

写 意 花 鸟 入 门 教 程

吴中培 主编

怎样画牡丹

中国纺织出版社 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

张建明 著

吳門畫館

春风燕影

吴中培 主编

怎样画牡丹

张建明 著

目录

- 一、概述 / 2
- 二、工具、材料的准备 / 3
- 三、写意牡丹的表现技法 / 5
  - (一) 花蕾的画法 / 5
  - (二) 初开花朵的画法 / 7
  - (三) 朝右下盛开花朵的画法 / 8
  - (四) 朝右上盛开花朵的画法 / 9
  - (五) 朝左上盛开花朵的画法 / 10
  - (六) 正面盛开花朵的画法 / 11
  - (七) 朝左下盛开花朵的画法 / 12
  - (八) 水墨牡丹花朵的画法之一 / 13
  - (九) 水墨牡丹花朵的画法之二 / 14
  - (十) 单片嫩叶的画法之一 / 15
  - (十一) 单片嫩叶的画法之二 / 15
  - (十二) 单片老叶的画法之一 / 16
  - (十三) 单片老叶的画法之二 / 16
  - (十四) 组合叶子的画法之一 / 17
  - (十五) 组合叶子的画法之二 / 17
  - (十六) 组合叶子的画法之三 / 18
  - (十七) 组合叶子的画法之四 / 18
  - (十八) 枝干的画法 / 20
  - (十九) 水墨牡丹单花与枝叶组合的画法 / 22
  - (二十) 写意牡丹双花与枝叶组合的画法之一 / 24
  - (二十一) 写意牡丹双花与枝叶组合的画法之二 / 26
  - (二十二) 水墨牡丹多花与枝叶组合的画法 / 28
  - (二十三) 写意牡丹多花与枝叶组合的画法 / 30
- 四、作品欣赏 / 32

中国纺织出版社 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

一、概述

牡丹，又称木芍药、洛阳花，为毛茛科多年生落叶灌木。牡丹原产我国西北部，久经栽培，为著名观赏植物。秦汉之前无牡丹名，统称芍药，因其花似芍药而干为木质，秦汉时开始从芍药中分出，名之为木芍药，唐代时始称牡丹。

在绘画史上，最早记载画牡丹的是南北朝时的杨子华，之后有唐代的边鸾和五代南唐的徐熙。受元代水墨绘画之风的影响，明人画牡丹开始盛行写意之法，而工笔重彩之法则稍逊风骚。沈周有纯水墨写意折枝牡丹作品，应该是直接传承了徐熙没骨写意牡丹的衣钵，开创了明代文人水墨写意牡丹之风。但其笔墨、形态仍显示出早期花鸟写意画之拘谨特征。唐寅有一幅仕女画，女子手持的牡丹花形态是直接用工笔略蘸色画出的，手法就较为写意。陈淳所画的牡丹则更进一步，用笔更为随意、洒脱，清雅秀美。到了徐渭的水墨写意牡丹，墨色浓淡渗化，笔调肆意挥洒，其画面生气勃勃，意气风发，成为后人画水墨写意牡丹之楷模。

清人画牡丹，写意、没骨法并重，形成争奇斗艳的局面。没骨之法以恽南田为宗师，其作品具有艳丽文静、

牡丹图 张熊（清）

高贵典雅的格调，为宫廷、贵族所欣赏，因而被视为清代花鸟画之“正统”。画写意牡丹则以石涛、八大山人以及“扬州八怪”中的高凤翰、李鱣等为代表，他们的作品或以色彩为主，或以水墨为主，对晚清崛起的海上画派产生了很大影响。如赵之谦的牡丹由于笔墨渗入金石之趣味，较之李鱣等诸位则更加刚健雄浑。虚谷的牡丹则呈现出清秀淡雅的景象。任伯年、吴昌硕更是成为写意牡丹的一代宗师。吴昌硕之后出现的齐白石，创红花墨叶牡丹，更是令人拍案叫绝。

现代喜画写意牡丹者甚众，且在接受民族传统绘画以及西方现代艺术的基础上，技法更为多样，风格更显独异，蔚为大观，呈现出欣欣向荣的局面。

初画牡丹者可先从临摹入手，在笔墨上下过一番工夫之后，要通过实地写生，认真观察，让牡丹的形象和结构烂熟于心，下笔时才能准确、到位。在此基础上再广泛搜集资料，多看多画，博采众家之长，逐渐摸索出自己的画法，画出理想的作品。

牡丹图 王渊（元）

牡丹图 徐渭（明）

一品九命图 赵之谦（清）

二、工具、材料的准备

画国画的工具、材料主要有毛笔、墨、宣纸、颜料及笔洗、调色盘、毛毡等。

1. 毛笔

毛笔可分为狼毫、羊毫和兼毫三大类。狼毫笔硬而有弹性，含水量较少。羊毫笔较柔软，含水量较多。兼毫笔介于两者之间。作画时需要选择大、中、小不同规格的各类毛笔。

毛笔

2. 墨

墨分块墨和墨汁两种。块墨有油烟墨、松烟墨和漆墨之分，画国画一般使用油烟墨。块墨需要用清水在砚上研磨后才能使用。初学者以选择使用方便的优质墨汁为佳。

块墨和砚台

墨汁

3. 宣纸

画国画主要使用宣纸，宣纸有生宣、熟宣、半生半熟之分。生宣着色后易渗化，一般用来画写意画；熟宣上过胶矾，着色后不易渗化，一般用来画工笔画；半生半熟的宣纸着色后的渗化程度介于生宣和熟宣之间。另外，和宣纸性质接近的皮纸、麻纸、高丽纸也可以用来画国画，运用得当能表现出与宣纸不同的画面效果。初学者可根据个人的喜好和所追求的效果选择用纸。

宣纸

4. 颜料

市场上常见的中国画颜料一般为管装颜料和块状颜料，也有粉状颜料，初学者以使用管装颜料为宜。中国画颜料分为矿物色和植物色两大类。矿物色主要有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、石黄（雌黄）、雄黄等；植物色主要有胭脂、藤黄、花青等。矿物色较厚重，有覆盖性；植物色色薄而透明。另外，还有人工合成的化工类颜料，如曙红、酞菁蓝、钛白等。

管装中国画颜料

白瓷盘

毛毡

5. 其他工具

除了前面介绍的工具、材料外，还要准备洗笔用的笔洗（可盛水的容器都可替代），调色用的调色盘（可用白瓷盘替代），铺在宣纸下面的毛毡、固定宣纸用的镇纸等。如果使用块墨，还要准备研墨用的砚，砚有方砚、圆砚、随形砚之分，以端砚、歙砚为最佳。如果画完整的作品还要准备印章和印泥，印章一般分名章和闲章，闲章可多可少，可根据画面构图需要灵活运用。

