

书画私塾

赏竹教你画

牡丹蜂蝶

赏竹编

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社
FUJIAN BEI ARTS PUBLISHING HOUSE

粉態含香

概 述

牡丹又名木芍药，系毛茛科多年生落叶灌木，性喜肥怕潮。干高二、三尺或丈余，多平杈分枝，不分主干。初春干的顶部生出芽苞，初时红褐色，后转绿色，一柄九叶，叶有深缺刻。暮春开花，花冠甚大，有单瓣、复瓣之分，单瓣花仅十余片，敞心露蕊，复瓣花可至数十或百余片，或层叠起楼。

牡丹品种极多，有红、白、黄、绿、紫、牙、驼、藕、墨等诸色，开时色彩绚丽，姿态万千，可谓美不胜收，直令“一城之人皆若狂。”

牡丹原产我国，每年春天，河南的洛阳，山东的菏泽，四川的彭县等地，都有热闹的牡丹花会，游人摩肩接踵，络绎不绝。

牡丹雍容华贵，国色天香，被誉为我国的国花。牡丹象征着吉祥、幸福、繁荣昌盛。每逢花开之日，引来诗人流连忘返。历朝多有吟咏牡丹的佳作，称之为“竞夸天下无双艳，独占人间第一香。”牡丹更是画家们喜欢表现的内容之一。其色彩娇艳，花朵丰美，叶子奇异。她又象征着富贵，所以古来绘画无论是在宫廷或民间，牡丹是最为常见的题材之一。

本书从牡丹的写生、白描入手，介绍了牡丹的结构和色彩的运用，除了折枝牡丹之外，还对丛生牡丹的创作方法作了较详细的演示和构图要点的分析，意在让读者由浅入深，真正掌握牡丹的画法和布局的奥妙。

赏竹 著名花鸟画家，字正庭，1948年生，师从陆抑非先生，并得潘天寿、卢坤峰等大师悉心指教，多次参加国际书画交流活动。是浙江民建书画院副院长、中国老艺术家书画院画师、浙江省美术家协会会员、浙江省中国画家协会会员、国家一级美术师、客座教授。

录有电视专题片《著名花鸟画家——赏竹》《赏竹精品鉴赏》，出版个人画册《赏竹花鸟画集》和《赏竹画选》。其作品题材多样，功力深厚，富有情趣，颇具个性。

目 录

一、牡丹花头的画法·····	1
二、花苞的画法·····	2
三、叶子的画法·····	3
四、枝叶组合画法·····	4
五、老干与嫩芽的画法·····	5
六、折枝牡丹的画法·····	6
七、白牡丹的画法·····	7
八、墨牡丹的画法·····	8
九、几种设色牡丹的画法·····	9
十、蝴蝶的画法·····	11
十一、蜜蜂的画法·····	12
十二、赭红牡丹的创作步骤图·····	13
十三、绿牡丹的创作步骤图·····	14
十四、曙红牡丹的创作步骤图·····	16
十五、墨牡丹的创作步骤图·····	18
十六、粉红牡丹的创作步骤图·····	20
十七、作品欣赏·····	22

常用的毛笔

从左往右：画牡丹用大白云、长锋羊毫大楷和三号新颖（湖州千金湖笔厂特制）；画叶用玉兰蕊、一号提笔；勾叶筋用小狼毫、长锋羊毫小楷；画草虫用很小的狼毫类笔。

画牡丹宜用羊毫笔，但笔芯必须有较硬的笔毛，作画时才能如意运转。若用纯细软的羊毛笔，往往会拖不动，而用狼毫、獾毫笔，又显得太硬，是无法画出牡丹滋润圆厚的花瓣质感的。

