

(写意篇)

牡丹

杨乾亮 编著

临风香自生 杨乾亮

此幅图的留白很多，但并不觉得不协调。空白大小不一，位置也恰到好处，与牡丹形成虚实对比关系，更显画面灵动透气。

图书在版编目(CIP)数据

牡丹. 写意篇 / 杨乾亮编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006. 1

(国画入门训练)

ISBN 7-5398-1577-9

I. 牡... 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(2005)第136286号

国画入门训练·牡丹(写意篇) 杨乾亮 编著

安徽美术出版社出版

邮编: 230063

合肥市金寨路381号

电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm × 1092mm 1/16

印张: 2.5

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1577-9

定价: 12.00元

(写意篇)

目

录

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 牡丹花的画法	3
■ 不同朝向的牡丹花	6
■ 牡丹花蕾、花萼的画法	7
■ 牡丹叶的画法	8
■ 牡丹茎与干的画法	10
■ 牡丹从发芽到开花、衰落的变化	11
■ 牡丹花的其他表现方法	13
■ 牡丹创作示范一	14
■ 牡丹创作示范二	16
■ 牡丹创作示范三	18
■ 牡丹创作示范四	20
■ 牡丹创作示范五	22
■ 牡丹与其他景物的搭配	24
■ 作品赏析	28

概述

牡丹是我国著名的珍贵花卉，暮春开放，形大艳美，雍容华贵。我国人民把它作为荣华富贵的象征，并誉之为百花之王。唐诗人曾赞牡丹“国色朝酣酒，天香夜染衣”，从此，牡丹便有“国色天香”的尊称。

牡丹花有单瓣和复瓣之分，盛开的花成圆形，花色有红、粉、黄、白、紫、绿等诸色。花瓣分为两个层次，内层花瓣拢集向上张伸，外层花瓣向四外伸展。

牡丹花有囊状的蕊盘，形状如小石榴，绿色。雄蕊甚多，形状似麦粒，密集于雌蕊四周，黄色，蕊丝淡黄色。

牡丹花萼连接着花与花梗，分为两层。紧贴花瓣根部的为大萼（也称花托），三片，初开时呈嫩绿色或嫩红色，状如倒置的酒杯；大萼下面为小萼（也称复萼），六片、绿色，状如柳叶，有曲折感。

牡丹叶为羽状复叶，互生，一柄出三叉，每叉生长三片叶，故称“三叉九顶”。在一棵牡丹中，近花处有单叶和三叶之分，又因牡丹花的品种不同，其叶形也有大小、长短、肥瘦之别。牡丹叶色绿，正面色深，反面色浅。叶脉色深于叶色，呈深绿色或紫红色。

牡丹的茎与干有质的区别。茎为草本质，绿色，起连接花与干的作用。茎顶着花，茎上长叶，茎下与干相接。干为木本质，表皮粗糙，呈赭褐色。在绘画中，无论用笔、用墨或用色，都应采取不同的处理方法，才能充分表现出茎与干的质感来。

工具与材料

笔

画牡丹的花和叶一般用斗笔1号。画花的斗笔不要用来画叶，否则颜色容易互染，画叶也是如此。画花也可用较高级的“黄山风云”1号，以上均属羊毫。衣纹笔分大、中、小号，属狼毫，可用来点花蕊。勾线笔属羊毫加健，既可点蕊也可用在工笔画中勾线。“鹤脚”也分大、中、小号，可用来勾叶筋。还有“云鹤笔”、“石獾描笔”，均属硬毫，可用来画根、梗。另外还有“东方一品”、“直上青云”、“丹崖春潮”等，无论什么名称，均有软硬、粗细、长短之分，可根据作画所需，选择相应画笔。

墨

因为方便，现在画家大部分使用“书画”、“曹素功”、“一得阁”墨汁等。用时若用墨研一研，效果会更好。用墨汁时稍加骨胶水，可避免因墨汁存放时间过久，装裱时跑墨的现象。墨汁用过，盖紧瓶盖，放阴凉处，以防变质。已倒出的墨汁，久放不宜再用。

