

中国花鸟画名家技法讲座

邵仲节写意牡丹画艺术

SHAO ZHONGJIE XIEYI MUDANHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

牡丹以其色、香、姿、韵之美，被人们喻为美满幸福、吉祥如意、富贵繁荣、和平昌盛的象征，奉为“国花”。历代朝野的文人墨客常将它作为借物抒怀的理想对象。从古至今，以牡丹入诗入画者更是不乏其人。五代、北宋的黄鉴和徐熙，明代的陈淳和徐渭，清代的恽南田、八大山人、赵之谦、虚谷、任伯年、吴昌硕，以及近代的齐白石、张大千、潘天寿、王雪涛等名师大家，都有其牡丹画作闻名于世。当代著名花鸟画家邵仲节先生更是，以毕生的精力潜心研究牡丹的画法和表现，自成一派，卓然成家。他继承了水墨写意的伟大传统，以墨求气、以线求骨、以色求韵，将牡丹这一传统题材表现得生机勃勃、丰姿绰约，给人以喜庆祥和、富贵平安之享受。

在他的牡丹画中，阔笔纵横，墨沛淋漓，色彩浓艳鲜活，雍容中透出素雅之清趣，华贵中显出朴拙之本色，深受海内外人士的喜爱。“笔墨出于手，实根于心”，正是有着这种赋物象以生命的造型手段，使他达到了一种意趣神会、生动洒脱、妙造自然的“自由”境地。

邵仲节牡丹花的魅力得益于他驾驭笔情墨趣的深厚功力和娴熟的表现技艺，更得益于他对大自然的热爱和多年的观察、写生、积蕴，使他笔下的牡丹能得之于形、畅达于意、情尽神妙而焕发出流光溢彩的生趣。

著名花鸟画家邵仲节简介

邵仲节 生于1926年，山西夏县人。斋号“师竹轩”。自幼习画，师承前人，刻意创新，形成了自己鲜明的艺术特色和风格。擅长写意花鸟画，尤以牡丹著称，有“邵牡丹”之美誉。现任中国文联牡丹书画艺术委员会副会长、四川省文史研究馆馆员、四川省美协会员、巴蜀诗书画研究会副会长、成都市政协书画院副院长、成都市美协花鸟画协会副会长，中国三大牡丹之乡——彭州市荣誉市民。

邵先生从事艺术生涯60余年，高级美术教师，桃李成林，成绩斐然。他相继在全国各地举办画展，许多作品入选全国性美术展览，并被中国美术馆、中国军事博物馆等文博单位和大公司及个人收藏。邵先生著有《写意牡丹技法》，出版有《邵仲节国画集》、《邵仲节画册》等。

· 妙笔神韵写国花 ·

——邵仲节国画艺术赏析

赵 宏

邵仲节先生是蜀中一位有影响的花鸟画家，尤以牡丹画蜚声中外，被誉为“蓉城邵牡丹”。邵仲节先生，1926年出生于古“河东文化”发祥地——山西夏县的涑水河畔，少年时拜晋南名画家南仁甫为师。20世纪40年代末入川后，师承西蜀著名画家钟道泉、刘既明先生。迄今，他已在艺坛辛勤耕耘了60余年，对牡丹的画技执着地探索了半个多世纪。他对事业的执着追求，命运的坎坷、传奇，浑厚的河东人文风情，源源流长的巴蜀灿烂文化，将他孕育成为当代著名的国画艺术家。

邵仲节先生的国画，有厚实的中国传统写意花鸟画的笔墨功底，在传统国画技法的基础上，巧妙地把西画的透视、明暗、空间、质感、厚重和民间艺术的表现手法，融于自己的笔墨趣味中，以追求形神兼备的艺术效果，形成鲜明、生动、典雅、粗犷、雅俗共赏的艺术风格。尽管牡丹花这个题材是广大人民群众所喜闻乐见，是古今成千上万的画家所经常画的题材，但展现在眼前的这些作品，却是与众不同、别开生面，洋溢着时代气息，给人一种生机盎然的美感享受。他画的牡丹，有的浓艳欲滴，华贵雍容；有的千姿百态，明丽动人；有的色调高雅，矜持庄重；有的铺青叠翠，意境悠远。尤其是他画的翠蓝牡丹、豆绿牡丹和墨色牡丹，蓝幽幽、绿莹莹，如昆山碧玉，倩女秀目，雍容中透出素雅之情趣。这些栩栩如生、鲜活隽永的牡丹，是画家心田里培植出的心灵之花。他运笔干练粗犷，严谨洒脱，泼墨酣畅淋漓、沉着厚重，“奔放处不离法度，精微处不失气魄”。他画枝干苍劲挺拔、峻峭傲然；画叶葱茏繁茂、郁郁苍苍；画花则浓颜重彩、争芳斗艳。用色上，枝叶以水墨为主，花朵多用重彩，墨色在画面中交相辉映，造成层次分明、意趣盎然的效果；构图上，布局多变、疏密得当、虚实相间，刻意在静态中追求动态的气势。先生做到了“画到神情飘没处，更无真像有真魂”。京华艺专施祖铨教授曾评价邵先生的牡丹，“艳不伤雅，气象不凡，久观不厌，秀出一帜”。

