

美术爱好者之友

怎样画

编著 赵升仁 责编 徐华华

江苏美术出版社

牡丹

美术爱好者之友

怎样画鹿 怎样画鹤 怎样画虾 怎样画蟹 怎样画鱼 怎样画鸭 怎样画马 怎样画牛 怎样画鸡 怎样画虎 怎样画猴 怎样画鸟 怎样画鹰 怎样画猫 怎样画松 怎样画菊 怎样画竹 怎样画兰 怎样画梅

怎样题跋·铃印 怎样画牵牛花 怎样画楼台亭阁 怎样画杂树 怎样画云雾 怎样画水口 怎样画山石 怎样画芙蓉 怎样画牡丹 怎样画紫藤 怎样画草虫 怎样画荷花 怎样画葡萄 怎样画蔬果

图书在版编目(CIP)数据

怎样画牡丹/赵升仁著. —南京:江苏美术出版社, 1993. 8(2000. 6 重印)
(美术爱好者之友)
ISBN 7-5344-0310-3

I. 怎... II. 赵... III. 牡丹—花卉画—技法(美术)
IV. J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 29258 号

设计 冯忆南

监印 符少东

怎样画牡丹

江苏美术出版社出版发行

江苏省新华书店经销

扬州鑫华印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 毫米 1/16

印张 1.75 1993 年 8 月第 1 版 2000 年 6 月第 10 次印刷

印数 98,061 - 104,060 册

书号: ISBN 7-5344-0310-3/J · 311

定价: 4.80 元

ISBN 7-5344-0310-3

9 787534 403101 >

花朝日
寫於京都

馬旗

今花犹见古人红
岁久芳容白于海上楼
自读能似张益皋
年七十三

目录

前言	2	牡丹叶的透视和姿式	15
牡丹的结构名称	3	嫩叶的画法	16
牡丹花头的画法		牡丹花茎的画法	
花朵的概形和花瓣的排列	4	花茎的结构与画法	17
花瓣的用笔和用色(或墨)	5	花茎、叶柄的穿插	17
花蒂的结构与画法	6	牡丹老干和嫩芽的画法	
花蕊的结构与画法	6	老干的结构与画法	18
画牡丹花头的要点	7	老干的穿插与姿式	18
点簇牡丹花头的步骤	8	画整株牡丹步骤	19
侧面花朵画法	9	大红牡丹画法	20
背面花朵画法	9	深红牡丹画法	20
小蕾的画法	10	黄牡丹画法	21
大蕾的画法	10	绿牡丹画法	21
初开花朵画法	11	紫牡丹画法	21
盛开花朵画法	11	白牡丹画法	22
勾勒牡丹花的画法步骤	12	牡丹的布局	22
牡丹花叶的画法		牡丹的写生与创作	24
花叶的结构	13	题款、印章与装裱	26
叶片组合的名称	13	名家作品欣赏之一	27
叶片的画法	14	名家作品欣赏之二	28
叶脉的几种勾法	14		

目录

前言	2	牡丹叶的透视和姿式	15
牡丹的结构名称	3	嫩叶的画法	16
牡丹花头的画法		牡丹花茎的画法	
花朵的概形和花瓣的排列	4	花茎的结构与画法	17
花瓣的用笔和用色(或墨)	5	花茎、叶柄的穿插	17
花蒂的结构与画法	6	牡丹老干和嫩芽的画法	
花蕊的结构与画法	6	老干的结构与画法	18
画牡丹花头的要点	7	老干的穿插与姿式	18
点簇牡丹花头的步骤	8	画整株牡丹步骤	19
侧面花朵画法	9	大红牡丹画法	20
背面花朵画法	9	深红牡丹画法	20
小蕾的画法	10	黄牡丹画法	21
大蕾的画法	10	绿牡丹画法	21
初开花朵画法	11	紫牡丹画法	21
盛开花朵画法	11	白牡丹画法	22
勾勒牡丹花的画法步骤	12	牡丹的布局	22
牡丹花叶的画法		牡丹的写生与创作	24
花叶的结构	13	题款、印章与装裱	26
叶片组合的名称	13	名家作品欣赏之一	27
叶片的画法	14	名家作品欣赏之二	28
叶脉的几种勾法	14		

前言

牡丹，枝叶挺拔多姿，花形硕大艳丽，雍容华贵，素有“国色天香”、“万花一品”之美誉。牡丹，又是“富贵吉祥、幸福和平”的象征，称“富贵之花”，所以深得我国广大人民群众喜爱。牡丹始称于唐代，其种经改良、培育、成为最主要的观赏花卉之一。当时已培育出各种颜色的牡丹，但还没有重瓣和黄色花朵，也无品种名称。到宋代时，牡丹有了很大的变异和新品种，栽培区也由唐代的长安移到洛阳。花色有白、黄、浅红、深红、紫红、肉红、绯红等数十种。牡丹原先都是单瓣，后经培育，才出现重瓣的或起楼的，颜色也不断丰富变化，如宋代时，培育出并蒂而生“双头红”和同本而有深浅不同颜色的“二色红”。到了明代，牡丹品种更丰富，此时已有近乎墨色的“黑剪绒”等新品。从古到今，在牡丹爱好者和园丁的辛勤培育下，其品种多达八九百种。

目前，我国牡丹品种最多的地区，一是山东菏泽，一是河南洛阳，这两地的牡丹品种均在数百种以上。特别是当今园艺技术的发展进步，使牡丹新品的培育工作更趋现代化，科学化，出现更为喜人的繁荣景象。

牡丹的花色因品种而异，极其丰富，有白色的“宋白”、“昆山夜光”，有粉白发蓝光的“蓝田玉”、黄色的“姚黄”、绿色的“豆绿”、深浅雪青的“魏紫”和“露珠粉”、银红色的“冰罩红石”、粉红色的“大金粉”、桃红色的“大红剪绒”、大红色的“状元红”、紫红色的“烟笼紫”、也有近似墨色的“黑剪绒”，还有同干异花、同花异色、紫粉相间的“二乔”等。真是姹紫嫣红，五彩缤纷。

