

国画训练新编系列

中国画实用技法丛书

写意画技法

何兰坐 著
何恒茂

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

姹紫嫣红话牡丹

何兰坐

“国色天香”历来是牡丹的美称。唐·皮日休云：“竟夸天下无双艳，独占人间第一香。”牡丹花被誉为国花当之无愧。牡丹为“国花”，由来已久，唐宋以来，牡丹被称为“国色天香”；明代，在北京极乐寺建“国花台”种植牡丹；清代，尊牡丹为国花，并在颐和园筑国花台；《辞源》、《汉语大辞典》称“国花”词条都说“我国向以牡丹为国花”。1959年周恩来总理在洛阳视察时说：“牡丹是我国国花，其雍容华贵，富丽堂皇，是我们中华民族兴旺发达、美好幸福的象征。”

“国色朝酣酒，天香夜染衣。”这是唐人李正封吟咏牡丹的诗句，“国色天香”真是对牡丹最传神的赞词。“国色”，其根本在于她的形态美，“美肤腻体，万状皆绝。赤者如日，白者如月。”“倾百卉之光英”，“夺珠树之鲜辉”。而她的气质更不同凡卉。牡丹的雍容华贵之态，俨然花君之相，当然赢得“百花之王”、“艳冠群芳”之美誉。“天香”，既取决于她的天生丽质，更有诸多人文内涵在其中，历代文人骚客题咏牡丹者颇多：“绝代只西子，众芳唯牡丹”，“回秀应无妒，奇香称有仙”。又有“盛世牡丹”之说。牡丹也是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托。由于

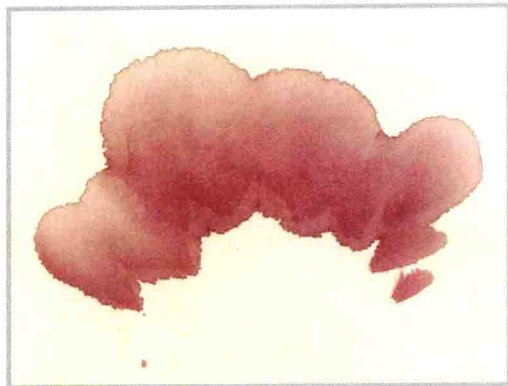

管领春雨是牡丹 68 × 68cm

牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础，牡丹在我国劳动人民千百年来辛勤的培育下，有几百种名称优美的优良品种，如姚黄、二乔、豆绿、蓝田玉、银河红、彩虹……无不誉隆世界，魁夺全球！于是，牡丹在国际园艺界中有“天都神花”、“中国花”之称，成为在我国生物资源中的一大特色。欣赏牡丹，赞美牡丹，这一大自然奇葩正以空前繁盛绚丽之姿装点着神州大地。可谓：牡丹盛，世也盛。

