

名家画名花 彩墨牡丹

篇

阮克敏 绘

天津杨柳青画社

名家画名花

彩墨牡丹

篇

阮克敏 绘

天津杨柳青画社

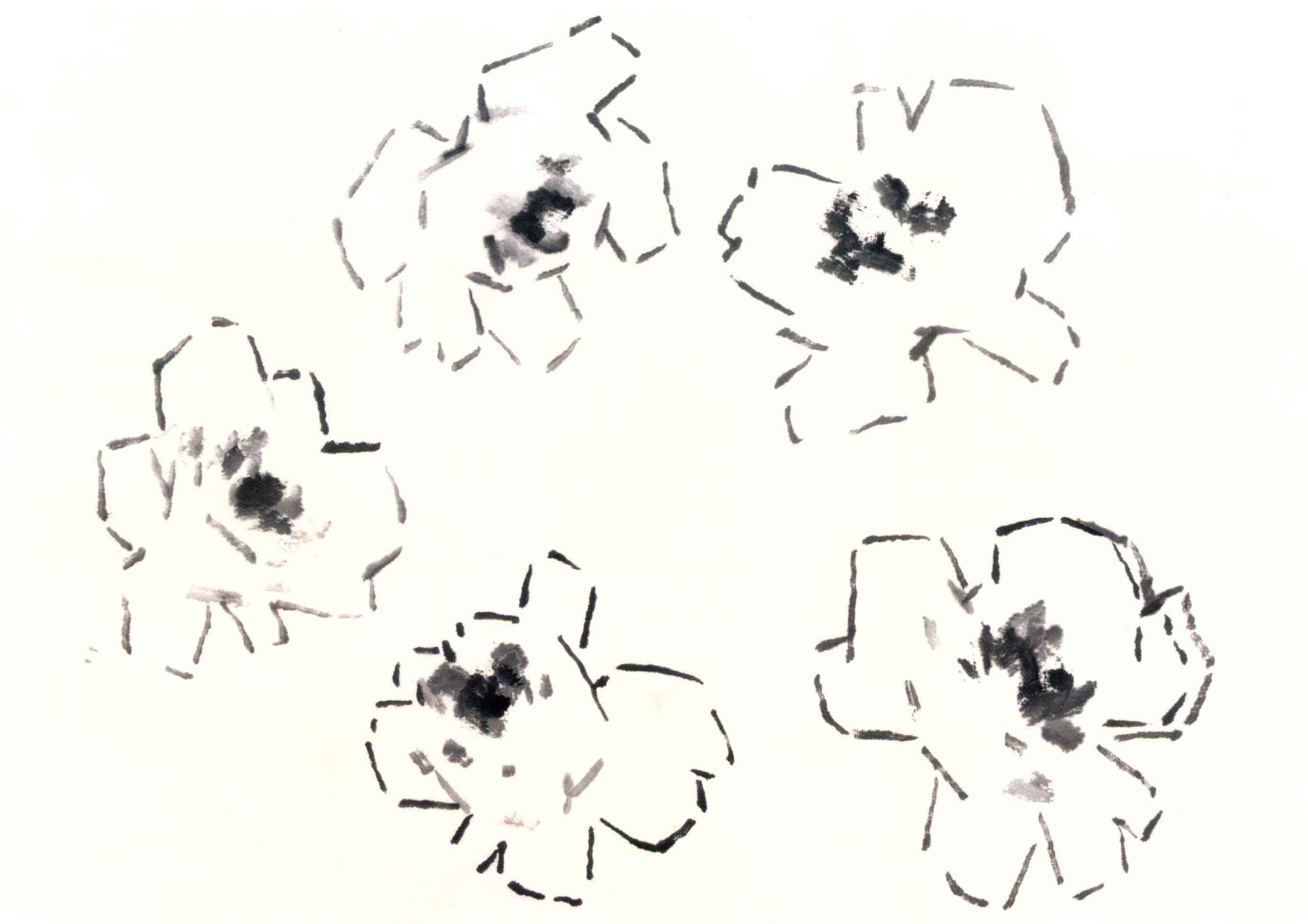
牡丹的生态结构

牡丹是我国最负盛名的花卉，每年农历谷雨时节绽放。牡丹品种繁多，其中以“姚黄”、“魏紫”最为名贵。颜色有红、白、黄、紫、蓝、绿等多种。牡丹花头的造型复杂，按大形可分为单瓣、重瓣、起楼三种。彩墨花卉作为一种绘画艺术，其目的并不在于画像它的颜色和品种，而是借以表现画家的审美观念与思想情怀。因此要对自然物象进行艺术的概括与加工。彩墨牡丹的造型多取重瓣牡丹，其形体关系可概括为“碗盘”关系。内层花瓣层层包围花心如碗，外层花瓣层层展开如盘，把握住这种关系，就容易把花的体积感表现出来。

