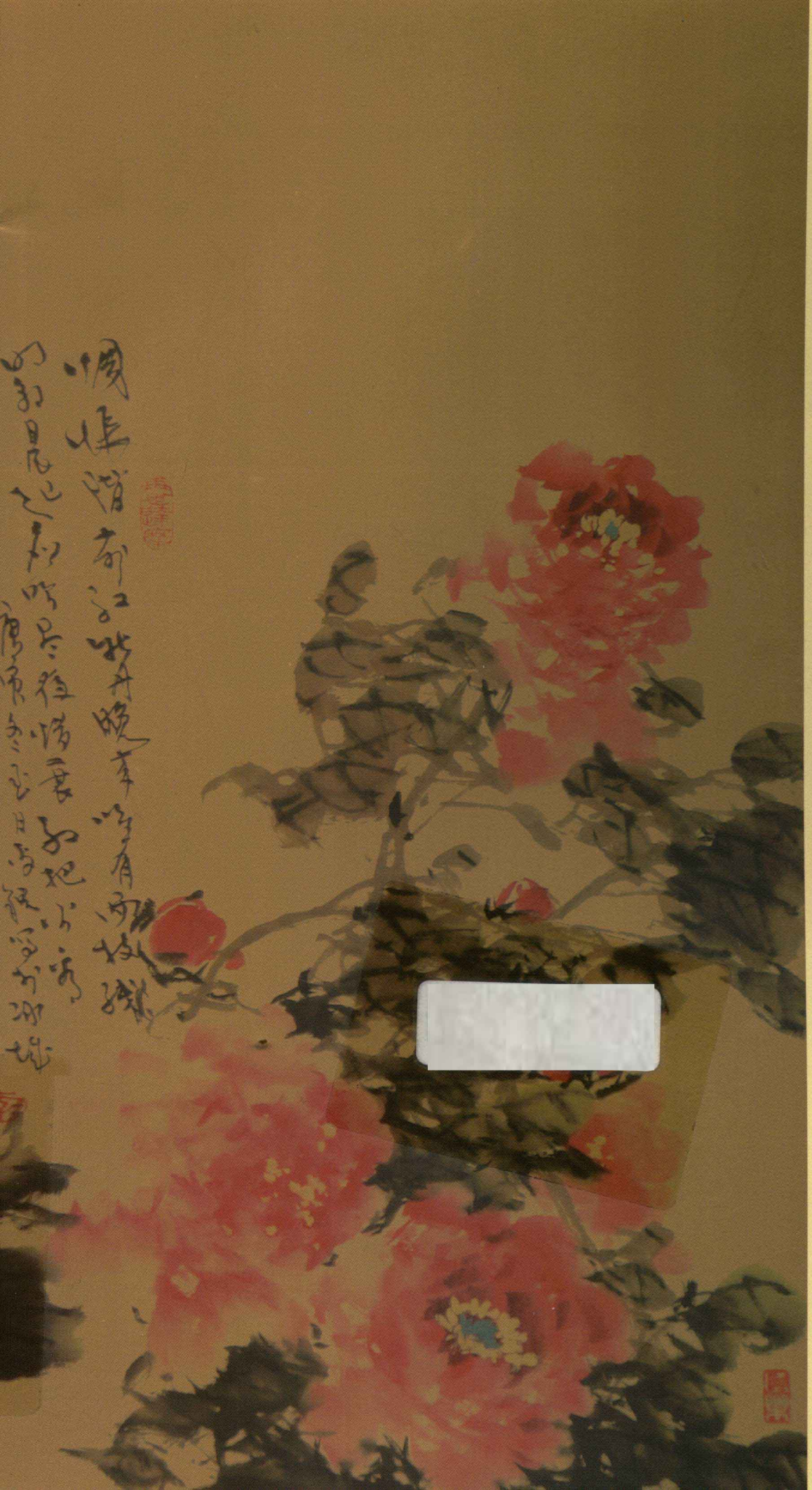


跟名家学国画

技法与小品

跟李锐学画牡丹

牡丹

牡丹诗 唐 殷文圭

迟开都为让群芳，贵地栽成对玉堂。红艳袅烟疑欲语，素华映月只闻香。
剪裁偏得东风意，淡薄似矜西子妆。雅称花中为首冠，年年长占断春光。

编著/李 锐

黑龙江美术出版社
Heilongjiang Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

跟李锐学画牡丹 / 李锐著. -- 哈尔滨 : 黑龙江美术出版社, 2011.8
(跟名家学国画技法与小品)
ISBN 978-7-5318-3232-4

Ⅰ. ①跟… Ⅱ. ①李… Ⅲ. ①牡丹—花卉画—国画技法 Ⅳ. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 176221 号

跟名家学国画—技法与小品(跟李锐学画牡丹)

GEN MINGJIA XUE GUOHUA — JIFA YU XIAOPIN (GEN LIRUI XUEHUA MUDAN)

