

历代题牡丹诗

庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。
唯有牡丹真国色，花开时节动京城。
——唐·刘禹锡

偶然相遇人世间，合在增城阿姥家。
有此倾城好颜色，天教晚发赛诸花。
——唐·刘禹锡

拆妖放艳有谁催，疑就仙中施折来。
图把一春皆占断，固留三月始教开。
压枝金蕊香如扑，逐朵檀心巧胜裁。
好是酒阑丝竹罢，倚风含笑向楼台。
——唐·秦韬玉

似共东风别有因，绛罗高卷不胜春。
若教解语应倾国，任是无情亦动人。
——唐·罗隐

长安富贵惜春残，争赏先开紫牡丹。
别有玉杯承露冷，无人起就月中看。
——唐·裴磷

一种芳菲出后庭，却输桃李得佳名。
谁能为向天人说，从此移根近太清。
——唐·捧剑仆

艳异随朝露，馨香逐晓风。
——唐·谦光

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

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

寂寞菱红低向南，离披破艳散随风。
晴明落地犹惆怅，何况飘零泥土中。
——唐·白居易

蟾精雪魄朵云茱，春入香腴一夜开。
宿露枝头藏玉块，暖风庭面揭银杯。
——宋·欧阳修

沉沉色与露滴，泥泥香随日烘。
满眼艳妆红袖，紫绡终是仙风。
——宋·范成大

吾国名花天下知，园林尽日敞朱扉。
蝶穿密叶常相失，蜂恋繁香不记归。
——宋·陆游

一朵娇红翠欲流，春光回照雪霜羞。
化工只欲呈新巧，不放闲花得少休。
——宋·苏轼

城西千叶岂不好，舞舞者风醉脸丹。
何似后堂冰玉洁，游蜂非意不相干。
——宋·苏轼

四月新来三月还，一春光景镜中看。
东风也逐情浓处，吹落桃花放牡丹。
——元·刘秉忠

数朵红云静不飞，含香含态醉春晖。
本皇雨露知多少，昨夜风前已赐绯。
——明·冯琦

闺中莫妒新妆妇，陌上须惭傅粉郎。
昨夜月明深如水，入门唯觉一庭香。
——唐·韦庄

墨染娇姿浅淡匀，画中亦足赏青春。
长安醉客靴为祟，去踏沉香亭上尘。
——明·徐渭

幽香浥露醒还睡，艳魄笼烟淡转清。
绝似西施初罢筵，玉栏倦倚许飞琼。
——清·高凤翰

平台冉冉黛初匀，不逐邻园斗丽春。
金谷荒凉成往事，风前犹想坠楼人。
——清·吴巽

两枝春作一枝红，春似生心斗化工。
远望恰疑花变相，鸳鸯闲倚彩云中。
——清·袁牧

C 目录 CONTENT

1	画牡丹先读
2	牡丹花叶结构的白描示意
3	写意牡丹花的画法 ● 单瓣红色牡丹的画法 ● 单瓣粉色牡丹的画法 ● 单瓣深红牡丹的画法 ● 重瓣粉色牡丹的画法 ● 重瓣黄色牡丹的画法 ● 重瓣白牡丹的画法 ● 重瓣大红牡丹的画法 ● 写意牡丹的五种姿态 ● 花蕊的画法 ● 花蕾的画法
9	牡丹叶子的画法 ● 设色法 ● 水墨法
10	花与叶的整体关系
11	牡丹老杆的画法
12	构图解析 ● 各种构图的规则 ● 牡丹的各种构图
14	牡丹的完整画法步骤
16	作品解析
20	作品欣赏
封三	历代题牡丹诗

画牡丹先读

“有此倾城好颜色，天教晚发赛诸花”。自古人们就把牡丹誉为“百花之王”。牡丹花雍容华贵，美艳绝伦，被喻为吉祥、富贵、繁荣的象征。追溯历史，自隋朝时便已成为名贵的观赏花卉。据传武则天曾在严冬之际诏令百花齐放为庆贺，然“百花多开，唯牡丹不从”。其一怒之下将牡丹贬至洛阳，后洛阳牡丹便繁花争艳名重天下，“不从诏令”的传说更为牡丹博得刚正不阿的美名。“疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞”，“嫣娆万态呈殊芳，花品名中占得王”，“国色朝酣酒，天香夜沾衣”，历代文人骚客均有大量吟咏牡丹的诗作传世，“国色天香”也成了牡丹花的佳名。同样，历朝画家更是用自己的彩笔争相描绘，现存最早的牡丹图就是由五代南唐画家徐熙所绘的《玉堂富贵图》。宋有赵昌、法常，明有陈淳、徐渭，清有恽寿平（南田居士）等等，国手名家代有辈出，而恽寿平由“工笔”转崇“没骨”画牡丹，笔墨俊朗，意韵淡雅，尽脱妍俗之气，为后世的写意牡丹创出一条新路，功不可没！赵之谦、任伯年、张熊均为个中高手，特别是吴昌硕、齐白石所画牡丹用笔极具金石气，笔力雄健，大红大绿而不觉媚俗，近世受其影响者多不胜举，且竟不输于古人。

牡丹，又名洛阳花、百两金、木芍药等，毛茛科多年生落叶灌木，花大盈尺，美轮美奂，被誉为“国花”。“魏紫朝来将进酒，鞞红似向舞腰横”，“深红酡紫各新样，雪白鹅黄非旧名”，后经培育，品种更为繁多。北宋哲学家邵雍曰：“四色变而成百色，百般颜色百般香。”真可谓色彩各异美不胜收。牡丹花有单瓣、重瓣之别，每年四五月盛开，可谓“花开时节动京城”！通常一茎一花，自木本杆抽发，花叶华盖，高4~5尺（曾见有高2米者，实属罕见）。

牡丹的传统技法大致可分为工笔、没骨、写意三种，学习时可循序渐进，多观察实景，皆应随处留心，花叶之姿态，风神枝叶穿插，花之俯仰翻卷，一经入眼，当蕴胸中，记之笔端，可用白描法多加整理，并且对名家名作进行认真临摹。临摹前必须解析临本，切忌盲目下笔，多研究名作用笔规律，把临摹的重点放在用笔上，因为花形叶态可以是“百变”的，这是表面之形而已，而用笔“千古不移”，别轻易放松，将名家大师的用笔之道“偷”过来！有了写生，有了笔墨，那“创作”便可顺理成章了！总之，学习须从规范着手，写生——临摹——写生——创作，注意方法便能熟能生巧，画牡丹最忌落入甜俗一格。以通神明之德，以类万物之情，古人云：人之巧即天之巧也。

《牡丹水仙》 近代·吴昌硕

牡丹花叶结构的白描示意

整株牡丹结构特征：老杆的顶端有新发叶芽，花茎由此生发，主导着花叶的精神和气势。花冠已然盛开，为画中主体（包括花瓣、花蕊）。花瓣成片状、扇形，边缘有缺齿状，开合重叠，卷舒生动，花冠整体呈不规则圆形，内紧外松，层层生发。

各种花瓣造型示意：注意瓣向内围聚，呈放射形组合，卷舒合度，大小有变化。

花蕾示意：小蕾形如桃，相包紧密；大蕾已初露花瓣，中心仍紧包，不露花蕊或少露花蕊。托叶虽六片组合，但作画时不必拘于此，反愈见生动。

写意牡丹花的画法

单瓣红色牡丹的画法

先用曙红调至笔肚，再蘸浓胭脂于笔尖，起手笔触应大一些，从花冠中心着手，层层点厾(每个花瓣可用1-3笔画成)，在每一次调色时注意曙红与胭脂不混合，并应注意浓淡、水分的变化，使之层次分明。

