

中国画名家技法

华玉珊七色牡丹

华玉珊 著 辽宁美术出版社

姚黄 68cm × 68cm

图书在版编目 (CIP) 数据

华玉珊七色牡丹 / 华玉珊绘. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.8 (2007.5 重印)
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-5314-3554-9

I. 华... II. 华... III. 牡丹—写意画: 花卉画—技法 (美术) IV. J212.27
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 053223 号

出版者: 辽宁美术出版社
(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)
印刷者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
发行者: 辽宁美术出版社
邮 编: 110001
开 本: 889mm × 1194mm 1/8
印 张: 5
出版时间: 2006 年 8 月第 1 版
印刷时间: 2007 年 5 月第 2 次印刷
责任编辑: 肖建忠 刘巍巍
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰
责任校对: 张亚迪
封面设计: 张东明
版式设计: 肖建忠
书 号: ISBN 978-7-5314-3554-9
定 价: 38.00 元

定价: 38.00 元

中国画名家技法
ZHONGGUOHUA
MINGJIAJIFA

华玉珊七色牡丹

李永宽 题

华玉珊 著

辽宁美术出版社

华玉珊教授简介

华玉珊，1936年出生，女，汉族，辽宁省锦州市人，1960年毕业于鲁迅美术学院中国画系。现任鲁迅美术学院教授、著名花鸟画家。她主张：“外师造化，中得心源”；“置根于生活，激情于笔墨”。她不断地到大自然当中去观察、体验和写生，收集素材，使之作品有浓厚的生活气息，并形成了自己独特的艺术风格。在表现形式上工笔与写意相结合，花鸟与自然界的真情实景相结合，线描与泼墨相交错，熔大写、小写、没骨于一炉。

工笔画造型严谨，形象逼真，色彩和谐，意境深远，写意画笔墨姿纵奔放，构图时出新意，尤其擅画牡丹，对牡丹花情有独钟，是我国仅有能工擅写女画家之一。许多作品参加国内外画展和发表在各报刊杂志上，《牡丹与孔雀》、《花开富贵屏》由辽宁美术出版社出版；《白梅》、《叶下》发表在《中华画报》上；《庭园小景》发表在《芒种》上；《祝寿图》、《于凤致在北戴河》、《枇杷》由张学良纪念馆收藏；《樱花春燕》、《黄玫瑰》、《红牡丹》、《仙人掌》、《江南三月》、《早春二月》等作品由美国、日本、韩国、蒙古人民共和国、新加坡、菲律宾等国收藏；《山花烂漫》参加由台湾地区 and 大陆联合举办的第一届工笔画大展，并在《现代中国画作品集》中刊登；《银杏》参加由台湾地区 and 大陆联合举办的第二届工笔画大展，并在《海峡两岸名家工笔画辑》中发表；《寒雀图》、《菏泽牡丹甲天下》刊载在《美术大观》上；《水仙图》、《牡丹》刊载在《写意花鸟画谱》上；《荷塘白鹭》发表在《关东书画》画册上；《清泉幽香》、《银杏》、《流苏悬羽》在《名家花鸟艺术》一书中出版；《故乡情》参加第二届全国教师优秀作品展，《流苏悬羽》在鲁艺杯大赛中获优秀作品奖，《溪谷百卉》参加第八届全国美展，并在“纪念毛主席在延安文艺座谈会上的讲话50周年”画展中获三等奖。1997年赴日本，先后在东京、横滨举办个人画展。《牡丹紫荆相映红》在大红鹰杯竞赛中获优秀作品奖；《荷花》由唐云艺术馆收藏；《秋韵》在金秋钱塘当代书画名家邀请展中荣获西湖博览艺术奖。发表的论文有：《写意花鸟画浅谈》、《置根于生活，激情于笔墨》。出版的画册有《写意花鸟画谱》、《华玉珊百花记》。

