

七彩牡丹 写意技法

赤橙黄绿青蓝紫牡丹画法要诀

杨海滨 著

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

七彩牡丹写意技法

杨海滨 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

七彩牡丹写意技法 / 杨海滨著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005.8

ISBN 978-7-5305-2982-9

I. 七... II. 杨... III. 牡丹-写生画: 花卉画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第067971号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2005年8月第1版

2008年5月第2次印刷

开本: 889 × 1194 毫米

1/16

印张: 4.5

印数: 4001-7000

版权所有, 侵权必究

定价: 36.00元

概 论

牡丹繁盛于中原,广泛种植于中国大部分地区,它的花朵硕大丰满,浓艳瑰丽、馨香馥郁,素有花王之称。唐代以来花鸟画家大都喜欢把牡丹作为十分重要的绘画素材,反复加以表现,或富丽堂皇,或笔致潇洒,神采飞扬,不断涌现出风格迥异、美妙动人的牡丹画作品。这些作品是我们了解传统艺术,学习传统技能的宝贵资料。本书所讲述的写意牡丹技法,是我多年来研习优秀传统和创作实践的切身体会,希望能对花鸟画爱好者有所启示。

初学写意牡丹技法,可以从临摹入手。小写意花鸟画作品表现语言是从没骨工笔画技法中蜕变而来,造型具有一定的写实成份,重视对牡丹结构的客观表现,同时又轻松活泼,其笔墨或色彩在不游离于物象的条件下,追求意趣活脱、形神兼备。本书大量过程图和示范作品均为小写意作品,这便于学画者理解和掌握。临摹时首先要注意形象的准确,这包括花、枝、叶等具体形象,也包括章法的准确。另外还要注重色彩和笔墨的恰当运用,控制水份在宣纸上的洇润程度及其干湿明度。只要认真对待每幅作品的临摹程序,日积月累,由生至熟,自然就会临出原作的风貌。

学习写意牡丹不能只靠临摹这一种途径来学习,还需要师法自然,面对牡丹花进行仔细的观察和细致的写生。这眼中牡丹不仅能使我们掌握牡丹的生长规律和造型规律,还可以验证在临摹过程中所学技法的创造精神,更能够使自己的头脑存储多姿多彩的牡丹和神韵。闭目思之,生动鲜活的花朵如在目前,此即是胸有牡丹,再展开画纸,奋笔画去,心手相应,牡丹跃然纸上,此即是手中牡丹,如是,艺之成矣!

目 录

概论

一、花朵的结构	1	7、气氛热烈	36
二、花朵的画法	2	8、开合有度	37
1、红色花画法	2	9、以叶衬枝	37
2、黄色花画法	4	10、题款用印	38
3、蓝色花画法	6	11、金边银角	39
4、紫色花画法	8	12、祝颂美意	40
5、橙色花画法	10	13、纵横交错	41
6、绿色花画法	12	14、活用色彩	42
7、深红花画法	14	15、纸暗花明	42
8、白色花画法	16	16、主宾分明	43
9、水墨花画法	18	17、大形优美	44
10、粉红花画法	20	18、通透有方	45
三、花苞的画法	22	19、滋润融洽	46
1、花苞与萼片的画法	22	20、艳而不俗	47
2、初放花朵的画法	23	21、雅致平和	48
四、叶子的画法	24	22、大势统一	49
1、叶子的结构	24	23、疏密得当	50
2、画叶过程	25	24、知黑守白	51
3、叶子的层次	26	25、色墨谐调	52
4、嫩叶的画法	27	26、各得其所	53
五、枝干的画法	28	27、均衡稳定	54
1、枝茎的画法	28	28、虚实相生	55
2、点写老干画法	29	29、藏露结合	56
3、勾皴老干画法	30	30、勾花点染	57
六、作品分析	31	31、人格花鸟	58
1、墨分五色	31	32、巧妙衬托	59
2、线条洒脱	32	33、曲线韵律	60
3、浓淡相宜	33	34、修养全面	62
4、动静相生	34	35、师法造化	64
5、呼应成趣	35	36、胸有牡丹	66
6、冷艳明快	36	37、文人情致	68

(图1)

