

「花卉」

笔墨丹青一〇〇诀

王传贺 著

 山东美术出版社

笔墨丹青1●●诀

[花卉]

王传贺 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花卉 / 王传贺著. — 济南: 山东美术出版社, 2009.3

(笔墨丹青 100 诀)

ISBN 978-7-5330-2444-4

I . 花… II . 王… III . 花卉画—技法 (美术) IV . J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 040009 号

责任编辑: 吕 灏

装帧设计: 吕 灏

吴蔷薇

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 17 印张

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 69.00 元

前言

中国画技法图书，自古以来并不罕见，尤其当今盛世，人民物质生活既趋丰实，精神追求亦日益提高，习书画者日众，加以印刷技术发达，更多书画技法、国画教程的出版物应运而生。但对初学者来说，能以最简捷的方式讲解画法步骤、指导学习者较快掌握画法步骤并顺利进入到创作阶段的图书却难得一见。

其实，以歌诀方式来传授绘画技法的传统自古即有，众所周知的《芥子园画传》中，歌诀即甚丰富，然其所传歌诀大多不是讲解画法步骤，像该书中影响甚广的“一笔长，二笔短，三笔破凤眼”的画兰起手诀这样简明实用者所占比例极小。对初学者来说，对着丹青名家已完成的作品，身边如果没有老师逐步讲解，便只能由作品而逆推作画步骤，其中“想当然”的成分很大，难免心中茫然无绪，岂止是事倍功半？

今撰绘《笔墨丹青100诀》五卷，将学画门径、具体画法以歌诀形式呈现给读者，一重实用，二重提高。书中重点，是以技法歌诀配合分步课稿，学画的朋友可以念一句画一笔，歌诀念完，在你的笔下便展现出自己的第一幅完整作品。只花很短时间便掌握了一种题材的画法，如此学画，岂不快意？同时，在每一绘画题材下，提供了包括横式、竖式、斗方、扇面多种幅式的“构图参考”，以及详细讲解此题材最具代表性名家画法特点的“名家画风”，出自不同名家、反映多种风格的“同题画范”，如此点面结合，学画的朋友可由此书而顺利完成“入门—鉴赏—提高”的过程。

在技法层面之外，本套书又着意对所画之物的具体样貌、生态文化作简要而全面的介绍，并收入历代文人学者对所绘各类题材的题咏诗句，在丰富读者的文学知识、提高文学修养的同时，更直接为学画者提供了画题和题跋内容，使创作作品面貌更加完备。

作者积半世纪从事艺术教育的经验心得，将学习国画需要了解和掌握的画史、画论知识，如对谢赫六法的阐释，对国画技法、题款常识的介绍，皆以歌诀形式附于书后，并配有图示，读者用心品味揣摩，对提高艺术认识、丰富绘画内涵会有帮助。

丛书分为《梅兰竹菊》、《花卉》、《蔬果》、《鸟类昆虫》、《兽类鳞介》五卷，专门讲授画材达110种，花鸟、动物画家常画题材已涵括殆尽，内容之全面性、丰富性及实用性为其他技法书所不及。

第一卷《梅兰竹菊》介绍梅、兰、竹、菊的写意画法；第二卷《花卉》介绍39种花卉的写意画法；第三卷《蔬果》介绍19种常见蔬果的写意画法；第四卷《鸟类昆虫》介绍30种常见鸟类、昆虫的写意画法；第五卷《兽类鳞介》介绍18种常见兽类、鳞介的写意画法。

本书在出版过程中，得到山东出版集团、山东美术出版社领导以及编辑王承利、吕灏先生的全力支持，在此谨致谢忱。

书中大部分歌诀十年前已经编成，这次重新编写和绘制范画虽全力而为，但限于水平，或有不足及谬误，切盼方家学者和广大画友赐教。

目 录

1 牡丹	185 柳树
14 仙客来	191 天竹
20 水仙	197 紫藤
30 萱花	206 凌霄
40 瓜叶菊	213 丁香
44 紫绣球	218 樱花
51 荷花	223 桃花
61 芍药	230 杏花
69 芙蓉	236 月季
78 蝴蝶兰	244 迎春花
87 朱顶红	250 夹竹桃
93 玉簪	255 山茶花
100 万年青	262 玉兰
105 竹节海棠	
112 山丹花	
118 鸡冠花	
126 雁来红	
133 红蓼	
139 美人蕉	
145 蜀葵	
151 牵牛花	
158 芭蕉	
166 红果 红叶	
170 枫叶	
174 芦苇	
179 松树	

