尺红、醉西施、迎日红等。还有人们非常熟悉的姚黄、魏紫、二乔、赵粉、贵妃醉酒、夜光白、白雪塔、中心黄、紫绣球、大宋紫、玉千叶、火炼金丹、荷包牡丹等。明代薛凤翔著《亳州牡丹史》记述了152个品种的形态和习性。清代撰著的《广群芳谱》选录的牡丹共计372个品种。牡丹在群芳谱中流芳异彩。

古往今来，人们就把牡丹作为富贵、繁荣的象征。牡丹花牵动着无数诗人的情怀。诗人白居易为牡丹的繁花盛开写过很多诗，对凋落的牡丹也表达出挚爱之情：“惆怅阶前红牡丹，晚来唯有两枝残。明朝风起应吹尽，夜惜衰红把火看。寂寞萎红低向雨，离披破艳散随风。晴明落地犹惆怅，何况飘零泥土中。”可见诗人已经不是单纯的欣赏牡丹花，而是把自己的感情也随着飘零的牡丹融入到一个深层次的境界中。

画家画牡丹始于南北朝，《嘉话录》中有北齐杨本华画牡丹的语句。有图可考的作品是宋代画院画家作的工笔牡丹，因宋人尚法，所以作之图描绘精细，画理明澈。

明代画家徐渭曾作大写意牡丹，从这时起，写意牡丹画法开始走向繁荣。以后的八大山人、赵之谦、任伯年、吴昌硕、王一亭、蒲华、齐白石等又将这一艺术领域推向高峰。从古至今，无论是画家、诗人，还是王侯将相、平民百姓，都为我们留下了大量歌颂牡丹、赞美牡丹的壮美诗篇，为牡丹文化的繁荣发展做出了不朽的贡献。

第二章、牡丹的写生

为了画好写意牡丹，我们首先要了解牡丹的结构、生长过程、造型规律、色彩变化等。这就需要面对真实的牡丹花，作一些必要的写生。写生时，可采用速写的办法，这种写生有许多好处，第一，工具简单，第二，节省时间，第三，可以从大局着眼，为以后的创作收集素材。比如画花头，速写不必像工笔写生那样，细细地雕琢某一花瓣。而是画出花形的整体外缘线，强调线条的节奏感。画叶子时，也要画出一组叶子，或几组叶子的大势。当了解一定的构图规律后，可随意增减所需的部分，然后构成一幅完整的画面。初学写生的同志，往往只注意一枝一叶的细致情节，经常忽略大局。画叶子时，不知如何安排。我们不妨找一个窍门，拿一组叶子，当做一朵花来画，也就是说，一组叶子的外廓，也就是一朵花的外廓。

写生时，要做到手快、脑快、眼快，这样才能把握住瞬间的神态、动感。速写工具可采用钢笔、铅笔、圆珠笔，也可以采用毛笔写生的方法。毛笔写生分为焦墨写生和色彩写生两种，毛笔写生往往是一幅作品的前期创作，对于造型能力、色彩能力，以及笔墨的感应能力，都有较高的要求。尤其对于取舍，要求更高一些，既要有细致入微的表现能力，还要有丰富的想象力、敏锐的观察力和牢固的记忆力。

《六法论》中有“传移模写”一法。可见在一千多年前，古人对写生就有了很高的认识。画家谢赫用“传移模写”来表达写生和临摹，体现了他对客观事物真实性的表现和主观性的“写意”。(图1)

图中牡丹的花头，都是写生时所画的花头外轮廓，掌握好花头的姿势以后，再确定枝干的方向，花蕊应与枝干保持好重心。(图2)

图1

图2

第三章、画牡丹所用的工具及用笔、用墨、用色

(一) 工具

1、纸：一般采用生宣纸，因生宣纸有自然的洇染效果，可增加笔墨的润泽及随意性。可采用广西都安宣、河北迁安宣、四川夹江宣、安徽净皮、单宣、棉料等。

2、笔：画牡丹，可根据个人的喜好，选择合适自己的毛笔。画牡丹叶子，可采用提斗笔，或大一些的羊毫、兼毫，也可采用狼毫笔，花头用大白云，花蕊用小白云或小狼毫，枝干用大白云、或长锋笔均可。