牡丹花蕊分雌雄两部分。雌蕊状如石榴，居中；雄蕊白丝黄药，数量众多，围绕在雌蕊周围。花萼也称花托，连接花头与花梗，大萼三片，小萼六片。叶子为羽状复叶，互生，一柄三叉，每叉生三叶，故称“三叉九顶”。枝干分老干和茎，老干为木本，新茎从老干上抽出为草本。

花头外轮廓造型图示

花头是画面的主体，花头的造型是至关重要的，其中花头外轮廓造型又是塑造花头形象的关键。一般讲，其外形不宜太圆、太方和对称。花瓣要有方有圆，有聚有散，有大小、长短的变化，才能令花头生动而富有美感。

画牡丹花瓣的用笔方法

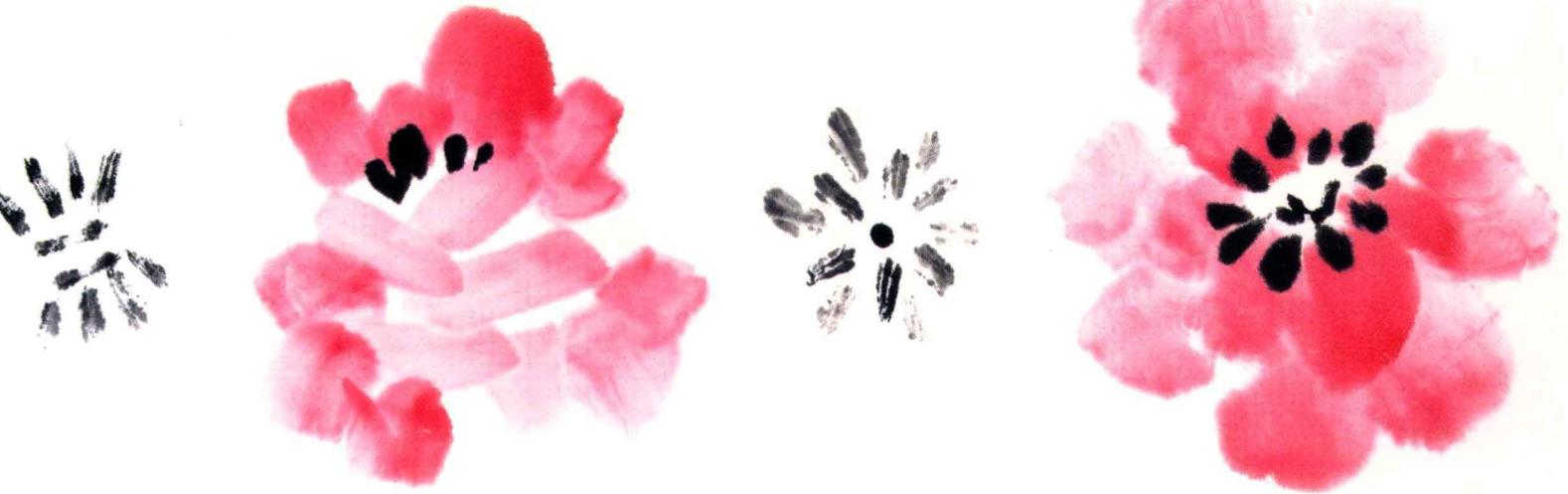
花瓣笔势图示

笔势顺序图示