牡丹

惟有牡丹真国色，花开时节动京城。——唐代·刘禹锡

牡丹又称鹿韭、鼠姑、木芍药、花王、洛阳王、富贵花、谷雨花、百雨金。毛茛科落叶灌木。

李时珍《本草纲目》说：“牡丹以色丹者为佳，虽结子而根生苗，故谓之牡丹。”牡丹为中国十大名花之一，其花雍容华贵，富丽堂皇，素有“国色天香”、“花中之王”的美称，是和平、幸福、繁华与富足的象征。民间俗以牡丹为花王，芍药为花相。栽培历史达两千年，河南洛阳、山东菏泽、四川彭县都盛产牡丹。宋代诗人欧阳修曾著有《洛阳牡丹记》和《洛阳牡丹图》。明代王象晋所著《群芳谱》记载牡丹约200个品种，现在的牡丹品种不下千个。

宋时牡丹以洛阳为多，自明代开始，种植中心已移至曹州。曹州即今山东菏泽，其牡丹种植有数百年历史，发展至今已有数百个品种、数千亩牡丹田。每年谷雨前后，曹州牡丹连阡接陌，艳若蒸霞，蔚为壮观，堪称中华之最。

牡丹高1~2米，老干可达3米。根系肉质强大，少分枝和须根，老茎为灰褐色，当年生枝为黄褐色。叶互生，二回三出羽状复叶。一般各种花冠直径15~30厘米。萼片为绿色。花色有红、粉、黄、白、绿、紫及复色等，有单瓣、复瓣、重瓣和台阁型花型。花期一般在4月中下旬至5月中旬，也可通过催延花期，保持四季开花。牡丹除观赏外，根皮称“丹皮”，入药，含有牡丹香醇、安息香酸和葡萄糖等，有清热凉血、活血行瘀之功效。花瓣可食用，其味鲜美，又可酿酒。

历代诗人、画家多钟情于牡丹，以牡丹为题材的诗词书画广为流传。早在南北朝时代就有杨子华画牡丹的记载。到唐代，擅画牡丹的画家更多。董道《广川画跋》记载：唐代画家“边鸾所画牡丹，妙得生意，不失润泽”。五代南唐时徐熙画的《牡丹图》用笔清秀，意趣生动，堪称一绝。到了明代，徐渭用泼墨法画牡丹，泼辣豪放，是一创举。清代恽寿平画牡丹，润秀清雅，自成一体。现代绘画大师齐白石画的牡丹，用笔简练，常是寥寥数笔画就，却生机盎然。王雪涛曾创作大量牡丹作品，神态各异，生机勃勃。

许多初学画牡丹的朋友往往分不清牡丹和芍药的区别。一般说起来，这两种花卉的形貌大体相似，粗看极易混淆，其实并不难区分，二者在以下几方面存在着不同：1. 牡丹是落叶灌木，是木本植物，芍药是宿根块茎草本植物。2. 牡丹叶片宽厚，正面为绿色，略呈黄色，而芍药叶片狭薄，正反面均为黑绿色。3. 牡丹的花朵着生于花枝顶端，多单生，花冠直径较大，而芍药的花多于枝顶簇生，花冠直径在15厘米左右。4. 花期不同，牡丹花期一般在4月中下旬开始，芍药则在5月上中旬才开花，二者花期相差15天左右。

前人有云：“怒画竹，喜画兰，不喜不怒画牡丹。”画牡丹，需要静心，在反复练习、墨色交融之中可以自然而然地祛除心中的浮躁，久而久之，养成雍荣、自然的心态。

画法歌诀

画牡丹花头

先小瓣，后大瓣，
小瓣在里大瓣外。
一层一层有条理，
内部紧凑外部开。(图1)

中间雌蕊浓绿点，
且用墨线隔开来。
雄蕊粉黄色要浓，
且绕雌蕊细徘徊。(图2)

花有正侧与向背，
亦有全展与半开。(图3)
花开丰富多变化，
紫黄红粉巧安排。

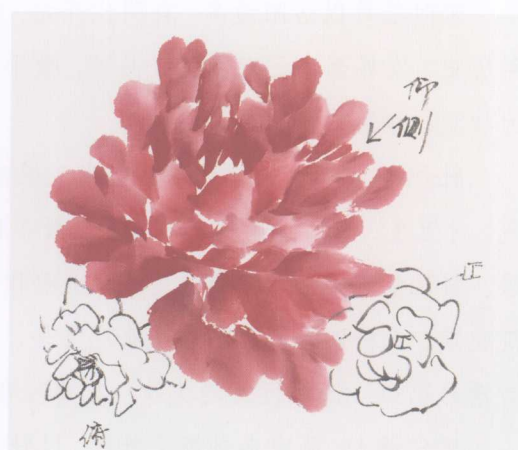
花蕾浅深点球形，
要勾先放几花瓣。(图4)