画牡丹叶宜用笔锋长些、笔头大些的笔，锋不可太软，这样才能画出大而有力的笔触，气魄也较大。

常用的颜料

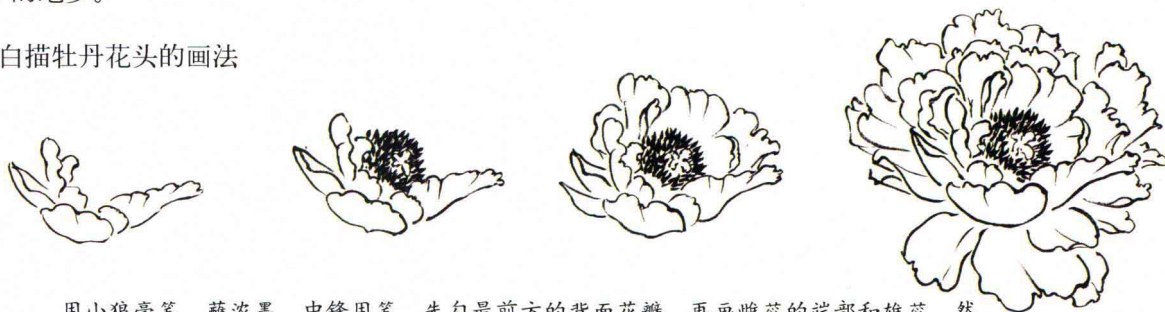

画牡丹可选用管装的颜料或块状颜料。常用到的颜色有胭脂、花青、藤黄、曙红、朱磬、钛白、赭石、酞青蓝，三绿、头青有时也会用到。

一、牡丹花头的画法

画牡丹应从写生入手，熟悉其各部的结构，初学者应经常到公园中去观察牡丹，初春看嫩叶和花芽，盛春看花朵，夏秋看叶片，冬天看干枝。只有不断的分析、默记、写生，不厌其烦、锲而不舍，牡丹的花、叶、干之形态才能在我们的脑海中留下深刻的印象，创作时可达到活灵活现，得心应手的地步。

1. 白描牡丹花头的画法

用小狼毫笔，蘸浓墨，中锋用笔，先勾最前方的背面花瓣，再画雌蕊的端部和雄蕊，然后勾最里面一层的内面花瓣，最后画远瓣和外圈的花瓣。注意每一片花瓣向花的中心集中。

2. 设色牡丹花头的画法：

画牡丹花头应按真实花瓣的生长规律，按照花瓣的伸展与包拢及透视的变化运笔，以中锋、侧锋或卧锋用笔，笔尖、笔身或笔根都会用到，应灵活处理。

胭脂 花青

胭脂调合花青成紫红、紫蓝或紫黑色，画暗部。

① 调钛白于盘中，若太稀则画不出花瓣的立体感，太厚则腻，有“粉气”。用长锋羊毫大楷蘸稀薄的钛白于笔根，再在笔头上蘸些淡胭脂，在盘中轻揉两下，使红白之间有个过渡，然后侧锋画背面的花瓣。

笔的运动方向

侧卧笔横推

花朵中心小花瓣的运笔

瓣成弧形

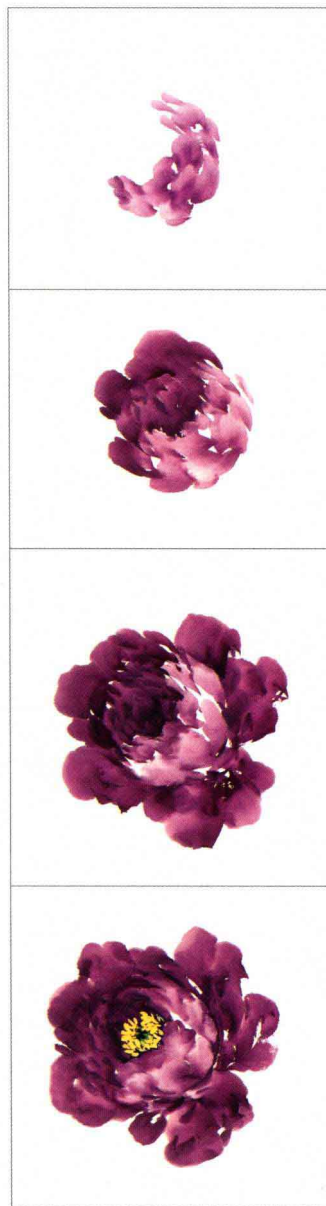
背面浅瓣的包合和运笔

(花瓣的运笔方法)

② 在废宣纸上吸去一些水分，调中浓胭脂，注意使笔根の色淡一些，笔头的色浓一些。按花头的透视和结构，画四周的大花瓣。接着加以调整补充，使花瓣有疏密、长短、大小、错落参差的变化。

