

牡丹画教学讲义

编著:关维扬 关文庆

陕西人民美术出版社

牡丹画教学讲义

编著:关维扬 关文庆

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

牡丹画教学讲义 / 关维扬, 关文庆编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2006.9

ISBN 7-5368-2058-5

I. 牡... II. ①关... ②关... III. 牡丹-花卉画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第092386号

牡丹画教学讲义

关维扬 关文庆编著

陕西人民美术出版社出版发行

新华书店经销 西安煤航地图制印公司制版印刷

889×1194毫米 16开本 6印张 50千字

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

印数: 1-1000

ISBN 7-5368-2058-5/J · 1600

定价: 50元

内容提要:

《牡丹画教学讲义》

是关维扬、关文庆编著的教学讲义，通过多年的教学实践，几经修改而成的。内容丰富，包括图式、色彩、构图三大概念五个演练步骤组成，其中图式和色彩由关文庆执笔。

前言

QIAN YAN

这本《牡丹画教学讲义》是父亲关维扬积各家有关论术和40余年教书育人的经验编写而成的。我从小就在父亲的言传身教中熏陶成长。由美院附中考入美院这些都得益于老师的培养和父亲的教诲。我也成了人民教师队伍中的一员。从事美术教学工作，我学的油画专业，从事油画教学工作。但艺术是相通的。国画油画互补，使我在艺术道路上受益匪浅。很长一段时间来，我很想将父亲的教学经验总结出来写成一本书。老人家非常高兴。随之就把自己在教学阶段通过“骨法用笔、随类赋彩、经营位置”三步三导的授课方法按照循序渐进教学规律加以梳理，随之就有了这本讲义的雏形。中间几经修改，几易其稿，广泛征求多方面的意见而后定稿。其中由我执笔写的有图式和色彩二章。

这对我来说，也是一次锻炼的好机会。特别是老人引用《巴尔蒂斯论艺术》中所写“物象的背后，还有另外一种东西，一种眼睛所不能看到，但可以用精神去感觉的真实存在。”对我感受至深。我想艺术大师们的艺术能征服后人，就在于他们捉住了这种东西，并且完美地把它表现出来。从而加深了我对中国画“写意”的理解和肯定。在这里，需要特别加以说明的，本书在编写和出版过程中，李俐、黎牧樵、石威童、马明月、赵洁、李军、罗红、张强、王长江给了大力支持，在此，我代表父亲衷心地表示感谢。再附一笔，关文刚和交大出版社副编审房立民同志为本书出版做出了努力。

关文庆

写于2005年7月

游于艺而进于道

关维扬先生毕业于西安美院，教书育人四十余年。我称先生为老师，他性情平淡中和，为人宽厚坦诚，在一种平凡的状态中淡淡的像清秋的晚风。退进独步与世而不争，待自己像一把采摘的草药，泡在艺术这个酒瓮中。浸润其间，要说那是一种什么样的滋味，唯有饮者方知，现代人大多说的很累，可在我眼里，这几年再往前的那些年，他总是一副笑呵呵的自足神态，佛家讲涅槃妙心，说的是烦恼之火熄灭时，人便会具有无法说明的美妙。喜悦与宁静，依我看，这怕不单是仅学便能得来的，还是学者南怀谨先生说的那两个字——明白。所谓知汝自己，止于至善而已。有了这样的心境，浮躁之气何来。这是应世的心态，亦是为艺术的法门。它使先生潜移于案头书简、默化于一花一叶，展开那一张薄薄的宣纸，便如在一片净土，关上那扇家门，便如入在深山，面对春花鸟语的世界，对话是自由的，心境是疏朗的，秋景中，便有了收获，折其枝，也便有了这本《牡丹画教学讲义》之读。真的学问是实在的，它小用己身，中借旁人，大为于世。我看这本书编排样稿时，建议先生改动一些过为谦和的词，他连说：“不敢，不敢，自己这点学问仅此而已，能为我的老年明事有所补益，便是大望了。”无法改变呵，这是一代学人的精神品格。在本书中，他说理通达顺畅，语言平白质朴，不虚不玄，好学易入，分解有序，无疑是一本很好地教材，其中更具价值的还是散步在技法之外的见解，那些理性的东西，是属于艺术本源的，先生的至要处，即在善于将形而上的整理化解在具体的讲解中，读者细察，当会自解。“游于艺而进于道”的至理。艺术的功能是释放，人们有了喜怒哀乐，也便有了多样的表现，情绪状态越真诚，艺术样式也越精彩，怎样画实在是一个应予关注的大话题。愿读者喜欢这本书，也像进到深山里一样去收获吧！

