

艺

牡丹

杜丙申 编著

精粹

服装刺绣

绘画临摹

瓷器刺绘

艺术欣赏

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

艺用牡丹精粹

YIYONGMUDANJINGCUI

杜丙申 编著

NLIC2970167886

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

出版人：刘建平
选题策划：刘子瑞
责任编辑：高虹
技术编辑：杨跃泉
装帧设计：李玉秀

图书在版编目（CIP）数据

艺用牡丹精粹/杜炳申著. —天津：天津人民美术出版社，2005.5
ISBN 7-5305-2936-6

I.艺... II.杜... III.牡丹—花卉画—技法（美术） IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第046066号

艺用牡丹精粹

发行人：刘建平
出版发行：天津人民美术出版社
天津市和平区马场道150号
邮编：300050 电话：(022)23283867
网址：<http://www.tjrm.com>
制版：天津市津人美图文设计制作中心
印刷：河北海顺印业包装有限公司
版次：2005年5月第一版第一次印刷
开本：889mm×1194mm 1/16 印张：4
印数：0001—4000
书号：ISBN7-5305-2936-6/J·2936
定价：32.00元

版权所有 侵权必究

小写意重彩牡丹技法

杜丙申

牡丹是我国的国花，它雍容华贵，富丽堂皇，是我们中华民族兴旺发达、美好幸福的象征。所以多数人都喜爱它，自古以来众多的画家都选择牡丹作为题材，并创作出了无数的艺术佳作，其艺术风格和技法各有千秋。我亦选择了这个题材，在学习传统的基础上，博取众家之长，通过长期大量的写生再创作，利用几十年的时间摸索了一种小写意重彩牡丹的新画法。在这里将自己长期绘画中的一点粗浅体会写出来供初学者及广大师友共同研究探讨。

一、小写意重彩牡丹新画法的定位

绘画也有“阳春白雪”和“下里巴人”之分。多数人都希望自己的作品成为高雅的“阳春白雪”，而不愿意是通俗的“下里巴人”。我同样也希望自己的东西是“阳春白雪”。但就技法和表现形式而言是很通俗的，应该老实地承认是“下里巴人”的范畴。既然是“下里巴人”，就要按着“下里巴人”的准则要求去研究探讨，不要强行将“阳春白雪”的帽子扣在“下里巴人”上。

“阳春白雪”是很高深的艺术，必须有人去研究。古人云：“《下里》、《巴人》国中属而和者伊千人……《阳春》、《白雪》国中属而和者数十人。”懂得“阳春白雪”并欣赏的人毕竟是少数，所以“下里巴人”也是必不可少的，因为95%以上的广大人民群众喜欢它，需要它。只有多数人喜欢的东西才有生命力。认同这种观念，对研究小写意重彩牡丹是十分必要的。

二、临摹

临摹是学习绘画的重要手段，是最直接的学习方法。通过临摹可以很快地对所学的东西有一个感性认识。看到一幅作品不要马上就临，应先细致地观察分析一下作品，主题是什么，构图的特点，色彩的主调，花头、叶子、枝秆的主要结构，相互的比例，真正把作品吃透了再动笔。一般先从花头画

起，因为多数作品花头是主题，花头在前面，其次再画叶子和枝秆，虚的东西远的东西最后再画。但这也不是绝对的，其实先从哪里动笔都可以，要根据作者自己的习惯而定。临摹完成后，对比是很重要的，不要临完了事。把原作和自己的东西对比一下，仔细地看一看有什么不同，差距在哪儿，反复临摹找差距才能逐步提高。

临到一定程度就要抛开画稿背临。只有放开手脚，自由自在地画才能画出作品的神态，否则临摹得再像也死板。只有背临才能画出自己的风格。

三、写生

临摹是绘画的捷径，是学习传统继承古人所必不可少的，但总停留在摹仿别人，整天搬着画册画画，画得再好也是没有出路的。吃别人嚼过的馍没味道。所以要创作自己的东西必须到大自然中去写生。书本上的东西毕竟是有限的，大自然才是创作的真正源泉。有的人虽画牡丹但并不真正地了解牡丹。要画好牡丹必须亲自到牡丹园仔细地观察了解牡丹。弄清看懂花头、叶子、花芽、花蕾、新枝、老秆都是什么结构、形态、质地，才能更好地用笔墨色彩去表现它。通过写生可以提高对事物的观察能力、概括能力，掌握造型和结构的能力。