纸

生宣纸吸水性强，适于写意。生宣分为单宣、夹宣。单宣墨色滋润、淡而不灰，宜于作画；夹宣厚实，吸墨多，墨色不如单宣丰富。其中安徽的宣纸效果较好。用纸可根据各自长期作画对纸性能的掌握和喜好来选用。

颜料

常用的颜料有花青、藤黄、赭石、洋红、胭脂、锌钛白、石绿、石青、大红等。目前市场上销售的袋装国画颜料使用方便，适合初学者。用时稍加水稀释即可。颗粒状的洋红价格较贵，可用曙红及牡丹红代替。白色最好不用铅粉，时间久易氧化变黑（返铅），可用袋装锌钛白或广告白粉。

其他

除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如砚台、调色碟、笔洗、毡布等。

砚台主要用来磨墨。初学者若用墨汁，可用小碟代替砚台。调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好，也可用小饭碟代替，但必须洗净上面的油污。笔洗用来提供清水、洗笔调色。用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。毛毡用白色纯羊毛毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

小常识

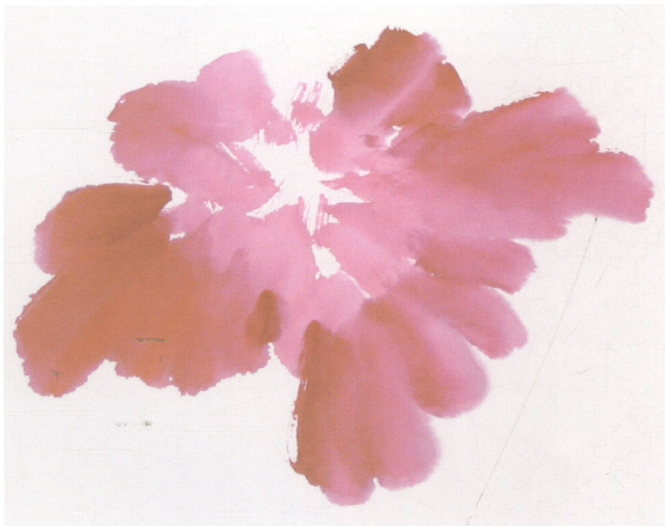
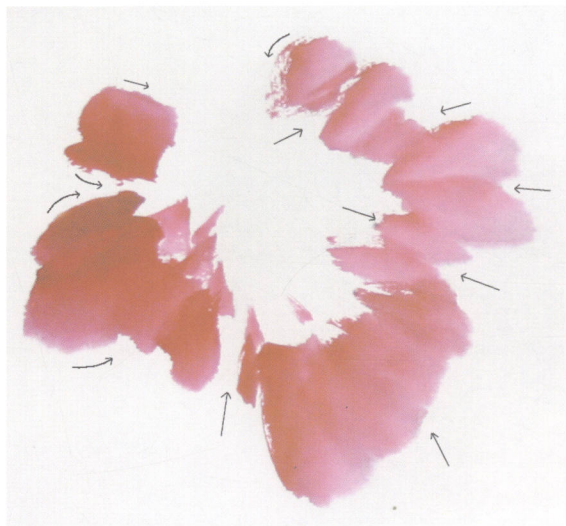
笔分为软毫、硬毫和兼毫三种。羊毫属于软毫，笔性软，吸水量大，适于画大型的花、叶，晕水染色，随意点染。墨色容易呈现干、湿、浓、淡的变化。狼毫属于硬毫，笔性硬，富有弹性，利于勾勒，可用来画坡石、枝干、勾叶筋等。使用时多用笔锋，水分多时行笔要快，水分少时行笔随水分减少而渐慢，这样可出现干、湿、浓、淡的效果。兼毫则兼有狼毫和羊毫的特点，笔性柔中带刚，适于初学者作画。

墨分为松烟和油烟两种。松烟墨胶轻，黝黑而无光泽，不宜作画，适于书写；油烟墨胶重，漆黑发亮，宜作画。

牡丹花的画法

花是牡丹的精魂，因此画好花是关键所在。牡丹花形硕大，作画时，应选用笔头较大的羊毫为宜，采用点垛法来画牡丹花，以下图为例。

这是由外向里画的单瓣正面牡丹花。先用净水笔蘸曙红（也称洋红），然后调胭脂色，画外围花瓣以定花形。花的外形要做到方中有圆、圆中见缺。卧锋用笔，有轻有重，要充分表现出外围花瓣的起伏变化。