西铁局文学艺术工作者协会
高民权于西安乐游原中写
二零零六年

关维扬，1933年生于华县。中国美术家协会陕西分会会员，黄河书画研究院副院长，陕西省老年书画会顾问，西安老年书画院副院长兼教授。关维扬自幼酷爱书画，1962年从西安美术学院毕业，1982年跟随肖焕、刘保申、张之光、江文湛画家学习中国花鸟画。三十余年来一心扑在“汗雨润千绿，心血浇万红”的美术教学工作上。他笔耕不辍研究书画，从多年的绘画实践中悟出画是无理性笔触和秩序的统一，是知识的较量，气息的流传。他认为作者从自身的生活和感受出发，借用世间万象的生命特征，通过画笔构筑万物原貌生发之理，抒发喜怒哀乐思寄情之心。把自己的心态、感情、情趣和对人生的领悟，融会在画卷之中，可使观者耳目一新。他擅长花鸟，他笔下的雄鹰、鸡、牡丹、紫藤自有一番情趣让人爱不释手。他的作品在《陕西日报》、《渭南日报》、《西安铁道报》、《公共关系》等报刊上发表，其画作“雄鹰”“鹤趣”“华夏雄踞”“天香园”等数十幅作品，在国内外展出并获奖。“双鸡”获科学艺术大赛金奖，“雄鹰”获和平统一杯书画金奖，“天香斗艳”获“凤凰杯”全国书画大赛金奖。其作品编入《中国当代老年书画家辞典》《西安铁路分局美术书法作品选集》。“山岳雄风”“自古牡丹香长安”“古语话春风”“雄鹰斗寒”等数十幅作品被多家单位及台湾美籍华人收藏。许多作品被作为单位礼品送给外国友人，退休后从事老年中国画教学。在花鸟画创作和国画教学上享有盛誉。

关文庆，男，1972年生于西安，1993年考入西安美术学院，1997年毕业后，在陕西教育学院美术系担任教学工作，现任讲师。有数幅作品在报刊上发表。《庭院深》获东艺杯风景优秀奖；《老街》在陕西省少儿美术教师作品展中获二等奖。论文《关于素描教学的几点思考》、《论油画创作教学以情感人的重要性》在《文化艺术报》上发表，《绘画中形神关系之我见》在《陕西教育学院学报》上发表。

