

国画要诀

白描牡丹

凌杰 编著

凌杰写

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

国画要诀

白描牡丹

凌杰 编著

化学工业出版社

·北京·

凌杰，广东番禺人，广东省美术家协会会员、广东省青年美术家协会会员，2007年毕业于广州美术学院国画系花鸟专业，获硕士学位，师从周彦生教授，2007年至今任教于仲恺农业工程学院何香凝艺术设计学院。

2002年，《晨暮》入选广东省第三届中国画展；2011年，《牡丹》入选广东省美协主办的广东省青年美术大展；2012年，《谷雨初晴》入选中国美术家协会主办的“锦绣中原——中国画作品展”，《缘之二》入选纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年重庆市美术作品展览；2014年，《金风晓露》获广州市美协主办的《师者大雅——广州市教师美术作品大展》一等奖，《连年有余》入选中国美术家协会主办的“第十二届全国美术作品展”并获提名奖；2015年，《那时花开》入选“青春心印——关山月美术馆第二届青年工笔画作品展”并获该馆收藏。

图书在版编目(CIP)数据

白描牡丹 / 凌杰编著. —北京：化学工业出版社，2016.1

(国画要诀)

ISBN 978-7-122-25534-1

I. ①白… II. ①凌… 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(2015)第255226号

责任编辑：张 阳

装帧设计：尹琳琳

责任校对：蒋 宇

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张5 字数113千字 2016年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：23.00元

版权所有 违者必究

前言

白描牡丹的学习可分为三个阶段：一是临摹；二是写生；三是创作。这三者互为制约，也互为促进。临摹需要溯古寻源，对古典作品的了解能使写生和创作事半功倍；而通过介绍写生的分类，可以了解到写生的时候用什么工具、怎么画和画到什么程度的情况；创作最重要的是思路正确，掌握创作的过程特点，这是成功独立完成创作的前提条件。读者通过对牡丹题材的学习，可以解决基本的植物结构、构图问题，由此及彼，从而摸索出一条清晰的脉络，当处理其他植物时同样可以用此种方法进行研究。

全书分六章，第一章对牡丹的种类、特点和文化内涵做综述，如果绘画单纯描绘外形，则不能赋予其更多内涵，通过对牡丹背景知识的了解能对牡丹的描绘有更多帮助；第二章详细介绍了牡丹各部分的基本结构原理与画法，掌握了牡丹的生长结构才能按照其生长规律进行有目的地变形，特别是叶的画法在牡丹中处于重要地位，因此介绍得较为详尽；第三章讲临摹，强调继承传统，通过临摹优秀作品，了解笔法，用笔法去指导写生创作；第四章白描写生，将写生的侧重点——线条以及构图方法融进各节介绍；第五章白描创作，结合笔者自身的经验，从创作思路、小构图描绘、创作尝试去讲述创作，再用具体的事例去论证创作思路；第六章围绕牡丹诗词进行主题创作，通过一系列小品的示范，希望能给读者提供一个较完整的入门临本，从线条和构图去解决初学的基本问题。

全书的配图大部分由笔者描绘，试图从简明的物和画理去系统介绍牡丹的画法，希望读者

能灵活运用。值得注意的是，了解原理只是为了更好地写生创作，不能简单地将牡丹现场记录下来就作为一张创作，或者是不对景写生、只将照片中的花冠与枝叶概念连接起来，这样的创作必然是失败的。鲜活的创作必然建立在大量的写生基础上，既对植物的外形特点了然于心，又能画出符合画理特点的心中之象。郑板桥说画分三个阶段，即“眼中之竹”“手中之竹”“心中之竹”。说的就是先从临摹写生进行描摹、使造型准确，然后能用笔法将看到的对象用书法的特点意味画出，白描的方法就是第一步，最后能将心中的经验和思想表现出来。白描是工笔与写意的基础，这一步需与书法结合起来共同攻关。

本书完成之际，要衷心感谢周彦生先生数十年的悉心指导、现场的亲身示范，使笔者直观认识到从写生对象到创作的全过程；感谢于光华先生构图观念的理论支撑，指引笔者从客观写生逐渐过渡到主观写生。可以说，本书是从两位先生的实践理论出发，追溯到宋代及清代名家的牡丹画法，再应用到写生创作中，全书的完成得益于两位先生的指引，特此向两位先生致敬。拙作得以付梓，感谢家人在工作、生活中的全力支持，免却了众多杂务，全心投入写作。

