

美术基础教学系列丛书

赵东军 编绘

五色牡丹设色技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

五色牡丹设色技法

赵东军 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

五色牡丹设色技法 / 赵东军编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2012.1

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-793-0

I. ①五… II. ①赵… III. ①牡丹—工笔画: 花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 207631 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2012 年 1 月第 1 版

印 次: 2012 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—4 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-793-0

定 价: 28 元

目录

一、牡丹的结构·····	2
二、写生牡丹的意义·····	4
写生牡丹的观察方式·····	4
牡丹各个部分的写生方法·····	7
整幅牡丹写生与构图·····	11
三、用笔法及用墨法·····	12
四、牡丹枝、叶的画法·····	16
枝干·····	16
叶子·····	17
叶筋·····	18
五、胭脂牡丹画法·····	19
单瓣类牡丹画法·····	19
重瓣类牡丹画法·····	20
重台类牡丹画法·····	20
六、牡丹花的画法·····	21
正面·····	21
全侧面·····	21
花苞·····	22
七、创作略述·····	23
八、其它特殊技法·····	35
风中牡丹·····	35
雾中牡丹·····	36
雨中牡丹·····	37
雪中牡丹·····	38
逆光中的牡丹·····	39
九、作品欣赏·····	40

作者简介

赵东军，生于河南安阳，毕业于天津美术学院，师从孙其峰、萧朗、霍春阳等先生。被国家人事部列为当代中国画特殊人才。1998 评为全国百杰书画家，享受政府特殊津贴优秀专家、现为国家一级美术师。中国美术家协会会员、中国当代书画研究会名誉会长，河南省花鸟画研究会副会长、河南省书画院特聘画家、洛阳书画院副院长。

目录

一、牡丹的结构·····	2
二、写生牡丹的意义·····	4
写生牡丹的观察方式·····	4
牡丹各个部分的写生方法·····	7
整幅牡丹写生与构图·····	11
三、用笔法及用墨法·····	12
四、牡丹枝、叶的画法·····	16
枝干·····	16
叶子·····	17
叶筋·····	18
五、胭脂牡丹画法·····	19
单瓣类牡丹画法·····	19
重瓣类牡丹画法·····	20
重台类牡丹画法·····	20
六、牡丹花的画法·····	21
正面·····	21
全侧面·····	21
花苞·····	22
七、创作略述·····	23
八、其它特殊技法·····	35
风中牡丹·····	35
雾中牡丹·····	36
雨中牡丹·····	37
雪中牡丹·····	38
逆光中的牡丹·····	39
九、作品欣赏·····	40

作者简介

赵东军，生于河南安阳，毕业于天津美术学院，师从孙其峰、萧朗、霍春阳等先生。被国家人事部列为当代中国画特殊人才。1998 评为全国百杰书画家，享受政府特殊津贴优秀专家、现为国家一级美术师。中国美术家协会会员、中国当代书画研究会名誉会长，河南省花鸟画研究会副会长、河南省书画院特聘画家、洛阳书画院副院长。

一、牡丹的结构

牡丹由花冠、枝叶、茎干三个部分组成。花冠部分包括花瓣、花蕊、花蕾、花萼和花茎。

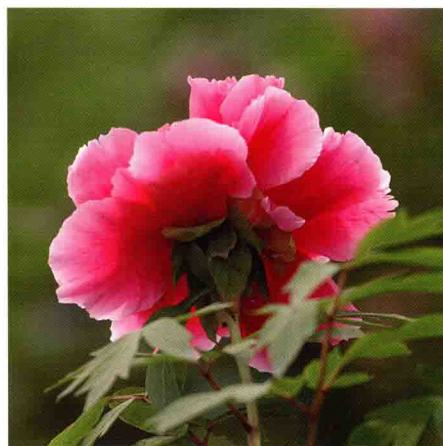
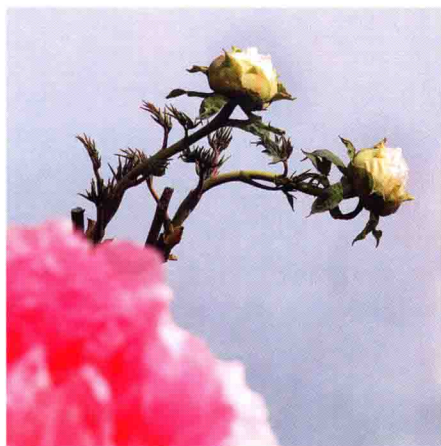