左二张之光，左三江文湛，中刘文西，右一刘保申，右三肖焕
衷心感谢西安美院刘保申、张之光、肖焕、江文湛教授的教导和关怀。

画家 乔德英

在我父子心中，不是亲人胜似
亲人的老师。学生谢谢您了！

前排：中王世昕，右牛宝田

后排：中詹立人，左全涛

衷心感谢交大旭邦分校王世昕
校长、牛宝田校长、詹立人老师、
全涛老师对本书编写全力支持。

伯母杨芝英、母亲雷菊香二
老生前经常教导我“为人善良，
要讲诚信。”我把她们的话作为
座右铭，牢记心间。

老伴 郭俊兰
感谢老伴，处处替我想。

目录 Contents

第一章 继承与立新

〈一〉写意是民族化的最高理想	2
〈二〉笔墨是中国画本身的优势	
〈三〉学理论、画方法、得墨宝	
〈四〉学习“花”的常识,提高个人判断能力	3-9

第二章 要建立自己的绘画语言 创造自己的个性世界

〈一〉解读	10-11
〈二〉基本功	
1 通过写生和临摹为创造打好基础	12
2 从符号跨入图式	13
3 入手(关注图式)	14-26

第三章 赋 彩

〈一〉基本知识简介	27
〈二〉生相与欲求	29-32
〈三〉画法研讨	
1 形式构成	33-35
2 色彩构成	36-39
〈四〉试谈笔序和笔顺	40-43
〈五〉大道无门	
1 学理论、讲方法、有良规都为我用	44
2 讲求创新,手法必变	46
3 随机应变 无定之法	48-50

第四章 枝干和叶

〈一〉枝干生长的规律和结构	52-55
〈二〉三权九顶二十七尖	56-59
〈三〉笔趣	60
〈四〉笔和水	60

第五章 构图与作品赏析

〈一〉构图:借鉴、求索、多练	61-63
〈二〉再学习 再认识	64-69
〈三〉构图浅识	70-73
〈四〉构图碎语	74-76
〈五〉反思和图	77-89

《毛主席给陈毅同志谈诗的一封信》中说：

作诗要形象思维，画为无言诗，作画也是用形象思维的，画是视觉的直观艺术，没有形象就不可言画，从发现体材，艺术构思，到制作表现，都是围绕形象进行思维活动的过程，作画首先是形象思维，同时又伴随着逻辑思维，这里的逻辑思维，不是一般抽象的推理，而是围绕形象的“迁想妙得”。

吉语

第一章

继承与立新

牡丹花，“花大色艳，素有花中之王的美誉。不仅有雍容华贵的仪表，且具百般颜色百般香的娇媚，不仅有威武不屈、刚正不阿的傲骨，更兼有‘真诚、善良、纯洁’的情怀。牡丹象征着‘和平’、‘幸福’为世人所推崇”，我借此花言志传情。

〈一〉写意是民族化的最高理想

写意花卉重在言情，以象征、寓意、暗示、启发等方式，使花卉拟人化、故事化，让观者感到亲切有趣，达到为艺术、为社会，引导人民向上的目的。单纯的浮光华影不行，作画时要研讨“应物象形”的图式，还要解决“随类赋彩”的语言，从落笔的交错垛叠到运笔的形生势成，关键是笔象有无筋骨血肉和思想感情，品评有无趣味。

中国画讲究气韵，笔墨之气是中国画的特征。“骨法用笔，非气韵不灵；应物象形，非气韵不宜；随类赋彩，非气韵不妙；经营位置，非气韵不真；传移模写，非气韵不化。”这些都是前人的肺腑之言应在实践中体味情趣问题，怎样想就怎么画，不可造作。

〈二〉笔墨是中国画本身的优势

①三昧

水味：指水的含量。它是水墨画的灵魂所在，是绘画语言中最重要的因素和手段。

墨味：指墨的亮丽。是以亮托深，以虚衬实，以冷扶暖呈现出单纯又不失丰富的韵味效果。

笔味：指的操作，它直接关系到作品的好坏。应作到形准、色对、干湿适宜，稳准狠一次到位。

②四笔

眼中之笔：左右逢源选定笔路、笔势、用理智来理解和掌握万物生发之理，自得画形传神之法。

脑中之笔：不论古今，不管中外。有良规都为我用，在彻悟中，把有益的东西都溶进自己的创作中去。

胸中之笔：腹稿是用笔的关键，是艺术创作的基础，有了它就有办法形成有笔、有墨一挥而就的作品。

手中之笔：气韵生动是笔法扑捉形象的根本，要在习惯了的理性成法中回归到大道无门的禅宗真境。

〈三〉学理论、画方法、得墨宝

“中国文化博大精深源远流长，文化精神一脉相传，支持本民族生生不息五千年，历史先辈的艺术创造为我们积累了不少有益的经验”，应该老老实实学习。但每个时代

的文化必然产生出它特有的艺术。古人有古人的画法，今人有今人的想法，而且是无法重复的。一个中国美术爱好者，应立足于中国、立足于现代、立足于创新、把外国良规借来加以发挥，让作品更加丰富。在择取遗产中融合新机，使作品别开生面，让中华民族这枝独特的艺术在世界画坛上，大显风采……“变”才是绘画艺术要走的光明大道。