一、花朵的结构

盛开的牡丹花朵硕大,直径一般有二十多厘米,最大的可达三十厘米。牡丹花瓣繁多,有大瓣,也有小瓣,往往是靠近心部的花瓣较小而外围的花瓣较大。可以把花瓣概括为内外两大层次,从整体上看内层如碗状,外层如盘状,内层比较紧密,外层比较松散,它的大形变化决定着整朵花头的优美与否,绘画时要着重注意外层边缘的姿态。外层花瓣的聚散变化使大体呈圆形

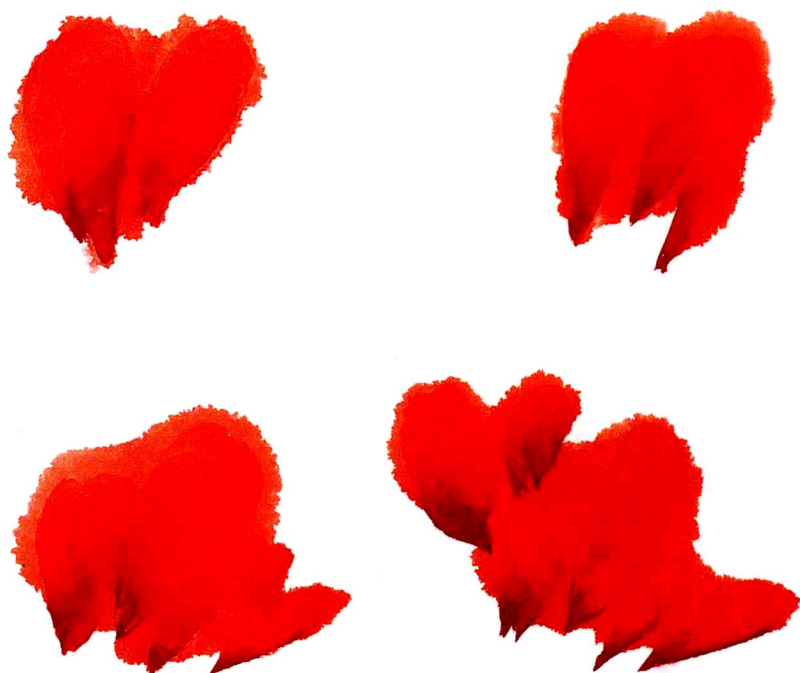
的花朵边缘出现缺刻,有缺刻才显得活泼而不呆板。为了不使缺刻平均,必须丰富外层花瓣的形状,尽量避免其雷同。虽然以大瓣为主,但是在花瓣之间也要适当地夹杂一些小瓣。在追求变化的同时,不要把花瓣画散了,要使人感到所画的每一瓣都好象是从心部长出来的才好。整个花朵既使之参差错落,又使之不违背自然生长规律,合乎理法,才能楚楚动人。(图1)

二、花朵的画法

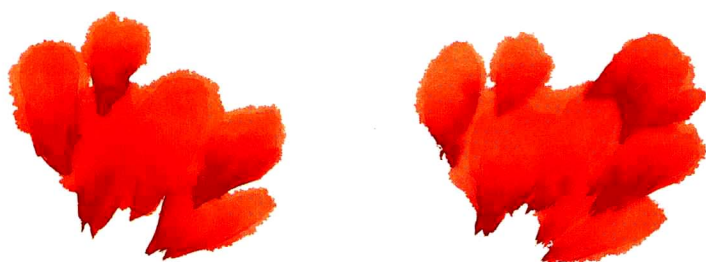
1、红色花画法

画红色花朵用朱红、大红、曙红这三种颜色，它们依次由明到暗，配伍而用。首先以朱红为主，稍加大红调成基本色，用中号羊毫笔蘸基本色后，笔尖蘸曙红色向下点画，形成最初的反瓣形象。（图 2-1）

红色花画法之一

（图 2-1）

红色花画法之二

点画花瓣时笔痕应有大小不等的变化，加画花瓣时每一笔都应由瓣根向瓣梢画去，使每一瓣都有向心感。（图 2-2）

（图 2-2）

红色花苞法之三

点画花瓣时，要特别注意外形参差变化。画心部花瓣要多蘸曙红色，使花心部在整体上有深凹下去的感觉。(图2-3)

(图2-3)

