

東風也逐情濃吹落桃花放牡丹年丑己秋月錄生畫之

M U D A N J I F A C O N G S H U
B A I M I A O M U D A N

牡丹技法丛书

白猫牡丹

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

秦铁生/著

牡丹技法丛书

白猫牡丹

索铁生/著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

白描牡丹技法浅说

中国画作为一种民族艺术，具有很高的文化价值和审美价值。它在数千年的发展过程中深深地根植于中华民族深厚的文化土壤中，融合了其文化素养、审美意识和哲学思想，形成了比较完整的艺术体系。它彰显了灿烂的中国绘画史，不仅是我们民族艺术的瑰宝，也是人类最优秀的文化遗产之一。

线描在中国绘画中一直作为造型的主要手段而又不断地发展，形成了其鲜明的民族风格和特殊技法，也体现了独特的艺术规律和美学思想。作为中国画家除了掌握一些技巧，更应该注意全面修养，而达到艺术灵性和思想情感的统一。

千百年来，人们对大自然的美妙产物——各种花卉产生了浓厚的欣赏情趣，爱美之心人皆有之，长期以来花卉艳丽的色彩、优美的丰韵，时刻吸引着人们的视线。将国花牡丹的形象再现在线描作品中，装点着人们生活环境、提高和丰富大家的精神生活，在潜移默化中陶冶人的性情，促进人类精神文明的进步，是画家义不容辞的责任。

白描是以线造型的独立画种，白描画是中国传统笔墨技法名词术语，是指描绘对象时用墨线勾画物象而不施色彩的表现方法。其源于中国古代的“白画”，艺术效果简洁明快，质朴无华，是中国传统绘画中的一门独立的画科。其精妙的技法，严谨的造型，极尽描摹之能事，再现大千世界的奇花异木。

中国人对艺术的欣赏有其特定的审美习惯，是传统文化积淀的影响造成的。对待人与物的理解所关注的物体或画风，或长期以来对事物的直观视觉的理解，只可意会，不可言传。

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、繁荣昌盛、美好幸福的象征。

学习白描牡丹，必须先了解牡丹的基本生长规律，牡丹的品种、花系，从而更好地把它表现出来。

牡丹属落叶灌木，茎枝木质粗大，坚实硬挺的多年生树木，根可入药。

历朝历代，各个时期，人们无不在审视这个“天下第一”的神韵风采。谱籍记载、诗文歌赋、传说典故、绘画图录等，是任何一种花卉都无法与之比拟的。花工们辛勤培育出一千多个品种，在洛阳一年四季都可以欣赏它的芳容，充分体现了人们对牡丹花的挚爱。牡丹品种繁多，有白、黄、粉、红、蓝、绿、紫、黑等色，色系极为丰富。牡丹是极有灵性的植物，花谢的同时便已受孕；发芽时，见其奋发昂扬；含苞时，见其潇洒从容；枯枝卧雪，见其苍劲刚强。牡丹的整个生命历程，恰如一曲婉转悠扬的赞歌，如果你用心聆听，必为之深深感动。

牡丹由花头、叶、茎、根等部分组合（如图1）。

花头：也称花冠，主要由花瓣、花蕊、花萼、花托四部分组成。

花瓣：是构成花头的主题，鲜润丽质，多姿多彩，是描绘的主要对象。

想画好牡丹，详细了解其生长规律是十分必要的。根据花瓣的数量和层次多少，牡丹可分为单瓣型和复瓣型两类。单瓣是指花瓣数量少，复瓣是指花瓣层次多。

花萼：花萼是紧包花瓣根部的部分，是保护和滋养花瓣生长的萼片。

花托：花托是花萼下部的又一层，这是牡丹花特有的生长结构。

它的质感，用较细多变的线条画出花瓣的稚嫩。

小花苞形状似桃状，三片大萼紧抱未露的花瓣，又由六个小萼托起，形象天真，很有生气。作画时，要用有力的线条表现出它的优美姿态（如图2）。

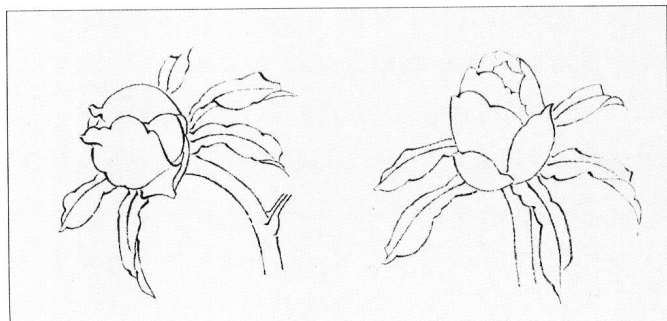

图2

2. 半开花头的画法

半开花朵是由大花蕾自然生长而成的。花瓣已经大部分外露，争相开放。耀眼的花蕊，使色艳欲滴的花头更加富有神采，婀娜多姿。先画出花萼、花托，再画出花瓣，用多变线条画出花头旺盛的生命力。半开的牡丹花头中间花瓣层次较繁多，紧而密，外围花瓣较大，先画出视线最近花头背部的花瓣，用笔要轻松自然，用流畅的线条刻画多变的花瓣。注意透视变化，造型要准确，用笔生动有力。