镇纸

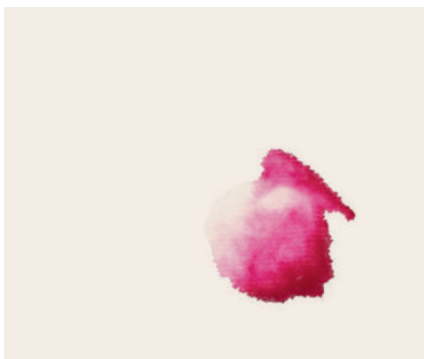
笔洗

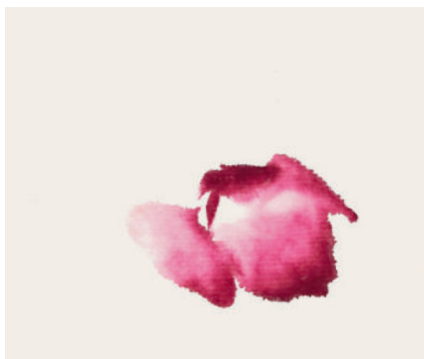
印章和印泥

三、写意牡丹的表现技法

(一) 花蕾的画法

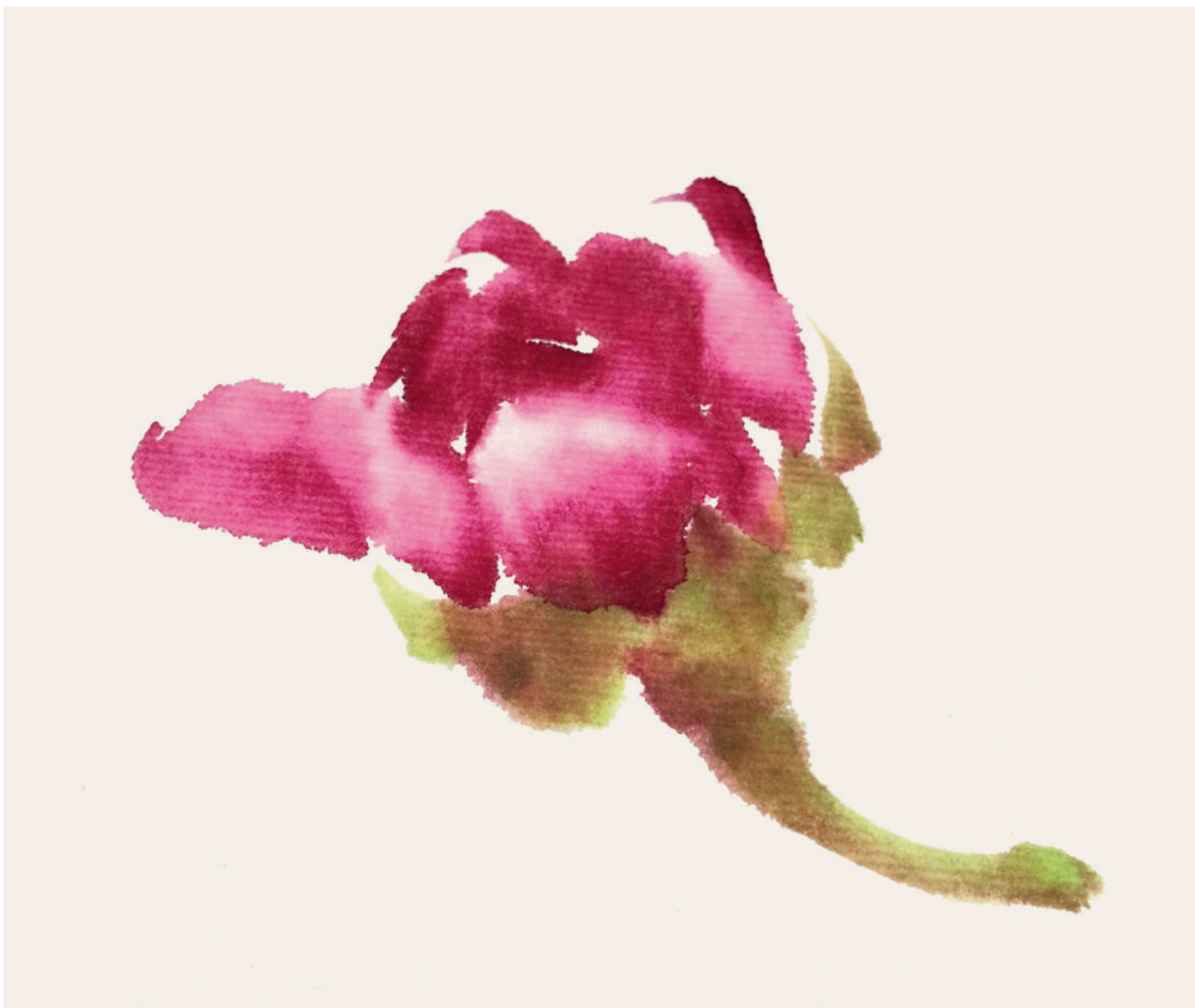
① 用大号兼毫笔画花瓣。先用毛笔蘸清水，笔尖略蘸胭脂（或其他红色），笔尖朝下向上运笔画出中间的主花瓣，要一笔画出浓淡变化。

