

学国画

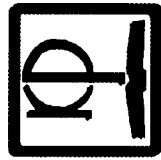
中国画技法普及教材(六)

牡丹花表现技法

申伟 子跃 中 著

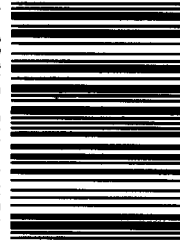
科学普及出版社

学习中国画的一套好书——一条捷径

学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(一)	花	鸟	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(二)	花	鸟	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(三)	山	水	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(四)	山	水	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(五)	动	物	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(六)	牡	丹	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(七)	梅	花	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(八)	草	虫	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(九)	月	季	集
学	国	画	——	中	国	画	技	法	普	及	教	材	(十)	荷	花	集

ISBN 7-110-04585-4

9 787110 045855 >

ISBN 7-110-04585-4
J·230 定价: 25.00元

学 国 画

中国画技法普及教材(六)

牡丹花表现技法

申 伟 于跃中 著

科学普及出版社

学 国 画

申 伟 于跃中 著

图书在版编目(CIP)数据

学国画(6):牡丹花表现技法 / 申伟, 于跃中著. - 北京: 科学普及出版社, 1999.3

中国画技法普及教材

ISBN 7-110-04585-4

I. 学… II. ①申… ②于… III. 牡丹-中国画: 花卉画-技法(美术) IV.J212

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第37722号

学国画——中国画技法普及教材(六)

牡丹花表现技法

申伟 于跃中 著

科学普及出版社出版(北京市海淀区中关村南大街16号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

民族印刷厂制版印刷

开本: 787毫米×1092毫米 横1/16 印张: 9

1999年3月第1版 2003年9月第6次印刷

印数: 60 001-70 000 定价: 25.00元

内 容 提 要

本书全面系统地介绍了深受我国人民喜爱，有着悠久栽种历史，寓意富贵、繁荣、美好、吉祥的花卉品种——牡丹花的绘画技法。

作者均为中央工艺美术学院具有丰富教学经验的教授及画家。他们结合自己多年丰富的教学经验，有针对性地讲解了牡丹花的形象结构、绘画步骤、表现方法、艺术处理、创作思路等等。

本书内容深入浅出，易学易懂，指导性、对初学者见效快，提高快，是学习牡丹花绘画的一条捷径。

本书得到了中央美院朱乃正教授的大力支持，在此表示感谢！参与本书编绘工作的还有刘晶京、滕佩英、郭文、原金、胡振声、蔚林、郭杰、白菌等。

本书参阅了王少卿先生的《牡丹画稿》一书，在此深表感谢！

鸟语花香

丁丑年秋

人民美术出版社

著名画家、书法家张汀先生为本书题词
“鸟语花香”，寓意花鸟画作品的最高境界。

目 录

工笔牡丹部分

第1章 画工笔牡丹花的基本知识	1	一、白描牡丹的步骤	20
一、画工笔牡丹花所需的工具、材料	2	二、牡丹花冠的白描步骤	21
二、牡丹的临摹方法	3	三、牡丹叶的白描与勾线步骤	22
三、牡丹的写生方法	3	四、翻卷牡丹叶的勾线方法及其步骤	26
四、勾线的方法	3	五、牡丹批叶的白描勾线步骤	27
五、工笔牡丹着色的几种常用染法	4	六、牡丹花与其他大、小型花的线条粗细对比	28
第2章 牡丹花的结构及名称	6	七、牡丹花瓣的空间层次处理	30
一、牡丹的结构及名称	7	八、花瓣边缘线与辅助线的虚实关系	31
二、牡丹花瓣的结构及透视关系	8	九、花冠的老嫩关系	32
三、牡丹花冠的结构及外形特点	10	十、花与叶的线条统一性及用笔关系	33
四、牡丹花蕾的结构及要点	12	十一、花瓣根部与尖部线条的对比关系	34
五、牡丹花蕊的结构及要点	13	十二、画花蕊的步骤与要求	35
六、牡丹叶的结构及要点	14	十三、牡丹干的白描方法与步骤	36
七、牡丹花芽、叶芽的结构及要点	16	第4章 常见牡丹花冠、叶的着色步骤	38
八、牡丹茎、干的结构	17	一、白色、粉红色、黄色、紫红色、大红色、“二乔” 等牡丹花的着色步骤	39
第3章 线描的步骤与艺术处理方法	18	二、牡丹叶的着色方法与步骤	53