花冠的基本形态根据花的品种类型不同分为圆形、椭圆形、放射形和台阁形，都是由宽窄、大小不同的花瓣组成，层数有多有少，但总是百瓣归心。

牡丹花瓣基本形状呈扇形，瓣形饱满多弧线，边缘有裂，圆中有折，折的间距不等，折有长有短。

花蕊有雌雄之分，雌蕊是由多个子房聚集形成。花凋谢的子房呈破裂状。有的子房瓣化为花瓣，雄蕊环抱在雌蕊周围。有些雄蕊则完全瓣化，例如绣球型的牡丹雄蕊基本完全瓣化。

花蕾亦称花苞，花蕾未展开时由三片大萼紧包其上，大萼下边有六片复萼环生，形状似宝剑带状，花苞展开，花萼完全成“花托”。

花茎与老干和花萼相连支撑花朵，花茎也就是嫩枝，每年春季花连着花苞、叶子长在其上，老干是不长叶子的。

牡丹叶子为二回三出复叶，因品种不同叶子所呈现的形状、宽窄、厚薄、颜色各不相同。如“大胡红”叶子圆而肥大，叶多而平展；“墨洒金”叶小较长，质地簿，较稀疏开展或下垂；“状元红”全叶中等大小，小叶长椭圆形，边缺刻多。牡丹叶子在大叶柄上分出三个小叶柄，每个小叶柄上长三片叶子，谓之三叉九顶。九叶为一批，每一花茎约长十批左右。对于绘画，特别是写意画只要记住三叉九顶即可，不必刻意追求牡丹品种的叶子结构。

牡丹因品种不同其株型和分枝方式亦不同。一般分为以下几种：“直立型”节间长，长势强，株丛高大；“展开型”枝条开展角度向四周延伸、株型低矮；“单枝型”当年生枝节较长，株高枝稀疏；“丛枝型”当年枝节较短，新生芽多，发枝力强，当年可形成短枝，株短枝密。绘画时只要记住牡丹枝干有高有低，有聚有散，形态各异，枝干粗糙，姿态优美；下笔画出其质感，组织好穿插、疏密关系即可。

二、写生牡丹的意义

牡丹花盛开时，学习者一定要到自然中写生，写生首先可以为创作收集素材，同时对客观物象有深入理解，以加深对物象结构造型、生长规律、生态特征的了解，甚至一些平时不太注意的细节亦会在写生中被发现。学习者常有这样经验：只去观察不写生，当时似乎觉得都弄明白了，可是一画起来，总觉得似是而非，拿捏不准，这就是缺少大量写生积累所致。石涛有“搜尽奇峰打草稿”的观点，就是说到大自然中寻找创作的灵感，积累创作素材。清代李方膺有“触目横斜千万朵，赏心只有三两枝”之说，即要从千姿百态的自然形态中发现牡丹富有诗意和独特的美；另一方面在写生时不要太自然主义，在写实之外要有创意。