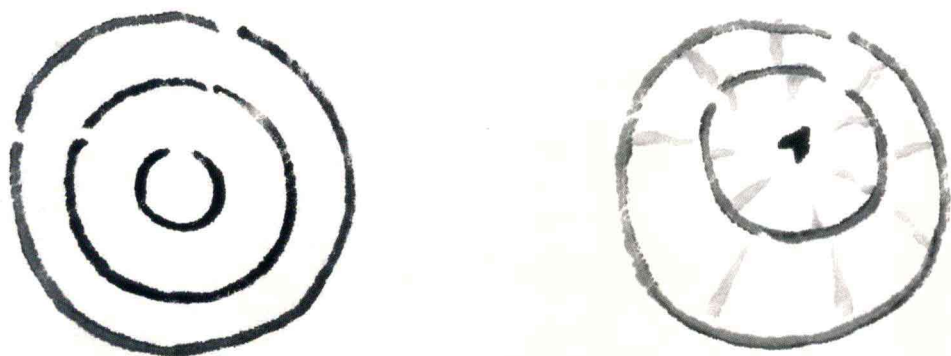

正视、侧视两种花头的用笔图示

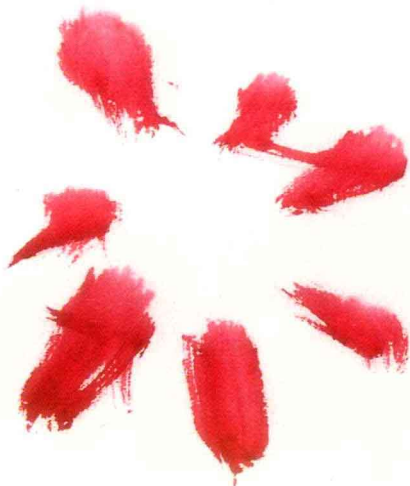
正视花头的画法

正视花头基本笔势图示

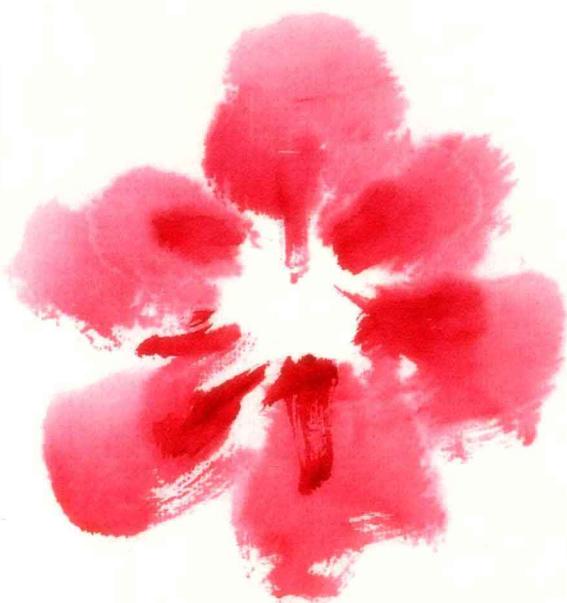

正视花头的花形结构如大小不等的同心圆、也可视为一摞圆盘子的关系。

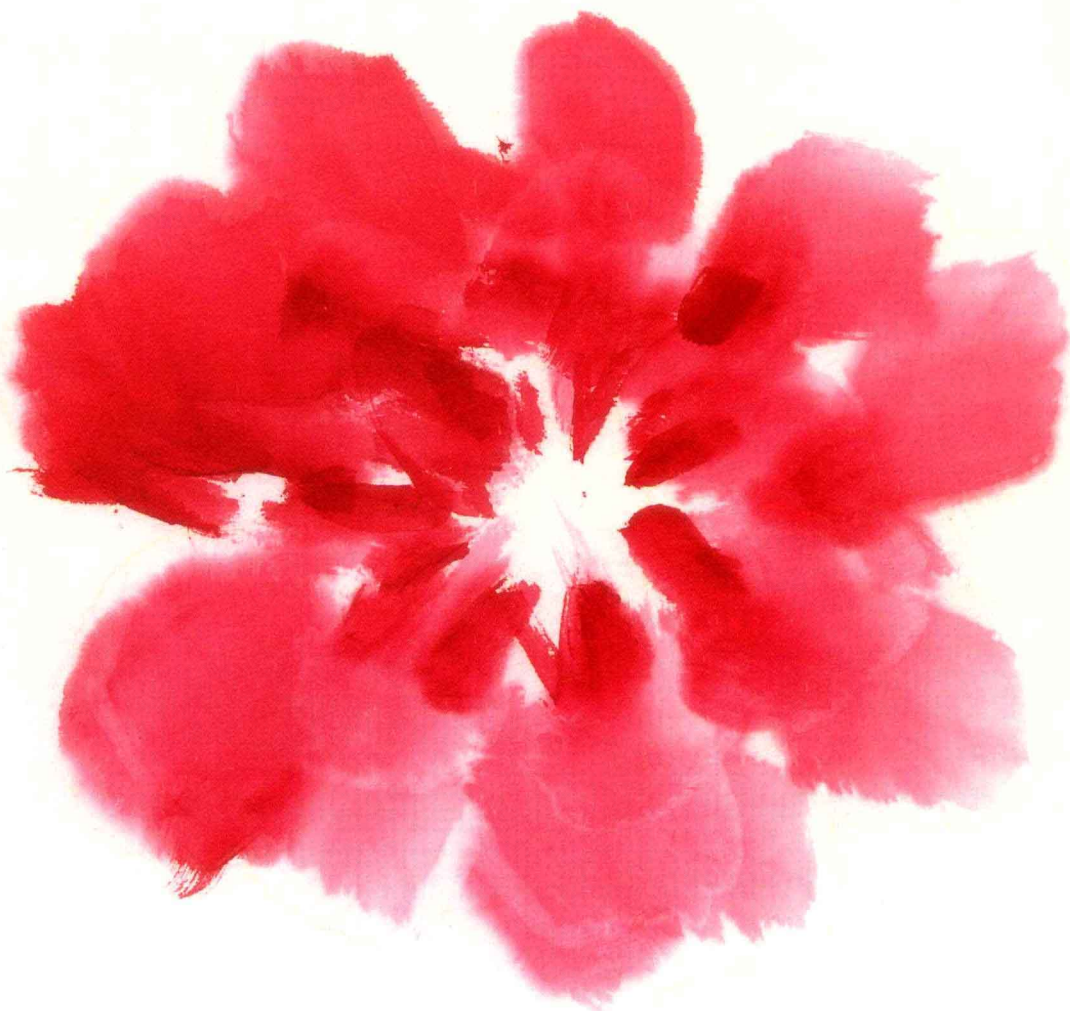
正视花头画法步骤

步骤一 用曙红加胭脂及少许花青调成基色，画时先用重色在花心处画几笔，这既是为花心定位，又是为点蕊做铺垫。

步骤二 笔中再蘸少许水或淡色，将笔尖重色调淡，顺势画出内层花瓣。