三、牡丹花蕊的着色步骤	59	一、点写叶子的画法	93
四、牡丹干的着色步骤	60	二、叶子的大小与疏密变化	97
		三、叶子的动态与天气变化	98
		四、叶子与花头的搭配	99
第5章 工笔牡丹的构图法则	61	第4章 牡丹枝干的画法	101
一、出枝的方向	62	一、老干、嫩干、花枝的画法	102
二、出枝的位置	63	二、如何处理枝干的相互关系	103
三、构图中的均衡稳定关系	64	三、枝干与幼芽、叶苗、嫩叶的画法	104
四、构图中的主次关系	65	第5章 牡丹不同花头的画法	105
五、构图中的呼应、开合关系	66	一、花瓣花头的画法	106
六、构图中的疏密、空白及枝干的曲直关系	68	二、白牡丹的画法	108
七、构图中的线路关系	69	三、以深衬浅、以虚衬实的花头画法	114
八、各种常见的构图形式	70	四、黄牡丹的画法	115
九、构图中的禁忌事项	72	五、花头晕染的画法	118
第6章 工笔牡丹创作参考	73	六、绣球型花头的传统画法	119
		七、绿牡丹的画法	121
		八、蓝牡丹的画法	122
		九、春雨牡丹的画法	123
		十、紫红牡丹的画法	125
写意牡丹部分		第6章 整枝牡丹的组合画法与构图章法	126
第1章 画写意牡丹花的基本知识	81	一、画面中的起与结部位	127
第2章 牡丹花头、花蕊、花苞的画法	83	二、整幅牡丹画法步骤	127
一、花头的基本画法	84	三、整幅牡丹构图的人位出枝法图例	129
二、花蕊的画法	89	第7章 写意牡丹创作参考	135
三、花苞的画法	90		
第3章 牡丹叶子的画法	92		

画工笔牡丹花的基本知识

牡丹是我国人民最喜爱的花卉品种之一，有悠久的栽培历史。牡丹作为主要的观赏花卉是从唐代的长安开始种植的。到了宋代，栽培的区域由长安移到了洛阳，牡丹的品种也有了很大的改良，出现了重瓣等新品种。后经历代的培植，牡丹的品种增加几百种之多，由此可见我国人民对牡丹的喜爱程度。牡丹花型雍容华贵，体现人们对幸福、美好生活的向往，因而有富贵花之说。特别是在改革开放的今天，众推牡丹为国花，以牡丹象征社会的繁荣及人们的精神面貌，这正是“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”