凌杰

2015年9月

目录

第一章 概述 / 1

一、牡丹的种类 / 2

1. 单瓣类 / 2

2. 千层类 / 2

3. 楼子类 / 2

二、牡丹的特点 / 2

1. 造型 / 2

2. 色彩 / 3

三、牡丹的文化内涵 / 3

1. 历史文化特质 / 3

2. 文学特质 / 4

3. 民俗文化特质 / 4

第二章 白描牡丹的基本画法 / 5

一、白描牡丹的笔法 / 6

1. 握笔 / 6

2. 基本笔法 / 6

二、白描牡丹的结构 / 8

1. 花冠 / 8

2. 花萼 / 10

3. 花蕊 / 11

4. 花茎 / 13

5. 花叶 / 13

6. 花芽与叶芽 / 18

7. 花干 / 19

第三章 白描牡丹临摹 / 20

一、临本 / 21

1. 临本的选取 / 21

2. 临本的准备 / 22

二、工具 / 23

1. 笔 / 23

2. 墨 / 23

3. 纸 / 23

4. 杂项 / 23

三、临摹步骤 / 24

1. 先花后叶 / 24

2. 先淡后浓 / 24

3. 先前再后 / 24

四、临本线条分析 / 25

第四章 白描牡丹写生 / 34

一、按写生目的分类 / 35

1. 收集素材类写生 / 35

2. 创作性写生 / 35

二、按写生工具分类 / 36

1. 硬笔写生 / 38

2. 毛笔直接写生 / 39

三、按写生画幅分类 / 40

1. 小品练习 / 45

2. 大画幅的组织练习 / 48

四、写生稿提炼 / 49

1. 提炼的目的和要求 / 51

2. 提炼的方法 / 51

3. 线条的表现 / 51

第五章 白描牡丹创作 / 53

一、小品创作 / 54

二、大画幅创作 / 58

三、名家作品分析 / 60

第六章 白描牡丹图稿 / 67

附录 / 75

参考文献 / 76

第一章 概述

一、牡丹的种类

牡丹的种植始于南北朝，至隋代开始发展。唐代全国珍爱牡丹，其间牡丹多为单瓣，复瓣极少。宋代育种逐渐成熟，欧阳修编的《洛阳牡丹记》收录了单瓣花3种，重瓣花与复瓣花21种。明代薛凤翔的《亳州牡丹史》中记录了52个重瓣花与复瓣花。清代余彭年的《曹州牡丹谱》记录了187种重瓣花与复瓣花、1种单瓣花。由此可见，历代我国人民对重瓣和复瓣品种尤其喜爱。牡丹的品种丰富，根据花型对其分类主要分为单瓣类、千层类和楼子类。

1. 单瓣类

单瓣类，即单瓣型，花瓣1~3轮，宽大，平展，呈广卵形、卵形或近似倒卵形的椭圆形；雌雄蕊正常（图1-1a）。

2. 千层类

（1）荷花型 花瓣4~5轮，形大，整齐一致；雌雄蕊正常。开放时，花瓣微向内抱，形似荷花（图1-1b）。

（2）菊花型 花瓣6轮以上，自外向内层层排列并逐渐变小。雄蕊正常，数量减少或在花心处有少量瓣化现象；雌蕊正常（图1-1c）。

（3）蔷薇型 花瓣数量增加，自外向内层层排列并明显变小；雄蕊大部分消失。在花心处有时残留少量正常的雄蕊或杂有少量细碎的瓣化瓣；雌蕊正常或稍有瓣化或退化（图1-1d）。

3. 楼子类

（1）金蕊型 外瓣2~3轮，宽大平展；雄蕊花药明显增大，直立；雌蕊正常或退化变小（图1-1e）。

（2）托桂型 外瓣2~3轮，宽大平展；雄蕊完全瓣化，瓣化瓣狭长直立；雌蕊正常或退

化变小（图1-1f）。

（3）金环型 外瓣2~3轮，宽大；雄蕊大部分瓣化，仅靠外瓣周围残留一圈正常的雄蕊，呈金环状；雌蕊正常或瓣化或退化变小（图1-1g）。

（4）皇冠型 外瓣宽大平展；雄蕊全部瓣化，瓣化瓣由外向内越近花心处越宽大，有时中间还杂有少量逐渐退化的雄蕊以及完全退化呈丝状的雄蕊；雌蕊瓣化或退化变小或完全消失，全花高耸，形似皇冠（图1-1h）。

（5）绣球型 雄蕊全部高度瓣化，其瓣化瓣与外瓣大小、形状近似，难以区分。雌蕊亦瓣化或退化变小或完全消失。全花丰满，形如绣球（图1-1i）。

二、牡丹的特点

1. 造型

牡丹从唐代开始便被尊为“国花”，其花大且层次丰富。单瓣类牡丹造型相对重瓣简单，花瓣数量较少，宽大平展，因此此花型的牡丹中有称“盘中取果”的，就是取花型平展似盘的意思；楼子类的皇冠型花瓣数量多，宽大平展，全花高耸，形似皇冠，此类牡丹有称“赤鳞霞冠、宝蓝冠、蓝翠楼”等的，我们可以从名称中便了解到牡丹的一定造型特点。

从植物学的角度来讲，牡丹是落叶小灌木。一般茎高1~2米，高者可达3米。枝多挺生。叶片宽大，互生，2回3出羽状复叶，具长柄。顶生小叶，卵圆形至倒卵圆形，先端3~5裂，基部全缘，侧生小叶为长卵圆形，表面绿色，具白粉，平滑无毛或有短柔毛。花单，两性，顶生，直径10~30厘米，雄蕊多数，心皮5，基部全被花盘所包裹。萼片5，宿存，绿色。花瓣原本5~6枚，经过栽培，一部或全部雄蕊变成花瓣，成重瓣花。瓣

