

画 牡 丹 课 徒 稿

HUAMUDANKE TUGAO

基本结构与画法

构图解析

写生与创新画法

扇面画法

王宣明 编著 上海人民美术出版社

目录

一、牡丹基本结构与画法

- (一) 牡丹叶片与叶丛的画法
- (二) 牡丹枝干的画法
- (三) 牡丹花蕾的画法
- (四) 牡丹花蕊的特征与画法
- (五) 花冠的结构特征与画法
- (六) 画花冠的常用方法

4

5

9

12

13

14

24

42

42

50

54

56

60

62

64

六、牡丹的构图解析

- (一) 构图形式美
- (二) 图幅形式美
- (三) 构图法则

66

66

67

72

86

七、牡丹扇面画法

88

八、范 画

二、牡丹的笔法和色彩运用

- (一) 笔 法
- (二) 色 彩

三、牡丹的写生方法

- (一) 牡丹的写生及特异花冠画法
- (二) 牡丹瓣化后的特征及画法

四、折枝牡丹的画法

五、整株牡丹的画法

画
牡丹
课徒稿

王宣明 编著
上海人氏美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画牡丹课徒稿 / 王宣明编著. —上海：上海人民美术出版社，2016.6

ISBN 978-7-5322-9901-0

I . ①画… II . ①王… III . ①牡丹—写意画－花卉画－国画技法 IV . ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第092000号

画牡丹课徒稿

编 著 王宣明

策 划 张旻蕾

责任编辑 张旻蕾

技术编辑 朱跃良

出版发行 上海人民美术出版社

社 址 上海长乐路672弄33号

印 刷 上海海红印刷有限公司

开 本 787×1092 1/12

印 张 8

版 次 2016年6月第1版

印 次 2016年6月第1次

印 数 0001-3300

书 号 ISBN 978-7-5322-9901-0

定 价 42.00元

目录

一、牡丹基本结构与画法

- (一) 牡丹叶片与叶丛的画法
- (二) 牡丹枝干的画法
- (三) 牡丹花蕾的画法
- (四) 牡丹花蕊的特征与画法
- (五) 花冠的结构特征与画法
- (六) 画花冠的常用方法

4

5

9

12

13

14

24

42

42

50

54

56

60

62

64

六、牡丹的构图解析

- (一) 构图形式美
- (二) 图幅形式美
- (三) 构图法则

66

66

67

72

86

七、牡丹扇面画法

88

八、范 画

二、牡丹的笔法和色彩运用

- (一) 笔 法
- (二) 色 彩

三、牡丹的写生方法

- (一) 牡丹的写生及特异花冠画法
- (二) 牡丹瓣化后的特征及画法

四、折枝牡丹的画法

五、整株牡丹的画法

一、牡丹基本结构与画法

牡丹，落叶灌木，初春发芽抽枝，整株牡丹由花冠（包括花蕾、花蕊、花萼），枝叶（包括花芽、叶芽），茎干等部分组成，其结构名称如下：1.花冠，2.花瓣，3.花蕊，4.花苞（包蕾），5.萼片，6.叶（三叉九顶），7.叶丛，8.花芽，9.花茎，10.叶柄，11.新枝，12.老干。

花茎是指花冠与干之间的那一段，茎顶生，茎上长柄（叶柄上长叶），茎下部接老干，茎是贯穿花、叶、干的筋骨。

画法要点：1. 以草绿色笔尖蘸胭脂，长锋兼毫中锋用笔，

笔线挺拔而有弹性。2. 花茎色未干时画叶柄，左右轮出，下笔要重，提笔缓行，叶柄和花茎相交处要疏密穿插，有藏有露。

花芽、叶芽：花芽在茎与干连接处抽出，形如桃仁，初抽花时为嫩红色，花开时绿中透红，叶芽长在干侧，只长细枝小叶，不生花，新出的叶芽为嫩红色。

画法要点：1. 花芽，以嫩绿加胭脂点垛。2. 叶芽，以嫩绿加胭脂点垛，几片芽叶相互通抱用小号笔叶筋略作勾勒。

(一) 牡丹叶片与叶丛的画法

牡丹叶片发自花的周围，为互生的二回三出，复叶羽状，在大叶柄上分出三个小叶柄，每个小叶柄上长三片叶，谓之三叉九鼎。在画写意丛叶时只需在众多的叶片中画出一组亮相叶片，表现出三叉九鼎的特征即可。

画叶片时，先调出汁绿（花青加藤黄）为主色，再蘸以胭脂或墨使其有变化，三笔为一组。画丛叶时，第一要留足“气眼”，即在丛叶之间要留出形状各异的空白，叶宜少不宜多，这样更能突出花冠，叶的总面积要小于花冠的总面积；第二要处理好叶尖，叶的出神处在叶尖的趋向转折上，叶尖宜露，用笔要松灵。

先画干后添叶法

先画叶后添干法

一组不同角度叶片的画法

牡丹的叶子为二回三出羽状复叶，可分为形似掌状的掌面叶，左右翻卷的翻卷叶，而画面上出现的是由众多的叶子组成的叶丛，分述如下：

掌面叶：用笔要边旋边行以求其势，实入虚出易生动。

画法要点：1. 在白瓷盘中调好墨绿色（黄、蓝、墨）。2. 以清水笔蘸墨绿色，略调匀，笔尖复蘸墨，行笔时略转动笔杆，收笔时笔锋指向画者胸部。3. 实入虚出，即起笔时落笔较重实，