注意花头总外轮廓的凹凸曲折，不可画成正圆或椭圆形，同时应避免呆板老实。然后蘸厚胭脂调些花青成紫黑色，用笔尖加补于花中心和瓣基的暗部，目的是刻画出花头的凹凸感。

③ 用小笔蘸三青，笔头蘸些头青画雌蕊。蘸藤黄和钛白调成浓厚的粉黄色点雄蕊，宜三笔一簇，五笔一组，以攒三聚五的手法点之。不可平均分布。

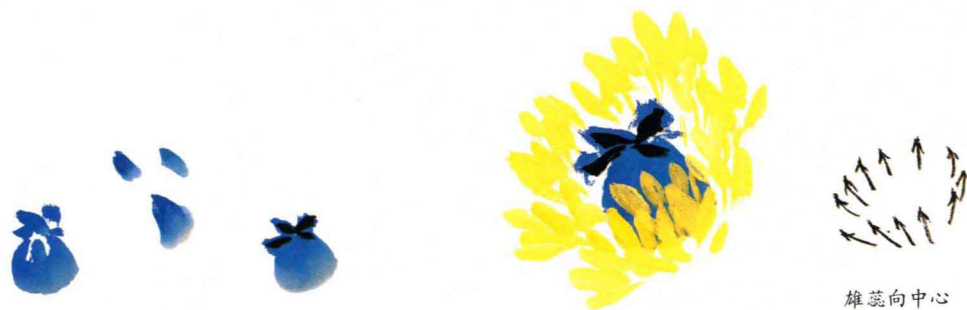
二、花苞的画法

长锋羊毫大楷蘸稀薄的钛白，再蘸些胭脂画背面的花瓣，笔势应向内包合。笔尖蘸较深的胭脂画中心的细小花瓣，调些花青成紫黑色补几笔于花瓣的暗部。蘸中等胭脂，笔头调浓胭脂，侧锋画外展的大瓣。

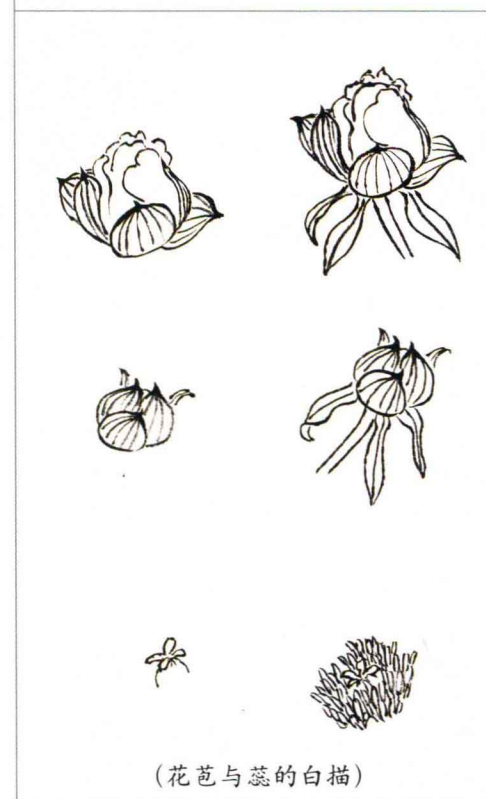
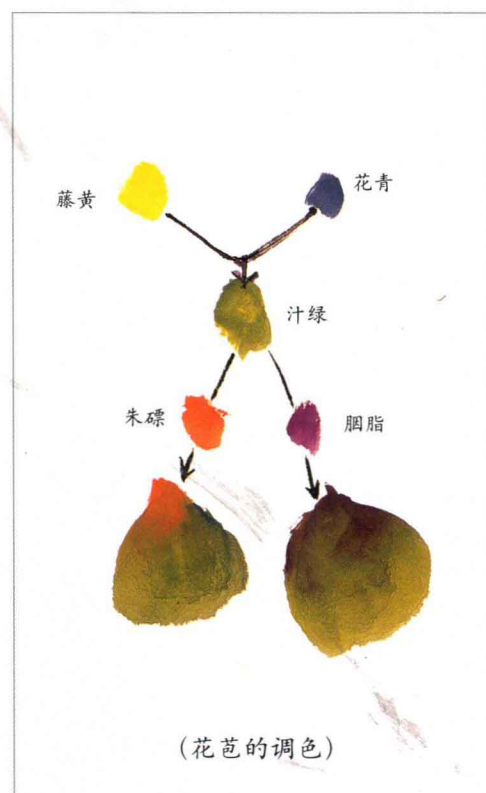