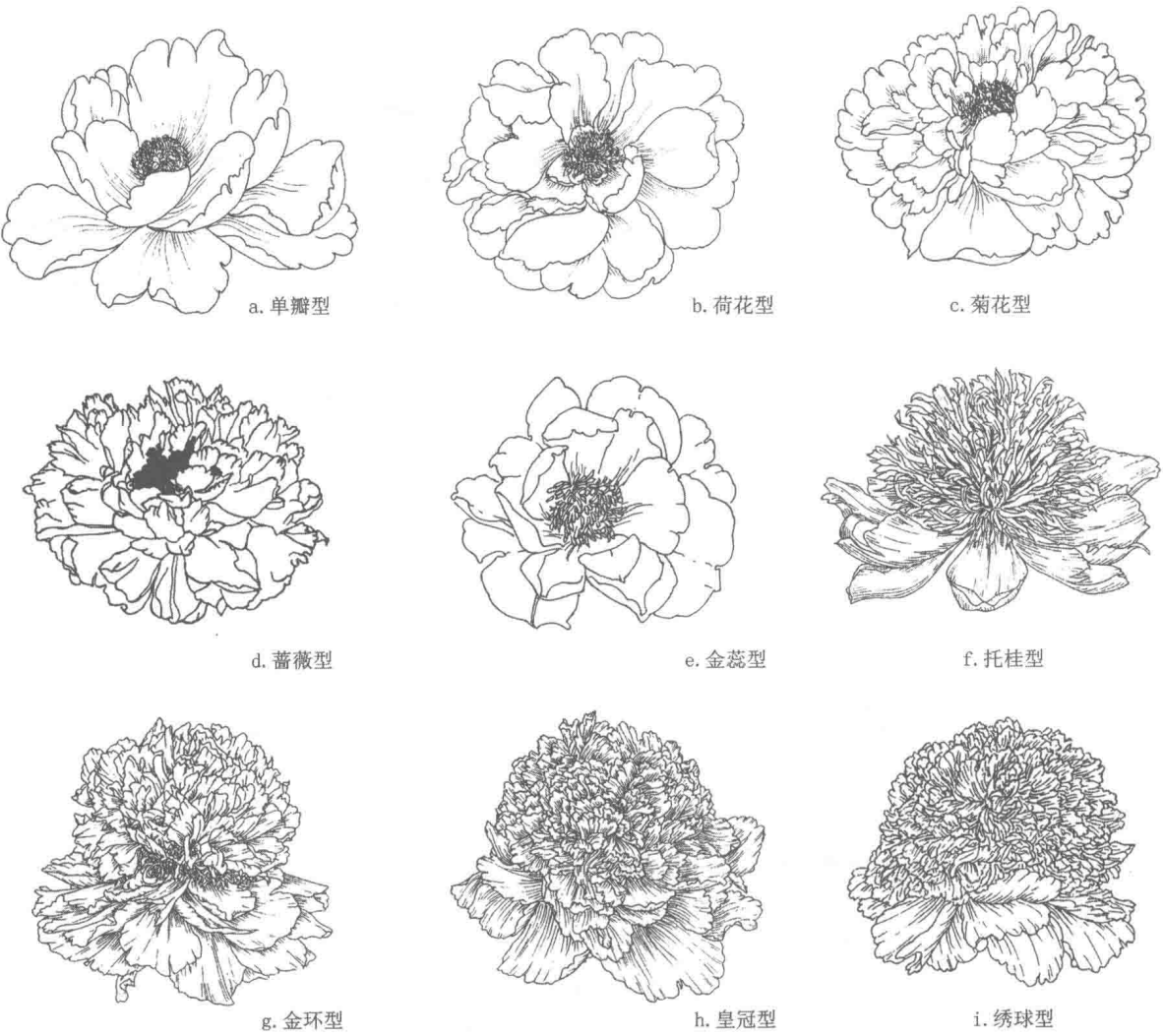

图 1-1 牡丹的种类

数少的称为多叶，瓣数很多的称为千叶。

我们在绘画的过程中需了解牡丹的分类和基本生长规律。

2. 色彩

牡丹的色彩丰富，雍容华贵，从命名方式上以八色系为主，如红、粉、黄、白、蓝、紫、墨、绿。其中粉色牡丹最为常见，其次是红色的。如粉色的有粉绣球、雁落粉荷、粉盘托桂等；红色的有大红夺锦、红云飞片、红玉楼等。还有介于两种颜色之间的如粉蓝楼、粉紫球、紫红争艳等。通过了解它们的命名特点，我们可

以在表现不同意境或感觉时使用不同的颜色。

三、牡丹的文化内涵

1. 历史文化特质

牡丹在汉代《神农本草经》中开始有记载：“牡丹味苦辛寒……一名鹿韭，一名鼠姑，生山谷。”秦琅琊人安期生在《服炼法》中提到：“（牡丹）其花可爱，如芍药，宿根如木，故得木芍药之名。”“木芍药”之名沿用至唐代。

唐代，牡丹经过初唐百余年的发展和积累，引起了最高统治者和上流社会的关注。武则天曾差

人将其家乡的牡丹移植到长安。至开元期间，唐玄宗在兴庆池东沉香亭前举行过一次赏牡丹的盛会，与会者有李隆基、杨玉环、李白、李龟年。李白的诗极力赞誉“名花”牡丹和“倾国”的杨贵妃，使人与花融为一体，描述了一幅春风满纸、花光满眼的景象。牡丹花会逐渐形成了人们乐于参加的观赏活动，“家家习为俗，人人迷不悟”。同时带动了牡丹的种植，且价格越来越高，“一丛深色花，十户中人赋”。牡丹在帝王、文人的带动下，形成了深厚的牡丹文化氛围。唐代传世关于牡丹的诗词就有 250 余首，牡丹的审美文化与牡丹节俗文化逐渐形成。

宋以后，随着洛阳一带牡丹欣赏热潮的兴起，牡丹才有了“百两金”“洛阳花”的美称。

2. 文学特质

宋代之后，逐渐出现了关于牡丹的专门著作，如宋代欧阳修的《洛阳牡丹记》、周师厚的《洛阳牡丹记》和《洛阳花木记》、张邦基的《陈州牡丹记》，明代徐渭的《牡丹赋》、薛凤翔的《亳州牡丹史》，清代余彭年的《曹州牡丹谱》、计楠的《牡丹谱》等，对牡丹的品种、历史、栽培方法进行了不同角度的阐述。

民间也流传了很多神话故事或故事去赞颂牡丹。相传牡丹是西王母小女儿瑶姬流下的一滴眼泪所变；武则天也曾因为下诏书让百花开放，唯牡丹不从，将其贬至洛阳；汉牡丹曾保护刘秀避过王莽的追捕，有忠心护主的品格；日军侵华时曾将汉牡丹移植到日本，却不能生长，赋予牡丹“名花不向敌冠开”的民族气节。这些故事都体现了人们对牡丹美丽、不屈服权贵、忠心护主、坚贞不屈等品格的赞颂。