对花形进行调整，做到圆不呆板，层次丰富，节奏轻快，清晰不单调。

注：花蕊画法见第七页。

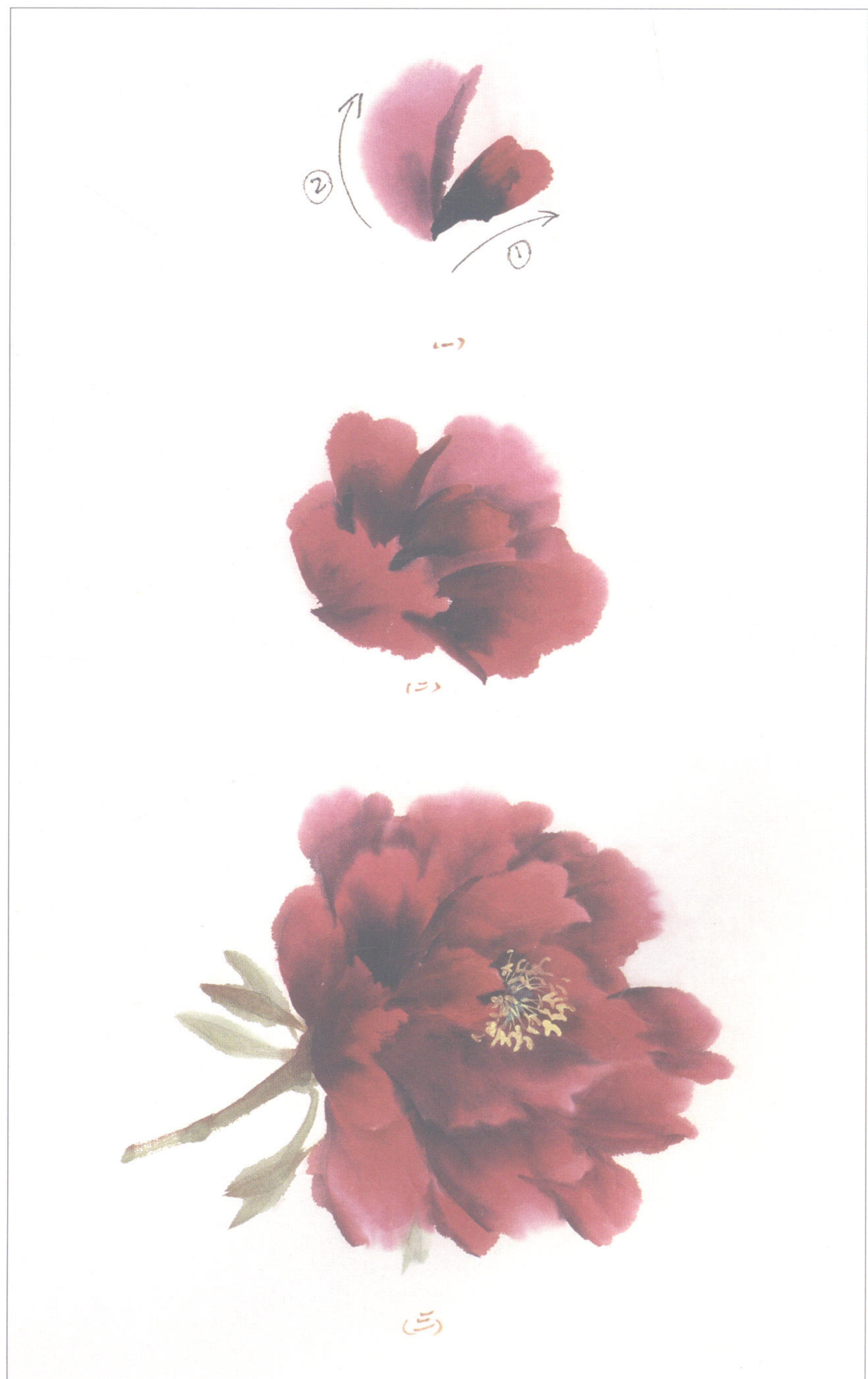
单瓣粉色牡丹的画法

将灰绿色（花青、藤黄、三绿、赭石调成淡的水色）一直调至整枝笔端，在吸水纸上将笔尖吸去部分灰绿，立即蘸清水再加调胭脂画出花瓣，重复动作画出第一至第四步。

第五步将笔尖胭脂以清水吸去（吸水纸），加调白粉画花瓣，使花瓣色粉融合，不呆板。必须注意用白粉画的时候，笔触应该轻快不拖沓，肯定而不草率。花瓣大小有变化，粉的厚薄有层次，画成后方见花冠妩媚动人。以同样的方法可以画成白牡丹，只是应将颜色减弱，白色增加。

单瓣深红牡丹的画法

与红牡丹同，但所用颜色为大量曙红（饱蘸），然后在笔尖上轻调浓墨后立即下笔（不使浓墨与曙红调混），笔尖落纸笔肚可轻轻左右挪移，以便使色墨交融自然，画成的牡丹浓重亮丽，庄重华丽。

重瓣粉色牡丹的画法

第一步至第二步先定下花的姿态。大羊毫先含清水，笔尖调浓胭脂，用笔尖由内向外，可使笔肚轻触纸面，笔触应大小有别。

第三步调整笔上颜色，水分可多加些，依然由内向外并加大笔肚的力度，使笔肚水色略溢。

第四步待笔尖、笔肚的红色极淡时，调一些淡汁绿色于笔肚（花青+藤黄+三绿）点染外围花瓣。

第五步调整花形。这时可将毛笔的着纸力度加大，有时甚至铺开整个笔锋，以增加水色的相互渗和，产生丰富变化。

第六步为关键的一步。笔上立即调入适当的白色（略厚些），从花心处往外层层点厾，笔触由小转大，用白色时，花心周围要厚重，以覆盖住局部浓胭脂方可。利用笔肚的水色将外围花瓣处表现得滋润些（白色薄些）。耐心进行调整，将干未干时用厚白色将花心周围的花瓣局部提亮（白色的运用可使花冠妩媚动人，但防止过滞腻）。最后画上托叶，反衬出花冠，点花蕊。

