

中国画一花一鸟技法丛书

牡丹鸡

◎谷守山 编绘

北京出版社 出版集团
北京美术摄影出版社

中国画一花一鸟技法丛书

牡丹鸡

谷守山 编绘

J211.27
46

北京出版社
北京美术摄影出版社
出版集团

图书在版编目(CIP)数据

牡丹 鸡 / 谷守山编绘. —北京: 北京美术摄影出版社,
2005

(中国画一花一鸟技法丛书)

ISBN7-80501-315-2

I. 牡… II. 谷… III. ①牡丹—花卉画—技法 (美术)

②鸡—翎毛走兽画—技法 (美术) IV. J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第032931号

牡丹 鸡

MUDAN JI

谷守山 编绘

出版 北京美术摄影出版社

地址 北京·北三环中路6号

邮编 100011

网址 www.bph.com.cn

发行 北京出版社出版集团

经销 新华书店

制版 北京利丰雅高长城印刷有限公司

印刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

版次 2005年6月第1版第1次印刷

开本 889 × 1194 1/16

印张 3

印数 1—8000册

书号 ISBN7-80501-315-2/J·276

定价 15.00元

质量投诉电话 010-58572393

谷守山，1938年7月生于河北唐山。1962年毕业于中央工艺美术学院。中国美术家协会会员，中国国画家协会常务理事，北京服装学院工艺美术系教授、系主任，硕士研究生导师，院学术委员会委员，院教授评审组成员，北京地区美术教育教授评审组成员。

著有《谷守山花鸟画技法》、《新疆维吾尔图案集》、《花鸟画谱丛书》、《美在生活中流淌》等。曾在中国美术馆举办个人画展，并多次参加全国性美术展览。曾在日本、韩国、美国、新加坡、澳大利亚举办画展，作品被多家博物馆收藏。科研项目“丝绸染料与绘画技法”通过纺织部鉴定，入选《中国科技大全》。获国务院三峡工程荣誉证书、奖杯。入编《世界名人录》、《世界当代艺术家名人录》等。现专心从事花鸟画研究与创作。

一 概述·····	2
二 怎样画牡丹·····	4
三 怎样画鸡·····	14
四 绘画步骤示范·····	22
五 赏析、临摹·····	28

一 概述

中国画是我国特有的艺术形式，而花鸟画则是它的一个重要组成部分。花鸟画有着悠久的历史，并深受广大人民群众喜爱，“鸟语花香”是花鸟画家经久不衰的创作题材。

本书基于我学习古人传统技法、老一辈师长的技法与创作方法，以及几十年的写生、创作与教学实践，希望通过文字叙述和技法演示，为美术爱好者讲授花鸟画的学习创作方法，使初学者能较系统地掌握这门知识。

“技法”是花鸟画的一种表现手法，不同的画家采用的表现手法各不相同。中国画家自古以来并不十分注重表现技法，而更看重创作思想和表现内容，也就是说，画家更多的是在作品中表现自己的才气、人品、

修养、气质、人生观及作品的品位。中国画画家最讲“人品”，推崇“画如其人”，融诗、书、画、印为一体，而且还要具备深厚的文字修养和丰富的社会知识。对于中国画画家，画外修养更为重要，如人们常说的“读万卷书，行万里路”。

牡丹和鸡是人们生活中常见到的，牡丹是国花，鸡是家禽，在生活中可以多观察，日日写生，特别对于老年人，退休后画画可以增加很多乐趣：一花一鸟在同一画面动静结合，有情有景、情景交融，画面生动丰富，如牡丹园里公鸡晨鸣、母鸡育雏、小鸡捕食……

生活中传统的牡丹、鸡的题材极为丰富，如“大吉大利”“富贵多吉”“多吉多福”等等。

根据我几十年的大学、师范教育及老年大学的教学

经验，学习者可采用师承传统、观察自然与写生的方法，先练工笔，进而兼工带写，再到没骨法及大写意的方法。初学者可以先从一花一鸟下工夫，对于初学者的基本训练，打基础是必要的，正如学习西画必画素描、速写一样。我们应由白描写生入手。总之对于初学者，要选择最适合自己的方法。