步骤三 笔中蘸稍重的色添画外瓣。

步骤四 花的造型态势主要是靠外瓣体现的，因此添加外瓣时要注意花头整体的外轮廓形象及笔触的变化。最后点蕊，完成。

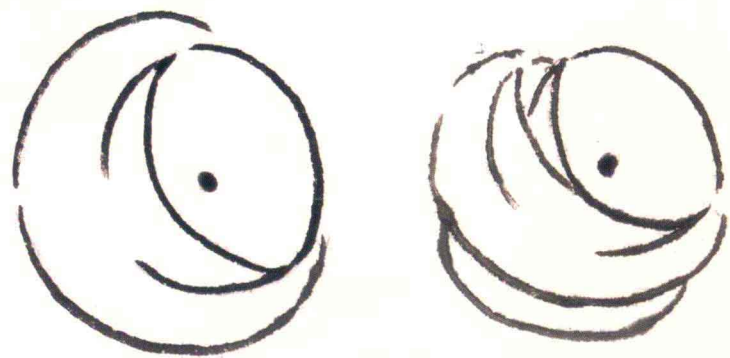
正视花头的画法要点

这种点染画花的方法，基本上是随浓随淡，浓浓淡淡一遍画成，其用色类似泼墨画法。

此外还有两遍画成的方法，类似积墨法，即在画第一遍后，用重色再添加调整。后一遍不是把前一遍都盖住，而是在前面的基础上，提加出一个更深的层次，使得色彩效果更加厚重，层次更加丰富。这种画法要注意以下几点：一、后一遍颜色要与前一遍颜色拉开色差，点染时也要有浓淡虚实变化。二、所加之处要得体，与前遍颜色变化关系相协调。三、要见笔。