重瓣黄色牡丹的画法

第一步用藤黄调赭石（亦可调朱磬），用笔与上图同；

第二至第三步与上图同，但不必加入淡汁绿；

第四步层层生发，由内向外，花心部位局部赭石加重，更需加入些许墨色以增加花心内凹的深度和层次感。最后再点花蕊。

重瓣白牡丹的画法

第一步先用勾线笔（山马线条笔或狼毫线笔）根据整体花形勾出花瓣，线条注意虚实关系，墨色宜淡，花瓣遵循中心小外围大的规律。

第二步用极淡的胭脂色点染花心部以及花瓣交界处，有浓淡变化，外围花瓣可加染淡灰绿水色（花青+藤黄+三绿+赭石）。

第三至第四步笔蘸白粉，由内向外覆盖花瓣，不必拘于原来所勾的瓣线，但下笔要肯定。用粉时花心部位厚些、白些，周围则使白粉融入原来的颜色中。

重瓣大红牡丹的画法

第一至第四步按朱磬、曙红、胭脂的先后顺序调入笔中（其中朱磬水分多些，直调笔根，曙红量多至笔肚，笔尖再饱蘸纯胭脂）。用笔时以所需笔触的大小按下笔肚及笔根。

第五步用大小参差的笔触，笔不离花层层点厾，强调笔意，以表现花瓣卷舒姿态的变化。

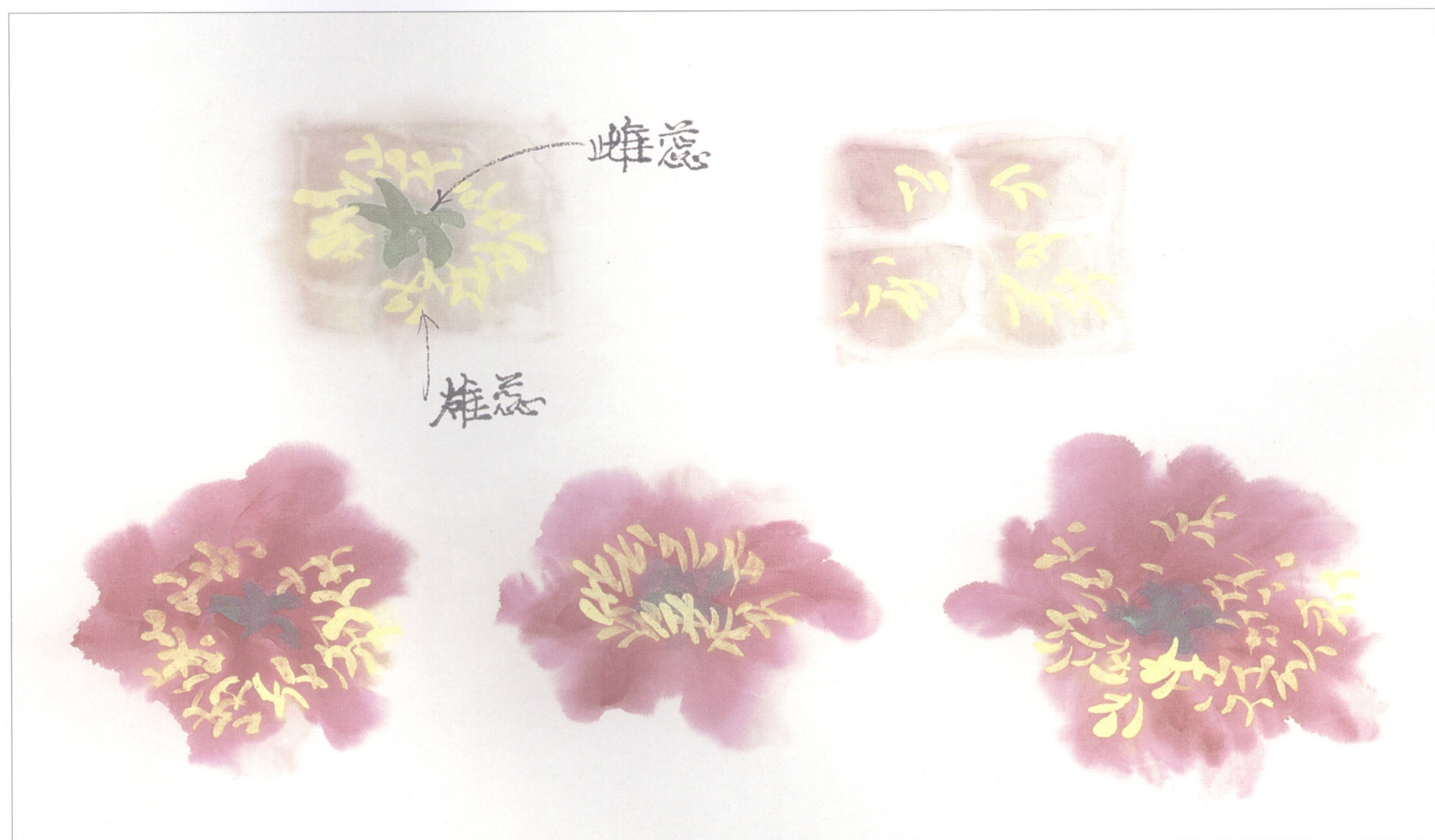
第六步逐渐深入调整，将花瓣画得饱满充分，注意中心瓣小，外围瓣大且淡些。最后可加点花蕊。

写意牡丹的五种姿态

牡丹花在自然界千姿万态，这里只是常见较易入画的几种而已，注意花朵俯仰转侧的主要特点，以避免花瓣杂乱无章。

1. 纯用胭脂画成的侧俯式，
2. 朱磬、曙红、胭脂调和画成的侧仰式，
3. 胭脂、曙红、白粉画的正仰式，
4. 曙红和墨画成的上仰式，
5. 曙红画成的正面式（边缘花瓣处略施淡绿色）。

花蕊的画法

花蕊有雌雄之分。雌蕊在中心，可用三绿调赭石。雄蕊围在雌蕊四周，最重要。单瓣形花可全部看到蕊，重瓣形花则可能只看到部分蕊。用小硬毫笔以白粉、藤黄调成乳黄色点蕊，用笔肯定，聚散有度（整体呈放射形），具体点法见图解。

花蕾的画法

第一至第二步用笔肚调花青藤黄，笔尖蘸曙红或磬色，以中锋点画花萼及柄，画花萼时可利用毛笔弹性使笔肚着纸。

第三步用藤黄调赭石（红色花蕾可用曙红调胭脂），在花萼的中心部位以中锋点苞瓣，然后再画绿色托叶及茎叶，用色与花萼相同。

粉色花蕾画法（步骤与上图虽有不同，但同样可用）

花蕾的四种姿态及颜色

牡丹叶子的画法

设色法

牡丹叶子为羽状复叶，互生，柄分三叉，每叉三叶，谓“三叉九顶”。画时根据透视方向，随机增减，有肥有瘦皆因位置不同。叶子颜色面深背浅，嫩叶色浅，老叶色深，嫩叶叶筋略带暗红色。

不单是画牡丹，在任何一幅花鸟画作品中叶子的作用往往很大，起到完全左右画面质量好坏之关键，切勿轻视。而叶子更比花冠要难以处理，难画得多。“画花

难画叶”是画家们的切身体会。叶子的组合以及浓淡层次关系存在变化多、姿态多，画时要审慎，俗话说：“好花要有绿叶扶。”

画时可取大号笔（斗笔及提笔）饱蘸清水，与花青藤黄调成草绿，然后再加浓墨画大叶、老叶（嫩叶不加墨加朱磬或曙红、赭石均可）。

用笔走向可依照图中箭头所指，凡每一笔均遵循起、行、收之“三波折”的用笔规律：轻起、重行、略顿回收。将干未干时用浓色或墨色勾叶脉，勾时按主脉实，次脉虚的原则进行，一波三折行笔，追求书法笔意，切忌描画。

水墨法

水墨画叶为花鸟画中主流，必须熟练掌握。先应了解牡丹叶片的各种造型，然后再练习点虱法。大号笔饱含水分，先调少许墨于笔中，待画时再加浓墨轻轻调和

（不可太匀），下笔肯定有力并不宜多加改动，这样的笔触爽利有神，笔痕墨色，浓淡合理。将干未干时用浓墨将叶筋勾出。

花与叶的整体关系

先可将花冠画就，画叶子时应注意几点：1.先画主要的较浓的叶子。2.抓住整幅画面设计的气势，叶子不

可零乱无“大势”。3.牡丹花周围衬附的叶子不可将花冠团团围住而不留空隙。特别是花托部位适当留空，露出花柄及托叶的部分为好。4.花冠左右的叶子不能呈对称形。5.浓衬淡，淡衬浓。6.枝叶顶端出梢处的叶子更应仔细推敲、灵活处理，因为此处较为显眼。

