

中國畫一技之長速成

写意牡丹 十招

编著 张继馨
王宣明

上海人民美術出版社

中国画技法丛书

总主编：邵洛羊 潘 之

《中国画一技之长速成》

编委会

主 编

潘 之

编 委

金正惠 韩 敏

王仲清 颜梅华

张锦标 徐昌酩

吴考谷 陈谷长

图书在版编目(CIP)数据

写意牡丹十招/张继馨, 王宣明编著. - 上海: 上海人民
美术出版社, 2007

(中国画一技之长速成. 第3辑)

ISBN 978-7-5322-5510-8

I. 写... II. ①张... ②王... 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(2007)第187387号

写意牡丹十招

(中国画一技之长速成)

编著: 张继馨 王宣明

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本889×1194 1/16 印张 3

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

印数: 0001-4300

ISBN 978-7-5322-5510-8

定价: 18.00元

第一章

画前必读

1

第二章

牡丹基本画法

4

第一节

花苞、花冠画法

4

第二节

叶与叶丛组合

10

第三节

茎与枝干穿插

11

第四节

整株牡丹画法步骤

12

第三章

牡丹画配景

14

第一节

置石法

15

第二节

禽鸟法

16

第四章

教你十招

18

第一节

涨水法

18

第二节

枯水法

20

第三节

渍水法

22

第四节

幹水法

24

第五节

冲水法

26

第六节

导水法

28

第七节

铺水法

30

第八节

雾水法

32

第九节

胶水法

34

第十节

宿墨水法

36

第五章

参考图例

38

第一章 画前必读

一、概述

“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹”。牡丹，木本植物，也称木芍药，因花朵雍容华贵，又称富贵花，民间历来把牡丹视为富贵吉祥、繁荣幸福的象征。牡丹品种甚多，其色各异，昔贤牡丹赋中盛赞其为“我按花品，此花第一，脱落群类，独占春日”。故历来文人墨客皆赋诗写生以颂。牡丹之名在秦汉之际就有了，成书于汉代《神农本草经》。观赏牡丹始于隋唐盛于宋，唐诗人白居易写下了“绝代只西子，众芳唯牡丹”的诗句；唐代画家边鸾所画牡丹，古人评“妙得生意，不失润泽”；现在能看到的最早的完整牡丹画是五代徐熙的“玉堂富贵图轴”，始创“落墨画法”；

宋代善画牡丹者有赵昌、法常等，赵昌提倡对花写照，有“写生赵昌”之誉。上述画牡丹者大多以工笔为主或兼工带写。写意牡丹是从明代开始形成一种体裁，如徐渭的牡丹笔墨雄健，滋润饱满，他在题画诗中写有“富贵花将墨写神”，对后世影响极大。清代的恽南田、李宗扬，近代的吴昌硕、任伯年都是画牡丹的高手。

写意牡丹即是用写意的手法来画牡丹。其特点，“笔简意赅”、“形神兼得”，并在“夸张”中不失其形，形似上进一步求取气质与精神。写意牡丹一般画在生宣纸上，宣纸吸水力强，笔线厚重凝炼而不平薄。墨与笔是分不开的，离墨

则无笔，离笔则无墨，而墨与水更是紧密相连，墨的干湿、浓淡都是由水分的多少来决定的，所以说，墨法也是水法。写意牡丹要善用水，表现出牡丹“春风拂槛露华浓”润含春雨的特性。历代画家在如何用水方面作了长期的探索与实践，积累了涨水法、枯水法、渍水法、斡水法、冲水法、铺水法、导水法、雾水法、胶水法、宿墨水法以及续水法、接水法、积水法、渗水法、晕水法、淋水法、矾水法、撞水法、凝水法、汲水法等数十种水法，使画面墨、水交融，产生洒脱松秀、朦胧虚灵、水墨淋漓、变化万千的神奇效果。

清 徐渭 牡丹图

二、基本用水方法

写意牡丹要追求酣畅淋漓的水墨韵味。我国大约从唐代起对墨、水的运用就引起文人墨客的高度重视，已有“墨分五色”、“用墨之妙，全在用水”之说。每一滴水渍都是具有表现力的墨彩画的元素，使笔墨达到千变万化的效果。水的用法很多，最基本的用水方法是水带墨（色）和墨（色）调水。

