

◎ 韩纪友 / 编著

中国画技法基础教学

ZHONGGUOHUAJIJI
JICHUJIAOXUE

牡丹的画法

中 国 画 技 法 基 础 教 学

牡丹的画法

韩纪友 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

牡丹的画法 / 韩纪友编著. —长沙 : 湖南美术出版社, 2010.11
(中国画技法基础教学)
ISBN 978-7-5356-3947-9

I . ①牡… II . ①韩… III . ①牡丹－花卉画－技法
(美术) IV . ①J212.27.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 189500 号

中国画技法基础教学 牡丹的画法

出版人：李小山

编 著：韩纪友

责任编辑：吴海恩

封面设计：谢 颖

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路 1 号)

开 本：889 × 1194 1/16

印 张：2

版 次：2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-3947-9

定 价：11.80 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

韩纪友简介

1946年生，国家一级美术师，师从著名国画家王松涛先生。其作品风格清新，意境高雅，曾多次应邀参加国内外书画大展赛，并获金、银、铜等奖项。作品先后被北京、上海、深圳、浙江等地的博物馆和中外画廊收藏。作品入编《中国当代书画艺术家传世名典》、《世界书画家名人录》、《世界人物辞海》、《中华翰墨名家作品博览》等几十部大型艺术典籍。

CONTENTS 目录

概述	1
盛开牡丹花的画法	2
叶的画法	4
枝干的画法要点	6
牡丹的范画练习（一）	7
牡丹的范画练习（二）	8
牡丹的范画练习（三）	9
临摹作品精选	10

■ 概述

“国色朝酣酒，天香夜染衣”，这是唐人李正封吟咏牡丹的诗句。“国色天香”真是对牡丹最传神的赞词。赞其“国色”，其根本在于它的形态美，“美肤腻体，万状皆绝。赤者如日，白者如月。”“倾百卉之光英，夺诸树之鲜辉”。而它的气质更不同凡卉。牡丹的雍容华贵之态，俨然花君之相，当然赢得“百花之王”、“艳冠群芳”之美誉。誉其“天香”，既取决于它的天生丽质，更有诸多人文内涵在其中，历代文人骚客题咏牡丹者颇多：“绝代只西子，众芳唯牡丹”，“回秀应无妒，奇香称有仙”……又有“盛世牡丹”之说。牡丹也是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托。由于在人民群众中有着广泛而深厚的感情基础，牡丹在我国劳动人民千百年来辛勤的培育下，已有几百种名称优美的优良品种，如姚黄、二乔、豆绿、蓝田玉、银河红、彩虹……无不誉满世界，魁夺全球。于是，牡丹在国际园艺界中有“天都神花”、“中国花”之称。

初学者画牡丹，只是求珠圆玉润，画得水灵晶莹，常常是有体积而无分量。笔墨的内涵高于形象，不要在意自然生长的翻转折叠，意在笔中，充分发挥出国画笔圆的特点，笔根、笔肚、笔尖兼用。牡丹花块面的东西较多，中锋、侧锋、回锋、顿挫、揉笔皆用，要圆中带方，方中呈圆，每笔大小长短不雷同。还要注意笔序和气韵的贯通，通过运笔时气力的变化，产生轻重、快慢、虚实、强弱等不同情感的笔触，应该说作者的情感在绘画的过程中一直与笔触融合在一起。

