

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

马建军 写意牡丹 技法

马建军 编著

- 名师指导、零基础上手
- 掌握要点、提升技法
- 60余幅高精度作品展示
- 帮助您成为写意国画高手

包含19分钟零基础起步教学
71分钟写意牡丹示范案例教学
46幅超大高精度作品欣赏

墨香同玉金碧辉映金碧晚照露华湿青烟月婉寒
歲在己丑新春馬建軍寫牡丹圖於京上大欣南中

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

马建军

写意牡丹技法

马建军 / 编著

獨占天下
第一番
己丑新春
馬建军
於天放閣

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 写意花鸟. 马建军写意牡丹技法 /
马建军编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-115-35872-1

I. ①国… II. ①马… III. ①牡丹—写意画—花卉画
—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第112732号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家马建军编写。全书共5章,包含了写意牡丹的绘画入门基础知识,写意牡丹的绘画技法,牡丹花头、花叶和花枝的用笔技法与用色技法,4幅牡丹创作图,以及教学欣赏等绘画教学内容。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于正在准备提高国画写意牡丹绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合初学者阅读使用,也适合作为美术专业院校和培训机构作为教材使用。

-
- ◆ 编 著 马建军
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7
字数: 288千字
印数: 1—4 000册

2014年9月第1版

2014年9月北京第1次印刷

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 走进写意花鸟画.....	06
2. 写意牡丹的艺术特点.....	06
3. 写意牡丹的展示形制.....	07
4. 绘制写意画的工具.....	08
笔.....	08
墨.....	08
纸.....	08
砚.....	09
镇纸.....	09
调色盘.....	09
颜料.....	09
笔洗.....	09
5. 名作欣赏.....	10

第2章 技法 11

1. 牡丹的形态特点.....	12
2. 笔法.....	12
3. 墨法.....	13
4. 色法.....	14
纯色法.....	14
混合法.....	14
复合法.....	14
5. 构图法则.....	15
“s”形构图.....	15
“c”形构图.....	16
三角形构图.....	16
对角构图.....	16
斜出式构图.....	16
截取式构图.....	17
自由式构图.....	17
6. 印章——构图中重要的环节.....	17

第3章 分解 18

1. 牡丹花的特征与立意	19
特征	19
形态特点	19
立意	19
2. 用笔技法	20
花头用笔	20
花叶用笔	20
花枝用笔	20
3. 用色技法	21
花头用色	21
花叶用色	21
花枝用色	21
4. 花头案例	22
全放花头（红牡丹）	22
花苞（红牡丹）	24
全放花头（粉牡丹）	25
半开花头（粉牡丹）	26
5. 花叶案例	27
6. 花枝案例	29

第4章 创作 32

1. 国色天香图	34
2. 一枝红艳露凝香	44
3. 墨牡丹	51
4. 牡丹图	56

第5章 作品欣赏 61

附录：与牡丹有关的诗词	112
-------------	-----

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

马建军

写意牡丹技法

马建军 / 编著

獨占天下
第一番
己丑新春
馬建军
於天放閣

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 写意花鸟. 马建军写意牡丹技法 /
马建军编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-115-35872-1

I. ①国… II. ①马… III. ①牡丹—写意画—花卉画
—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第112732号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家马建军编写。全书共5章,包含了写意牡丹的绘画入门基础知识,写意牡丹的绘画技法,牡丹花头、花叶和花枝的用笔技法与用色技法,4幅牡丹创作图,以及教学欣赏等绘画教学内容。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于正在准备提高国画写意牡丹绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合初学者阅读使用,也适合作为美术专业院校和培训机构作为教材使用。

◆ 编 著 马建军

责任编辑 郭发明

执行编辑 何建国

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

字数: 288千字

2014年9月第1版

印数: 1—4000册

2014年9月北京第1次印刷

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 走进写意花鸟画.....	06
2. 写意牡丹的艺术特点.....	06
3. 写意牡丹的展示形制.....	07
4. 绘制写意画的工具.....	08
笔.....	08
墨.....	08
纸.....	08
砚.....	09
镇纸.....	09
调色盘.....	09
颜料.....	09
笔洗.....	09
5. 名作欣赏.....	10

第2章 技法 11

1. 牡丹的形态特点.....	12
2. 笔法.....	12
3. 墨法.....	13
4. 色法.....	14
纯色法.....	14
混合法.....	14
复合法.....	14
5. 构图法则.....	15
“S”形构图.....	15
“C”形构图.....	16
三角形构图.....	16
对角构图.....	16
斜出式构图.....	16
截取式构图.....	17
自由式构图.....	17
6. 印章——构图中重要的环节.....	17