写生牡丹的观察方式

1. 整体观察寻找美感

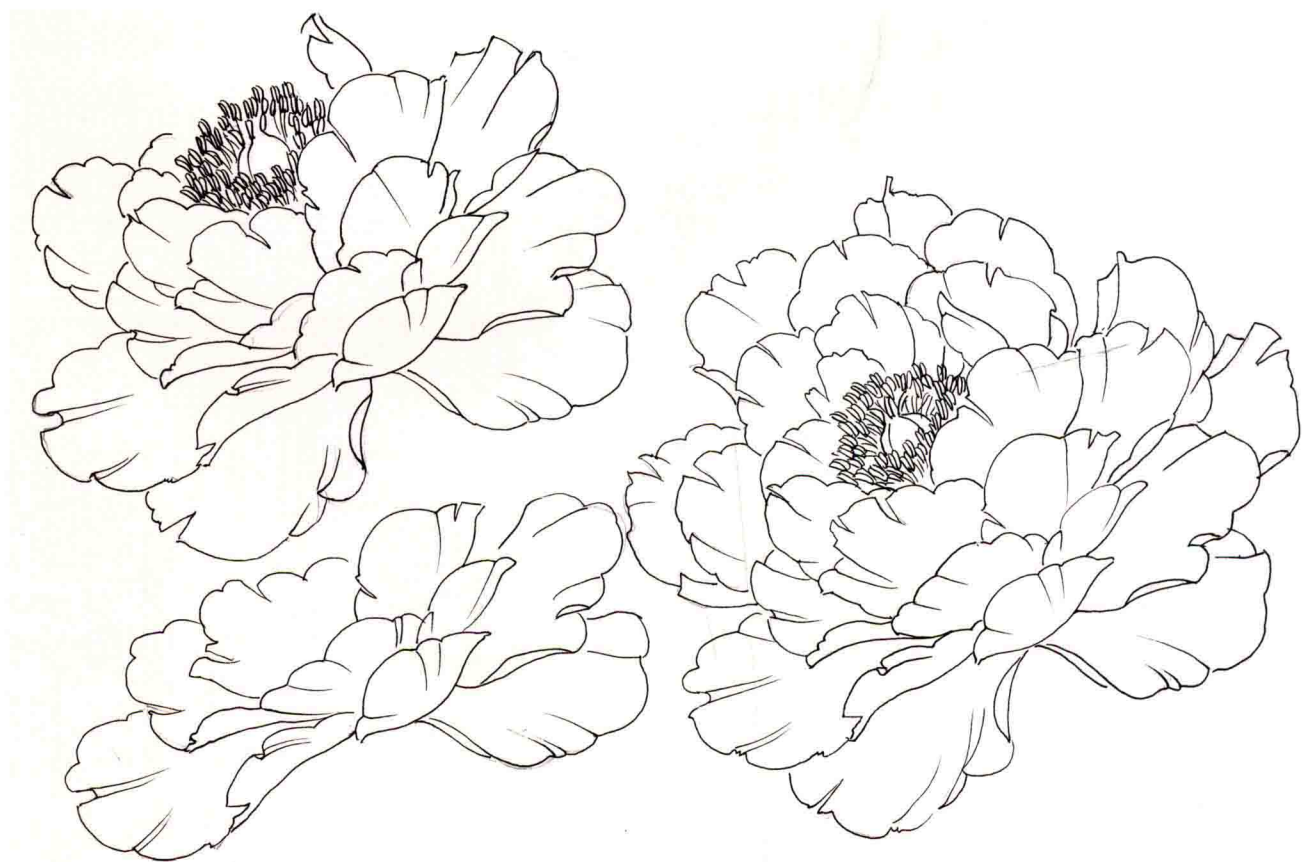
在写生时对牡丹做整体认真观察，牡丹的品种不同，造型亦不同，要抓住不同品种的特征写生，丰富手中素材。