文学中对牡丹的拟人、借代、比喻等修辞手法，使我们在理解牡丹时更具丰富的想像，对牡丹的认识更加到位，不单只把其当作一朵普

通的花，而对其品格有更多的认识。

3. 民俗文化特质

由于人们对牡丹的喜爱，因此围绕牡丹的民俗现象涉及人们生活的各方面。

隋唐以后，以牡丹纹样的器物形式多样，如壁画、织绣物、唐卡、陶器、瓷器、木雕、砖刻、石刻等。

饮食方面有将牡丹花茶、牡丹花瓣酥煎、烧汤、蜜浸、烩肉等做法。

在花开时节，各地还有赏牡丹的花会，围绕牡丹主题开展各种民俗活动。

牡丹还可与各种事物搭配出吉祥的寓意，这在绘画搭配时有很好的参考价值，具体可参见附录。

思考与练习

① 选取几张古画，尝试对牡丹的种类进行分析判断。

② 为什么牡丹被赋予“花王”“花魁”等称号？这些称号或比喻对绘画有何影响？

要求：

① 理解牡丹的基本分类。

② 能背出牡丹的分类特点，能理解其生长结构。

③ 能灵活运用牡丹的文化内涵去创作。

延展练习

① 阅读与牡丹生长结构有关的书籍。

② 阅读与牡丹有关的文学作品。

第二章 白描牡丹的基本画法

一、白描牡丹的笔法

1. 握笔

握笔法一般有两种，一是“鹅头法”，用拇指的指肚和食指的第一指节顶住笔杆，中指则将笔杆向掌间扣，无名指与小指则将笔杆向掌外推，形成一对相合的力。此时，指实掌虚，手腕自然竖起，拇指与食指之间形成一个类似鹅头的形状。二是“虎口法”，拇指第一关节弯曲，用食指的第一指节和拇指的指肚顶住笔，食指、中指、无名指之间的距离较近，五指接近团握的姿态，虎口部位形成一个接近圆形的完整空间，故称“虎口法”（图2-1）。

画白描时手腕要虚悬于桌面，勾花瓣、叶片等短线时要用指力和腕力；勾叶梗、叶筋等长线还要用肘力及臂力。勾长线不能一气贯彻始终时，可以从中途虚断，再从虚线内接出，仍可气势贯穿，不见痕迹。

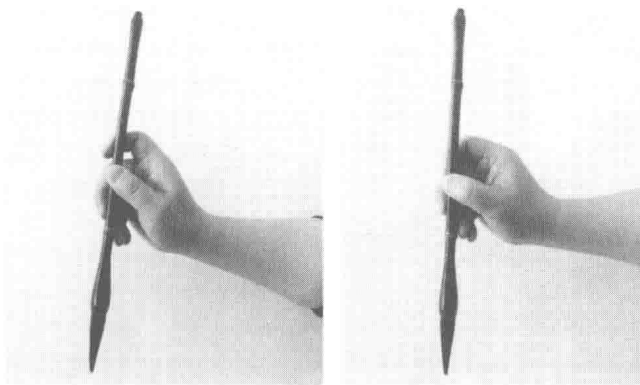

图 2-1 握笔动作 鹅头法握笔和虎口法握笔

2. 基本笔法

五代荆浩《笔法记》中说：“笔有四势：筋，笔绝而不断谓之筋。肉，起伏成实谓之肉。骨，生死刚正谓之骨。气，迹画不败谓之气。故知墨大质者失其体，色微者败正气，筋死者无肉，迹断者无筋，苟媚者无骨。”这告诉我们笔法在表现上一个很重要的判断标准（图2-2）。

所谓“筋”势，在用线过程中提按的把握要细微而缓慢，笔虽略离绢素，但线的走向仍然清晰，物象的形态虚处仍要有可鉴之状、可名之神。所谓“肉”势，在用线时首先是笔中用水、用墨的含量，要有恰当的预计。水分太多，易造成线质肥弱之感；水分太少，则会产生干涩之效，因而用笔时，笔线起伏，实则是用笔锋收势与转锋的关系协调处理。

所谓“骨”势，在速度有节奏变化的同时，始终要根据物象形态特征的需要而使笔线受力得度，尤其在线的转折处，忌出锋过尖，而使线质达不到纯厚劲利，也就是古人所说的“圭角”，由此产生尖、刻、薄的收缩心胸的心理感受。

所谓“气”势，在用笔过程的有形与无形之处，有相互贯通的气息，笔踵墨迹中显示出有力量、有形制的密切关系，使物象表达呈现出统一与整体性。

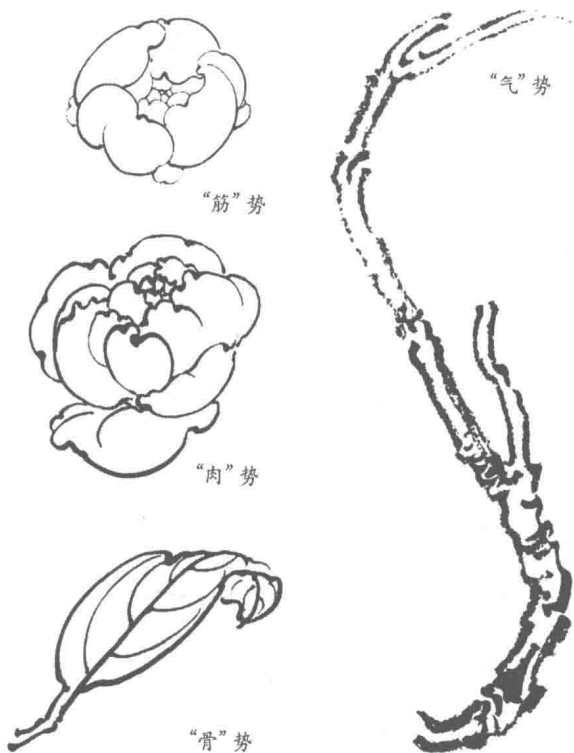

图 2-2 筋、肉、骨、气——四势

注意要点如下。

① 起行收笔: 白描的用线借鉴书法的用线, 因此每一笔的动作要领都要参照书法中起笔、行笔、收笔的动作。书法中的起笔、行笔、收笔三个阶段又叫“逆入、涩行、紧收”, 起笔、收笔动作就有“露锋、藏锋、裹锋”等, 这些都是可以根据对象的起伏使用的不同用笔形式(图2-3)。

