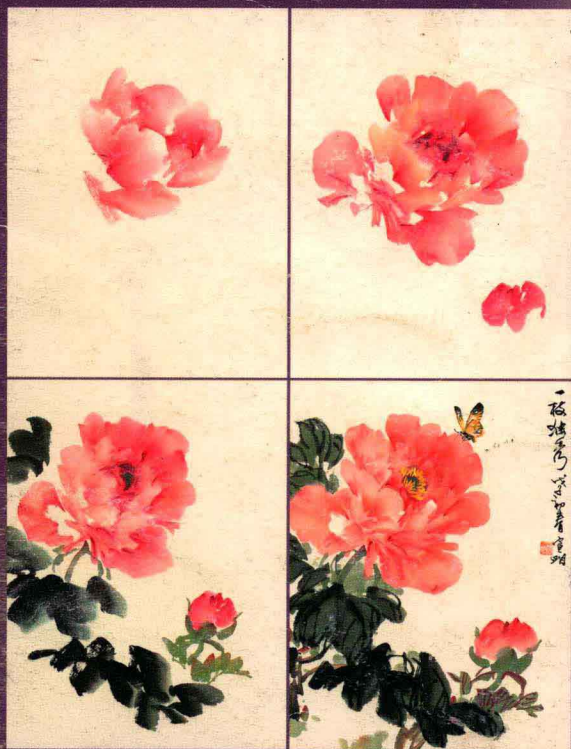

朵云轩国画技法丛书

举一反三·画牡丹

© 上海书画出版社

图书在版编目（CIP）数据

举一反三画牡丹/上海书画出版社编. —上海：上海书画出版社，2008.4
（朵云轩国画技法丛书）
ISBN 978-7-80725-669-4

I .举… II .上… III .牡丹—花卉画—技法（美术）
IV .J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第044057号

责任编辑 孙 扬
张春记
技术编辑 杨关麟
责任校对 王惠国
装帧设计 杨关麟
图版摄影 李顺发

举一反三·画牡丹 朵云轩国画技法丛书 本社编
◎上海书画出版社 出版发行

地址：上海市延安西路593号
邮编：200050
网址：www.shshuhua.com
E-mail：shcpph@online.sh.cn
上海精英彩色印务有限公司印刷
各地新华书店经销
开本：787×1092 1/8
印张：3.5 印数：1-5000
2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

ISBN 978-7-80725-669-4
定价：16.00元

出版说明

中国画是古老而独特的视觉表现形式，学习中国画，并不仅仅是学习观察和表现对象的方法，而首先要掌握它的程式。就像学习戏剧等其他传统艺术表现形式一样，必须先学会唱腔，然后才能表现生活。学习中国画，首先是要学会并掌握用笔墨表现对象的方法和能力。

为了配合和引导近年来逐渐升温的青少年和老年朋友学习国画的热潮，我们组织编辑了这套“朵云轩国画技法”丛书。此套丛书，选择了虎、鸡、鹤、牡丹、兰、竹等二十种最受青少年和老年朋友喜爱的动植物题材，分册编撰。每一对象，皆由善于表现这些题材的实力派画家具体入微地演示刻画对象的步骤，并举一反三，既由该对象引申至与之形态相近的两种其他动植物，如学画虎可以引申至学画狮与豹，学画牡丹可以引申至画芍药与芙蓉，又由该对象本身的形体基本结构引申到其不同的动态与姿态表现，并配有历史上善于表现此类题材的名家作品的欣赏，力求以有限的篇幅为读者呈现最大化的信息量。

本分册演示的是表现牡丹的基本技法，并举一反三地介绍了芍药和芙蓉的技法。

举一反三·画牡丹

主编 汤哲明

编委 孙 扬
张春记
王 彬
郑名川
王宣明

技法演示 王宣明

单瓣类

重瓣类

千瓣类

牡丹又名富贵花，深春开花，香气四溢，花大如盒，艳冠群芳，誉为国色天香，是繁荣富强、吉祥的象征。
牡丹原产秦岭山区。观赏牡丹始于隋唐，盛于宋，品种繁多，形态各异，成为历代文人墨客争相讴歌、描绘的对象，以其品种分为三类、六型、八大色。

三类
 单瓣类 花大如盘，如葵花型，花瓣四至五轮。
 重瓣类 瓣大清晰，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 瓣大飘洒，花蕊显露；荷花型 形似荷花，层次分明；玫瑰型 花瓣整齐，花瓣增多；菊花型 花瓣平展，稍有隆起；皇冠型 层次繁多，花瓣起缕；绣球型 层次重叠，颤颤欲坠。

八大色
 红黄蓝白粉紫绿黑
 红牡丹艳若蒸霞，黄牡丹牡丹王子，白牡丹冰清玉洁，蓝牡丹素洁淡雅，紫牡丹牡丹皇后，绿牡丹宁静清新，粉牡丹娇嫩妩媚，黑牡丹色奇出众。

牡丹的基本画法

牡丹，落叶灌木，初春发芽抽枝，深春开花，整株牡丹由花冠、叶、枝干三个部分组成。花冠，基本形状是椭圆形，圆中有缺。画花瓣要百瓣归心。牡丹叶子发自花的四周，大叶柄上分出三个小叶柄。每个小叶柄分出三片叶，谓之“三叉九顶”。枝干弯曲向四周伸展，干与干组合要画出主、辅、破三线的关系。