2. 对牡丹形态的选择

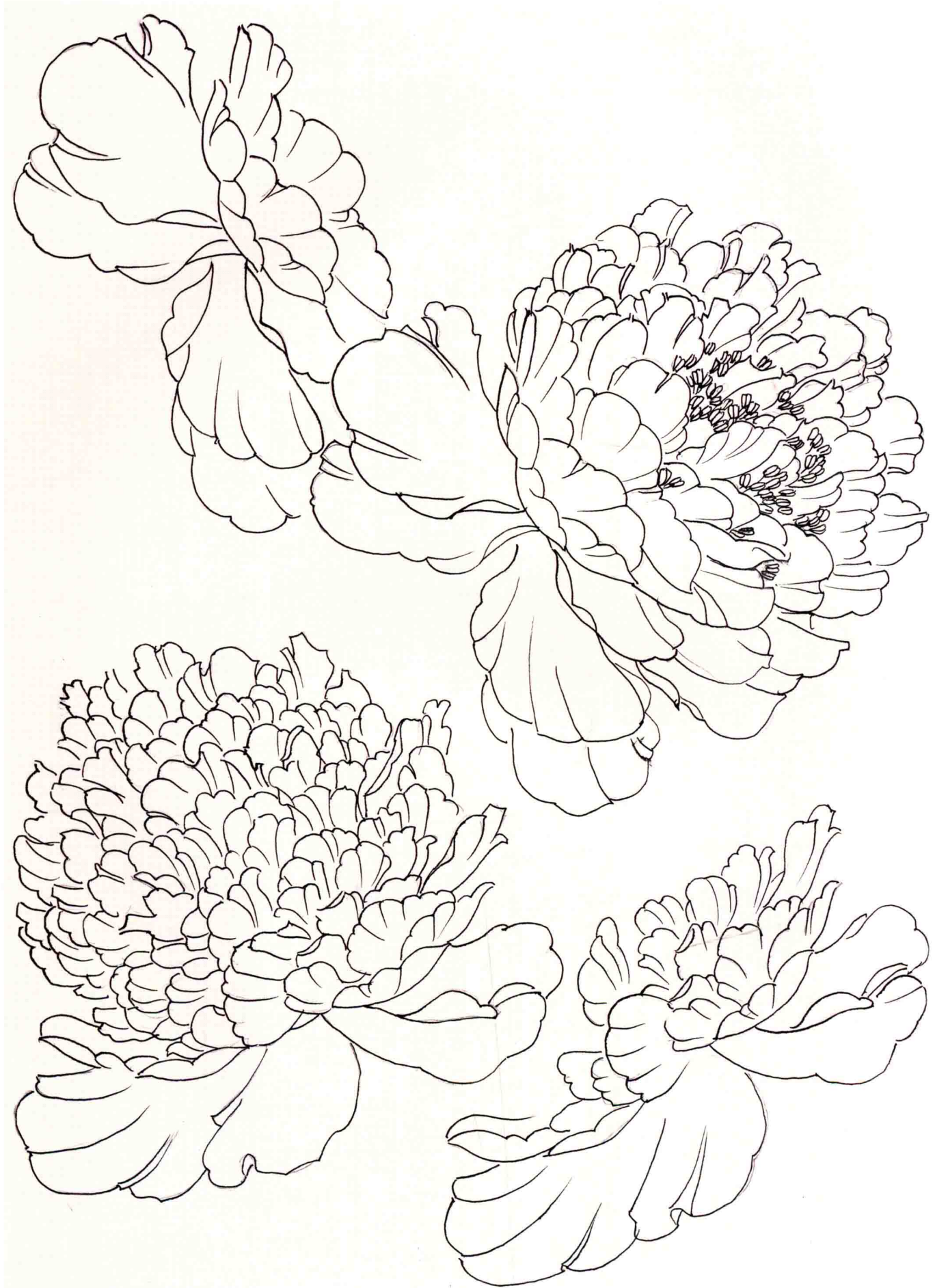
写生时一定要注意选择形态，要选形态丰满、造型优美的牡丹去画。单瓣类或重瓣类均可。初开的牡丹花瓣排列整齐，形态变化较小，外形较圆，画时可采用“加减”法，去其不美的花瓣，增加姿态优美的花瓣。如花型太圆而无缺，可“加”或“减”使其“圆而有缺”，使外形上有“凹凸”变化。盛开两三天牡丹，花瓣开合无序，聚散无定，外轮廓更是起伏变化无常，写生亦会因此带来不同乐趣。

3. 多角度练习

在写生时除选造型美的花冠写生，还要进行多角度的练习。如不同角度的仰、俯、正、侧的牡丹因角度不同会产生透视变化，且花瓣的“大小”疏密都会有改变。花将败时，花瓣下垂脱落亦可写生练习，会有另外韵味。学习者要抓住其变化特点，写生对以后的创作会有很大帮助。