一、画工笔牡丹花所需的工具、材料

(一) 笔：对于初学者，应准备一支硬毫笔用来勾线，三支软毫笔着色。其中一支大号的用来当清水笔，一支用来染草色，另一支用来染石色。

购买勾线笔时应注意以下问题：

1. 笔锋越长越好。这样毛质好，弹性强。
2. 笔裙越瘦越好。毛笔吸水、去胶之后，会比原来胀了许多，因而对笔形应有预见性。

3. 笔杆越直越好，这样便于执笔。
4. 染色之笔，应选择笔锋短的。短锋便于把色染匀。

(二) 墨：墨分松烟、油烟两类。松烟墨无光泽但有绒感，一般用来书写；油烟墨乌黑发亮，黑度高，宜于绘画。

墨锭以表面细腻滋润、份量轻、有清香味的为好。

墨汁以它方便、快捷的特性在绘画领域占一席之地，但在使用时一定要加入一定量的清水，才能不渗不晕。

(三) 砚：名砚有两种，一种是端砚，产于广东肇庆；一种是歙砚，产于安徽歙县。砚以质地坚硬、光滑、发墨均匀为好，初学者只要选购基本上符合上述标准的青石砚即可。

砚应随用随洗，保持其清洁，防止发生墨锈。如有墨锈，可用水砂纸擦洗。

(四) 宣纸：宣纸分两类，一类为生宣纸，用于写意画；一类为熟宣纸，不吸水，不渗漏，用于工笔画。

熟宣纸的品种有清水书画、冰雪宣、书画笺、蝉衣、矾棉连、云母宣

等。蝉衣纸基最薄、透明度高、易透。过底层画稿，最适合初学者临摹。此外还有半生半熟的元书纸、毛边纸、皮纸等，皆因其价格低廉，可作为初学者用来练习勾线之用。

(五) 颜料：中国画颜料来源广泛，基本可分为两类，即植物色和矿物色。

植物色也称为草色，色泽鲜明透亮，制成后呈胶质的块状体，画时用水浸开，有以下几种：

花青：常用于画叶子时打底，画紫红花时打底及草绿色的配制等，是工笔牡丹画中最重要颜料之一。

藤黄：用途非常广泛，调花青成草绿，调墨成橄榄绿，调洋红、朱砂可得橙色，调赭石成檀色等，是中国画中最重要颜色之一。

胭脂：比洋红暗些、冷些，常用来染紫红色或紫色花以及萼、茎、芽等部位。

矿物色也称石色，色泽鲜艳、厚重，不透明，所以覆盖能力强，并能经久不变色。

石膏：分头青、二青、三青。头青色最重最冷，二青、三青色阶越来越

越浅越暖,可用它渲染蓝色牡丹,或薄罩叶面;还可用来点蕊、点苔等,产生苍翠厚重之感。

石绿:分头绿、二绿、三绿。头绿色阶最重最冷,二绿、三绿色阶越来越浅越黄,多用于叶的托色。

朱砂、朱磬:色艳而不俗,多用来画红花。分朱砂墨、朱砂块、朱砂面三种。朱磬比朱砂黄些、淡些,常常与洋红、胭脂、藤黄等草色调合使用。

赭石:同墨调合用来画植物的干;同草绿调和得芽绿,用来染白牡丹;加藤黄可得鹅黄色。

洋红:色彩鲜艳,多用于染紫色、粉红色的牡丹花冠。铅管的颜色称曙红。

二、牡丹的临摹方法

临摹是继承前人、获取他人经验的捷径,临摹中应注意以下问题:

- (一) 选择优秀的范本。
- (二) 理解是临摹的前提。
- (三) 同一张范本应反复练习。
- (四) 遵守循序渐进的原则。

三、牡丹的写生方法

(一) 写生的目的

1. 通过写生,了解牡丹的生长规律和组织结构。

2. 练习和掌握线条的基本功与表现力。

3. 通过写生收集素材,为创作服务。

(二) 选择写生的形象

1. 选择丰满、健康的花卉形象。
2. 选择动态大的、具有运动感的形象。
3. 选择花的外形是不规则的,有曲折变化的。
4. 一朵花中,花瓣间的大小差距大的。

(三) 牡丹写生的角度

写生时最好采用俯视和平视的角度。要求能充分展示牡丹花丰富的层次、厚度,并能见到一部分花蕊,最好是露一部分藏一部分,正如白居易诗“犹抱琵琶半遮面”。花蕊在色彩上也能同花瓣产生对比变化,使画面色彩更丰富。