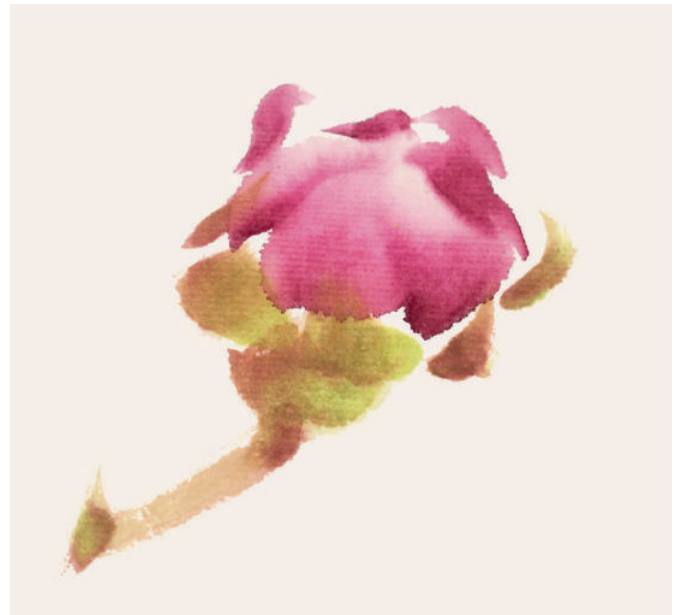
② 接着再画出主花瓣两侧的花瓣，形状略倾斜，注意花瓣的形态要饱满。

③ 继续画出围绕中间花瓣的其余花瓣，要注意表现出各花瓣不同的形状、大小及疏密变化。

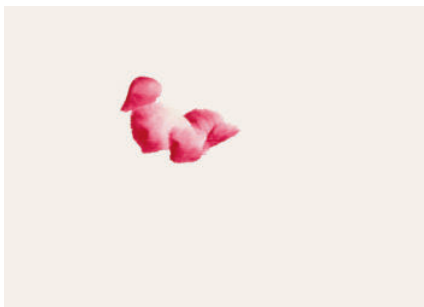

④ 先用毛笔蘸已调好的偏藤黄的绿色，然后用笔尖略蘸胭脂，画出花萼。

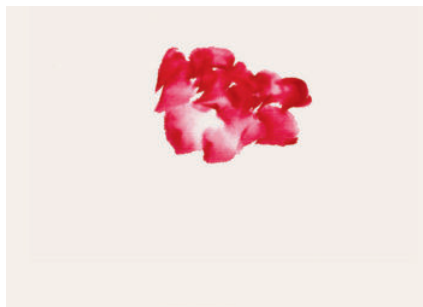

花蕾的表现

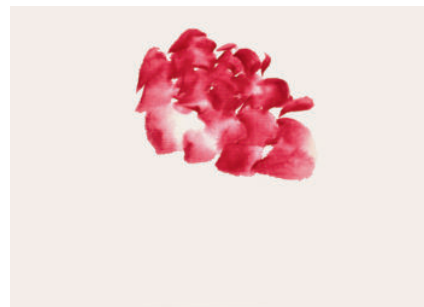
(二) 初开花朵的画法

① 先用大号兼毫笔蘸清水，然后用笔尖略蘸胭脂，笔尖朝下向上运笔画出中间较亮的几个花瓣。

② 用较浓的胭脂画出花朵朝上的正面花瓣，初步画出呈团状的花朵主体。

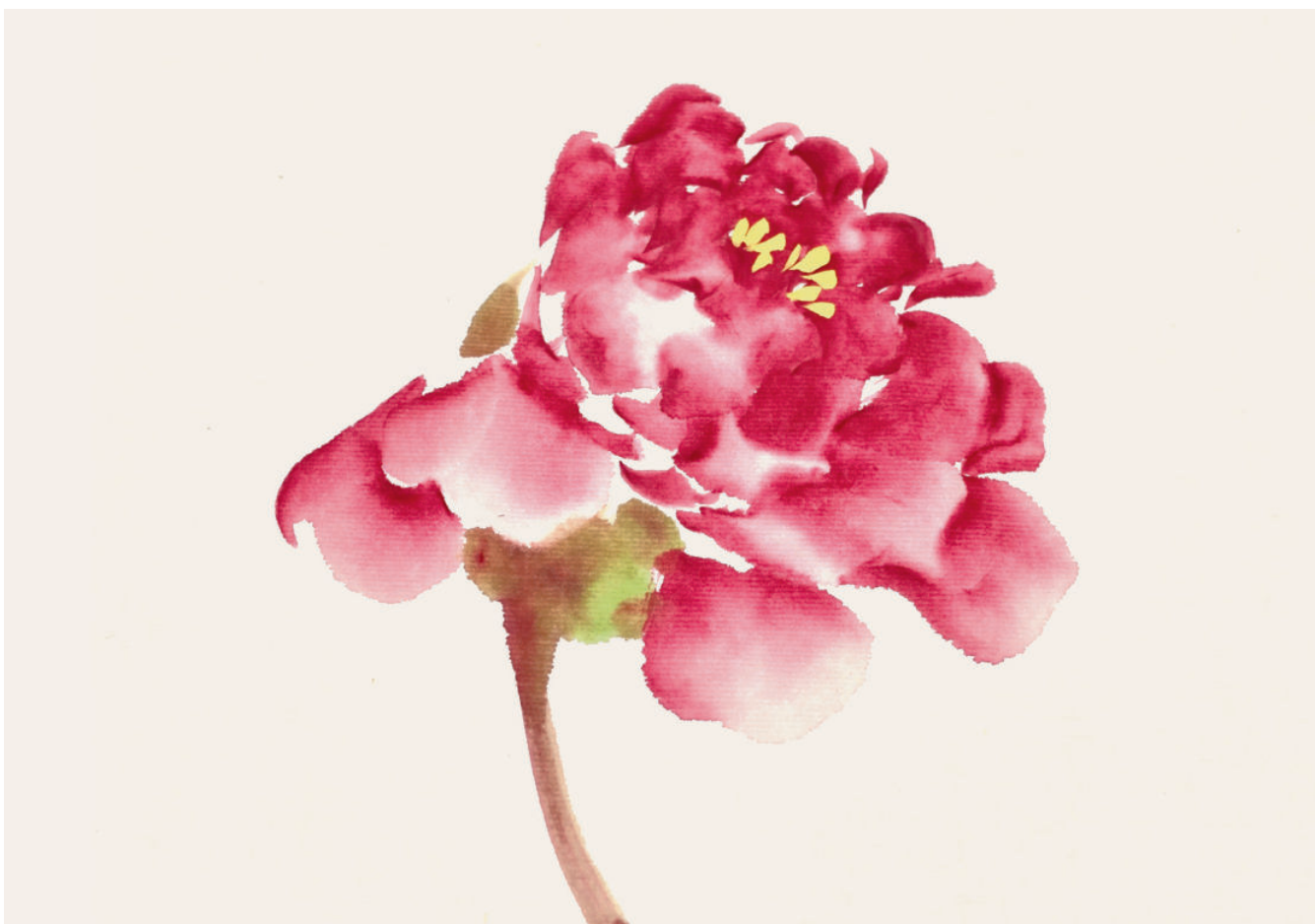
③ 增添右下方的花瓣。要注意花朵的姿态、朝向。

④ 继续添加花瓣，要表现出各花瓣的不同形态和用笔变化。

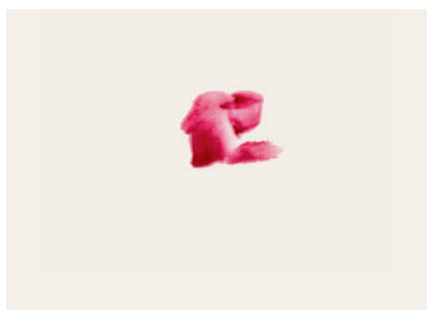

⑤ 在花朵左侧及右下侧添加花瓣，增加花型的自然美感。

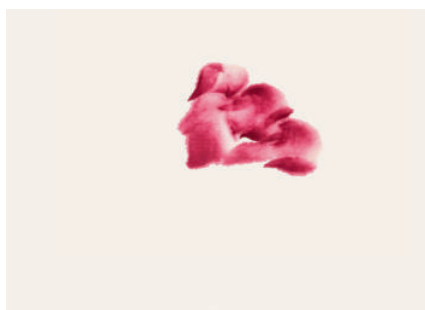

