

唯有牡丹真國色
況開時節
北京城
歲在丁亥仲冬
於京城
恒泉

名师写意牡丹技法①

MING SHI XIE YI MU DAN JI FA

任恒泉 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

名师写意牡丹技法 ①/ 任恒泉著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5314-3975-2

I. 名... II. 任... 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 199880 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

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/8

印 张: 5

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2008 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2008 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张东明 童迎强

装帧设计: 张东明

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-3975-2

定 价: 30.00 元

邮购部电话: 024-23833803

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

定价: 30.00 元

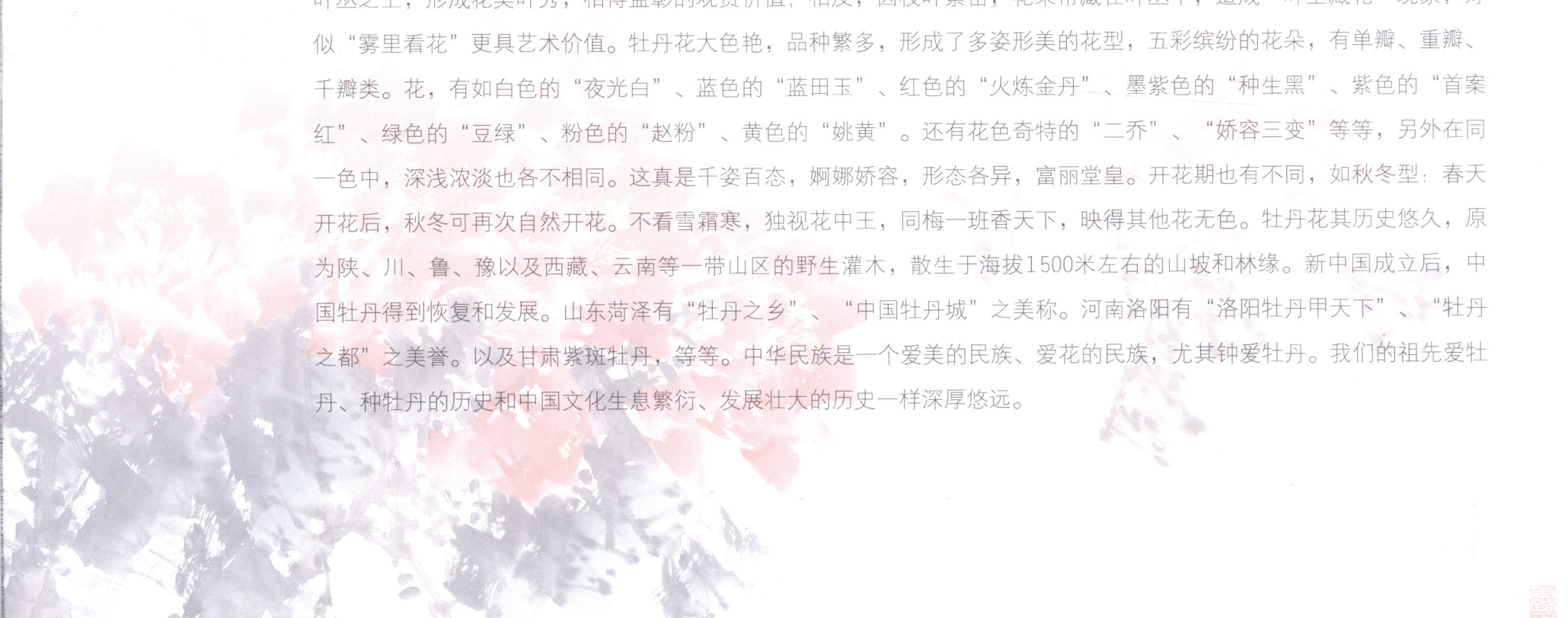
唯有牡丹真国色

中国牡丹从野生到引入观赏栽培可追溯到两千多年前，历史悠久。1972年甘肃武威东汉墓中发现的医简中就有牡丹入药的记载。栽培历史早在魏晋南北朝时期文献已有。刘赛客《嘉记录》说“北齐杨子华有画牡丹”，牡丹既已入画。栽培的形成以黄河中下游为主要中心。随着朝代的更迭，牡丹栽培中心随之变换。