(四) 牡丹写生的顺序

画花的基本方法是,先从花冠最前面的一个花瓣画起,然后依次向外、

向后推画,第一个花瓣很关键,决定了花冠的大小、位置、朝向。

(五) 三方面素材的搜集

1. 搜集完整的牡丹形象资料。包括花、冠、蕾、叶、干、动态等完整的形象。

2. 搜集优美局部形象资料。我们把它形象地称为“零件”,在创作中可根据需要,把它们“组装”在需要的地方。

3. 搜集速写大势资料。为推敲构图提供帮助。另外还可作局部的特写和文字的注解。

(六) 写生中应注意的问题

1. 花瓣要聚心。所有的花瓣都应聚心,如果疏忽,必使紧簇的花瓣显得松散无力,甚至感到花瓣的凋谢。
2. 重点注意相交部分的结构。相交部分是我们描绘的重点,如花瓣与萼,叶柄与茎等,画好这些部位就会有神采。否则会有松散无力脱落之感。

3. 牡丹写生的大小应以原花的大小为依据。

四、勾线的方法

线描是中国画的造型手段，是构成中国画的民族风格的一个重要因素。线描不借助于明暗、色彩等诸多因素，而单纯用线表现对象，因而形成它特有的风格——朴素、简练、单纯，更集中地表达对象本质的特征。它是运用线的轻重、浓淡、粗细、顿挫、转折、干湿、刚柔、疾徐等不同的笔法来表现物象的体积、形态、质感、量感、力度感、运动感的一种方法。

(一) 行笔的方法

1. 指实掌虚。指实即手指握紧笔管，不松动；掌虚即指手掌部应空灵，前人有形容手掌可放一个鸡蛋的说法。

2. 中锋用笔。笔锋垂直于纸面，与纸形成直角，运笔时，笔锋始终处在线条的正中央。中锋的线条圆润浑厚、刚劲有力。

3. 死笔、坐腕、运肘、运肩。死笔指手指握紧笔管，垂直于纸面，不管在画面上如何运动，手指始终保持这一姿势。

坐腕指腕关节轻轻地靠在纸面上，形成一个能自由移动的支点，并可上下极细微的运动，以控制线条的

粗细。

运肘的要求是：①肘关节必须悬空，即悬肘。②笔的运动方向靠肘关节的力量控制，肘部就像一张有弹性的弓。

运肩的要求是：肩部用力把手臂的重量提起来，使手腕能在纸上自由移动。

掌握科学的执笔方法很重要，能达到“事半功倍”的效果。

(二) 线描牡丹的要求

1. 用笔的速度要均匀。手要高度地控制笔的速度，不可太快。这样画出的线条虽“细如发丝而全身力到”。切不可凭惯性来作画，当然速度过慢，又人为造成心理紧张，也是不可取的。

2. 用笔的压力应均匀。画同一物体或同种物体中的相同部分，如一朵牡丹花中的所有花瓣，都要保持一种统一的、基本的、一致的笔调，作到粗细基本一致，并在一致中反映出前后、主次、厚薄的变化。

3. 用笔应有节奏。牡丹有飘逸的曲线，有众多转折、裂口，有粗细、厚薄、老嫩的变化，因此我们在行笔中

就应有轻与重、疾与徐、长与短、直与曲的对比变化，这样的线条才是流动的，有生命力的。

4. 笔力的含蓄。起笔与收笔要含蓄，使笔锋不外露，力量含蓄入内，这就是所谓的“绵里裹针”，否则的话，就会锋芒毕露，霸气十足，失掉了牡丹的美感。

5. 线描中的墨色。墨分五色，即焦、浓、重、淡、清五种色阶的变化。

① 墨色的深浅以固有色为基本依据。如勾白色牡丹花头就只宜用清墨，勾叶子就宜用浓墨。

② 同一颜色的物体不可出现两种或两种以上的墨色。在调墨中，为了避免出现墨色的不统一，应注意：一是墨色应调匀，二是要有足够的量。

③ 用墨汁作画，必须加入清水，否则将会浸晕。

④ 自己研墨，必须研浓，然后加清水使用。

⑤ 每次用完墨之后，都应将工具洗净，宿墨(即过夜墨)一般不用。

五、工笔牡丹着色的几种常用染法

(一) 平涂法

用一支较大的笔,把一种颜色均匀地填入应涂的范围内。笔的水分不宜多,色彩宜淡、宜薄。涂时要一笔接一笔顺涂,不要来回涂抹。

(二) 晕染法(渲染法)

