

国 画 技 法 入 门 秘 诀 系 列

名家系列
一看就懂
一步骤
完美教学
学会

苏国强 主编 金履恒 著

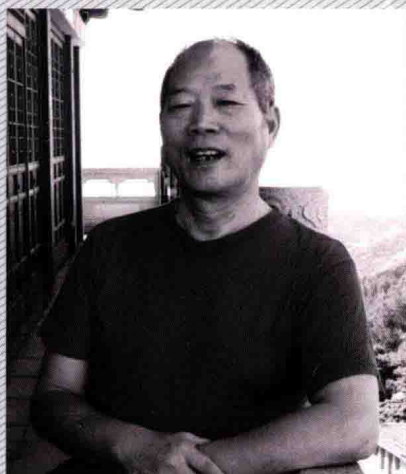
牡丹画法

GUOHUA JIFA RUMEN MIJUE XILIE YIXUEJIUHUI MUDAN HUAFU

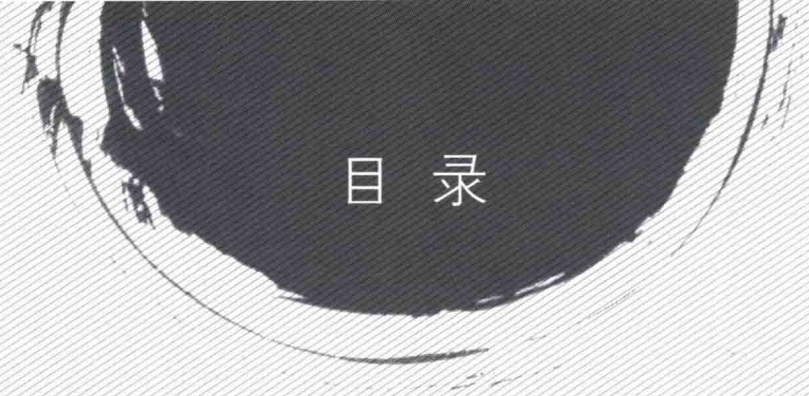

长江出版社

湖北美术学院

金履恒，1943年生于浙江绍兴，二级美术师，绍兴县美术家协会主席、浙江省美术家协会会员、市美协理事，中华当代书画艺术研究会名誉主席、山阴书画院副秘书长、华夏文化研究会理事、绍兴文理学院美术学院客座教授、绍兴县老年大学特聘教授。2002年被授予“中国当代百名杰出国画家”称号。2003年入镜中央电视台“走遍中国”节目。个人传略和艺术成就载入《中国当代书画家名典》、《世界当代书画家篆刻家大辞典》和《越中名人谱》等。并在国内外举办联展、个展数十次，尤其是2005年8月在美国洛杉矶成功举办“个展”，作品受到中国驻洛杉矶领事馆官员、华侨同胞和外国友人的青睐。

目 录

概述	1
识笔、用笔、制笔、养笔	2
牡丹构造	4
花头画法	5
七色牡丹写意技法分析表	13
花蕾画法	14
叶的画法	17
枝干画法	27
范画步骤	32
各式构图	44
范画欣赏	48

概述

牡丹别称“谷雨花”、“洛阳花”、“富贵花”、“木芍药”、“百两金”、“鹿韭”等。多年生落叶灌木，株高1米~2米，老树可达3米。花分单瓣、重瓣。花冠直径达15厘米~20厘米，花色有红、粉、黄、白、绿、紫等。花期在4~5月（农历“谷雨”）前后。牡丹被誉为百花之王，是我国久负盛名的花卉之一。经历代培育，现在已有近400个名种，其花型亦有多种，如单瓣型（青山贯雪、粉娥娇）；荷花型（露珠粉、似荷莲）；绣球型（葛巾紫、假葛巾紫）等。牡丹性喜凉爽、光照，畏潮，较耐寒。原产我国西北秦岭一带，现广植于华北、华中，主要产区为山东菏泽，安徽亳县、铜陵，河南洛阳。牡丹孤植或丛植于山石、路旁，或盆栽咸宜。其特色是色彩绚丽、姿态万千、雍容华贵、富丽堂皇。牡丹的根入药，称“丹皮”，有清热、凉血、活血、行瘀的功效，常作镇痛、镇静药。