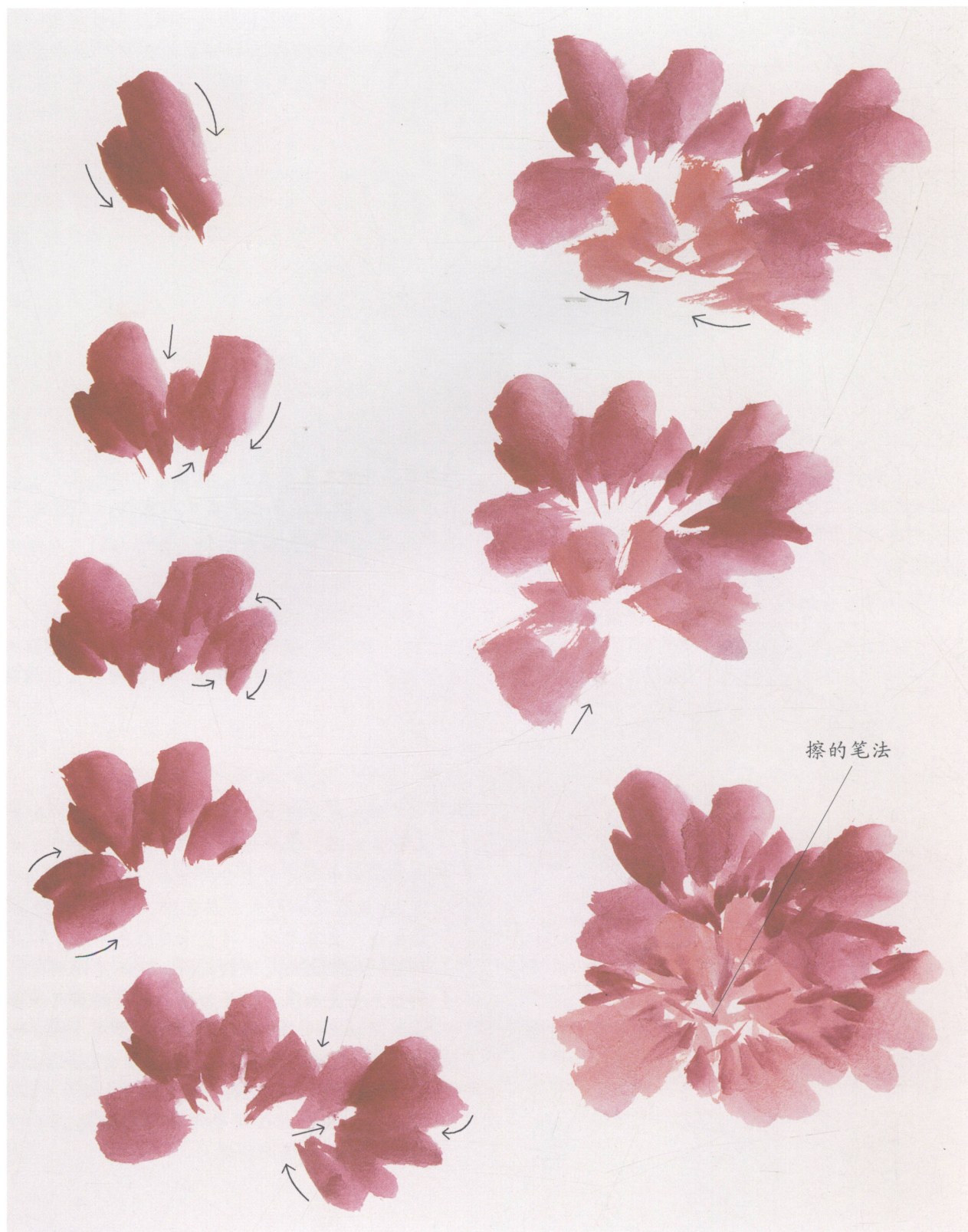
接着用画花瓣之笔蘸清水，使笔上的颜色淡化，再点画内层花瓣，注意运笔也要有干湿变化。要留出空白，有虚有实，使所画花瓣活脱、灵动。