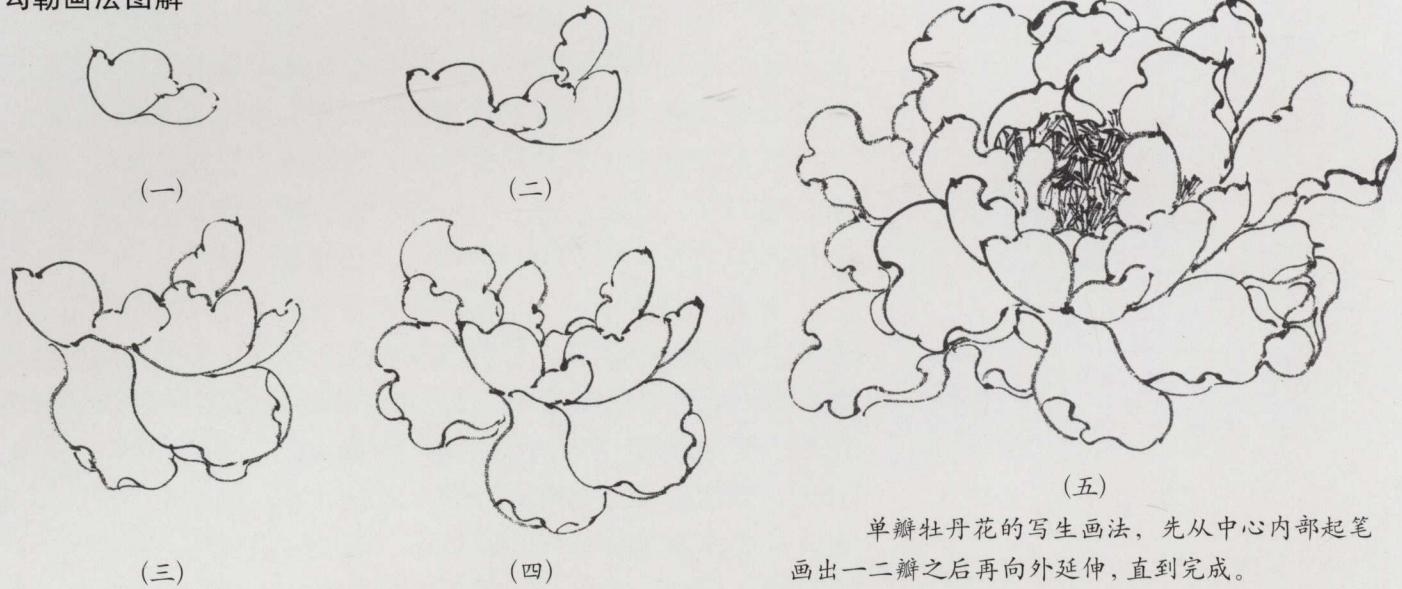
■ 盛开牡丹花的画法

牡丹花的形体关系大致像一套碗盘，内层花瓣包围花蕊呈球形，如碗，花蕊的位置决定“碗”的朝向。由于俯视、平视和仰视等角度不同，花蕊的位置不同，花瓣的透视变化也不同，把握住这种关系才能画出花的结构与立体感。

花蕊的画法

雌蕊形如小石榴，随花朵的含苞待放、盛开、凋谢，花蕊的顶部逐渐张开，雌蕊藏于花中心，通常只见到少许顶部而已。小笔蘸汁绿，再蘸三绿画雌蕊，顶部以浓黑或胭脂合墨点二三笔。雄蕊排列成圆形环生于雌蕊四周，要注意透视、疏密等关系。

勾勒画法图解

单瓣牡丹花的写生画法，先从中心内部起笔
画出一二瓣之后再向外延伸，直到完成。

没骨画法图解

用笔不可排列，四处都可出笔，如果以放射性手法向外用笔，色会显得呆滞，体现不出动态、灵气。

花朵局部图解

1. 花蕊部位花瓣密集，略小，花瓣慢慢打开。

2. 花蕊前的反瓣一般短而宽，这决定了牡丹的球体厚度。

3. 花朵最外围的大花瓣，面积比较大，决定花的外形。

花朵画法要点

在加深花朵边缘的过程中，用笔、用色要求紧密、自然，使之层次清楚不混乱。

在花瓣排列顺畅的条件下，要有一两瓣呈现违拗的姿态，使花朵呈现小矛盾、大统一的效果，这样的花瓣穿插其中，使花更有意境。

牡丹花整体的用色要求由浅至深、层次分明，用笔要求统一协调，使牡丹完整、好看。

画牡丹花瓣时特别要注意，在画的过程中用笔要中、侧锋并用，色彩由浅至深，用笔要协调统一，不要画得太散，每一层次认真逐步完成。主花是关键部分，可应用较深的曙红提出层次关系。

