

牡丹技法解析

嵩竹 主编

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

落其枝紅始吐芳佳名喚
化百瓦競誇天下世獲
國畫技法淵源叢書
沈陽玉城公園多美之芳竹

国画技法训练丛书

牡丹技法解析

赏竹 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

目 录

前言	1
盛开的牡丹花的画法	2
花蕊的画法	3
花苞的画法	6
半开牡丹的画法	8
叶子的画法	11
干枝的画法	12
牡丹画的创作	13
粉红牡丹的画法	16
大红牡丹的画法	17
紫牡丹的画法	19
普蓝牡丹的画法	20
花青牡丹的画法	22
墨牡丹的画法	23
写意白牡丹的画法	25
大写意牡丹的画法	25
作品欣赏	26

前言

“洛阳人愤见奇葩,桃李花开未当花,须是牡丹花盛发,满城方始乐无涯”。古往今来,诗人、画家对牡丹的热爱、欣赏、歌颂、描绘代不乏人。牡丹品种多,花朵硕大,娇艳明媚,富丽堂皇,花瓣大而多,形态美,叶子三叉九顶,结构复杂,十分适宜作画。

牡丹又象征着富贵,花鸟画家都喜欢画它。晚清以来,写意牡丹有了长足的发展,任伯年小写意的严谨整体,吴昌硕大写意的粗犷酣畅,齐白石九十岁以后的大刀阔斧,皆令人敬佩。当代前辈画牡丹的专家北有王雪涛,南有陆抑非,他们画的牡丹品种多,方法新异,独有建树,两家方法迥然不同,佳味各有千秋。如今,喜学画牡丹的人很多,有的画家已有了新的创造。

牡丹虽美,但学起来难度较大,初涉画牡丹者,最好先有些画梅、兰、竹、菊的基本功,并要常作写生,要以盘、碗、杯的形状来理解牡丹花的结构和透视。可借鉴画竹叶的程式去表现牡丹的叶子,不要被真花真叶的形象所拘束住。进入创作阶段时,更应以整体感、气势、力度等的观念注入画中,这样画出的牡丹才会生动、活泼。牡丹花大叶肥,所用的笔也应大些,如长锋羊毫大楷,小号、中号提笔,鹤脚等,画大幅面的牡丹,可用大号提笔,大号长锋等作画。

写意牡丹要有“写”味,所以书法、诗文修养功夫必不可少,只要做到换而不舍,千锤百炼,美丽鲜活的牡丹花必然会出现在我们的画中。

祝大家心中好花常在,笔底牡丹盛开!

赏 竹

于杭城西湖边之寓居

盛开牡丹花的画法

画牡丹花可根据画幅大小择笔,这里画的牡丹花朵不是很大,所以用羊毫大楷即可。

一、先调薄白粉,笔尖蘸淡胭脂(调些曙红也可),侧锋卧笔画背面瓣,笔应边画边按压,顺逆往来地画。

二、略洗去一些白粉,笔尖在废纸上吸去一些水分,然后蘸中浓胭脂,笔尖再蘸厚胭脂,画中部的瓣。在画花芯时,笔尖还需蘸一些花青合以胭脂的颜色。

三、然后画外围的瓣,注意中心的花瓣小而挨得紧,向外的花瓣大而较松一些。

四、深厚胭脂色皴瓣根处,但不可多皴,见好即收。切忌将花朵画成正圆形,应留些缺口。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

五、汁绿蘸三绿。画雌蕊，白粉调藤黄画雄蕊。

六、添萼片，画柄。

平时要多观察，反复写生，看清牡丹的结构，注意透视变化，瓣根必须向心集中，以盘、碗、盏、杯叠起来的方式理解一层层花瓣的生长状态，来加深记忆。

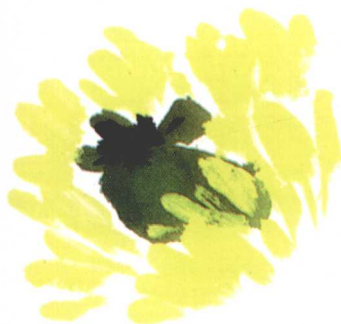
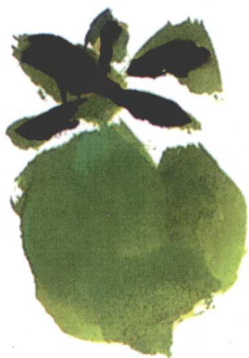
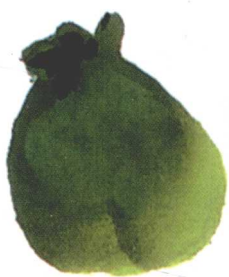
步骤五