序

华玉珊同志自1953年入鲁美附中至1960年鲁迅美术学院中国画系毕业，共学习了七年绘画。既有雄厚的国画基本功又有西画基础，是受过全面、系统、严格训练的我院建院后首届本科毕业生，是我国20世纪60年代初期培养出来的美术专业人才。在校期间学习成绩突出，掌握了坚实的造型能力和写实技巧，对中国传统绘画艺术有较深入的理解。多年来社会实践活动和教学工作，使她具备了多方面的知识，懂得广大群众的审美要求，扩展了自己的业务能力，既能精于工笔花鸟画，又能大胆探索写意花鸟画，这在我国女画家中是很少见的。她主张：“外师造化，中得心源”，“置根于生活，激情于笔墨”。她不断地到生活当中去观察、体验和写生，积累了大量素材，为她创作打下了深厚的基础。

在绘画创作上，由于她熟练地掌握了传统绘画线描的写生技能，以工笔花鸟画筑基，她的工笔花鸟画写生基础好，能准确地把握对象的形、神和自己对生活的感受。构图组织能力强，能将众多的花鸟形象有序地构成画面。近年来在工笔画创作中又吸收了一些写意手段和技巧，使她的工笔花鸟画更趋新颖生动，例如：《溪谷百卉》、《银杏》、《故乡情》、《流苏悬羽》、《清泉幽香》等作品。在表现形式上，用线描造型，以工笔渲染着色，并渗透有没骨法，用写意方法画背景，兼工带写，花鸟与山水相结合，线描与泼墨相交错，形成她自己独特的艺术风格。

工笔画造型严谨，形象逼真，色彩和谐，意境深远；写意画落墨爽快，气韵生动；笔墨姿纵奔放；色彩明快、爽朗，格调高雅，构图时出新意。尤其擅画牡丹，对牡丹花情有独钟，是一位能工擅写的女画家。

近年来又在笔墨情趣和意境上作了多方探索，如1992年创作的《白梅》枝干浓淡相间，钳合错落，颇有情致。以中锋运笔，造成点、线、面的有机组合。在表现形式上追求了新的意味。许多作品参加了国内外各种画展，受到好评。又前后出版了许多画册和作品，她撰写的论文、画集、序言等，对中国花鸟画传统精华和历史演变规律以及技巧特征等问题，有较真切的体认和系统的论述。

这本“七色牡丹”是她经过多年教学、艺术实践的结晶，看出了她深厚的传统笔墨功力。其作品的审美、构思、构图融入了她的真情实感，形成了个人风貌。这本画册的出版，是她勤奋努力和不断孜孜进取的结果，期望达到传播、传承、传新的作用，使优秀民族绘画传统永放光芒。

晏少翔

2006年4月23日

话说牡丹

牡丹为中国特产，是历史悠久的名贵花卉，闻名始于隋炀帝，盛于唐宋，衰于靖康之乱。牡丹最初无名，称之木芍药。牡丹花为毛茛科，属于丛生落叶小灌木，羽状复叶，每一叶柄着生三片叶子，排列为顶一间二，每组三叶，俗称三叉九顶。每年四月开花，也称谷雨花。

牡丹自古以来，为历代画家、诗人所描写和歌颂，赞扬它为“国色朝酣酒，天香夜染衣”。因为牡丹花最美，最能代表中华民族的气质，也是华夏繁荣昌盛的象征，所以称它为国花。不愧为群芳之首，花中之王的美称。牡丹素来又被称为富贵之花，使我联想一句牡丹诗：“姚黄从来洛下夸，千金不惜买荣华”。

历史上有一个传说，唐代武则天贬牡丹的故事，有一次，唐代女皇武则天去花园里赏花，她让百花盛开，结果百花都开了，只有牡丹花没开，于是恼怒之下，将牡丹花由当时的首都长安贬到了洛阳，哪知道洛阳的土质、气候更适合牡丹花的生长，于是牡丹花的圣地也从此由长安转移到洛阳，所以洛阳之花天下夸，又使我联想一句牡丹诗：“疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞”。

牡丹花大如盘，非常丰满，它以浓艳芬芳著称，它盛开的时候，雍华富贵，很像一位浓妆艳抹、珠光宝气的贵妇人，由此可以想象到，红楼梦作者曹雪芹为什么把薛宝钗比作牡丹花。人们都喜欢牡丹，赏牡丹，赞扬牡丹，就是因为它美，百花丛中最鲜艳，众香国里最壮观，美的内在、美的大方、美的潇洒、美的端庄、美的迷人，令人陶醉。