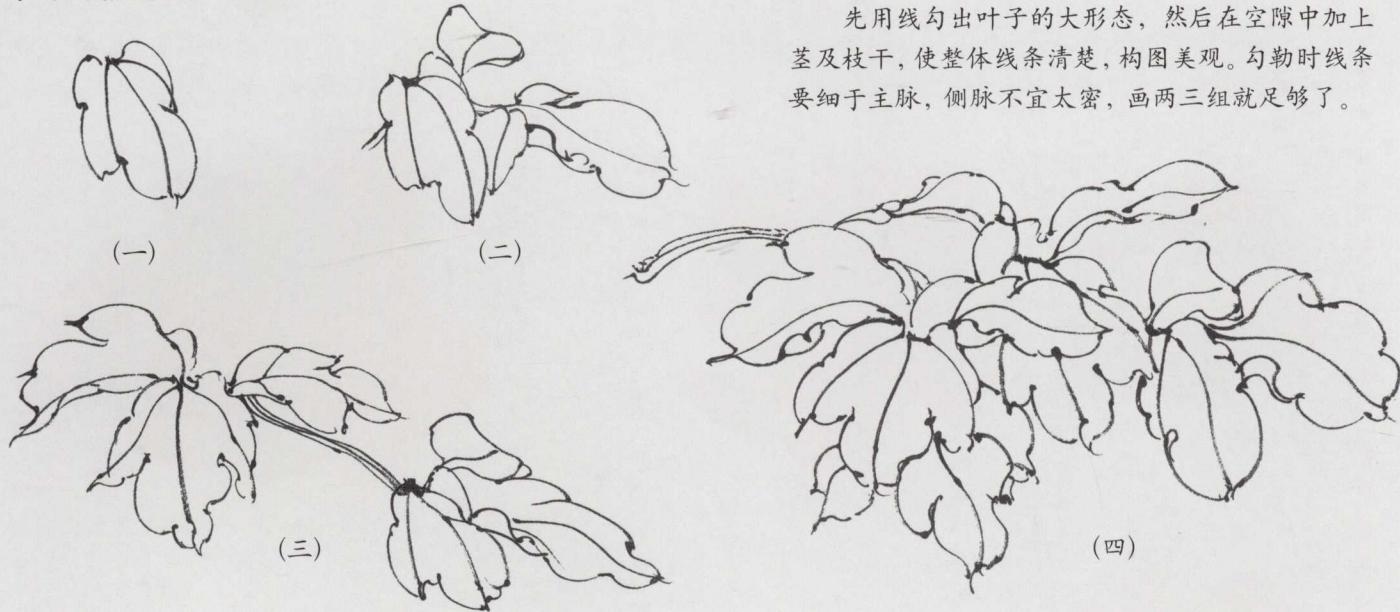
注意牡丹的结构以及透视变化，瓣根必须向中心集中，以盘、碗、盏、杯叠起来的方式理解一层层花瓣的生长状态。

■ 叶的画法

牡丹的叶子变化较大，故有“画花难画叶”之说。

牡丹叶子有“三杈九顶”的特点，即一长柄分为三杈，每杈三片叶，共九片叶。每一长柄叶为一组叶。每一花茎下有许多组叶，少则四组叶，多的可达十余组叶。但不是每组叶均为九片叶，越靠近花头的叶发育越不完全，叶片越少。牡丹叶顶部一杈较大，根部杈较小。

单叶勾勒画法

先用线勾出叶子的大形态，然后在空隙中加上茎及枝干，使整体线条清楚，构图美观。勾勒时线条要细于主脉，侧脉不宜太密，画两三组就足够了。

单叶色彩画法

牡丹单叶可由三笔画成，用墨或色彩均可，视需要而定。画彩墨叶，中间一笔较长，两侧稍短小，用笔略侧，行笔宜轻松快捷。叶筋分主脉和侧脉，主脉发自叶柄，伸向叶尖。要在叶片墨色未干时用浓墨勾画。侧脉由主脉生发，伸向叶尖。

叶的画法要点

勾筋一般用草书法，执笔可高一些，这样容易勾出灵动的线条。

画叶要有倾向性，方能表现动势，不可左右摊平。

画叶须一撤到底，果断肯定，不能来回涂抹，待半干时勾上叶筋，要表现出叶的正、侧、反、转的姿态，勾筋不可多，要注意线条的聚散。

叶要分组画，注意疏密、浓淡、干湿的变化，局部要服从整体。伸出的叶子宜重。叶子决定一幅画的气势和画面的分布，花朵可以放在画面的任何位置，但叶子须根据花朵的所在和画面的布局来画。叶子的分布不同，构图也就有不同的变化。