召苏万物春风里 68 × 132cm

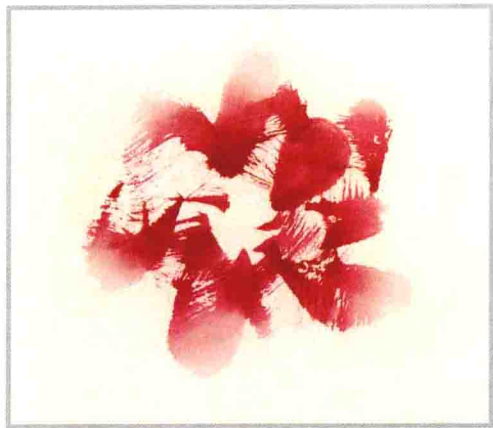
粉红牡丹花侧面画法

1. 取羊毫大笔蘸胭脂，调成淡胭脂色，笔尖再添胭脂，斜锋起笔，行笔略带弯势，从花的外围花瓣画起，大胆落笔，固定好一个花的大小及外形，把外围花瓣画好。

2. 此时笔上的水分较少，用笔逐渐按层次向花心处画出花瓣，花的基本形就画出来了。

3. 用笔尖再蘸胭脂，在花瓣根部补笔，注意“写”性，以轻松随意为好。加强花的层次感。花心处颜色要重，用胭脂加花青或墨画花心的最深处。

4. 稍干后用小笔画花蕊，雌蕊形如小石榴形，以草绿色“写”之，并用石绿色复之，雄蕊用藤黄调白粉“写”之。要疏密有致，避免呆板。

正面花头的画法

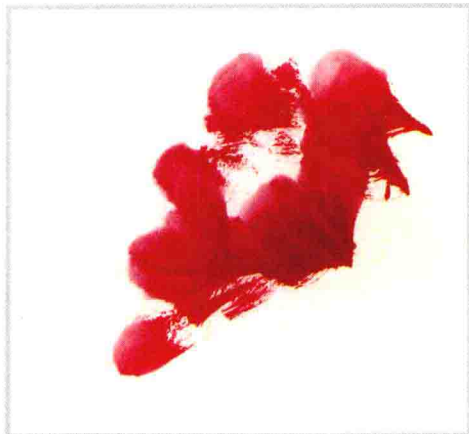
1. 取羊毫大笔蘸水，把笔全部浸透，再蘸曙红，笔尖蘸胭脂，从花的中心画起，用笔要灵活，利用好笔腰、笔根的动作把花心画完（好）。

2. 用笔再蘸颜色向花心上下左右画去，中侧锋并用，大胆落色，宜重复用笔，保持色彩的鲜活性。

3. 用笔蘸重色画花心的深处，并调整好花的个别花瓣。

4. 稍干后，用小笔画花蕊，雌蕊形如小石榴形，以草绿色“写”之，并用石绿色复之，雄蕊用藤黄调白粉“写”之。要疏密有致，避免呆板。

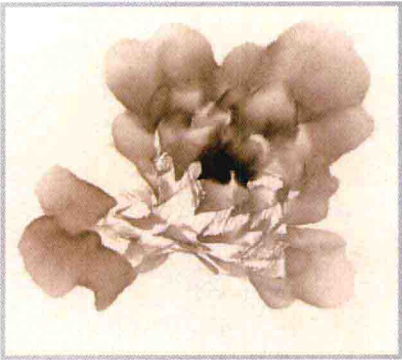
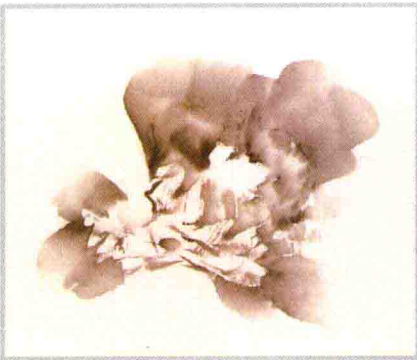
红牡丹侧面花头画法

1. 取羊毫大笔蘸水，把笔全部浸透，再蘸曙红；笔尖蘸胭脂，画前面花瓣，笔要撇到底，并利用笔腰、笔根的动作，把笔根上的颜色体现在花瓣上。

2. 向花的四周画去，笔尖的中心不能移动太大，按画的结构层层回去，自然生动。

3. 用笔尖蘸胭脂加墨，画花心处颜色宜重，注意花心的方向。

4. 在前两步的基础上，要细心收拾，加强花的层次感。然后用藤黄调入白色点花蕊。点花蕊时要注意笔触的大小和方向感。

墨牡丹画法

1. 取羊毫大笔蘸水，把笔全部浸透，再蘸墨、调成淡墨、笔尖蘸重墨，画前面的花瓣，笔要撇到底，并利用笔腰、笔根的动作，把笔根上的墨体现在花瓣上。

2. 向花的四周画去，笔尖的中心不能移动太大，按画的结构层层画去，自然生动。

3. 用笔尖蘸重墨，画花心处颜色要重，注意花心的方向。

4. 在前三步的基础上，要细心收拾，加强花的层次感。然后用藤黄调入白色点花蕊，点花蕊时要注意笔触的大小和方向感。

花苞画法

1. 用羊毫笔蘸胭脂，笔尖重笔肚浅，从上往下落笔，画出前面的几个花瓣，调锋画出上面的两个刚开的花瓣。
2. 重新蘸色，加画上面两瓣。
3. 蘸深胭脂，画花苞头。换笔调草绿色笔尖蘸朱★画花萼。
4. 收拾整理，画出花干。