第3章 分解 18

1. 牡丹花的特征与立意	19
特征	19
形态特点	19
立意	19
2. 用笔技法	20
花头用笔	20
花叶用笔	20
花枝用笔	20
3. 用色技法	21
花头用色	21
花叶用色	21
花枝用色	21
4. 花头案例	22
全开花头（红牡丹）	22
花苞（红牡丹）	24
全开花头（粉牡丹）	25
半开花头（粉牡丹）	26
5. 花叶案例	27
6. 花枝案例	29

第4章 创作 32

1. 国色天香图	34
2. 一枝红艳露凝香	44
3. 墨牡丹	51
4. 牡丹图	56

第5章 作品欣赏 61

附录：与牡丹有关的诗词	112
-------------	-----

入

第1章

门

牡丹素有“百花之王”的美誉，是中国十大名花之一，它也是花鸟画重要的题材之一，历来为我国人民所喜爱。本章将从学习国画的基本功讲起，以中国所特有的毛笔、水墨和颜料为基础，介绍中国画写意牡丹的表现形式及艺术法则。

1 走进写意花鸟画

写意花鸟画是花鸟画中的一种,是用简练概括的手法绘制对象的一种画法。

写意牡丹不是照抄自然,而是紧紧抓住牡丹的特点,同时结合它与人们生活际遇、思想感情的某种联系加以表现。它强调“夺造化而移精神遐想”的怡情作用,主张通过创作与欣赏来影响人们的志趣、情操和精神生活,表达作者的内在思想和追求。

2 写意牡丹的艺术特点

牡丹是中国花鸟画常用的题材。因为具有富贵之意,人们常把牡丹画作为亲朋乔迁、结婚的礼品。中国人喜欢牡丹,是因为它花姿端庄秀丽,颜色娇艳典雅,具有雍容华贵之气派、国色天香之美誉,如罗隐有《牡丹》诗云:“似共东风别有因,绛罗高卷不胜春,若教解语应倾国,任是无情亦动人。芍药与君为近侍,芙蓉何处避芳尘。可怜韩令功成后,辜负秣华过此身。”又:“艳多烟重欲开难,红蕊当心一抹檀。公子醉归灯下见,美人朝起镜中看。当庭始觉春风贵,带雨方知国色寒。日晚更将何所似,太真无力凭栏杆。”雍容华贵、艳压群芳,是牡丹最重要的民族文化内涵。似乎与梅兰竹菊相比,未免缺失了应有的高风亮节,其实牡丹同样有不畏权贵、特行独立的民族文化内涵。

《牡丹图》 马建军

3 写意牡丹的展示形制

• 中堂

中堂也称大屏，为竖幅，传统常于两侧配以对联书法，它是布置客厅的中国传统形制。

• 条屏

条屏为竖幅长条。四条屏，为竖幅四条，风格相同，但内容独立成章，也可共为赏析。有时两侧配书法对联合成六条屏。

• 折扇

折扇多为正面画背面书法，可插扇股使用，可挖绫装裱成镜芯装框，也可挖绫裱成立轴。

• 团扇

团扇，也称圆光，宋画中多见此规制，可挖绫装裱成方形装框，也可挖绫裱成立轴。

• 斗方

斗方，也就是方形画幅，或装框，或裱轴。因为画幅为方形，所以多采用两色或三色绫加深色通边、天头加惊燕双条装裱成宣和式。

• 横幅

横幅也称横披，它在尺寸上可长可短，可宽可窄，是比较自由灵活的画幅形式，另外这种画幅也适合各种不同的构图形式。

• 手卷

手卷就是把书画装裱成卷，即书画横幅之长者，不适合悬挂，只可舒卷。卷有大有小。手卷不仅便于案头展阅和临摹，而且还适于保管，可以延长书画的寿命。

• 册页

册页是中国传统的装裱体式之一，书画册页是由书籍册页形式延伸而来的。通常，册页大体分为折叠式和活页式两大类。

• 诗堂

诗堂用于题诗赞画，有人亦称“玉池”。在画心上加一节空白纸，或上下都加一节空白纸，诗堂应算在画心内。按其大小用适当格式装裱。

• 通屏

通屏也称对幅通景屏、对幅通堂，为一幅大画分成两幅竖裱，尺寸相同，对缝处为平轴，两边各有轴头。有四幅通堂或六幅通堂之分，还有更多通堂。装裱形制相同，还有直接裱到木制屏风之上者。

《牡丹图》 马建军

4 绘制写意画的工具

写意画的常用工具有笔、墨、纸、砚、颜料、镇纸、调色（储色）工具和贮水盂等，下面详细介绍。

笔

在中国画的材料中，毛笔是最重要的工具之一。常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔、紫毫笔、猪毫笔、羊毫笔和兼毫笔等，其中以羊毫笔、狼毫笔和兼毫笔为佳。羊毫笔的笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，经常用于铺画花叶、花瓣、鸟的羽翅、鱼身及大面积的染色。狼毫笔笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫笔贵。由于其笔毛硬挺的关系，在写意国画里经常用于勾画花瓣及叶片脉纹，勾染法中勾画的部分就是用狼毫笔来完成的。除此之外，在绘制一些较为坚硬的事物也用狼毫笔，如鸟爪、树枝、山石等。兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成的，性质在刚柔之间。初学者可根据自己的喜好来选用不同的毛笔。

