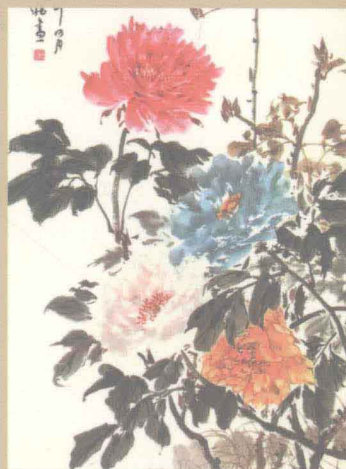

国画训练新编系列二

千姿百态

牡丹

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

国画训练新编系列二

千姿百态画牡丹

杨宏伟 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

千姿百态画牡丹/杨宏伟著. —上海: 上海书店出版社, 2006.3

(国画训练新编系列. 第2辑)

ISBN 7-80678-493-4

I. 千... II. 杨... III. 牡丹—写意画: 花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第006471号

千姿百态画牡丹

著 者 杨宏伟

责任编辑 包晨晖

技术编辑 张伟群 丁 多

出 版 上海世纪出版股份有限公司
上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路193号

www.ewen.cc. www.shsd.com.cn

经 销 全国各地书店

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

版 次 2006年3月第1版第1次印刷

开 本 889×1194 mm 16开

印 张 2.25印张

印 数 1-4 000

书 号 ISBN 7-80678-493-4/J·247

定 价 15.00元

前言

牡丹素有“百花之王”美称,为中国十大名花之首。牡丹花大叶茂,品种繁多,花头造型雍容华贵,色彩艳丽夺目。千百年来一直为中国老百姓所喜爱,并称之为“富贵花”。牡丹是历代文人墨客吟诗作画的好题材,民间也流传着许多有关牡丹的动人故事。

在中国美术史中,从唐代起,即有许多画牡丹高手,现代画坛更是名家辈出。牡丹绘画大致有两种形式,一是工笔画,一是写意画,我们这本书里介绍的是写意牡丹的画法。

本书的特点是不仅有十分细致的画法步骤,而且展示了各种颜色、各种造型、各种角度牡丹花头的局部特写,以及花、叶、枝、干的千姿百态的组合,同时,书中还附有大量完整的牡丹绘画作品以及名家范画,供读者临摹及创作时参考。

二、花瓣的画法

画牡丹，一般先从花朵画起。第一笔，先画一个花瓣，接着再画第二瓣、第三瓣……从里往外画。待每一个花瓣画好，再根据整个花头的结构和方向，点上花蕊，一朵花就画出来了。

1. 用笔、用色、用水

先以大红牡丹为例。在一个小碟里，将大红加清水调稀成基本色。将干净的中号羊毫笔用水浸透，稍挤干，饱蘸基本色，再以笔尖蘸少许胭脂色，笔尖先落纸，笔腹、笔根依次落纸。根据花瓣生长的不同方向，用笔可以是顺笔，也可用逆笔和侧笔。

2. 不同形状花瓣的画法

(1) 有许多花的每个花瓣形状都是差不多的，如梅花、山茶花等。而牡丹即使在一朵花中，每个花瓣的大小和形状都不一样，这是牡丹花造型的重要特点之一，如果忽视了这一点，画出来的牡丹就像大丽花或山茶花。

牡丹花瓣形状有：独峰、双峰、三尖、小瓣、垂瓣等。

(2) 同一花瓣，从不同角度观察，其形状是不一样的；一朵盛开的牡丹花，每个花瓣生长的角度也都不一样。应注意到牡丹花的这一特征，否则画出来的花瓣都是正视的(平摆的)，显得平板单调，而且不像牡丹。

