

中国画技法

谢少威 编绘

清

雅

牡

丹

画

法

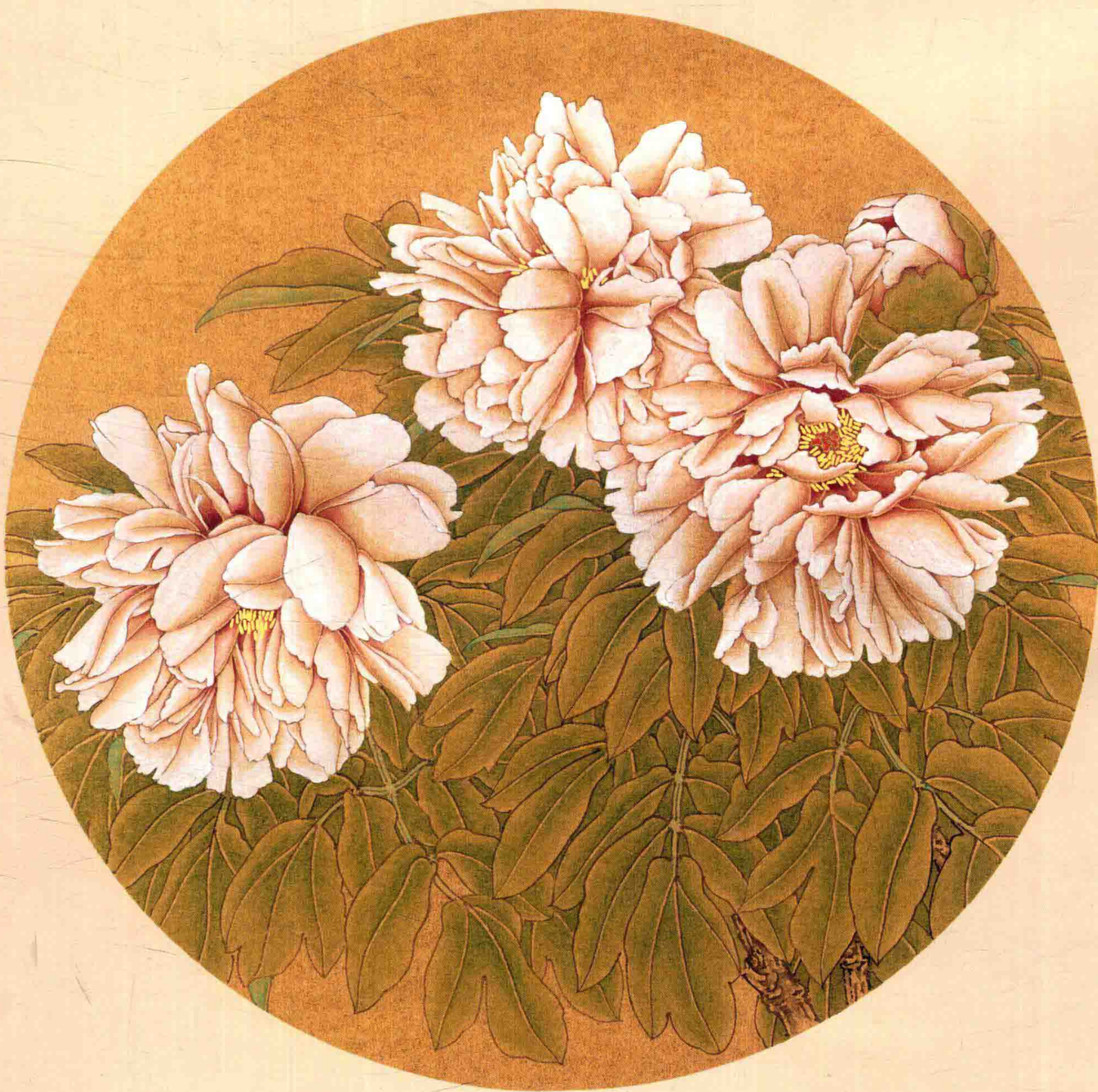

天津杨柳青画社

中国画技法

清雅牡丹画法

谢少威 编绘

天津杨柳青画社

谢少威，1961年6月生于广州市，1989年7月毕业于广州美术学院中国画系。现为华南师范大学教授、硕士研究生导师、校学术委员会委员，广东画院签约画家，中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员。

图书在版编目（CIP）数据

清雅牡丹画法/谢少威编绘. —天津：天津杨柳青画社，2017.4
（中国画技法）
ISBN 978-7-5547-0621-3

I. ①清… II. ①谢… III. ①牡丹—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第041358号

出版人：王勇

出版者：天津杨柳青画社

地址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：（022） 28379182

市场营销部电话：（022） 28376828 28374517
28376928 28376998

传真：（022） 28376968

邮购部电话：（022） 28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：北京锋尚制版有限公司

印刷：北京地大天成印务有限公司

开本：1/8 787mm×1092mm

印张：5

版次：2017年4月第1版

印次：2017年4月第1次印刷

印数：1—3 000册

书号：ISBN 978-7-5547-0621-3

定价：35.00 元

前言

富贵吉祥，我知道很多人一定会认为这种说法不够“高雅”，但我却喜欢这种真实的直白。

从历史上来说，传统的花鸟画即有富贵和野逸之分。人们习惯将源自五代西蜀画家黄筌的那种工整细腻、富丽浓艳的花鸟画归入富贵一路；而野逸一路，则主要是指发端于南唐画家徐熙的那种设色淡雅、墨色为上的花鸟作品。这种分类法既有风格方面的因素，当然也与所描绘的物象有关。据记载，黄筌少年时即入宫中画院，所画多奇花怪石、珍禽异兽；而徐熙乃江南处士，其所状写则多汀花野竹、水鸟渊鱼等江南景致。北宋《宣和画谱》中的《花鸟叙论》亦明确指出：“花之于牡丹、芍药，禽之于鸾凤、孔雀，必使之富贵；而松竹梅菊，鸥鹭雁鹭，必见之幽闲。”