渲染方法是,一手握两支笔,一支是清水笔,一支是色彩笔。用色彩笔在物体的深暗部位点上颜料,然后用清水笔把部分颜色晕开,由此产生由深到浅的颜色自然过渡。

掌握好晕染法,关键有三条,一是要学会一手握两支笔,并能快捷地交替使用。二是掌握好两支笔的水分,色彩笔水分多,色彩不易马上干,清水笔水分少,才能吸去部分颜色并把颜色晕开。三是晕染中的颜色、墨色不能过重,如果要达到很重的效果,应反复多染几遍。

(三) 烘染法

为了突出牡丹花或表现特定气氛,而在花的周围进行大面积渲染的方法。先用清水将底子打湿,并趁湿时用色烘染完成。它要求用笔要大,行笔要快,忌水渍、笔触出现。

(四) 染粉法

即用白颜色染色,有两种方法:

其一是用薄白粉水平涂,待干后再染其他颜色。其二是白粉由厚到薄地晕染,但方向同晕染法相反,晕染法把深色放在花瓣根部,再向尖部染,而染粉法把颜色放在花瓣尖部,再向根部染。

(五) 反衬法

在宣纸的背面衬上颜色,使正面的颜色更加浑厚、艳丽。衬托的颜色一般为石色,色度浅,并涂得厚些。

(六) 点蕊法

蘸上饱满的颜色,一滴一滴地点下去,形成立体感强的凸面,也称为立粉法。

(七) 分染

分染是把一个完整的单位,如花瓣、一片叶分成两个或两个以上的局部来染。如画叶,先画叶子深的一边,待干后再画叶的另一边。用素描的术语来说,分染就是刻划物体的局部关系。分染时注意以下问题:

1. 防止相互串色。必须一边完全干后,再画另一边。
2. 节省时间,循环完成。这样既防止了串色又节约时间。
3. 分染的遍数与深度一定要够。

一定要在分染阶段染出物体的前后层次关系。

(八) 统染

统染是把一个单位作为一个统一的整体来染。素描的术语就是画大体的关系。如叶的大关系是叶柄在里,叶梢伸于外,统染时应把颜色放在叶柄的中央部位,然后向叶梢渲染。统染只是强调一下整体关系,染一遍就可以了。