牡丹老杆的画法

牡丹属木本植物，杆与树干质感同类，表皮粗糙坚硬而多结。茎则直接结生于老杆上。茎因较嫩有草本植物特点。它与老杆质感迥异，画法自然不一样（画时少顿挫）。画老杆时蘸浓墨连画带擦，连勾带拖，笔中变

化多些，待未干时，用赭墨轻染即成（当然也可调成赭墨或直接用浓墨来表现老杆）。老杆的顶端或枝杆上刚开始长出叶芽和花芽，随着花芽生长，茎随之长，茎顶着花，茎上发枝着叶。花芽、叶芽可以先调嫩绿色再蘸曙红色画。一般来说画叶与画茎几乎同时进行；整幅作品将完成时，最后才将老杆补上，画前应该设计好老杆的大概位置（当然也有省去老杆不画的）。

构图解析

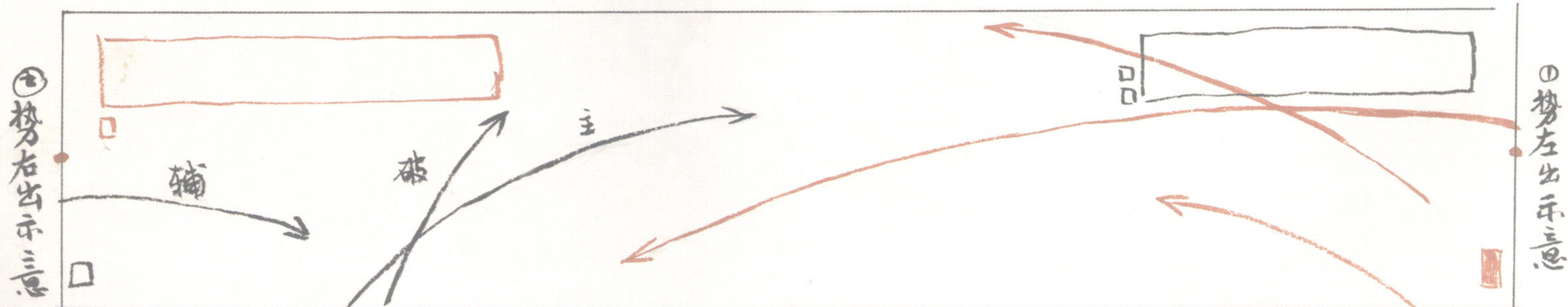
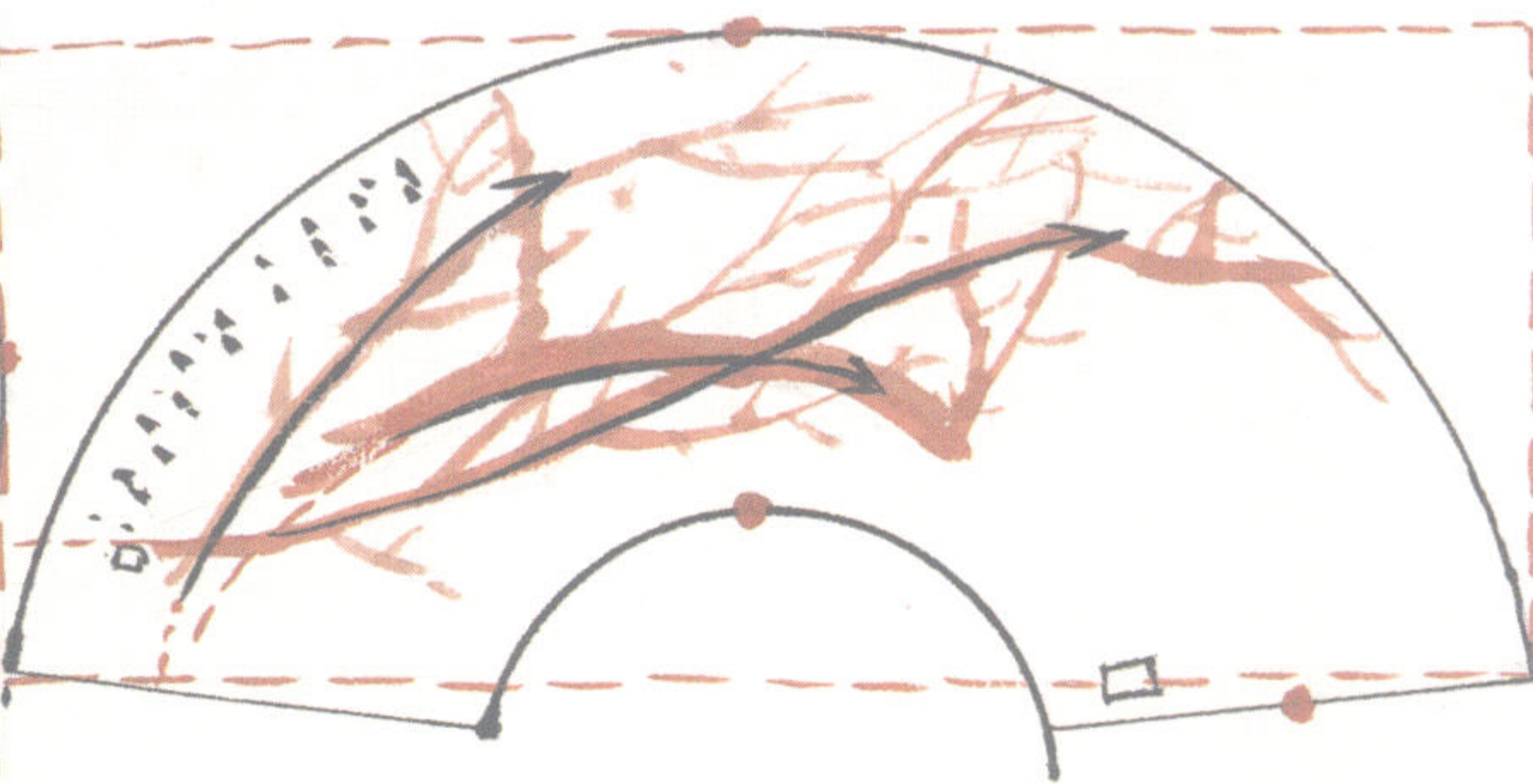
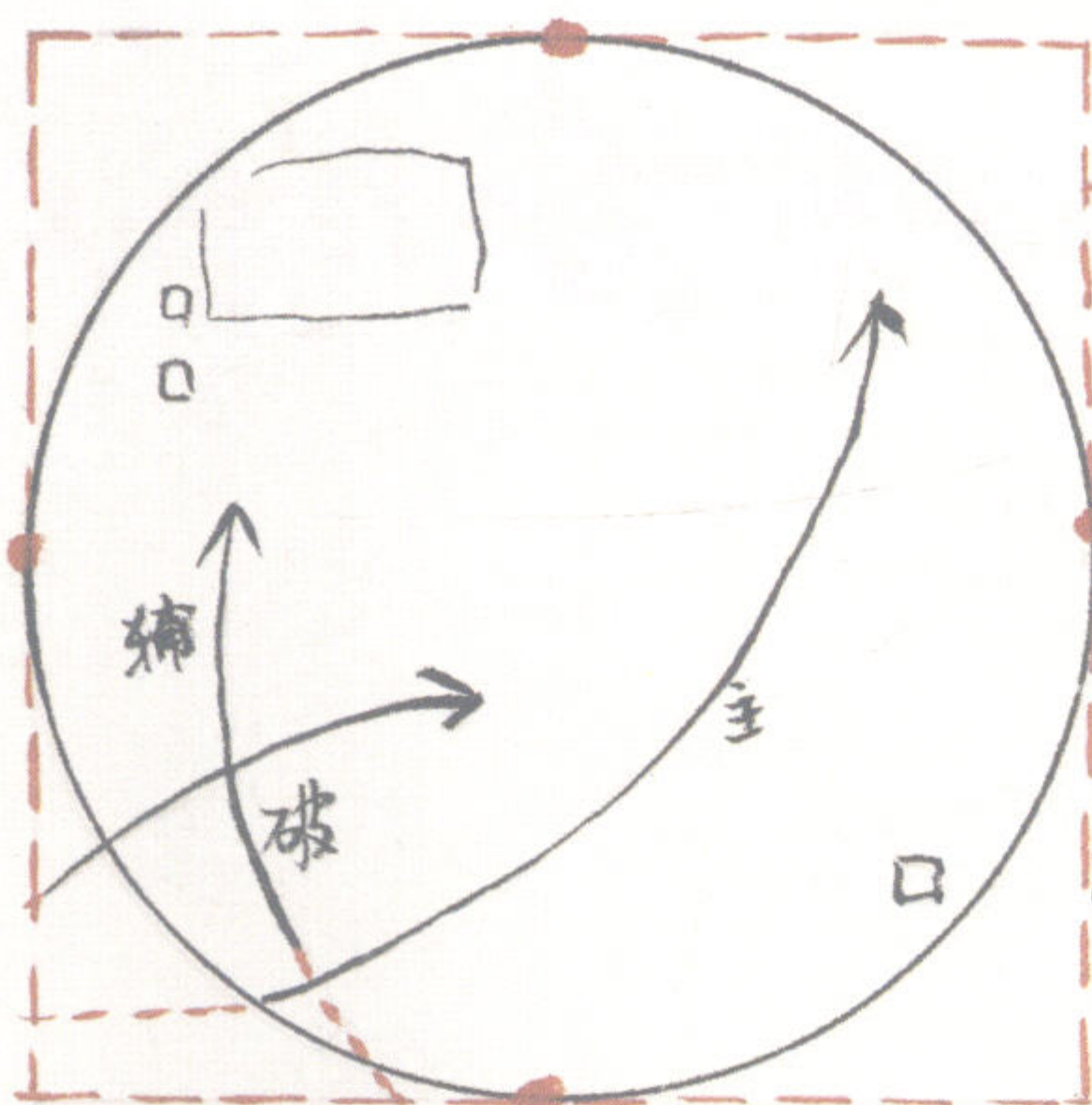