作　　者	李　锐	制　　版	黑龙江美术出版社
责任编辑	李　旭　颜云飞	印　　刷	哈尔滨经典印业有限公司
审　　校	张一墨　曲　莹	开　　本	889 × 1194　1/16
版式设计	颜云飞　许欣宇	印　　张	2.5
电脑制作	杨　鑫　李　莹　郭志琴	版　　次	2012 年 01 月第 1 版
封面设计	cdd 视觉设计	印　　次	2012 年 01 月第 1 次印刷
出版发行	黑龙江美术出版社	书　　号	ISBN 978-7-5318-3232-4
经　　销	全国新华书店		
地　　址	哈尔滨市道里区安定街 225 号		
邮　　编	150016		

跟名家学国画
——技法与小品
跟李锐学画牡丹

作者简介

李锐 祖籍河北清苑，1943 年生于哈尔滨市，1964 年毕业于哈尔滨市师范大学艺术系。中国书协会员，黑龙江省美协会员，国家一级美术师。长期从事美术教学工作，以独创现代风雪花鸟画和擅长画牡丹知名。

目录

■概述 …… 1
■牡丹花冠的画法 …… 2
■牡丹荷花型点法 …… 3
■牡丹皇冠花型点法 …… 4
■牡丹花冠勾法 …… 6
■牡丹花蕊、花萼的画法 …… 8
■牡丹花苞的画法 …… 9
■牡丹叶的画法 …… 10
■牡丹枝干与茎的画法 …… 12
■牡丹画法步骤 …… 14
■作品赏析 …… 36

概述

牡丹属毛茛科落叶灌木，原产中国，为珍贵花卉。牡丹是中国传统名花，它富丽端庄、芳香浓郁、华贵雍容，兼有色、香、韵三者之美，是花中之王。我国人民把牡丹看作是人类和平、幸福、繁华与富足的象征，誉之为国色天香。千百年来，牡丹与中国文化密不可分，历代文人墨客，写牡丹、画牡丹，与牡丹结下了不解之缘，在无数艺术作品中留下了牡丹令人难忘的绚丽丰采。

牡丹入画由来已久，兴于晋唐，成熟于五代，繁荣于两宋，明代的徐渭、陈道复创作的牡丹用笔放纵，水墨淋漓，气势酣畅，并称“青藤、白阳”，代表了明代水墨写意花鸟画的新格调。清代八大山人、石涛、恽寿平、李蝉及近代的吴昌硕、虚谷、任伯年、王雪涛等人创作的牡丹图技巧娴熟、形神兼备、各具特色，为后人留下大量传世珍品。

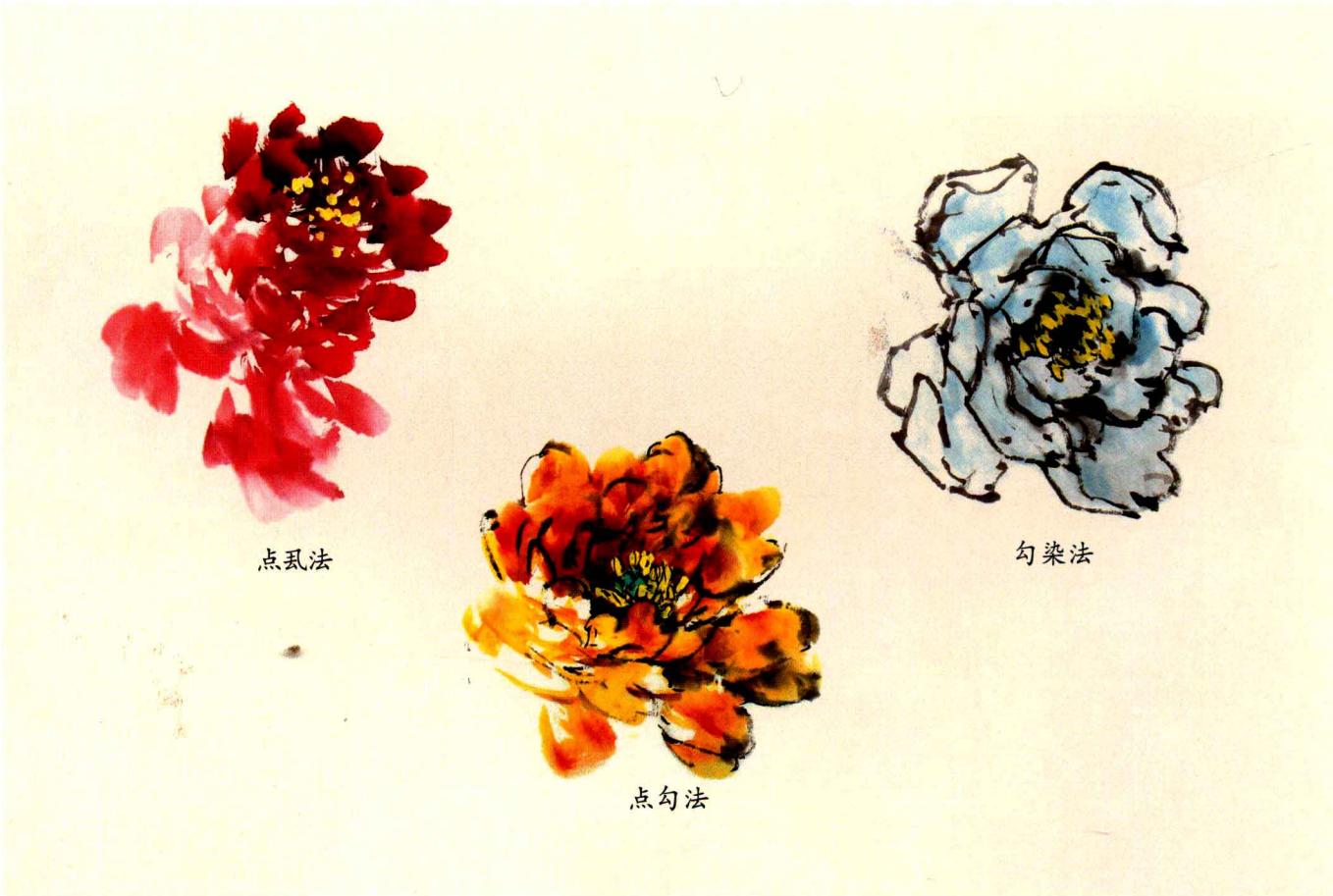
学画牡丹可以从临摹入手，在笔墨上下过一番功夫之后要通过实地写生认真观察，让牡丹的形象和结构烂熟于心，作画下笔才能准确痛快。在此基础上广泛搜集资料，多看多画博采众家之长，逐渐摸索出自己的画法，画出高水准的作品。

