

牡丹画谱

技法详解

编著 王宣明

笔法
笔法与色彩运用

写生方法

构图方法

九大色系特点与画法

配景画法

上海人民美術出版社

牡丹画谱

编著 王宣明

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

牡丹画谱/王宣明编著. --上海: 上海人民美术出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-5322-9066-6
I. ①牡… II. ①王… 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(2014)第143837号

牡丹画谱

编 著: 王宣明
策 划: 沈丹青
责任编辑: 沈丹青
技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年8月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9066-6

定 价: 48.00元

目 录

一、画牡丹概述	4	2.黄牡丹画法	37
二、牡丹的基本结构与画法	5	3.红牡丹画法	43
1.牡丹的结构名称	5	4.蓝牡丹画法	51
2.牡丹叶片的特征与叶组的画法	6	5.白牡丹画法	57
3.牡丹花干的特征与画法	8	6.黑牡丹画法	61
4.牡丹花苞的特征与画法	10	7.绿牡丹画法	72
5.牡丹花蕊的特征与画法	11	8.紫牡丹画法	78
6.花冠的结构特征与画法	12	9.复色牡丹画法	84
7.画花冠常用笔法	16	八、牡丹配湖石画法	90
三、牡丹的笔法和色彩运用	18	九、牡丹配蜂蝶画法	98
1.笔 法	18	1.蜜 蜂	98
2.色 彩	23	2.蝴 蝶	100
四、牡丹的写生方法	25	十、牡丹配禽鸟画法	102
1.牡丹的写生及特异花冠画法	27	十一、牡丹配器皿画法	116
2.牡丹瓣化后的特征及画法	29	十二、牡丹的构图方法	118
五、折枝牡丹的画法步骤	30	1.构图形式美	118
六、整株牡丹画法	32	2.构图法则	119
七、牡丹的九大色系特点		3.图幅形式美	125
与画法	34	十三、牡丹扇面画法	136
1.粉牡丹画法	35	十四、创意牡丹画法	140

牡丹画谱

编著 王宣明

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

牡丹画谱/王宣明编著. --上海: 上海人民美术出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-5322-9066-6
I. ①牡… II. ①王… 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(2014)第143837号

牡丹画谱

编 著: 王宣明

策 划: 沈丹青

责任编辑: 沈丹青

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海 **人民美术出版社**

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年8月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9066-6

定 价: 48.00元

目 录

一、画牡丹概述	4	2.黄牡丹画法	37
二、牡丹的基本结构与画法	5	3.红牡丹画法	43
1.牡丹的结构名称	5	4.蓝牡丹画法	51
2.牡丹叶片的特征与叶组的画法	6	5.白牡丹画法	57
3.牡丹花干的特征与画法	8	6.黑牡丹画法	61
4.牡丹花苞的特征与画法	10	7.绿牡丹画法	72
5.牡丹花蕊的特征与画法	11	8.紫牡丹画法	78
6.花冠的结构特征与画法	12	9.复色牡丹画法	84
7.画花冠常用笔法	16	八、牡丹配湖石画法	90
三、牡丹的笔法和色彩运用	18	九、牡丹配蜂蝶画法	98
1.笔 法	18	1.蜜 蜂	98
2.色 彩	23	2.蝴 蝶	100
四、牡丹的写生方法	25	十、牡丹配禽鸟画法	102
1.牡丹的写生及特异花冠画法	27	十一、牡丹配器皿画法	116
2.牡丹瓣化后的特征及画法	29	十二、牡丹的构图方法	118
五、折枝牡丹的画法步骤	30	1.构图形式美	118
六、整株牡丹画法	32	2.构图法则	119
七、牡丹的九大色系特点		3.图幅形式美	125
与画法	34	十三、牡丹扇面画法	136
1.粉牡丹画法	35	十四、创意牡丹画法	140