水带墨，是在下笔前先用清水将笔

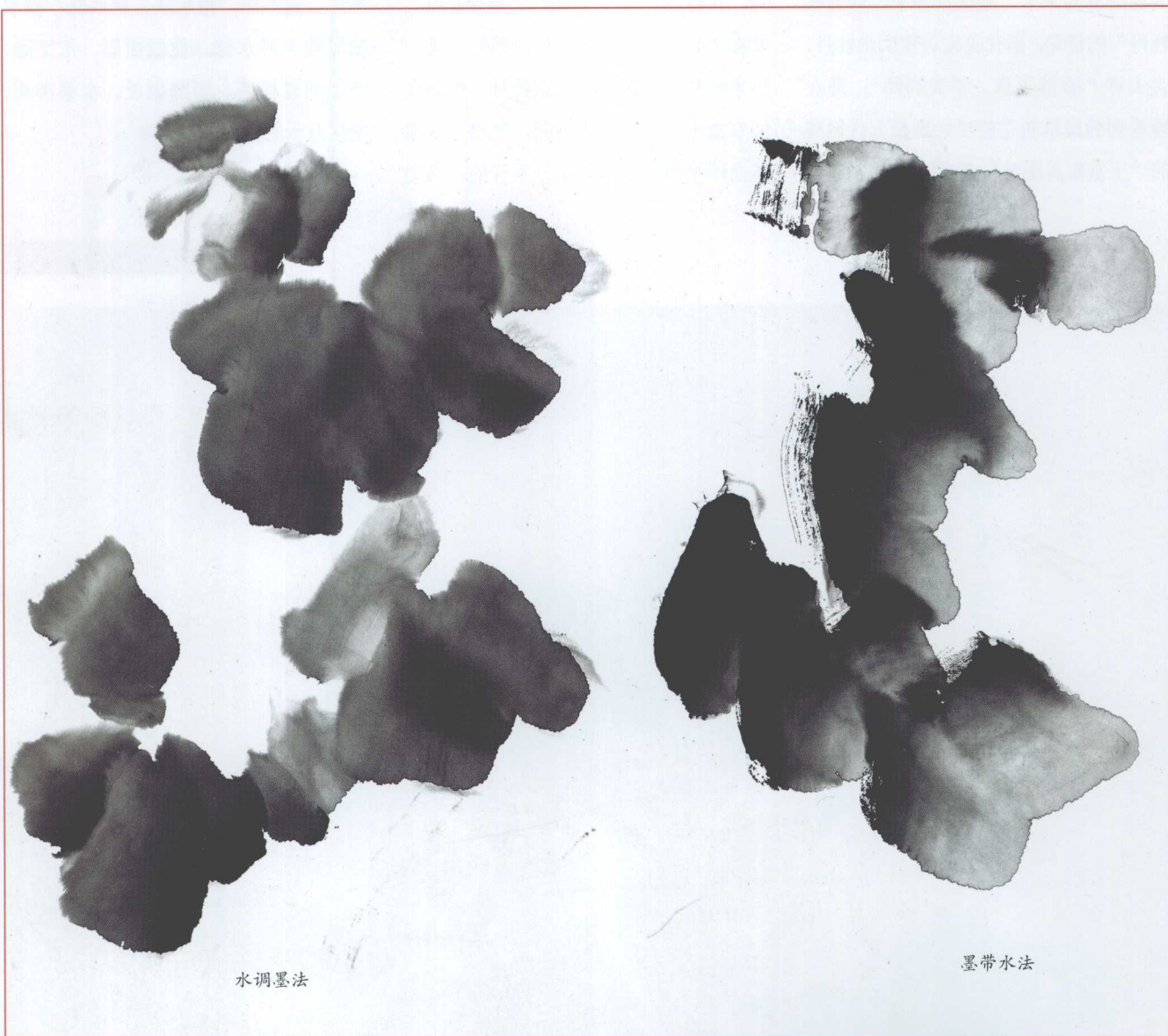
毛浸透，然后蘸少许浓墨，调和成淡墨，使墨色渗至笔腹，再用笔锋蘸浓墨，旋即在宣纸上落笔。以中锋行笔，笔线两边浓中间淡；以侧锋落笔，则块面由浓至淡。水带墨法，在笔上起到了水破墨的作用。