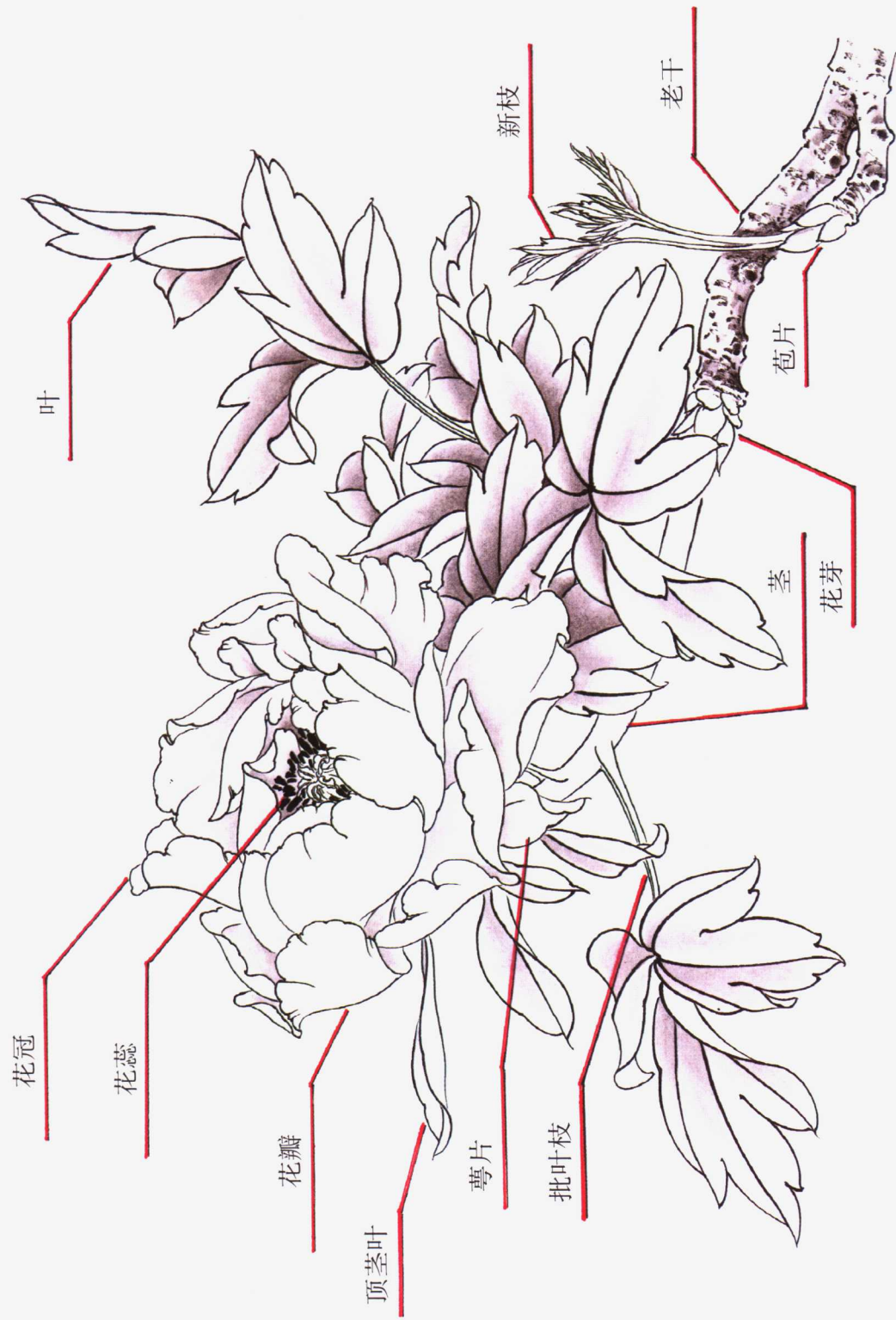
(九) 留水线

水线,即一条浅颜色的装饰线,一般用于较大叶的主筋上。分染时,在主脉受光的一边留出一条白线来,粗细与主筋的粗细等同。水线一定要留得非常整齐,否则就失去了装饰的效果。水线在靠叶柄的部位要留得清楚明确,越往叶梢越淡越虚,最后消失。统染时不要留水线,应一起来染。这样水线也就有了深浅、虚实的变化,非常好看。

