

ZHONGGUOHUA XIEYI RUMEN 胡老溪 编著

中国画写意入门

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社（全国百佳出版单位）

牡丹要诀

图书在版编目(CIP)数据

牡丹要诀 / 胡老溪编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2010.6

(中国写意画入门)

ISBN 978-7-5344-3087-9

I. ①牡… II. ①胡… III. ①牡丹—写意画: 花卉画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 107763 号

选题策划 毛晓剑

责任编辑 龚 婷

沈小玥

装帧设计 王 主

责任校对 刁海裕

责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏新华发行集团有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京凯德印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 2.5

版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

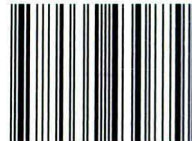
标准书号 ISBN 978-7-5344-3087-9

定 价 12.00元

营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 978-7-5344-3087-9

9 787534 430879 >

目录

牡丹概述	01
牡丹结构	02
写意牡丹花朵的画法 (一)	03
写意牡丹花朵的画法 (二)	04
写意牡丹叶的画法步骤	05
写意牡丹老干嫩枝及根部苔点的画法	06
写意牡丹枝、叶的组合画法	07
先写花头再添加枝叶的画法	08
先写枝叶再添加花头的画法	09
创作示范一 (庭中花盈盈)	10
创作示范二 (管领春风是牡丹)	12
创作示范三 (长干桥边写生)	14

创作示范四 (春风满庭除)	16
创作示范五 (大富贵)	18
创作示范六 (南苑名葩)	20
创作示范七 (折枝富贵供画堂)	22
创作示范八 (随园墙隅)	24
创作示范九 (富贵图)	26
创作示范十 (范湖居士笔意)	28
创作示范十一 (堂前春色浓)	30
创作示范十二 (甘熙故居所见)	32
创作示范十三 (生意盎然)	34
创作示范十四 (西圃写生)	36
作品欣赏	38

牡丹概述

牡丹古谓木芍药。其花大色艳，雍容华贵。

据传五代南唐徐熙善写意牡丹，他常粗笔浓墨写枝叶蓊蕊，略敷淡彩。沈括在《梦溪笔谈》中说他这种以墨笔为主的画法虽略施丹粉，却能充分表现了“神气迥出”的灵动之意。

南宋牧溪画的牡丹，虽被时人斥为“粗恶”，然其一味大写的画风对后世影响很大。明沈石田笔下即出自牧溪，但较牧溪有书卷气。陈白阳师法石田翁，画卷中往往只表现一花半叶，却得疏淡清逸之致。与白阳并称为“青藤白阳”的徐青藤亦喜画牡丹，所作随意挥洒，水墨淋漓，狂放而不失法度。

值得一提的是，清中后叶另有张桂岩、周存伯当属画牡丹高手，惜因存世作品不多，故今人对他们研究不够。吴昌硕画牡丹显然受过张、周两人影响，他更将篆籀的笔势融入绘画，深得朴拙沉厚之趣，这种画法惠泽到陈师曾、齐白石、潘天寿辈。

学习传统用笔、设色，牡丹是绝好的题材。同学们在画写意牡丹前宜多写生，如再能多读书，多临古碑帖，内外兼修，耐得寂寞，那么一定会创作出气息纯正、格调不俗的牡丹作品。

庚寅孟夏老溪于修德园

文房用具与绘画材料

笔：毛笔的种类很多，大致可分为健毫、柔毫、兼毫三类。“以枯木为管，鹿毛为柱，羊毛为被……”秦时蒙恬制的毛笔即属兼毫。新笔笔锋多聚，宜白描勾线。皴、擦、点、扫宜用旧笔，旧笔笔锋多秃，所作线条别具雄厚朴拙之趣。