3、墨：一般采用墨块、松烟、油烟，也可以用墨汁。

4、颜料：要使用国画色颜料，黄色花蕊可采用广告色的中黄代替，主要用色有曙红、大红、胭脂、朱砂、赭石、藤黄、锌白、花青等。

有白瓷盘、画毡、镇尺、笔洗，还要有必不可少的图章、印泥等。

(二) 用笔

写意牡丹，可与其它写意画用相同的笔法。前人总结的用笔方法很多，谢赫在《六法论》中提到“骨法用笔”，是指用笔要有力，忌描绘、软弱无力等笔法。中国画达到一定境界时，实际上是一个画家的精神境界达到了一个高度，而这个高度，往往是通过笔墨形式来表现。八大山人用圆笔，表现随意性。潘天寿用方笔，表现扩张的力度。潘天寿认为：“老僧补衲”是用笔的最高境界，这与黄宾虹提出的“悬锥划沙”有异曲同工之妙。(图3、图4)

圆笔

图3

方笔

图4

潘天寿总结的一些败笔：“蜂腰”、“鹤膝”、“钉头”、“鼠尾”。古人总结的用笔禁忌为“板”、“刻”、“结”。“板”为呆板，“刻”为刻意描绘，“结”为死结。(图5)

图5

古人总结的基本笔法有中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋。作画时，不应拘于这几种笔法，应当找变化，总结出适合自己的方法。(图6)

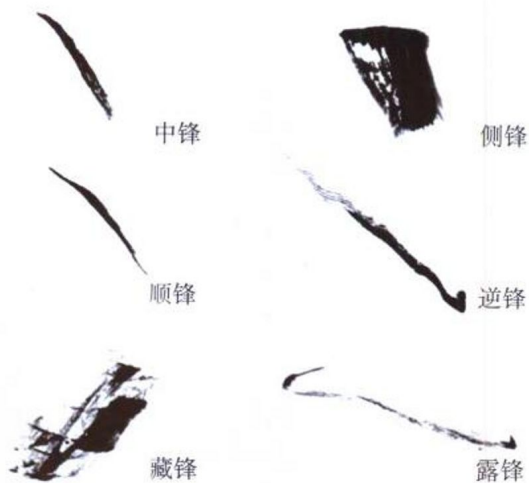

图6

(三) 用墨

“墨分五色”指的是干湿浓淡的变化。墨和水的合理运用，主要方法有泼墨、破墨，破墨又分“干破湿”、“湿破干”或“浓破淡”、“淡破浓”。(图7)

1、干破湿：

先画出较大面积的淡墨，待八成干时，再施以较干的重墨，画牡丹叶子时，常用此法。

2、湿破干：

先用较重的墨，画出轮廓，趁湿时，再用水分较多的淡墨，去“冲撞”先画的重墨。

图7

(四) 用色

国画色与其它色彩一样，也是按三原色的道理相互搭配。画牡丹时，由于牡丹的色彩繁多，我们可以按照自己的喜好，在符合国画规律的情况下，任意选择，基本调色方法如图。藤黄加花青为草绿，藤黄加曙红为朱红，曙红加花青为紫色。蘸色时，先蘸浅色，后蘸深色，使用石色时，为防止颜色太薄透明，可先用赭石或花青打底色，再用石色画以增加厚重感。(图8)