花蕊的画法

再用此笔蘸少量曙红和浓些的胭脂，画花心部分的瓣。其外形同样不能画得太圆，并在内层花瓣中心留出适当的空白，以画子房（雌蕊）。最后花朵形成三层色阶。这三个色阶不能生硬，要有变化。待整朵花颜色干后，再以曙红调胭脂提画外围的花瓣。这不是按原花瓣的位置重复加深，而是为增加花瓣的层次而着意加深刻画的。最后以草绿色画子房，待颜色半干时，用绿提染，以显厚重。以白粉画蕊丝，白粉调藤黄点蕊。点蕊要有变化，忌排列平均。花蕊部分虽小，但对整个花的神韵起决定作用，所以务必慎而待之。

这是用点垛法画的半侧面复瓣牡丹花。注意前面的花瓣要淡一些，后面的花瓣要重一些，以表现花的立体关系。特别注意花瓣的下部，要有“擦”的笔法，以表现花瓣里面的关系。擦中要有飞白，不能把飞白盖住，不然花就没有立体感了。因为用笔有虚有实，物象才有空间感。

这是又一种牡丹花的造型方法，同上一朵一样，只是外形略有不同。点侧面的花蕊时，应用一组一组的笔来点，一般不画子房。最后要用曙红调胭脂来整理花瓣与花瓣之间深的地方，以表现花的层次感。

不同朝向的牡丹花

这是不同朝向的牡丹花造型，初学者可以认真地临写。

牡丹花蕾、花萼的画法

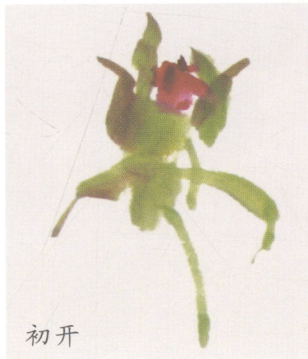
花蕾的画法和画花一样，大致分两个色阶。

花萼是花与花梗的联结部。花萼分为两层，与花直接相靠的为三片大萼，接下为六片小萼。画背面花或侧势花时，要重视花萼的画法，否则会影响花姿的娇美。

花萼的画法：以清水笔蘸藤黄调花青，呈浅草绿色，笔尖再蘸少量曙红或赭石点画大萼片。并根据花的不同姿态和透视变化，表现正侧之分。画小萼片，用色可绿也可赭红。萼片的分布要有聚散、长短之别，再以胭脂调墨画叶筋。