侧视花头的画法

侧视花头基本笔势图示

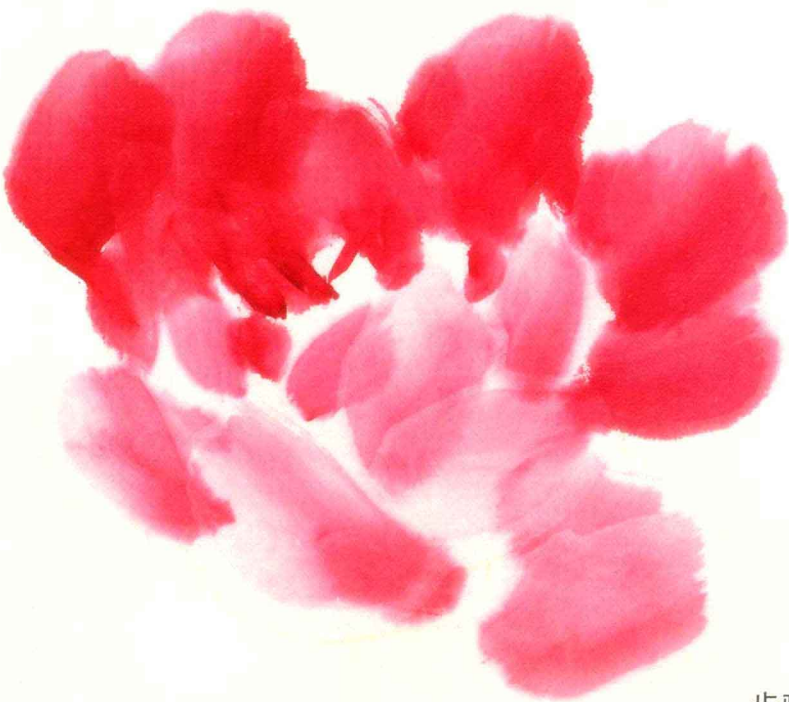
侧视花头画法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

侧视花头的画法要点

侧面花的形体关系如同杯盘关系。画时应加强“杯子”外面与里面的对比，即加大花瓣正面与反面的色差，使花朵形体关系更加鲜明。

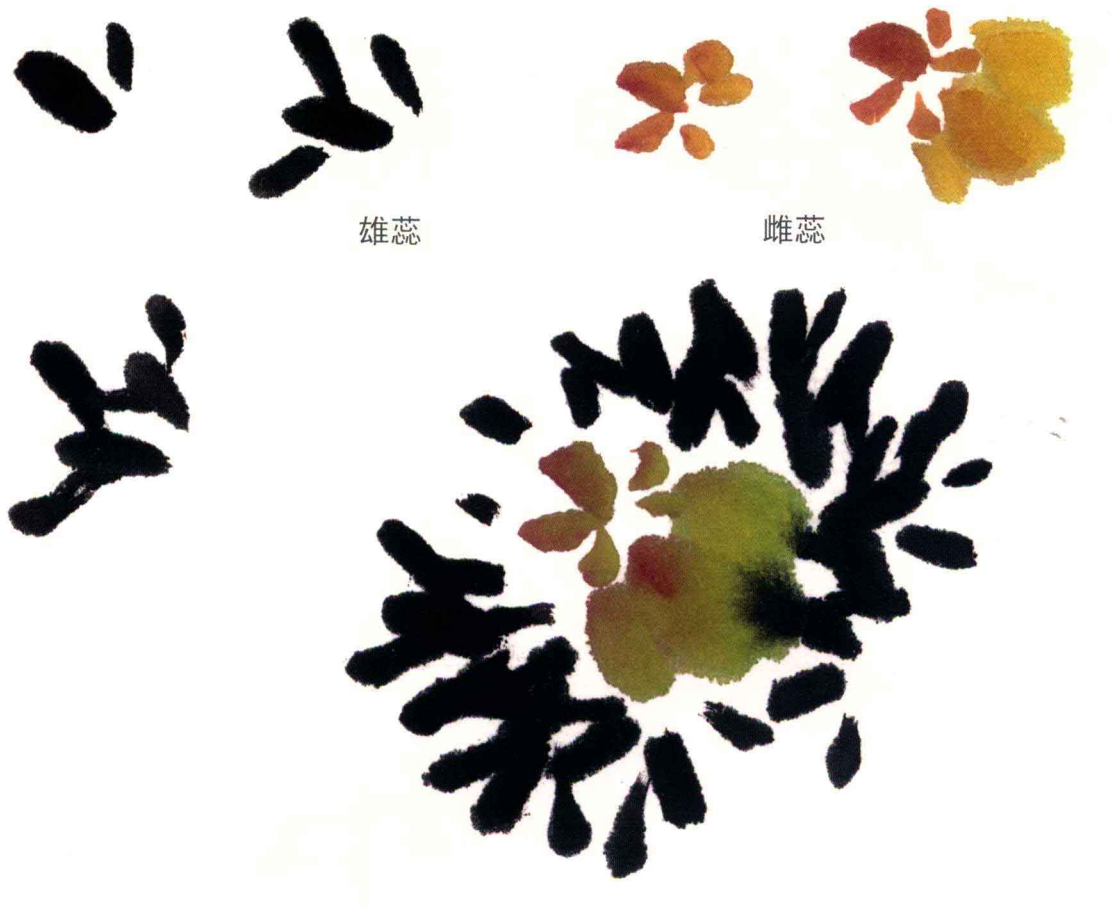
作画时先以淡红色画出反瓣（即“杯子”的外面），再以重色画出花心的内瓣（“杯子”的里面），最后添画花朵的外瓣。