红色花苞法之四

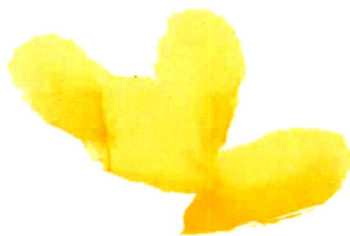
整理完成后，用三绿色在花心部位画子房，用花青色在上端勾五笔向心短线。在子房周围用白色勾花丝，用白色加黄色点花蕊。此种花朵给人以喜庆热烈、浓艳富贵之感。(图2-4)

(图2-4)

2、黄色花画法

黄色本身明度较高，在白色的宣纸上画黄花，对比较弱，为了突出花头，在最初的几笔亮部花瓣中加少量白色，笔尖蘸赭石与朱红的调和色。落笔的方向虽然向心，也要有变化。(图2-5)

黄色花画法之一

(图2-5)

黄色花画法之二

继续如前法画花瓣，可以复加和打破原来的花瓣外形，不必刻意躲避原来的笔痕，用笔要宽窄结合、长短相杂，富有节奏感。(图2-6)

(图2-6)

黄色花盘法之三

(图 2-7)

一般来说，画黄色花朵不宜用黄色画花蕊，可用白色画，也可用胭脂色画，以取得突出的效果。黄花显得温暖柔和，能够表现出牡丹的雍容华贵之态。(图 2-8)

黄色花盘法之四

(图 2-8)

3、蓝色花画法

画蓝色花时，先以白色为主加少许花青色调成淡蓝色，再调入少量的曙红作基本色。用蘸了基本色的毛笔去蘸花青色，由瓣根向瓣梢落笔。(图2-9)

蓝色花画法之一

(图2-9)

蓝色花画法之二

画蓝色花朵的色彩不可过于浓重，主要是在淡中求变化，一般来说先画反瓣更需要浅淡而滋润。(图2-10)

(图2-10)

蓝色花画法之三

如想追求丰富多变的花瓣形象，就必须在用色时中锋、侧锋、逆锋、拖笔等多种笔法并用，单一点法，必然显得花瓣雷同。(图2-11)

(图2-11)

画蓝色花朵的花蕊只用亮黄色点出即可，一般来说不宜画子房。画蓝色花朵还可以用石青色加白色来画，效果有所不同。蓝色给人以淡雅朴素、清爽平和的韵味，如枝叶配合不好，容易显得过于冷峻，初学者宜慎重对待。(图2-12)

蓝色花画法之四

(图2-12)

4、紫色花画法

在大量的白色中加入胭脂色和少量的花青色，调出淡紫色花朵的基本色彩。蘸基本色后笔锋蘸胭脂色，以侧锋笔法为主画出花瓣形态。(图 2-13)

紫色花画法之一

(图 2-13)

紫色花画法之二

用笔要错落有致、蕴含节奏感。画心部花瓣和外围大瓣时，基本色要变浓，强调花朵的整体感和立体感。(图 2-14)

(图 2-14)

大体画完后，要用浓重的胭脂再次提染花心部位的深度，并使心部花瓣更加丰富。(图2-15)

紫色花画法 之三

(图 2-15)

点花蕊时注重其分布的合理性，在大致呈椭圆形花蕊范围内，要聚散合理、有疏有密。(图2-16)

