

怎样画牡丹

■ 国画基础技法系统学习教材

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

余风谷 编著

图书在版编目(CIP)数据

怎么画牡丹 / 余风谷编著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2005. 7
国画基础技法系统学习教材

I. 怎... II. 余... III. 牡丹—写意画: 花卉画—技法(美术)—教材 IV. J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066401号

责任编辑: 向冰 敖露

装帧设计: 赵宇

编委: 余风谷 程沙 林锦荣
缪洪波 张赤

总策划: 品格文化

国画基础技法系统学习教材 怎样画牡丹

◎ 余风谷 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街268号C座

电话: (027) 87679520 87679521 87679522

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印刷: 杭州下城教育印刷有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 2印张

印数: 10000册

版次: 2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷

ISBN 7-5394-1747-1/J·1351

全套定价: 160.00元

本册定价: 10.00元

目录

序言	1
前言	2
牡丹写生 结构分析	3
牡丹图例	4
牡丹花的绘画步骤	5
生长期范画图	6
生长期变化图例	7
牡丹大小花苞各式	8
牡丹花透视各式	9
花蕊、花蒂各式	11
牡丹枝、干图解	12
牡丹枝、叶图解	13
牡丹花、枝叶组合	14
构图分析	16
牡丹小写意画法	18
牡丹大写意画法	19
牡丹创作图解	20
墨牡丹图解	22
绿牡丹图解	23
紫牡丹图解	23
没骨牡丹图解	24
勾花点叶牡丹图解	24
名家作品技法解析	25
习作赏析	28
学习总结	

序 言

学习中国画讲究从临摹入手，这已经是前人在教画与学画过程中逐渐形成的共识。通过临摹，可以对传统表现技法与各种艺术风格有一个直观的认识，有了这第一步，然后才可以谈生活、谈创作。

既然临摹作为入门的第一步，首先就要找一个好的临本，这就像刚入学的小学生要找一个好的老师一样，老师的一言一行会给学生留下深刻的印象，有些甚至会影响到学生的一生。对广大国画学习者来说，好的临本就是一个好老师。俗话说：“师傅领进门，修行在自身。”许多大师级的前辈在谈起他们的学画经历时，往往会提起他们的“启蒙老师”——《芥子园画谱》，虽然这只是一个很普通的临本，可是它的确影响了好几代人。对于善于学习的人来说，这样的临本无疑就是学画青年步入艺术殿堂前的一盏指路明灯。

现在科技发展十分迅猛，各类出版物随处可见，其中菁芜杂存。就技法书而言，真正高质量的，能让人学有所得的并不多，所以一本深入浅出，技法上乘的临本对习画者来说显得尤为重要。

余风谷主编《国画基础技法系统学习教材》是一部学习写意花鸟画的好范本。丛书共分十六册，内容丰富，图例精彩，基本上包含了写意花鸟画各方面的内容。风谷先生在书画方面有过深入系统的学习和研究，尤其在笔墨技法上精益求精，练就了一手过硬的本领。他毕业于中国美院书法专业，对写意花鸟画有多年的创作经验。他热爱书画，尤其热爱花鸟画，二十余年来，无论工作多么繁忙，环境多么艰苦，对花鸟画的研究从未间断。近几年，他一方面从事书画创作与教学，另一方面也编写出版了许多教材，可贵的是他并不把这些教材作为普通的技法书来对待，而是倾注了他对生活、对艺术的挚爱，对读者极端负责的态度，故书中所选图画，不论是简单的步骤，还是完整的构图，都是经过作者精心创作，反复修改，在大量的稿本中挑选出来的。因此可以说，本书条理清晰、系统全面、笔墨精到、可临可赏。无论是儿童还是老年人，是初学者还是欲提高画技者，只要按书中要求去临习，坚持数月，必有所得。

风谷先生风华正茂，书画俱佳，愿他在书画创作与教学方面发挥更大的作用，并有更多新的作品与教材问世，以惠及广大的读者。

中国美术学院国画系教授 徐家昌

二〇〇五年六月

前言

当年不顾武则天荒唐诏书，牡丹誓不做献媚花瓶，从养尊处优的王宫禁城被贬落民间。“杨妃枉妒一枝红”，牡丹花前，皇宫妃子这样的权贵也自惭形秽，牡丹天姿骄容是天女不经意间撒落凡间的花瓣？还是几千年沧海桑田的文化沉淀。