〈四〉学习“花”的常识，提高个人判断能力

1 学前人：临摹

祖法帮我铺路，反思助我创业

摹写是学习前人艺术经验与表现方法的重要方法和途径。中外均采用这种方法进行绘画技能训练。临画时，要体现原画的基本精神和式样，从成品中获得养分，以利于自己创造。其方法：有对临和印临变临之分。

要点：

大小写意要领浅识

兼工带写	大写意
1) 宜工善写，不偏重和偏废形与神的某一方达到形俱神生的效果； 2) 用笔严密，比纯工笔画粗放，要求工不伤气写不失形； 3) 焦墨要用的妥当； 4) 讲究墨色与线条的对比调和和统一； 5) 以形写神，表现形神兼备的象形。	1) 以神为上，体现笔墨趣味描绘对象的精神状态； 2) 用笔放纵，笔笔有情，要求做到：意象化和理想化； 3) 蘸墨特别讲究； 4) 讲究破法和相互渗化和掩映； 5) 以神写形，表达似与不似的象形。

2 师造化：写生

写生是最丰富、最生动的艺术创作源泉。

对自然形象删繁趋简，去粗取精的净化作用，目的在于创造新形象。

这是一朵花的局部写生图形。应在此图的基础上脱开陈套探求新意，按照理想化的图式落墨用笔，发吾所受，才有可能标新立异。中国画富有民族特征，又具有世界意义若要自立于世界之林，只有研究中国文化遗产，熟悉中国艺术传统，从多方位艺术形式中汲取营养，经过再认识，提炼和升华图式，不断变化、不断创新，使形象更加纯正，才能有奇迹出现，一个作者要永远走“人有我有，人无我有”之路，才有出路。

绘画艺术：“无规矩、无定理、无标准、无样板、无大功告成、无登峰造极、无天下第一、无一劳永逸、只有变，

才有出路。”你认为变后比变前更能打动人的心灵，更受看，更含蓄，更美你就变。这些话首先向爱好者讲明白。牢记：变而不乱，决不异化，创造和表现艺术形象，让东方艺术这朵传统之花开的更红更鲜艳。

3 善筛选（提炼）

以自然为师，以造化为师（即应物象形）。

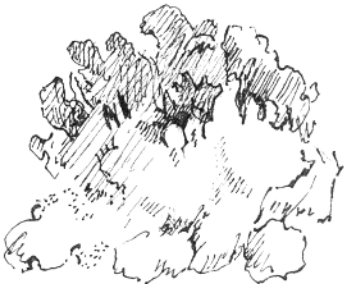
感觉是抓好特征和升华形象的神来之法，手法多变是突破模式化向高层次深化的最好途径。

最大限度的简化繁杂形体，以利造型。越含蓄容量越大，画的越多越明白，就越无味。不少矛盾和跳跃的感情，必须有缓冲的余地，话不要说明白（完）。大不了讲三分，有如漂亮的人，背影也能吸引人，真正描绘了感情的迂回。