牡丹的国色天香，从古至今，一直被人们颂赞不已。到了唐朝时期牡丹的栽培技术已有很大的发展，牡丹被推崇的程度更是艳压群芳，被誉为“花王”。“春风得意马蹄疾，一日看遍长安花”。这里的长安花就是牡丹。中国的牡丹蜚声世界，各国人民也非常珍爱。早在8世纪已传入日本，至今已有20多个国家栽培中国牡丹。“竞夸天下无双艳，独占人间第一香”，与中国的文化密不可分，是我国古往今来所特有的木本名贵花卉。其花香远，其花富贵，增加了中国的牡丹花与文化的美好氛围。

牡丹，雍容华贵，娇艳妩媚，花品高雅，统领群芳。一向是我国传统花鸟画的题材之一，历代许多画家把它入画。从古至今的画家的画法也各有特色，有工笔，有写意，有没骨。它具有品种繁多，千姿百态，花色丰富，绚丽多彩，劲骨刚心，株态苍奇，绝少娇气之品质，被历史文人雅士誉为“花中之王”、“国色天香”之美称，从此形成了牡丹的独有雅号，它富丽、华贵和丰茂，在中国传统意识中被视为繁荣昌盛、幸福和平的象征。

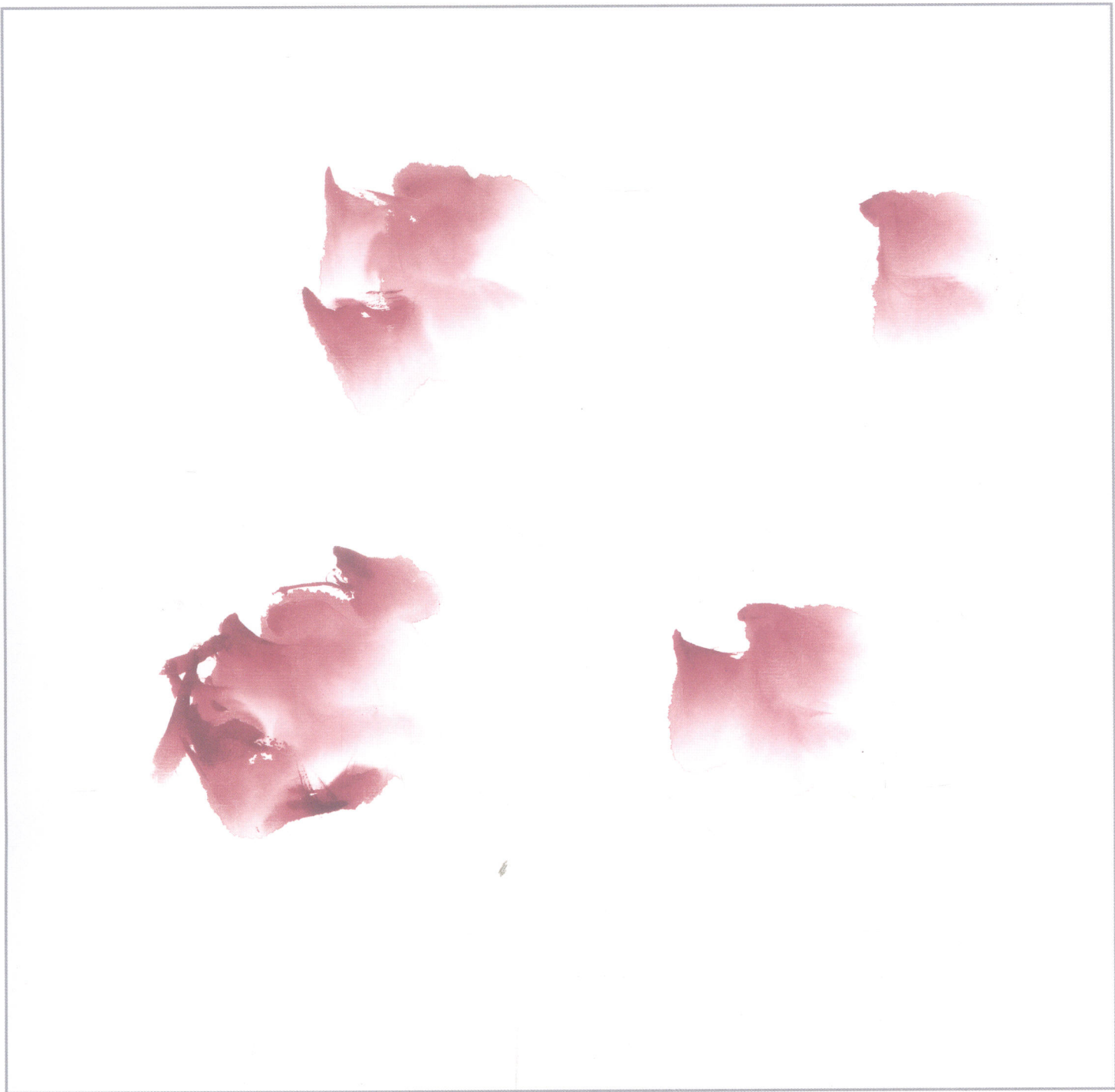
牡丹是中国传统名花，它花色奇美，芳香浓郁，婀娜多姿，兼有色、香、韵三者之美，让人倾倒、赞颂。历代诗人都为它留下了许多名篇。如唐代诗人皮日休《牡丹》赞它：“佳名唤作百花王”，名句流传至今。李白诗：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”等三首“清平调”，就是歌咏几种不同颜色牡丹的。刘禹锡诗《赏牡丹》：“庭前芍药妖无格，池上芙蓉静少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”白居易《买花》诗：“帝城春欲暮，喧喧车马度；共道牡丹时，相随买花去。贵贱无常价，酬值看花数；灼灼百朵红，戋戋步束素。……家家习为俗，人人迷不悟……”从以上这些诗篇可以看出当时帝都长安栽培牡丹的盛况。又宋词“爱莲说”中写有：“牡丹，花之富贵者也”，“富贵花”亦因之成了赞美牡丹的别号。宋代李唐《题牡丹》诗：“雨里烟里画里难，看之容易作之难，早之不入时人眼，多买胭脂画牡丹”。宋代苏东坡《题牡丹》诗：“秀色洗红粉，暗香生雪肤，黄昏更萧瑟，头重欲相扶”。艺术大师吴昌硕作牡丹时有：“万古英华，百花魁首，倾国色”等题画名句。