牡丹各个部分的写生方法

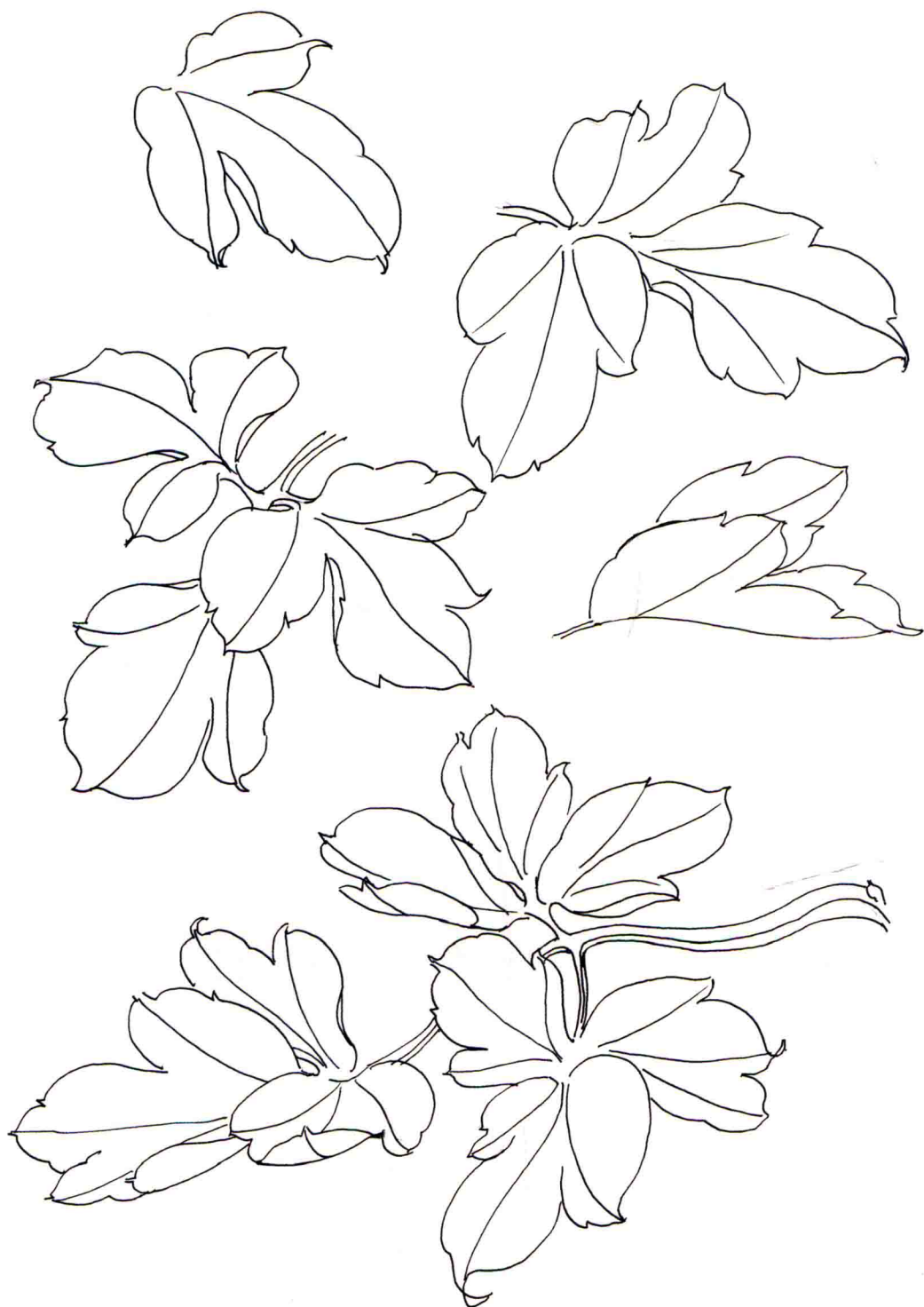
1. 花蕾

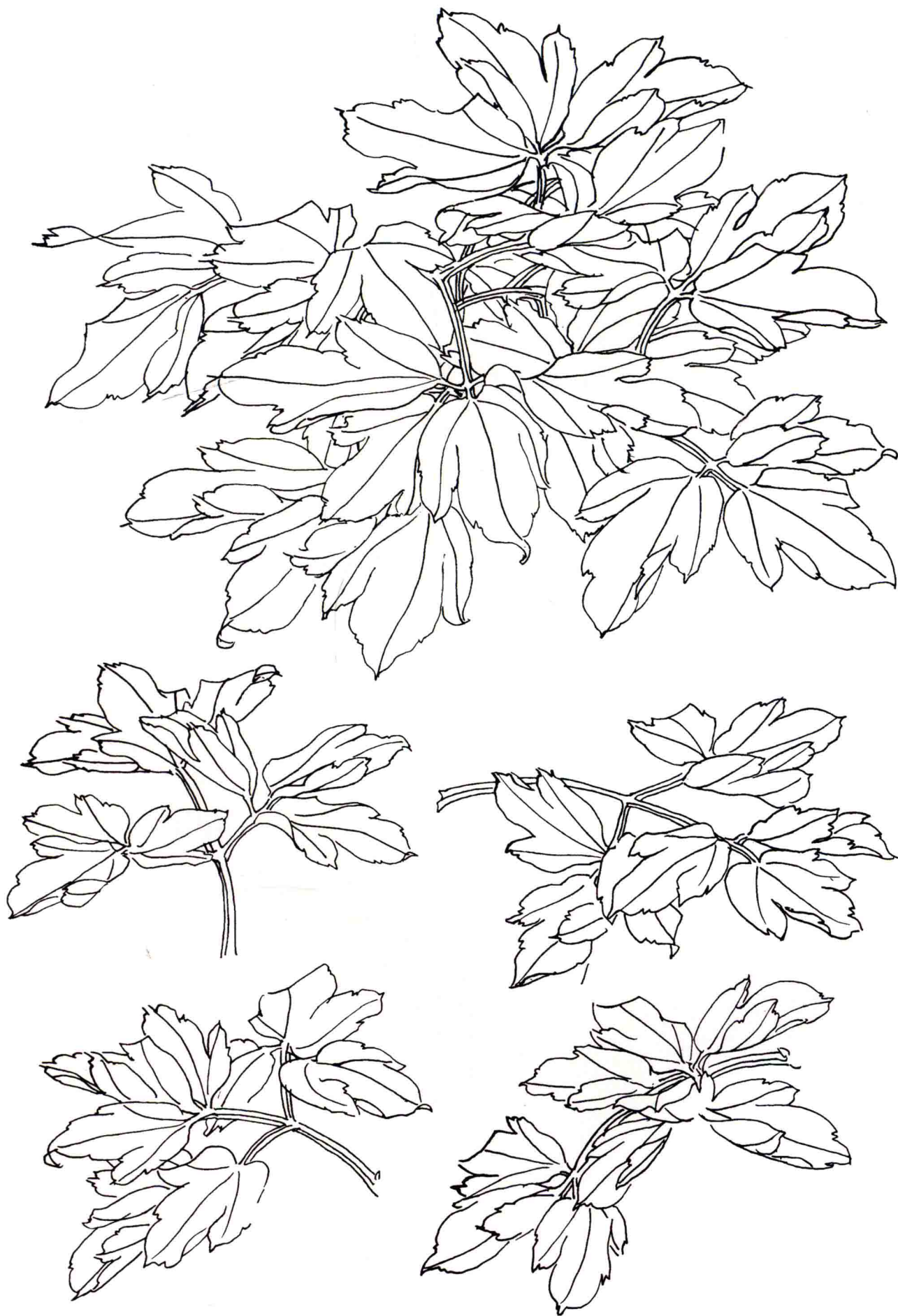
花蕾有未开花蕾和已开花蕾。未开花蕾的写生其实是花萼的写生，三片大花萼紧包花苞像颗桃子。五六个复萼成带状环形长在大萼之下。开苞的花蕾根据开放的程度不同而特征各异。已露红将要开放的花蕾、花瓣紧抱在一起。即将开放的花蕾、内瓣还紧抱花心。简言之，可在花苞开放期写生不同的牡丹形态。