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”（唐·刘禹锡《赏牡丹》）爱牡丹的人多，咏牡丹的人多，画牡丹的人多，画牡丹的技法也多。关于画牡丹，秦汉以前无考。刘宾客著《嘉话录》云：“北齐杨平华有画牡丹。”出现在中国画中最早的一幅是顾恺之的《洛神赋图》。至唐代，牡丹成为花鸟画中重要题材，画法也分富贵、野逸两支。善画牡丹高手众多，如唐代有冯绍正、边鸾、于锡、殷保容；五代的黄筌、黄居寀、徐熙、徐崇嗣、赵昌、赵佶；元代有赵孟頫、王冕、王渊、钱选；到了明代有以吕纪、林良为代表的工丽画法，以陈淳、徐渭为代表的豪放、洒脱画法与以沈周、文徵明、唐寅为代表的清雅、文逸画法；清代有恽寿平、高凤翰、罗聘、任伯年、吴昌硕；近代有齐白石、陈年、王雪涛等。

画法分大写意、小写意、工笔诸法。本书介绍是小写意画法，造型严谨而意趣活泼，既重视其客观结构，又超脱自然的表現手法，易为初学者理解与掌握。画牡丹可从临摹入手，待掌握一定技法后，要进行写生，所谓“师古人，师造化”，然后进行创作。记住“雅俗共赏是方家，花有缺裂叶有叉，意足不求颜色似，人间最美是心花”的创作原则。

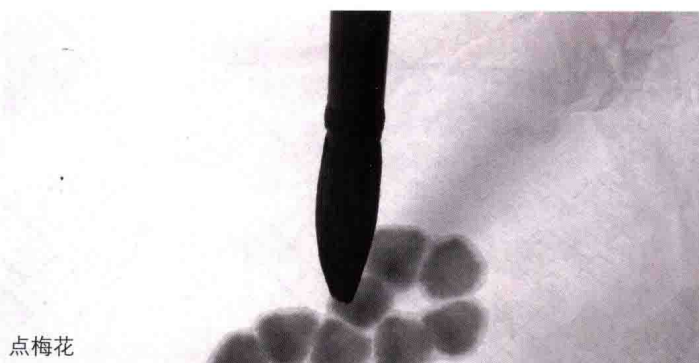
识笔、用笔、制笔、养笔

“工欲善其事，必先利其器。”画好中国画，其中的要素是笔墨，笔墨中墨是通过笔的运动来显示墨色的，笔是依靠墨的痕迹来显现笔的运动。两两相比，笔主墨辅。“中国画的笔是一种特殊的工具，圆锥形，能万毫齐力。毛笔的结构最能传递一个人的内功力，通过气传到纸上、穿入纸背，谓之‘入木三分’。”（见拙著《认识“个性”强化“个性”——保持与光大中国画在世界艺术之林中的特有魅力》）因此，我对笔十分重视，做到“识笔、用笔、制笔、养笔”四结合。简述如下：

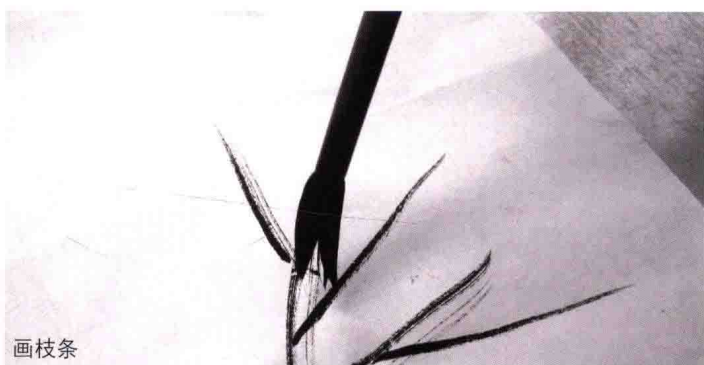
识笔：“人尽其才，笔尽其用”，这是识笔的宗旨。当然，一般的选择先人早有论述，有“五字诀”、“多字诀”等，就是“尖、圆、齐、平、直”，理应遵循。但笔与人一样，也有个性；笔与人一样，也有其短长；笔与人一样，也有其优劣……个性要掌控，短长应避扬，优劣可转变……识笔如识人，难！可慢慢摸索，逐渐掌握。我有一支笔细瘦十分，着力只有二三根硬毫，可是画马尾松针，或画柳丝等的好笔，不仅得心应手，而且画出的线条有特别的味道；还有一支粗壮秃笔，是点小花的里手，点出的花朵圆润、熨贴，别的笔无法替代；一支快要丢掉的硬毫，我剪去一些毛后，画草、画树极好。

