

画牡丹百态

编著 王宣明

图书在版编目(CIP)数据

画牡丹百态 / 王宣明编著. -- 上海: 上海人民美术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5322-7311-9

I. ①画... II. ②王... III. ①牡丹-花卉画-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073427号

《十招画室》编委会

总主编
顾问

潘 之
邵洛羊
韩 敏
王仲清
高式熊
金正惠
颜梅华
徐昌酩

画牡丹百态

(十招画室)

编 著: 王宣明

策 划: 潘志明

责任编辑: 徐 亭

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 2.25

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

印数: 0001 - 4300

ISBN 978-7-5322-7311-9

定价: 19.00 元

- 一、概述/1
- 二、画牡丹百态/3
 - 牡丹花的结构/3
 - 枝干的画法/4
 - 叶子的画法/4
 - 花蕾的画法/5
 - 牡丹花冠画法/6
 - 牡丹花瓣的三类/6
 - 牡丹花瓣的六型/7
 - 整株牡丹画法步骤/9
 - 牡丹花的九色画法/10
 - 牡丹花风晴雨雾中的姿态/19
 - 牡丹花画法的构图/20
 - 牡丹花的配景/24
 - 牡丹花的其他画法/26
 - 牡丹花的吉祥寓意图例/27
- 三、牡丹画范图/29

一、概述

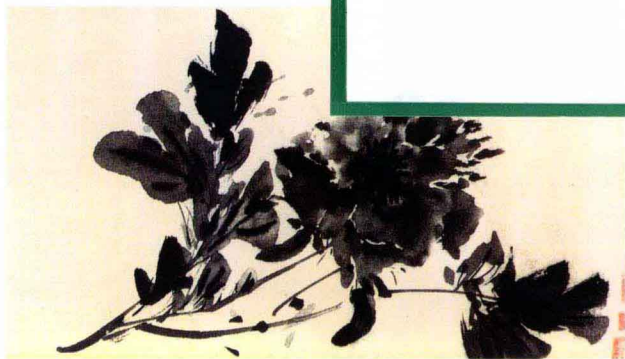
牡丹作为观赏花在我国已有 1400 多年历史，是我国人民最喜爱的著名花卉之一。

牡丹，国色天香，花中之王。她雍荣华贵，美艳绝伦，品种繁多，被称为“万花一品”、“冠绝群芳”的“花王”，一直被中国人视为富贵、吉祥、幸福、繁荣的象征。牡丹花是历代艺术家描绘的重要题材之一。

牡丹历来有“国色天香”之誉。木本丛生，花色艳丽，花容雍容，花大如磐，枝株丰满，给人以美好的感受和联想，象征着中华民族的精神，国家的繁荣昌盛，盛世写天香，已成为人们的美好愿望和追求。

牡丹之名在秦汉之际就有了，观赏牡丹始于隋唐盛于宋。长安骊山栽种颜色各异的牡丹万余株，诗人李白有“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，李正封有“天香夜染衣，国色朝酣酒”的牡丹诗名句传诵至今。现在能看到最早最完整的牡丹画是五代徐熙的《玉堂富贵图轴》。徐熙为五代南唐画家，始创“落墨画法”。宋代牡丹品种更多了，栽培中心也从唐之长安转移至洛阳，从此有“洛阳牡丹甲天下”之誉。欧阳修在诗中写道，“洛阳地脉最宜花，牡丹尤为天下奇”。在《洛阳牡丹记》一书中指出牡丹品种有 109 种，颜色也较复杂，记述了并蒂花的新奇品种和重瓣现象。

至南宋时四川天彭也遍栽牡丹，诗人陆游著有《天彭牡丹谱》。宋善画牡丹者有赵昌、法常等，赵昌提倡对花写照，有“写生赵昌”之誉。明代牡丹栽培中心移到安徽亳州，薛凤翔《亳州牡丹史》记述牡丹名品 274 种。

牡丹 徐渭（明）

牡丹 任伯年（清）

明代牡丹画家辈出，陈淳、徐渭等都是画牡丹的高手，徐渭尤善画墨牡丹，留下了“不然岂少胭脂在，富贵花将墨写神”的题画诗佳句。清代著名画家恽寿平、赵之谦、任熊以及海上画派任伯年、吴昌硕等，特别是恽寿平（字南田）宗北宋徐崇嗣没骨法，画法独创一格，他所画的牡丹笔致俊逸，意境幽淡。时至今日菏泽牡丹已达3000余亩，培植新株260万余株，每年花开时节繁花似锦，人潮如涌。

到了现代，著名画家王雪涛曾画了大量的牡丹画，幅幅神态各异，生机勃勃。绘画大师齐白石画的牡丹花，用笔简练，常是寥寥数笔，却生机盎然。此外陈半丁、唐云、陈子庄等画家所绘牡丹也各有特色，引人入胜。