2. 叶子

古有画中“四难”，其中有“画花难画叶”之说，因牡丹叶有正反、前后、大小、俯仰不同形态，透视变化，叶子叠加组合变化较多，所以初学者一般对主体的花注意较多，对陪衬的叶较忽视。画叶中主脉线宜挺，边缘线宜实，波折线宜弧，画边缘线用笔要有顿挫变化。接近叶柄处线稍粗，到叶间逐渐细下来。画叶子组合要将最醒目的一组叶子放在最重要的位置，交待清楚。一丛组合要把层次、上下左右关系表现出来。

3. 枝干

写生牡丹枝干比较好的季节是每年二三月份，老叶已无，新芽刚出。牡丹枝干是木质灌木型，有高矮、聚散。牡丹枝干生长缓慢，枝干苍劲有力。在写生时先弄清主干与辅干及它们之间的交叉关系。画时要表现枝干苍劲有力的姿态，多用顿笔枯笔，行笔可以似断似连，将枝干鳞纹表现出来，枝干要直中有曲，曲中有直，枝干组合要有疏有密，形成对比。

整幅牡丹写生与构图

牡丹写生有两种方法：一是“真实写生”，在整理多幅画稿创作时大胆取舍，将素材合成一幅精美完整的白描画稿。二是先有一个初步的构图，写生时围绕构图去写生，这样较灵活机动。可以在牡丹园中找出最美的牡丹形态，最有姿态的枝干及叶子，采用移花接木、张冠李戴、东拼西凑的方法，把最完美的局部组合在一起，成为一幅白描稿子，亦可在写生中机动灵活去构图。

整幅牡丹要有一个构图，写生牡丹一般不宜有太复杂的构图。创作大幅牡丹白描时构图可复杂些，在写生时构图可采用萧朗先生的十六字构图法，即一长一短、一大一小、一多一少、一纵一横，简洁、方便、易懂。

三、用笔法及用墨法

中国画的基本功夫就是用笔用墨，一幅画有了好的笔法、墨法才会给画面带来美感。

笔法

市场的毛笔种类很多，一般分为长锋、短锋。毛笔一般分为软毫，如羊毫；硬毫，如狼毫、兔毫等。兼毫是羊毫和狼毫或其它硬毫合成。一般画牡丹根据学习者习惯，可用羊毫或兼毫笔，笔锋长短适中，用羊毫笔画牡丹花显得圆润，画出的叶子墨色有变化。一般硬毫笔如狼毫可画牡丹枝干及勾叶筋，狼毫笔蘸墨较少，画枝干易显飞白，使枝干显得老辣生涩，勾叶筋，苍劲有力。也可根据个人的习惯去选用。

用笔一般分为中锋、侧锋、偏锋、顺锋、逆锋、散锋。

1. 中锋用笔

中锋用笔是笔杆与纸面垂直，笔锋位于毛笔正中，使用中锋用笔，线条含蓄、圆浑、厚重，是较常用的笔法。一般画牡丹时常用于勾勒叶筋，用笔时要有快慢节奏变化。

2. 侧锋

侧锋是笔杆与宣纸形成一定夹角，夹角的大小决定了侧锋状态的不同。运笔时笔锋在墨线的侧方，画出的线变化丰富，一般用侧锋画牡丹的花瓣和叶子，亦可用侧锋来画较粗的枝干。

3. 逆锋

逆锋用笔是笔杆与纸形成角度，笔尖朝前顺着笔杆方向行笔，其效果是老辣生涩，可用于画石头和牡丹老干。

4. 顺锋

与逆锋相反，笔杆与纸形成夹角，笔尖在后拖着走，亦即拖笔。顺锋有轻快流畅之感，一般用于画转折不多的线，如垂柳、水草等。

5. 散锋用笔

散锋用笔就是把毛笔散开来，在花鸟画中一般用来点染以烘托气氛。