半开的花头看不到雄蕊，雌蕊金黄，光彩夺目，精神十足（如图3）。

图3

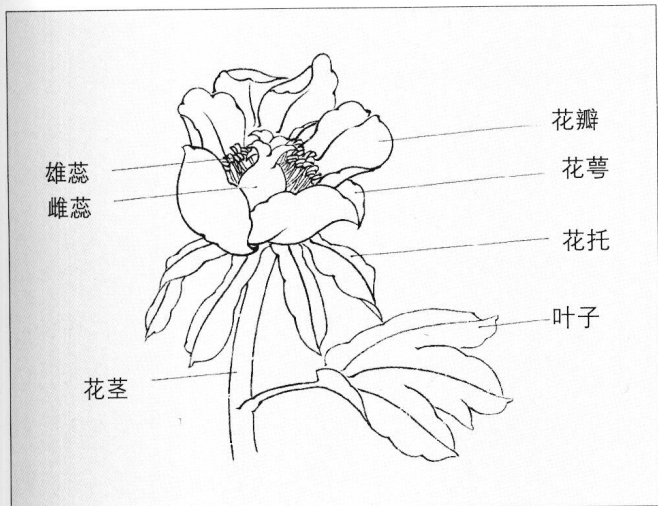

图1

一、牡丹花头的画法

白描牡丹的用笔主要以中锋为主。根据自己的习惯，选用勾线笔、兼毫笔等，提按、顿挫、轻重、转折等多种笔法兼用，画出大小各异、灵动多变的牡丹花。

1. 花苞、花蒂的结构与画法

大花苞的画法：大花苞能见到花瓣的一部分，但看不到花蕊。花瓣内紧外松，内小外大，形状多样，变化万千，亭亭玉立，含苞待放，生机勃勃。在牡丹画的创作中是不可缺少的组成部分。作画时，应先画出离视线最近的部位。先画萼片，再画花瓣。画萼片时，用粗而有力的线条画出

3. 盛开花头的画法

牡丹颜色繁多，有黄色、白色、红色、粉色、紫色、绿色、蓝色、黑色等数十种色系。虽然用白描不能再现牡丹的各色品种，但用造型亦能体现一些有代表性的品种。单瓣、复瓣、起楼等形状的牡丹，也可用白描把它刻画得淋漓尽致。

画盛开花头，在半开牡丹的基础上，画出花瓣的形状特点，花头外形边缘要整体处理，大小块面、空隙多姿多变，不可画得太圆。总之，周围花瓣要交代清楚，花形才能好看。从而表现出牡丹的丰满滋润，富贵怡人，表现出牡丹量感和质感。

盛开的花头一般看不到花萼和花托（背面的牡丹可以完整地画花萼和花托），有的只能看到两三片花萼或花托（如图4）。

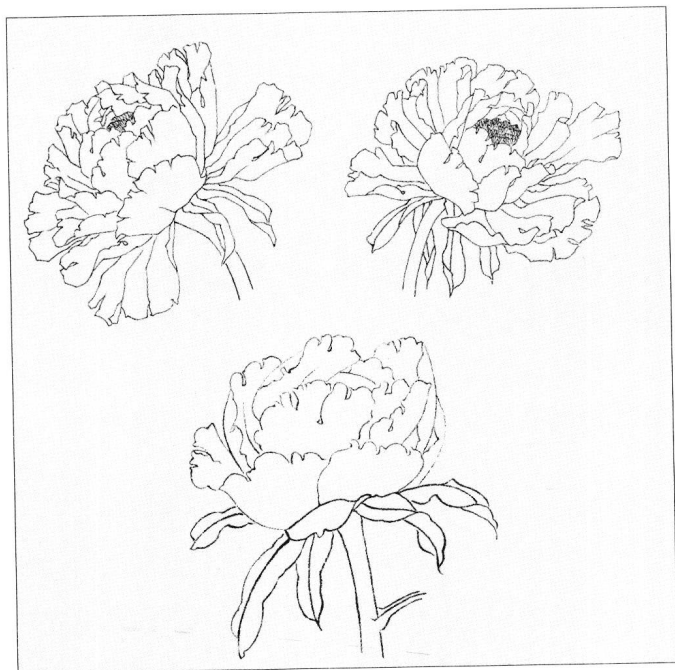

图4

4. 花蕊的结构和画法

花蕊在花朵中占重要地位，犹如人的眼睛。在颜色上起对比、在线条组合上起提神作用。白描牡丹的花蕊有点蕊或双勾法两种方法。根据画面的需要，任选一种即可，这样才能组成完整的花冠。

花蕊由雄蕊和雌蕊组成。雄蕊住于花芯中央，形状有桃形、石榴形、莲子形、卧龙形等，

愈长愈凸显，凋谢时子已形成黑色，可种植。雄蕊住于雌蕊四周，初开时花蕊丰满，排列有序，呈黄色。盛开时花蕊向上生长，比初开时灵活多变，呈淡黄色。雄蕊由蕊药和蕊丝组成。蕊丝上连蕊药下接蕊芯。蕊药形似大米，画时要有大小、起伏变化，有聚有散，用笔要有力度（如图5）。

图5

二、不同品种牡丹花头的画法

牡丹花勾线时要从上到下、从左到右按顺锋勾出对象，看清楚线条的前后关系，无论花头还是叶子，都要先勾上面，也就是离视线最近的物象，然后再勾第二层、第三层，依次顺延地把作品勾完（如图6）。