1

2

3

4

画牡丹叶

叶子画来色要浓，
三叶四叶为一丛。
几丛花叶有深浅，
靠花近处色相浓。
再用浓墨画叶脉，
有前有后更分明。(图5)

5

叶有俯仰有翻转，
浓淡有别求生动。

(图6)

胭调黄、绿画嫩叶，
胭调赭、绿画枝梗。

(图7)

老干可用浓墨搓，
显其皱折斑驳形。

(图8)

枝杈接处点赭胭，
为示新枝由此生。

(图9)

7

8

9

牡丹花色八大类，
花形六态各有名。
深研画法成画家，
岁岁花园去写生。

赵之谦(1829~1884)继承明代陈淳、徐渭一路大写意画风,兼融清代前中期石涛、扬州八怪绘画之长,其画面潇洒淋漓,朴拙酣畅,生机一片。

赵之谦所作牡丹,就用色而论,各色与深浅墨色配置于画中,在用笔的娴熟、墨色的流动之中,无论是晕化混合,还是干涩苍劲,虽以色为主,但画中无轻佻妖媚之态,却给观者以古艳、宏肆、和谐之感。

他画花头,色彩绚烂、雍容,有胭脂、曙红、朱砂、石青、粉黄、乳白诸色,多以没骨法蘸色点厾,少许墨色勾勒衬托其后,以丰富其花头之层次;画叶子亦以色为主,以花青和少许藤黄而成汁绿,再调少许墨色,于花下四周,依叶之反正姿态,用中、淡墨具象勾写叶筋,再以赭黄、绿色用流畅笔触穿插叶柄、嫩枝,或略用细笔蘸胭脂色复写。叶子亦偶有用重墨绿色者,再以少许黄绿嫩叶提醒,更显花艳叶扶之致。至于老干,有全用重赭墨者,亦有全用淡赭墨者,用笔重拙老到,体现出书法气息及如刀耕石之金石篆刻意味。

在构图方面亦有特色,构图饱满,平中取奇,险中寓稳,浓淡、疏密、轻重以及用线的虚实对比等,相得益彰。

赵之谦的画用色鲜明,重神写意,为任伯年、吴昌硕、齐白石以及更晚的潘天寿等大家所继承和发扬。

王雪涛(1903~1982)为著名小写意画家,擅画题材广泛,用笔爽利,重用色彩表现花卉,但少有脂粉气,且画面简练,无拖沓之感。吸收众家之长,如画鸟,亦时有八大山人笔意。

所作牡丹,给观者以艳丽富贵、庄重大方之感。花头艳丽多姿,偃仰、向背、正侧变化丰富,安排得体,又表达准确,园丁观画多可直接呼出画中牡丹之品种,可见其观察、研究之深。笔下牡丹,尊重自然样貌,又高于自然样貌,祛除了历代牡丹画的柔媚之气。叶子以汁绿调墨蘸笔点抹,色调柔和,反正显现,勾脉一变平常以中锋细勾之法,而以偏锋、中锋互用,变化自然,多有省俭之笔,有笔不工而意工之感。

有时以纯墨色描画枝叶、衬托红艳花头,得“墨分五彩”之妙谛,更觉雅致,突破了“红花还要绿叶扶”的旧模式,突出了整体艺术效果。

在章法取材上亦有特色:有鸿篇巨制,描绘花头繁多、枝叶茂密者,也有仅绘一花数叶小帧者。幅式也不拘一格,中堂、条幅、斗方皆有,题款上也是多样化,多字款与穷款都自然写来,恰到好处。有时在牡丹之外,衬以蝶、蜂等草虫,使作品更增添生动、亲切之感。

王雪涛的画来自对传统的继承,来自对大自然的生动捕捉,强调下工夫观察速写和默记,创作中不拘于机械地再现对象,而是把握了所画对象的精神气质。

清代·赵之谦作

当代·王雪涛作

构图参考

竖幅构图

斗方构图

扇面构图

横幅构图

现代·吴昌硕作

当代·齐白石作

当代·张大千作

当代·王雪涛作

当代·王传贺作

清代·蒲华作

当代·朱纪瞻作

当代·王传贺作

清代·李鮮作

当代·王传贺作

当代·王传贺作