入元以后，士人多归隐山林，高标孤洁，花鸟画也渐多以墨代色，绝俗而有荒寒之意。及至明清以降，文人水墨写意花鸟画大盛，而需要工细描摹、三矾九染的这种文人们不屑为、大概也是不能为的工笔花鸟画，也就逐渐没落了。这一趋势，一直持续到当代才大有改观。

工笔花鸟画创作在当代如此繁盛并蔚成一时风气，大约和画家们对于长期以来附庸于政治的绘画创作的厌倦有关，同时，也可视之为人们追求美好生活的反映。画史上，郑思肖于宋亡之后，坐必朝南向，画兰不画根，据说这是因为“土地尽为番人夺矣”；而徐渭笔下那种势挟风雨的郁勃之气，大概也是他那悲愤人生的自然喷发！包括八大山人绘画的冷傲孤高等，成就他们艺术的，毕竟是以家国的不幸为代价！谢少威长期生活在文化和谐包容、民众乐天务实的广州，他也乐于拥抱这份对于这个古老而又多难的国度来说实属难得的生活的静好。因此，他笔下的花鸟画，平和闲逸而又有一种天然的静美。以牡丹为题材的这些画作，小品多画得贵气；而大幅巨构，却能雍容中见雅正，高贵中寓清华。如此气格，在百余年来同一题材的工笔画作之中，亦是难得一见的。

宋代理学家周敦颐曾经说：“莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣。”元代画家王冕在其《白梅》一画上，亦有这样的题句：“冰雪林中著此身，不同桃李混芳尘。忽然一夜清香发，散作乾坤万里春。”如果说这是周、王本性的自然流露，那么此后的许多读书人却是为了显示自己的不同流俗，而唯恐与牡丹、桃李一类“凡花俗卉”沾上关系。此中有特例如晚明袁宏道者，他在游杭州西湖途中，好友告诉他某名园宋代古梅花开，劝其赶紧改道赏梅，然而袁宏道却“时为桃花所恋，竟不忍去”。这事，袁氏大大方方地记于他的《晚游六桥待月记》中。这样的文字，正因其率性不遮掩，反而显得真实可爱。

因此，见多了那些出自终日奔逐于名利之场，却总是高标“直节虚心”“出淤泥而不染”的画家之手的作品，有时胃中酸气也会不自觉地往上冒。

陈迹（广东画院一级美术师、广东画院美术馆馆长）

步骤一 画线描稿。勾线用墨要分五色，用淡墨勾浅色的花和反叶，用浓墨勾重色的正叶。用笔、用墨要注意物体的体积、透视、质感、空间和虚实。

步骤二 画牡丹枝干的用笔、用墨要注意“写”，用不同轻重、虚实、干湿的笔墨把枝干苍劲、粗糙的质感表现出来。

步骤三 用淡紫灰色（花青加藤黄和胭脂）分染花朵的暗部。用胭脂烘染花的中心，然后用白粉从花瓣亮部往里染。

步骤四 叶子及花苞用绿色（花青加藤黄）分染正面。叶子的背面用灰绿色（花青加藤黄和胭脂），叶芽用暗红色（胭脂加花青和赭石）提染。花蕊用黄色（藤黄加白粉）点出。

步骤五 这一步应认真调整画面，譬如要注意花朵、枝干、叶子之间的前后关系是否拉开，提染、双钩是否刻画到位等。最后，题款、钤印。

《几日不见春色异》画法步骤

步骤一 线描稿中的花头、枝干、叶子以中锋为主，运笔的节奏要控制好，使线条流畅飘逸，避免出现用笔平、呆、机械、简单的现象，刻画出的牡丹更富于生命力。

步骤二 刻画枝干。根据枝干的生长规律、结构，用小羊毫笔边勾边擦，用笔以中锋、侧锋为主，让墨色在皴擦中出现飞白。为了使水墨交融，用笔过程中在矾纸上加少许清水。

步骤三 花头用牡丹红分染暗部。在分染过程中亮部留出水线，染完后用白粉从花瓣外部往里染。

步骤四 花蕾用胭脂填染，花蕊用黄色（藤黄加白粉）点出。叶子的正面用深蓝色（花青加墨）分染，叶子的背面、花梗用灰绿色（花青加胭脂和藤黄）分染，叶尖用深红色（胭脂加花青和赭石）提染。分染完毕在画面上喷水，使叶子产生有水迹的效果。

少威

步骤五 最后调整画面，题款、盖章。

步骤一 绘制线描稿。线条以铁线描为主，用笔的过程中注意前后关系，前面的线相对粗一点、紧一点，后面的线相对细一点、松一点。枝干、叶子的线条稍重一些，花头要浅一些。

步骤二 枝干以中锋、浓淡不同的墨皴擦。花头用洋红平涂，然后根据明暗关系分染，注意深浅变化。

步骤三 花头用牡丹红分染并留水线，花瓣用白粉从亮部提染。叶子用花青分染，并在两边留出水线。花梗和反叶用灰绿色（花青加胭脂和藤黄）分染。