用笔：识才为用，用其所当。笔要尖，有时却要秃，如点梅花、杏花的笔，秃笔是宝，用其长；笔要齐，有时要不齐，一笔二痕，如画一些枝条、路桥；笔要圆，有却时要扁而乱（所需之乱），如丝毛、点苔等；笔要平，有时却要散，如画藤蔓、皴擦等；笔要直，即握的笔的笔干始终要直，然而锋要卧，要学会使用笔肚、笔根造型。至于顺逆、点厾、擦染……都是用笔之道。

制笔：制笔可自己将原有的新、旧笔改造，或按你的需要请制笔工人制作。如自己制空心笔：将笔被子翻出，逐渐剪去一些笔内的锋毫，

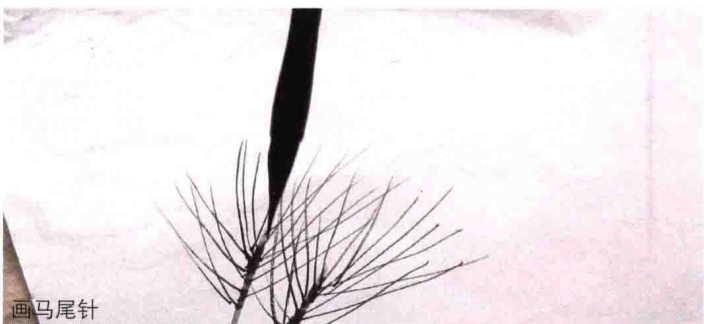
点梅花

画枝条

画树

画马尾针