步骤六

花蕊的画法

雌蕊形如小石榴，随花的半开、盛开、将谢，蕊的顶部逐渐张开，雌蕊藏于花中心，通常只见到少许顶部而已。小笔蘸汁绿，再蘸三绿画雌蕊，顶部以浓墨，或胭脂合墨点二三笔。雄蕊排列成圆形环生于雌蕊四周，要注意透视，疏密，白粉蘸藤黄，以小狼毫画之，要有力度，用笔要肯定。

向右、向左的盛开牡丹花头

向下、背侧的盛开牡丹花头

點筆
 濃彩
 賽紅
 霞便
 是雲
 風富
 貴花
 賞心
 于杭

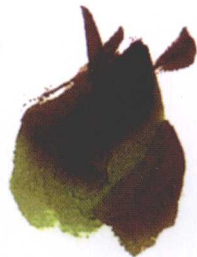

花苞的画法

先画萼片,萼片生在蓓蕾的下方,由三片大萼和五六片小萼组成,可用兰竹笔蘸汁绿,调些朱磬笔尖蘸一点胭脂,从萼片的尖端往里画。然后画被大萼片包着的花瓣,羊毫大楷蘸薄白粉,笔尖蘸胭脂画淡瓣。厚胭脂,或再蘸些花青调和一下,画最深的瓣。

步骤一

步骤二

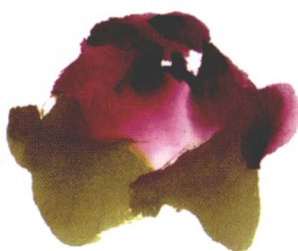
步骤三

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

这里示范的是各种朝向的花苞。在盛开花朵的画幅中若添上一二个花苞,就有了大小、放收的变化,更能增加牡丹花朝气蓬勃的生命力。

各种朝向的花苞画法

賞竹貞於
西子湖

天香
自不
群
丁亥初
夏賞於
西子湖

半开牡丹的画法

方法同画盛开花，只是半开牡丹花瓣少而挺，包得紧。一幅较大尺幅的牡丹图中，应以盛开的花为主，也应有半开或花苞，这样才能防止呆板，丰富内涵。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

不同朝向的半开牡丹花头

不同朝向的半开牡丹花头

天香正遇龍陽春

賞心亭年西子湖畔寓齋

叶子的画法

牡丹叶每一柄生有三个分叉,每一叉又生出三片叶子,可按三叶一组来画,但不必死按真实形态,应以美为原则,灵活取舍。先用提笔或屏笔蘸少许汁绿,再合多量墨画叶,半干时以浓墨勾筋。

风叶可以用草书笔法来画。叶有聚散、大小、宽扁、顺逆往来变化,总的应朝一个方向生发,这样气势才统一。嫩叶可用淡汁绿蘸朱磠,或蘸胭脂画,勾稍深些的胭脂色叶筋。

干枝的画法

老干一般用浓墨,笔宜枯些,要曲劲老辣,可借鉴画梅枝的交叉法,使之美于真的牡丹老干,花梗用汁绿蘸朱 或蘸胭脂画,要把硕一些,叶柄及分柄应按疏密关系来考虑,不可拘泥于真物。小叶芽可用汁绿蘸胭脂画。

牡丹画的创作

一、先构思好总体朝向,花、叶、枝的位置安排。三朵花可安排在不等边三角形的三个点上,以符合美的原理。花分盛开、半开和花苞,使其有变化,以胭脂为主调入少量曙红为基本色,画法同前。

二、画叶片,大提笔蘸少量淡汁绿,再蘸墨乱近处的叶,蘸少量清水,在盘中稍按几下,乱远处的叶。注意不可调匀,要使每一片叶都有从浓到淡的立体感。叶子要有聚散变化。

三、用干枝将叶子串连起来,注意疏密,合乎风势,要变化中达到统一。干枝是线条,叶子是团块,亦即线条与团块的对比。

步骤三