花蕊的画法

点蕊是花朵的精神所在，是画面的细节，要认真画好不可忽视。

花蕊由雌雄两部分组成。雌蕊状若小石榴，可用草绿蘸胭脂点染，笔路粗放时可概括为“点”。由于透视角度的变化及一些牡丹品种的不同，雌蕊看不到，所以并不是说画每朵牡丹都要画出雌蕊。

雄蕊为白丝黄药，白丝可画可不画；黄药用藤黄直接点出即可（也可加入白粉）。中国画技法非常讲究“点”的运用，组织好花蕊这些“点”，可利用“程式化”办法。“点”要有大小、疏密关系，同时注意整体外形的变化。

花苞的画法

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

花苞的形体基本上是一个球形。画时可先以淡色点出前面花瓣，再用重色点顶部绽开的瓣尖，最后依势添出两侧及后面裂开的花瓣。添加外瓣时要注意花苞整体外轮廓形象，要讲究姿态、动势，避免对称。

叶子的画法

牡丹的叶子有三叉，中间部分宽大，两侧窄细。画时中间可用两笔画，两侧各用一笔；也可中间用一大笔，两侧各一小笔。

水墨画叶先以清水笔刮去多余水分，蘸少许墨调整笔锋使墨色转淡并渐入笔锋中部，之后再蘸浓墨略调，使笔锋呈由浓而淡至无（水）的墨色变化。根据画面叶子的前后轻重需要，决定落笔的先后及笔势的变化。叶子画好后趁湿用重墨勾筋。

组叶图示

画面中的叶子有两个作用，一是托花，二是扬势。托花主要指花朵周围的叶子，要处理好叶子与花瓣的轻重对比关系。重色的花瓣可用浅叶托，浅色的花瓣宜用重叶相托。轻重对比得当，才能使花朵鲜明突出。边梢的枝叶要组织得有姿有势才有精神。

牡丹叶柄长，一柄多叶、相互交错，关系比较复杂。写意画无需纠缠叶子的来龙去脉，重要的是要处理好线（枝、梗）与面（叶片）的穿插变化、空白以及枝叶的整体态势。

色叶多画绿叶，可先以花青加藤黄调出草绿做基本色，根据画面色调需要可适当加入其它颜色。画法同墨叶相似，只是用色代替了墨而已。深色叶用此色蘸墨画，嫩叶蘸胭脂、曙红画，老叶蘸赭石或赭墨（赭石加墨）画，绿叶可用墨勾筋，嫩叶可适量加入曙红或胭脂。

枝干的画法

画牡丹老干要苍劲有力，宜用干笔渴墨，中侧锋兼用。根据画面色调需要可以用水墨，亦可以用赭墨，还可以用破墨、破色的方法，即在头一遍墨色未干时，加入重墨干笔，使两遍墨色相互撞击渗化，可收到苍劲厚重的笔墨效果。画新枝宜用中锋，用笔要流畅有力。

画枝干要有轻重、粗细、疏密变化，穿插组织这些枝干要着意于画面整体态势的布置。

《风骚自领》画法步骤

步骤一 “意在笔先”，落笔前要构思，确定好构图关系后再动笔。先画两个花头，注意花头之间主次、前后、正侧、浓淡和大小的变化。

花头局部

步骤二 添加叶子。通常画粉红色牡丹，可以用水墨画叶，不加颜色。先把围绕花头的叶子画好，趁墨湿，勾叶筋。

步骤三 根据构图安排，把后一层叶子一组组地添加上。注意用笔、用墨的变化。