牡丹分类

颂牡丹、画牡丹的传统自古有之。

唐代著名诗人刘禹锡就作有“庭前芍药妖无格，池上芙蓉净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。短短的四句诗，赞颂了国色天香的牡丹，映衬出唐代京都的辉煌与繁荣。

牡丹花别名洛阳花、富贵花、木芍药、百两金。

科名：毛茛科。

产地：原产我国西北部，陕西秦岭一带现在尚有野生品种。在我国，牡丹有较长的栽培历史，南北朝时就成为观赏植物，唐代长安、宋代洛阳、明代亳州

均享有盛名。目前，山东菏泽栽培最盛，人工培育的品种可在春节前后开花。

性状及特征：牡丹为落叶灌木，高可达2米；干粗可达2厘米，老干灰褐色，有片状剥落，当年生枝条为绿色；叶柄长，绿色或有紫褐色；叶片有长有短、有大有小、有光有圆、有的平整光滑，正面绿色，背面浅绿色，大型花直径达25厘米左右，萼片5枚，花瓣有单瓣或重瓣，质薄有光泽，色彩丰富，有白、黄、粉、红、紫、绿等色。有香味，雄蕊多数变为花瓣，雌蕊数枚，基部均为花盘所包围，成熟时开裂，并含种子5~10粒，种子黑褐色，花期在4~5月间。

二 怎样画牡丹

画牡丹必须要熟悉牡丹，所以前面介绍了牡丹的性状，以便对牡丹有一个基本认识。学画牡丹可由工笔入手，也可由写意入手，也可由临摹或写生入手，即所谓“师古人，师造化”，认真阅读古典名著、古诗词，了解花鸟画从古至今的演变过程，对学习花鸟画十分有帮助。

临摹

临摹先辈不同风格的作品（眼临——多看，手临——对临，背临——默记）。不管怎么临，必须树立花鸟画最基本的美学观、正确的思维方式和观察方法。借助古人或前辈的笔墨技法及创作思想，使自己具有入门捷径，领会古人之神妙于自己心扉，做到既有必要的观念、修养，又有落墨传神的表现技能。孰知中国画是不能照搬客观的，任何一种画都不能直接翻版

客观物象，否则何以称之为艺术。

写生

写生是画牡丹的基础，通过对自然形象的写生，了解牡丹的生动形态及生长规律和特征，也是为创作积累形象与素材。

写生一般用铅笔、钢笔或毛笔进行线条勾勒，同

时以文字记录色彩等其他要素。也可采用直接上色的方法,如铅笔淡彩、钢笔淡彩、毛笔勾填及没骨写生,直接用色墨写生这种方法要比较熟练才行。

写生要整体观察,取自己所需要的形态和角度,有取有舍,有增有减地进行写生。如花叶可省去边缘小碎齿的变化,花瓣也要去掉琐碎小齿,采用装饰线条处理,以强调动态及特征。做到去粗取精,源于生活而高于生活。

局部特写,如花瓣、花萼及花蕊等要作重点描绘,并进行装饰性处理。

同时,要注意不同品种牡丹的特征,如色彩、花型、花瓣变化、叶子宽窄、方圆形态特征、色彩变化,都要细心观察。也要注意牡丹花的透视角度,注意花的

结构动态,合理进行剪裁。

写生要由简到繁,先画单瓣花、折枝花,以画原大为宜。由写生到默写再到熟悉牡丹,做到胸有成竹、以形写神,这是中国画的最高境界。

白描

白描是中国画的基础,用各种不同的线条(粗细、长短、曲直、顿挫、干湿等),来表现对象的形象、质感、量感和神态。白描不仅是形象的筋骨,而且是有独特艺术性的独立画种。白描的一般传统是用毛笔进行勾勒粗细变化的线条,古人有十八描之法,现在又有更多的描法,但花鸟画常用的方法多为铁线描、丁头鼠尾描等方法,当然有人也采用其他描法,并画出了自己的风格与特色。白描用笔多取狼毫笔,以大、中、小型号的红毛笔、叶筋笔、衣纹笔为宜,现在又有很多新的画笔品种,可根据自己的需要选择。