一、画牡丹概述

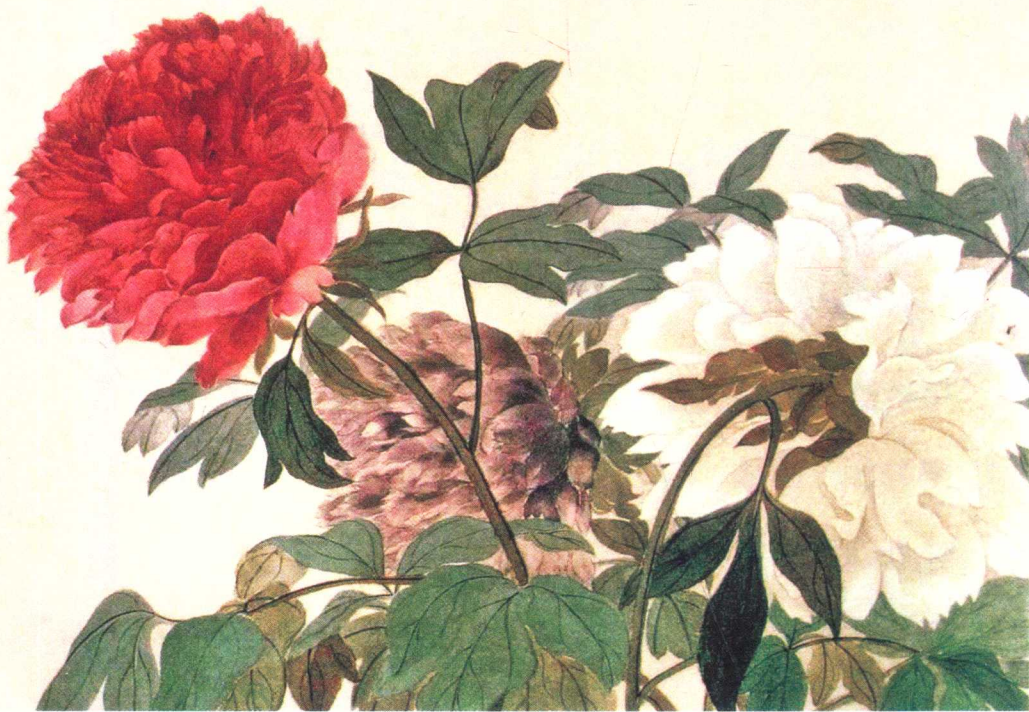
“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。”牡丹，木本植物，也称木芍药，因花朵雍容华贵，又称富贵花，民间历来把牡丹视为富贵吉祥、繁荣幸福的象征。牡丹品种甚多，其色各异，昔贤牡丹赋中盛赞其为“我按花品，此花第一，脱落群类，独占春日”。故历来文人墨客皆赋诗写生以颂。牡丹之名在秦汉之际就有了，成书于汉代《神农本草经》。观赏牡丹始于隋唐盛于宋，唐诗人白居易写下了“绝代只西子，众芳唯牡丹”的诗句；唐代画家边鸾所画牡丹，古人评“妙得生意，不失润泽”；现在能看到的最早的完整牡丹画是五代徐熙的《玉堂富贵图轴》，始创“落墨画法”。

宋代善画牡丹者有赵昌、法常等，赵昌提倡对花写照，有“写生赵昌”之誉。上述画牡丹者大多以工笔为主或兼工带写。写意牡丹是从明代开始形成一种体裁，如徐渭的牡丹笔墨雄健，滋润饱满，他在题画诗中写有“富贵花将墨写神”，

对后世影响极大。清代的恽南田、李宗扬，近代的吴昌硕、任伯年都是画牡丹的高手。

写意牡丹即是用写意的手法来画牡丹，其特点为“笔简意赅”、“形神兼得”，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，宣纸吸水力强，笔线厚重凝炼而不平薄，墨与笔是分不开的，离墨则无笔，离笔则无墨，而墨与水更是紧密相连，墨的干湿、浓淡都是由水分的多少来决定的，所以说，墨法也是水法。画牡丹要善用水，表现出牡丹“春风拂槛露华浓”润含春雨的特性。历代画家在如何用水方面作了长期的探索与实践，积累了涨水法、枯水法、渍水法、斡水法、冲水法、铺水法、导水法、雾水法、胶水法、宿墨法以等数多种画法，使画面墨、水交融，产生洒脱松秀、朦胧虚灵、水墨淋漓、变化万千的神奇效果。

牡丹家易近俗殆難下筆如近古工徒塗紅抹綠雖千花萬葉徒一形勢都無神韻惟北宋徐熙父子趙昌王友之倫創意既新變態斯備其賦色極妍氣韻極厚並能不守陳規全師造化故稱傳神觀南田此本妍精沒骨得其變態真可上追北宋諸賢不僅凌跡有明陳陸教子已也壬子月既望劍門王肇書

《牡丹》 清 恽寿平 绢本没色 40×58cm

此为花卉册页中的一幅，画红、白、紫牡丹三株，花朵俯仰掩映情态真实自然，全以没骨法彩绘。

二、牡丹的基本结构与画法

牡丹，落叶灌木，初春发芽抽枝，花梗挺健，枝叶茂盛，花形饱满艳丽，整株牡丹由花冠、枝叶、茎干等部分组成。

1. 牡丹的结构名称

牡丹花的特点是花冠硕大，常以“花大盈尺”形容之，也以“千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌”形容其姿美色艳。每年四月初，花茎顶只生一花。牡丹花由花冠、花苞、花茎、花叶、花芽、叶芽、枝干等组成。

2. 牡丹叶片的特征与叶组的画法

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。

1

2

先画干后添叶法

1

2

先画叶后添干法

一组牡丹叶片的画法

3. 牡丹花干的特征与画法

牡丹植株高矮聚散姿态各异，其枝干弯曲向四周伸展并具植株中心回抱的向心性，由此而植株的枝干呈扭曲状向内聚合。牡丹枝干生长缓慢，每年花茎可长出20厘米，但不能全部木质化，有“年长一尺缩八寸”之说。

