

牡丹

郭孝民
编著

【花鸟画学谱】

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

花鸟画学谱·牡丹/郭孝民编著. — 郑州: 河南美术出版社,
2009.6

ISBN 978-7-5401-1759-7

I. 花… II. 郭… 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 (2009) 第073328号

书 名	花鸟画学谱·牡丹
责任编辑	文 晓 张志强
责任校对	弋佑君 李 娟
装帧设计	杨慧芳
出版发行	河南美术出版社
制 版	河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷	郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本	889mm×1194mm 1/16
印 张	1.25
印 数	0001—5000册
字 数	2千字
版 次	2009年6月第1版
印 次	2009年6月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5401-1759-7
定 价	10.00元

牡丹

牡丹原产于中国西部秦岭和大巴山一带山区，汉中是中国最早人工栽培牡丹的地方。牡丹为落叶亚灌木，根系肉质强大，少分枝和须根。株高1~3m，可达2m，老茎灰褐色，当年生枝黄褐色。二回三出羽状复叶，互生。花单生茎顶，花径10~30cm，花色有白、黄、粉、红、紫及复色，有单瓣、复瓣、重瓣和台阁性花。花萼有5片。

牡丹的分类方法很多，按株型可分为直立型、开展型和半开张型；按花色可分白、黄、粉、红、紫、蓝、黑和复色；根据花的形状分为单瓣型、荷花型、托桂型、皇冠型等。

牡丹花大色艳，品种繁多。如“似荷莲”、“凤丹白”等，形成了多姿形美的花型，五彩缤纷的花朵。根据花瓣层次的多少，传统上将花分为：单瓣（层）类、重瓣（层）类、千瓣（层）类。在这三大类中，又视花朵的形态特征分为六种花型：葵花型、荷花型、玫瑰花型、半球型、皇冠型、绣球型（传统上把皇冠型和绣球型称为起楼）。

牡丹花句

（唐）王 维

自恨开迟还落早，纵横只是怨春风。

牡丹(节选)

（唐）白居易

绝代只西子，众芳惟牡丹。
月中虚有桂，天上漫夸兰。

赏牡丹一首

（唐）刘禹锡

庭前芍药妖无格，池上芙蓉净少情。
唯有牡丹真国色，花开时节动京城。

白牡丹

（唐）韦 庄

闺中莫妒新妆妇，陌上须惭傅粉郎。
昨夜月明浑似水，入门唯觉一庭香。

赏牡丹

（唐）王 建

此花名价别，开艳益皇都。
香遍苓菱死，红烧踯躅枯。
软光笼细脉，妖色暖鲜肤。
满蕊攒黄粉，含稜缕绛苏。
好和熏御服，堪画入宫图。
晚态愁新妇，残妆望病夫。
教人知个数，留客赏须无。
一夜轻风起，千金买亦无。

牡丹吟

（宋）邵 雍

牡丹花品冠群芳，
况是其间更有王。
四色变而成百色，
百般颜色百般香。

牡 丹

（元）李孝光

富贵风流拔等伦，
百花修首拜芳尘。
画栏绣幄围红玉，
云锦霞裳踏翠裀。
天上有香能盖世，
国中无色可为邻。
名花也自难培植，
合费天公万斛春。

牡丹五首

（其一）

（明）冯琦

百宝阑干护晓寒，
沉香亭畔若为看。
春来谁作韶华主，
总领群芳是牡丹。

黑牡丹

（明）程先贞

春烟笼宝墨，入夜看来难。
恐奏清平调，杨妃砚滴干。

牡 丹

（唐）徐 凝

何人不爱牡丹花？占断城中好物华。
疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。

牡 丹

（唐）韩琬

桃时杏日不争浓，叶帐阴成始放红。
晓艳远分金掌露，暮香深惹玉堂风。
名移兰杜千年后，贵擅笙歌百醉中。
如梦如仙忽零落，暮霞何处绿屏空。

牡 丹

（五代）皮日休

落尽残红始吐芳，佳名唤作百花王。
意夸天下无双艳，独立人间第一香。

玉麟堂会诸司观牡丹

酴醾三绝之一

〔宋〕范成大

洛园姚魏碧云愁，风物江东亦上游。
忆起迎头八年梦，彭州花槛满西楼。

次韵杨司业牡丹二首

（节选）

（元）吴 澄

谁是旧时姚魏家，喜从官舍得奇葩。
风前月下妖娆态，天上人间富贵花。

一、牡丹花瓣及花蕊的画法

花头的画法，一般先画花蕊前面的几片花瓣，接着画出花蕊两侧之花瓣，然后画花蕊后面的花瓣，最后画散放在花外围的个别花瓣，待花色干后，再点花蕊。花头色很多，有粉红、深红、黑红、淡黄、绿色、白色等（如图1、图2）。