工笔牡丹的画法

工笔着色法：初学绘画的人往往由工笔入手，经过严格的勾勒、渲染，苦练线条造型和浑染敷彩等基本功。工笔常是写意画的根基，有了工笔画的基础，从事写意画，必然来得扎实严谨。当然长期从事工笔画的创作也会带来不能适应写意画的负面影响，往往刻板拘束，不够洒脱。工与写无论如何，在审美情趣上是有着很大区别的。

根据写生稿加工整理，进行艺术组合而形成一个完整的画面。最初先画折枝花为宜，用铅笔在草稿纸上加工整理定稿，再用淡墨线将画稿过到熟宣纸或绢上，然后用两支白云笔，一笔蘸色染，一笔以洁水笔烘，染时由淡而深，从薄而厚，一遍一遍染色，绝不能一次浓笔一蹴而就，否则会造成不均匀、不润泽。

牡丹花冠的各种染法

白色：先平涂薄白粉（绢在背面平涂薄白粉），再用草绿色分染出花瓣的层次，里深外浅，达到整体完美的效果。画完后再重点在瓣的外围（尖部）提少许白粉。

平涂薄白粉，用三青分染出花瓣层次，里深外浅，画完后再重点在瓣尖处提少许白粉。

浅黄色：平涂白粉，用藤黄从花中心部分向四边烘染，再一瓣一瓣分染，最后用白粉提瓣尖。

黄色：平涂浅白黄，用藤黄分染，再用藤黄加少许朱砂调成红黄色分染，用白粉在瓣尖部提亮。

粉红色：打白粉底色，可用西洋红、曙红、牡丹红、胭脂色分染，根据花的品种和画面的具体要求而定。西洋红最艳丽，胭脂色比较暗，给人以安静清淡之感。最后，用白粉少许提尖部。

紫色：在背面以淡紫色打底，正面用花青分染层次

和明暗，再用西洋红分染几次，则有紫红色出现。

墨紫色：在背面以淡紫色打底，正面用墨将花瓣画出层次，正瓣与反瓣要有所区别，用胭脂或西洋红渲染数遍，至有起绒厚重之感、黑红有黑紫色时为好。

牡丹叶的各色染法

叶子的一般染法，是用花青打底罩染草绿，但要注意罩染草绿不可厚，叶的背面不打花青底，平涂浅草绿后的淡白绿由叶子尖部提染，有时也可画墨叶、石青叶、石绿叶，或根据不同的品种和画面要求加染不同颜色的叶。

花茎与花萼

不打花青底，以草绿平涂，然后用洋红或胭脂提染或以粉绿提染。

大红色

用朱砂平涂（绢在背面平涂），再用西洋红分染，有时也可用胭脂分染。

花蕊

雌蕊如小石榴，用石绿点出，或用紫红色。雄蕊一般用白粉打底罩粉黄色，点雌蕊周围。雌蕊多用重色彩如石青、紫红色、朱红色等，以增加其装饰性，花蕊一定要画圆，且有立体感。

写意牡丹的画法

牡丹画法大致分为工笔、工兼写、没骨法、写意、大写意。工与写是两种不同的艺术表现形式，由于每个人的爱好、兴趣不同，对工与写各有偏爱。工笔牡丹工整细腻，色彩鲜艳或淡雅，给人以富丽堂皇或安详典雅的情趣。写意牡丹则用笔、用墨简练，夸张洒脱，能尽情表达作者心中的感受。“胸有成竹”“意在笔先”“形神兼备”“不似为似”是写意画的重要特点。白石老人的画，妙就妙在似与不似之间，更为体现写意的特点。

上图为由花朵枝叶组合起画到全部完成的过程。左侧为结构图，左上为画花瓣的步骤，右上为完整花朵，中间是雌蕊，下面为画完的一枝完整的牡丹花。

下图为花蕊、花苞开放的不同阶段、不同角度。左面两组为花蕊的正面、侧面，中间为不同时期、不同角度的花骨朵，右面为花苞，右下为开大了的花苞。

此图为深红色牡丹花头用笔方法，用白云笔蘸水，水分适度，再蘸西洋红或曙红，在笔尖处蘸少许胭脂。由花心内向外，上左、上右为起笔，笔尖重色侧锋用笔。中图画远瓣部分，要根据花瓣方向不同，笔尖不同起势用笔。图下部为完成的花朵。中心花瓣色彩对比分明，这样立体效果好，四边花瓣要画得虚实相兼，干湿结合，才能造型生动。