本书由点及面，由局部到整体，循序渐进地介绍了写意牡丹的基本绘画技法和步骤，力求在构图、笔墨运用方面提供给初学者一些学习方法。

牡丹花冠的画法

荷 花 型　　皇 冠 型　　玫 瑰 型

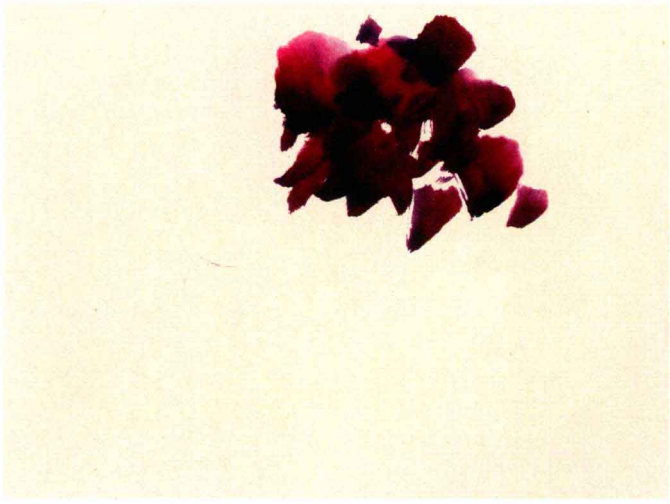
初学画牡丹可以从荷花，皇冠二型入手。荷花型花瓣层次分明，花蕊显露，以半侧面比较容易入画。皇冠型花大形美，卓尔不群，其侧面比较容易表现。掌握花冠的画法之后可以不受花型的约束。



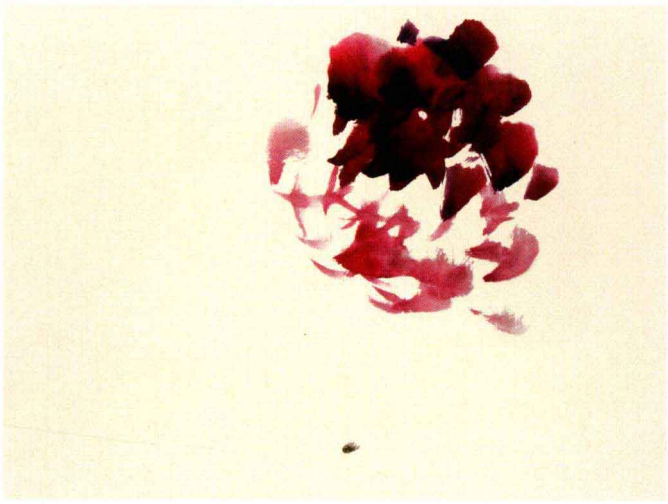
写意牡丹花冠在具体画法上千人千面，各不相同。但万变不离其宗，总不外乎点法、勾法和综合并用这三种方法。即用面、用线及面线混用。知此既知一切法，画其他物象也是如此，其差别只在于造型能力和笔墨功夫高下。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