“笔墨当随时代”，国画作品贵高雅、贵新颖、贵健康，三者缺一不可。惟有高雅才能给人们以美的享受，惟有创新才能顺应日新月异的时代洪流，惟有健康才能提高中华民族的精神素质。牡丹的传统画法注重纤细，

突出其婀娜娇嫩的特质。邵先生则一反传统技法，平添风骨，更显奔放，赋予牡丹积极向上的精神。他笔下的牡丹，既有唐代著名画师黄筌的富丽堂皇，又自出机杼，摆脱了传统观念的羁绊，借牡丹的“春兴、枝粗、叶

浓香丽质 2001年 纸本 100cm × 100cm

茂、花艳、形美”和展翅飞翔的蜂蝶，来塑造人们生活的甜蜜和祖国繁荣昌盛的景象，达到花呈人意、雅俗共赏的境界，以通俗的艺术语言为广大人民群众所喜闻乐见。托尔斯泰说：“反常的艺术可能是人民所不理解的，但好的艺术永远是所有的人都能理解的。”评画当以“雅俗共赏”为贵，作者应有艺术家的责任感，同时还要具有一颗与人民共呼吸的心。作品应收到良好的社会效果，达到以情动人，以美感人，以德治人。我们赞赏邵仲节的牡丹，一方面是由于他的作品本身的艺术魅力，另一方面是他的题材、风格、技法上的大胆创新和探索；使画家和观众都感到现代生活的气息和时代美感，这就是邵先生笔下国花的真魂所在。正如蜀中诗人梁伯言先生赋诗所赞美的：“不惜胭脂画牡丹，花如锦绣叶如山。时人只识颜色好，谁当繁荣建设看。”他以自己的彩笔描绘了华夏民族的“国色天香”。

邵先生笔下的牡丹，既不“哗众取宠”，又不刻意玩弄笔墨，“无病呻吟”。他一反传统牡丹画法，以创新的绘画技巧和通俗的艺术语言，赢得广大人民群众喜爱，形成雅俗共赏的“邵氏牡丹画法”，在美术百花园中独树一帜。1993年，他在中国军事博物馆举办个人展览时，一幅长30米、高1米，有数百朵牡丹花，题为“神州姿色，华夏春韵”的牡丹长卷，轰动京城，成为古今牡丹画之最，受到首都人民群众和国家领导人的一致好评。全国人大常委会副委员长雷洁琼看了画展后称赞说：“邵先生的牡丹画展把首都的春意染得更浓。”全国人大常委会副委员长王光英对邵仲节牡丹画评论说：“雅俗共赏，难能可贵。”他在中国军事博物馆和中国美术馆举办个人画展期间，还受到党和国家领导人乔石、迟浩田、王光英、雷洁琼、张爱萍等领导的亲切接见。如果说“邵牡丹”是公众对其画品的首肯，那么，原国防部长张爱萍上将以“师竹轩”为他画室命名，则是对邵先生人品的赞许。邵先生正是以自己深厚的生活实践及其创作才华来塑造一个人民所喜爱的艺术家形象。