用大白云笔将花青调藤黄成汁绿色，再调些朱磬或胭脂，中侧锋并用画大的萼片。最后画里面的小花瓣。

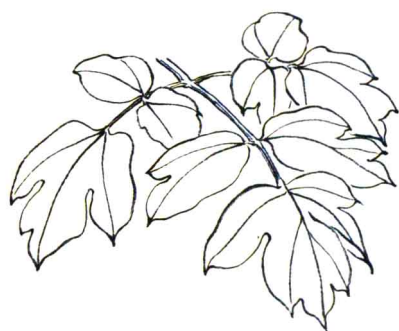

大白云笔蘸三青，笔尖再调些头青画雌蕊。画雌蕊也可用汁绿蘸石绿，或者土黄调浓墨，可根据花头的颜色和创作的需要灵活运用。

小狼毫笔蘸钛白，调些藤黄成粉黄色，按花头的透视角度画雄蕊，形如火焰喷发，笔力要坚挺。

三、叶子的画法

1. 半工半写画叶法

这种方法画的叶子比较写实，雅俗共赏。用长锋羊毫大楷蘸花青，调一些藤黄，色宜中厚度，再蘸墨，在白盘中揉两下，使色与墨有一个自然的过渡，然后中侧锋并用画叶，每片叶子由两三笔写成。

待叶色半干时，用小狼毫笔蘸浓墨依叶的生长方向和弧度勾筋，主筋可勾得粗一些，然后再勾较细的分筋。

2. 大写意画叶法

此法适宜表现气势、力度和笔墨情趣，具有较深书法功底的作者更容易达到理想的效果。

用提笔或长锋毛笔将花青和藤黄调合，笔头再蘸一些墨，侧锋为主，大刀阔斧的画叶，笔触要有大小、长短、方圆、枯湿变化，一气呵成。

待半干时，用小狼毫笔或长锋羊毫小楷，蘸浓墨勾筋，叶筋应有长短、粗细、断连的变化，务必苍劲有力，有狂草书法的意趣。

四、枝叶组合画法

五、老干与嫩芽的画法

牡丹的老干为黑褐色，表皮粗糙，用兼毫蘸中浓墨画之，宜枯湿相间，有飞白更妙，力求苍劲老辣。

嫩芽生于老干顶端，颜色红中带绿。可用大白云笔蘸淡绿色，笔尖处揉合一些胭脂点写，笔触宜简练。

六、折枝牡丹的画法

折枝是花卉画的一种表现形式，也是初学者较容易掌握的画法。折枝牡丹内容虽然较简单，但仍然要注意构图和气势，以及色彩和笔墨技法的运用。

卧姿式：

此种构图忌花枝懒洋洋无力的躺着，须刻画出强劲的生命力。在水平生发的叶丛中，安排几片上扬的俏叶，将枝干处理成弓状，都是为了表现弹性和力度，飞动的花瓣和像雨点般飞溅的花蕊无不体现了牡丹的勃勃生机。

下发式：

此种构图切忌画成垂头丧气的样子。下垂的花朵力量适中，反方向生长的花瓣和叶片将势往回拉，使力量得到均衡。

瓶插式

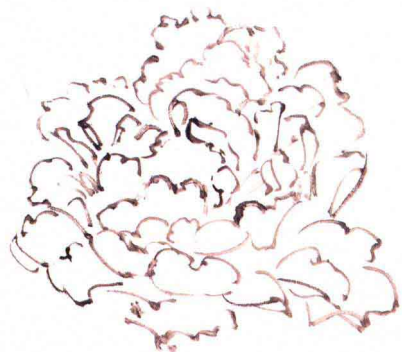
此种构图花是主体，宜将牡丹花朵画得娇艳蓬勃；瓶子是宾体，可简略表现，用笔苍老，不必设色。