牡丹荷花型点法



1. 饱蘸深浅色点写花冠中心凹陷部位的远侧花瓣。



2. 用笔上所剩浅色点写近侧花瓣，用笔宜轻，适当留白以表现受光效果。

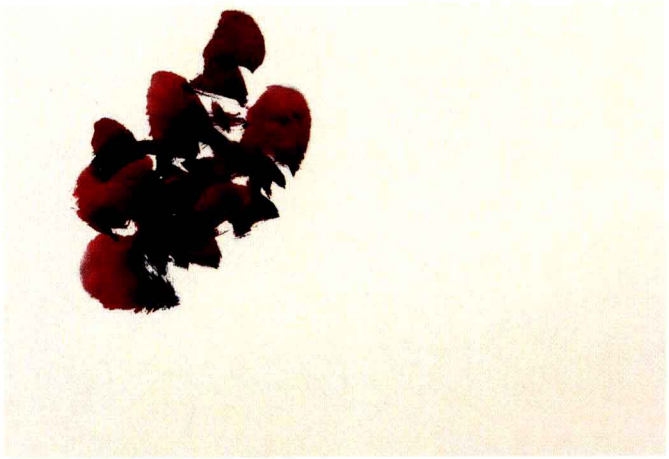
3. 蘸色点写两侧花瓣。

4. 点写朝下方向花瓣。

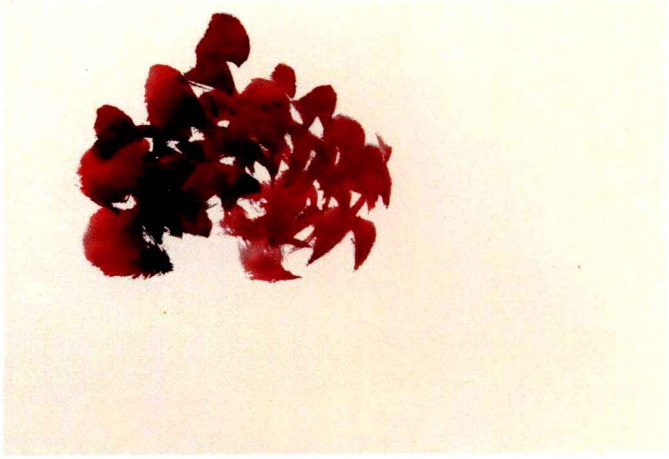
5. 修补调整。

6. 点写蕊与花萼。

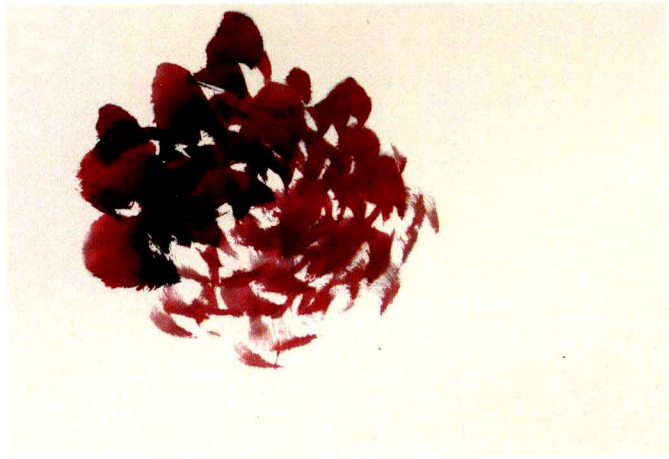
牡丹皇冠花型点法



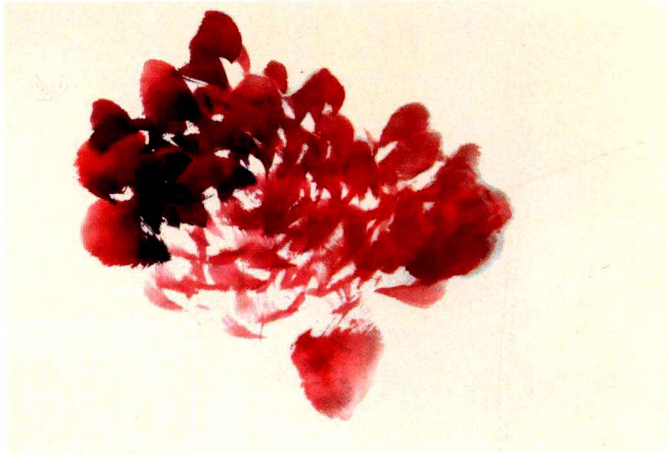
1. 蘸深色点写顶部花瓣。



2. 用笔上所剩的颜色点写背光侧花瓣。



3. 点受光侧面花瓣，适当留白。



4. 蘸浅色以大笔触点画下面裙部。

5. 修补调整。

6. 点蕊和萼。

花冠点法提示

1. 点法又称点乱，即用面叠加。它的关键是运笔要灵活，提按顿挫，轻重虚实要恰到好处。

2. 蘸色不要在盘中将色调匀，而是由浅至深由笔腹到笔尖蘸不同色阶之色，落到纸上一笔之中有深浅变化，叫笔上调色。

3. 充分利用笔上所蘸之色，不要总去蘸色，画到笔上接近无色之时正是妙处