邵仲节先生既勤学不止，又诲人不倦。凡有志艺术、虚心求教者，他都有求必应，循循善诱，毫无保留地示以真传。在蜀中执教40余年的漫长生涯中，他桃李满天下，学生中不乏后起之秀，一批从师于他的中青年画家，已在美术界崭露头角，成绩斐然。他热心栽培桃李，还经常为美术院校、社会团体授课，他将历年钻研的成果写成《写意牡丹技巧法》一书，录成教学示范磁带，供广大美术爱好者学习参考。他还热心社会福利事业，积极参与社会公益活动，不断向希望工程、贫困山区捐赠书画作品，深受社会的好评。他虽然进入古稀之年，但他和他的艺术事业一样，充满了青春活力。他先后担任了中国文联牡丹书画艺术委员会副会长、中国名人书画院副院长、四川省文史研究馆馆员、四川省美术家协会会员、西南民族学院客座教授、政协四川省画院荣誉画师、政协成都市第八届委员、巴蜀诗书画研究会副会长、成都市美协花鸟协会副会长、民进成都诗书画社社长、四川海外交流协会理事、四川省海外联谊会理事、锦水书画院荣

姹姿艳态冠群芳 2003年 纸本 68cm × 138cm

天下无双丽 2003年 纸本 68cm × 138cm

黄玉争艳 2002年 纸本 68cm × 138cm

誉院长。这众多的荣誉和职务，既是他几十年辛勤耕耘的硕果，也是他尽心尽力为社会和群众服务的象征。

作为花鸟画家，邵先生涉猎广泛，除了牡丹外，高风亮节的修竹，争霜傲雪的梅花，如火如荼的山茶，幽香高洁的兰草，一尘不染的荷花，素色撩人的水仙，如云飘逸的紫藤，珠玑满腹的石榴，巨叶擎天的芭蕉，翩翩飞舞的蜂蝶……都频频入画，泼墨成趣，自出一格。

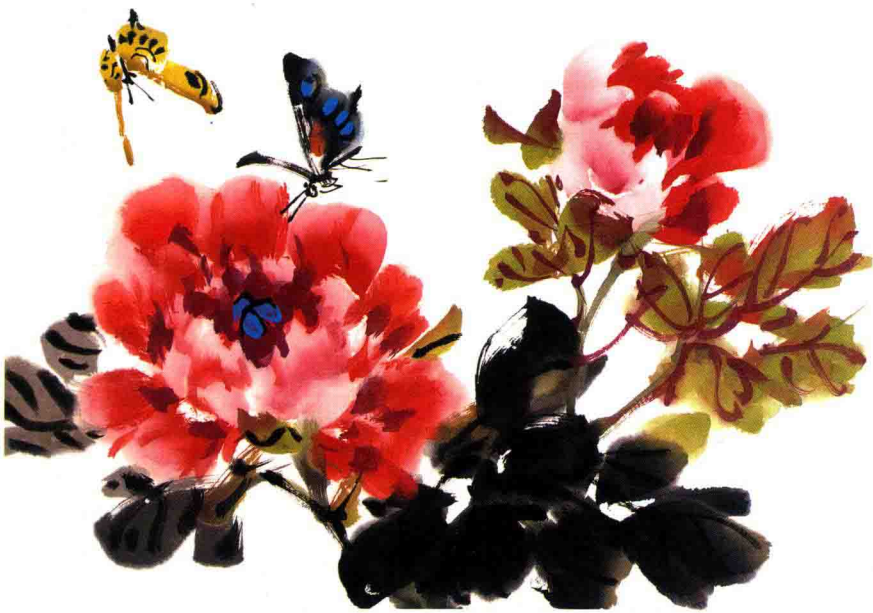
近年来，“邵牡丹”名扬遐迩，曾多次参加国内外画展，不少作品被中外博物馆、美术馆收藏，有的还被国家领导人作为礼品馈赠外宾。他还先后在四川、陕西、山西、深圳等地举办个人画展十多次，仅北京就举办了三次，获得广泛的好评，可谓“牡丹花开动京城”。我们祝福他创作出更多更美的画来，把人们带进百花吐艳、诗意盎然的春天。

牡丹画画法步骤

步骤一：
起式

步骤二：
铺势

步骤三：
定型

步骤四：
刻画

画花头，一般是四个步骤：起式、铺势、定型、刻画。

步骤一：画粉红色牡丹花头，需用颜色是：白粉、曙红和胭脂色。笔是大白云笔。先将笔头蘸水，后蘸少许白粉，在调色盘里稍许揉合，再在笔尖上蘸少许曙红加胭脂，在调色盘里再加以揉合，成淡粉红色，做到笔尖色深、笔肚色浅。先画内瓣和中间花瓣，外瓣色深，用笔尖朝花瓣根内侧锋推出外瓣。补笔收拾即成。要大胆落笔，复加梳理，因势利导，正形取神，其关键在于用笔、用水、用色的掌握和色彩的浓淡对比。