牡丹，毛茛科，落叶灌木，初夏开花，香气袭人，冠艳群芳。牡丹的皮、根是一种特效中药

也是历代画家、文人墨客十分喜欢的创作题材。

牡丹早在一千四百年前的南北朝初年，产于秦岭地区，是野生花卉，作为药用。由于它形、色和芍药相似，故称木芍药。后经不断地选（丹皮），花瓣可以酿酒。因此牡丹不仅满足人们观赏需要，也有极高的经济价值。

牡丹习性爱凉爽、怕酷热、畏严寒、喜干燥、忌潮湿涝积。所以在多雨潮湿的南方较难生长。入画时，也不宜以河塘池边为配景，以符合它的生态特性。

画牡丹，要以忠实客观为根本，借鉴他人手段，最终达到发挥个人创作才能为归宿。

忠实客观，是指深入生活，观察了解牡丹的生态结构、造型特征、色彩变化、情势风致等，以刻画其神韵风貌。其间，必须作艺术加工，要有取舍、有变形和夸张，抓住牡丹的本质特征，才能达到形神兼备。

借鉴他人，是学习古今名家的表现技法、技巧，要“师意不师迹”。要多看多读多研究，领会其精神要领，掌握规律，切忌生搬硬套，依样画葫芦。

画牡丹，表现技法很多，大致有工笔和写意两类。写意中又分大写意和小写意。工、写之间又有半工半写或兼工带写的一派。

这本小册子，主要面向初学者，因此，只采用小写意的表现方法，力求浅显易懂，系统易学，以基础知识结合基本技法，使初学者便于理解，易于入手，尽力使理论与实际结合，内容与形式统一。

由于水平所限，缺点错误在所难免，敬请读者指正。

牡丹品种繁多,形态各异,色彩缤纷,画者难以一一表现。一般的讲,工笔画法对品种牡丹的表现,在形态、结构、色彩、情势等诸方面都能作较为细致入微的刻画,使其达到充分表现其特色的要求。而写意画法则不同,表现手法要简练概括得多,速度快得多,作画时间也相对短得多。写意,更注重“神”和“势”,对形体结构的准确性和色彩的细微变化,并不十分追求,过分拘泥束手,反而会失去自然之美妙。要画得自然生动,笔墨技巧固然重要,但不了解描绘对象的基本结构,心中无数,也是画不好的。因此,做到“胸有成竹”是画好牡丹的前提。

牡丹的结构名称

整株牡丹,由花、蕾、茎、叶、干、芽等组成。每年春季花后,芽胚即在干和嫩茎之间形成,到秋冬季节,芽苞渐大。到第二年初春芽衣张开,叶芽长出,到四月初,花苞从叶芽中抽出,花茎渐高,茎上分枝生叶,花茎高约一尺许,茎顶只生一花。叶柄长而互生,从下往上生出三至五批叶,每批为三叉九叶(因品种不同,多者一茎生十余批叶),到上端一叉三片,近花部分是单叶。花苞又分小蕾和大蕾。花蒂由上下两层萼片组成。上有大萼三片,下有小萼(复萼)六片。花头中心有雄蕊和雌蕊,雌蕊在花心正中,状如小石榴,雄蕊由蕊头和蕊丝两部分组成(图1)。