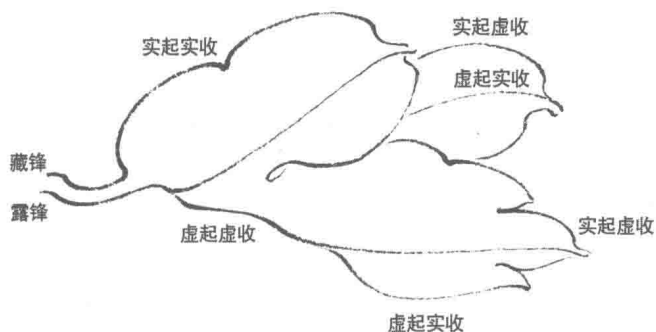

图2-3 起笔、行笔、收笔

② 板、刻、结: 这三个是用笔的忌讳, 勾线时尽量避免这些问题的出现(图2-4)。

板: 在行笔中笔的使转不灵活, 握笔太紧, 只按物象外形进行描摹, 用笔行进只有一个方向, 线条的质感就会平扁不圆厚。在用笔的整个过程中, 手指应有意识地控制笔管的转锋方向, 运用腕力完成线条的行进。

刻: 用笔的迹象外露呈尖、薄、扁之形, 在线与线的转折中, 形成锋芒尽现的三角形。这是“起行收”过程中“收”笔的动作被舍去, 审美上造成了单薄、粗劣、平扁之感。因此行笔和收笔时, 要注意提笔回锋。

结: 用线时, 画者心中迟疑, 笔下的线条不能畅达表现, 这关系到画者对“起行收”速度控制与物象形姿的理解, 这两者的结合, 画者应娴熟地运用完整的行笔过程, 进而把握笔意在物象形体结构中恰到好处的位置。

③ 线条稳定、有弹性: 在开始练习的时候, 首先解决手不抖能稳定勾线的问题, 再慢

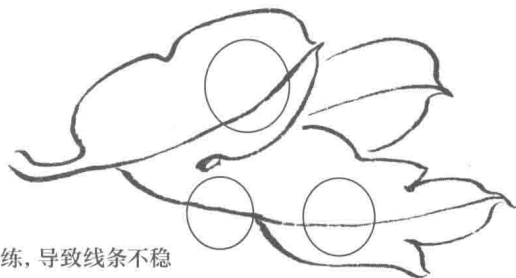
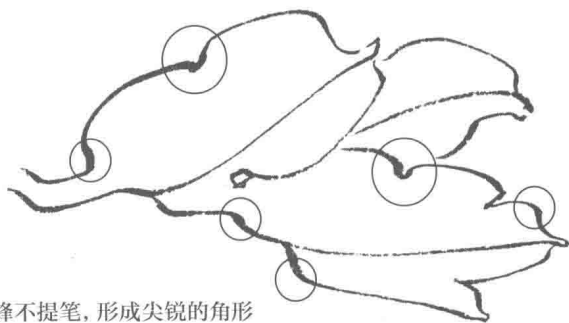
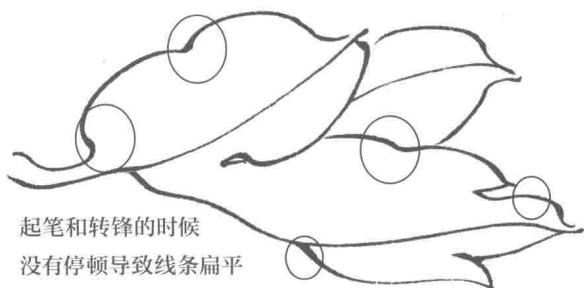

图2-4 板、刻、结

慢使线条有变化, 有弹性。线条的弹性关键在起笔和收笔的位置。需要有明确的运笔动作, 缺乏动作的线条如同钢笔线, 就算再挺劲用笔的韵味弱化后, 线条也显弱。因此, 解决稳定用笔后, 需要着重注意用笔的动作、轻重急缓的用笔速度(图2-5)。

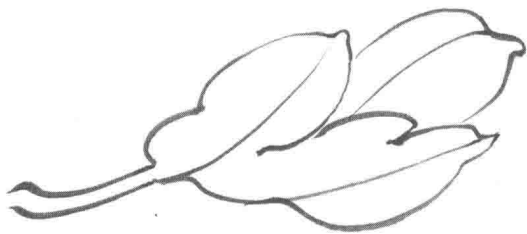

图2-5 稳定、弹性

二、白描牡丹的结构

1. 花冠

花冠小的形态时为花蕾，又称花苞、花骨朵（图2-6），有4种基本形状：扁圆形、圆形、圆尖形和长圆尖形。大萼三片紧包花苞，复萼数片环绕花苞。花冠逐渐变大成大蕾（图2-7），大蕾花瓣呈圆形或倒卵形，有一定量的裂口（图2-8）。