收笔时提笔虚出，使笔线有虚实的效果。

翻卷叶：即叶片上有部分翻面叶。有上翻叶、下翻叶、风翻叶之分。

画法要点：1. 上翻叶，一般生长在花蕾周围，略带胭脂色，由上至下用笔。2. 下翻叶，一般生长在盛开花冠的四周，翻叶应画在叶丛的外露部分。3. 风翻叶，叶丛、叶片风向要一致，也偶有少量叶可逆势。画叶时用笔实入虚出，有灵动的感觉。

牡丹叶丛的画法

叶丛结顶法：三叉九顶是牡丹叶的物理结构。

画法要点：1. 因叶丛的透视原因，结叶时可以九片叶一组，或七片、五片组合。2. 画叶丛时，要注意攒七聚五，俯仰的变化，随势而点垛。

叶丛穿插疏密法：画叶要讲究疏密，否则易散乱一堆。

画法要点：画叶丛时要疏处展姿，密处通气，叶眼出枝，穿插有序。

叶丛勾筋移位法：勾筋移位可以按作者的意向分割叶片。

画法要点：1. 通过勾筋可以画出叶丛的立体感，用笔可以实入虚出，也可以虚入实出。2. 移位勾筋，可将大叶分解成小叶，也可将小叶合并成大叶。

叶与叶丛画法

叶丛的深浅互托法：深浅互托法旨在画出叶丛的立体感。

画法要点：1. 淡色叶丛画好后，在其后用较深的色块或墨色加上，此法任伯年常用之。2. 先用深墨画叶，次用淡墨相随，最后用较淡的墨绿色衬托，层次分明。
除上诸法外，在整株牡丹的叶丛组合时，叶丛间要注意透气留出通道。

叶与叶丛画法

(二) 牡丹枝干的画法

牡丹枝干是花与叶的骨架，老干曲折，新枝挺拔，主导着花的势态与方向。

画法要点：1. 用笔要有力度，自上而下，顿挫转折，收笔虚灵，单枝干上部画分枝，有辅枝相助。2. 老干多弯曲、斜势

成“弓”，两干在一起不能平行，要有曲与直的变化。3. 多根干枝组合要画出主辅破的三线关系，注意画面分割，求布局上的平衡。4. 老干的用色，以墨赭色或墨色为佳，半干时可用墨赭按老干的结构勾勒皴擦。

枝干画法

一组牡丹花干的画法

一组牡丹花干的画法

(三) 牡丹花蕾的画法

花蕾又称花苞，分大蕾与小蕾，小蕾的形状似桃，由大萼所包围，花瓣未露或初出，大蕾，已见到部分花瓣，花蕾内紧外松，大萼复萼在其后，大萼三片，大萼片后及两大萼片间有一复萼（又称花托），共六片，呈带状，挺直带尖的花托最具

生气。

画法要点：1.画小蕾，先蘸草绿色（调点墨），再蘸适量的胭脂色，画三片大萼，并用浓胭脂点出萼尖。2.画大蕾，先用粉红色画出已绽出的花瓣，后画大萼及花托。

花蕾画法

(四) 牡丹花蕊的特征与画法

花蕊有雌雄之分。雌蕊由多个子房聚集而成，外面包一层房衣，花凋谢时房衣破裂露出子房，有的子房瓣化为花瓣。雄蕊在花冠中起点睛作用。

雌蕊画法：一般以石绿蘸点胭脂色，以三笔为一组点厾。

雄蕊画法：雄蕊由花粉、花丝组成，花粉一般以中黄色点出，也可以用胭脂或其他重色点之，如姚黄牡丹，可先点白粉，待干后再染黄色，此法易出立体感。点雄蕊要注意聚散排列，初开时花粉紧密集中在子房四周，盛开时花粉丰满且围抱子房富有生气，凋谢时花粉有的已散落，但子房仍昂立，要画出其神态。

雌蕊画法

雄蕊画法

(五) 花冠的结构特征与画法

牡丹的品种繁多，花冠各异，可将其按“三类、六型”归类。

三类：**单瓣类**，花大如盘，如葵花型，花瓣四至五轮；**重瓣类**，瓣形清晰，如菊花型，花瓣六轮以上；**千瓣类**，重叠繁密，如绣球型，花冠丰满。

六型：**葵花型**，瓣大飘逸，花蕊显露；**荷花型**，形似荷花，层次分明；**菊花型**，花瓣平展，稍有隆起；**玫瑰型**，花瓣整齐，瓣数较多；**皇冠型**，层次繁多，花瓣起楼；**绣球型**，层次重叠，

颤颤欲坠。

在描绘上述花冠时，要抓住形态特征，牡丹花的花瓣环花心而展开，谓之百瓣归心，形成内紧外松、里小外大的花冠特点。花瓣边缘的缺裂变化万千，一般由方、弧、尖三种形状组成，如图：画者要观察其变化规律，每个瓣中间部分都有一个深裂口，旁侧是细尖瓣，之后是较浅裂口，不管缺裂如何变化，边缘总是呈弧线状走向。

单瓣类葵花型