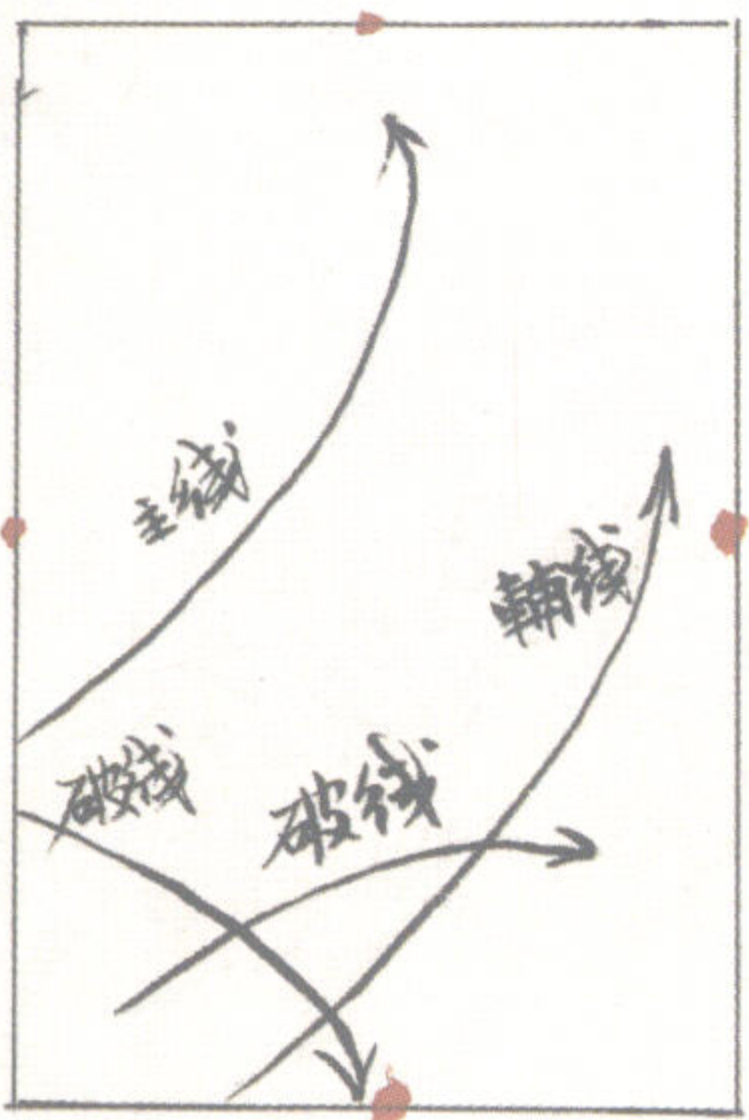
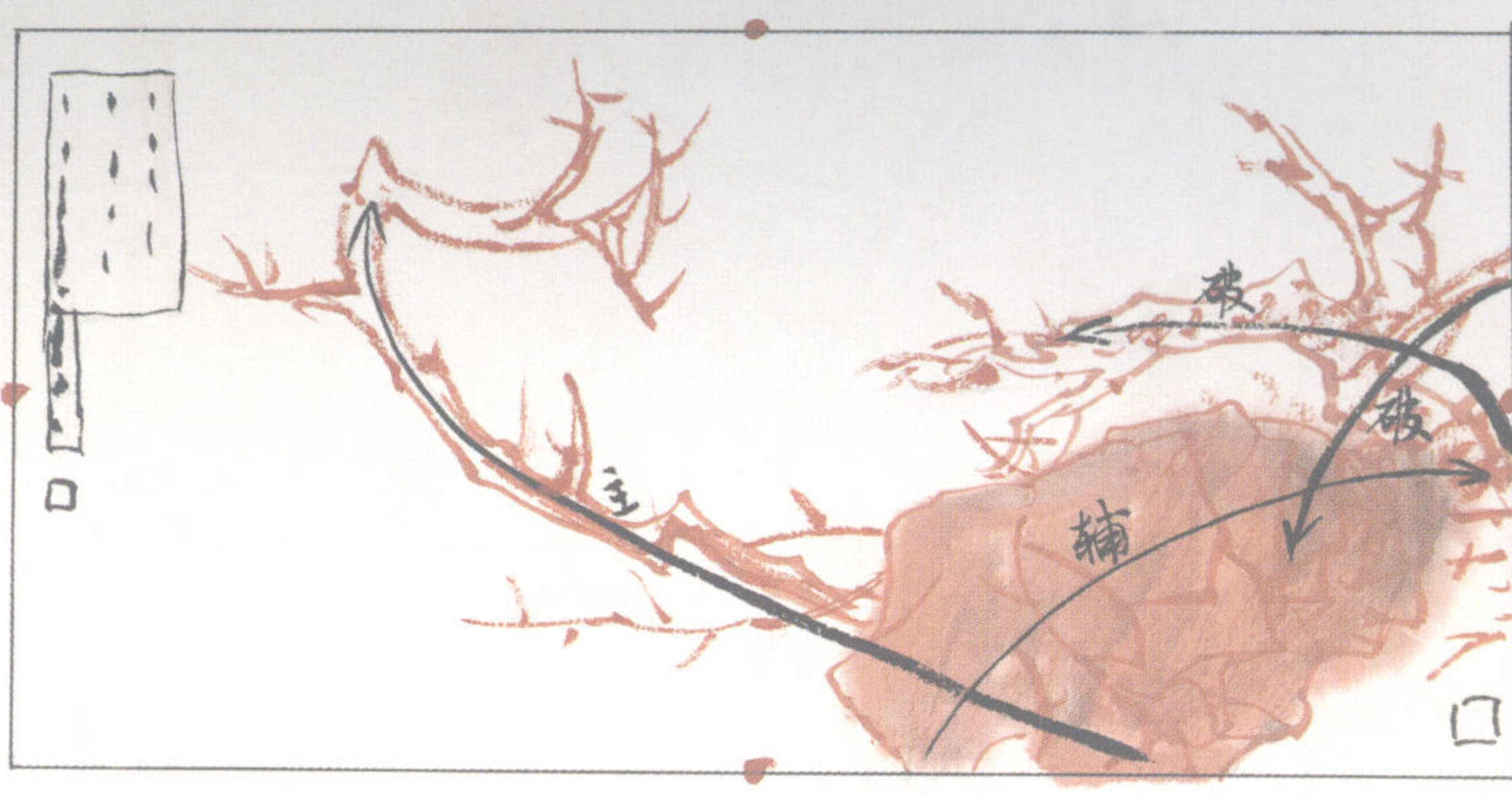
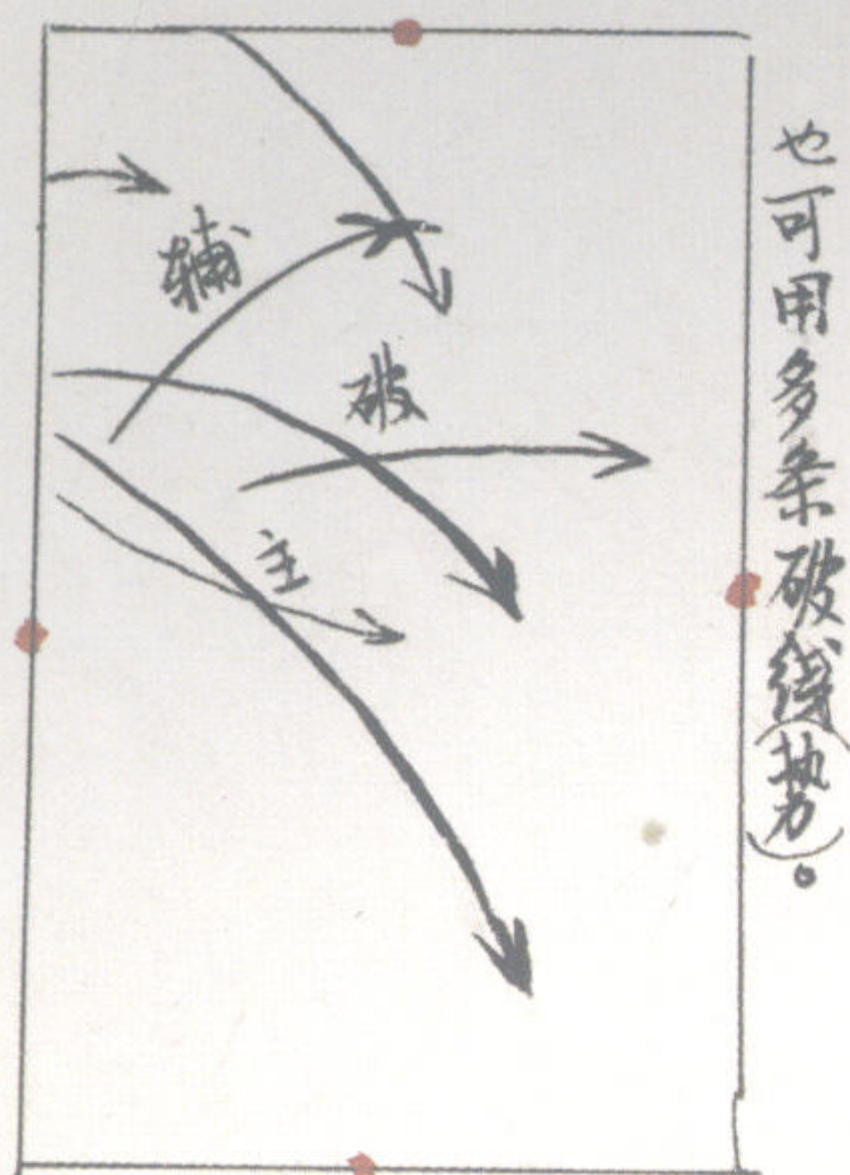
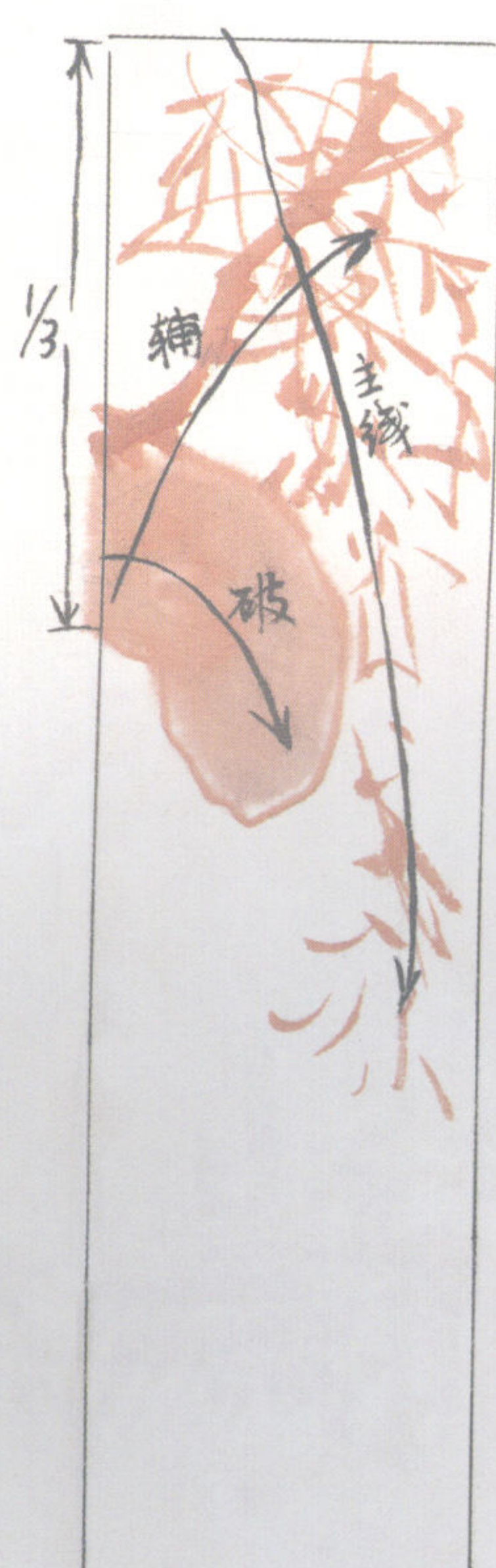