墨：苏东坡好浓墨，董香光喜淡烟。墨分松烟和油烟两种，胶轻烟细者为宜。

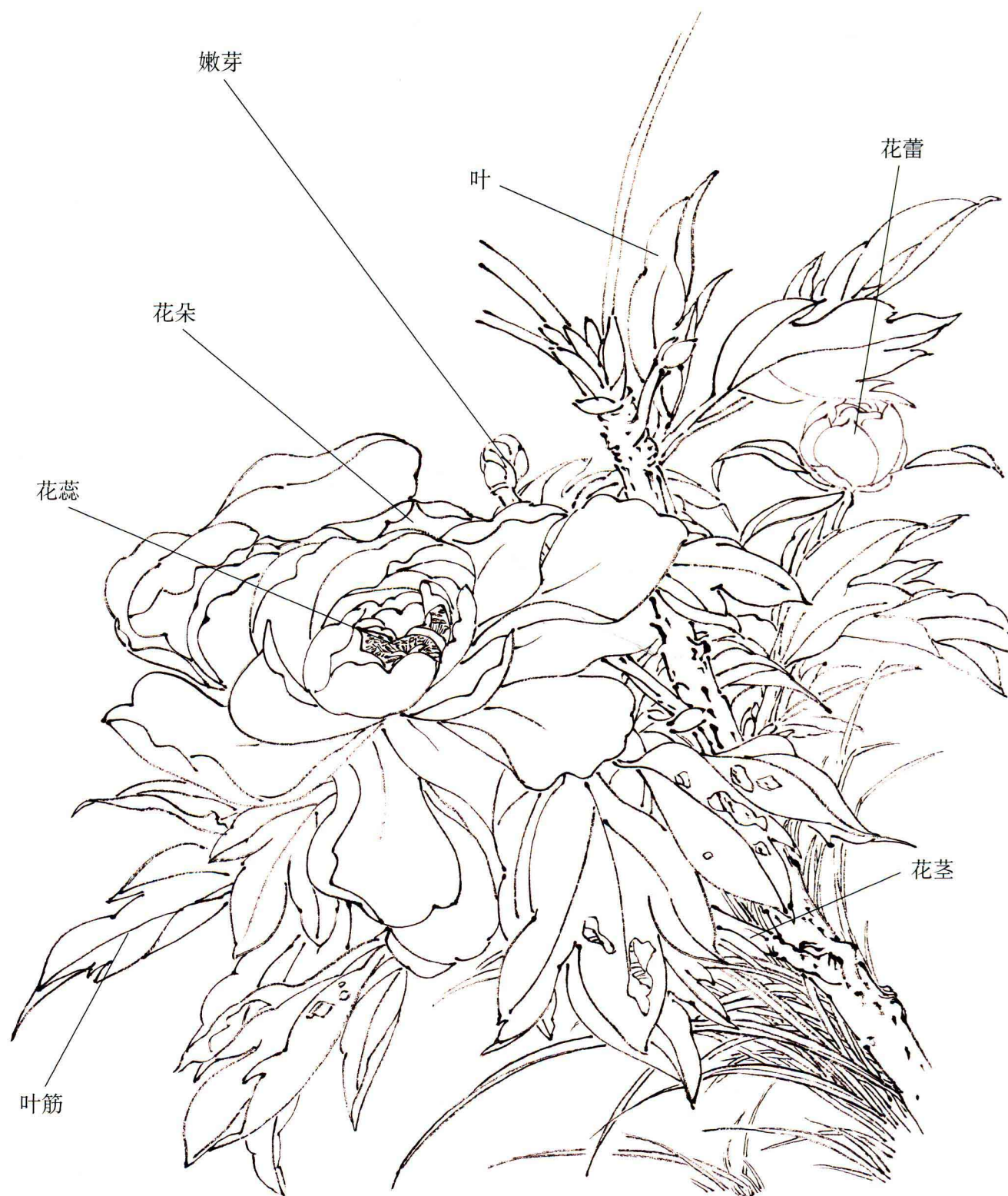
纸：古人论佳纸云：“轻似蝉翼白如雪，抖似细绸不闻声。”纸有生宣与熟宣之分，写意宜用生宣。