画法要点：

① 花蕾宜上扬，忌下垂。

② 花蕾的配置上，要根据画面选用，画多大的，开到什么状态的花蕾都要配合出现，形状与颜色需和大花形成呼应。

③ 花冠外形要圆中带缺，不能完全圆形，没有变化（图2-9～图2-11）。

④ 花瓣要互有对比（图2-12）。

图2-7 从小蕾到大蕾

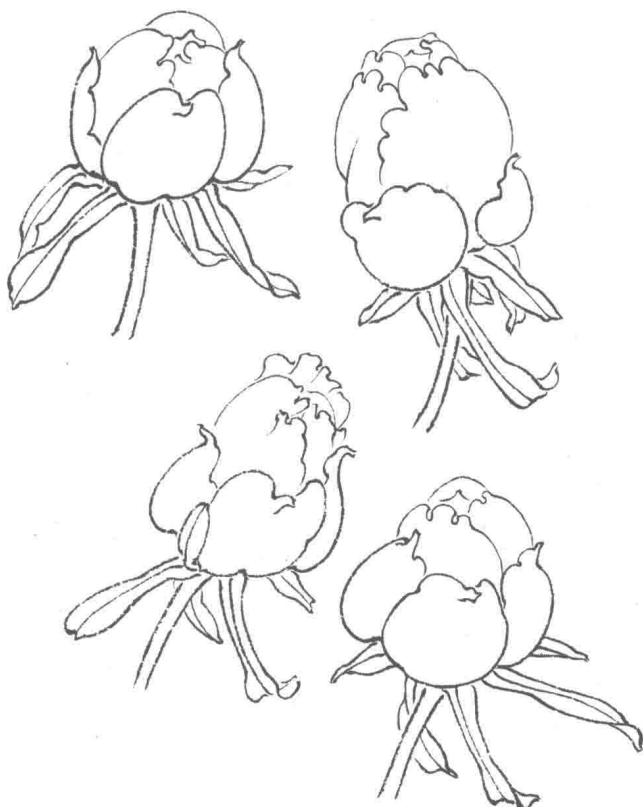

图2-6 小蕾

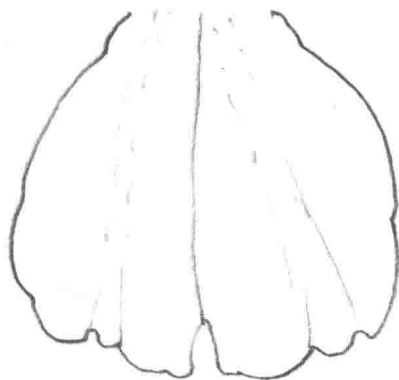

图2-8 花瓣基本形状，裂口位置

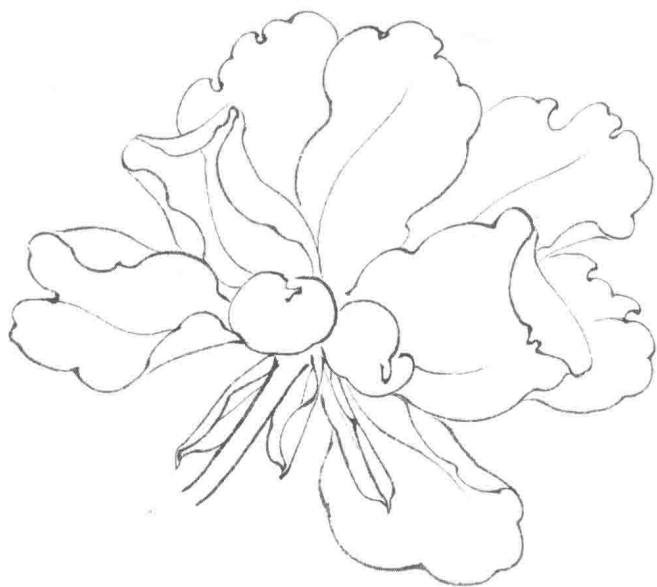

图 2-9 花冠的背面

图 2-11 造型不好的花冠 (过圆, 没有变化, 太对称)