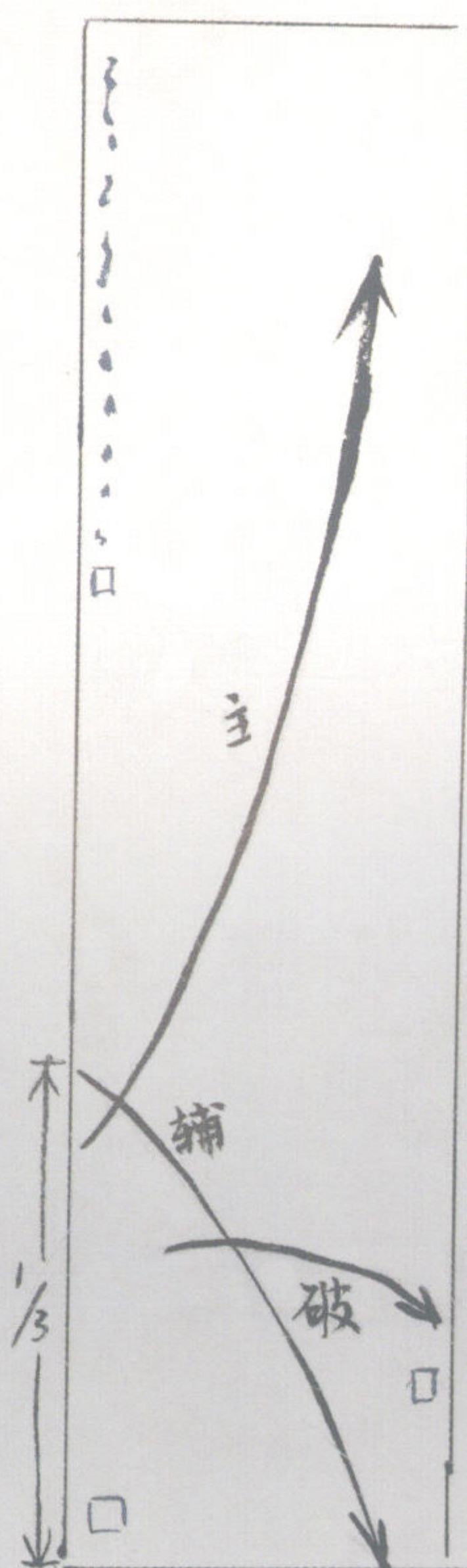
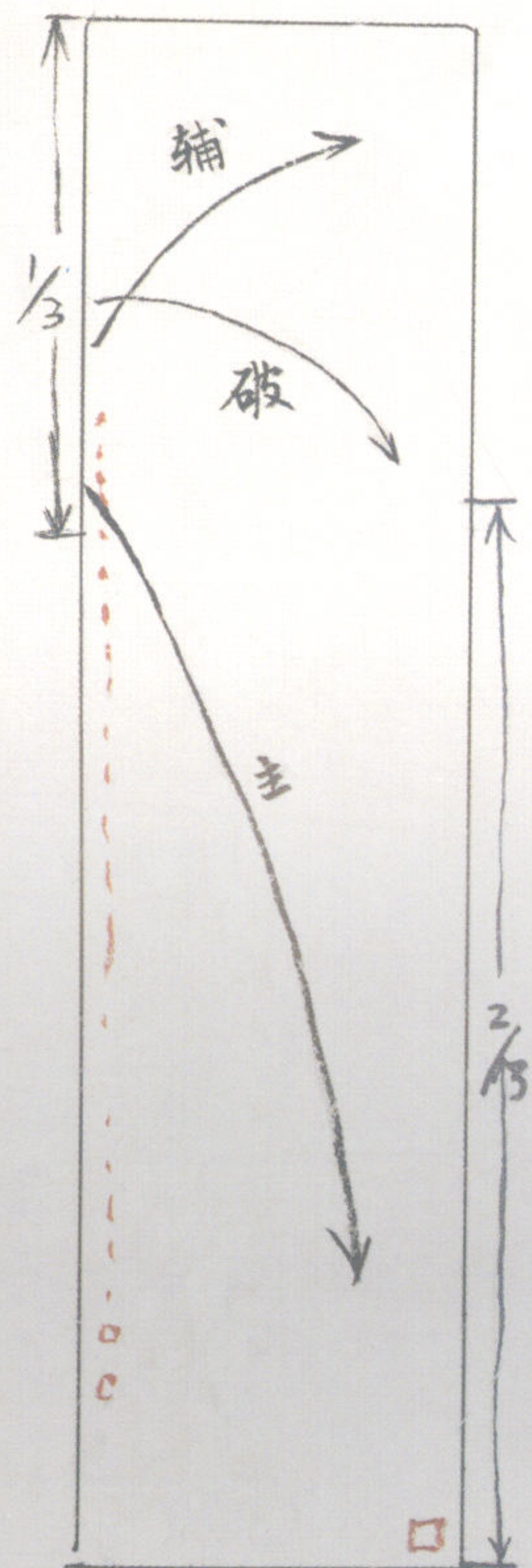
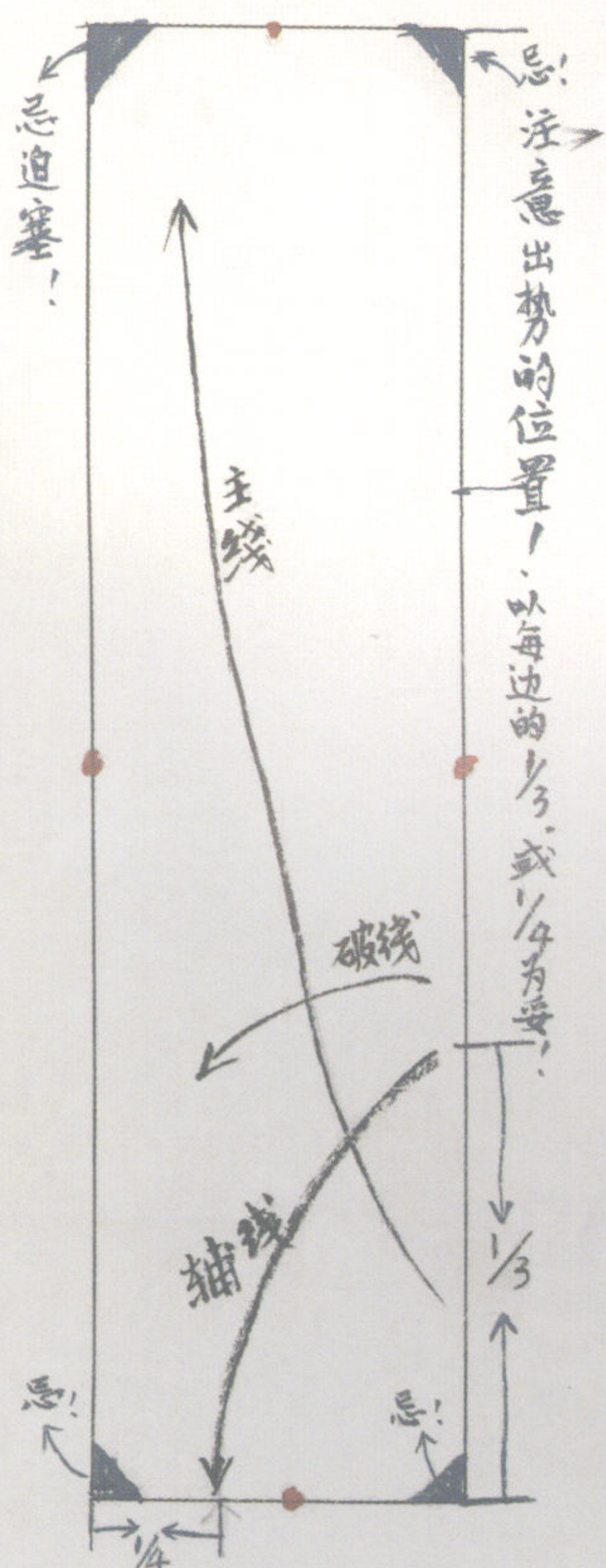
学习花鸟画，应培养自己高度的生活敏感性、概括性，培养自己对自然事物的直觉能力、分辨能力和创构能力，对形象的传达能力和潜意识内容象征表达能力。“方寸见天地”，即小景有大寄托。