中国牡丹意寓深远，常比喻美好的愿望，如富贵、容华、高雅、寿逾百年等等。所以古近代著名画家挥墨牡丹，如醉似狂，流传至今，名家辈出，屡画不厌。善画牡丹名家有：徐熙、徐渭、赵之谦、任伯年、吴昌硕、齐白石，诸名家各具笔墨特色，画风各有专长，所画牡丹各具风采。如五代徐熙：“形骨清秀，神气突出，学穷造化，意出古今”。明代徐渭：“墨气淋漓，挥洒自如，奇变无形，神形兼备”。赵之谦：“形态生动，设色浓淡相宜，明丽艳秀不俗”。任伯年：“赋色鲜活明丽，气韵生动，格调清新”。吴昌硕：“色泽腴润，笔法凝练，神韵生动，意气昂然”。齐白石：“雅俗兼得，自然挥笔，风姿动人，格调超脱”。牡丹为多年生落叶小灌木，生长缓慢，株型小，株高多在0.5米~2米，因品种不同，牡丹植株有高有矮、有丛有独、有直有斜、有聚有散，各有所异。一般来说按其形状可分为五个类型：直立型：枝条直立挺拔而较高，分布紧凑，展开角度小，节间较长，如“首案红”、“紫二乔”、“姚黄”等。疏散型：枝条多疏散弯曲向四周伸展，新枝长，较软，如“赵粉”、“守重红”、“山花烂漫”、“青龙卧墨池”等。开张型：枝条生长健壮挺拔，向四周斜伸开张，高矮适中，如“状元红”、“银红巧对”、“金玉交章”等。矮生型：枝条生长缓慢，节间短而叶密，枝条分布紧凑短小，如“美人红”、“罗汉红”、“海云紫”等为代表。独干型：多为人工培植的艺术造型，主干高矮不等，生长较慢，形态古雅。牡丹叶互生，由叶片、叶柄组成。叶形、大小、色泽、质地等因品种而异可分为：大形圆叶、大形长叶、小形圆叶、小形长叶、中形叶、呈广卵形或卵形，花朵均着生在叶丛之上，形成花美叶秀，相得益彰的观赏价值；相反，因枝叶紧密，花朵常藏在叶丛中，造成“叶里藏花”现象，好似“雾里看花”更具艺术价值。牡丹花大色艳，品种繁多，形成了多姿形美的花型，五彩缤纷的花朵，有单瓣、重瓣、千瓣类。花，有如白色的“夜光白”、蓝色的“蓝田玉”、红色的“火炼金丹”、墨紫色的“种生黑”、紫色的“首案红”、绿色的“豆绿”、粉色的“赵粉”、黄色的“姚黄”。还有花色奇特的“二乔”、“娇容三变”等等，另外在同一色中，深浅浓淡也各不相同。这真是千姿百态，婀娜娇容，形态各异，富丽堂皇。开花期也有不同，如秋冬型：春天开花后，秋冬可再次自然开花。不看雪霜寒，独视花中王，同梅一班香天下，映得其他花无色。牡丹花其历史悠久，原为陕、川、鲁、豫以及西藏、云南等一带山区的野生灌木，散生于海拔1500米左右的山坡和林缘。新中国成立后，中国牡丹得到恢复和发展。山东菏泽有“牡丹之乡”、“中国牡丹城”之美称。河南洛阳有“洛阳牡丹甲天下”、“牡丹之都”之美誉。以及甘肃紫斑牡丹，等等。中华民族是一个爱美的民族、爱花的民族，尤其钟爱牡丹。我们的祖先爱牡丹、种牡丹的历史和中国文化生息繁衍、发展壮大的历史一样深厚悠远。