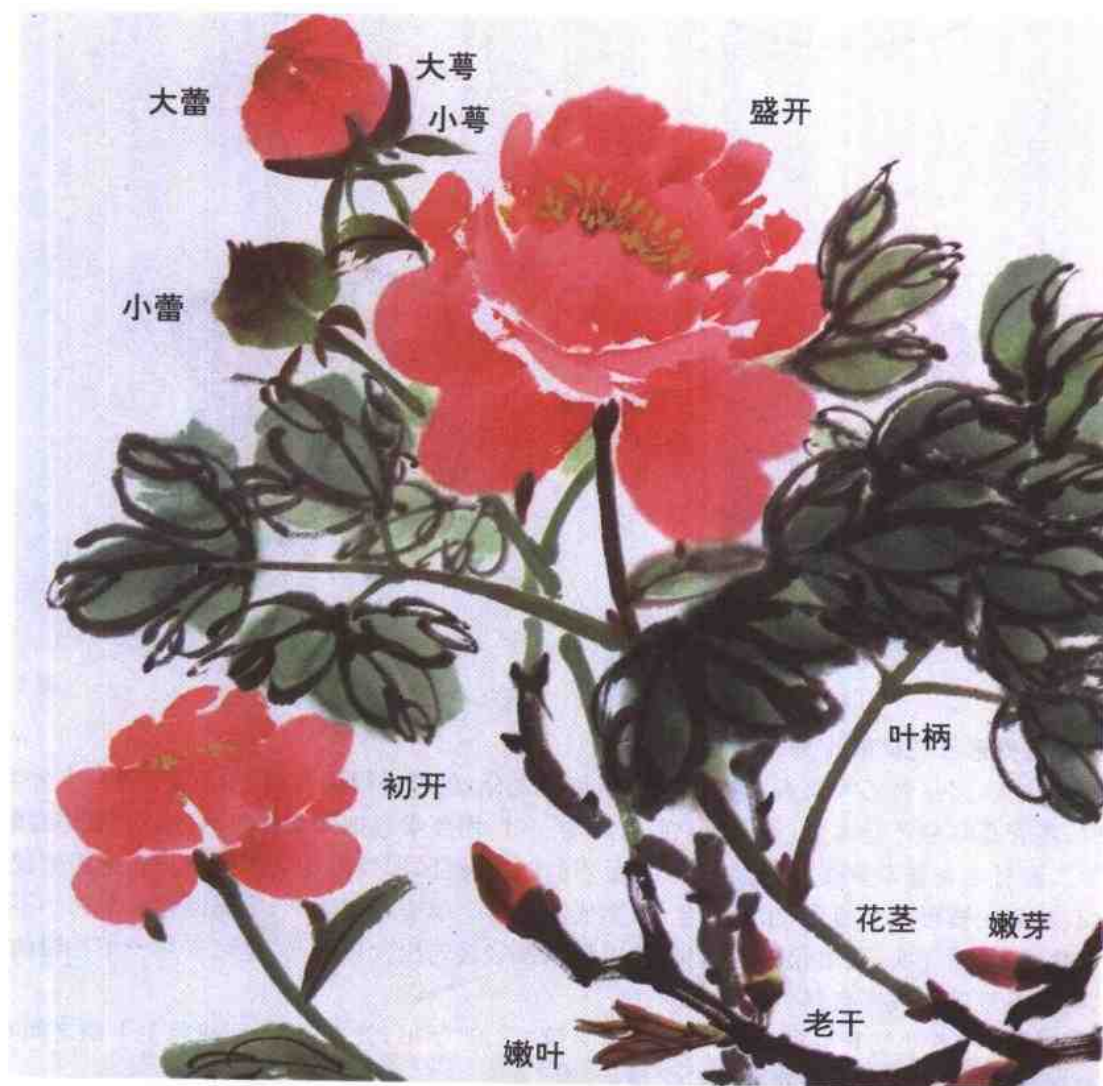

图1

11/13/23

牡丹花头的画法

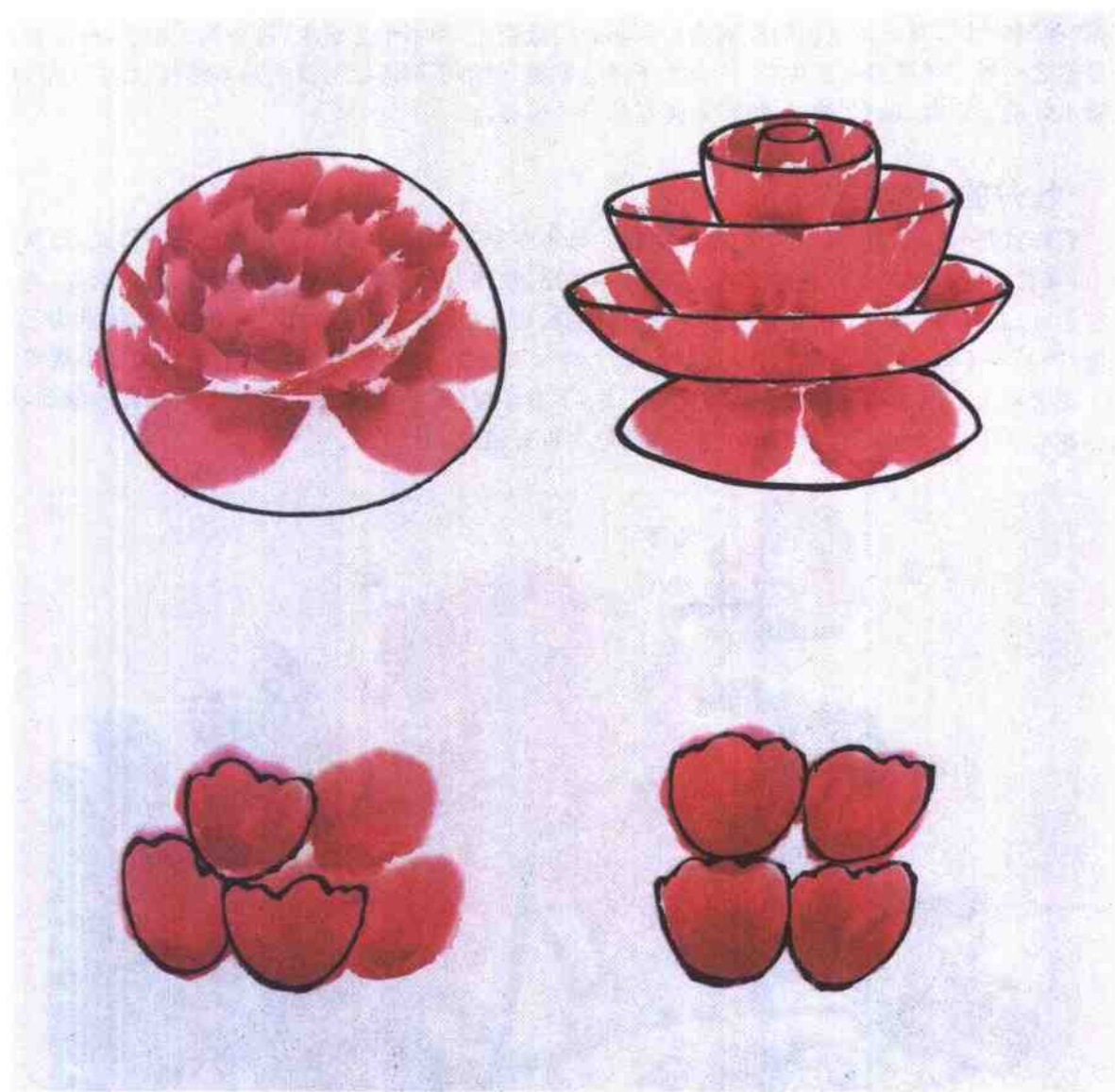

图 2

花朵的概形和花瓣的排列

牡丹花头,因品种不同而有单瓣、重瓣、和起楼之分,色彩也因品种而异,五彩缤纷,十分丰富。初学时,不管是临摹还是写生,都不能只盯着一瓣一叶,而要学会把握整体轮廓,做到“整体着眼,局部入手”,而且要在复杂多变的花形中,找出基本的结构特征,即找出花朵的概形。如正面俯视或背而仰视,花朵的概形近乎圆形,半侧或全侧,则成隋圆形。单瓣花似碟形,重瓣则像几个大小不等的碗碟重叠。初学画花头,可用铅笔或木炭条,以辅助线轻轻勾出大概外形,也可安排一下花瓣的大体层数,再用毛笔以色或墨点簇。

花瓣的排列不宜上下左右太整齐,把花瓣点簇成“田”字形,就不好看,而应将上下层之间花瓣,作参差排列较有变化,三个瓣犹如“品”字结构(图 2)。

花瓣的用笔和用色(或墨)