墨调水，即是将蘸过墨的笔在碟中稍作转动，以笔锋蘸清水，使笔上的墨与水互破。中锋行笔则笔线留有两边淡

中间浓的痕迹，若侧锋落笔则块面由淡至浓。上述二种水法，能一笔呈数色，浓淡晕化自然，且有立体感，画牡丹花冠、叶丛、枝干均可用此法。

写意牡丹的毛笔选加健羊毫笔为宜，羊毫裹水量大，加健羊毫既水分足，又富弹性。

水方法的运用

水调墨法

墨带水法

三、气韵、意境

气韵，是指所描写的物象表现出的姿态、节律及勃勃生机，是神气与韵味的总和。在写意牡丹画创作中，点线面

的组合，可以借助水法达到画面和谐统一、气韵生动的效果。如运用辅水法可以将花冠上的花瓣间的空隙融合统一；

淋水法使枝干笔断意连，更具律动的姿态，使牡丹花呈现出无限的生命力。

惟有牡丹真国色

意境，是指所描绘的客观图景和所表现的思想感情融合一致，而形成的一种艺术境界，使读者通过想象和联想引起思想上的共鸣，意与境的交融产生强

烈的感染力。水法在营造意境上尽显其能，如破水法、冲水法使牡丹的花、叶、墨色自然渗化，产生流动感；涨水法、枯水法兼用使画面有干裂秋风、润含春

雨的神韵，使淋漓的笔情墨趣交相辉映，达到天人合一的境界。

富贵花开到白头

第二章 牡丹基本画法

第一节 花苞、花冠画法

牡丹的生态结构，包括花冠、叶组、枝干等几个部分。

牡丹的花冠分单瓣、重瓣、千瓣三种类型，在造型上以椭圆形为主，但“圆非无缺”，每个花冠总有几个伸展突出的花瓣，破其圆形使花冠有圆中有缺圆中见方的感觉。在墨色上要以润为主，

晕化自如。

1. 花苞画法：花苞又称花蕾，花苞虽小但朝气蓬勃，既能调节画面的重心又能增加大小对比的效果，花苞与花冠要互相呼应。

其画法（紫色花苞）：先调白粉，再加少许紫色（花青加胭脂），笔锋蘸

深紫色点垛即可。初开大萼色为嫩绿，用藤黄加少许花青调成汁绿，笔尖点胭脂，画在花苞的下方。也可以先点三笔汁绿色，之后再点垛花瓣。带状复萼用笔要轻松快捷、流畅自然。

花苞画法

2. 花冠画法：花冠在花中起主体作用。牡丹的颜色丰富多彩，主要有红、黄、蓝、白、黑、绿、紫、粉八大色系，下面重点介绍红、黄、紫、绿、白五色牡丹的画法。

①红色牡丹花冠的画法：红牡丹艳若蒸霞，灼灼生辉，在民间对红牡丹人见人爱，情有独钟。具体画法步骤如下：

用加健羊毫吸足清水，蘸粉红色（曙红加少许白色），再在笔尖蘸一点浓重的曙红，三笔一组画出近前的花瓣，呈现出“凹”形。

曙红加少许胭脂色，画出较深的内花瓣，衬托前组花瓣，要画出花瓣的弧形状。

曙红加胭脂，笔锋蘸少量的墨汁，

垛出花冠浓重的中心部分，呈球体形状。

以第一步调色法垛出花冠上部分的花瓣外形，用笔既要参差变化，又要瓣瓣归心。

画出花冠下部花瓣的上展、侧展、平展三个花瓣，使花冠圆中有缺，疏密有致，最后用藤黄点上花蕊。

红色牡丹花冠画法

(一)

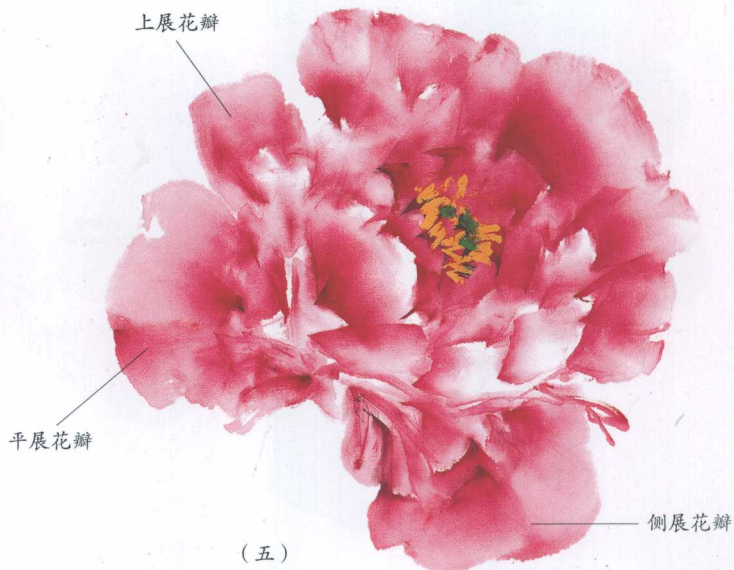
(二)