狼毫笔

羊毫笔

兼毫笔

墨

常用的制墨原料有墨汁和墨锭（油烟墨、松烟墨）两种。

建议初学者使用墨汁，简单方便，价格在5元至15元之间不等。随着技法的提升，可以选用墨锭绘画，墨锭的牌子有很多，如铁斋翁、胡开文、曹素功和金不换等，都挺好用的。一块小油烟墨锭的价格在20元至30元之间不等，松烟墨锭10元左右即可买到。

墨汁

墨锭

纸

对于初学者来说，刚开始练习线条、笔锋和局部等一些简单的习作时，可选用毛边纸，因为其纸张细腻，薄而松软，呈淡黄色，没有抗水性，吸水性较好，价格便宜又实用。

待掌握一些基本的技法后，可选用生宣纸进行创作与写生。生宣纸的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化，用生宣行泼墨法、积墨法，可以吸水、晕墨，达到水走墨留的艺术效果。

毛边纸

生宣纸

砚台

砚

要选择石质坚韧、细润，易于发墨，不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细。过于光滑，则不容易发墨。

镇纸

镇纸，即写字作画时用以压纸的东西，现今常见的多为长方条形，因而也称镇尺、压尺。最初的镇纸是不固定形状的。镇纸起源于古代文人时常会把小型的青铜器、玉器放在案头上把玩欣赏。

镇纸

调色盘

以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨时应准备数个小碟子。储色以梅花盘及层碟为较理想的选择，不同的颜料应该分开储放。

小碟子

梅花盘

颜料

颜料有管状和块状之分。管状开封挤压即可使用；块状需要放入碟中加入温开水，待颜料完全泡开后调匀呈糊状，略加清水稀释后即可用笔蘸色使用。

推荐颜料

对于初学者来说，管状颜料是首选，它呈黏稠的液体状，使用起来方便、快捷，价格适中。待深入了解颜料的特性后，再加以尝试块状颜料。

块状颜料

管状颜料

笔洗

笔洗

笔洗是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的浓稠度；二是在书写结束后，用于及时清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

5 名作欣赏

《富貴延年图》清·慈禧

《华春富贵图》清·恽寿平

《牡丹图》清·恽寿平

技

第2章

法

所谓的写意画技法是指在写意画中常用的也是必备的绘制表现方法。逐步掌握后，可根据个人需要创作出属于自己的特殊表现风格。本章着重介绍中国写意画的基本技法，其中包括用笔、用墨、色法及构图等。

《牡丹紫藤》马建军

1 牡丹的形态特点

牡丹的花头硕大、丰满，结构上有单层、叠层之分，形体上有莲花形、玫瑰形等，色彩上有红系列（包括粉、紫）、白系列、黄系列及其他珍贵的绿和墨色系列等。经过千年的栽培养殖，形成了一个庞大的花之家族。牡丹的叶为掌状，郁郁葱葱，繁荣茂盛，可谓与花为绝配。它的枝干苍劲有力，分杈很少，直立丛生，下聚上散。我们画牡丹之前要观察其形象特点，了解其结构和独特的形态。

2 笔法

写意牡丹所要传达的“意”，全在其简括的用笔当中。画写意牡丹通常分两步，首先是在落笔之前，通过取材、布局及构思，完成从“眼中之花”到“笔下之花”的酝酿过程；其次就是一步步落笔成形，将构想好的花展现到纸上，而在落笔的同时，画面上的形、色、神、韵、情、趣、笔法、墨法、色法等各种技法都要在画面中有集中的展现。

画写意牡丹用到的主要笔法就是没骨法，这种方法是用笔直接蘸取墨和色点画而成，其特点就是落笔成形、立意成象。这就要求我们对所要描绘的对象形体结构非常熟悉，把握好对象的特征，才能下笔肯定，笔笔精炼，气势衔接，一气呵成。这种方法用笔灵活多变，通过拇指、食指、中指、无名指和腕的复杂配合，通过点、提、推、按、转等用笔变化，充分表达物象的形象、色彩、情态、结构、章法、意境等。这种方法对笔法的要求很高，其次对用墨和用水也都很讲究。这些都需要通过长期的练习和训练来达到期望的效果。

除此之外，画牡丹时我们还应掌握单勾法、双勾法。在画叶筋、枝干，以及勾花点叶和点花勾叶方面都常用到此法。还有勾填法、轮廓法等多种不同的技法，用在画面点蕊、画蜂蝶、加草等方面。总之，技法越多，画面表现力就会越强。这些技法要在学习的过程中逐步掌握。