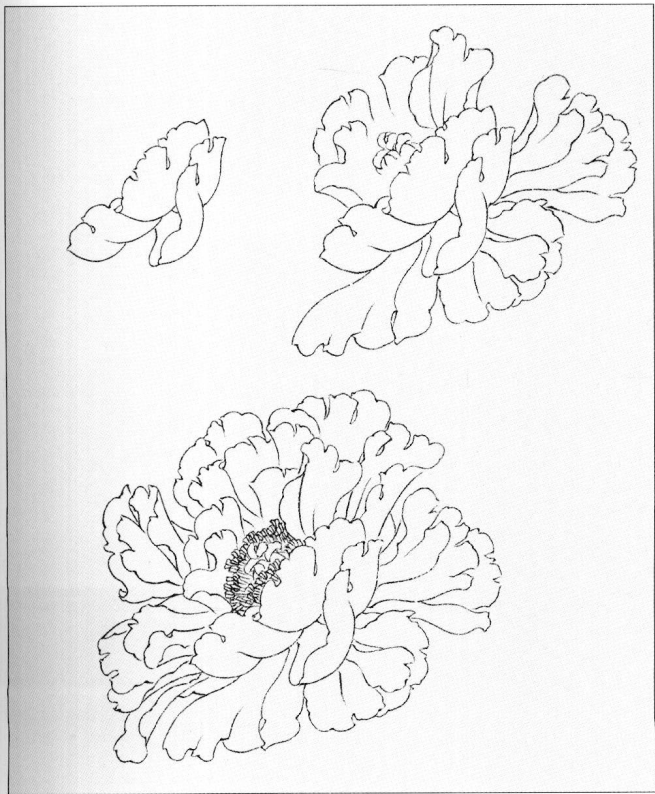

图6

好的线条必须与牡丹的形象、结构、质感、前后左右、空间有机地结合在一起。这样才能恰当地表现牡丹的美丽与生命力，达到形神兼备的艺术效果。

牡丹花的品种很多，有上千个品种，下面介绍几种很有特点的品种。

1. 起楼式牡丹

比如：姚黄、蓝田玉、大胡红、娇容三变等。画法和步骤同其他花头一样。所不同的是从花头的造型上有变化，起楼式牡丹的特点是：花头上半部复瓣小而密，重重叠叠，下半部花瓣大而肥，大小花瓣层次分明。画花头时，应先画上部的小花瓣，形成上紧下松的线条组合，造型别致，非常好看。其他花蕊散点

于腰身以上部位（如图7）。

2. 绣球形牡丹

如葛巾紫、胜丹炉、银粉金麟、紫重楼等。画法和姚黄一样，只是造型有所区别。葛巾紫的造型近似姚黄，葛巾紫的造型上下部宽窄变化不大，没有姚黄花头大，没有姚黄花头高。就像碗中放一个绣球，造型别致，疏密变化很适应线条的组合。先画下部的大花瓣，再画上部小花瓣。形成上紧下松的线条组合，用丁头鼠尾描法来完成。花蕊散点于上部的小花瓣之中，有疏有密（如图8）。