3. 多种颜色花瓣的画法

其他颜色花瓣的画法与大红花瓣方法步骤是一样的，只是所调的颜色不同。

① 大红加白粉，
笔尖蘸大红。

② 曙红加清水调淡后，
笔尖蘸曙红。

③ 朱磬加清水，笔尖
蘸朱砂。

④ 胭脂加白粉调和后，笔
尖蘸点胭脂。

⑤ 胭脂加花青加水调淡后，
笔尖蘸浓色胭脂与花青。

⑥ 石青加少量曙红调和后，
用笔尖蘸一点曙红。

⑦ 淡黄加白粉，笔尖蘸淡
黄或石绿。

⑧ 石青加水，笔尖蘸
花青。

⑨ 淡黄加极少量墨，
笔尖蘸一点墨。

⑩ 白粉加墨，调和后笔尖再蘸墨，由
于调和墨的量多少而分出不同层次。

⑪ 清水加墨，再加墨，
调和后画，初学容易把握。

牡丹花有许多品种，画牡丹一般都画重瓣花头，要立体地观察理解花的形态，可以把牡丹花头看成上部一只碗，放在倒置的盘子上，这样画花就显得丰满立体，要避免将花头画得扁平。

画一株牡丹花，常把其在一年中生长最精彩的时刻糅合在一起，如春天花的婀娜多姿，夏天叶的繁茂昌盛，秋天茎根的虬劲苍古，可以同时出现在一幅画面中。

牡丹虽品种繁多，但只要掌握普遍规律，触类旁通，就能画出牡丹的千姿百态来。

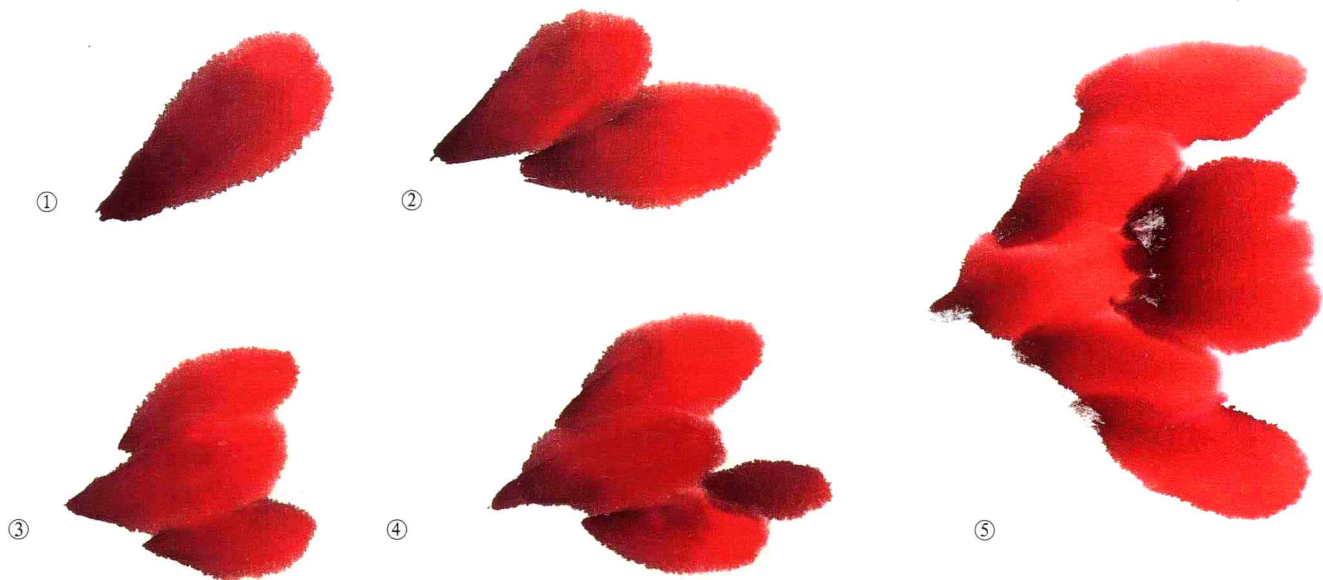