⑥ 画出花萼及花柄。待花朵的颜色干后用藤黄调钛白点出花蕊。

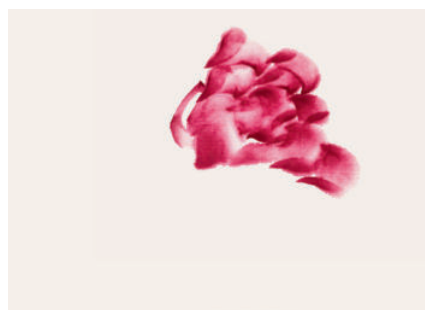
(三) 朝右下盛开花朵的画法

① 先用大号兼毫笔蘸清水，再用笔尖略蘸胭脂，然后笔尖朝下向上运笔，画出中间的几个花瓣。

② 用同样的方法画出右边的几个花瓣。

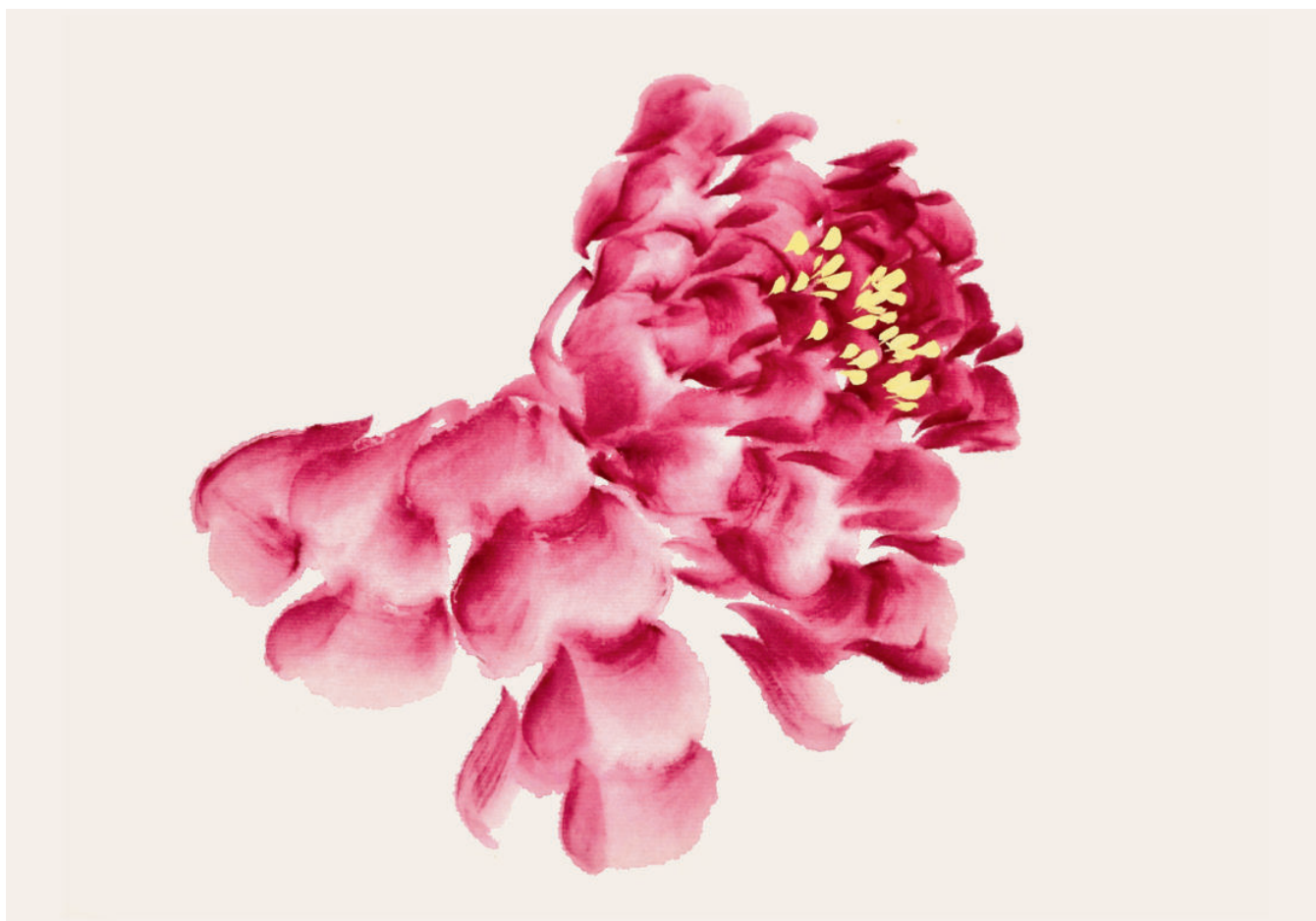
③ 继续增加花瓣，花朵的主体部分要呈团状。

④ 增加花朵下方的几个花瓣。

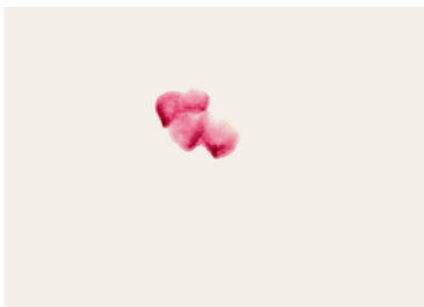

⑤ 画出左下侧几个较大的花瓣，要注意花瓣的形态、大小和浓淡的变化。

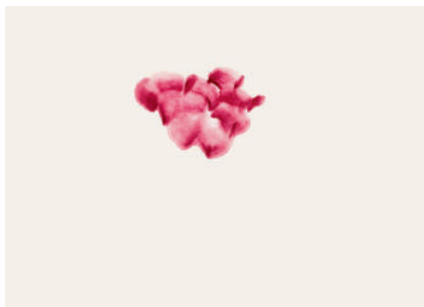

⑥ 待花朵的颜色干了之后，用藤黄调钛白点出花蕊。

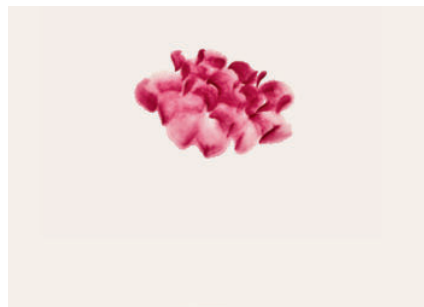
(四) 朝右上盛开花朵的画法

① 先画出中心处的花瓣,以便确定花朵的姿态和朝向。

② 在中心处花瓣的左右两侧斜向添加花瓣,要避免左右对称。

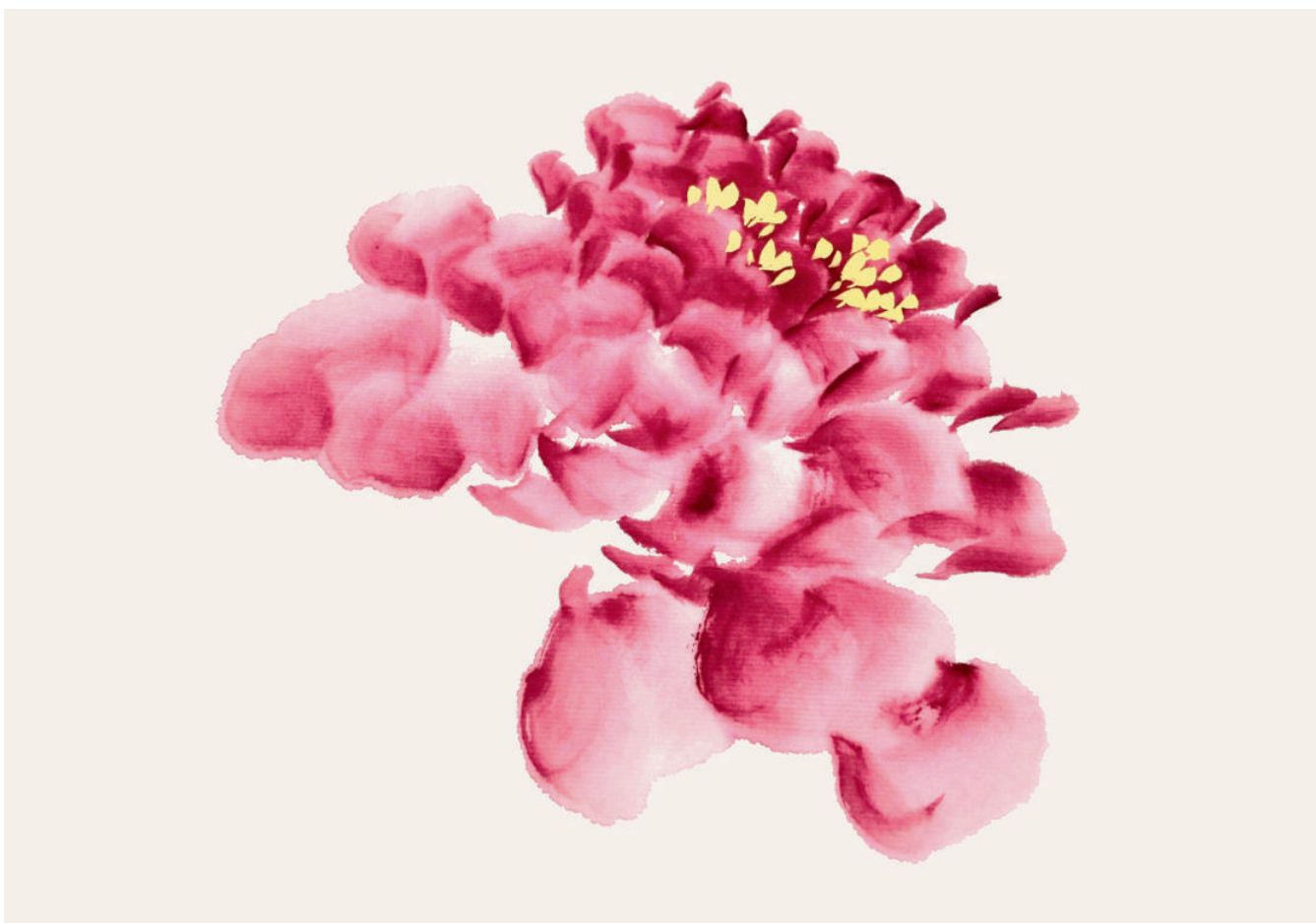
③ 继续增添花瓣,形成呈团状的花朵主体部分。