牡丹花苞，有大小之分。小花苞形似棉桃，是以大萼三片和复萼五六片组成。大花蕾是在小花蕾上抽出少许花瓣而已。花苞是花的继续和未来，一幅牡丹画缺它便少生机和意趣。

步骤二：牡丹花茎长尺许，如美人的躯体，叶柄好比是四肢。一幅画的多姿多彩，花茎枝干是贯穿花、叶的支柱和筋骨，是画牡丹花姿态的关键所在。

牡丹的叶呈羽状，三叉九顶，每一批叶子共九片单叶，叶形的大小宽窄，叶色的深浅，随着品种不同，有深绿、嫩绿、黄绿不等。叶片的正面色深，背面色浅，主叶筋多重色。叶柄长尺许，状作十字形，叶片有正、侧、翻、卷、整、碎、疏、密等。画时近浓远淡、整碎相衬、虚实相生、刚柔并济、方圆有趣、错落有致等效果都体现在画叶片的处理上。画叶片在用墨用色上要注意前后左右层次色调对比的变化。花色深叶要浅，花色浅叶要深，花昂叶垂，花垂叶昂。叶片用色墨多色少，或全用浓淡墨画。墨叶可使画面清雅脱俗。

叶片画法，用二号纯羊毫提笔，先蘸清水再蘸淡墨，然后在笔尖蘸上浓墨，按照叶片上的三叉九顶结构和构图的需要，三笔一组自上而下或自下而上、自左至右或自右至左，有点有虱、有提有按、有顿有挫、有轻有重、有大有小的多样用笔，形成叶片的多样变化。在点虱时要笔笔贯注情意，笔随意出，笔与情融为一体，笔笔追求叶片的华滋苍润、水墨淋漓、气韵生动。要做到得心应手必须胸有成竹。

步骤三：“画花难画叶”，牡丹花叶在一幅画上所起的作用极大。人常说：“红花虽好，还得绿叶扶衬。”我喜欢墨叶牡丹。我的写生经验是春画花、夏画叶、秋冬画干。

叶筋是叶片的筋骨，有主筋和分筋。勾叶筋要灵活多变，叶筋是确定叶片的精神和方向，如俯仰、背向、伸展、曲缩、正侧的叶子，全在勾叶筋中显示精神。一般是浓叶浓勾、淡叶淡勾、嫩叶可用胭脂勾，做到骨法用笔，不可拘谨。

步骤四：牡丹花的老干是多年生，分叉状，呈褐色，脱皮有节疤，多形成虬蟠状、奇崛刚健的苍劲美，与花叶茎形成鲜明对比，多用赭墨色画，用笔中侧锋，有顿挫的运笔，成老辣遒劲之美，后稍加勾皴擦点即成。点花蕊如点美人双眼，非常重要。先在花蕊深色处点上石青或石绿色。点雌蕊用墨色勾画出小桃形，再用藤黄加白粉二合为一调成粉黄色(要浓)，用特小的笔点出雄蕊。这样画龙点睛，一下子便使得牡丹花自然之气溢出画面。

牡丹，是邵仲节先生情有独钟的题材。他画牡丹的特点是：注重牡丹的神情风姿，力求在传统写意的笔墨中表现牡丹的灵动生机，并赋予其时代精神。

群芳之冠

2003年 纸本

138cm × 68cm

邵仲节的牡丹画，既师承前人又刻意创新，力图在笔墨写意中表现牡丹鲜活隽永的情趣和色墨的神韵。“奔放处不失法度，精微处不失气魄”，笔端充满情意，入于传统之中，出于传统之外。

紫气东来

2003年 纸本
138cm × 68cm

在此幅作品中，画家以牡丹为载体，倾注自己的感情，讴歌自然和生命，用笔墨去营造一个欣欣向荣、争芳斗艳的花鸟世界。他以骨法运笔，线条具有强烈的动感、节奏和情绪性，设色浓艳富丽，层次分明，生动逼真，给人以返朴归真之感。

邵仲节画

艳领东风

2003年 纸本

68cm × 68cm

此作位置的经营、构图的张力、意境的追求都具有时代的新意。两只翩翩起舞的蝴蝶，姿态生动，与牡丹花相映成趣，给画面带来了生气。

鸟语花香
仲节于成都

鸟语花香

2003年 纸本

68cm × 68cm

从传统文化中吸收营养，去感受自然，借景生情，情景交融，挥写胸臆，是这幅画作给我们的启示。

雅态天香

2003年 纸本

138cm × 68cm

用笔的刚柔相济，点线并用；运墨的干湿互补，浓淡相宜；造型的形神兼备，似与不似；布局的平中求奇，欲露还藏；设色的大俗大雅，含苍带润，形成了邵仲节牡丹画道法自然、率性求真的艺术风格。