(三)

(四)

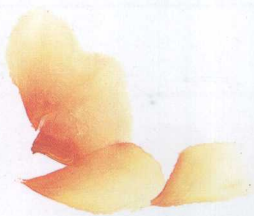
(五)

②黄色牡丹花冠的画法：牡丹为百花之王，黄牡丹被誉为牡丹王子，端庄雅致，富丽堂皇。画法步骤与前同，以少许白粉调以藤黄为主色调，粉黄亮丽，

古人云“粉黄胜增光”，以粉黄画出近处花瓣，笔锋蘸以赭石画出内花瓣，以胭脂画出球体的中心部位，内外花瓣间要若即若离，既要留有少许空白，又要

有融合部，画外围花瓣水分要多，以欲滴饱满之色，如书法用笔画出花瓣，才能使黄色牡丹水色晕化，花蕊可用胭脂加少许墨点成。

黄色牡丹花冠画法

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

③紫色牡丹花冠的画法：紫色牡丹高贵典雅，被誉为牡丹皇后。以花青加曙红调合成紫色，成为主色调。通过调水或白粉的多少，表现深浅不同的紫色。画法步骤与前同，将笔尖的白粉洗去，

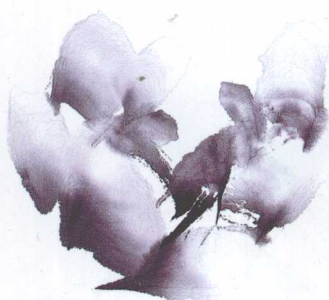
蘸紫色略作调合为淡紫色，锋尖蘸以重紫色画出近处的花瓣，蘸以胭脂画内层花瓣，蘸以花青或墨，画出花冠的中心部分。画花冠上部的外围花瓣可以用垛笔法也可以从外面向内拉，未干时滴上

少许清水，让其自然晕化，此法也叫撞水法，起到水破色的作用。以中黄色点花蕊，黄与紫是对比色，其色更艳丽。

紫色牡丹花冠画法

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

④绿色牡丹花冠的画法：绿牡丹清丽素雅，明净超脱，善画牡丹者大都喜画之。以藤黄加头绿，再加少许花青，调合成汁绿色，作为绿牡丹的主色调。

画法步骤与前同，以带白粉的笔蘸以汁绿，碰少许赭色画近处的花瓣，汁绿碰少许花青画里层的花瓣，再蘸以螺青色（汁绿加墨）画出花冠的中心部分。花

冠的外围花瓣画好后，未干时可以用白粉覆盖提亮，以胭脂点花蕊。

绿色牡丹花冠画法

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

⑤白色牡丹花冠的画法(草勾法):
白牡丹,冰清玉洁,清气袭人,“玉板白”
是牡丹中的传统名品,画白牡丹的方法
很多,下面以草勾法画白牡丹。

意笔草勾牡丹,是以线来为牡丹造
型,此法适用于表现白色或浅色牡丹,

具体画法如下:

用长锋兼毫笔以笔线的轻重徐疾、
粗细方圆勾出牡丹的整体花冠形状,一
气呵成。

细心收拾。以笔线调整画面的疏密
关系,使密处更密,达到疏密有致。

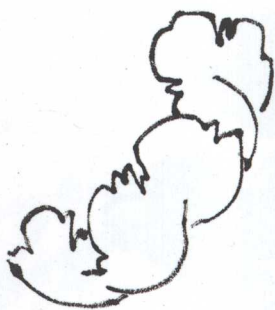
以花蕊处为中心,染以汁绿或其他
深色,可以多次加染。

用白粉复加花瓣,白粉由厚至薄,
从瓣尖逐步向花蕊过渡。点花蕊要有参
差变化,用笔松灵。

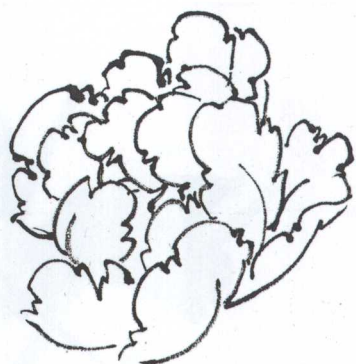
白色牡丹花冠画法

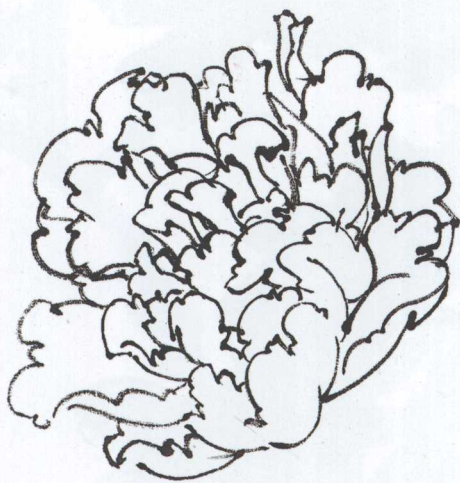
(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

第二节 叶与叶丛组合

牡丹叶子发自花茎的四周，绝大多数品种为二回三出羽状复叶，即在大叶柄上分生三个小叶柄，每个小叶柄上长有三张叶片，俗称三叉九顶。牡丹叶的特点是变化多，色形差异大，故有“画花难画叶”之说。具体画法如下：