4. 点法如同西洋画的以面造型，所以适当的运用明暗法不仅生动且省力。受光部分可用虚笔和空白。

5. 花冠的深色部位，譬如中心凹陷处，可以多次叠加点写，以增加深度和厚度。

牡丹花冠勾法

1. 蘸由浅到深的墨或色在花冠的中心部位轻点几笔，以定花冠的中心和朝向。

2. 根据点虱笔触的形状用侧锋笔法随形就势勾出中心部位的花瓣。

3. 勾写四周大瓣，边勾边用笔上剩余之墨色点虱花瓣间的背光处。

4. 调整并画花萼花茎。

5. 染色。

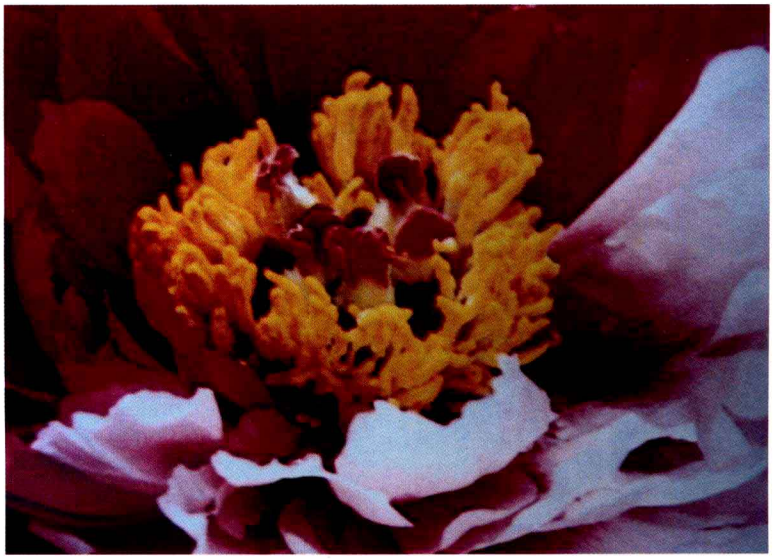
6. 点花蕊。

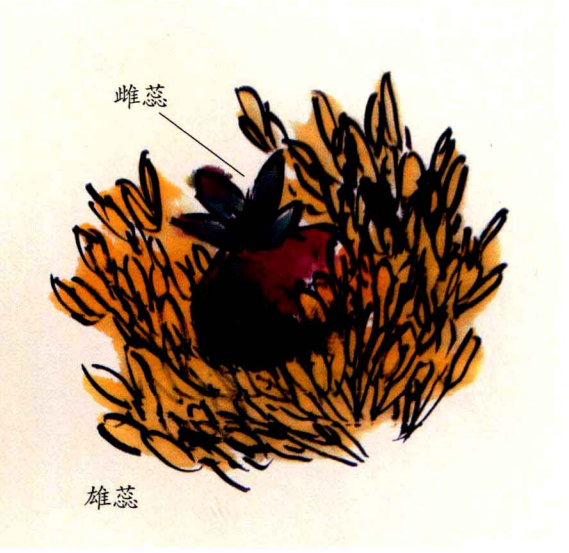
花冠勾法提示

1. 勾法是以线造型，侧锋中锋逆锋并用以求线的变化。单纯用中锋勾线会近似白描或工笔画，显的单薄和呆板。
2. 勾法画牡丹最好有写生及白描的基础和随机应变的作画能力。
3. 勾的过程中可以适当加丮或皴以增加立体感和花瓣的层次。为了不让勾的线晕化，可在干后染色。
4. 古人画花卉常用勾花点叶法，难度大但格调高。用勾法画牡丹可以与众多的画牡丹者在风格上拉开距离。
5. 勾染法比较适合表现浅色花冠。