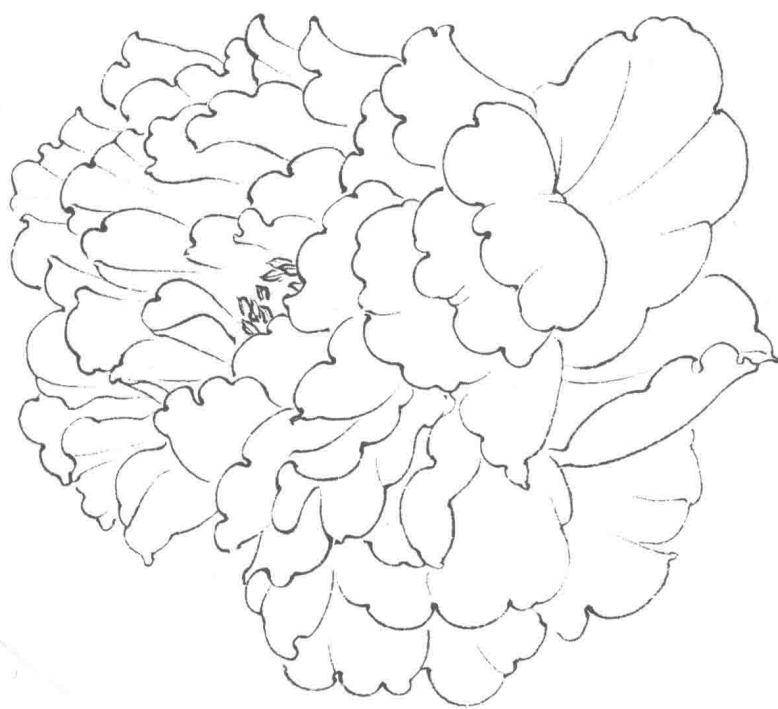

图 2-10 盛开的花冠

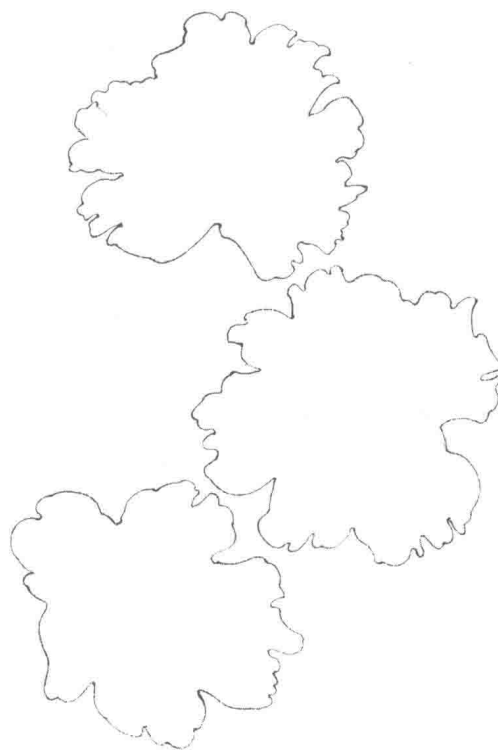

图 2-12 造型较好的花冠

2. 花萼

花萼包裹在花瓣的外部。牡丹有2层花萼，即大萼与复萼。大萼三片呈扣钟形；复萼多片呈带状环绕分布。

画法要点：

① 复萼的姿态最为关键，须注意与茎之间

的搭接关系。如“女”字交叉的关系，复萼长在大萼下方，两个大萼之间的部分，画的时候可以先把结构线画了再补叶片（图2-13）。

② 复萼萼片可以适当拉长变形（图2-14、图2-15）。

图 2-13 萼的透视画法

图 2-14 花萼

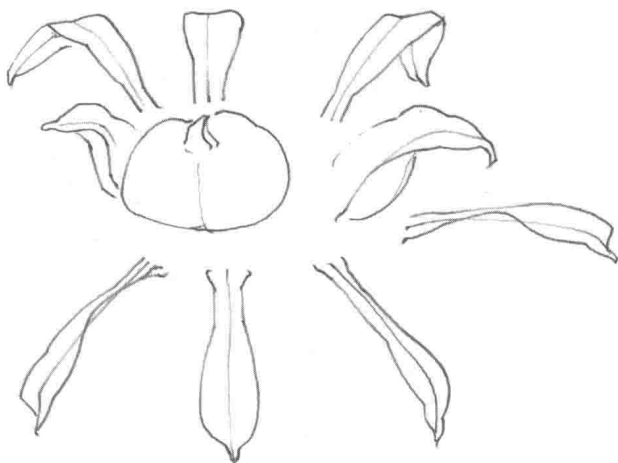

图 2-15 复萼各角度姿态