写意牡丹的特点是笔简意赅、形神兼备，并在夸张中不失其形，形似上进一步求取气质与精神。写意牡丹一般画在生宣纸上。

花瓣的调色与组合

花瓣的三次调色法：

花瓣的调色极为重要，充分利用毛笔上的水与色的融合，画出牡丹花瓣的滋润感。以粉红牡丹为例。

第一次用羊毫笔蘸白粉，笔尖蘸曙红略作调和成淡粉红色。

第二次调色，笔尖上蘸少许曙红，在调色盘上略按一下，形成红、粉红、白的色带。

第三次调色，在笔尖上碰上胭脂或黑色，直接在纸上落笔，即成深红、红、粉红、白互渗的色带，用水要饱满才能画出色彩丰富娇嫩欲滴的牡丹花瓣。（图一）

牡丹花瓣的组合

因花瓣转折多变，可运用不同的笔法去表现花冠的各种形态，如用笔以中锋为主兼用侧锋、裹锋、逆锋，通过转、折、揉、滚等笔法，充分表现牡丹花的各种姿态。（图二、图三）

草勾淡彩法

写意牡丹的表现方法很多，常用的有草勾淡彩法、小写意法、水墨法。

草勾淡彩法。草勾是用线来塑造形象的一种基本方法，草勾淡彩适宜表现浅色牡丹的花冠。其特点用笔连贯，墨气畅通。具体画法是：长锋羊毫含墨足，一气呵成不复笔，圆中带方勾花瓣，千变万化不离弧。设色方法是：黄绿加墨（少许）成深绿，落笔先从花心起，瓣梢要淡似清水，重点应是在花心，一次不足可复加。

草勾后在调好的粉黄色的笔尖上，蘸以朱磬与胭脂的调和色，从瓣根向瓣尖染去，花心部分可以反复加染，直至画出花冠的立体感为止。花叶以写意乱笔法写出，要注意叶丛的大块面及浓淡冷暖的色彩关系。

小写意法

小写意法画牡丹，是常用的画法之一。其见笔的特点是乱笔加揉笔层层画之，以较大的羊毫笔为宜。以粉红牡丹为例：曙红加白调成粉红色为基调色。

具体画法：

一. 笔锋朝下腹向上，二. 三笔组成花瓣形，三. 花冠外形要变化，四. 花蕊点乱讲聚散。

原
书
缺
页

原
书
缺
页

墨色生輝
戊子年春 宣明

用水墨画牡丹花冠，更讲究整体概括，画两朵花时，在墨色中可以加点花青或赭石，区分其冷暖。画叶时尽可能叶丛与花冠保持若即若离，避免花叶不分现象。

正

侧

仰

俯

千姿百态的牡丹花冠（一）

花冠是牡丹的主体，由于牡丹花型多，花瓣透视变化大，出现各种不同的姿态。有正面花、侧面花、昂首花、低垂花，有前后花、藏露花之变化。只有画者深入细仔观察写生，才能画出姿态各异、动人心弦的花冠。

花冠的正侧俯仰的处理：

正面牡丹易呆板和单调，要画得静中有动，要画出花冠、花瓣的透视变化，补以冷暖色，刻画出整体花冠的立体感。

侧面牡丹的造型因透视变化而呈扁圆形，要把握好两片花瓣，第一片近花心的花瓣，如若花冠向右侧之势，则花瓣的笔势也向右倾；第二片花瓣跟着花势走。

背面牡丹能看到大萼和花托部分，花蕊几乎见不到。首先要画好第一轮弧形花瓣，用笔要轻松虚灵，笔可用短锋羊毫，从外向里点厾。

下俯牡丹花瓣是向下姿态，似贵妃醉酒。第一片花瓣要与下垂花冠逆势向上，第二片要顺势前冲。

千姿百态的牡丹花冠（二）

气候变化影响着牡丹的形态。晴牡丹一般宜静态状；风前牡丹要画出随风飘逸的姿态；雨中牡丹花冠下垂，如水中浴沐；雾中牡丹因受到清露浸润，状下垂而不失生机。

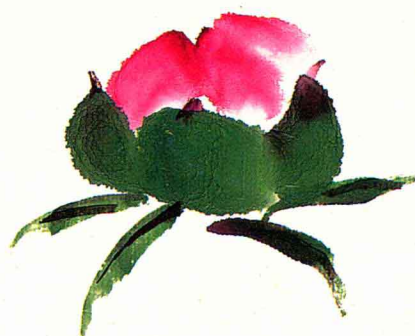
晴日牡丹宜昂首，花瓣纷披各伸展。

风中牡丹动姿生，花瓣潇洒有起伏。

雨中牡丹花下斜，花瓣柔软紧相连。

雾中牡丹瓣合拢，饱满滋润状如醉。

花蕾
由三片大萼组成

2

3

初放

盛开

花将谢

花谢后
子房外露

千姿百态的牡丹花冠（三）

生生不息是大自然植物生长的规律。牡丹的花开花谢可以分成五个阶段，即花蕾的初放期（清明前后）、花开期（谷雨前后）、盛开期、花谢期。花蕾是花的继续和未来，一定要画出昂首挺拔、勃勃生机。花蕾由三片大萼紧抱如扣盅，大萼下是环生的六片带状复萼。花蕊有雌雄之分，雌蕊是由多个子房聚集而成，周围雄蕊环抱，花粉在花冠中起到点睛的作用。