1. 正面花头的画法

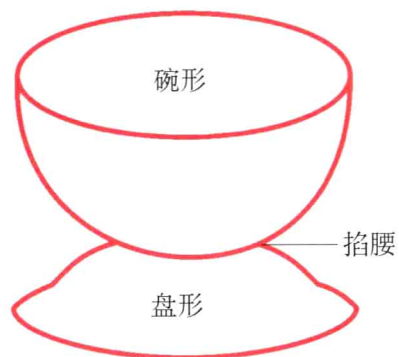
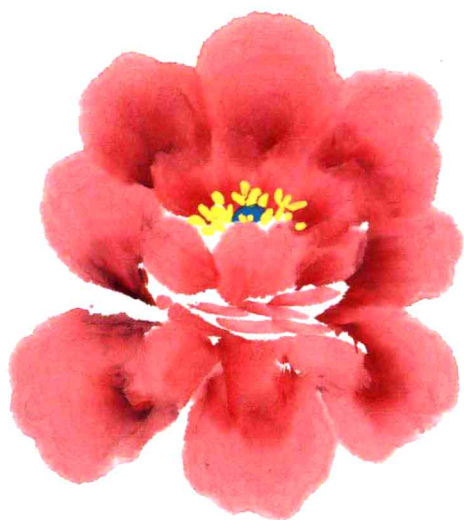
复瓣牡丹花的花瓣数量都非常多，一般有几十瓣，多的达数百个瓣。因此，即使在盛开状态下，大部分花瓣仍“抱”在一起，呈团状，只有最外一二层花瓣散开呈下垂状；最外三四层花瓣呈水平状。

由于牡丹花瓣多而形状各异，随着开花时间先后，花瓣依次向外展开的程度不一样，因此，开花的牡丹，其外部大轮廓呈不规则形并有几个大缺口，像一个破的盘子。因此，画牡丹时切忌将外形画得太圆。

2. 半侧面花头的画法

⑦

⑧

因为光线是从花的外部照过来，所以花的外部亮、内部暗。画花时应从花心的花瓣画起，笔尖向内，笔根向外(笔尖色重，笔根色淡)。用笔方向与花头的朝向一致，这样画花瓣外浅内深，而且每个花瓣的透视不会出错。

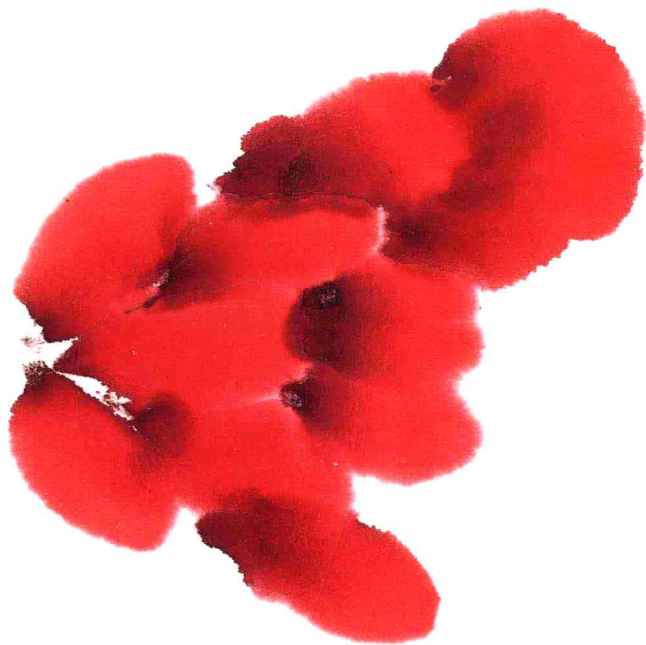
花心部分花瓣宜小、宜碎，颜色宜深；越往外，花瓣越大，颜色略浅。注意花瓣正侧、仰俯的变化，不要把每个花瓣画得一样大小，一个形状。