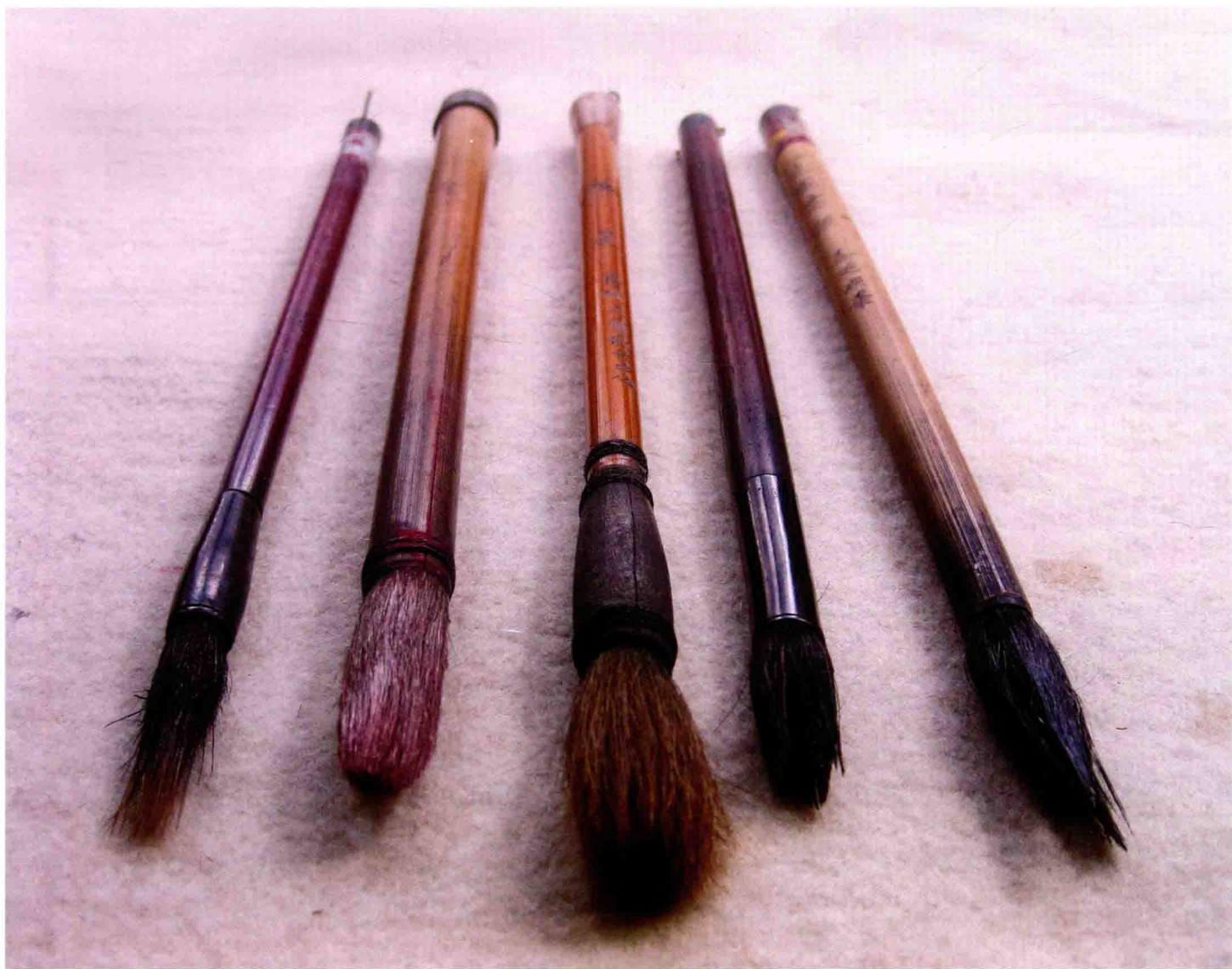
画丝毛

笔肚略空，画草、画树，有种不可言喻的效果；制双锋笔：剪去一些不听使唤的锋毫，留出两面三两外锋，平行是双锋，竖行是并锋，随意变锋，达到理想效果；独锋笔：选取一、二根健锋后，将周围的锋颖削短些，可画马尾松等。自制笔，主要是因笔改造，一般均系旧笔制作。因此旧笔千万不可随意丢掉，经过梳理可能是支“金不换”笔。也可请制笔工人，将你意图告诉给他，好手一听就懂，做成一支意想不到的好笔。如做一支肚大锋锥的笔，蓄水多而变锋快，是画画需要的笔，与写字用的笔不一样。当然有成功必然有失败，失败是成功之母，多试即成。