花瓣的基本形状为下缘狭而呈圆弧形,上缘宽而多皱褶,因此可用较大的羊毫笔,先蘸白粉掺少量牡丹红(毛笔需先浸水湿透),在盘上调成淡红,使笔尖、笔肚、笔根均含适量淡红,再以笔尖蘸少许较浓的牡丹红,在盘子上稍加整理(不宜过分调和,过之则平)就可以画了。若花瓣向上,则将笔尖朝下,笔根朝上,以侧锋横卧,一笔或两笔画成,画小瓣时,用笔尖笔肚着纸即可。画大花瓣时,笔要一撇到底,利用笔肚笔根的动作,使笔根上的淡红体现在瓣端,自然形成花瓣的浓淡效果。画多瓣时,运用蘸色的深浅,按花的结构层层点出,自然生动。因花朵姿态各异,要作上下左右多方位点簇练习,使运腕灵活,才能得心应手(图3)。

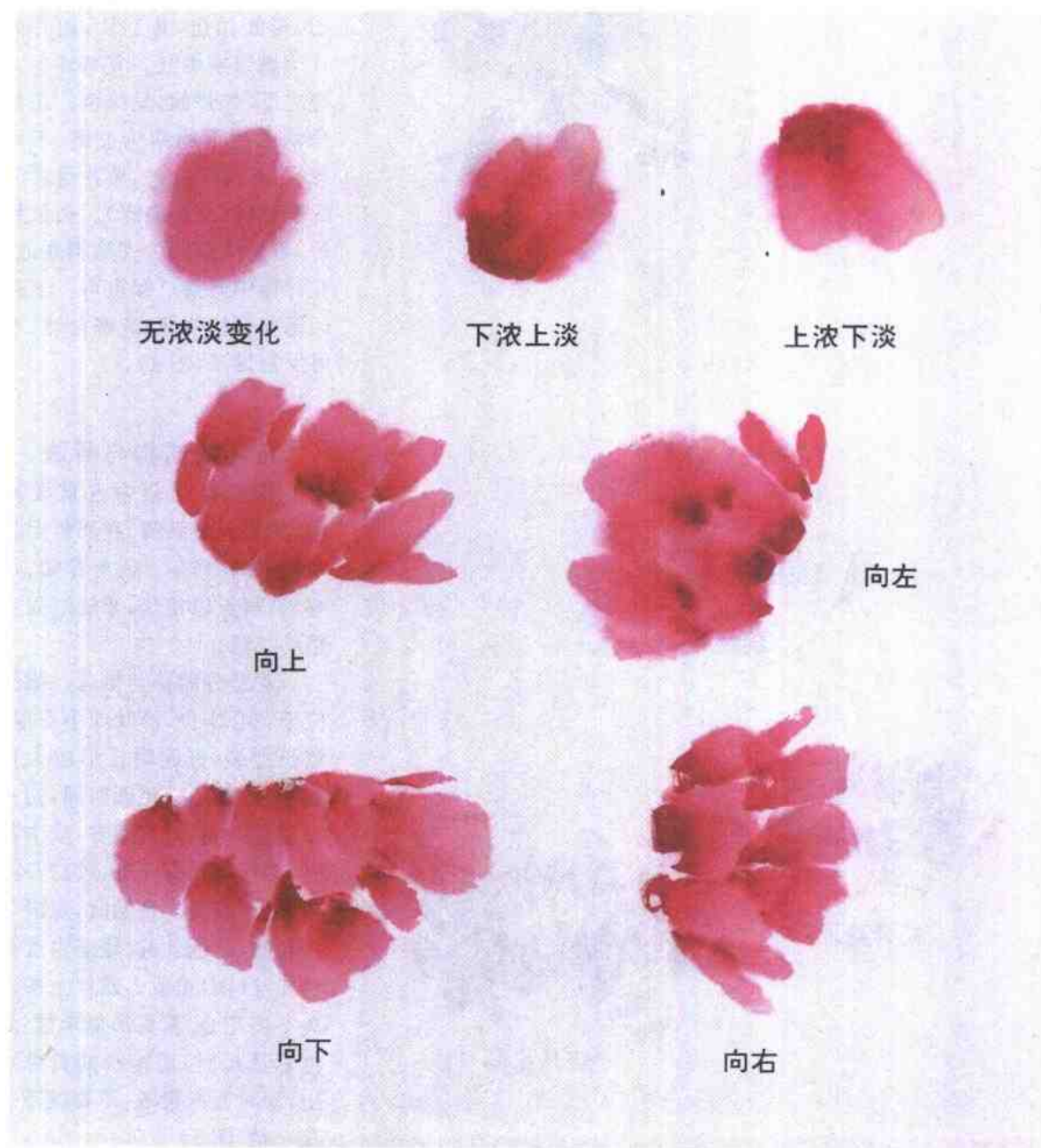

图3

花蒂的结构与画法

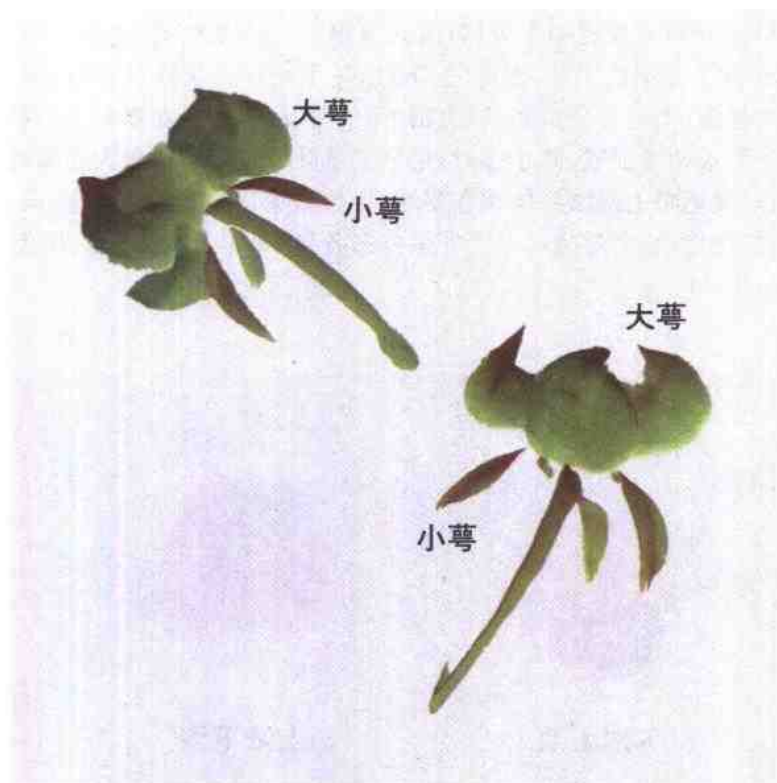

图 4

花蒂是花瓣的外衣。牡丹花蒂由大萼与复萼两层构成。大萼位于花瓣之外层，紧贴花瓣，形如扣盅，共三片，初开萼片为嫩绿或嫩红。复萼环生大萼之下，如带状，呈绿色。花萼是承上启下的结构关键，不可忽视。如画墨牡丹，萼片用较深的墨色（比花瓣略深）。画色牡丹，可用汁绿蘸少许胭脂画，或在汁绿中略掺三绿也可。画时运笔要轻松快捷，流畅自然，不可反复描摹（图 4）。

花蕊的结构与画法

花蕊在花朵中占重要地位，犹如人的眼睛。在颜色上起对比、提神作用。画好花瓣、花萼后，再点以花蕊，才能组成完整的花冠。

花蕊分雌蕊与雄蕊。雌蕊位于花心中央，形状如小石榴，愈长愈裂，开谢时已形成大料瓣形。雄蕊位于雌蕊四周，初开时花蕊丰满、排列整齐，呈中黄色。盛开时蕊露于外，较初开灵活，色为淡黄。将谢时，蕊渐干而卷曲，蕊色乳黄。雄蕊由蕊头和蕊丝（须）组成。蕊丝上接蕊头下接花心。蕊头形似米粒，画色彩牡丹时，用饱和的黄色点出，画时要有聚散，不要拘于一蕊一丝（图 5）

图 5

画牡丹花头的要点

牡丹花瓣依托花蒂，环花心而发，形成内紧外松、里小外大、内聚外翻的特点。因此，点簇花瓣时，首先要对花冠的朝向和正侧，做到心中有数。点簇时要掌握以下要点。

1. 花心、花萼、花茎长势的一致性。即心、萼、茎应在一条直线或弧线上，不可偏心脱离。花瓣从花心长出，要有“归蒂连心”的效果。

2. 注意花瓣的透视关系。从花冠概形中可以看出，花瓣排列分纵向和横向。从横向看，位于中间部位的一两瓣较宽，左右两侧渐狭，这就是透视变化。从纵向看，上下两层花瓣较长，而中间一层却较扁，这也是透视缘故。