牡丹花的基本特征

牡丹花蕾的画法：

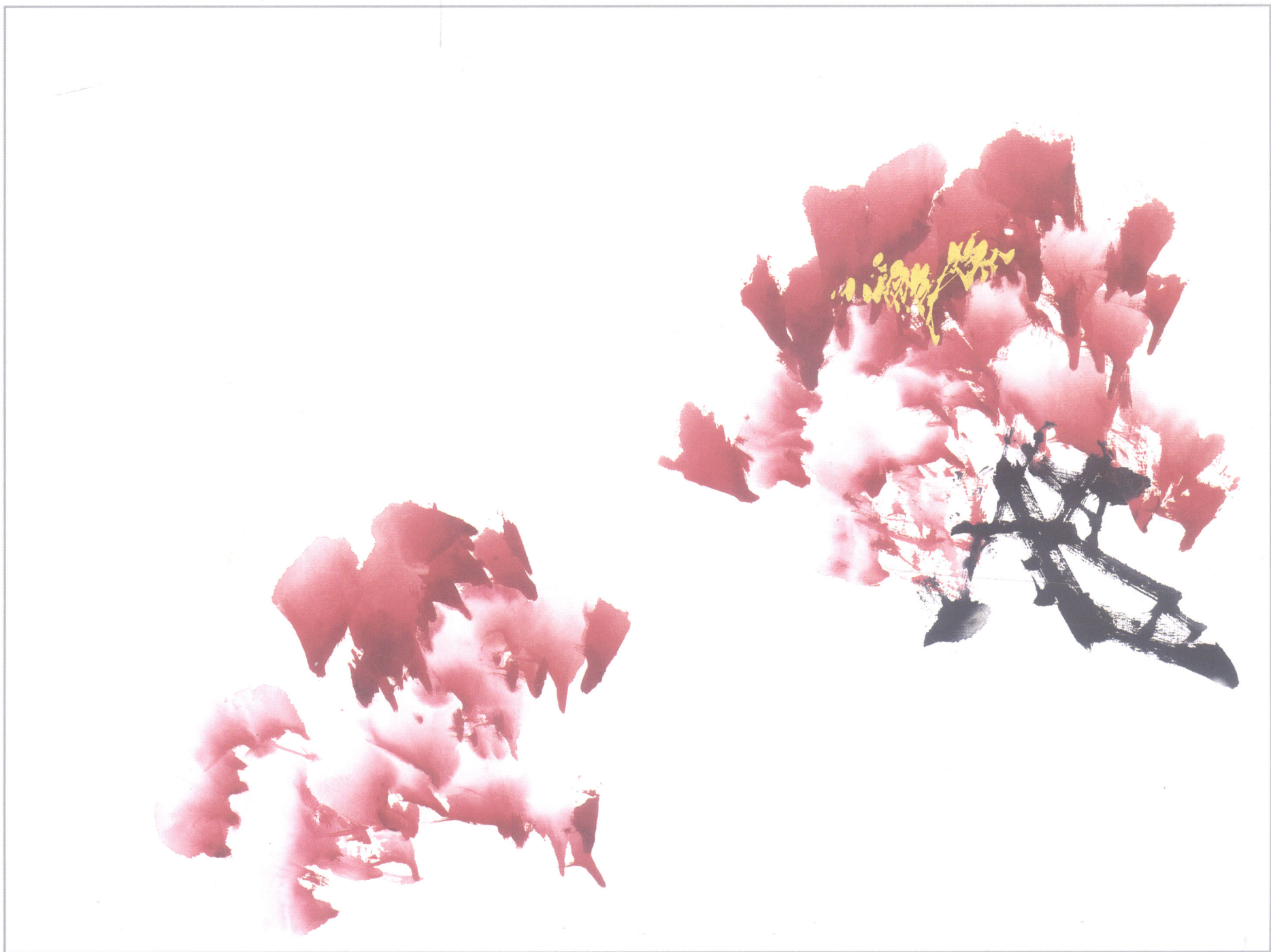
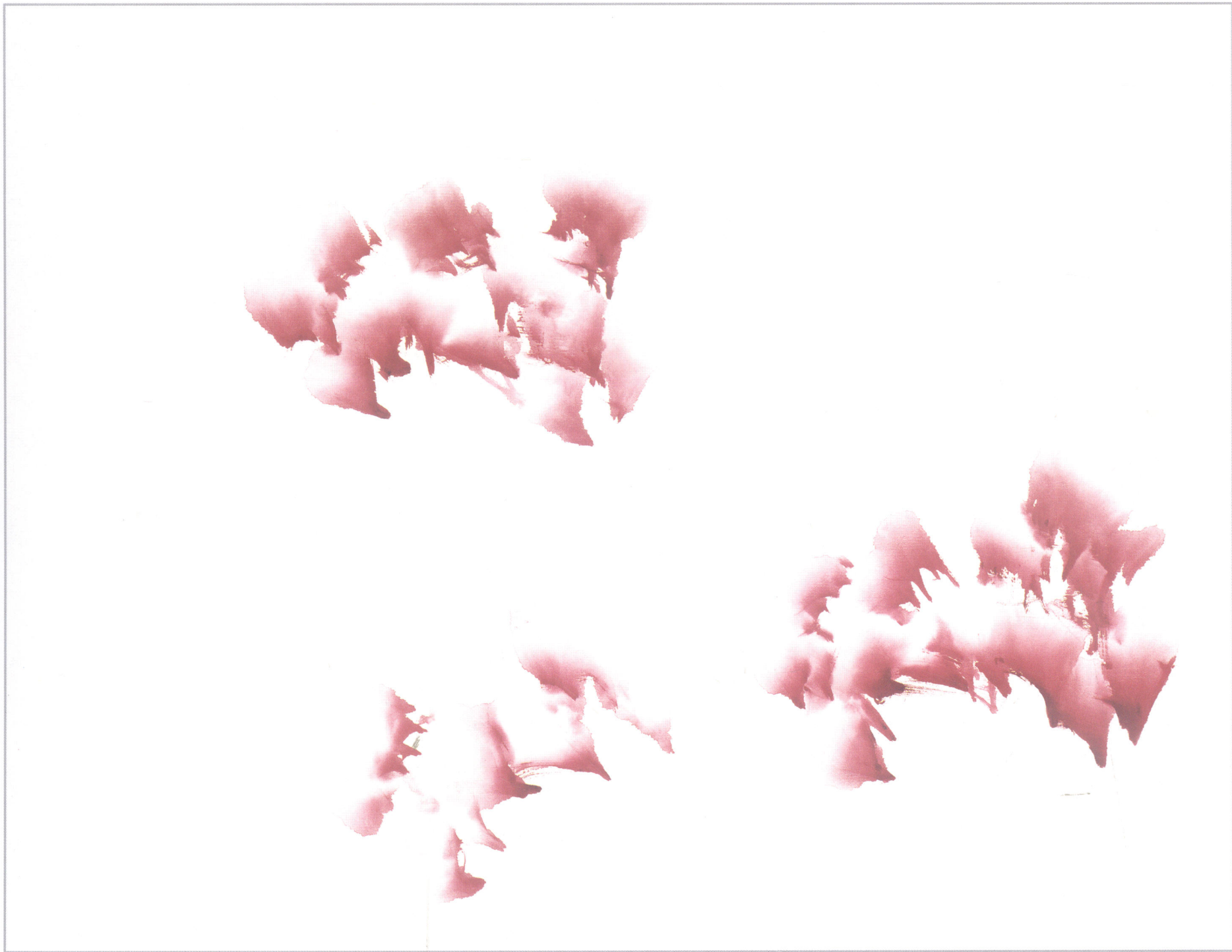
一般用笔先蘸淡大红，笔尖蘸少量曙红点出花蕾，其中花苞一笔两笔点出皆可，当画出含苞绽放之用笔，在淡色基础上，用笔再蘸浓重胭脂，在上部画出，以体现花蕾用色深浅之变化，浓淡之区分。