砚：砚亦称“研”，用于研墨和搥笔。选砚应以砚面滑润、质地细腻为佳。

另需购买画毡、笔洗、颜料等，再刻上名章、闲章一二，以备落款时用。

牡丹结构

牡丹的结构包括花朵、花蕾、花茎、叶、叶柄等，画写意牡丹之前，宜先白描写生，熟悉它的生长规律和神态变化。

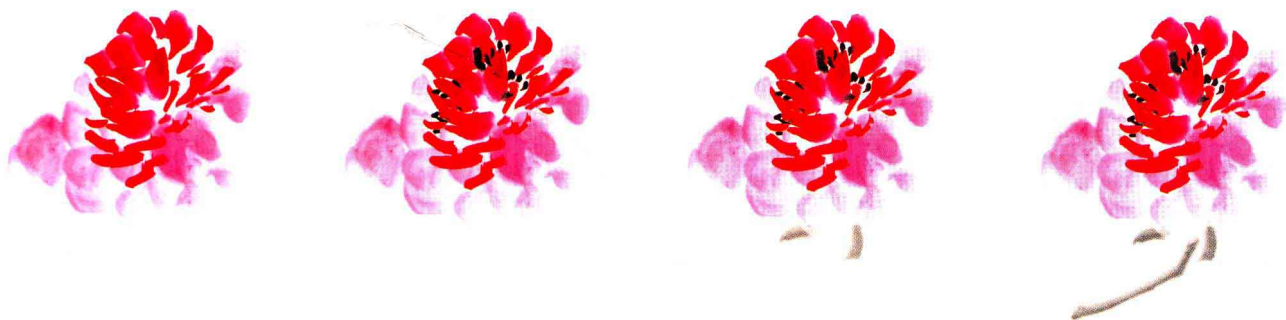
写意牡丹花朵的画法（一）

没骨花朵的画法步骤

花蕾的画法步骤

先写花朵再添加萼、茎的画法步骤

先写萼、茎再添加花朵的画法步骤

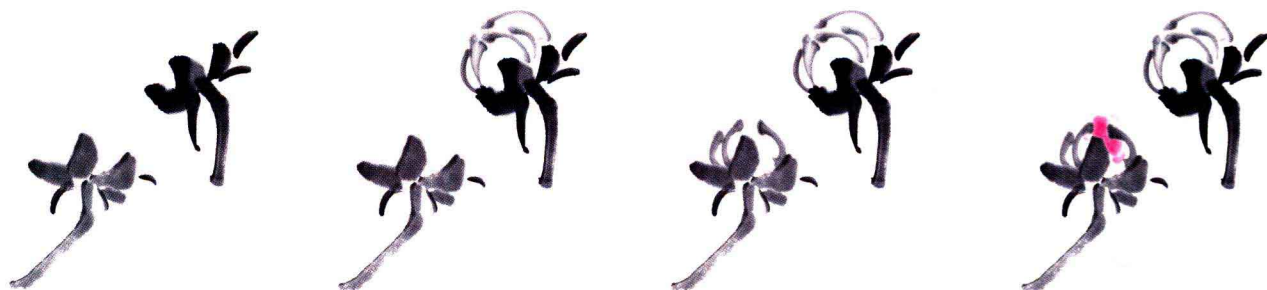
没骨花朵的各种姿态

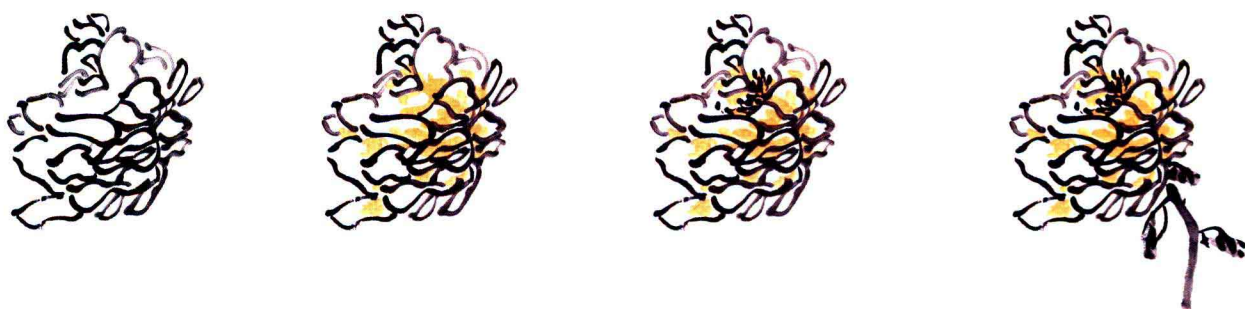
写意牡丹花朵的画法（二）

双勾填色花朵的画法步骤

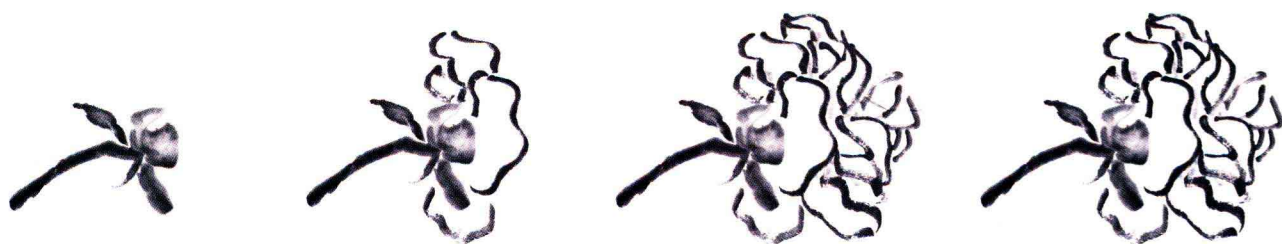
花蕾的画法步骤

先写花朵再添加萼、茎的画法步骤

先写萼、茎再添加花朵的画法步骤