3. 点簇第一组（或第一层）花瓣时，要紧凑些，且成弧形排列。切忌一字排开，松散而难以成形（图6）。

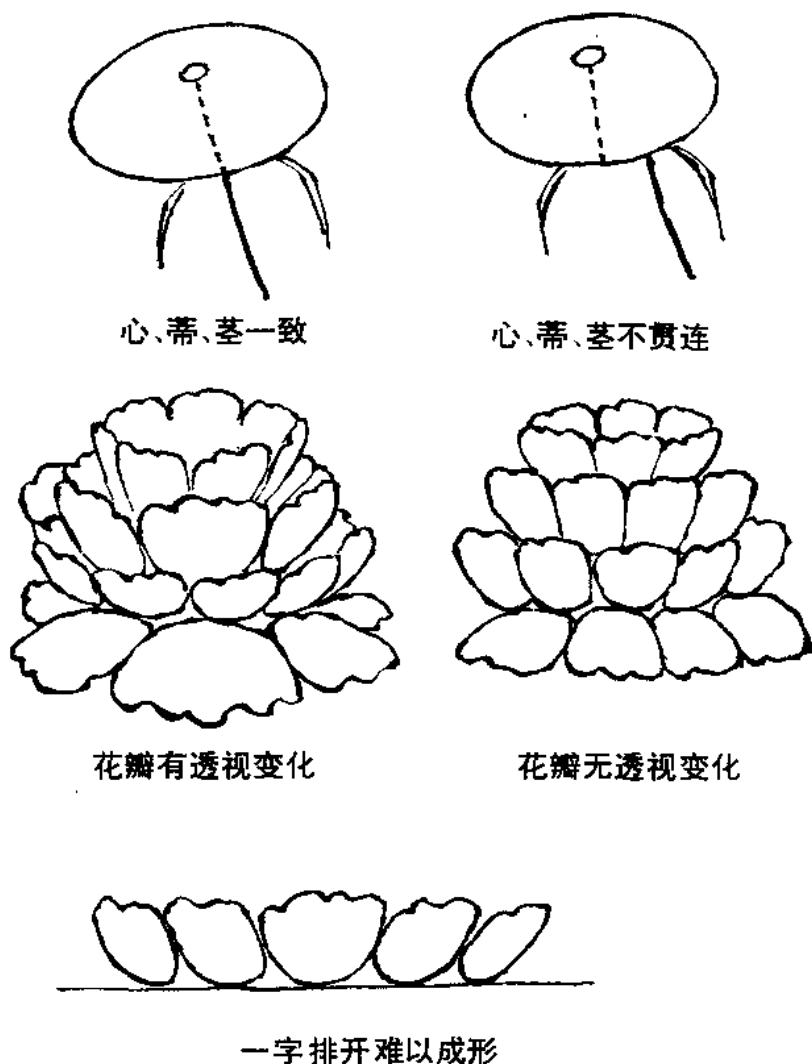

图6

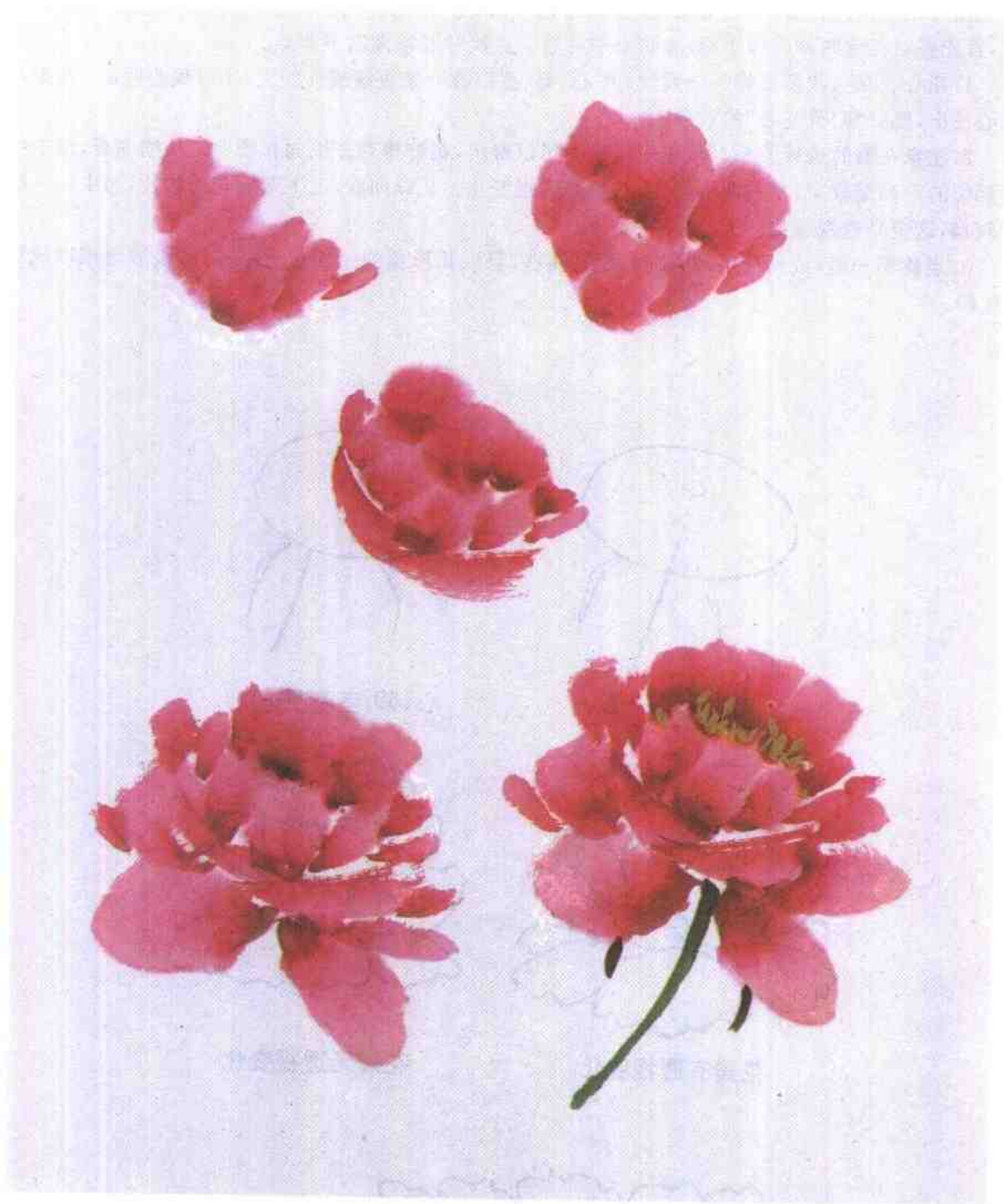

图 7

点簇牡丹花头的步骤

牡丹花头的点簇练习,可分别用墨或色彩。画粉红色牡丹,用较大羊毫笔,先在白粉中调入少量曙红(牡丹红)或胭脂,用笔蘸饱后,再在笔尖上蘸适量曙红或胭脂,笔尖向内,先画里层淡瓣,再画中心深处,依次层层画出,浓淡相间方见精神。