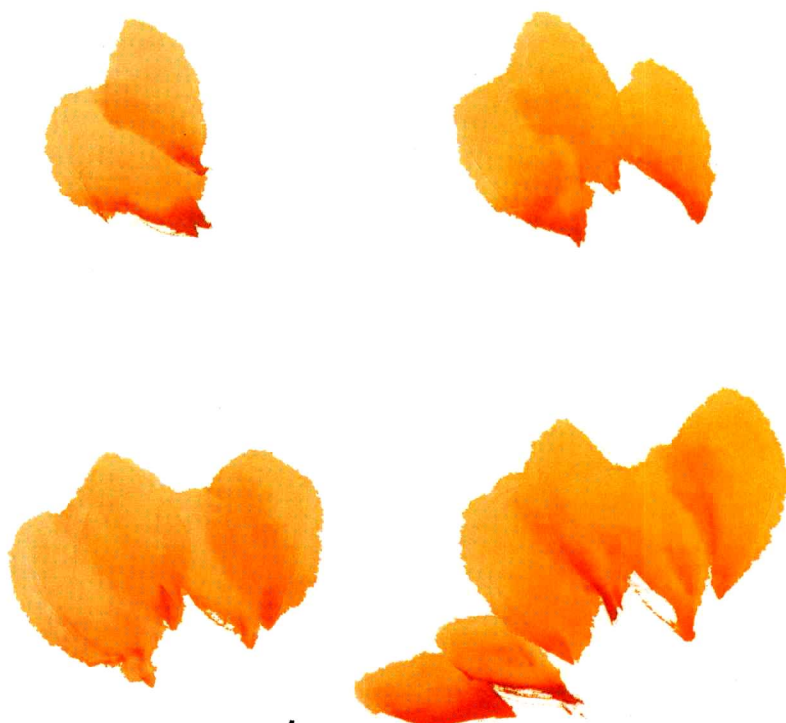
紫色花画法 之四

(图 2-16)

5、橙色花画法

以白色为主稀释后加入朱红色和少许大红色调匀成橙色花的基本色，笔尖再蘸曙红色，开始画花瓣。花瓣形态的变化主要取决于笔腹和笔根在画纸上的运行痕迹，或横或竖稍加改变，都会出现不同的效果。(图2-17)

(图2-17)

橙色花画法之一

一般情况下牡丹花的正瓣尤其是外围的正瓣都比较宽大，因此宜侧锋用笔，且色彩宜浓重。(图2-18)

橙色花画法之二

(图2-18)

画花心部位的正瓣时基本色要变浓，即加入一些曙红色。决定外形花瓣不可雷同，要有意留出一些比较大的缺刻，这样才能整体感觉生动。(图 2-19)

橙色花画法之三

(图 2-19)

点花蕊的笔法如同画竹的“人”字和“个”字用笔，在花瓣的缝隙中画出。(图 2-20)

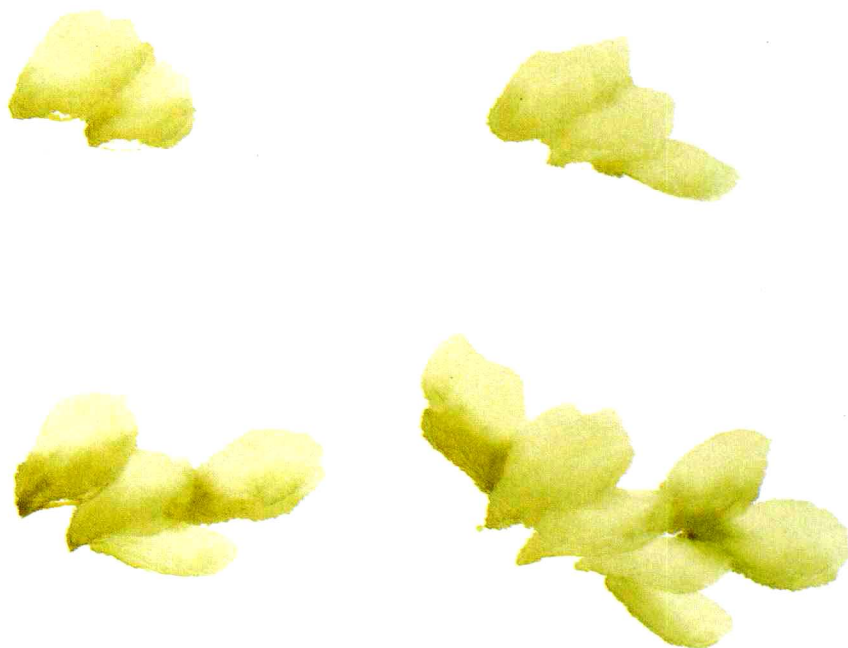
橙色花画法之四

(图 2-20)

6、绿色花画法

绿色牡丹花颜色为浅绿色，其基本色以白为主加入草绿并加少许朱红调合而用。画时笔锋蘸少量草绿，从反瓣部位画起。(图2-21)

绿色花画法之一

(图2-21)

点花瓣时要注意错位用笔，既不能象鱼鳞那样整齐，也不能同方向重复。要通过不同的笔痕去表现花瓣的优美形态。(图2-22)

(图2-22)