牡丹花色彩富丽，种类繁多，大约100多种，花的颜色有红、粉、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白、黑等。白色的牡丹有“夜光白”、“玉板白”、“昆山月光”、“梨花白”、“白云塔”、“白莲花”等；红色的牡丹有“状元红”、“红剪绒”、“洛阳红”、“石榴红”、“大桃红”、“小桃红”、“狮子红”、“玛瑙红”等；粉红色的牡丹有“赵粉”、“贵妃醉酒”、“大金粉”、“粉娥娇”、“粉荷花”等；橙色的牡丹有“朱砂垒”；黄色的牡丹有“姚黄”。绿色的牡丹有“绿豆”；蓝色的牡丹有“兰田玉”、“妖容三变”等；紫色的牡丹有“魏紫”、“紫葛巾”、“茄兰架”等；黑色的牡丹有“黑洒金”、“乌龙墨卧池”、“黑魁”、“黑剪绒”等。

太阳有七色阳光，花中有七色牡丹，正如歌词所赞，人们都说它娇美，娇美的生命那有这样丰满，人们都说它富贵，哪知道它曾经历尽严寒，冰封大地的时候，它曾孕育着生机一片，春风吹来的时候，它把美丽带给人间。

鲁迅美术学院
华玉珊
2006年4月8日

雨霁

2000 纸本
136cm × 68cm

牡丹花的画法

画牡丹花最好用白云笔，用点厖法画花瓣。首先在你的头脑里把牡丹花看成一个圆球，有立体感，反面花瓣浅些，正面花瓣较深，由简到繁、由易到难，分以下六步进行。

粉色牡丹花画法

一、以白粉蘸牡丹红（或洋红、曙红均可）点花瓣，先从离你最近的花瓣，即先从花中间的反瓣开始，由里向外，根部深，上边浅，从局部开始，整体出发。

二、在第一步的基础上向外扩展，画外层的正瓣，再将花心画出，使反瓣更突出。

三、在前两步的基础上，画正面花瓣，并将花瓣重的部分用洋红加重。

四、用破笔法层层加重，用牡丹红将外层正面花瓣加重。

五、用胭脂加墨画花心，给画花蕊留有空间，达到你最后满意为止。

六、用白粉调藤黄或洛黄点雄蕊，用石绿或石青点雌蕊，用白粉画花丝。

黄色牡丹花画法

一、以白粉蘸藤黄再加朱磬，先从花中间的反瓣开始，由花瓣的根部向外画，根部深，上边浅，从局部开始，整体出发。

二、在第一步的基础上向外扩展，画外层的正瓣，再将花心画出，使反瓣更加突出。

三、在前面两步的基础上，画正面花瓣，并用藤黄加朱磬将正面花瓣加重。

四、用破笔法层层加重，用朱磬将外层正面花瓣加重，用朱磬加胭脂将花心加重。

五、用朱磬加胭脂画花心，给画花蕊留有空间。

六、用胭脂加墨点雄蕊，用石绿点雌蕊，用白粉画花丝。

牡丹叶和枝干的画法

牡丹的叶子有深有浅，在光线较强烈的情况下，前边叶子浅，后面叶子深，浅叶用草绿画，深叶用草绿加墨画，最重的还可以用花青加墨画，嫩叶用草绿

加赭石画。

牡丹花的枝干分木本和草本两个部分，下面的老干用赭石加墨画，上边部分用草绿加赭石画。

写意画的写生

写生，是画家认识客观事物的一种特殊手段，只有通过写生才能步入艺术创作的殿堂，写生是生活与创作之间的桥梁，花鸟画画家应该以花鸟为题材，对花鸟、草虫、飞禽、走兽，进行细致的观察和研究，了解花鸟的种类和特征。以及它们的生活习性和分布情况，写生时注意从结构出发，弄清生长关系，掌握生长规律，写生多了可以边观察，边理解，边取舍，边概括，边提炼，边夸张，在合情合理，不违背客观生长规律的前提下，可以移花接木，根据画面需要进行自由组合，使画面比生活中的花鸟形象更理想、更集中、更生动、更逼真。通过写生可以开阔我们的眼界，丰富我们的形象思维，和提供举不胜举的素材。