但要注意块面的统一集中,不要红一块、白一块,使画面过分散乱。花头点好后画花萼,待稍干再用藤黄点花蕊(图7)。

侧面花朵画法

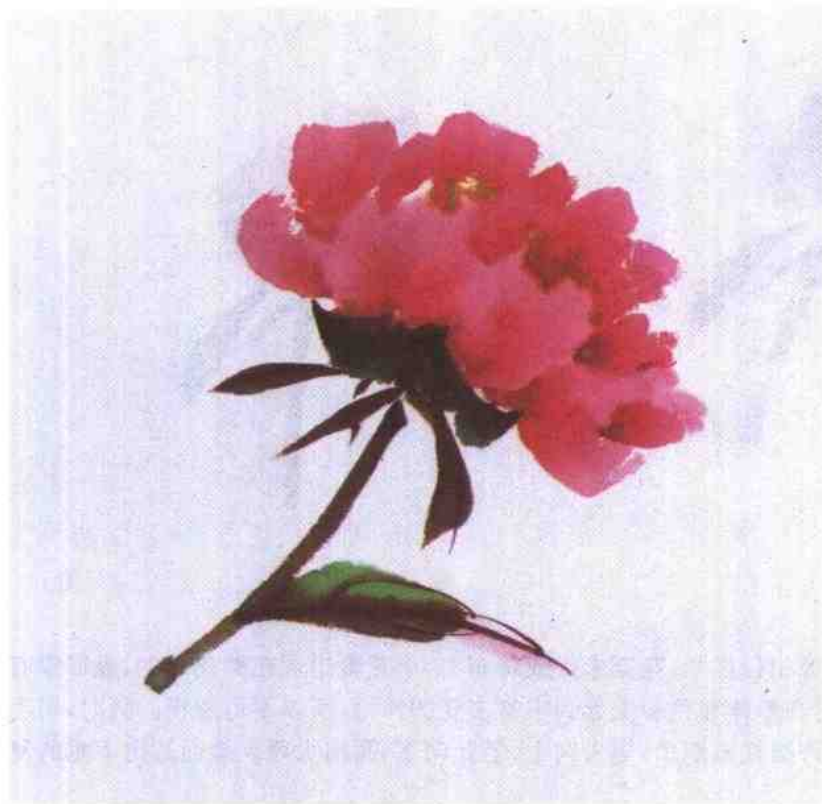

图 8

侧面花朵的概形呈扁圆，扁的程度随半侧或正侧而异。全侧面花一般看不到花蕊。画时只点瓣和萼片。画花茎时仍要注意和花头中心部位的自然连贯趋势，花茎扭曲或陡折都不美。点簇花瓣，用墨用色和用笔方法与图 7 相仿（图 8）。