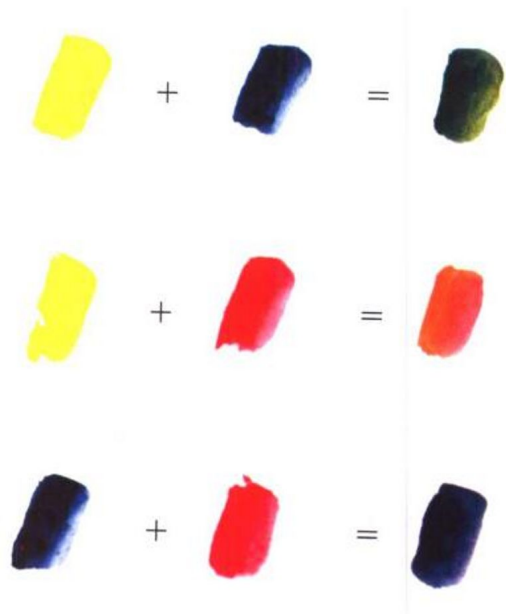

图8

窗外日迟迟

王琳作

第四章、简笔牡丹画法

（一）怎样画花苞（图9）

- 1、用大白云笔蘸钛白，笔尖蘸少许曙红，在盘中微调，水分适中，用侧锋自上而下抹出一笔，注意笔势及将要表现出的花苞造型。
- 2、在另一侧继续抹出一笔，注意不要与第一笔平行或雷同。
- 3、先蘸曙红，再蘸少许胭脂，水分少一些，用中锋结合侧锋，自上而下写出一笔。
- 4、自下用笔后，顺势横向抹出一笔。
- 5、然后再画出右侧的一笔，形成花苞将开的花瓣。注意大小、粗细变化。
- 6、用笔先蘸藤黄，再蘸花青，调成草绿色，画出左侧大萼。
- 7、再依次画出中部及右侧大萼，也要注意大小变化，不要三笔画成一样形状。
- 8、干后，再罩染一层石绿。
- 9、用笔蘸胭脂，中锋写出复萼。复萼要有节奏感，质感以及线条上的变化。花苞不宜画成方形、圆形。

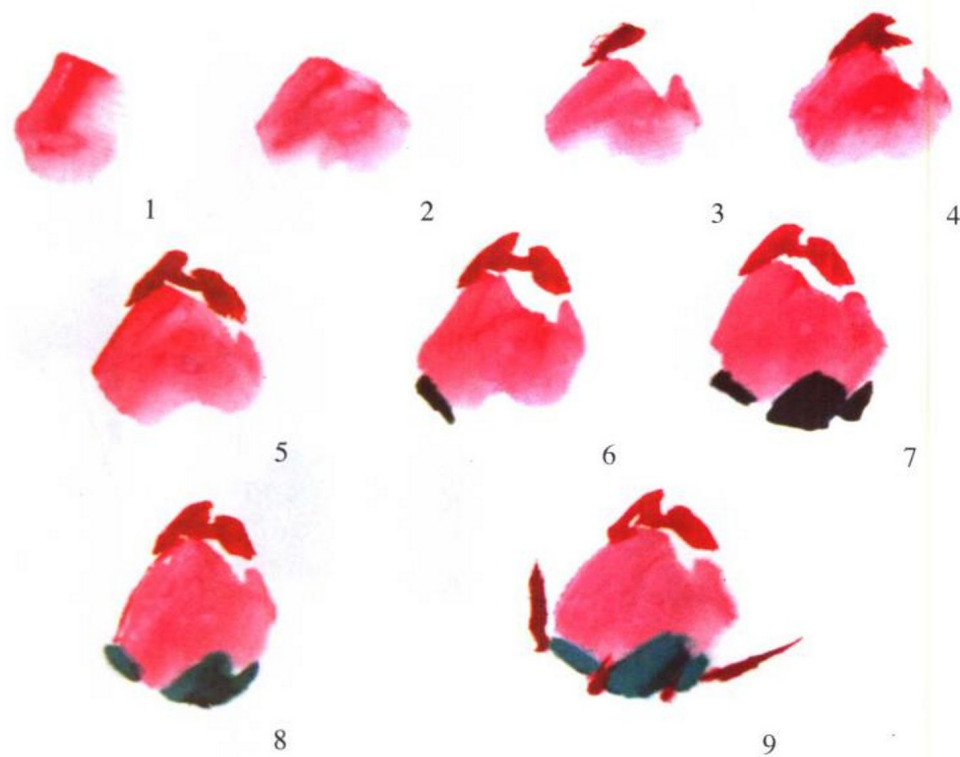

图9

（二）怎样画花头

牡丹花的种类很多、花形、花色各不相同。即使是同一种类的牡丹花，在初开、盛开、开败时，也各不相同。我们所画的花形，以个人的审美要求，尽量选择美的花头来画。

我们可以找一个小窍门来讲解。从图中可以知道，上部分花瓣可以看成是一个一个碗形，下部分即将开败的花瓣可以看作是一个倒放的盘形。首先是有上下、前后的立体感，中间部分的“腰”比较细，叫做“掐腰”。同时从气韵上形成一种“开”使花头更显精神。（图10）