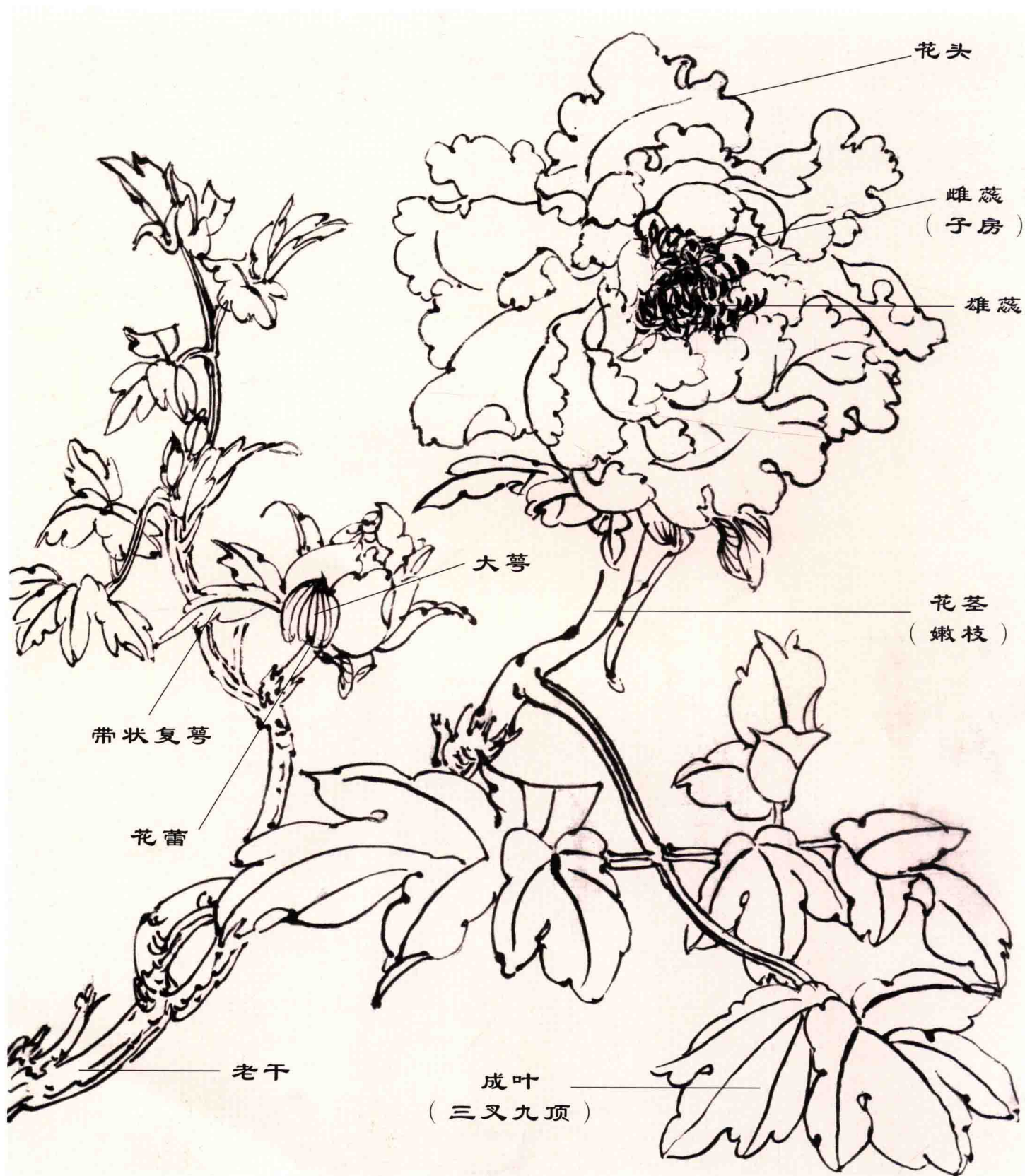
养笔：好笔如人才，难能可贵，得之不易，善尽其用。因此既要用它，更要养它，保护它，

使它有效，长期为你服务，创作出优秀作品来。所谓养笔，一是护养，一是修理，因此也要备些小工具与小材料：如胶水，绳线等，可就地取之。工具是小刀、小剪等。发现苗头，立即动手护养、修理。如新笔根灌松香、扎笔管与笔毛接触口、按挂丝等。一幅画画完后，笔宜及时清理，一是洗干净，二是梳毛，三是宜挂不宜搁，四是检查护理，如笔杆有否松动、开裂，可及时用胶粘住，没有胶可用废宣纸塞；开裂的可用普通线扎几圈，然后用胶牢固。去杂毛、脱毛，修颖，也很重要。好笔不易脱毛，如有杂毛可设法去除，使其“团结一致”；修颖较难，根据需要修理，有时可用“火攻”。

以上个人体会仅供参考。

牡丹构造

花头画法

花头各姿态

花头要画出正、侧、转、反、背等各种姿式（如图），要有藏有露有残，要有俯有仰有躬。

橙色花头画法

画花头以橙色牡丹画法为例（如图），即可举一反三：一是先将调配好的橙色放置于调色盘内，盘要用浅盘，略入花青，加水调成一定浓度，夏天宜薄些，天热蒸发快，冬天可厚些，不腻笔。粉薄则滋润，雅致。先蘸调好的橙色，笔尖在清水中来个“蜻蜓点水”的动作，然后用笔尖蘸曙红，量不可多。二是可以用“碗+盘”来造型，即花瓣上翻如“碗”，翻开若“盘”。先画碗的七笔，再画盘的七笔，搭起一朵花的基本形态。续粉用笔肚，笔尖不蘸粉，再蘸牡丹红，多少看所需。三是略干后，花心部分加一重墨点，略干后用石绿画出小石榴般雌蕊，用粉黄或石黄点雄蕊，丝蕊丝，胭脂画出雌蕊五裂，也可三、四裂。（如图）