牡丹枝干、叶子画法

牡丹枝干为灌木，枝干无主枝，常作为分杈状，表皮粗糙，老干多用墨和赭褐色表现，注意穿插聚散，用笔宜偏、中锋结合，要实中有虚，线条不要太光，光则不能表现出质感。老干是整个画面的骨骼，就好似脊骨，要把整个分量支撑起来。虽有不少地方是被遮盖起来的，但是气势必须贯通。画老干注意根部要有弓字形的弯曲。这是牡丹干和其他干的不同，两根干要有一曲一直之变化，三根干要注意浓淡粗细，四根干要注意疏密，多根干要分主和次，主干要贯气，辅干要协力，将主干和整体一起用色，然后加几枝焦墨老干，效果很好。

干与茎在牡丹结构中是两个不同的概念，干是木本，茎属草本。老干粗糙，分节较多。趁湿还可皴擦点苔，以增加干的苍劲感。初学以硬毫为宜。

老干顶部的芽孢用草绿加曙红或胭脂点出。花芽上生出的茎一般用草绿来表现，也可用草绿笔尖蘸一点红色来画。中锋用笔，要画出校茎的圆润感与生机勃勃的气息。干与茎是画面中线的主体，起着构架作用，是支撑画面的主力。枝干的安排，忌两两平行，十字形、三股叉等不美的形式。

牡丹的叶，变化较大，故有“画花难画叶”之说。

牡丹叶子有三权九顶的特点。即一长叶柄分为三权，每权三片叶，共九片叶。每一长柄叶为一组叶。每一花茎下有许多组叶，少则四组叶，多可十余组叶。但不是每组叶均为九叶，越靠花头的叶发育越不完全，叶片较少。牡丹叶顶部一权较大，根部权较小。最常见的画叶方法：用大的羊毫笔或兼毫笔先蘸清水中润一润，然后蘸藤黄，再蘸花青，在色碟中充分调和，再蘸一点墨色用笔调和，使之从黑到绿自然过渡。画叶要有倾向性，方能表现动势，不可左右摊平。画叶，须一撇到底，果断肯定，不能来回涂抹，待半干时勾上叶筋，要表现出叶的正、侧、反、转的姿态，勾筋不可多，要注意线条的聚散。勾筋一般用草书法，执笔可高一些，这样容易勾出灵动的线条。勾筋笔一般可用长锋，羊毫笔亦可。画叶要分组画，注意疏密、浓淡、干湿的变化，要局部服从大局。伸出的叶子宜重。叶子决定一幅画的气势和画面的分布，花头可以放在画面的任何位置，但叶子顶根据花头的所在和画面的布局来画叶子的分布不同，构图也就向着不同的变化。

叶子也可以用纯墨来画，“墨”即是“色”，墨的浓淡变化就是色彩的层次变化，“墨分五色”指水墨画的色彩缤纷可以用多层次的水墨色度代替，“色花配墨叶”也是牡丹画里常用的画法之一。