勾花点叶法

勾线：用白云笔或硬毫笔蘸水，蘸少量墨，笔尖蘸墨由前面花瓣勾起，这样前面花瓣深，用笔画到后面时墨色变淡（见右图）。勾瓣要画得自然，轻松有力，要画得生动（不同于工笔画法）。

点花法

着色：用大白云或提斗笔蘸水、蘸白粉，尖蘸色（草绿加少许墨或石绿加少许墨），由内向外画，侧锋用笔，由内向外，前瓣对比要明显留飞白，白粉提前面花瓣尖端处，后面瓣要虚。

没骨法

这种技法多画浅色花，如白色花用白粉、石绿、石青、淡墨，淡黄色花用白粉藤黄，少量石绿、鹅黄。

此画是用没骨法画淡色花，如白色、淡黄色、粉红色、雪青色等花，因花朵色浅，应多用叶子衬托，这样浅色花才色彩分明，花朵更为生动。

黄色：用藤黄色笔尖蘸少许朱砂或草绿，由内向外画，画法同前。

粉红牡丹：白云笔蘸水、蘸白粉，笔尖蘸少许曙红或西洋红、胭脂、牡丹红，由内向外画起，画法同前。（见下图用笔，左上中为花瓣用笔起势）

紫红色：以花青与曙红或牡丹红、西洋红调成紫色。用笔蘸水、蘸少许白粉，再蘸紫色，由内向外画。

墨牡丹：笔蘸清水后，笔尖蘸墨，由内向外画。注意前后层次，避免重复用笔。墨牡丹雄蕊可点黄色，雌蕊点胭脂或石绿色。叶子可在墨中加绿色或胭脂等色，从淡雅中求富丽，增加画面色彩效果。

上图：右上为两朵花深浅衬托图例，右下为初开花朵范例，左下为一枝完整的花朵。

下图：左上中为花瓣用笔方法与花瓣生长方向，要侧锋用笔，按图中箭头所指示方向起落笔。

此图介绍不同品种、不同角度的花朵范例。在写生创作中，要特别注意一幅画面上应有不同花形、不同品种、不同动态的花朵。只有力求变化统一，才能使画面生动。

绿叶用草绿色加少许墨或少许胭脂在笔尖上，根据不同品种、部位的叶子以表现其质感。用侧锋数笔画成一片叶（见图例），其造型比较接近真实花叶，半干时用浓墨或胭脂、赭墨勾叶筋。叶筋要勾得轻松有力，生动自然。

墨叶用大白云笔蘸墨，侧锋用笔，笔不可过干或过湿。叶有偃、仰、背、向之分，一组三叉九鼎，中锋勾叶筋，可根据需要采用浓、淡不同墨勾线，用笔要刚柔自如，自然流畅。叶子变化根据不同部位、嫩老及前后进行不同方法处理。常以浓托淡，淡衬浓，上下前后虚实呼应。

具体画法：左侧两组为四种不同方向叶子的画法。一起笔，二补笔，三提叶尖，四、五补一小笔。中间是三片不同方向叶子的画法。右边为三个不同方向叶子的示范。

老干可用墨画，也可用赭石加墨画，用狼毫或兼毫侧锋用笔，有时侧锋中锋兼用，有时采用逆锋。笔不可太湿，有干湿飞白变化。写生创作都不可忽视老干，一定要画出牡丹木本多年老干的质感，嫩枝用中锋，笔不宜太干。老干与嫩枝连接处要画小叶芽，叶芽用墨勾线后填朱膘色，小叶多为红色，用朱膘，笔尖蘸少许大红或胭脂曙红。叶子大些用草绿，笔尖蘸少许红色。图上为嫩枝与老干连接，中为新叶，下为老干长新枝叶。