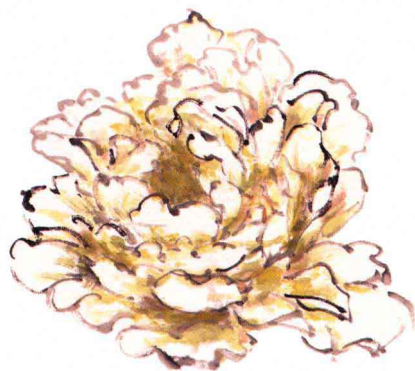
上发式：

此种构图最为常用，花、叶、梗皆向上生发，气势统一，有欣欣向荣之内在精神面貌。但叶子也应有适当的变化，不可千“片”一律。

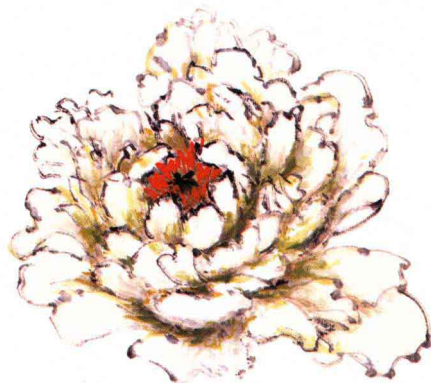
七、白牡丹的画法

①

②

③

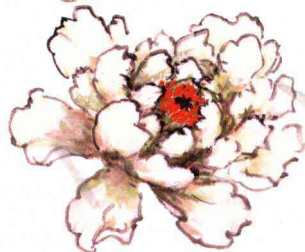
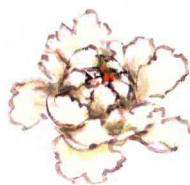
① 长锋羊毫小楷蘸淡墨勾花头、线条要有顿挫、转折、曲直变化。

② 小羊毫笔蘸赭石，再调些墨染瓣基最深处。洗净笔身，蘸汁绿复染瓣基处。

③ 小羊毫笔蘸钛白，由瓣端向基部点染，由外向内，颜色也由浓渐淡。小笔蘸中淡墨画雌蕊，蘸朱磠点雄蕊。在最深地方用灰青绿色加补，增强立体感。中心几片花瓣可用浓墨复勾几笔，以提起精神。

下俯式花头

上仰式花头

白花的四周宜配深色叶丛，以突出花头。

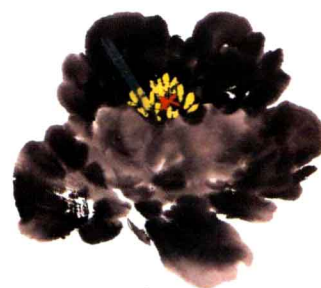
八、墨牡丹的画法

①

②

③

① 用长锋笔蘸清水少量，再于笔尖处蘸淡墨少许，中侧锋并用画淡瓣。

② 蘸中等墨画里面和外围的花瓣，花瓣要有宽窄、长短变化。

③ 待半干，在瓣基部加补较浓的笔触，使花头厚实起来。小狼毫笔蘸朱磬画雌蕊，蘸粉黄画雄蕊。

墨牡丹花头的画法

画墨牡丹的叶子可用纯墨或略调些青绿色。

九、几种设色牡丹的画法

1. 粉红牡丹的画法

- ① 大白云笔蘸稀薄的钛白，再调些淡胭脂画背面花瓣，洗去一些白色，调中淡胭脂画内面的小瓣。
- ② 薄钛白中含很淡的胭脂画其余大瓣，小羊毫笔蘸淡汁绿略染大瓣的基部。
- ③ 用较浓胭脂勾、点内面深处的瓣，使最浓的颜色集中在花心处。洗净笔头，调中厚度钛白在瓣的端部提一下，使之明亮。总之，使整朵花由浓到淡，渐渐过渡。然后用小狼毫笔蘸粉黄色，点雄蕊。

粉红花必须在其外沿围衬以绿色为主、绿中含墨的叶丛，花朵才显得明亮突出。

2. 赭红牡丹的画法

- ① 此种牡丹色彩沉着，现以大写意笔法为之。先用长锋毛笔调薄朱磬（因赭石易沉淀，故以朱磬代之）于笔腹，笔头蘸浓厚的胭脂，于白盘中轻揉几下，先画花头的上部，用笔要果断。
- ② 笔头蘸些水，在盘中略揉，逐渐往花头下方画去，越往下颜色越淡薄，笔头的含水量也逐渐增多。笔触宜有方有圆、有大有小，并留少量空白。
- ③ 小笔蘸浓墨画雄蕊。