步骤一：画碗前三笔。

步骤二：第四笔要圆转。

步骤三：七笔画成碗形。

步骤四：碗形外添几笔。

步骤五：形成盘的锥形。

步骤六：画碗。

步骤七：碗形递进。

步骤八：碗形深入。

步骤九：碗形包裹。

步骤十：画盘形正瓣。

步骤十一：画盘注意开裂。

步骤十二：盘形要画成敲开缺口的盘。

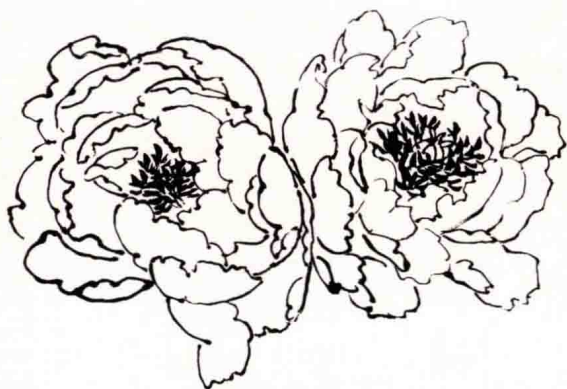

步骤十三：碗盘相叠成花。

牡丹写生花头画法

步骤一：拍照。

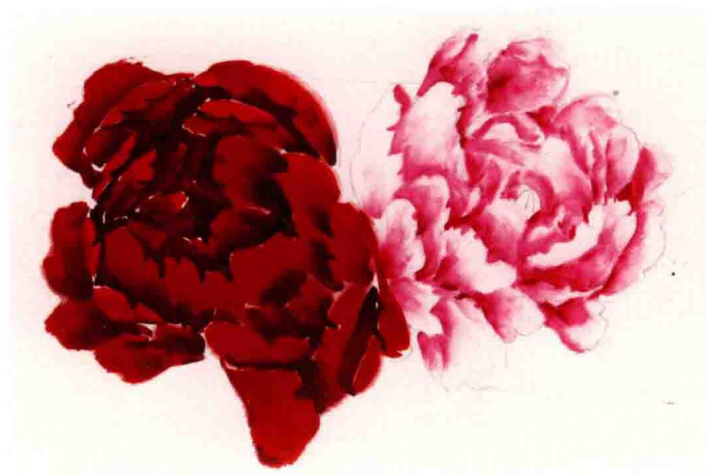
步骤二：依图白描。

步骤三：先画碗形。

步骤四：完善碗形。

步骤五：画好盘形。

步骤六：花形完成后点蕊完成。

紫色花头画法

花头要画得内紧外松，可以用“碗+盘”来造型，即花瓣上翻如“碗”，翻开若“盘”。先用“七笔”定碗形，大小、方向，开放状态基本决定，再用“七笔”定盘形，要跳跃式用笔，画出正、反、折、叠等各式瓣状，然后加重花芯部分。花芯由雄蕊与雌蕊组成，雌蕊如一个小石榴，可用石绿（或赭紫等）先画出形状，再用胭脂勾出五裂。雄蕊用石黄点，用藤黄与白粉点时，注意先蘸白粉，再蘸藤黄，不用调匀。点时可写倒“个”字，分组点出，有疏有密。雄蕊还可加须，可全用白粉。

步骤一：将碗盘基本定位。

步骤二：画碗。

步骤三：画盘注意缺裂。

步骤四：点淡黄色花蕊。

绿色花头画法

画浅色花头也有不用粉画，以水多少，画出浓淡，至关重要是笔上水分不可太多，多易失形；色亦不可太淡，淡则不显。用笔要轻松，快捷一些，也可用些擦笔，使有飞白，其他方法相同。（如图）