花蕾

初开

半开

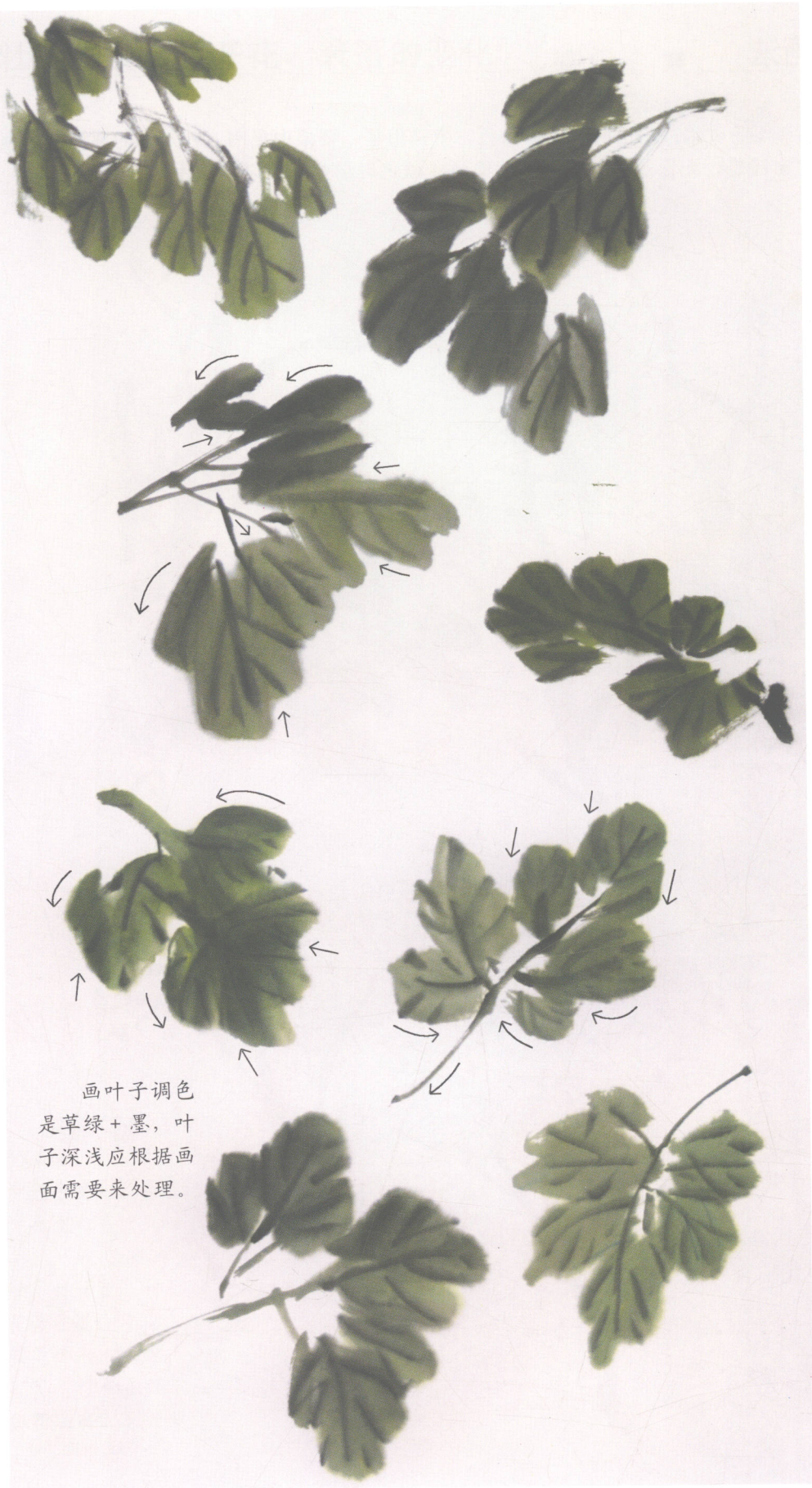
全开

牡丹叶的画法

画花叶时要先明白花叶的形态和特点，牡丹叶一支叶柄分三叉，每叉三片单叶，即“三叉九顶”，也就是三个方向九个叶尖。叶形因品种的不同有些差异，有的肥厚，有的瘦削。叶色正面深，背面淡。叶脉较叶色重，呈深绿色或紫红色。画叶时，一般较常用点垛的笔法，注意来去笔和行笔的起始停顿。

画叶子调色
是草绿+墨，叶
子深浅应根据画
面需要来处理。

画叶时应考虑大效果，叶子忌画碎，也不能糊涂一片，尤其是亮相的叶子，画得要得体。每组三片叶，主体叶用墨要浓重些。

叶的画法：先调以淡墨，笔尖或侧锋蘸重墨，依叶形和结构画成。再以笔蘸清水，画淡一些的叶子，以加强叶子的前后层次和墨色变化。随之以墨连接叶柄，待叶子墨色半干时，用重墨勾叶筋。若太湿时勾叶筋，则不见笔而无形；太干时勾叶筋，则筋与叶相离，失去真实感。画叶也可先以淡墨画浅叶，再蘸重墨画深叶，但一定要分布协调好。

牡丹茎与干的画法

作画时，要区别茎与干的质感。茎用淡墨或草绿色，中锋用笔，要柔中见刚。牡丹干的画法如同画树枝，为表现其表皮的粗糙感，无论是用墨画或用赭墨画，颜色应深些，多以侧锋为之才显苍涩。

这是以表现枝干为主的画面，刚刚发芽的牡丹枝干颜色发红，新长出来的小叶也发红色。

一般向阳的部分先放叶，叶子由小叶慢慢变大，花蕾也慢慢开放。牡丹花一般是叶先、花后。在本画中可见，叶子已经完全放开，但花没有完全开放。

盛开

这是盛花期。花盛、叶肥，正是最娇艳的时候。

衰落

这是快要衰败的花，花瓣有的已经凋落，有的正在衰败，有的还没有败落。这时的花最有姿态，但也最难表现。一般用整笔表现还没有败落的花瓣，用干笔飞白、碎笔来表现已经败落和正在败落的花瓣。