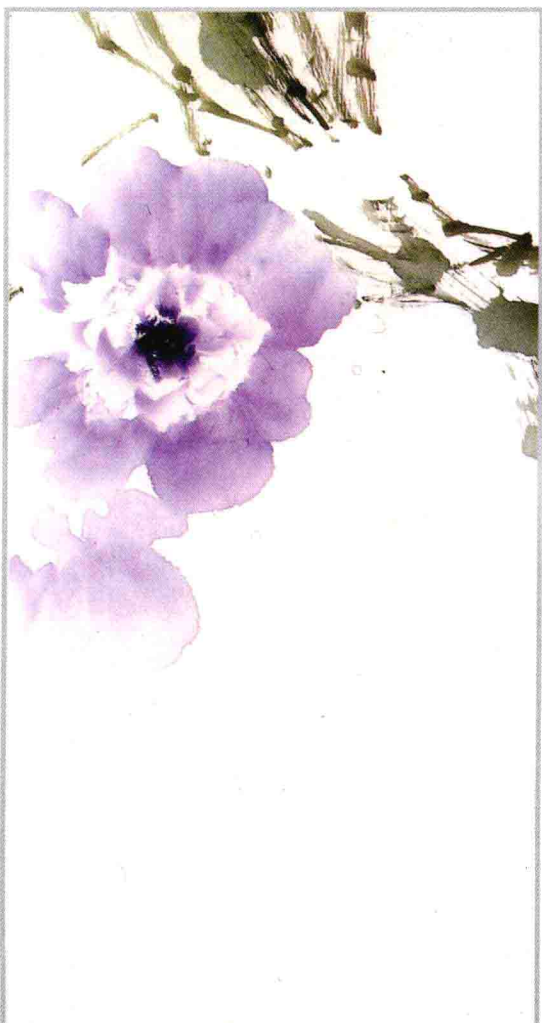
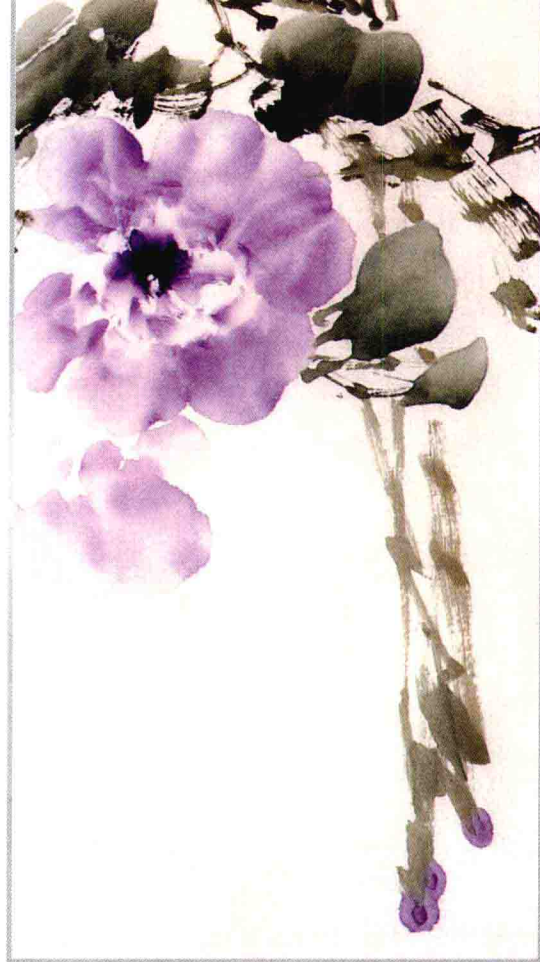
《紫牡丹》 创作步骤