④ 将花瓣向左下侧发展。添加花瓣时注意要有明暗层次的变化。

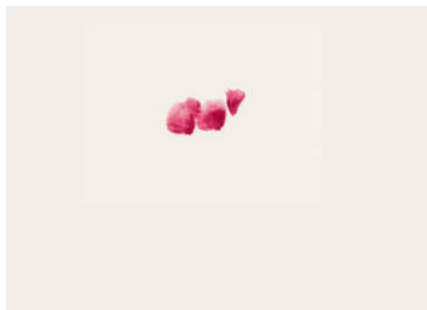

⑤ 花瓣继续向下向外发展,要注意花朵的整体感和外形的变化。

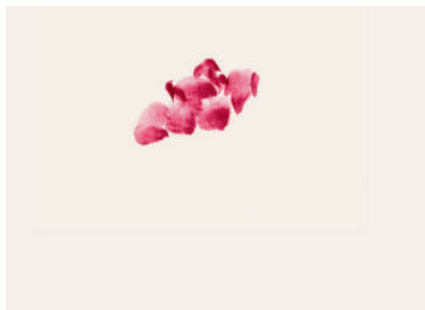

⑥ 最后用藤黄加钛白调和后点出花蕊,点花蕊时也要有疏密、聚散的变化。

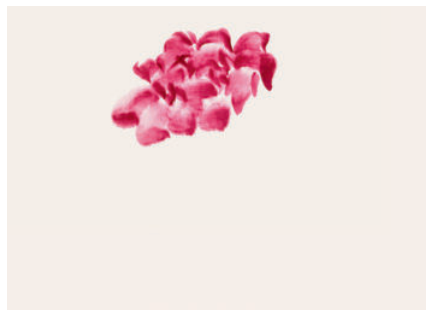
(五) 朝左上盛开花朵的画法

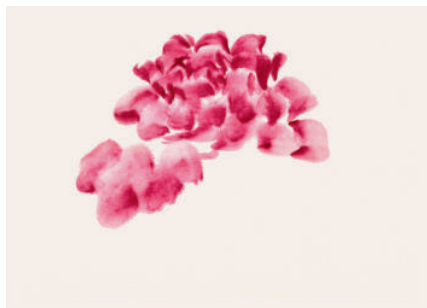
① 先用兼毫笔蘸胭脂画出中心处的花瓣。

② 在两边添加花瓣，要注意花瓣的形态和浓淡变化。

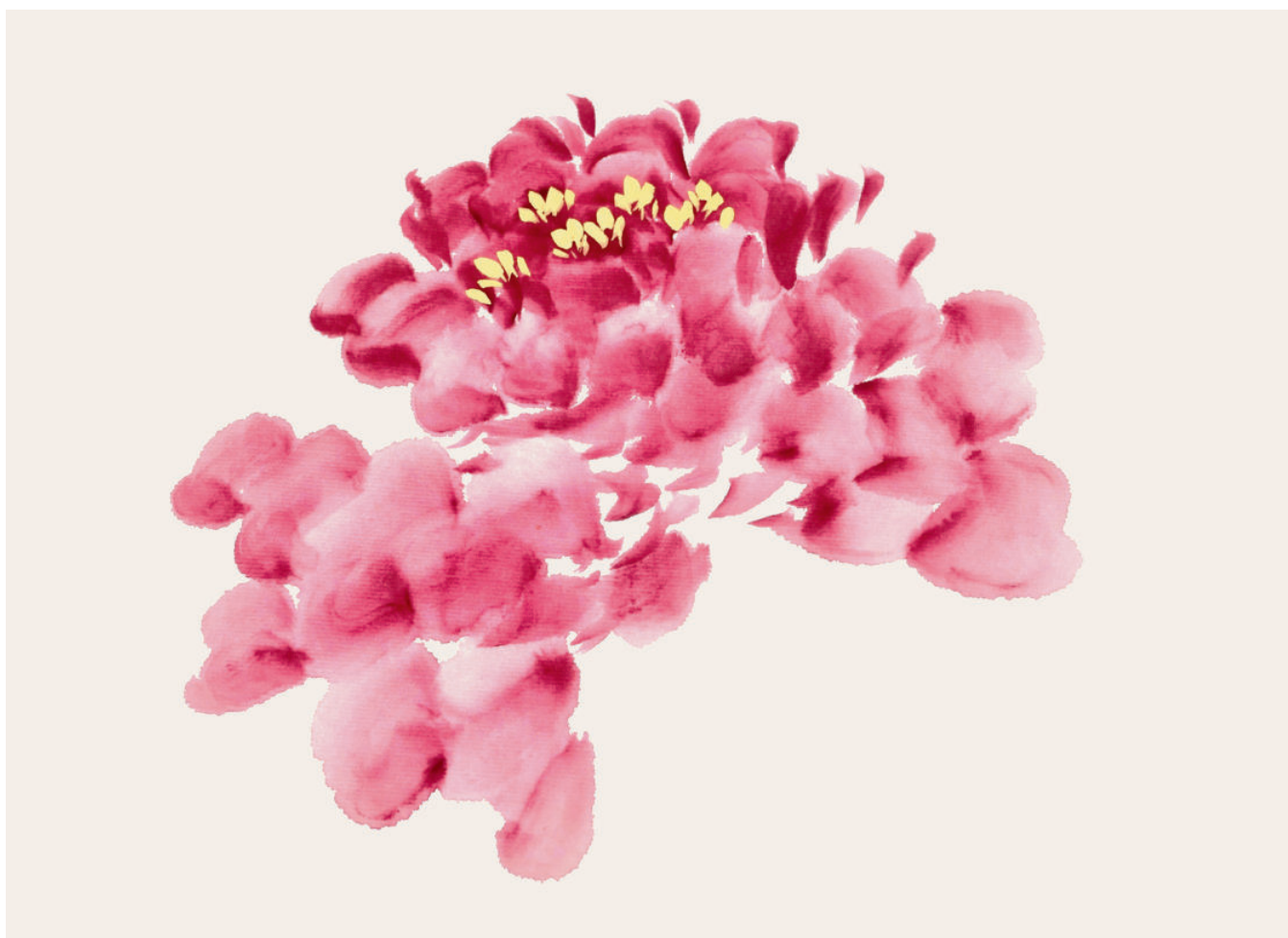
③ 继续增添花瓣，形成花朵主体的团状形态。

④ 将花瓣向左下和右下侧发展，要注意花瓣的前后层次关系。

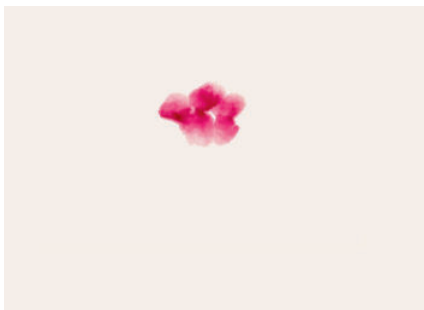

⑤ 继续向外添加花瓣，要注意花瓣的疏密变化，但造型不能散。

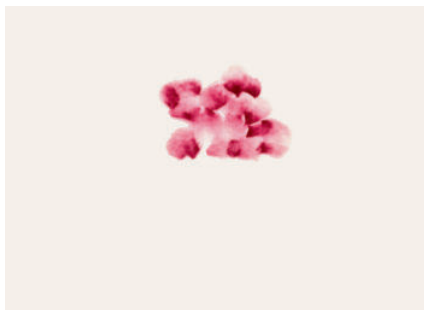

⑥ 待花朵的颜色将干时，用藤黄加钛白调和后点出花蕊。

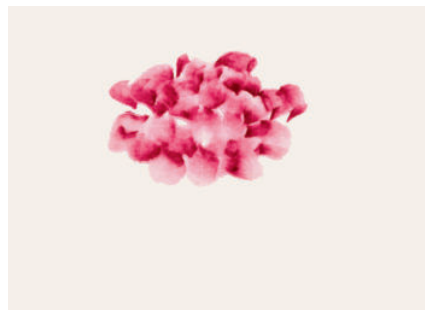