图10

图11

A.) 用没骨法画重瓣花头（图11）

1、用大白云羊毫笔，先蘸锌白，笔尖蘸一些曙红，水分适中，画出离我们近的一面，用笔方法可用侧锋，横向或逆向抹出，横向用笔有较顺畅的感觉，逆向用笔可增加笔墨的变化味道。

2、多蘸曙红，笔尖蘸少量胭脂，水分适中，画出花的另一面，同时，这也是花头的外缘部分。花蕊处，用最深的颜色来画，此时的笔法，可用“掖”的方法，即把笔倒放，笔与纸的夹角约为30度逆锋向下写出，然后往回带笔，再向左、右横扫。这样的笔法，能衬出前面浅色花瓣的形状。

3、画花头的另一些花瓣，画的同时，注意外缘线及笔的变化，有时用中锋，有时用侧锋，要有浓淡、长短变化。不宜过“平”，过“平”是指颜色单一，没有笔墨变化。同时注意，向四周展开的花瓣，都应指向花蕊部分。

4、趁花蕊湿时，用羊毫笔蘸清水，用笔的侧锋，从花蕊部分向离我们远的另一面花瓣“抹”，使其颜色有深浅过渡，达到自然协调。离我们近的一面，可用较干的笔触蘸曙红，横着在浅色的部分抹出几条参差不等的线，创造一种多层次花瓣的感觉。