牡丹 吴昌硕（近代）

牡丹 王雪涛

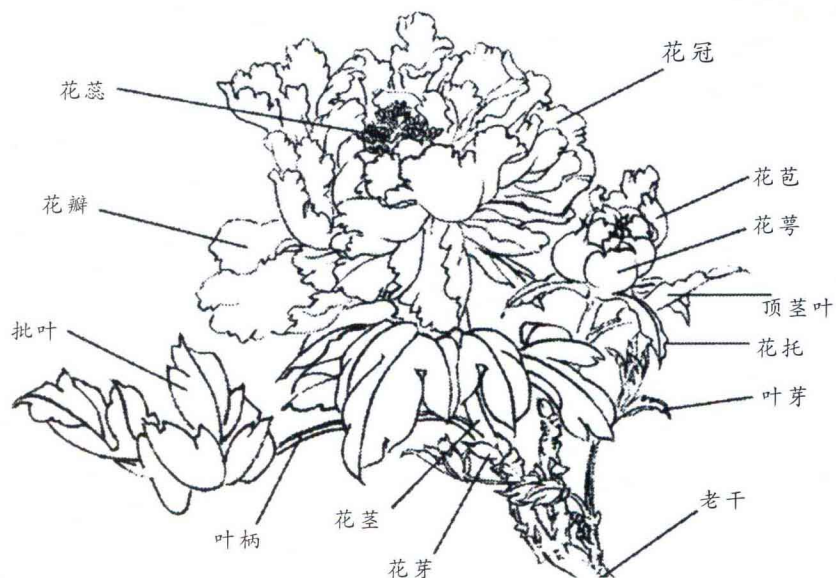

牡丹 恽寿平（清）

二、画牡丹百态

牡丹花的结构

牡丹，落叶灌木，初春发芽抽枝，花梗挺健，枝叶茂盛，花形饱满艳丽，整株牡丹由花冠、枝叶、茎干等部分组成。

枝干的画法

牡丹枝干弯曲向四周伸展并具植株中心回抱的向心性，由此枝干呈扭曲状向内聚合。画枝干时笔势须

顿挫，行笔似断非断，宜粗、宜拙、干湿并用。

上插枝干

横竖枝干

横卧枝干

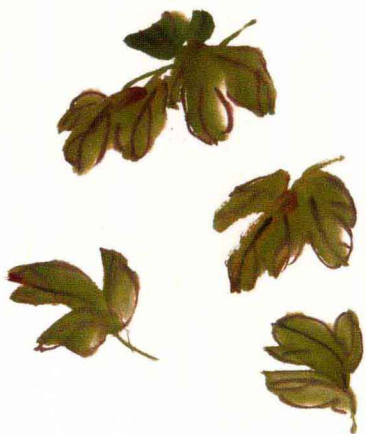

下垂枝干

叶子的画法

牡丹叶片发自花的周围，为互生的二回三出，复叶羽状，在大叶柄上分出三个小叶柄，每个小叶柄上

长三片叶，谓之三叉九鼎。画叶片时先调出汁绿为主色，再蘸以胭脂或墨使其有变化，三笔为一组。

三点结合

九点组合

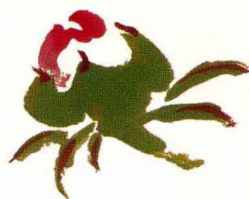
花蕾的画法

牡丹花蕾分小蕾与大蕾，花蕾由三片大萼紧抱，形如扣盅，大萼下有六片复萼环生，呈带状，画大萼用羊毫或兼毫先调成汁绿，笔尖略蘸胭脂，点出三片

带状大萼，复萼亦以此法画成带状，然后以胭脂色画出带状的点。

(一)

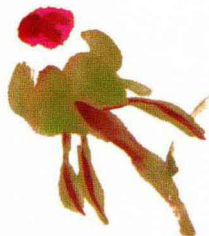
(二)

(三)

(一)

(二)

(三)

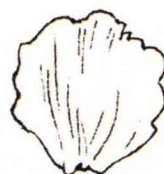
(四)

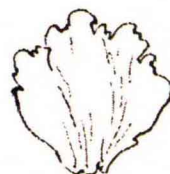
牡丹花冠画法

花冠画法步骤

圆形

扇形

缺齿形

(一)

(二)

(三)