“云里烟村雨里滩，看之容易作之难。早知不入时人眼，多买胭脂画牡丹”李唐的一首山水画题诗，想到牡丹无论是帝王贵族还是民间市民，世人皆爱，惟己独外。当年一篇《三都赋》在洛阳轰动不已，世人竞相抄阅，引起洛阳纸贵。唐刘禹锡诗云“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”两晋时期洛阳为都城，战祸不断，不知牡丹真容可毁？那“花开时节动京城”之景象是否也代代有之。

在花鸟画独立成科以来，牡丹花是常见的绘画题材，牡丹代表富贵荣华，何人不为之向往，歌咏牡丹之诗和画牡丹之作品代代而出。文人画亦水墨作牡丹，淡雅脱俗，借喻清高。画家钟情的牡丹与诗人则不一定相同，各臻其妙，后人不妨各取所需。

牡丹写生 结构分析

牡丹乃珍贵花卉，花色种类繁多，常见有红、白、紫、黄、绿等，写生要仔细观察，叶枝干之间的结构关系、空间关系，以及不同生长期内的花形变化。写生用笔要考虑各元素之间笔法不同，区别对待，由于花、叶形都偏大，要考虑取舍与角度选择。

牡丹图例

牡丹属菊科植物，老杆与嫩枝间有芽状护托，牡丹花不同的品种，颜色也不尽相同，花形有单瓣重瓣之分，重瓣多有几十瓣之多。

牡丹花的绘画步骤

牡丹花形较大，画时先用清水羊毫蘸色点乱，要有笔触感，尽量一笔一瓣。利用笔触和色彩的浓淡变化来区分花瓣的结构。用笔要侧、转、反来表现花瓣的透视，用色要注意用白粉与水的调和，以表现花瓣的质感。一般来讲，画牡丹不一定能一次完成，待画面稍干时可加以提染增强质感。

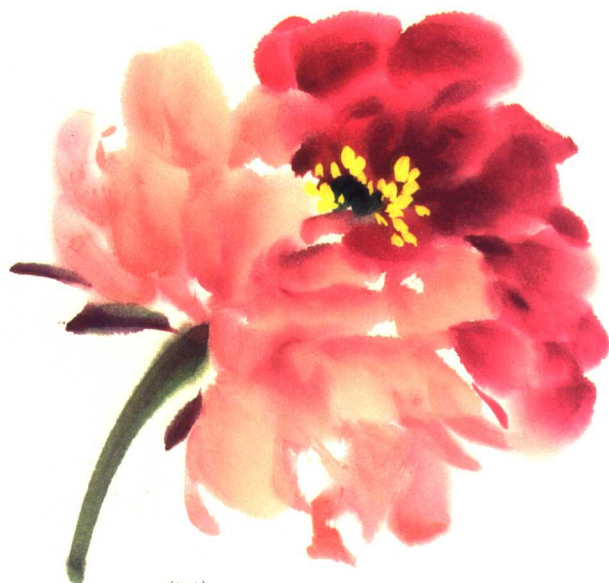
(一)

(二)

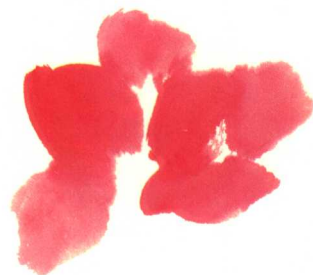
(三)

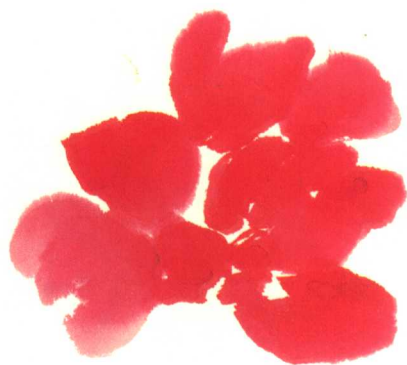
(四)

(一)