(六) 正面盛开花朵的画法

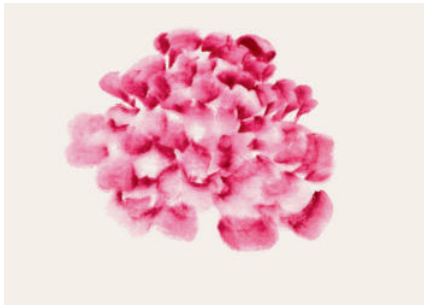
① 笔含清水，笔尖略蘸胭脂，笔尖向下向上运笔画出中间的花瓣。

② 继续增添周围的花瓣，形成呈团状形的花朵中心部分。

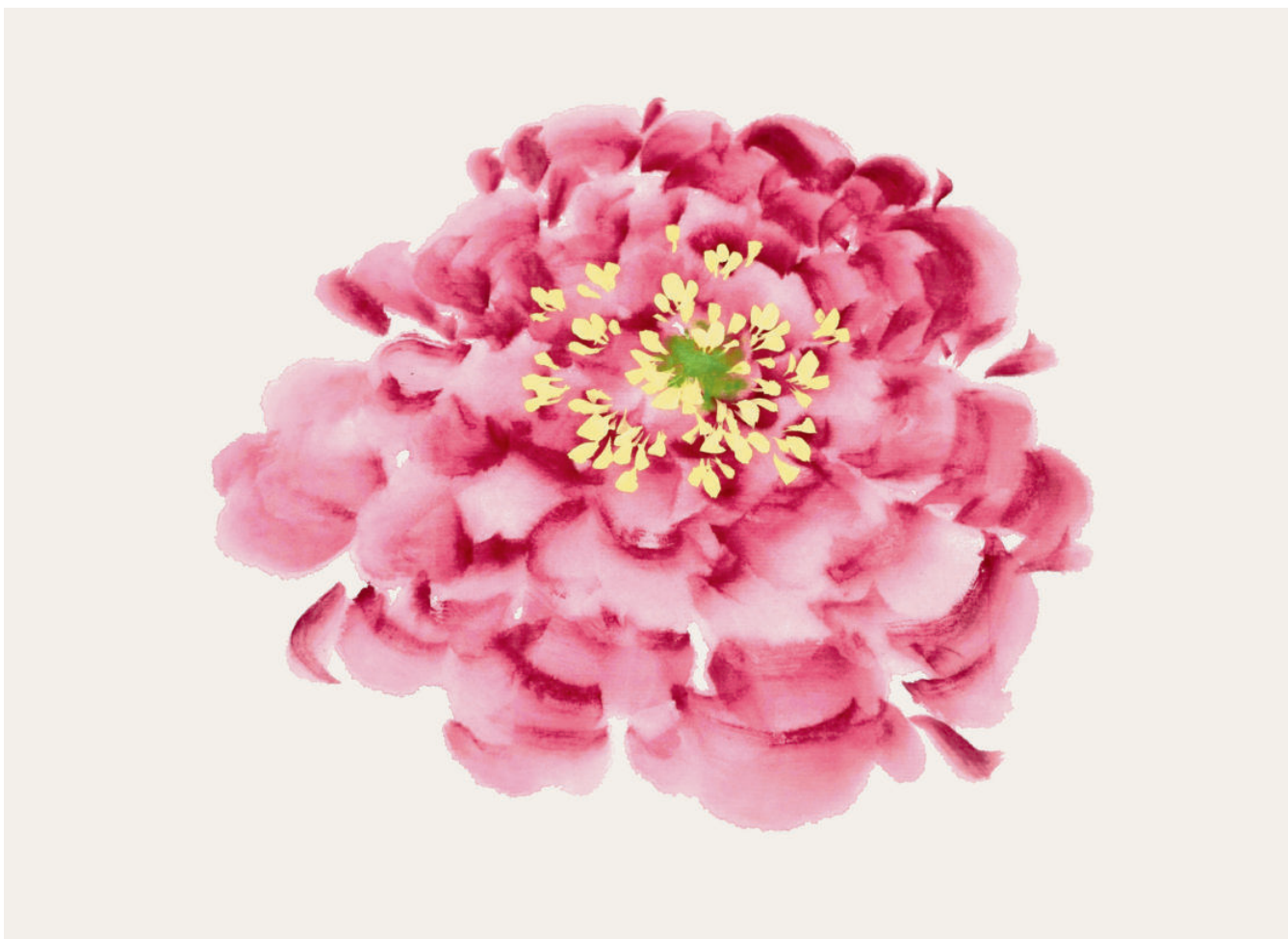
③ 围绕花朵中心，将花瓣继续向外辐射，注意笔尖要始终向内。

④ 继续画四周的花瓣，注意花瓣要上部窄小，下部宽大。

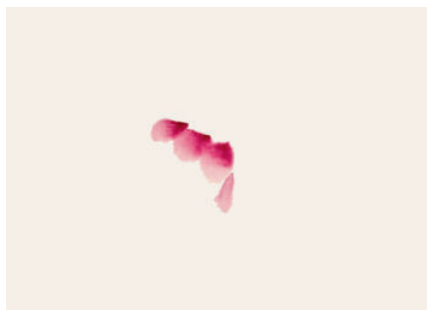

⑤ 将花瓣画完，花瓣要内深外亮，这样能丰富层次变化。

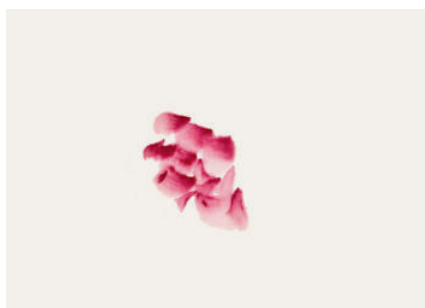

⑥ 完成后的花朵外形饱满。接下来先用藤黄和花青调和成的汁绿染花心，再用藤黄加钛白调和后围绕花心的四周点出呈放射状的花蕊，要注意花蕊的疏密、聚散变化。

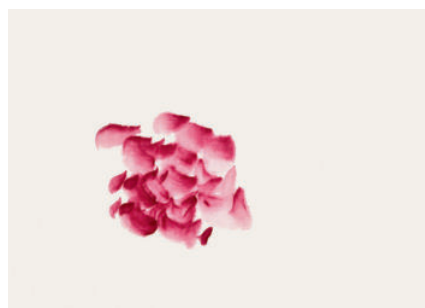
(七) 朝左下盛开花朵的画法

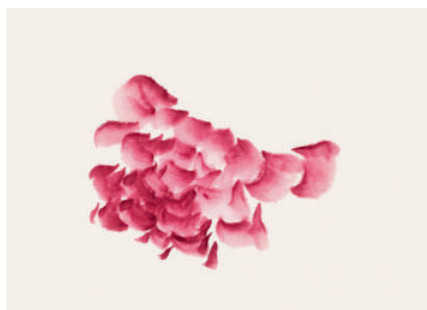
① 笔含清水，笔尖略蘸胭脂，画出朝下的花瓣若干。

② 用同样的笔法向左下增加几层花瓣，要注意花瓣的浓淡变化。