各种构图的规则

1. 注意宾主、虚实、掩映、揖让、藏露、错落、参差等构图规律。

2. 要强调取势。花鸟画的是活的东西，有生命力的，如迎风花草竹木、飞鸟食宿等，强调势感和动感。“布势”便显得十分重要（应画前设计其形感与动感，应“样样得势”）。以求“势”的统一。古人云“取势、布势、定势”，“先定气势次分间架”，又“笔墨相生之道，

注：1.任何构图中四角勿迫塞，并忌出势。2.图中红点处忌出势（枝）。3.主、辅、破三个势应该有大小、长短、疏密之变化，并注意由三条势线所分割出来的空白变化。4.主、辅、破三线势并不是单单指线条，可以是块面、组线或具体的物体等。5.扇面、圆形可当作方形或长方形构图表现。

全在于势，势也在往来顺逆而已”。繁而不乱，少而不枯，合之则统相联系，分之又各自成行，全幅中如血脉流畅，一气贯注。

3. 可利用简单型来练习领悟，如“S”型，“之”曲型以及“一上一下”，“主、辅、破三条线”等构图法则，强调整幅作品的大开合，制造不同的势感：有壮势、弱勢、流畅、迟滞、起伏、平叙、抑扬顿挫、往来曲折，

隐现断续，对“势”要能“引、回、伸、堵、泻”。以物象本身取势，画密集型的则往往可由虚处来布势，即由空白来布势，用空白来结构画面的架子，“计白当黑”。

4. 开合、收放、取舍、呼应、斜正。“章法、笔法、墨法三者为要，笔法为主。未有徒袭章法而能克自树立，垂垂久远者也”。

牡丹的各种构图

折扇

团扇

斗方

横幅

条幅

牡丹的完整画法步骤

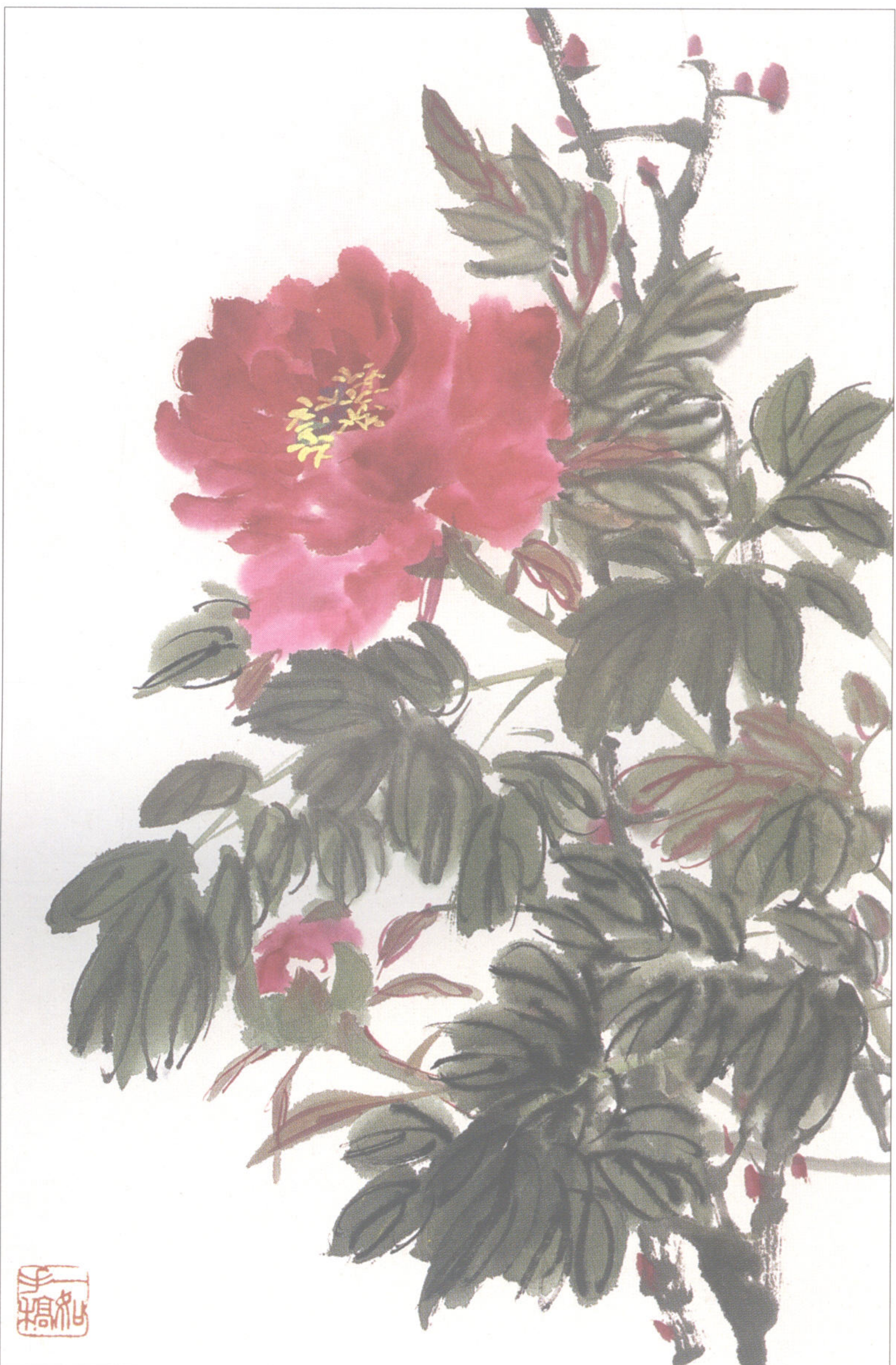
① 此作采用生萱纸，尺寸为69cm × 46cm。取斗笔或联笔，用曙红蘸胭脂，按前述笔触顺序画出红牡丹，这一步关键是花的位置，否则会影响到其后的所有步骤。

② 用花青、藤黄调和后笔尖取赭石或曙红画上托叶和主要的几根茎，确定花苞的位置，画上浓叶，自此构图大势已基本确定。

③ 连续按组画叶子，区分出大概的浓淡前后关系。

④ 添枝加干丰实画面，调整主次关系，乘湿勾叶脉，用浓墨从下面开始增添老杆，点上叶芽。

《天香一品》 吴静初

⑤ 细心收拾，以调整茎叶关系疏密等，老杆的周围可加些小草丰实画面的层次，确定无误后再行落款，钤印。