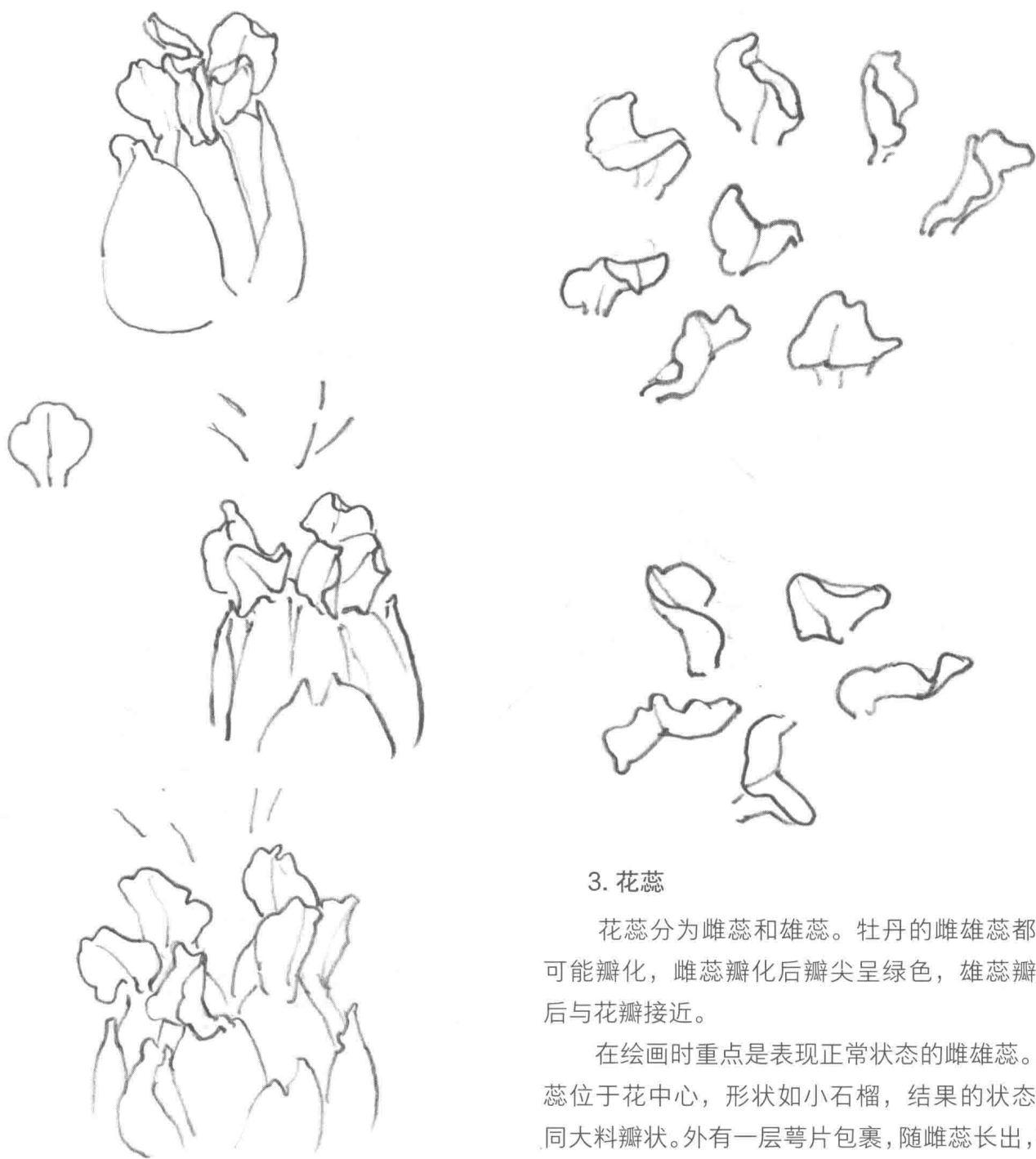
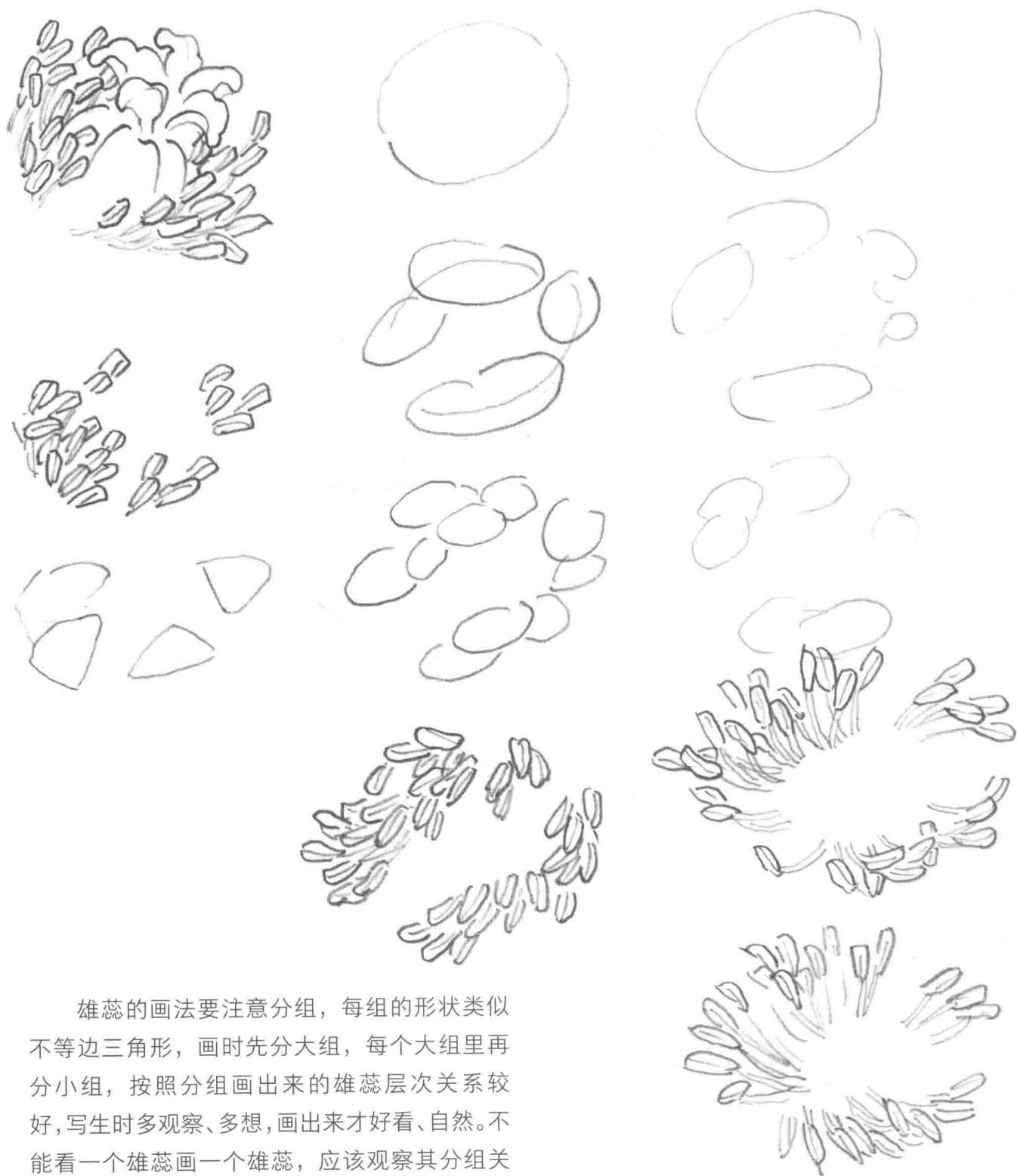

图 2-16 雌蕊画法

3. 花蕊

花蕊分为雌蕊和雄蕊。牡丹的雌雄蕊都有可能瓣化，雌蕊瓣化后瓣尖呈绿色，雄蕊瓣化后与花瓣接近。

在绘画时重点是表现正常状态的雌雄蕊。雌蕊位于花中心，形状如小石榴，结果的状态如同大料瓣状。外有一层萼片包裹，随雌蕊长出，萼片展开，雌蕊顶端长出小瓣。小瓣沿中线向后弯曲，画的时候要找准中线就比较容易画。注意弯曲的关系（图 2-16）。

雄蕊的画法要注意分组，每组的形状类似不等边三角形，画时先分大组，每个大组里再分小组，按照分组画出来的雄蕊层次关系较好，写生时多观察、多想，画出来才好看、自然。不能看一个雄蕊画一个雄蕊，应该观察其分组关系，进行点蕊。不管密集还是稀疏的点法都需要分组（图 2-17）。

图 2-17 雄蕊画法