(二)

(三)

(四)

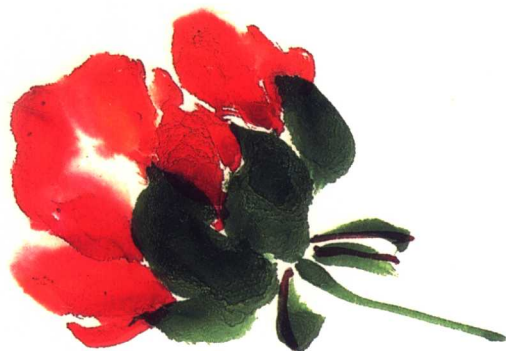
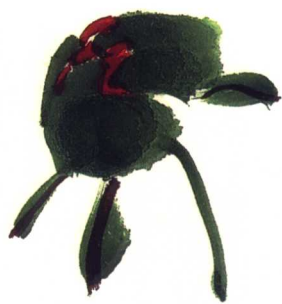
生长期范画图

牡丹花在不同生长期造型有别，花托大，花茎壮，花形大都是牡丹的特点之一，平时要仔细研究，注重观察。

生长期变化图例

牡丹花冠一般用色比较重，以植物透视色为主，胭脂、曙红、朱砂、大红均可入画。也有两色相调，如胭脂加花青调成紫色，赭石加曙红调成绛红。用水加色较透明，用白粉加色则厚重，无论用哪一种色彩画花，都需要注意不同生长期的造型变化。

牡丹大小花苞各式

未绽开或略有绽开的花苞造型变化多，用色可汁绿加少许红，两三笔点乱成之。外苞笔触间空隙，用红或其他色画内聚花瓣，用色宜重。花苞应有透视各式，只是变化不是太明显。

牡丹花透视各式

花冠有正、反、仰、侧、偃等多种透视变化。各种不同透视造型的练习可以帮助我们积累创作元素，如创作多朵牡丹就要有造型有别的透视关系，以示丰富。

花冠的造型也就是透视变化造型，一般少画正面造型。即使是正，也要正中带侧，基于花形大，其透视关系往往决定构图，因此布叶也要考虑构图与花形位置。

正

侧

反

仰

侧仰

反偃

微侧

侧

花蕊、花蒂各式

花蕊花蒂皆随花形透视而定，服从透视规律。雌蕊生于花芯正中，用汁绿或石绿点两三点示意；雄蕊生于花芯四周，蕊要点得圆润饱满，大小疏密错落，讲究聚散，蕊丝藏露服从中间花瓣造型。用色点蕊一般七八分白粉加两三分藤黄，白粉宜厚，花蕊亦用其它色，要随花冠色而定，讲究色彩对比。

花蒂有老有嫩，用色讲究深浅即可。

牡丹枝、干图解

枝干分主干与嫩枝条，老干表皮粗糙，常以浓墨或赭石加墨，中侧锋并用，转折顿挫，要有枯湿变化；枝条连枝带叶连花，画枝讲究穿插有序，但要服从出枝结构特征。

牡丹枝、叶图解

就创作而言，要先出枝再添叶，或先点叶再连枝，皆无定论。但画叶要考虑连枝，生枝要考虑布叶。在牡丹画法中布叶为调整聚散、其疏密，要通盘考虑，细心琢磨。

牡丹花叶子比菊花叶大，为羽状复叶、叶柄较长，新叶较为红嫩，老叶呈墨绿色。画时用藤黄加墨调出，花青加藤黄、石绿加墨、花青加墨均可。以一色为主，各色辅之才显丰富。要注意叶子的正侧转折等透视变化，浓墨勾筋要符合叶子的生长规律，勾叶筋用笔要流畅有力，才显叶子舒展与精神。

牡丹花、枝、叶组合

画牡丹单朵和双朵组合主要为创作前作准备。练习一些小构图，细致地处理花枝叶之间的关系变化，这可以帮助我们逐步积累经验，丰富用笔、用墨、用色，体悟造型规律。

画牡丹双朵或多朵还要注意每朵的造型透视各异，讲究聚散变化、用色对比，以及轻重大小比例。这些属画之常识，要理解并掌握。