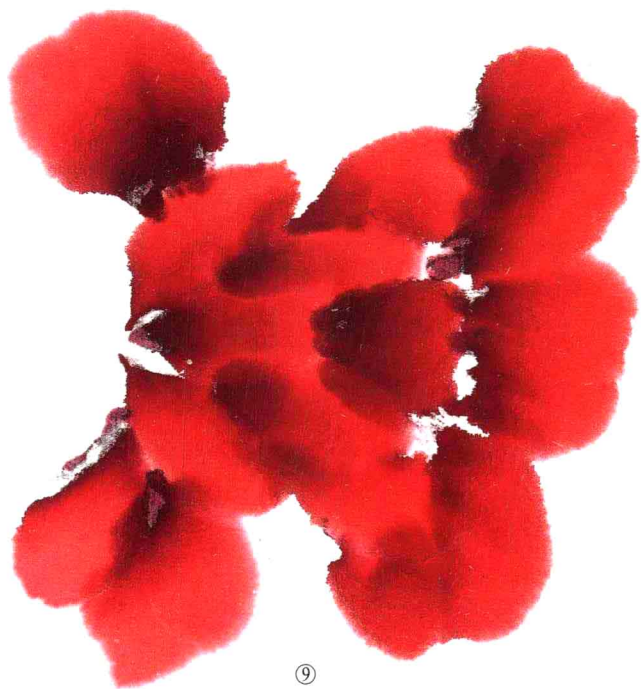
⑥

⑦

⑧

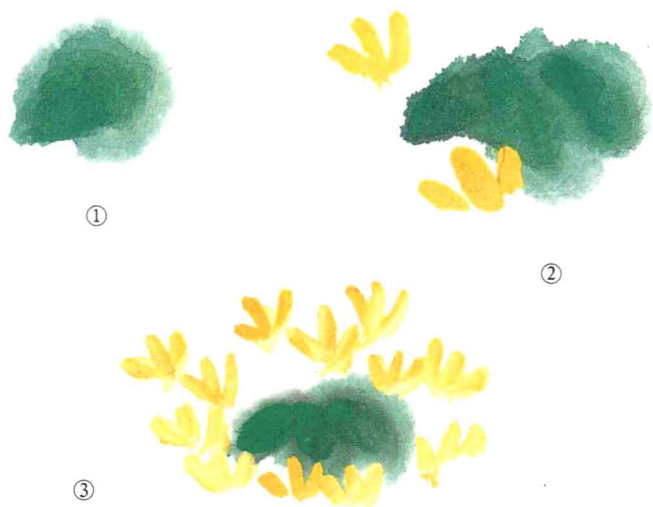
⑨

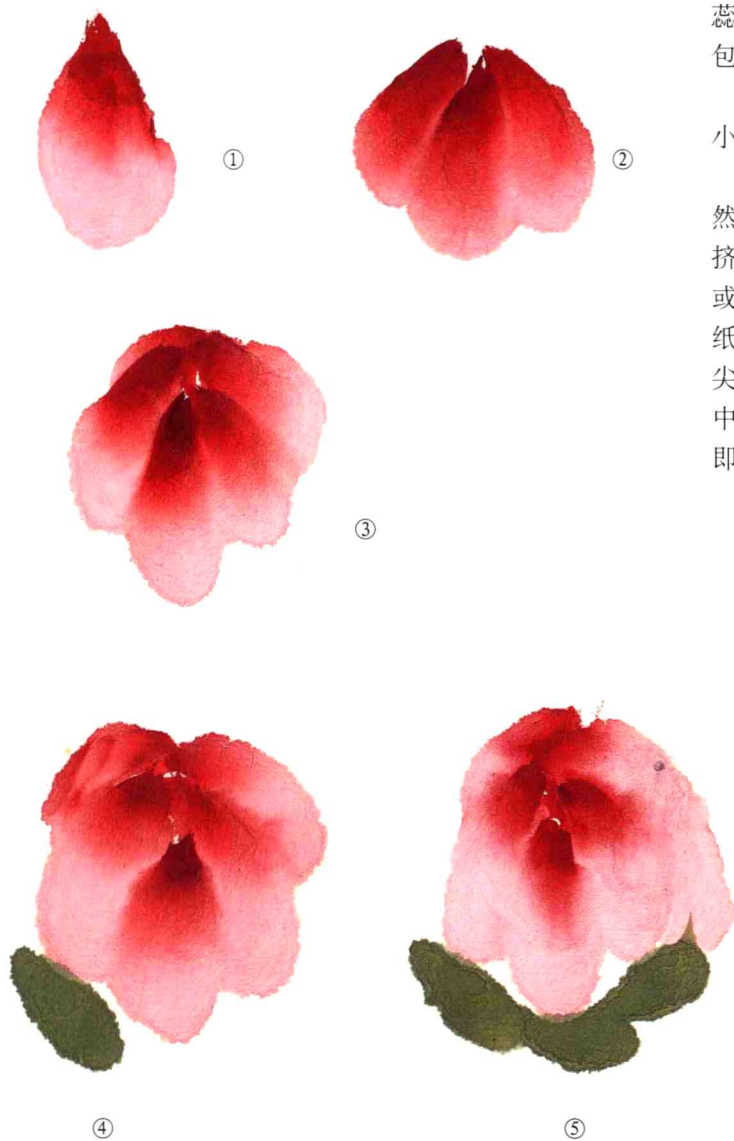
⑩

1. 花蕊的画法

牡丹花只有在盛开时，才能看到花蕊。花蕊有雄雌之分，雌蕊位于花心中央，形如小石榴，可用石绿或石青画，也可少调一点胭脂，总之，以与花瓣色协调为准。雄蕊分布于雌蕊周围，呈中黄色或淡黄色，可用白粉加藤黄画，也可先用白粉画，再以藤黄复画一遍。根据花瓣色调需要，有时雄蕊也可用石青或石绿画。点花蕊应注意聚散变化，切忌画得太均匀。由于花头开放程度和俯仰角度变化，花蕊显露多少不一，有时甚至看不见。

2. 花蕾的画法

一丛牡丹花中，画上一二朵含苞欲放的花蕾，画面显得活泼，富有生机。花蕾开放的程度不同，其形态也不相同：完全未开的花蕾，呈桃状，花萼紧包花苞；半开的花蕾，花萼微张，露出花瓣颜色，不见花蕊；大开的花蕾，大萼散开，小萼下垂，露出松松相包的花瓣，仍不见花蕊。

花蕾下有两层花萼包裹，上层大萼有三片，下层小萼有六片。

先以画花瓣的用色用笔法画花蕾紧包的花瓣，然后再画花萼。画大花萼时宜用羊毫笔，浸透清水，挤干，饱蘸藤黄加花青调成的草绿，笔尖蘸少许胭脂或墨，笔尖向上先落纸，笔根向下，笔腹笔根依次落纸，一瓣一瓣将大萼画出，画完后再用笔尖挑出萼尖。画小萼和花茎时，笔尖可多蘸些胭脂或墨，在盘中微调几下再画。小萼不一定画六片，一般画三四片即可。也可先画花萼再画花瓣。