画老干可用墨赭色，笔势须顿挫，行笔似断非断，宜粗、宜拙，干湿并用，可以留出飞白得自然之美。单干生长姿态呈“弓”字形，两干在一起要画出主辅的关系，三干组合要画出疏密关系，如此才能画出多姿的图像。

一组牡丹花干的画法

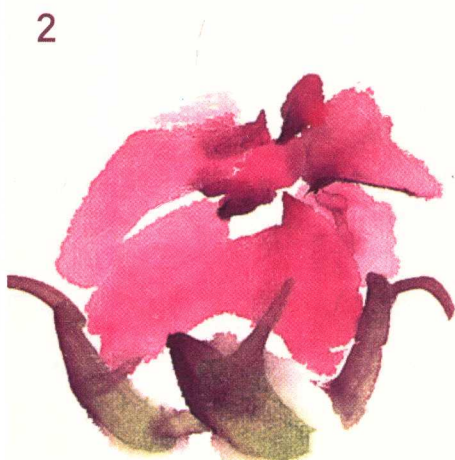
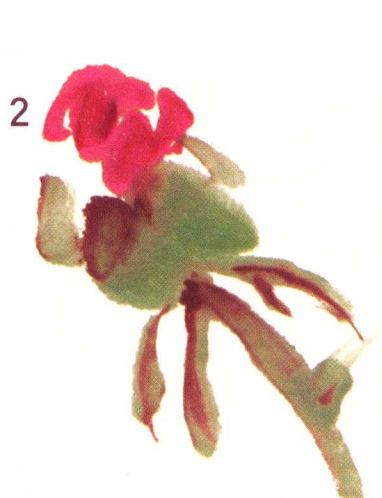

一组牡丹花干的画法

4. 牡丹花苞的特征与画法

牡丹花苞分小蕾与大蕾，花苞由三片大萼紧抱，形如扣盅，大萼下有六片复萼环生，呈带状。画大萼用羊毫或兼毫先调成汁绿（花青加藤

黄再加少量赭石），笔尖略蘸胭脂，点出三片带状大萼，复萼亦以此法画成带状，然后以胭脂色画出带状的点。

三组牡丹花苞的绘画步骤

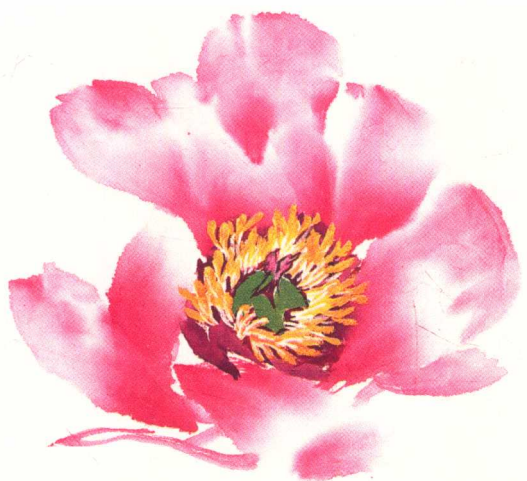
5. 牡丹花蕊的特征与画法

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乱。

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

6. 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，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。

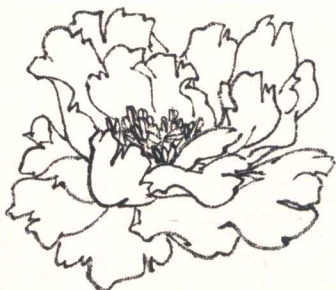
单瓣

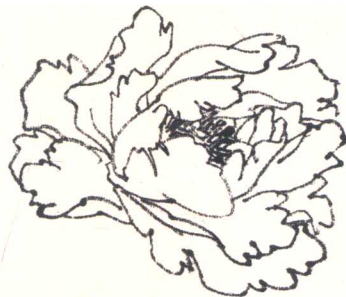
重瓣

千瓣

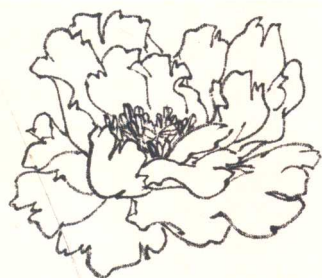
单瓣类葵花型

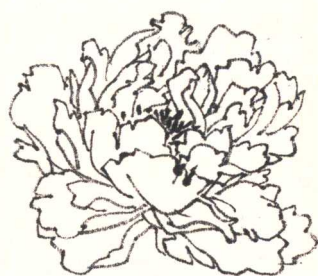
单瓣类荷花型

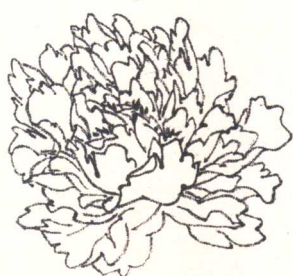
重瓣类菊花型

重瓣类玫瑰型

千瓣类皇冠型

千瓣类绣球型