步骤一：架好碗与盘。

步骤二：画好碗形。

步骤三：画好盘形。

步骤四：修正后点上花芯与花蕊。

各种颜色的牡丹花头

要有各种颜色：有近似墨色的如“黑剪绒”，紫色的如“烟笼紫”，大红的如“状元红”，桃红的如“大红剪绒”，粉红的如“大金粉”，以及深浅雪青如“魏紫”、“露珠粉”，绿色的如“豆绿”，黄色的如“姚黄”，白色的如“宋白”、“昆山夜光”，还有粉白发蓝光的如“蓝田玉”。并有单、重瓣之分，入画多用重瓣花。（如图并附：《七色牡丹写意技法分析表》）

七色牡丹写意技法分析表

	基本色	蘸色	造型与提色	笔法	子房与花蕊	感觉与配叶
红色	以朱红为主稍加大红。	曙红（花蕊加深使有凹感。	最初画反瓣，外形参差有变化。	花瓣笔痕有变化，每笔由瓣根向瓣梢画去（有向心感。）	三绿画子房，白色丝雄蕊，石黄或藤黄白粉点蕊。	喜庆、热烈、浓艳、富贵；墨叶可压火气，或深花青墨等。
黄色	藤黄加白（可少加朱红）。	赭石加朱红调和色。	注意花朵整体动势，有大缺裂。	落笔向心要有变化，可复加宽窄相结合，长短相杂，有节奏。	赭石加胭脂画子房，白色或胭脂添花蕊。	温暖、柔和、雍容、华贵；赭墨、藤黄墨可以统一调子。
蓝色	白为主加少许花青成淡蓝色。	花青、酞青蓝、群青均可。	画反瓣更要浅淡滋润，不可过浓。	中、侧、逆锋，拖笔等多种笔法并用。	只用亮黄色点，不宜画子房。	淡雅朴素、清爽平和的韵味；墨叶或花青墨，使花更亮。
紫色	白加胭脂、少量花青，逐渐加浓。	胭脂。	整体感、立体感。	侧锋为主画出花瓣，错落有致，蕴含节奏，浓重胭脂提染花蕊。	用淡黄色在大致椭圆内点得聚散合理，有疏密。	叶用草绿或墨，花蕊用赭黄蘸红点起到补色作用；给人以冷艳感觉。
橙色	白加朱红、少许大红成橙色，花蕊加浓。	曙红、赭石加朱红。	外围正瓣宽大，侧锋用笔，缺裂大，整体生动。	瓣态变化取决笔腹笔根在纸上痕迹，或横或竖稍有变化。	笔法如同画竹的“人”或“个”，在瓣缝隙中画出。	叶可用墨叶，或藤黄、赭石墨等。
绿色	白为主加草绿并加少许朱红。	草绿、墨均可。	不可太整齐，同方向不重复，外形特别。	从反瓣画起，错位用笔。通过不同笔痕表现花瓣优美形态。	石青画子房，花蕊相对整齐，产生装饰性美感。	叶用墨红色配，不宜用花青墨、藤黄墨，易俗。花如包心花瓣不太伸展。
深红色	大红加少许曙红。	胭脂。	不可太圆整，画成异型花。	反瓣用笔横拉，用笔干净利落，用压与挪法，不可过多重复。	石青画子房，白色、石黄、中黄、藤黄、白等点画雄蕊。	色宜浓重，水多色无重量感，水少易显干腻死板。
白色	纯白色。	草绿加少许赭石、墨；朱加石青等。	不可太圆，不可太暗。	要显笔痕，要压与挪、粉要略厚；可在色宣上画。	青色画子房，黄色点蕊。	有纯洁、清醒之感；配深色，如墨绿、赭墨等来衬托。
水墨	水墨、淡墨。	浓墨、焦墨。	形态略怪（异形），缺裂生动。	用笔果断，清新畅快，不重复修改，花蕊短促，大瓣淋漓酣畅。	不画子房，花蕊用石青、石绿、朱或焦墨点。	水墨代替色彩画牡丹有独特审美价值；用墨绿画叶，叶不可贴花。
粉色	白色加少许花青；设成淡红。	曙红、牡丹红。	侧花和背花笔尖蘸的红要逐步增加。	碗加盘的花形，用点压、挪、推、捺等笔；笔尖不动笔根动。	亮黄点花蕊，子房如小石榴，石绿起补色作用。	色彩单纯，层次丰富鲜艳，表现靓丽；叶可草绿水墨。

花蕾画法

花蕾各时期姿态图