背面花朵画法

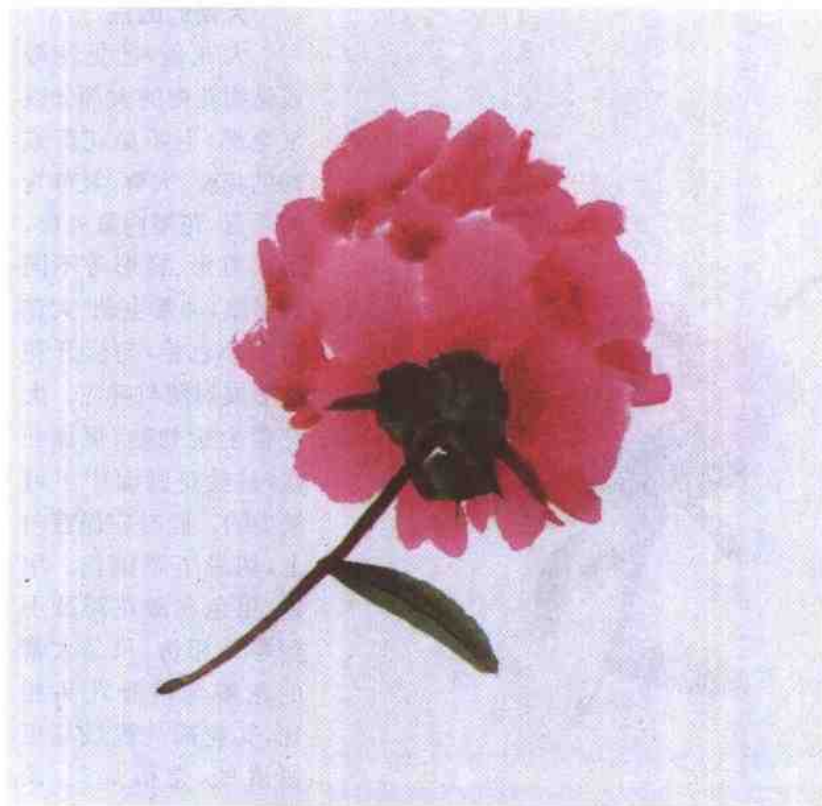

图 9

画背面牡丹，花的概形较圆，能见其大萼与复萼的全貌，看不到花蕊，花瓣层数变化也少些。但两层花萼的浓淡变化要认真对待，不可大意。花茎的添加也要和花头顺势，否则视觉上会很别扭（图 9）。

图 10

小蕾的画法

小蕾的形状似桃，三片大萼相包很紧，花瓣未露或将露出。小花蕾出现在群花之中，显得很有生气，既是盛开花朵的未来，又可在形体和色彩上起到丰富多变的作用，所以不可忽视。画时，用毛笔先调成汁绿，再在笔尖上蘸少许曙红或胭脂，笔尖向上，笔肚向下，画出大萼。继而画出下垂的复萼和花茎（图 10）。

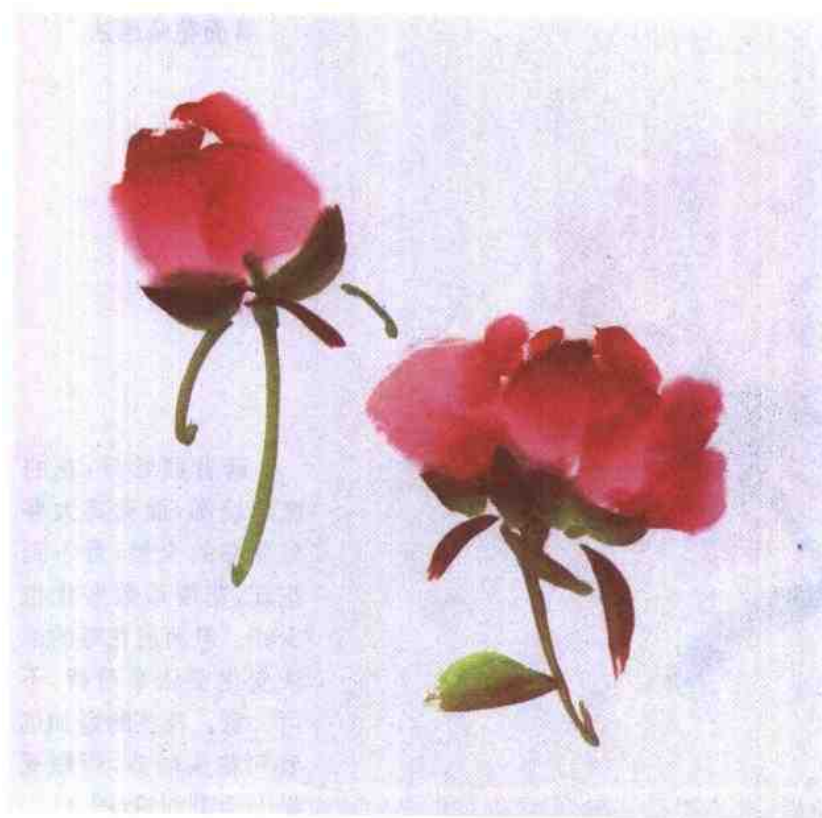

图 11

大蕾的画法

大花蕾，已见花瓣或见到花瓣的大部分以至全部，但不见花蕊或初见花蕊。大萼、复萼皆向后背，花瓣内紧外松，形成方形、梯形等不同的形象，非常生动。大花蕾形小色艳，与盛开花头形成对照与呼应。大花蕾生机勃勃，更加旺盛，是牡丹画面中不可缺少的。画时应昂首向上，切忌下垂倒挂。用笔、用色和画花瓣及小蕾萼片相仿，只是大蕾的花瓣与盛开花头相比，其花瓣外弧线应更紧凑些，卷褶少些（图 11）。