图1

图2

图3

二、花蕾的基本画法

画花蕾需分大小。小蕾可画三片大萼紧包，花瓣未露或初露；大蕾花瓣可露出较多或全部露出；大萼形似酒盅，略扁；小萼在大萼下面有长、短、宽、窄、上昂、下垂、扭转等势。要变化丰富，方显得生动活泼（如图3、图4）。

图4

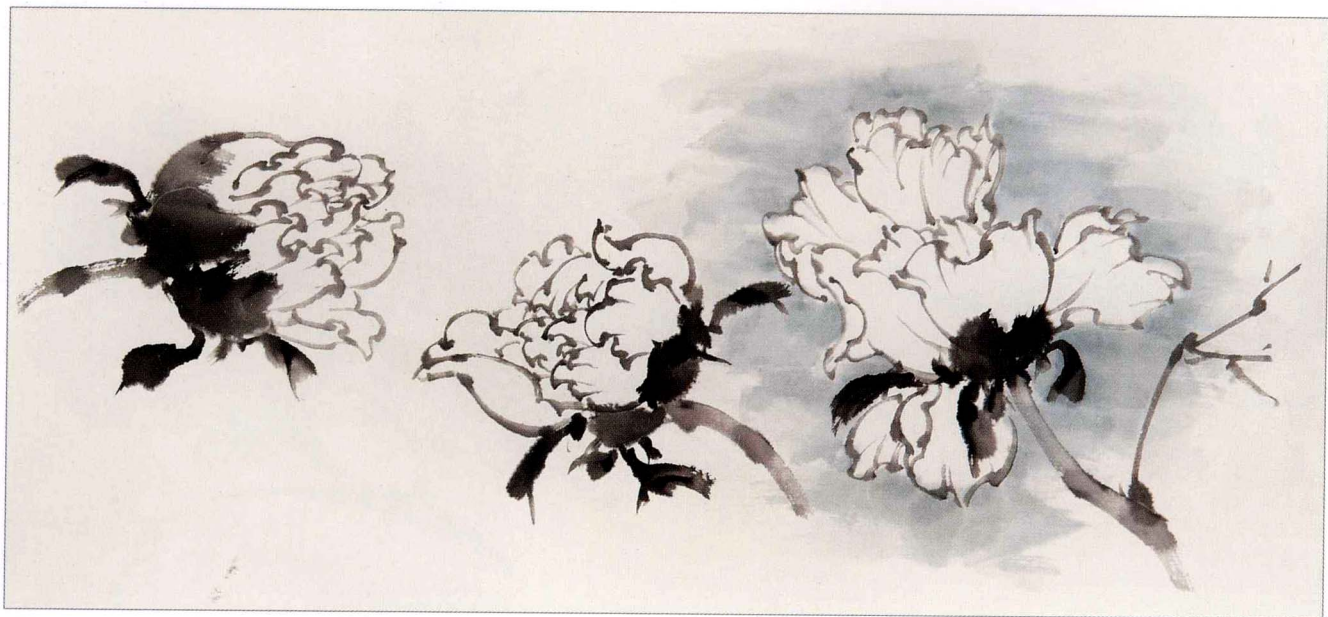

图5

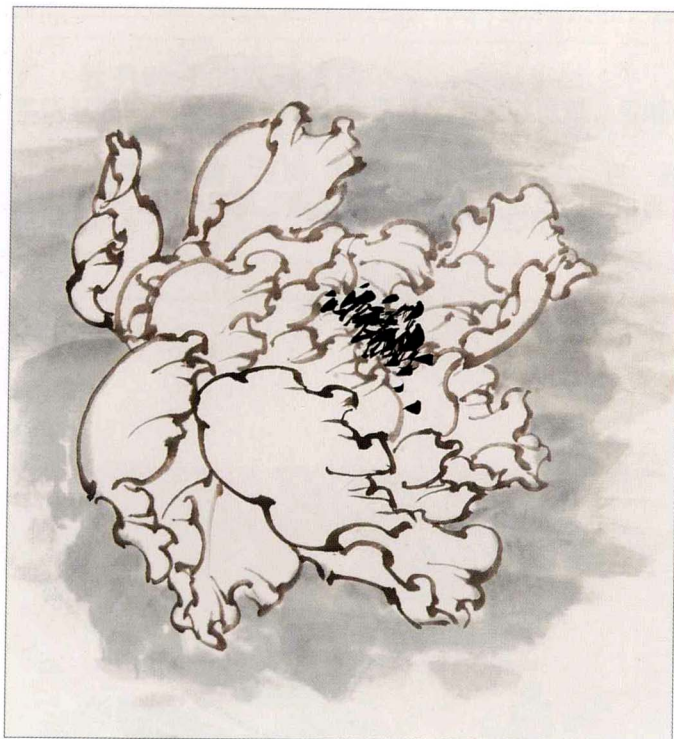

图6

三、牡丹花头的勾勒画法

花头用既稳健又灵活的线条勾勒出花头的形态轮廓，一般勾花顺序是先内后外、先近后远。在勾线之后，用环境色烘染花的外围，既会托出白花，又使之更显素洁（如图5、图6）。

图7

四、牡丹花头勾勒法的染色方法

在勾线的基础上可进行染色，笔上蘸以不同深浅的颜色，随所勾花瓣之动势去染，用笔须灵活自如，力求生动自然。

花蕊有雌雄之分，雄蕊有花丝和蕊头，雌蕊藏在雄蕊中间。点蕊须像书法中的“点”用笔一样，要有大、小、长、短、聚、散之组合（如图7、图8）。

图8

图9

五、牡丹叶子的表现方法