5、羊毫笔蘸石绿，画出雌蕊，干后，用花青画出蕊沟的深浅，用锌白勾蕊丝，再用广告色的中黄，勾出雄蕊。然后依次画出大萼、复萼，画法与花苞的大萼、复萼画法相同。

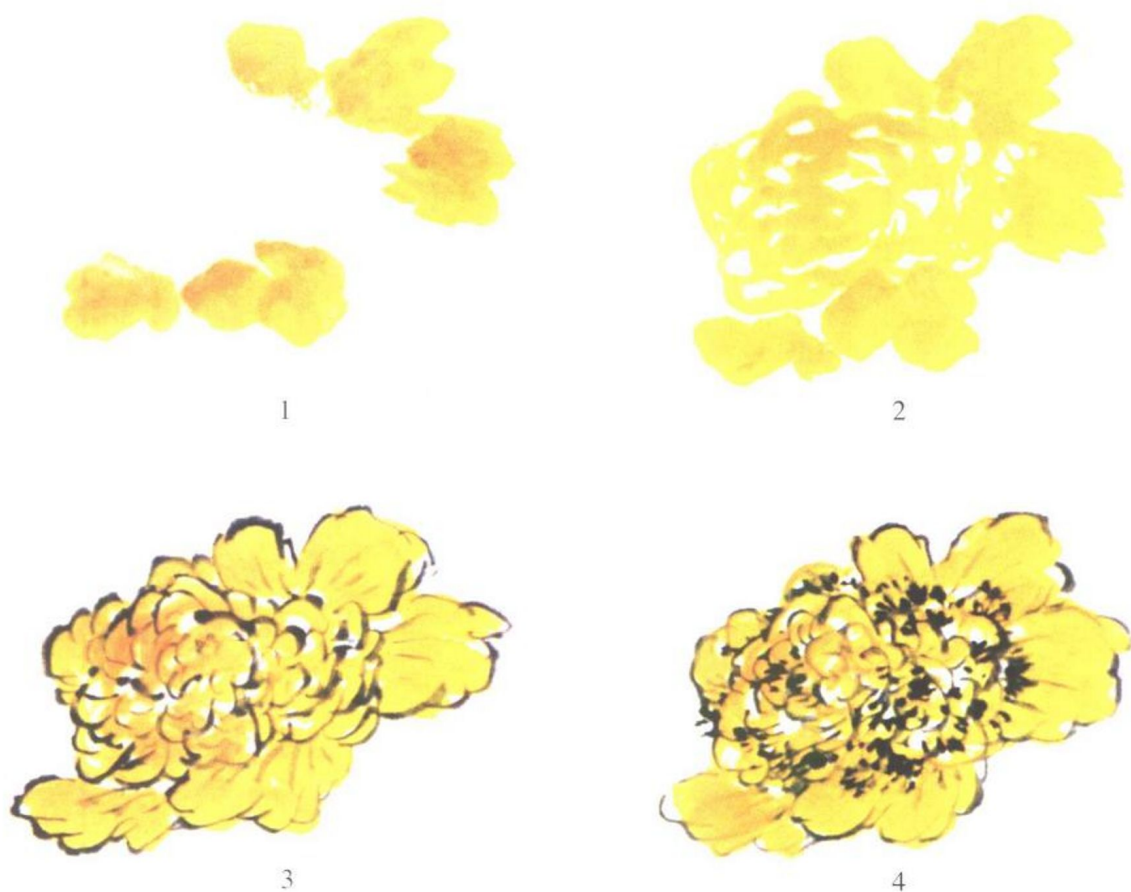

图 12

B.) 用双勾法画起楼式花头 (图 12)

1、用大白云蘸藤黄，笔尖蘸少许朱砂，在盘中微调，侧锋画出“姚黄”下边的大瓣。画大瓣时，应掌握一组多、一组少的原则。

2、“姚黄”是起楼式花型，上部分的花瓣较密，画上边的小花瓣时，用中侧锋画出，要注意浓淡、外缘的变化。

3、待八成干时，用墨勾出花瓣，先勾上面的小瓣，后勾下面的大瓣，这样易于掌握花形。这种勾线方法，要有较熟练的工笔画基本功，初学者可先掌握工笔牡丹画法，再尝试这种画法。

4、为了突出花蕊，我们采用朱砂或墨来勾点花蕊，因花蕊长在花瓣各处，大多集中于花头的腰部，可在花的腰部多点一些，雌蕊一般看不到，可略去不画。画花头时，要注意不要把花头画成方形或圆形，不可强行分成三角形或四边形，应围绕主体呈散射状。

半侧面花头

背面花头

侧面花头

正面花头

图 13

多面花头的表现方法如图，画正面花头与背面花头时，位置不要太正，避免呆板，稍微侧一下可增加生动感。侧面花头，不要画得太“平”或成长方形，色彩、外缘要有变化。（图 13）

图 14

(三) 怎样画花叶

1、小叶可用大白云或长锋羊毫来画。水分适中，速度略快，先蘸藤黄，再蘸花青，在盘中微调，笔尖加一些朱砂或曙红。画时，应注意叶子的长势，九成干时，可用曙红加墨，用中锋勾出叶脉。

2、“三杈九顶”，从花的主茎长出长出一枝大叶，分为三杈，每一杈又分为三组叶，每片叶子都有三个叶尖，又叫做叶顶，所以，我们管每一枝大叶叫做“三杈九顶”。

3、画大叶，可用提斗笔，先蘸藤黄，后蘸花青，调成草绿色，水分适中，侧锋画出。画出的叶子，要有浓淡、深浅变化，叶子与叶子之间，也要有疏密、大小、深浅的变化。勾叶脉时，需在叶子八、九成干时，用大白云笔蘸墨勾出，勾时用中锋，水分不宜过多。墨色适中，叶脉要有长短、疏密的变化，叶脉要有一定的弧度，不宜过直。(图 14)

图 15

4、待颜色干时勾叶脉，这样就没有润泽感，显得叶脉黑色太“跳”。另一片叶子，是没有等到九成干时勾叶脉，便水分洇染较大，有臃肿感，均属败笔。(图 15)

图 16

5、一朵花的外轮廓，和一组叶子的外轮廓，有许多共同之处。画面处理时，可以把一组叶子的外轮廓，当做一朵花的外轮廓来画。(图 16)

6、几组叶子的表现方法（图17）