牡丹花蕊、花萼的画法

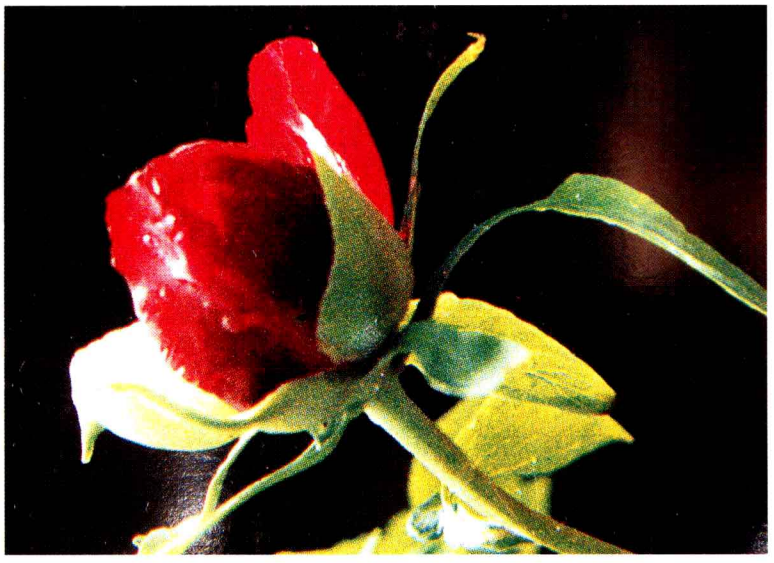
花蕊

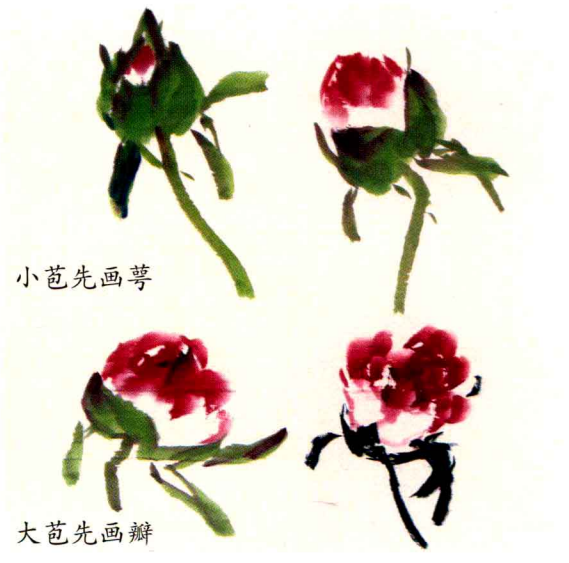




牡丹的花蕊有雄雌之分，雌蕊位于中央呈绿色和紫色，状如小石榴。作画时可用石青石绿朱砂等石性颜色点之，不必拘于真实。雄蕊为黄色。藤黄加白调匀后大胆点之，不必谨慎纤细如工笔画。必要时也可用其他颜色点画。蕊丝为白色细丝，可省略不画。

花萼





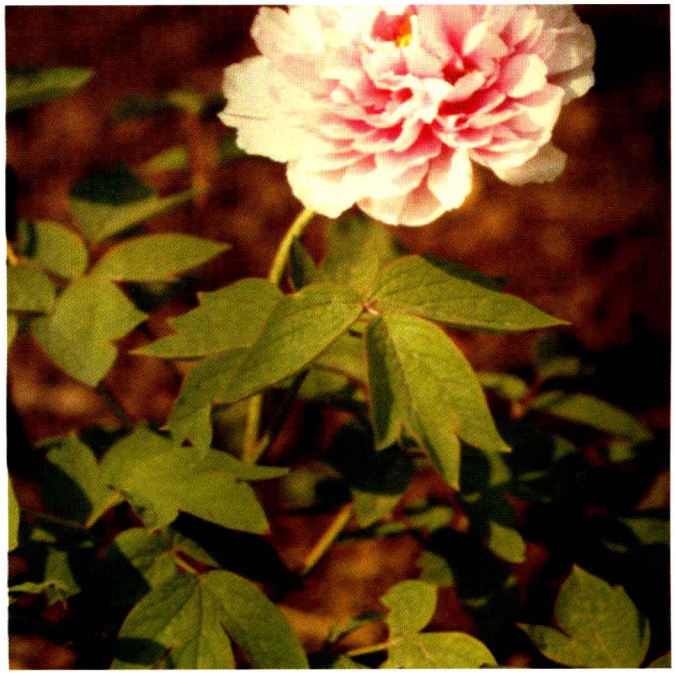
牡丹花萼分为大萼和小萼，大萼是花蕾的外壳，共三片，呈圆勺状。小萼六片，为条带状。盛开之牡丹花冠，大萼为花瓣所掩，画几笔小萼即可。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