牡丹叶子俗言“三叉九顶”变化丰富。叶柄呈线状，常用中锋画出；叶片中侧锋兼用，但多用侧锋来表现叶子的上昂、下垂、反转、纵横等势，笔锋之顺、逆、提、按、急、缓、顿、挫、转折均可根据画面需要而灵活运用。叶子用色有水墨、墨绿、紫墨、青墨等（如图9、图10）。

图10

图11

在一幅画里面叶子的墨色要有浓、淡、干、湿的变化，还要处理好叶子的前后层次、虚实、聚散、开合、多少等关系。变化丰富画面才能气韵生动（如图11、图12）。

图12

六、牡丹嫩枝的表现方法

嫩枝是当年在老干上发出的新鲜枝条，在画面上它贯穿于花叶之间，起着承上启下的作用。多以嫩绿调胭脂来画，运笔要柔中带刚，畅而不滑，有时还需要曲折和顿挫之变化（如图13、图14）。

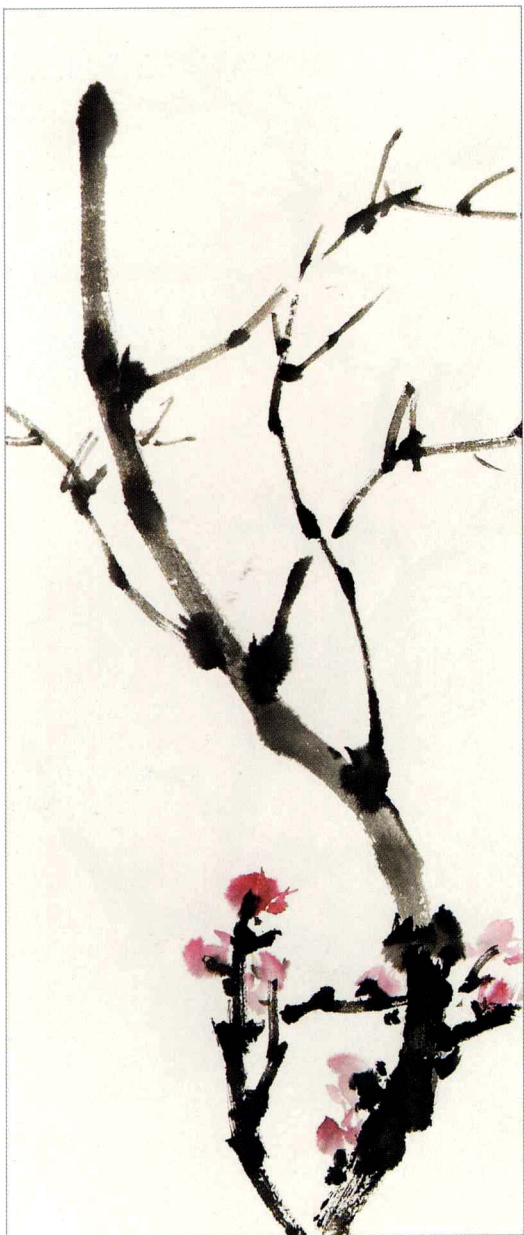

图13

图14

图15

图16

七、牡丹老干的表现方法

老干是牡丹的支柱，表面粗糙沧桑，枝干曲折遒劲。画时中侧锋兼用，并要有主辅、粗细、长短的穿插关系。多用墨和赭墨来表现，用笔变化较多，要有骨力（如图15、图16）。

富贵花开又一春/郭孝民

牡丹一朵值千金
將謂從來色最深
今日滿栏開似雪
一生寧願看花心
乙酉年春民寫唐詩句意於洛陽

国色天香/郭孝民

瑞雪富貴兆豐年/郭孝民

清艳凌风/郭孝民