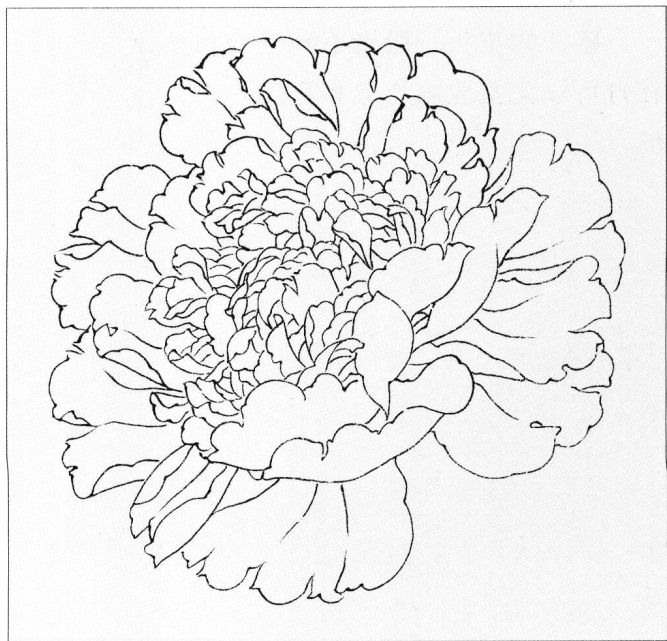

图7

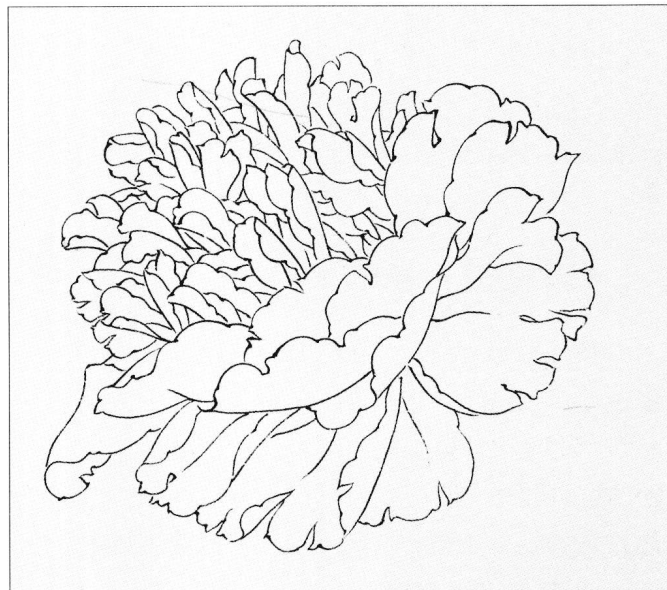
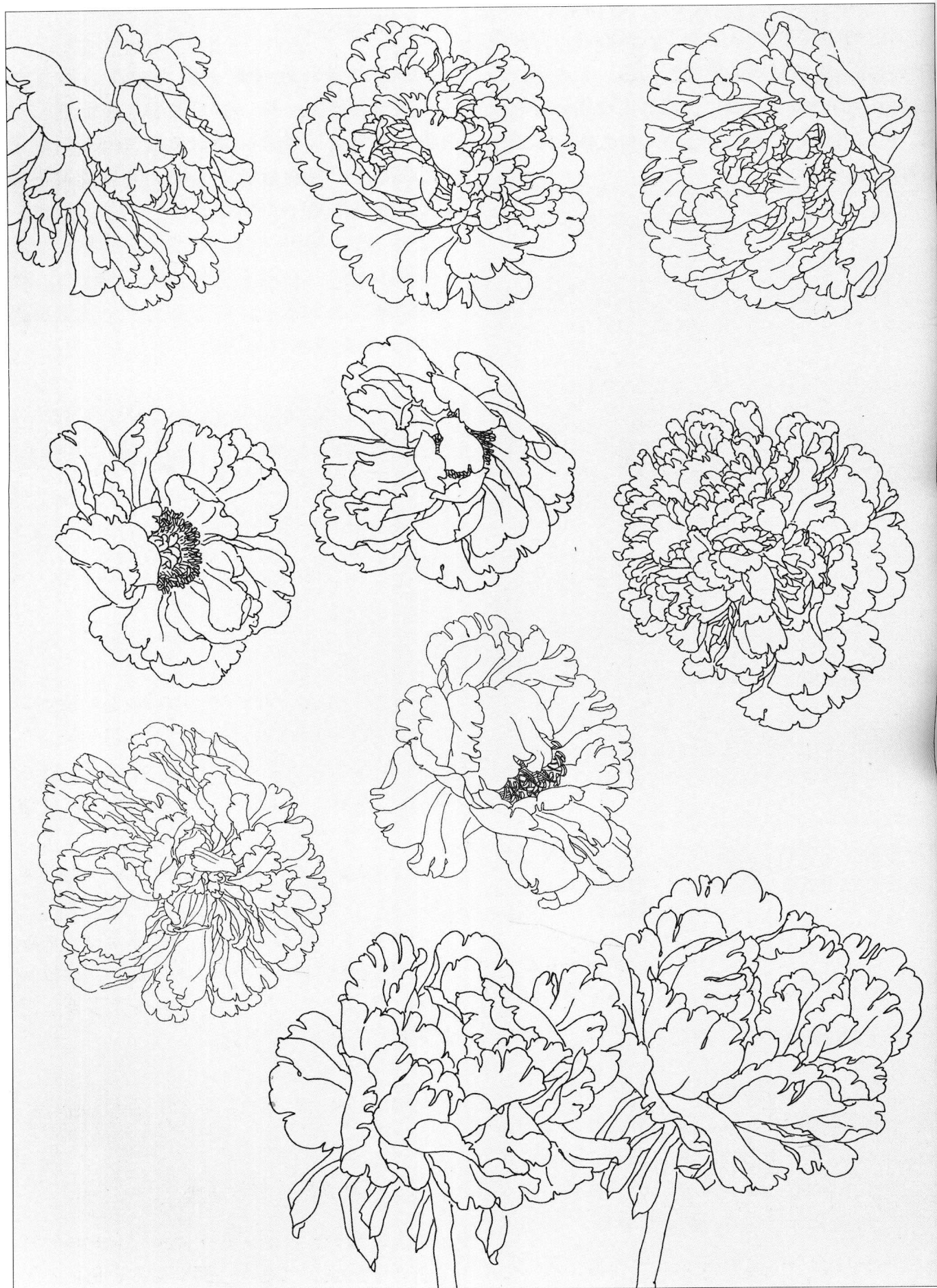

图8

3. 各种牡丹花头的作品欣赏 (如图9、图10)