牡丹花苞的画法

花苞又称花蕾，在含苞未放时不招人注目，一旦开放则千姿百态十分可爱。一幅画将近完成时再画花蕾，可调整和丰富画面。花苞的大小多少疏密都应当用心经营，不可随意乱点。

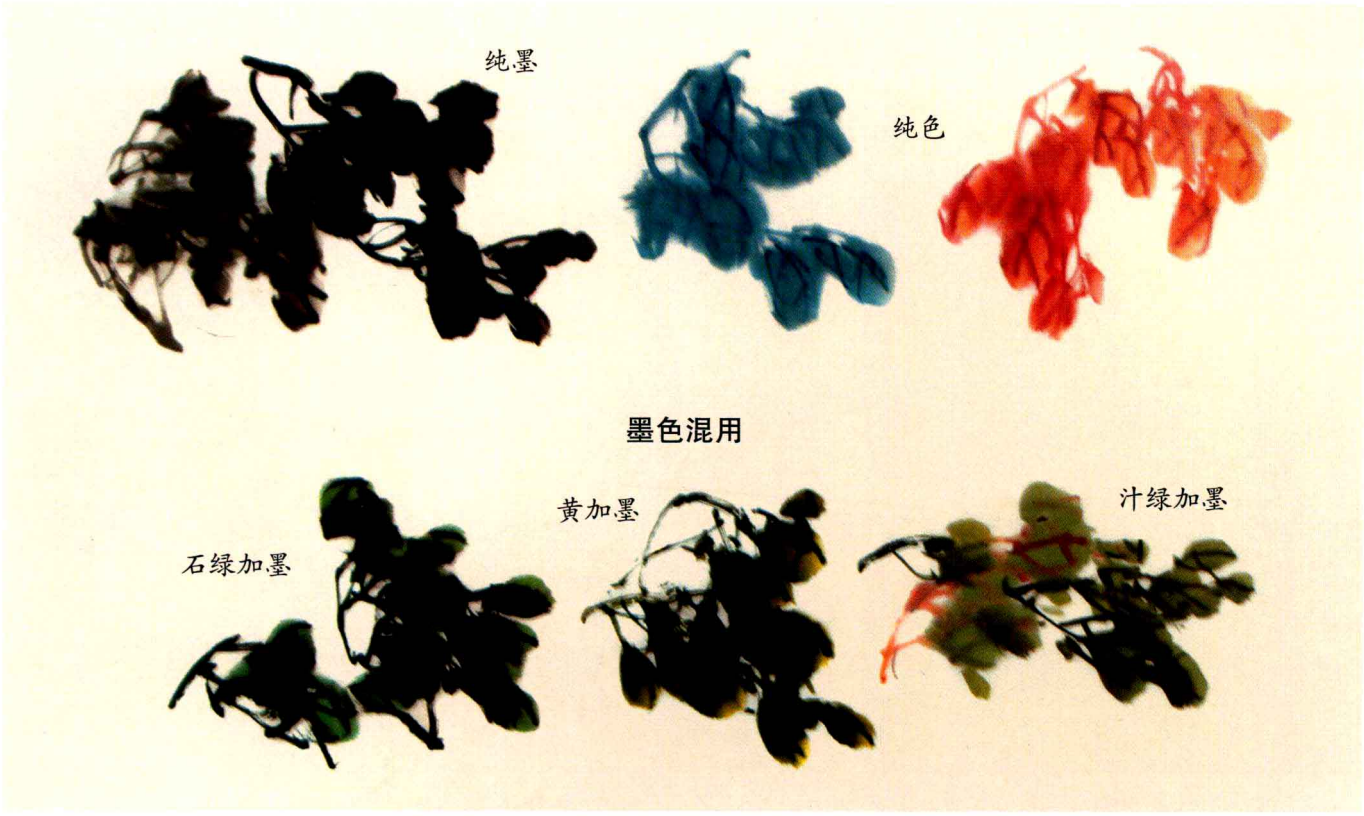
牡丹叶的画法



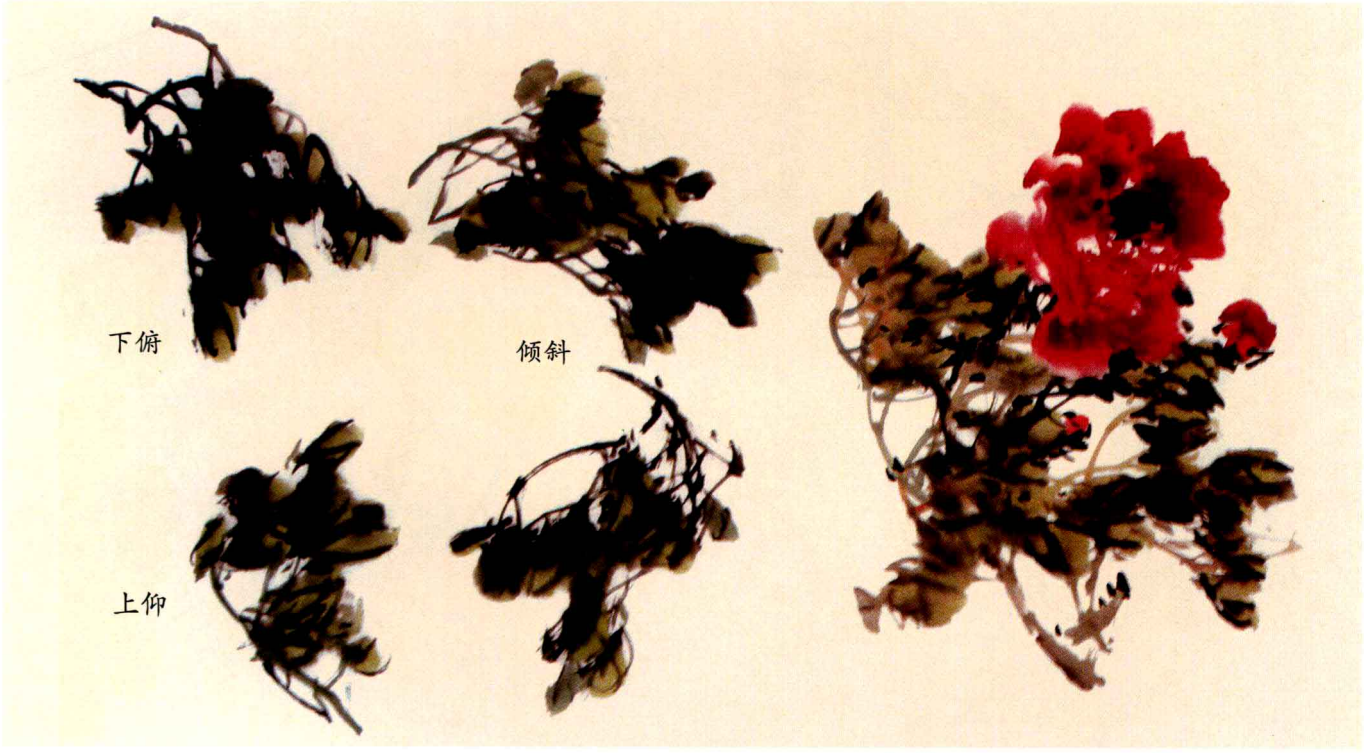
牡丹叶为羽状复叶，三叉九顶，叶柄长且直。不同品种的牡丹叶大小宽窄薄厚以及色泽皆有不同，作画时可不分别。