1. 用加健羊毫笔以汁绿色蘸适量花

青略作调合，笔端蘸浓墨，以侧锋在宣纸上三笔为一组，先画中间叶片再在左右添二小叶，做到一笔多色，水分饱满，笔不离纸，一气呵成。

2. 画叶必须要画好叶丛的组合，在画团块叶丛时，应注意在色墨密集处留空白，谓之“气眼”，在疏处必须刻画

出叶子的“三叉九顶”的特征，以交待出牡丹叶的结构组织。

3. 叶片勾筋时可以随意变换叶片的方向，扩大或缩小叶片的范围，落笔要爽，不宜复笔，三线不宜交于一点。

叶与叶丛组合

第三节 茎与枝干穿插

牡丹枝干，无主干，呈杈状，是花与叶的骨架，主导着花株的气势，茎是花冠与干连接的桥梁。具体画法：

1. 画干宜用兼毫笔，色以赭石加墨轻转一下，自上而下顿挫转折行笔，出现枯笔飞白处，可用色水点滴，水墨相

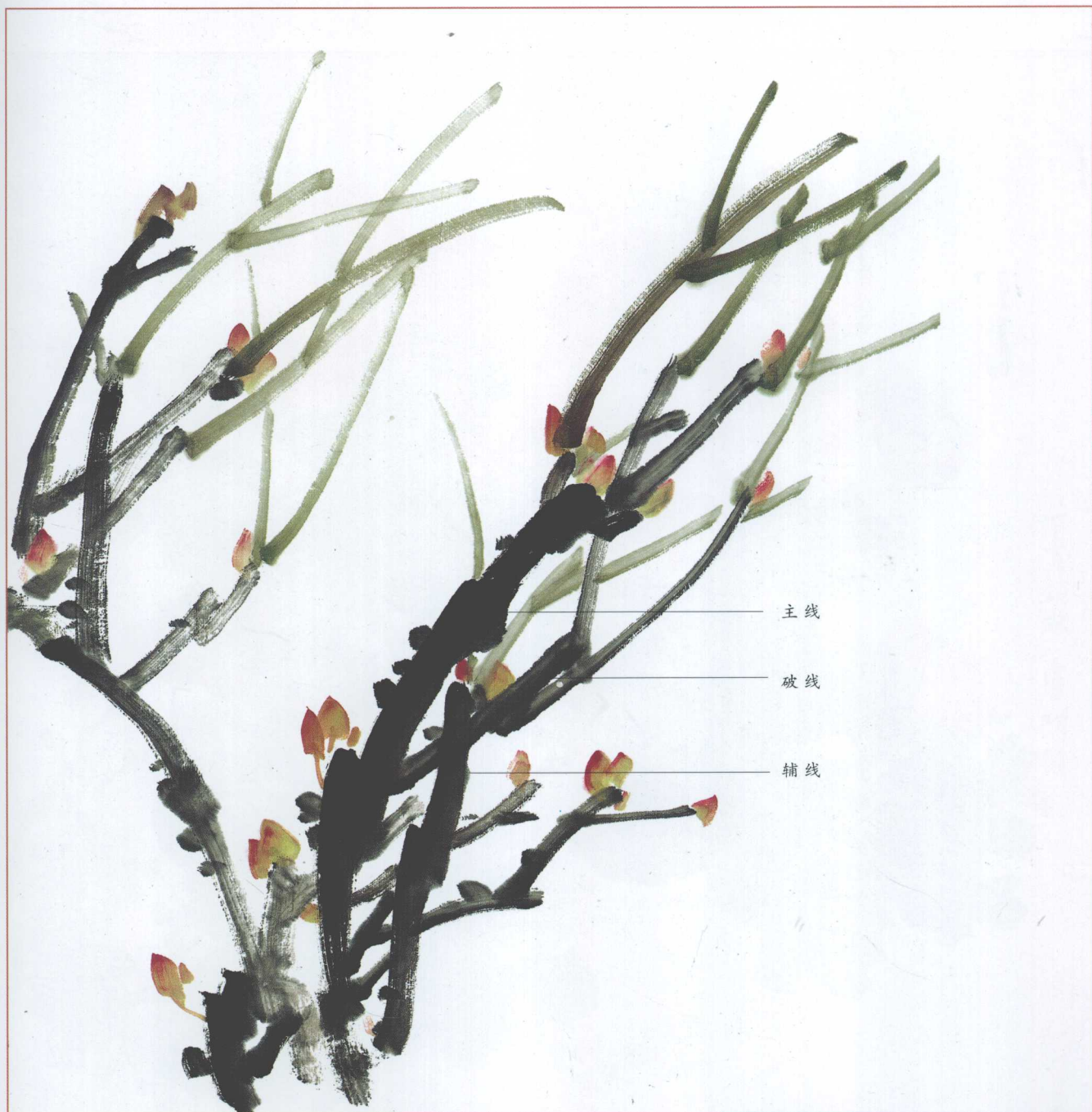
破，有枯中见湿的效果。老干也可用双钩画之。

2. 老干多弯曲，斜势呈“弓”形，两干在一起时要有曲直的对比，多根干在一起要画出主、辅、破三线关系。

3. 茎连接花冠与干，以汁绿加胭脂

画茎，中锋行笔画出圆润挺拔秀丽的姿态。以汁绿加少许墨画枝，枝大部分穿插在叶丛的气眼中。

茎与枝干穿插

第四节 整株牡丹画法步骤

画整株牡丹的步骤是布局定位，先花后叶，穿插枝干，点蕊缀芽，取形用势贯穿全过程。

1. 布局定位。作画必须意在笔先，根据自己的构思确定牡丹花冠、叶丛的

位置，可用手指勾画定位，然后作画。以范图为例，先用红色画出主花，再紧依主花画出其余花冠，相互要有呼应，色彩要有冷暖之别。

2. 依花布叶。以饱满的墨绿色（花

青加藤黄再加少许墨），三笔为一组，画出主要叶片的伸回、纵横之势，用笔要顺逆提按并用，叶组间要留些空隙，以增强画面的空间感。在叶组半干时以简练的笔法勾叶脉，一气呵成。

3. 穿插枝干。牡丹的枝干要穿插有序，与花叶协调，一般画在叶丛的空隙处，画枝干运腕虚灵柔劲，笔简气壮。枝干主要是起到花冠与干、枝与叶的连结作用，这一步是决定全局的走势和力度。

4. 点蕊缀芽。花蕊在花朵中起点睛提神的作用。花蕊分雄蕊和雌蕊，雄蕊位于雌蕊的周围，由蕊丝上接蕊药，下连花心，点雄蕊用笔要有差参聚散的变化。以石绿色点大小三点为子房柱头，

以淡绿蘸胭脂在茎与干的交接处，点以花芽。在干与干的交接处，缀以叶芽，给人以一种生机勃勃的感觉。

第三章 牡丹画配景

写意牡丹画的创作中，为增强主体形象的表现力，常在画面的适当位置上加画配景或点缀物，以烘托主体。点缀

物的安排上要处理好宾主关系，在牡丹画中应以牡丹为主体，其他点缀物是从属次要部分，不宜喧宾夺主。写意牡丹

画中的配景与缀点物很多，有迎春花、海棠花等春花，有蝴蝶、蜜蜂等草虫，本章重点介绍湖石与禽鸟的配置。

配景牡丹画