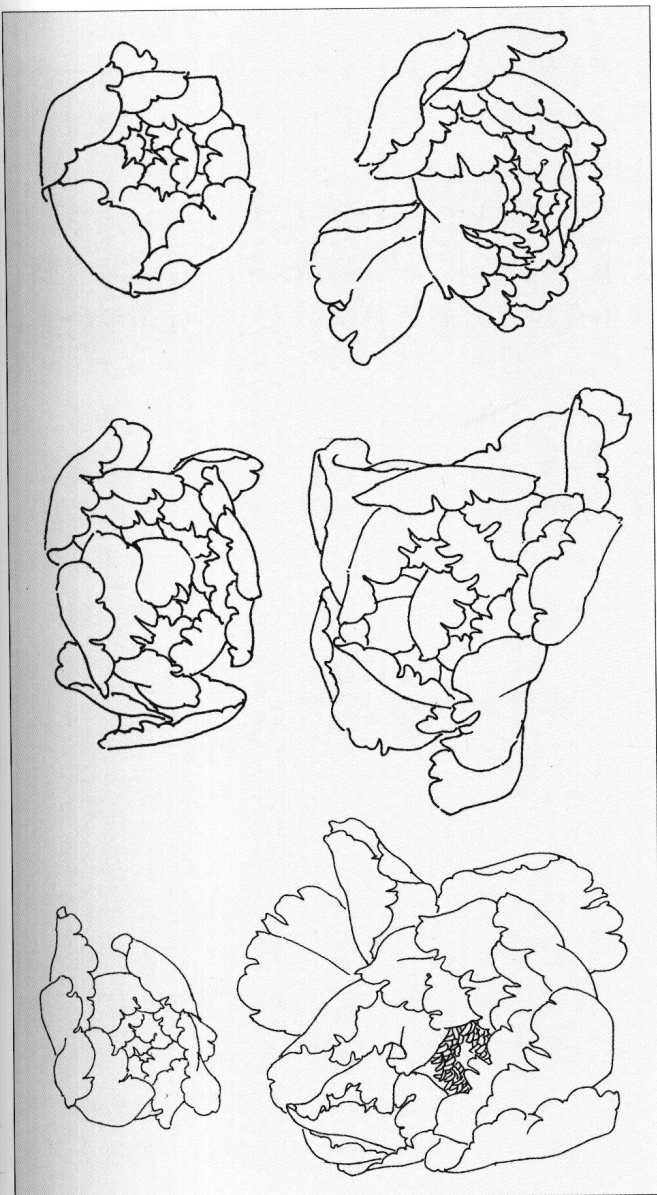

图10

三、牡丹叶子的画法

牡丹花的叶子长于花茎周围，为互生叶序。就是在叶柄上分生三叉，每个叉上又生出三片叶。一个生长完整的组合称之为三叉九顶。叶柄长一尺左右，呈十字形。靠近花头的叶子有单叶或一柄三叶。

画叶子时，用钉头鼠尾描法画叶子筋，用蚯蚓描法画叶子边缘。这样形成主筋粗壮有力，伸向叶兴。边缘均匀姿美，行笔宜轻松快捷。画叶子应注意透视、前后遮挡、纵横姿态和互为关系（如图11）。

不同品种有不同的叶子形状。有肥大的，有瘦尖的，根据画面的需要，去选择适合的叶子。

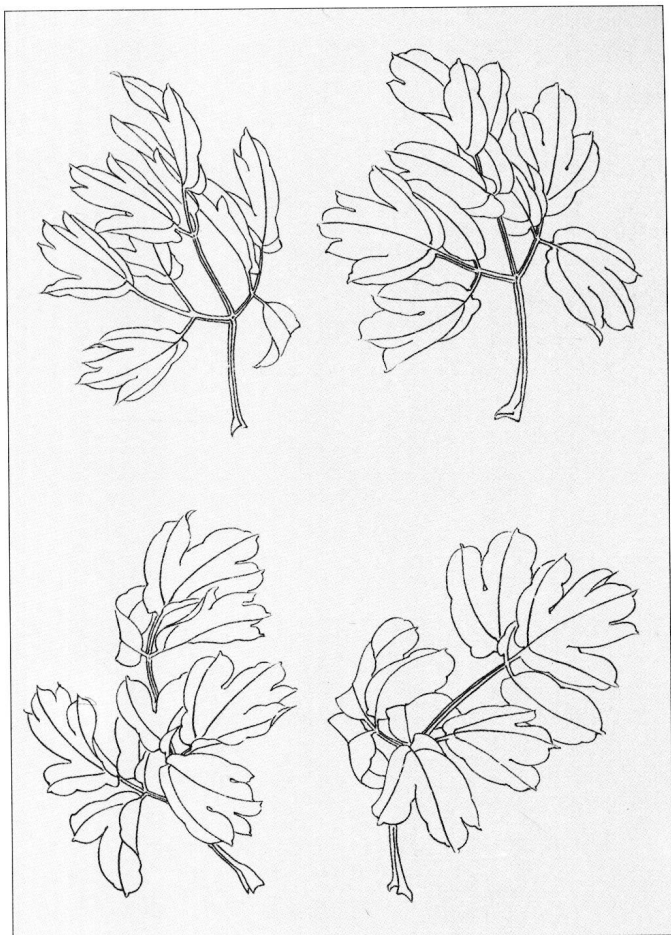

图11

在整幅作品中，牡丹叶子的排布对画面效果起关键作用。一幅作品的成败，主要靠叶子的布局完成构图，也就是经营位置。根据画面的疏密要求，用叶子去填补。密不通风，疏可跑马，也靠叶子的线条组合来完成花与叶、花与干之间的穿插关系，从而达到支撑画面的艺术效果。