写生的过程也是创作的过程，实际写生中不要一点不漏地把实物搬到纸上，应有取舍，取其美的东西，去其多余。好的东西实际中比较分散，可以人为地搬到一起，以满足构图和结构的需要。

写生时要注意，无论花头、花蕾、叶子、叶柄、枝秆，都不要只画正面一个角度，正、反、侧、仰、俯等不同角度都应该画，每一部分细微的结构都要弄明白，同时还要注意风、晴、雨、露的形态变化。否则创作时就没有更丰富的第一手资料。

牡丹写生一般人都把重点放在花头上，而忽略叶子及其它部位的写生。实际上要把叶子画好，画

生动比花头难得多。牡丹叶子十分复杂，大小、薄厚、圆尖、平展、翻卷、缺刻、老嫩，变化极为丰富，所以要把不同方位、不同形态、不同部位的叶子多画一些，同时写生要进行大量的取、舍才能满足创作的需要。

照片或微机屏幕写生（将拍摄的照片或录像输入到微机里放大写生）。牡丹一年只开一次花，且花期很短，单株花期只有一周的时间，种植又不普遍，对很多人来说实物写生是很困难的。随着科学技术的不断发展，写生方式也可以有所改进创新。根据照片或微机屏幕写生，虽没有实物好，但对很多作者却提供了很大的方便。按照照片屏幕写生素要注意一点，因为它通过镜头成像变化了的东西与实物是有区别的，两种写生稿放在一起创作时，应注意它们的比例、角度、透视关系等，要合情合理。

任何事情都有两重性。照片屏幕虽没有实物好，但对学写焦点透视却是很有益的。利用微机可以很简单地将一幅作品中的一部分转移到另一幅作品上去，根据作者的构想进行再创作。

四、色彩

牡丹的特点是富丽堂皇、雍容华贵，用浓重艳丽的色彩表现其特点，是再好不过的。用很淡雅的色彩去表现虽然显得高雅一点，但要表现出大富贵的气韵是很难的。

用笔调色时，色度尽量浓重一点，但也不要超过饱和度，色度饱和了以后画出来会显得枯燥没有韵味。

笔上水分含量的多少与室内温度、湿度有关系，温度高，笔上的水分就要大一点，温度低，则要相反。

用色一般不用单色画，多用复色或间色画，只有多用复色，颜色才会显得丰富多彩。虽然是复色，但不能把颜色混在一起，笔上一定要有色阶，否则

画出的就是灰色一片。

传统的中国画多以线造型，此画法正好相反，除枝秆外多以面造型。用不同的色块去表现花头及叶子的结构，花头和叶子均不勾筋。

五、创作

通过临摹和写生，有了丰富的写生素材就可以创作了。美术创作一般都讲究“胸有成竹”“意在笔先”。绘画以前脑子里要有一个构图。但是这个构图想得再好也毕竟没有表现在纸上，只是脑子里空想的一个东西，将想象的东西要落实到纸上用笔一点一点地表现出来，跟想象的肯定要有差距，绝对不会那么完美如意。为了把作品创作得更好点，不能死守着“胸有成竹”的东西不放。要因势利导，随机应变，多了减，少了填，抓住主题边画边观察，根据实际而变化，怎样美就怎样画。

构图是创作中很难的课题，比一般技法要难得多。一般好的构图不是脑子里空想出来的，而是通过写生在大自然中提炼出来的，这就是写生的关键所在。构图千变万化没有固定的模式，每个人都有自己的构图特点。但无论怎样都应注意四个方面的问题。

1. 从整体上看给人感觉要美，要有气势。
2. 要有主题，宾主呼应，相互衬托。
3. 内容要有变化，忌讳呆板，不应总是一个模样。无论画幅大小要有俏的地方。
4. 内容有疏有密，空白大小位置得当。

总之以整体美为标准。

牡丹有成百上千的品种，其花头、叶子姿态千变万化，数不胜数。在创作时要注意避免程序的画法，花瓣、叶子总是那么几笔固定不变。用笔要变化多样，不循规蹈矩画出来的东西才会生动丰富多彩。

2005年4月16日