写意画最大的特点就是把自然界的物象，经过自己的内心感受和理解，加工表现出来。这不是生而具有的能力，而是不断地学习理解、练习而得来的。

因为牡丹花有很多品种，其中就有和菊花花形相似的花，可借用画菊花的点垛法来画。

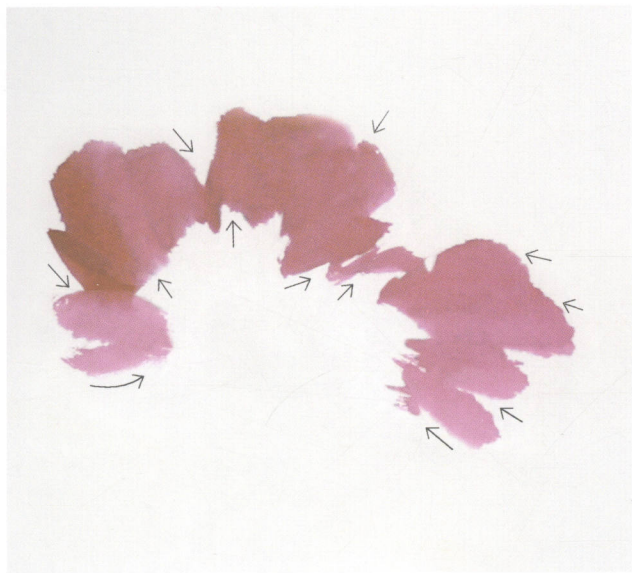
牡丹花瓣层次很多，而且弯曲多变，可以用草书的方法写其大意。

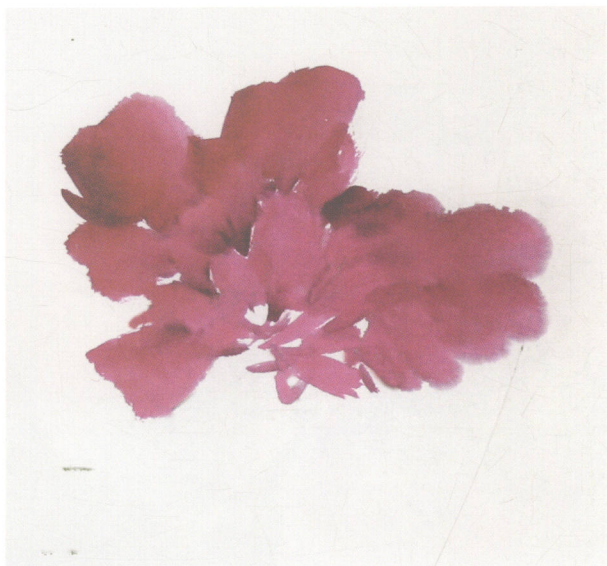
前面的花用点垛法，后面的花用平铺法。前面花色调要淡一些，后面的要重一点，以表现前后的空间关系。同时也表现一个是盛开，一个已经衰败。

这种方法的特点是用水较多。先调曙红+白粉为粉红色，不必调太匀，然后顺势用笔尖蘸一点曙红，马上用点垛法画花瓣。由于笔中水分充足，画出来的花瓣一般中间略深一些，四周深浅自然、随意。

步骤一：用曙红调胭脂，用点垛法画外层花瓣，注意不要把花画圆了。这个部分决定花的外形，所以注意用笔的轻重缓急。

步骤二：用刚刚用过的笔略加一点清水或调点白粉，来画前面和里面的花瓣。笔笔清楚，不要描，一次完成，注意留出飞白。

用大笔画出叶子大势

步骤三：接着画叶。这是由右向左出枝的叶子，因此要注意表现。叶子有浓、淡、深、浅及聚散的变化，作画时切勿平均对待。画写意画不要拘泥于物象的自然状态，要有取舍加工的过程，把牡丹花最美的状态表现出来就行了。