在整幅作品完成后，为使画面更丰富，可画一些嫩叶表现远近空间层次。嫩叶虽小，但要交代清楚，不要过多，用于弥补整体画面关系。用笔要轻松，纤细，不要太紧。

四、牡丹花茎、枝干的画法

1. 花茎在画面上有露有藏

花茎大部分被叶子或花头遮掩，它起着气势贯穿的桥梁作用，又见花头婀娜玉立，因此不可忽视。花茎位于花蒂之下，老干之上。嫩蒂高低

各不同，阳光充裕的地方长得很高大，反之较低矮。花茎上部生长单叶或三片叶。中部、下部生长组叶，每组九片叶，有长有短，壮弱之别（如图12）。

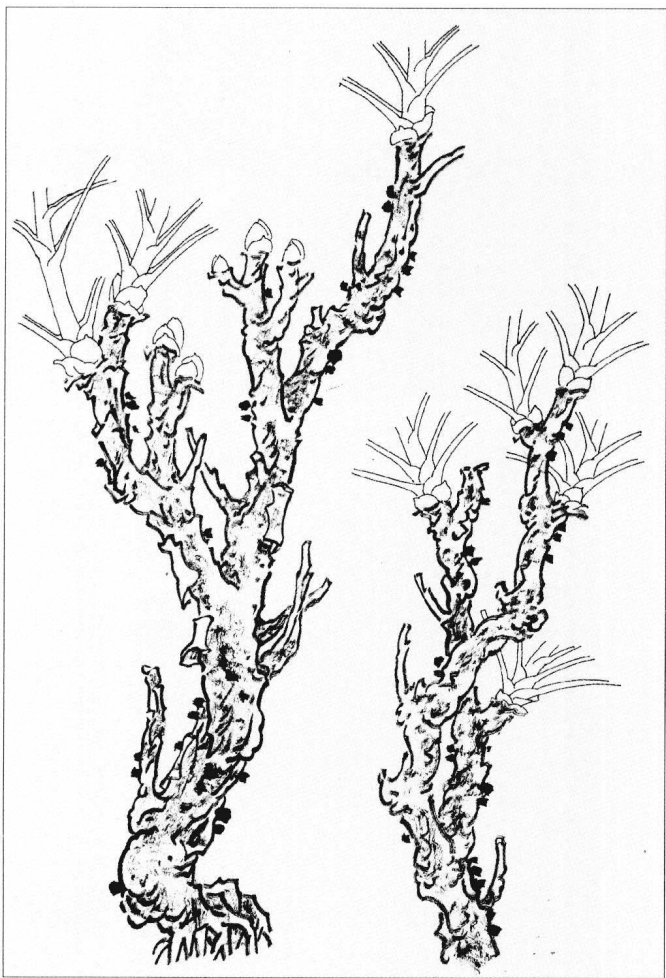

图12

2. 画花茎要中锋用笔，粗细均匀

可用蚯蚓描法为之。以流畅的线条画出圆润的质感和挺拔秀丽的姿态。

3. 花茎、叶柄的组合穿插

花茎顶端是花头和花苞，一般呈上升态势。牡丹花的叶柄较长，向前后左右四面分布。因此和花茎纵横交错。画时要注意穿插疏密。虽然大部分叶柄被花头和叶子所遮挡，但仍需要在主要位置和细微的部位画出它优美的线条。画好花茎和叶柄，做到既符合生长规律，又达到疏密有致的艺术效果。

4. 枝干的画法

牡丹为落叶灌木。株高依品种而不同，多在

0.5~3.0米之间。枝粗而脆，表皮灰褐色，常开裂而剥落。当年生枝较光滑，黄褐色，秋后常发生枯梢现象，生长较慢，百年老干不过腕粗，高不过人。所以应是珍贵花卉。

画干宜干笔、枯笔，较硬的狼毫或石獾，用干锋、侧锋、皴擦相结合的笔法，要实中有虚，虚中有实。线条要苦涩一点，运笔速度稍慢，有转折、顿挫。枝干在构图中非常重要，不可太光滑，也可连勾带皴一气呵成。枝干的曲直、高低、纵横，也可逆锋勾勒，要画得挺拔而苍劲。枝干的穿插与姿态，是画家精心设计的最后一关。老干是支撑整幅牡丹画的关键，显出贯通整体的气势，为柔美的花和叶增强了力度。因此，老干必须和花头、茎叶保持协调统一且要有变化，才能增强画面的艺术效果。

五、配景的画法

一幅作品上全是牡丹花，就显得单一，为了丰富作品和构图的需要，可增加一些春天生长的其他植物。例如：梅花、水仙、紫藤、玉兰、迎春花、桃花、梨花、碧桃、兰花、竹子、芭蕉、松树、柏树或器皿、石头、建筑以及动物、鸟类。在同一幅作品中出现这些题材，是符合艺术规律的（如图13）。

1. 水仙的画法

玉面婵娟小，潭心馥郁多。盈盈仙骨在，端欲去凌波。在牡丹画中画一些水仙，能增长线条和小花朵与牡丹线条的对比。水仙可画在牡丹的下方前部或藏于枝头的后面，要按整体画面点、线、面的艺术规律和构图需要安排水仙的位置。要统一和谐，也可画一些装饰的水仙，注意疏密、遮挡，整体外形的变化统一。要分层次，一组一组地画，花头之间顾盼，透视要合理。目的是能与牡丹产生共鸣而和谐的艺术效果。

画水仙的叶子需要有弹性的长线条，表现其质感。画水仙的花头时，要用心刻画其特点，花形很美，洁白如玉的花瓣中心，鹅黄的花蕊增添

图13

玉兰，又名木莲，玉堂春，又称迎春。盛开时称玉树。春天开花，花九瓣而长，色白而微碧，形如白莲，冰姿绰约，莹洁清涟，琼香似兰，故名“玉兰”。沈周曰：翠条多力引风长，点破银花玉雪香。韵友自知人意好，隔帘轻解白霓裳。

玉树临风，意趣安逸。玉兰花是画家经常表现的题材，配于牡丹作品中，把春天的景色装扮得欣欣向荣，盛开逢春，一派生机盎然的景象。

了高洁亮丽的气质。同时，它能给牡丹增加更高贵、天香丽质的精神（如图14）。

2. 梅花的画法

不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。梅花有红梅、绿梅、白梅、腊梅等。造型奇特，大疏大密，纵横交错。

在牡丹画中，配梅花能丰富画面的张力。特别是大幅作品，在适当的位置设计枝干的穿插，活跃画面的情趣。梅花的花朵由五个小花瓣组成，加上花蕊、花丝、花药，很多规律的小线条和牡丹形成大小花头、长短线条的对比，使整幅画面丰富多彩，变化多端。