牡丹花瓣的三类

单瓣

重瓣

千瓣

牡丹花瓣的六型

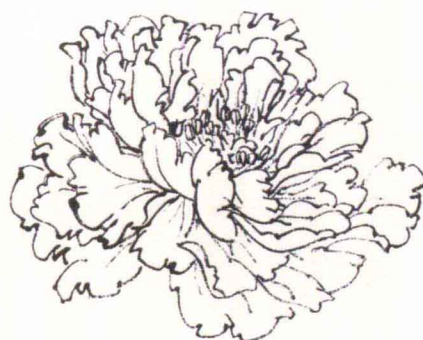
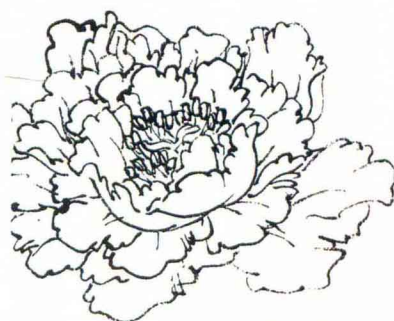
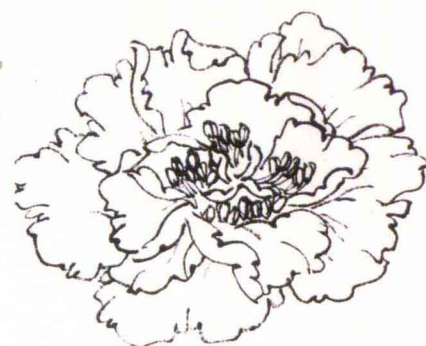
葵花型

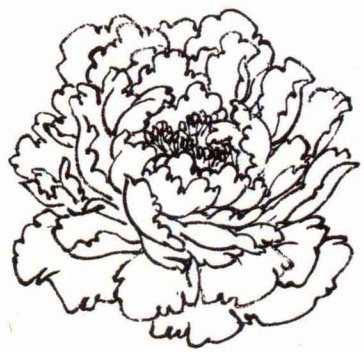
荷花型

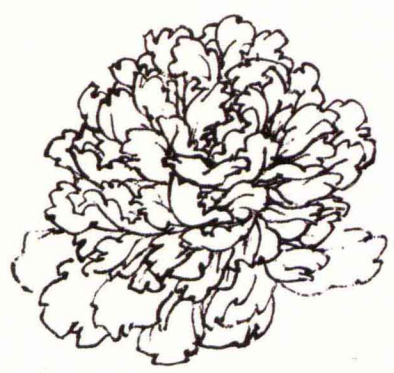
菊花型

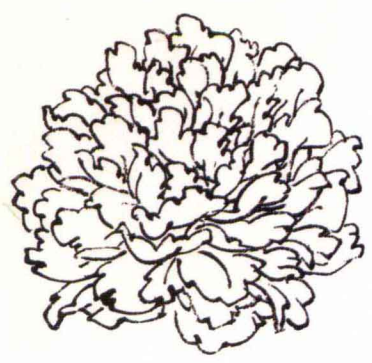
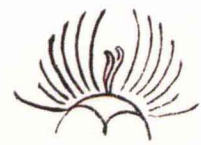
蔷薇型

皇冠型

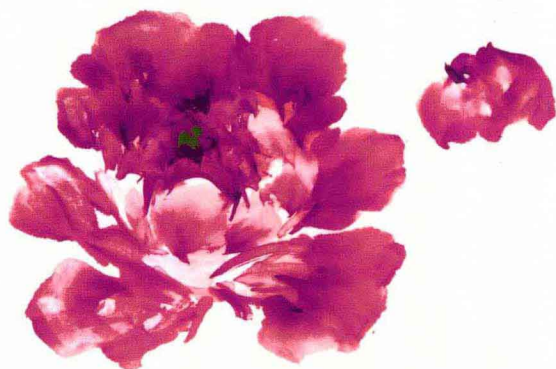

绣球型

(一)

(二)

(三)

(四)

牡丹花的九色画法

粉色牡丹画法

粉色牡丹，娇艳欲滴，色彩柔和缤纷。粉牡丹品种繁多，如粉色的赵粉牡丹，粉绿色的粉翠球牡丹，微紫色的粉玉温香牡丹，他们虽以粉色为主，但花的瓣根以深红色为多。

画法要点：以饱含水分之笔，调出不同的粉彩色，运用色彩的加减，可以画出各种不同品种、不同姿态的粉色花朵。

黄色牡丹画法

黄牡丹，被喻为牡丹王子，端庄高贵。黄色牡丹加白能使色更亮丽，也可以在藤黄中加少量的石青，使其变冷，藤黄中加点朱砂或者赭石增强其立体感。

画法要点：黄色柔和明度高，亮部黄中要加白，暗处藤黄加点赭，花冠画成深叶衬。

红色牡丹画法

红牡丹，艳若蒸霞，灼灼生光，千百年来人们视之为吉祥、幸福的象征。

画法要点：红色花系红为主，品种不同分冷暖，纯度高低求变化，浓艳生光色饱满。

蓝色牡丹画法

蓝牡丹，素洁淡雅，姿容清秀。蓝色属冷色，画蓝牡丹常以白色调以石青、花青画之。

画法要点：对比之中辨冷暖，石青加红（少许）冷中暖，加上花青色变冷，淡雅冷峻蓝牡丹。

白色牡丹画法

白牡丹，洁白无暇，清爽袭人。白色属温色，常以白粉、石青、秋香色（赭石与藤黄调成）画之。

画法要点：长锋羊毫含墨足，一气呵成不复笔，趁湿淡彩染瓣根，未干白粉再覆盖。

先勾线再点色

先点色再勾线