五、各种形态的花头

1. 开放程度不同的花头

初开的花朵

半开的花朵

全开的花朵

2. 各种角度的花头

半侧面

正面

侧面

正面

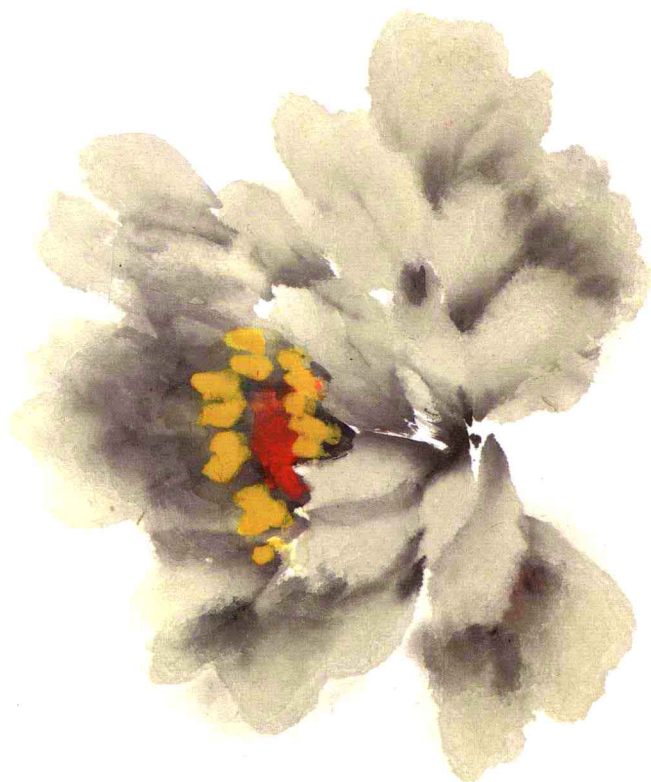
半背面

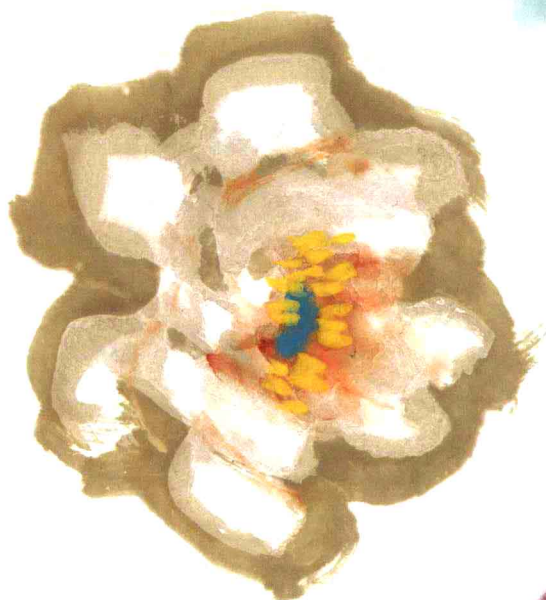

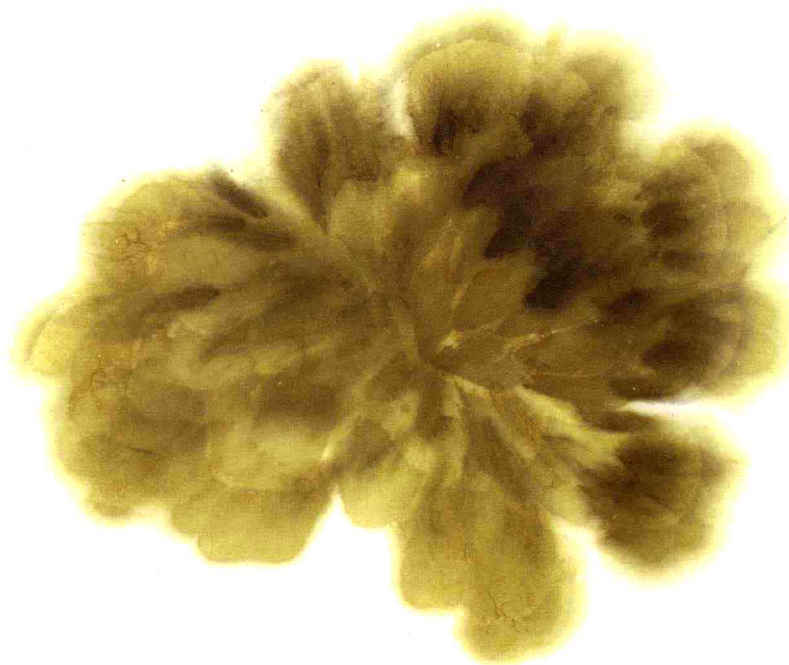
半侧面

背面

画花叶最好用提笔或斗笔，将笔蘸藤黄加花青调成草绿色或蘸藤黄加墨调成汁绿，再以笔尖蘸花青或墨，在盘中微调，以侧锋落纸放笔画出。不一定一叶一笔，运笔方向也不一定与叶片生长方向一致，不要一幅画中所有叶子一种颜色画到底，根据叶的老嫩、视角和光线变化，应有深浅、冷暖变化。一般老叶、主叶颜色深一些。待叶色八成干后，用叶筋笔蘸墨勾叶筋。注意：叶色太湿时勾叶筋，叶筋易糊；叶色太干后再勾，叶筋与叶片不融合，显得生硬。勾叶筋时笔中用墨应视叶片颜色深浅而决定浓淡。勾叶筋要中锋用笔，笔不宜太湿也不宜太干，要注意叶脉的走向。一幅画中也全用墨色画叶，更衬托花的鲜艳。