3. 石头的画法

根据构图的需要，在牡丹画中画一些石头，丰富画面或支撑画面，石头可调整画面的平衡或增强黑白对比，是很有必要的。石头的画法一般用硬毫，通过皴、擦、点、染，也可补一些淡墨效果，目的都是加强石头的质感，画石头可拖泥带水一气呵成。亦可认真刻画出不同形状、不同材质的石头。太湖石的特点是瘦、透、丑、陋，造型奇异，非常入画。古今画家都用之。画太湖石时，首先从上至下画出外轮廓和中间透空的、大小不一的形象。然后加以皴、擦、点、染，画出其质感和主体感（如图15）。

图14 水仙 45cm × 68cm

此图在生宣纸勾线，有一点钝涩的感觉，不那么光滑。

水仙以其清幽弥远的香气和雍容端庄的形象深受文人雅士的青睐。这幅水仙繁而不乱，错落有致地向上生长，结构自然得体，体现了以线造型的深厚功力。在亦动亦静中构成一幅清新幽静、香气扑鼻的宜人景色。画水仙用笔流畅，苍劲有力。构图空灵松动，飘逸清新，有神仙一样的风姿，美丽而动人。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

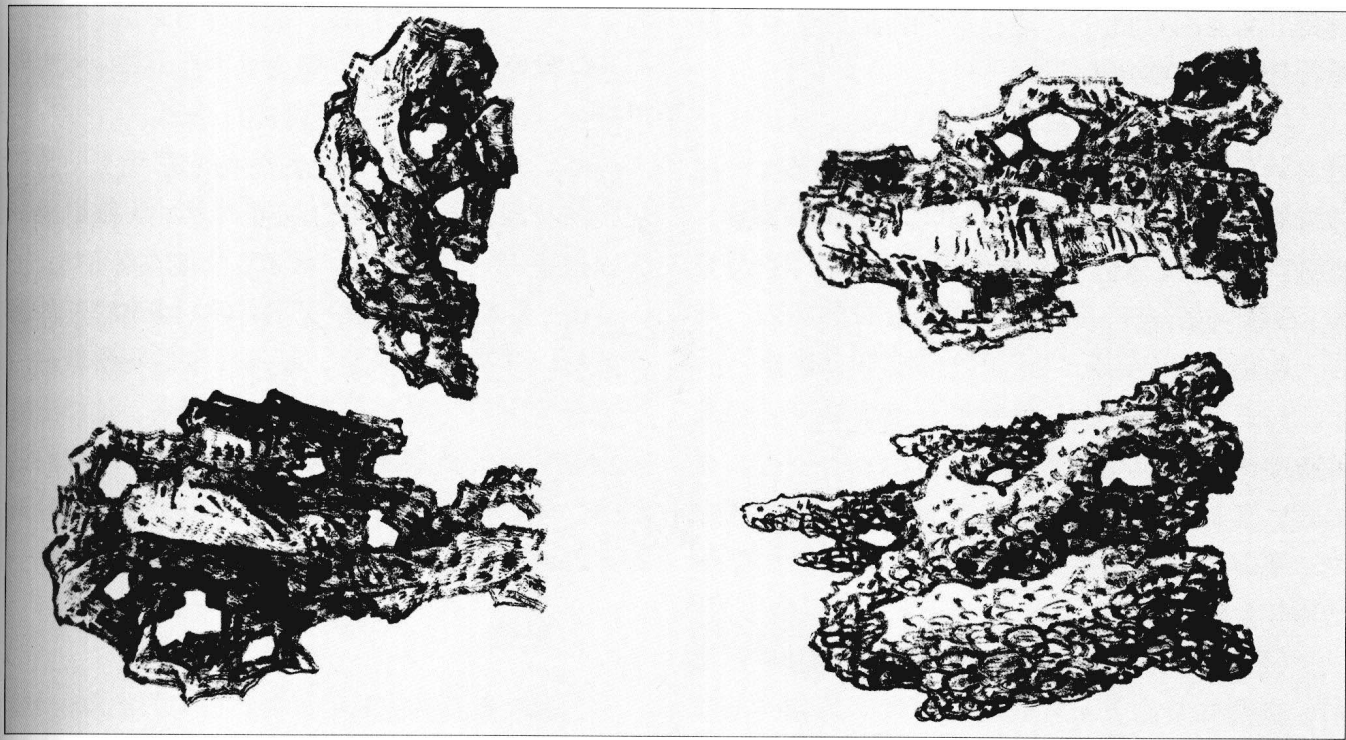

图15

六、牡丹的写生与创作

牡丹，是我国久负盛名的花卉，既是观赏花卉，又是药用植物。长期以来，以其国色天香备受青睐。也是中华民族兴旺发达、美好幸福的象征，深得人们的喜爱。牡丹的自然美，不仅激发、培养了人们高雅的审美兴趣，更加经常勾起艺术家宣泄情感的创作欲望，是古往今来无数画家乐于泼墨的题材。

画好牡丹首先临摹和借鉴他人画法，临摹是为了掌握各种运笔的规律以及表现方法，这是学习传统的重要过程。但是，要想进一步地把牡丹画好，还需要到大自然中去。通过对现实生活的感受，对牡丹进行体察写生，认真了解牡丹的生长规律，对牡丹的形体特点进行细致的观察分析。写生是面对实物去写其真实面目的，认真观察，多写实物，创作出来的作品才会生动，有生命力。

要有所选择。牡丹和其他花卉一样，都是昼开夜合，早晨是写生的最佳时间。旭日东升，花瓣初开，一切有生命力的植物从这时开始一天的展现。早晨的花卉和叶形态生动，自然向上，最富生命力。上午十一点以后，艳阳高照，植被无