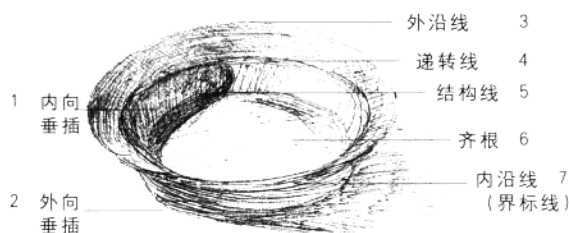
从形感到图式要把握结构规律，通过筛选和升华。

掌握物象生意特征，改变千篇一律的公式化形式。

三段抽生型“筛选”升华为两段分割型：参见28页彩图

从周边线到界标线、结构线	从深混区到虚灵和飘展区
 肖似	 转形
	
在整体中观察局部要有震撼力， 侧面折叠和花腹包线对纵深起作用。	在局部中琢磨细节，要有耐人寻味处， 花的腹心地要见笔，此处对球体起作用。

4 分解图

8 暗的要漂亮

10 亮的也要漂亮

要有生植硬笔 6

5 浅识语

笔墨借助造型而存在，造型靠笔墨而显神。

①“书画同法”不可固守，但并不意味着抛弃，它随着以“形感”为基础在变化……不仅避免不了规范化，还会带来习惯性，笔墨要不要随时代，无关紧要，重要的是靠笔象而存在，特别是笔墨精神的升华。

②合适的用笔将使一张画的情调趣味倍增，过分华丽的用笔，可使一张画雕琢成分加大，用笔要留有余地，给观者要留下自由想象与再创造的地方。

③零碎的笔多了，有一笔整的，整的就突出了；反之，零碎的笔就突出了。

④中国画的素描概念是常识和想象。阴阳、虚实、强弱、高低，通过对比产生效果。它和西画的素描效果有共同处，也有不同处，应探讨如何将多方位的良规转化成中国画的笔墨，可拿来丰富中国画那就更好了。

⑤每件艺术品都留有时代的烙印，笔墨要依“时代性”“民族性”为前提时应变创造出真正能使观者动心的笔法，只要造型需要怎样用笔都可以，不一定拘泥于传统绘画的用笔方法，在此再加一句，不要忘掉“手感”是紧要的，手下这管笔舞起来时，有没有动心的生活感受支撑和必要的修炼准备。

发挥笔墨本身的优势 强化色彩语言的张力

⑥墨主要是记录笔的运动，留下的痕迹，是服务于笔的，所以用笔尤为重要。“骨法用笔”正说明用笔的重要地位。

6 读编语（解读）

笔墨运化之气是自然生化之气与人的生命之气的综合，掩覆压接的重叠，排列沿接的用笔，在运笔、观察、感受之间同步入画。

见79页彩图

7 用笔之道

笔划的程序

起笔要有回锋
行笔要有
提按顿挫，轻重缓急。
收笔要有藏锋

笔划的破散

自破
运笔中自然破锋
它破
借外力使笔锋破开

笔头的正偏

正	偏
用笔和书法相同，但也有不同之处	
剑脊 笔尖用水攻之法形成	

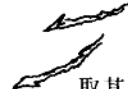
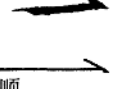
笔头的部位