大自然随着季节的变化，有时翠绿葱葱、有时花开似锦、有时五彩缤纷、有时万紫千红，每年我都从来不放任何一个写生机，每一种花开时节，我都是不断地到大自然中，心领神会各种花卉的缤纷色彩和美妙神

态，从而增强创作花鸟画的底蕴和表现内涵。

早春二月梅花报春，校园里迎春花开放，紫竹苑翠竹长青，御花园里昙花一现，牡丹园里春意盎然，菏泽牡丹大地回春，日本东京的樱花如云如霞，北京香山的红叶似火似花，长白山天池瀑布气势雄伟，大峡谷险峻壮观。长白山的杜鹃，不畏严寒，在那常年积雪的高坡上，洛黄色的小花连成一片，如同美丽的地毯，好似闪光的锦缎，冰峪山庄，山花烂漫，倒映在碧绿的水中，如同仙境一般。

美好的大自然，让人触景生情，无尽的花情鸟意，引起我创作的激情和遐想，因此生活是创作的源泉，写生非常重要，它是通往创作的桥梁。

写意牡丹构图法

构图即是一幅画的布局和章法，国画讲究经营位置，也就是摆阵布势，而构图的原理就是矛盾对立统一在创作中的具体运用，创作一幅画首先要构图，构图的成败决定一幅画的好坏。在构图阶段，画面充满矛盾，比如，宾与主、主与次、大与小、疏与密、强与弱、虚与实……都是对立统一。矛盾解决了，画面统一了，就完成了一幅很好的构图。

一、宾主关系

你所画的物象在画面上要突出主体，气势通达，点、线、面的穿插组合，整体和局部的协调统一，不要宾主不分、本末倒置，要做到宾主互衬。

二、疏密关系

画面要有聚有散、有繁有简、有多有少、有疏有密，疏可跑马，密不透风，或疏能航船，密不容针，做到疏密合理。

三、虚实关系

画面的物象应该是近强远弱，近实远虚，虚实对比是处理画面层次的重要手段，往往是实的东西好画，虚的东西难画，比如，墨的浓淡、水的多少、颜色的轻重变化，都要考虑虚实关系，要做到虚实相应。

四、呼应关系

唯有知虚实、疏密、对比、呼应，方能穷其变化，画面的东西是相互有关系的，不是孤立的，要注意花与花呼应、花与鸟的呼应。

五、开合关系

“开”就是展开，“合”表示终结，文有起、承、转、合，“画”也讲开合。

六、黑白关系

国画与西画不同，国画构图讲究空白，空白表示空间，即所谓计白当黑，留有大部分空白，使密的更密、疏的更疏，黑、白更加分明。

七、三角形构图

一般常见的是三角形构图，最好是不等边的三角，上三角、下三角、左三角、右三角，怎么放都行。下三角有动感，比较活泼，上三角比较稳重。

八、S形构图

画少量的花，内容比较简单，采用三角形构图就可以了，可是如果画的比较多，内容比较复杂的情况下，可以用S形构图，上大下小，或上小下大，把花放在大头，这样能突出花，花是画面的主体。

九、题款和印章

国画的题款和印章，是我国传统绘画的一种特殊形式。在世界画坛上独树一帜，题在什么地方合适，主要看构图需要，它是构图不可缺少的组成部分。题的位置应该是有利于画面的整体统一，有利于突出主题，否则会破坏构图、破坏画面的整体效果。

菏泽牡丹甲天下

1991 纸本
68cm × 68cm

七 春 備 彩
 爛 光 紛 彩
 李永寬 書

绿豆翠韵

2005 纸本

68cm × 68cm

春风得意

1982 纸本

105cm × 68cm

紫葛巾
2005 纸本
68cm × 68cm

洛阳牡丹天下传
1994 纸本
68cm × 68cm

花篮
2005 纸本
68cm × 68cm

谷雨花
1993 纸本
68cm × 68cm

昨夜春雨
1991 纸本
68cm × 68cm

醉沐春风
1994 纸本
68cm × 68cm

洛阳红
2000 纸本
68cm × 68cm

洛阳之花天下冠
1988 纸本
136cm × 68cm

洛陽之花天下冠

庚午春 玉珊畫