1. 绿叶的画法

牡丹叶片较大，每个叶片上有三个叶尖，而每个枝叉上又长出三只叶片，所以画牡丹叶有“三叉九顶”之说。

2. 墨叶的画法

画墨叶步骤同绿叶，只是调色不同，用清水加少许墨稍调后笔尖蘸重墨画叶片，八成干后用浓墨勾叶筋。

3. 嫩叶的画法

画嫩叶，调绿色时藤黄可稍多些，可调得稍淡，笔尖蘸曙红或朱砂，在盘中微调后画出，待叶色八成干时，用胭脂勾叶筋。

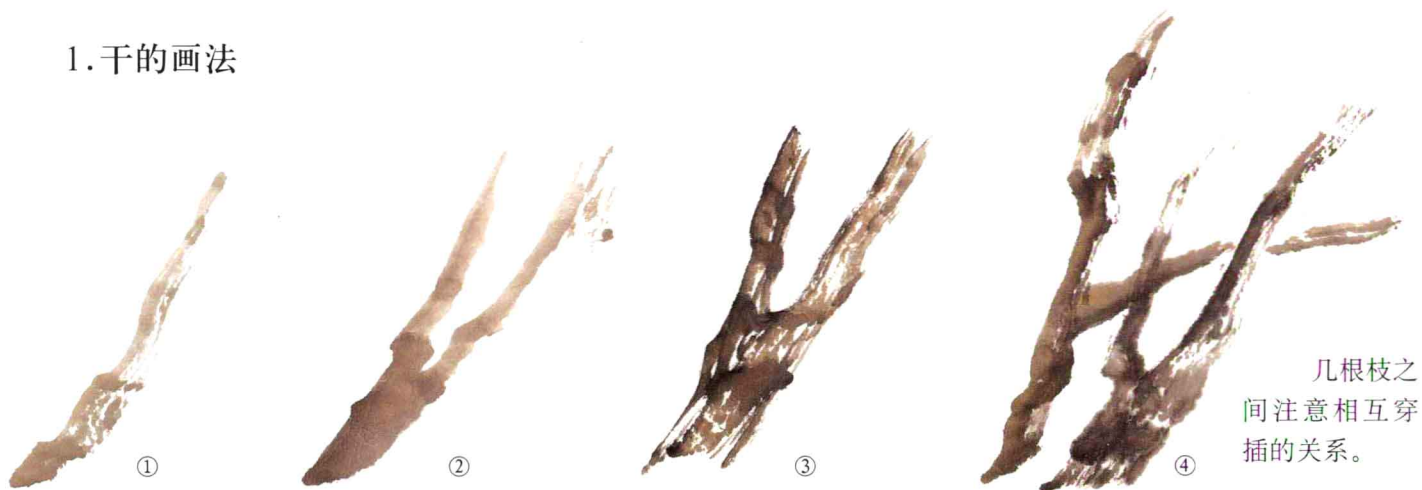

八、枝干的画法

牡丹为多年生灌木，植株不高，无主干，但有老干、新枝和嫩枝之分。画上些虬曲、斑驳、苍劲的老干，可与鲜嫩的花、叶形成对比。可用淡墨或墨中调些赭石来画，用笔宜干。①②③图以侧锋、中锋结合来画，也可用浓墨加几笔皴、擦、勾。不一定都垂直向上生长，根据画面构图需要，决定其走势的变化。

新枝可用藤黄加花青或淡墨来画，宜中锋用笔，要从根部往有叶柄方向去画，使叶片生长有出处。

1. 干的画法

2. 枝的画法

3. 嫩枝画法

嫩枝用草绿加曙红或朱砂画，宜中锋，要与嫩叶相接。

有的嫩枝顶端，可用草绿加曙红或朱砂以侧锋点嫩芽，可增加画面生机勃勃的感觉。