点虱	皴擦
揉笔	颤笔

笔峰的使转

自传 靠捻动转笔锋	公传 靠腕力转笔杆
拆笔 	裹笔 1 烂 2 扭 3 裹 4 收

笔峰的去向

顺笔 犁笔 取其毛糙	逆笔 托笔 取其圆顺
---	---

8 抓外形（多面貌）

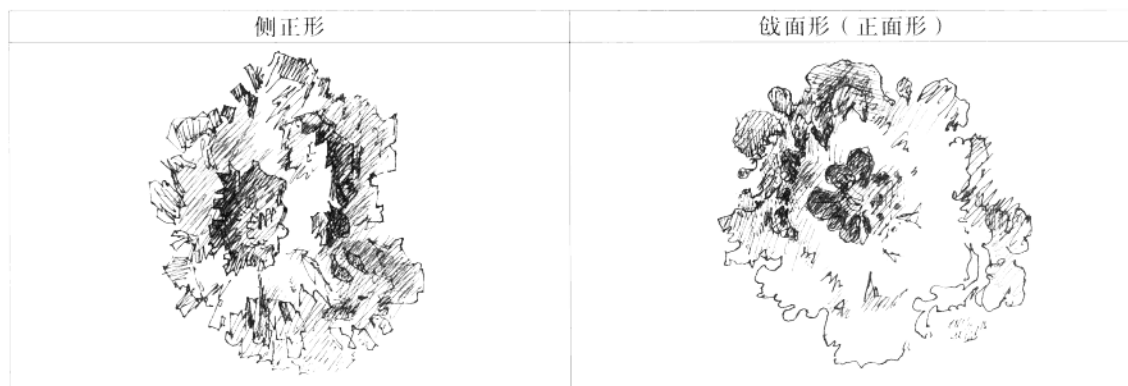
只有通过自然的“生意”，才能表达主观的意念。

①外貌：有很强的张力感，它可以将人们的视线引向画面的空间，进而激发接受者的想象。取象时要抓圆缺多变的大特征，前俯后仰的大动态，排列组合的大比例，侧折层叠的大透视。

②国画的象形不完全符合解剖，而是一种既符合象形结构，又符合人的感觉，经过概括、夸张的处理，表现神、情、意、趣的独特象形。

③要典型、要生动，要立足于对团块的认识，这是塑造形象的基础。每勾一笔就代表一个团块，这种从结构出发的团块式是认识形象表现形象行之有效的方法，能促进作者积极主动的表现形象。

④反正转侧：周边要美，形中形更要美。

蕊侧悬，顶正端，下扒地，上抓天，花尾含混也好看。

9 扣结构

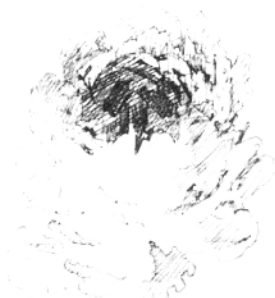
强调自身的基本规律，为把握艺术性的东西打好基础。

既要抓住“阖心”区的基准和显形

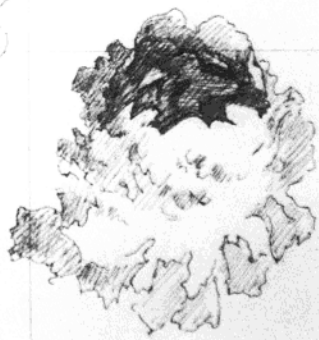
又要调节“阖心”区“花腹”的衔接关系

既要抓住“花腹”区的明暗比例

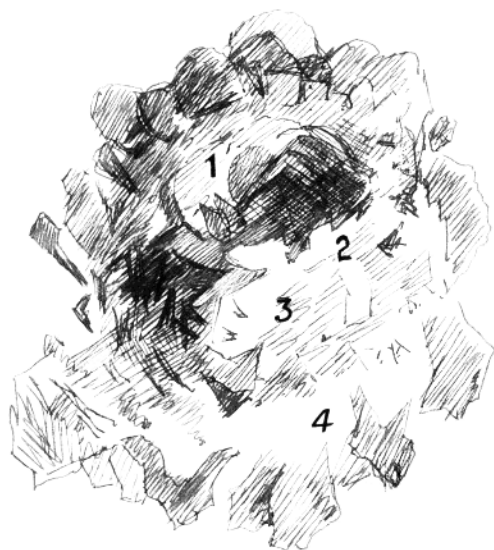
又要突出“花腹”“花尾”的层叠延伸。

循规勿守
良规应融

宁整勿花
取顶应平

剖析

- 1) 最暗的地方最似。
- 2) 在花腹和深混交界处留光环。
- 3) 衔接通向花腹的漫、润、浓，衔接截向花腹的缺刻。
- 4) 最亮的地方是在浅灰调子包围中，不在黑白交界处，而在牡丹花的尾部。