图 12

图 13

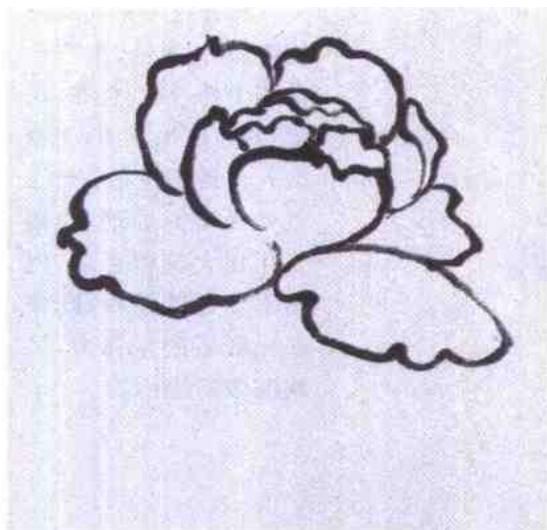
初开花朵画法

初开花朵是大花蕾的继续和发展,花瓣已全露于外,排列整齐,花蕊初露,色艳欲滴,美丽动人。画初开花朵要注意外缘瓣的处理,卷褶变化比大花蕾更多,使其不要过圆过板,既表现出旺盛的生命力,又婀娜多姿(图 12)。

盛开花朵画法

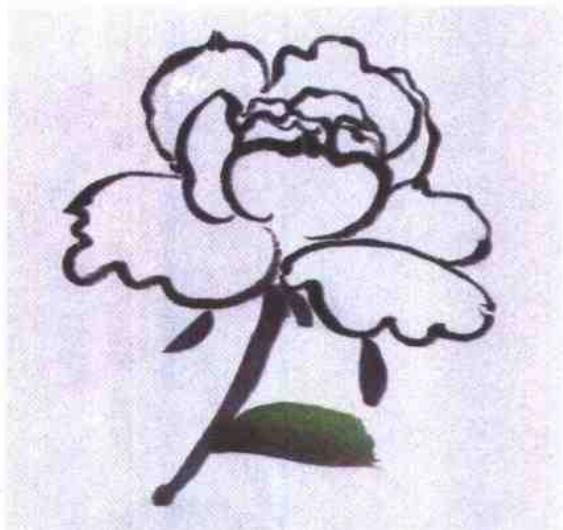
牡丹花是昼开夜合。第一天合的较紧,第二天合的较松,三天后更松且开合无定,因此,花瓣开合重迭无定,形象非常生动。一幅牡丹花,总是将盛开的花头作为主体,一朵或两朵,一组或两组,再配以大小花蕾或初开花朵,形成主辅、起伏,在绿叶扶持下,便可构成很有节奏感的画面。盛开花朵瓣形变化灵活、丰富,特别是外层花瓣,面积大而变化多,是画好盛开花头的关键。花蕊的表现也有别于初开花朵,初开时蕊头未放开,很少见其蕊丝,盛开时,蕊头松开能见其蕊丝。勾点蕊头蕊丝时,要有疏密变化,切忌机械刻板(图 13)。

勾勒牡丹花的画法步骤

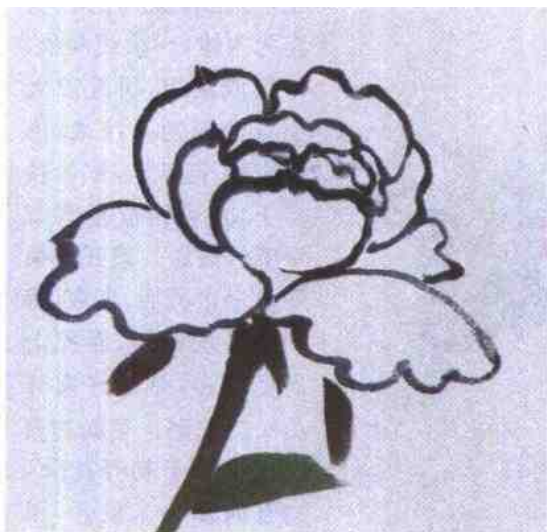

画牡丹，除点花点叶画法，还有勾花点叶法。

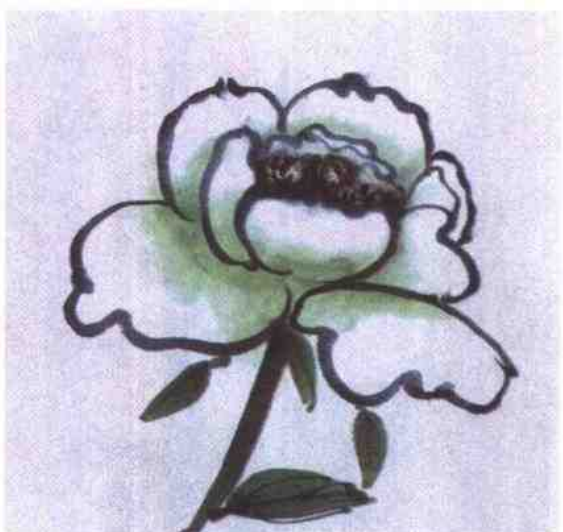
第一步，先用墨线分浓淡勾出花的形态。勾勒时依花瓣的大小聚散、正反转侧，运用粗细、疏密不同的线条，做到有虚有实。特别是里层和外层花瓣交接部，外缘线不要全部勾死，要有笔断意联之感，才显生动自然。

第三步，上色。画白花时，待墨线稍干，用羊毫蘸薄白粉，自花瓣的稍端向基部晕染，越靠近基部白粉越薄，直至用尽。然后用灰绿色自花瓣基部向外烘染，越向外越淡，消失在白粉里。画黄花，用赭墨勾花，晕染赭黄后，趁湿略点少量淡胭脂，色彩更显丰富沉着。

第二步，用墨或色点叶。勾花一般以表现浅色花为主，如白、黄等。因此，可在花头旁边点叶衬托，使浅色花朵更醒目。

第四步，勾叶筋、点花蕊。勾叶用花青蘸墨或纯墨。花蕊，可以不拘于黄色，而用赭墨、朱砂、胭脂等色点出，使其提神醒目（图14）。

图 14