争奇斗艳

2003年 纸本

138cm × 68cm

写意牡丹画，首先要求画者对照真牡丹认真观察、写生，再经过洗炼概括的艺术加工，寓牡丹以新的生命，抒发画者对牡丹的主观感受和情意。写意牡丹应该是比自然中牡丹更理想、更美丽、更感人的艺术形象。它不是自然的模拟，而是自然物象的再现，是形神兼备、妙造自然的艺术品。

一花
异香
天上
东来
癸未年
三月
仲节

锦云红艳

2003年 纸本
68cm × 68cm

富有才情而能勤于思索、敏于观察，不舍传统又能自出机杼，锐意出新却又严于自律，这是邵仲节牡丹画在艺术的道路上不断开拓进取的基础。

独揽春色

2003年 纸本
68cm × 68cm

中国画的基本精神是直抒胸臆，尤其是写意画，力求气足韵丰，重神轻形，但每一个画家的胸臆又各不相同。邵仲节的牡丹画中的胸臆，表现在他的自然之情和他的性情。

姚黄新妆（左图）

2003年 纸本
138cm × 34cm

绿宝娇媚

2003年 纸本
138cm × 34cm

这是邵仲节新近创作的牡丹四条屏，表现了四色牡丹姹紫嫣红、争芳吐艳的风姿，充分表现画家的灵性、才情与智慧。同时，也反映出丰富多彩的大自然是他创作的源泉。他牢记古训：“外师造化，中得心源。”坚持不懈，长期观察、写生，是他的作品打动人心的秘诀之一。

出蓝夺翠
邵仲节画

紫气天香
邵仲节画

出蓝夺翠（右图）

2003年 纸本
138cm × 34cm

紫气天香

2003年 纸本
138cm × 34cm

在此四条屏中，画家除了构思精巧、法度谨严外，在章法、造型、笔墨、色彩、意韵等方面都各有不同，各有追求。“妙得生意而不失真”，画家以诗人的修养和情怀在笔歌墨舞中抒写自己的鲜明个性，使画中的情境、意趣得以升华。

珍重天香何分紫黄皆国色
不愧花王更使富贵满人间

二零一三年夏于北京牡丹园艺委员会 邵仲节画

富贵满人间

2003年 纸本

200cm × 100cm

邵仲节有很强的笔墨造型能力，使得他在形式语言方面的探索更为丰富多样。但可贵者还在于他在表现对象和造型上，更善于极其敏锐地捕捉禽鸟的灵动自如神态和相依相伴的亲情，以及顾盼相望的生趣，传达出一种特有的花鸟画之外富有人情味的比兴余韵，这种韵致之美给这花鸟的世界营造一派盎然生气。

一枝红艳
露凝香
癸未年夏
邵仲节

红艳凝香

2003年 纸本

68cm × 68cm

写意花鸟画是“心”画也。写和意，可以理解以书写的笔法来描绘胸中之意象。古人云：“古师造化，中得心源。”“缘物寄情，物我交融”，“妙得生意而不失真”，“对花写照抒人意”等，这些都是写意画理论的精华。写意画既有客观自然的真实反映，更有很强的主观性。

雅态天姿
邵仲节

雅态天姿

2003年 纸本

68cm × 68cm

骨法用笔乃写意画之魂。借助笔墨去表现所画物象的形和神，还要表现画者的意愿和审美理想。写意花鸟不徒写其娇艳，而在于写其气骨。如此幅娇嫩的牡丹花若能表现出它在高贵的气质中，又能具有松、梅、竹之品格与气度，这就是艺术的升华。

喜报吉祥

2003年 纸本
138cm × 68cm

写意花鸟画必须做到意在笔先。因为整个作画的时间短，它的灵活性和随机应变的能力要求高。作画的人必须具有丰富的想像力，有着较深的造型能力、笔墨功夫和艺术素养，也就是我们所讲的形、神、气、力、骨、韵。此幅画作充盈着瑞意祥和、艳不伤雅的品格，达到了一种“画到神情飘没处，更无真像有真魂”的境界。