双勾填色花朵的各种姿态

写意牡丹叶的画法步骤

一叶至四叶的画法步骤

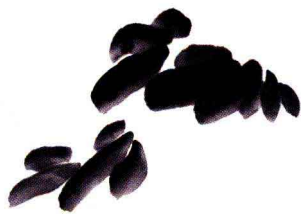
一叶画法

二叶画法

三叶画法

四叶画法

多叶的画法步骤

多叶画法（一）

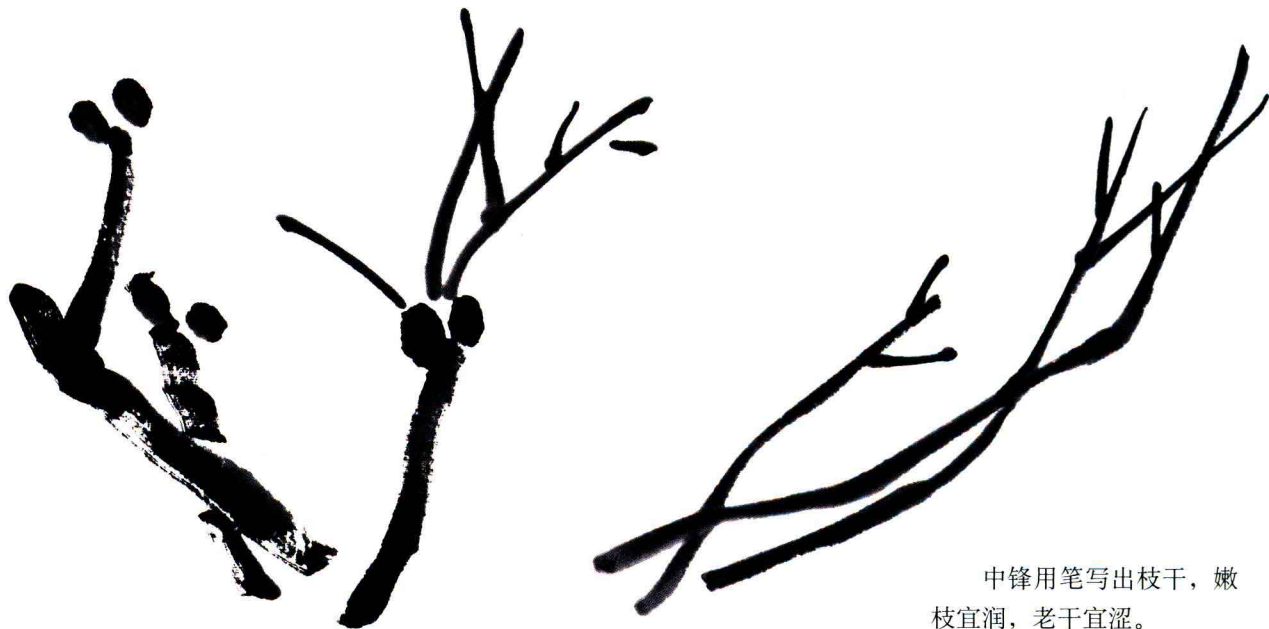

多叶画法（二）

写意牡丹老干嫩枝及根部苔点的画法

老干嫩枝的画法

中锋用笔写出枝干，嫩枝宜润，老干宜涩。

根部苔点的画法

湿笔点苔

渴笔点苔

纵向点苔

色墨相间

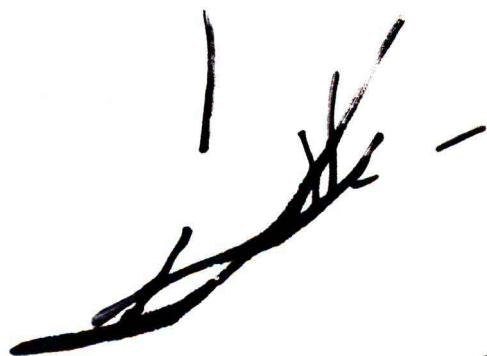
枯湿相间

横向点苔

写意牡丹枝、叶的组合画法

先枝后叶的画法步骤

①

②

③

④

先叶后枝的画法步骤

①

②

③

④

先写花头再添加枝叶的画法

1. 笔蘸曙红画出花朵，添加花萼。

2. 疏笔宿墨铺写牡丹叶。

3. 穿插枝干，勾勒叶筋。

4. 焦墨略提醒出花蕊。