力，不宜入画。下午五点以后，植物逐渐恢复生气，这时可继续写生。

写生的方法因人而异。有慢写和快写两种。写生的工具有：铅笔、钢笔、毛笔、宣纸、图画纸等。初学者用铅笔轻轻地把轮廓画于纸上，然后再修改定稿，以慢为宜，认真观察。水平较高的画家可直接用钢笔或毛笔进行准确写生。

写生有三个过程：一是观察，二是描写，三是整理。

1. 观察

写生前必须对牡丹的生长规律有所了解，从多方位进行观察，从前到后、从左到右去了解整体面貌。对即将写生部分的结构，要认真细致地观察，然后找出自己所需对象。这是感性认识到理性认识是第一步，也是对景写生的一个重要环节。

2. 描写

要了解全貌，整体观察。在选择好的角度时，方可进入实际写生阶段，才能下笔落纸。

(1) 局部写生：要很具体地刻画牡丹的某一个

局部，如花头和叶子，这样的目的是先了解和熟悉牡丹的结构和生长规律。

(2) 折枝写生：在大片的花丛中，寻找自己最喜欢的、引人入胜的对象。通常人们写生时把注意力集中到花冠的描写上，其实叶子同样重要。在画花的同时，把叶子作为重点写生。对于折枝写生，目的在于进一步了解和掌握牡丹的花冠、叶子、花茎的生长关系，为以后的创作积累素材。

(3) 整株写生：从根到梢，通过取舍，完美地把整株牡丹表现出来。写生整株牡丹不能靠得太近，要保持一定的距离，使整株牡丹在视线之内，更好掌握其全貌。通过写生了解牡丹的整体结构和大的动态。

(4) 构图写生：根据所学的绘画知识和构图法则，在熟知基础上对牡丹进行写生，为创作前收集素材。写生不同于照相，不能盲目去画，要有选择，有取舍。有时需要移花接木，取这一株上的花头和另一株上姿态优美的枝叶画在一起。这

样实际上也就是创作阶段。描绘时不必完全照搬，而是以客观现实为依托，运用构图法则作主观的积极经营、取舍。创作时再作整理、修改。

(5) 间写：在比较牡丹结构的基础上，为了记录所见瞬间形态，可以画圈勾片，大概记录一下，也是为了节省时间，更多更快地收集资料。

(6) 默写：在生活中见到好的形象和理想的瞬间捕捉，不作现场描绘，而作详细的观察默记，回家后立即将记忆里的形象勾画出来。这样能锻炼画家敏锐的洞察力，深刻的理解力，牢固的记忆力，丰富的想象力和艺术的表现力。只有对画痴迷的画家才能做到。

3. 整理

当写生稿基本完成后，要和描写的牡丹再做整理，发现不足或不满之处，做些加工、提炼。也可加一部分文字说明，以便日后更完善（如图16）。

图16

图17 扇面

此图设计简洁大方，一枝独秀。绣球形的牡丹花，大小花瓣错落有致。花茎的挺立支撑着花与叶，结构优雅，把牡丹雍容华贵的姿态表现出来。从花头到叶子的用线严谨讲究，劲挺有力。这幅画在写生的基础上，经过提炼加工而不失写生的新鲜感，画面依然生动灵活。

图18 富贵长春 团扇

这是一幅传统的折枝牡丹画。品名是葛巾紫，绣球形花朵，非常好看。两朵盛开的花冠，一正一侧，形成对比。线条流畅，花瓣舒展，笔法凝练。画家十分熟悉牡丹的生长规律和结构，画起来游刃有余，将其不同的姿态和神韵表现得恰到好处，真实、生动。画家重点追求的是表现牡丹盛开时的灿烂，花开季节盎然生意，使画作洋溢着蓬勃生机和无限活力。老干虽然少，但支撑着整幅的稳定性。嫩芽呈现了线面疏密关系，用心良苦，是经过再三的推敲，反复斟酌，才决心画一组嫩叶，也增加空间的情趣。

图19 花开时节动京城 镜心 直径65cm

此幅折枝牡丹的构图，意欲表现牡丹的精微。用雅致灵动的造型，再现了牡丹雍容华丽的高贵气度。花冠与叶子的组合以笔抒情，不失整体与层次感。交错呼应，疏密有致。此幅画描绘出春光明媚、花丰叶茂，大地尽现暖意，一片生机勃勃的景象。“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。

图20 绿艳闲且净 红衣浅复深 镜心 直径65cm

此图为四尺对开镜心画幅。作画之前首先要考虑构图，争取做到心中有数。步骤是以作画方便为准，先画前部水仙，后画牡丹。此画水仙在画幅的最前面，占有一定的位置，水仙花以高洁的品质为历代文人雅士所喜爱，成为画家描绘题材之一。创作时，画家第一步先画水仙，认真刻画，精心雕琢。水仙有动有静，争奇斗妍的景象风韵十足。把牡丹画在水仙的后面，起到收拢的作用，即为合。再配石头为面，石头的位置、高低、大小、形状和景色与牡丹、水仙的关系非常重要。整幅画点、线、面相互衬托，生动自然，营造出紧凑与空灵的气氛。最后题款和钤印使整幅协调成圆形，形式新颖，大方有度。

图21 团扇

该画构图别致，一枝独占春风。这朵花是典型的菊花造型牡丹花。其花瓣密而有致，滋润而有弹性。此图的布局严谨而疏朗，下方的花冠与上方的嫩叶顾盼相望，使整个画面充满了生气。画家用墨细致工整，疏密分明。左边的老干穿插得势，适度夸张，整体风格酣畅流动，清丽典雅。