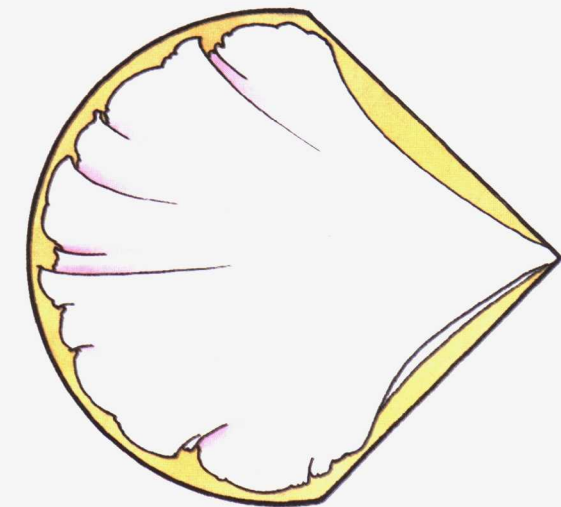
第 2 章

牡丹花的结构及名称

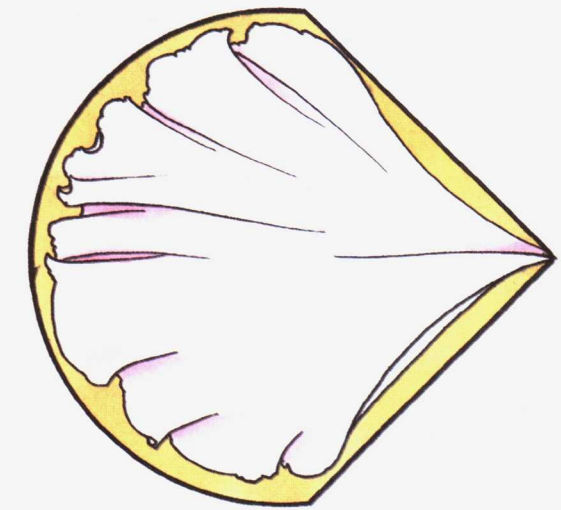
一、牡丹的结构及名称

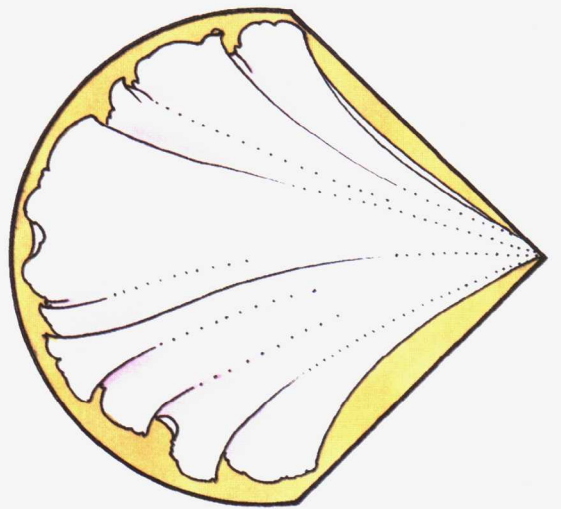
二、牡丹花瓣的结构及透视关系

牡丹的花瓣基本形呈扇形，瓣形饱满，因而多弧线。

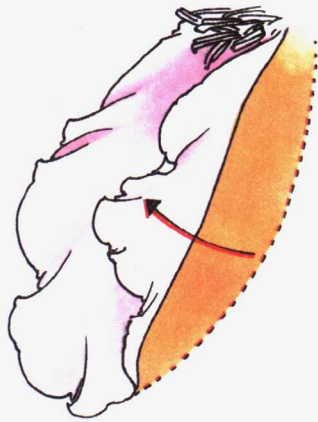

牡丹花的花瓣大而薄，因而多折、多裂口。

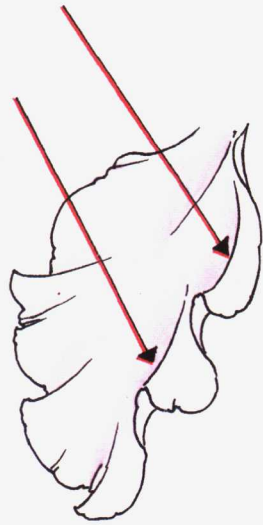

因为多折、多裂口的缘故，有多条辅助线。辅助线的运动方向都应集中于瓣根部。

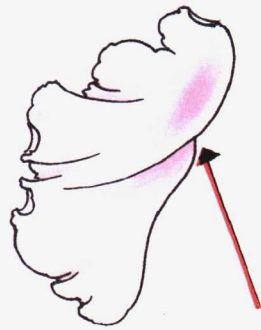
花瓣的透视关系示意图