画叶侧锋用笔，出手三下，三笔中要有大小，长短，宽窄的变化。用勾筋决定叶的正与侧。

三笔复三笔即成连片叶。画大面积的群体叶要注意群叶间适当保留空白和关注外围轮廓的变化。



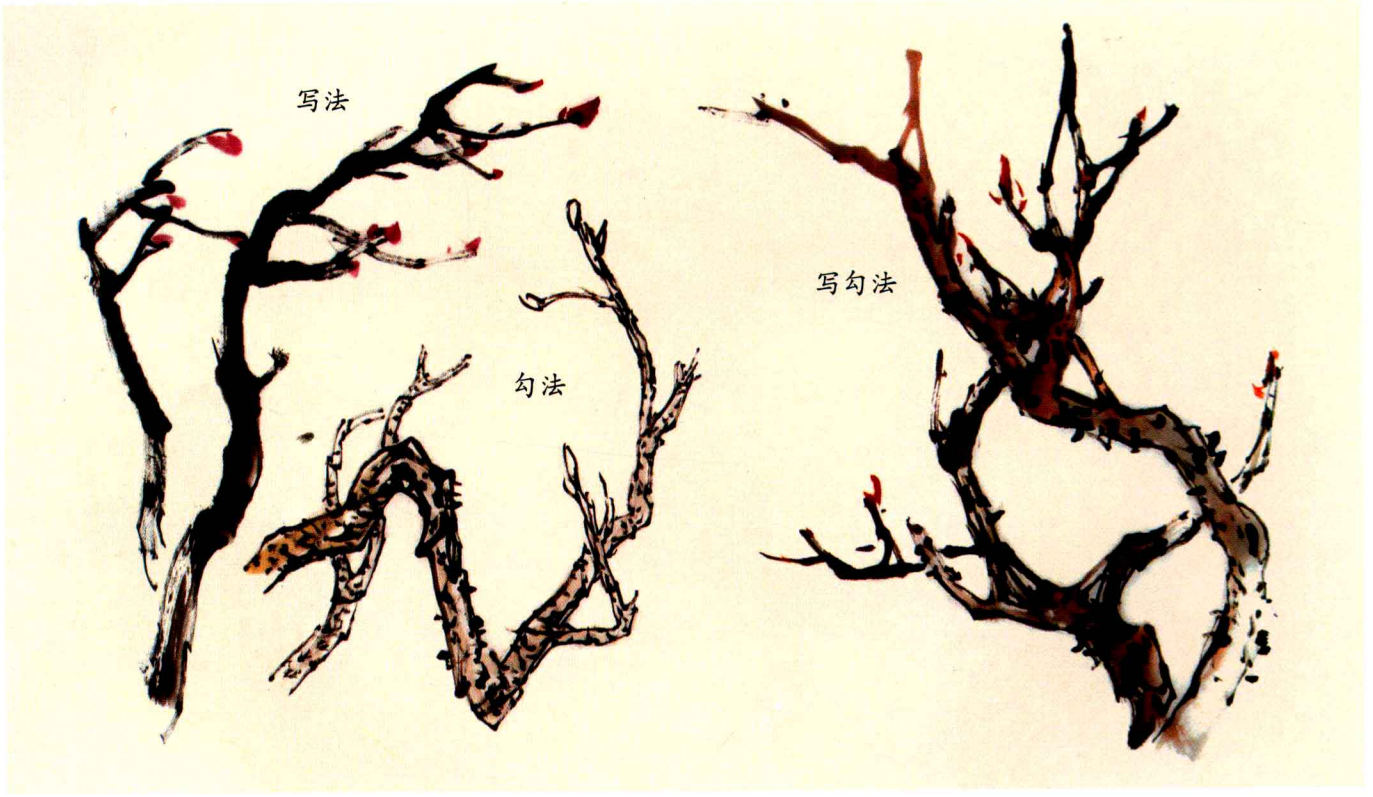
牡丹叶的用色当以墨为首选。除画面特殊需要用纯色外一般色里都应该适当加墨调和或先蘸色再蘸墨，这样色泽稳重且有变化。



画牡丹叶的方向不外乎下俯，上仰及左右倾斜三种情况，在同一幅画中牡丹叶应该有一个大体一致的走势，否则易乱。

牡丹枝干与茎的画法

牡丹枝干从根部往上至芽叶是木本，表皮粗糙呈褐色。由芽叶往上是当年生的草本，表面光滑呈绿色，草本部分也称作茎。写意画中枝干和茎作画时不必刻意区别。



画牡丹枝干重点是老干，画法多样。可用一次成形的写法，也可用双勾加皴擦。比较容易掌握的是写勾法，即先用较淡的墨色像写字那样大胆画出，然后用重些的墨色勾和皴。

牡丹枝干练习

画牡丹枝干最好有画树特别是画梅的基础，与花和叶相比，画枝干最吃功夫，一幅作品往往因为枝干欠佳而失败。故此要多加练习，并且要通过练习篆书和隶书及画梅花来提高笔下功夫。这是一个谁也绕不过的课题。

牡丹画法步骤(一)

1. 用点写法画几个花冠，要注意疏密变化和前后关系。

2. 用黄加墨调和后再蘸墨画叶。

3. 勾叶筋穿柄立枝干。

4. 画花蕾，点花蕊，补画竹叶和小鸟。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com