③ 用浓一些的胭脂画出正面的花瓣，使花朵的主体部分呈团状。

④ 画出花朵背面的花瓣。从总体上看，背面的花瓣比正面的亮。

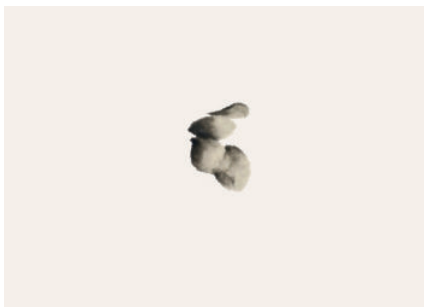

⑤ 继续画出背面的花瓣，再用较浓的胭脂画出左下侧最靠外的花瓣，加强花朵的下垂之感。

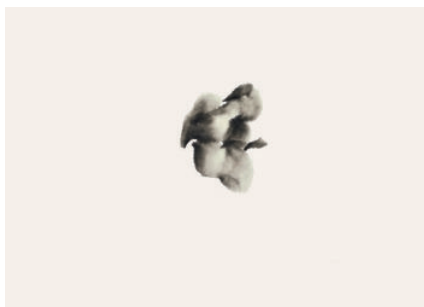

⑥ 最后用藤黄加钛白调和，点出有聚散变化的、呈水滴状的花蕊。

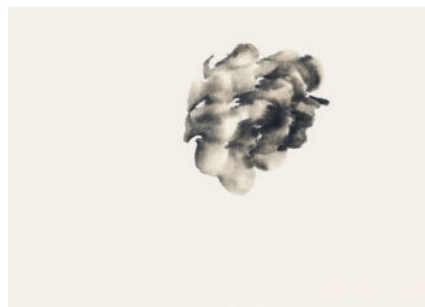
(八) 水墨牡丹花朵的画法之一

① 先用毛笔蘸清水，再将笔尖略蘸稍重一些的淡墨，笔尖朝左向右运笔画出花朵背面的几个主花瓣。

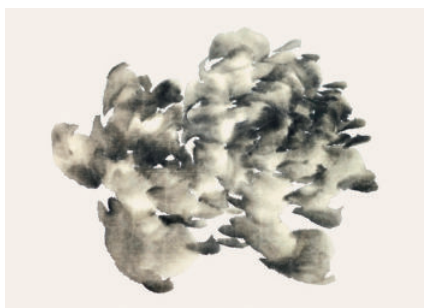
② 保持笔尖朝左向右运笔，再增加几个花瓣。

③ 笔尖略蘸浓墨，画出花朵中部的深色花瓣，使正面和反面花呈现出不同深浅的对比。

④ 继续笔含清水，笔尖略蘸稍重一些的淡墨画出外围的花瓣。

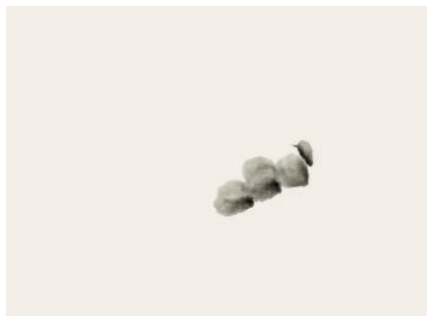

⑤ 最后画出左侧的一组花瓣，使整朵花呈现出被风吹动的感觉。

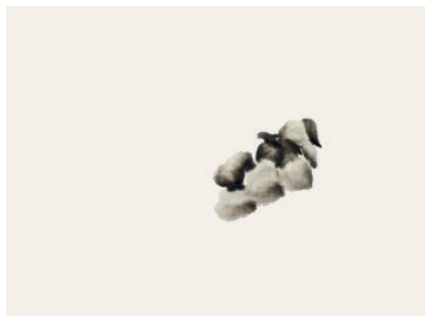