赭红花宜配合含墨为主的叶子，这是为了消减火气，取得沉着的效果。

3. 紫牡丹的画法

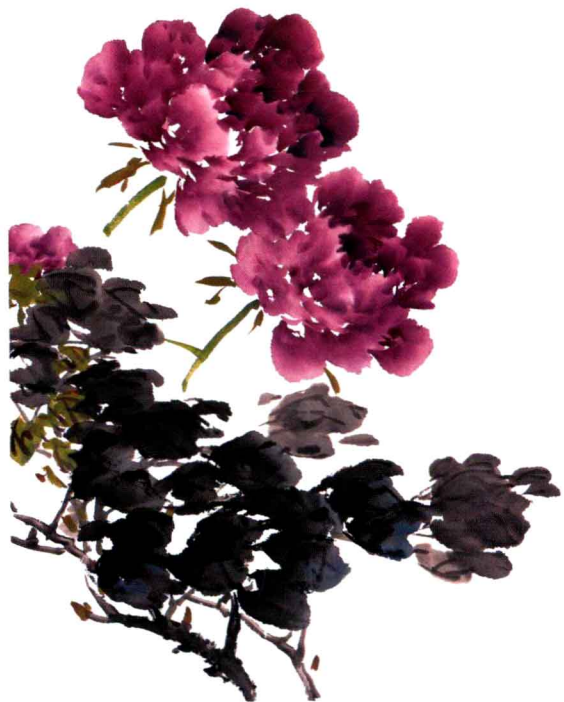

紫牡丹的布叶设色宜用
纯墨或墨中含绿。

- ① 先将酞青蓝7份加水3份调合成紫蓝色为一盘，再调稀薄钛白为另一盘。用三号长锋兼毫蘸稀薄的钛白，笔尖再蘸些紫色，略揉几下，画背面花瓣，注意花瓣要有向花心包拢的趋势。
- ② 洗去一些钛白，在废宣纸上吸取一些水分，蘸中浓紫色画其余花瓣，同时注意调整全朵花的匀称，注意外沿的缺刻和内部的空白。
- ③ 添几笔厚紫色、厚花青于花朵最浓深处，以加强立体感。朱磬点雌蕊，外缘勾以浓墨细线。洗净笔头，蘸粉黄点雄蕊。

4. 曙红牡丹的画法

曙红牡丹布叶宜在浅绿色中调入墨色，以消除花朵颜色过于艳丽而带来的“火气”。

- ① 用长锋羊毫大楷蘸稀薄钛白，笔端再蘸淡曙红（水粉色曙红比国画色曙红稍雅，这里用的是水粉色曙红）。
- ② 洗去一些钛白，笔身蘸中浓曙红，笔尖再蘸少许胭脂，侧锋画花心和其余花瓣，画大花瓣时宜重按笔腹，使花瓣颜色圆顺湿润。
- ③ 再将胭脂调匀花青，用笔尖蘸之，补画最深浓的地方。小笔蘸头青画雌蕊，用另一枝小狼毫笔蘸钛白与藤黄画雄蕊。许多初学者喜欢用纯曙红画牡丹，颜色虽鲜艳明亮，但画面往往产生“火气”，克服的方法是调些胭脂。

十、蝴蝶的画法

牡丹与蝴蝶搭配，画面更显灵动活泼。蝴蝶色彩美丽，种类繁多。

蝴蝶的结构由头、胸、腹三部分组成，胸部中段的两侧生有四个很大的翅膀，上部的前翅大一些，下部的两个后翅小一些。头上一对触须，胸的下部生有六条细长的足。写意牡丹图中，蝴蝶的用色宜单纯，沉着。