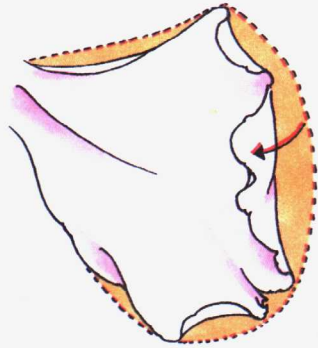
1. 翻卷的距离相等。

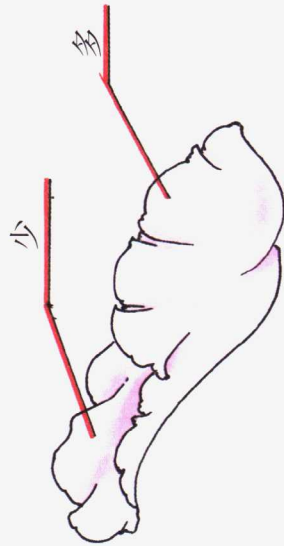
2. 翻卷产生的辅助线。

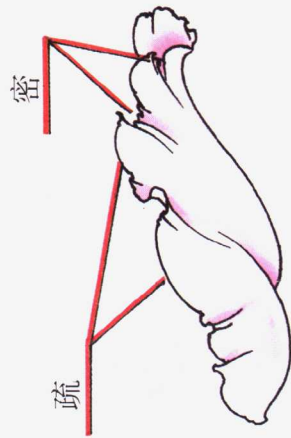
3. 翻卷产生的起伏变化使形体更优美。

4. 翻卷与扇形的关系。

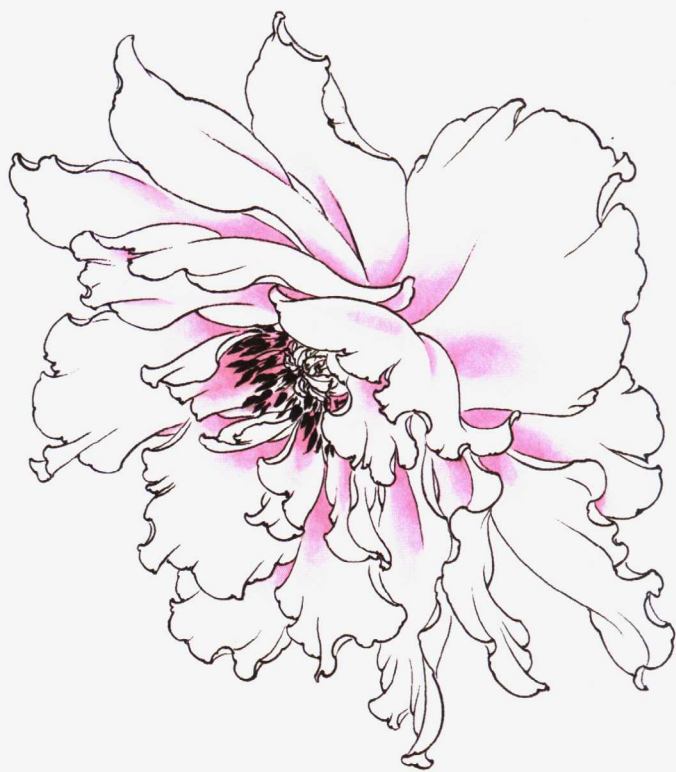

5. 在每一个花瓣中，花瓣的翻卷部分与非翻卷部分面积不要相等。

6. 辅助线也要有疏密关系，间隔距离不要相等。

三、牡丹花冠的结构及外形特点

1. 所有的花瓣都要归于花托之中，特别是花瓣多的花型更要注意归心问题。
2. 前面的花瓣瓣形大，后面、侧面的花瓣瓣形小，产生了形状的大小对比及由此带来线条的疏密对比变化，呈现强烈的韵律感。