先写枝叶再添花头的画法

1. 浓淡相间铺写牡丹叶。

2. 穿插枝干，勾勒叶筋。

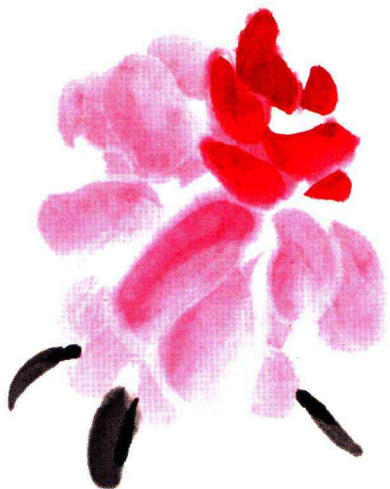
3. 曙红略掺胭脂，添加花朵。

4. 焦墨点虱出花蕊。

创作示范一（庭中花盈盈）

1. 蘸曙红画出花朵，添加花萼，腕下宜松、宜灵。

2. 穿枝虱叶，看似随意，实具法度。

石涛

3. 勾勒叶筋，忌平行，忌僵板。

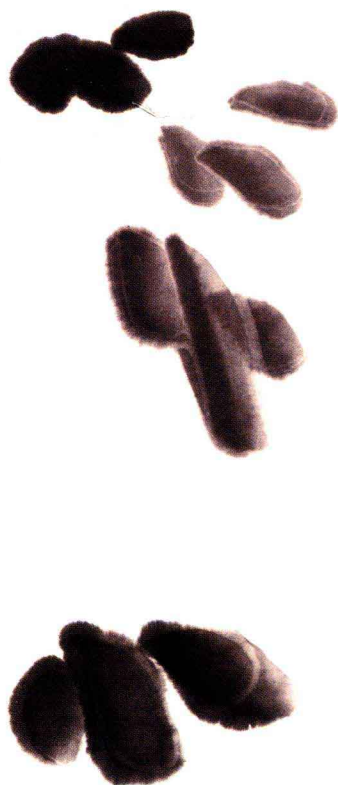

4. 焦墨点画出花蕊，雍容之态立显纸上。落款、钤印。

创作示范二（管领春风是牡丹）

1. 胭脂略掺洋红画出花头，添加花萼。

2. 湿笔铺写牡丹叶，笔下宜沉、宜厚。

3. 写出枝干，勾勒叶筋。墨分五色，必须讲究。

4. 焦墨点虱出花蕊，得浑朴自然之趣。落款、钤印。

创作示范三（长干桥边写生）

1. 朱磬略掺胭脂画出花头，设色宜明净，笔下宜质朴。

2. 铺写疏叶，留出空白，以备穿枝。