1. 蝴蝶的白描画法

2. 墨蝴蝶的画法

背面观：用小狼毫笔依次画胸、腹、眼和触须。中狼毫笔蘸浓墨侧锋画两只前翅，从外往内运笔。

中淡墨画后翅。朱磬点斑，石绿染眼，淡赭染腹。

腹面观：依次勾足、眼、触须和腹，两只前足应画得短一些。从下往上运笔画后翅，从上往下运笔画前翅，然后将眼染头青，腹染淡赭，后翅点大块三绿，使其响亮醒目。

侧面观：依次画前方的后翅和前翅，注意靠近身体处，笔触渐虚、枯。再画远处的前翅，后翅由于被遮挡，可以不画。

依次画眼、足和触须。蝴蝶飞舞时，六只足收拢紧贴于胸部，但作为艺术品可以不必拘泥真实。赭石画腹，厚的头青染两只前翅，朱磬点后翅。

3. 白蝴蝶画法：

小狼毫笔依次画近的后翅和前翅，再画远的那个前翅。赭石调墨画头、胸、腹，浓墨画触须，点眼。

浓墨点翅尖，淡藤黄染翅的基部，厚钛白从翅端往下染，渐渐与淡黄色相衔接。

4. 黄蝴蝶画法：

依次画后翅和前翅，再画远的那只前翅。汁绿画眼和胸，赭墨画腹。浓墨从上往下画两只前翅，用线勾后翅、头、胸、腹、触须和足。

5. 双蝶画法

两只蝴蝶出现在一个画面中时，要考虑主次、大小、高低、正侧、艳素、虚实等艺术因素。

十一、蜜蜂的画法

画牡丹也可与蜜蜂搭配，牡丹丛中若能有几只飞舞的蜜蜂，则更显生动。

蜜蜂由头、胸、腹三大部分组成，有两对翅膀，前一对长些。有六只足，两根触须。

1. 蜜蜂的白描画法

2. 蜜蜂的写意画法

用很小的狼毫笔（如小号叶筋笔）蘸浓墨依次画胸、眼、触须。另一枝很小的狼毫笔蘸藤黄（或藤黄调朱磪）点腹，用墨勾腹部的横纹。蜜蜂的两只后足由于常粘有花粉，故应画得粗大一些。画很淡的前足（不画也可）。

3. 蜜蜂的不同飞姿与组合画法

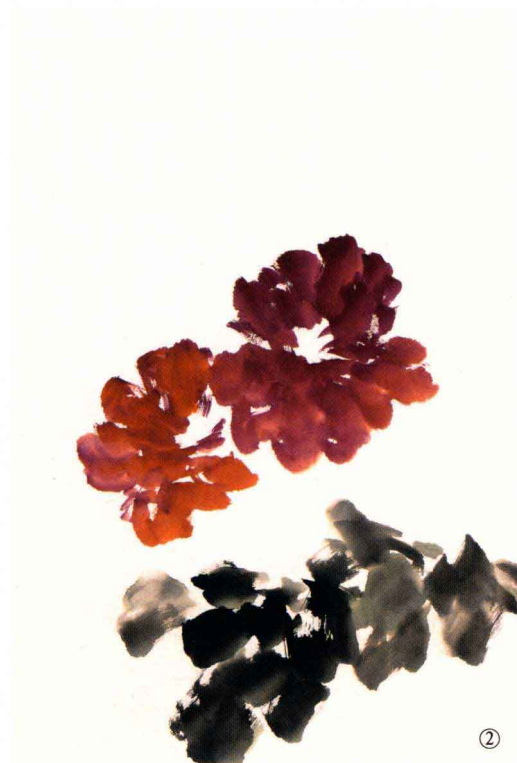

若画两只蜂，要有上下之分，方向相同而又应略有区别。

若画三只蜂，其中两只必须紧靠在一起，另一只可离得稍远一些。一幅牡丹图中布两三只蜂就够了，太多则喧宾夺主，易碎、散。

巨幅牡丹图上蜂可画得多一些，若画一群蜜蜂，总方向要一致，着重神态的表现，布局要注意疏密变化。

十二、赭红牡丹的创作步骤图

步骤一：用中号长锋提笔大写意法画花头，注意气势和力度。从花头的上方往下画，越往下色彩宜越淡。

步骤二：用提笔调极淡绿色，蘸中浓墨画叶子，要简略大气，似乎一挥而就，其实作者是胸有成竹的，心中明白叶丛大体的范围及何处应当布浓，何处应当布淡的道理。

步骤三：用此笔画梗和萼片，稍干时略勾浓墨叶筋。淡黄蘸三绿画雌蕊。

步骤四：浓墨画雄蕊，添粉蝶。题字、钤印。

构图分析：

大写意牡丹应给人以纵情挥洒，似乎三五笔就可画成之感，表现牡丹总体形态和浩大的气势，力求笔情墨趣之美，应尽量省略细节。

蝴蝶也用简笔画成，目的是为了与粗犷笔触的花、叶在手法上统一。为此题字亦采用粗壮的线条。

全图将画幅分割成三块大的空白，但面积和形状却各不相同，富有变化。从而使画面明豁、空灵，无拖拉，烦琐之病。