■ 枝干的画法要点

牡丹为灌木，枝干无主枝，常呈分权状，表皮粗糙，老干多用墨和赭褐色表现，注意穿插聚散，用笔宜偏、中锋结合，要实中有虚，线条不要太光，光则不能表现出质感。老干是整个画面的骨骼，就好似脊梁，要把整个花朵支撑起来。老干虽有不少地方是被遮盖起来的，但是气势必须贯通。画老干时应注意根部要有弓字形的弯曲，这是牡丹干和其他干的不同之处。两根枝干要有一曲一直之变化，三根枝干要注意浓淡粗细，四根枝干整体一起用色，然后加几枝焦墨老干，效果更好。

干与茎在牡丹的结构中是两个不同的概念，干是木本，茎属草本。老干粗糙，分节较多。趁湿还可皴擦点苔，以增加干的苍劲感。初学以硬毫为宜。

一根老干曲直顿挫要有变化，几经顿挫则形成挺拔而出的动势。

两根老干一粗一细，一曲一直，不要同行并排，要开合有度。

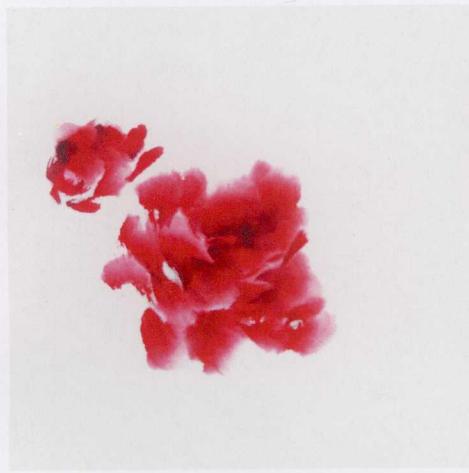

三根老干为最佳组合，分主线、辅线、破线。主线要贯气，辅干要协力，破干穿插协调，奏一支和谐的乐曲。

多干组合有前后远近关系，有粗有细，有疏有密，构图强调大势，开合关系十分重要。

牡丹的范画练习（一）

步骤一：用大白云（羊毛笔）蘸钛白粉，水分要足，笔尖蘸曙红，稍微在盘边舔笔调合，让曙红与钛白粉地自然衔接在一起，然后一气呵成点写出牡丹的花朵与花苞，注意花朵的外形一定要生动自然。待半干后用笔尖蘸胭脂红画出花朵的重色，增强花朵的立体感。

步骤二：先用花青加淡墨点出老叶，再用花青加藤黄调出黄绿色，干脆利落地点出嫩叶，注意老叶与嫩叶的搭配要错落有致。

步骤三：待半干后用焦墨勾出叶筋，注意叶子的透视与大小。叶筋线条要有粗细，长短要有变化。最后穿枝引干。用朱砂调微量藤黄点出花芽，完成画面。

步骤四：题款、
盖章时应注意使画面左
右达到均衡。

■ 牡丹的范画练习 (二)

步骤一：用大红加微量朱膘点写出主花朵，再用调有曙红的笔尖蘸胭脂点写出小的花朵，注意两朵花的大小比例及用笔的方向。

步骤二：点叶，用花青加墨画出重色的叶子，再用花青加藤黄和少量赭石点写出嫩叶，点叶子时注意颜料的用量要适中。

步骤三：勾画叶筋，穿枝引干，注意枝干的长短粗细要有变化，最后点缀蜜蜂和花蕊。注意点出花蕊时要干净，利索，力求精致、生动。蜜蜂不能画得过大。

步骤四：题款、盖章时应注意使画面左右达到均衡。

■ 牡丹的范画练习（三）

步骤一：蘸少量的曙红加入适量的钛白粉充分调合，然后用笔尖蘸浓曙红点出主花朵，再用大红加朱砂画出小花朵。此角度较难表现，所以在画的时候要谨慎，注意花头的方向与透视。

步骤二：用花青调重墨依次点写出重色叶子，注意叶子的透视与大小要丰富有变化，再用花青加藤黄调少量赭石降低颜色纯度，点写出嫩叶（嫩叶忌太艳丽）。

步骤三：勾画叶筋后，再画出枝干，添加蝴蝶，完成画面，注意：蝴蝶的姿态一定要与花朵呼应，用笔应干脆利落。

步骤四：调整画面，题款、盖章、完成。

临摹作品精选

精选范例一
韩纪友

精选范例二
韩纪友

精选范例 三
韩纪友

精选范例 四
韩纪友

精选范例 五
韩纪友

精选范例 六
韩纪友

精选范例 七
韩纪友

精选范例 八
韩纪友