⑥ 先用赭石画出花心，再用藤黄略加赭石调和点出花蕊。

(九) 水墨牡丹花朵的画法之二

① 笔含清水，笔尖略蘸淡墨，画出花朵背面的主花瓣。

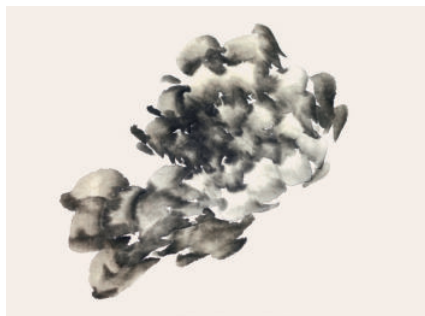
② 用同样的方法画出左上侧的几个花瓣，笔尖要略蘸浓墨。

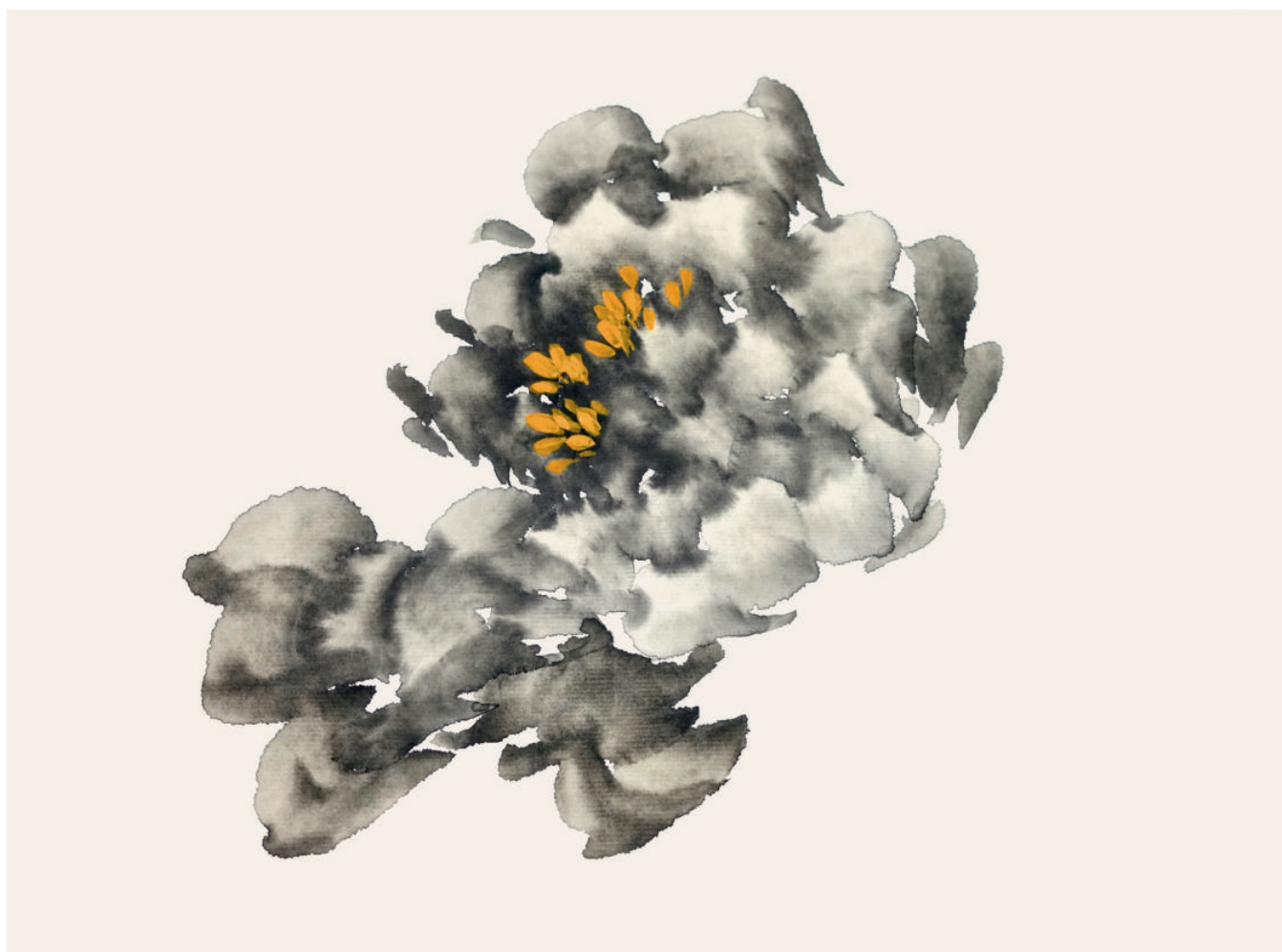
③ 添加花心处的深色花瓣，强调花瓣正反面的深浅变化。

④ 继续在花朵的左下侧画出外围的花瓣。

⑤ 画出左侧最外面的一组花瓣，明度要稍深一些。

⑥ 用藤黄略加赭石调和点出花蕊。画水墨牡丹时，要勤洗笔，要确保每个花瓣都有清晰的明暗变化。

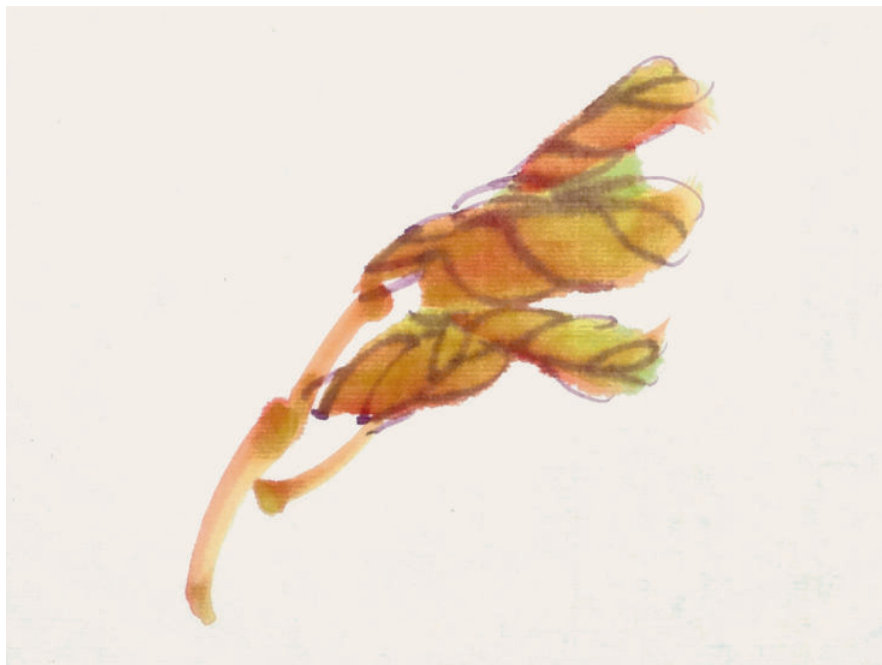
(十) 单片嫩叶的画法之一

① 先用兼毫笔蘸藤黄加花青调出的黄绿色，再用笔尖略蘸胭脂，笔尖朝左向右运笔画出几个叶瓣。

② 用中锋线条画出叶柄，要表现出浑圆之感。

③ 趁叶瓣的颜色未干之时，根据叶瓣的生长方向顺势勾出叶脉。

(十一) 单片嫩叶的画法之二

① 先用兼毫笔蘸藤黄加花青调出的黄绿色，再用笔尖略蘸胭脂，笔尖朝左向右运笔画出几个叶瓣。

② 用中锋线条画出叶柄，要表现出浑圆之感。

③ 趁叶瓣的颜色未干之时，根据叶瓣的生长方向顺势勾出叶脉。