1. 画一个主花头，画一个铺花头，用笔用色、画法步骤同前面讲的画法才同。

2. 蘸重色画花心，同时画枝和茎，确定画面的走势。

3. 用汁绿画出叶子，表现远近、深浅层次、丰富画面。

4. 点出花蕊，点花蕊时要手画的动势相呼应。勾好叶筋、题款、盖章，全画创作完成。

《一枝红艳露凝香》作品创作步骤

1. 用羊毫大笔，调胭脂、笔尖蘸深胭脂画花瓣，注意花瓣的动势和方向，把整个花头外部画完。

2. 用小笔蘸浓色把花心画好，加画小茎，用赭石加墨，画出主要枝干，运笔宜流畅。

3. 藤黄加墨加绿画叶，叶色深浅应略有些变化，要突出花头。

一枝红艳露凝香
68 × 68cm

4. 草绿色加朱磦画出小石榴形的雌蕊，雄蕊用藤黄加白粉“写”之。要疏密有致，避免呆板。题款、盖章，作品完成。

牡丹一朵值千金，
将谓从来色最深。
今日满栏开似雪，
一生辜负看花心。

——唐·张又新《牡丹》

此物疑无价，
当春独有名。
游蜂与蝴蝶，
来往自多情。

——唐·裴说《牡丹》

何人不爱牡丹花，
占断城中好物华。
疑是洛川神女作，
千娇万态破朝霞。
——唐·徐凝

落尽残红始吐芳，
佳名唤作百花王。
竟夸天下无双艳，
独占人间第一香。
——唐·皮日休《牡丹》

老矣东风白发翁，
怕拈粉白与脂红。
洛阳三日春消息，
在我浓烟淡墨中。
——明·沈周《题画牡丹写生》

五十八年贫贱身，
何曾妄念洛阳春。
不然岂少胭脂在，
富贵花将墨写神。
——明·徐渭《题墨牡丹》

唯有牡丹真国色

92 × 1840cm

去年曾看牡丹花，
蛱蝶迎人傍彩霞。
今日再游光福寺，
春风吹我入仙家。

——宋·刘兼《再看光福寺牡丹》

天上真妃玉镜台，
醉中遗下紫霞杯。
已从香国偏薰染，
更惜花神巧剪裁。

——金·元好问《紫牡丹》

莲花尽倾倒，
杏雨半披残。
独有狂居士，
求为黑牡丹。

——宋·苏轼《墨花》

开国艳，
正春融，
露香中。
绮罗金殿，
醉赏浓春，
贵紫娇红。

——宋·曹勋《宫中牡丹》

《素妆》作品创作步骤

1. 根据构图,用笔蘸蓝色画出主次两个花头,同时画出两个花头之间的花情。注意花头之间的色彩明度和冷暖及透视变化,用笔要自然、生动、爽快。

2. 用深蓝色画好花心,不可反复改动,同时注意透视要有变化。蘸赭墨画主要的枝干,明确画面的构图,为下一步画叶子做好准备。

3. 蘸绿色画叶子,先聚后散,先浓后淡,组叶间要有高低变化,叶子和茎枝要画出动势来,疏密穿插丰富并要合理。

素妆

68 × 68cm

牡丹妖烧乱人心，
一国如狂不惜春。
易若东园桃与李，
果成无语自成阴。

——唐·王睿《牡丹》

庭前芍药妖无格，
池上芙蓉净少情。
唯有牡丹真国色，
花开时节动京城。

——唐·刘禹锡《赏牡丹》

4. 用墨色出叶脉，勾叶脉可随花形的动势而定。不必按叶脉的自然生长规律勾，按其基本常理和画面的需要去勾，可能会出现出奇制胜的效果。点出花蕊。画出麻雀，画麻雀时要和全画的动势相呼应。最后题款、盖章，全画创作完成。

东风花香
68 × 68cm

姚黄
45 × 90cm

春日
45 × 132cm

酸寒一尉出无车，
身闲乃画宝贵花。
胭脂用尽少钱买，
呼婢乞向邻家娃。
——近代·吴昌硕《牡丹》

春酣

68 × 68cm

紫云

68 × 68cm

何兰坐题牡丹诗

题蓝田牡丹

何处悠悠送暗香，
蓝田飘洒展新粧。
坐观不厌心舒畅。
君子之风不羨王。

—何兰坐

牡丹

五墨六彩显精神，
姚黄魏紫入纸痕。
若把宝贵留万户，
唯有伴筠第一人。

—何兰坐

豆绿

68 × 68cm

牡丹

扇面

牡丹

扇面

春风

68 × 68cm

牡丹红

花开本无意，
人画始有情。
只有惜画者，
方得牡丹红。

——何兰诗

牡丹

罢笔静观又一春，
莫非香甚招蝶亲。
价高多蒙高士问，
室藏补壁不愧心。

——何兰诗

国色朝酣酒
68 × 68cm

富贵不骄
68 × 68cm