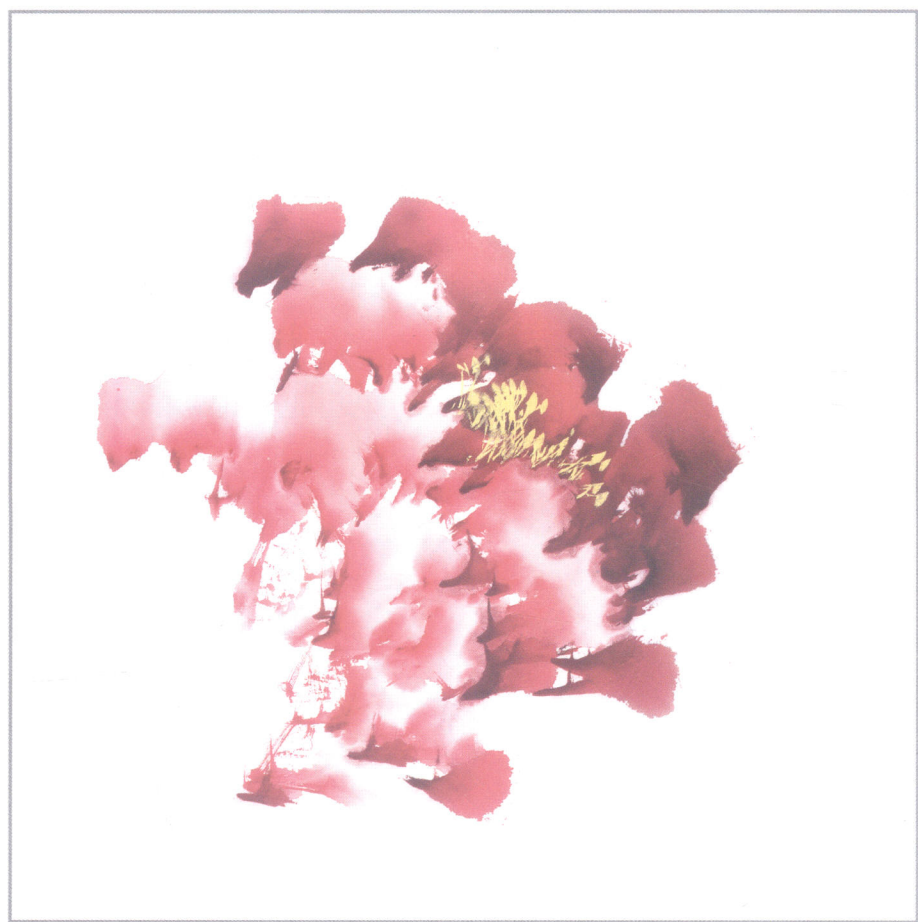
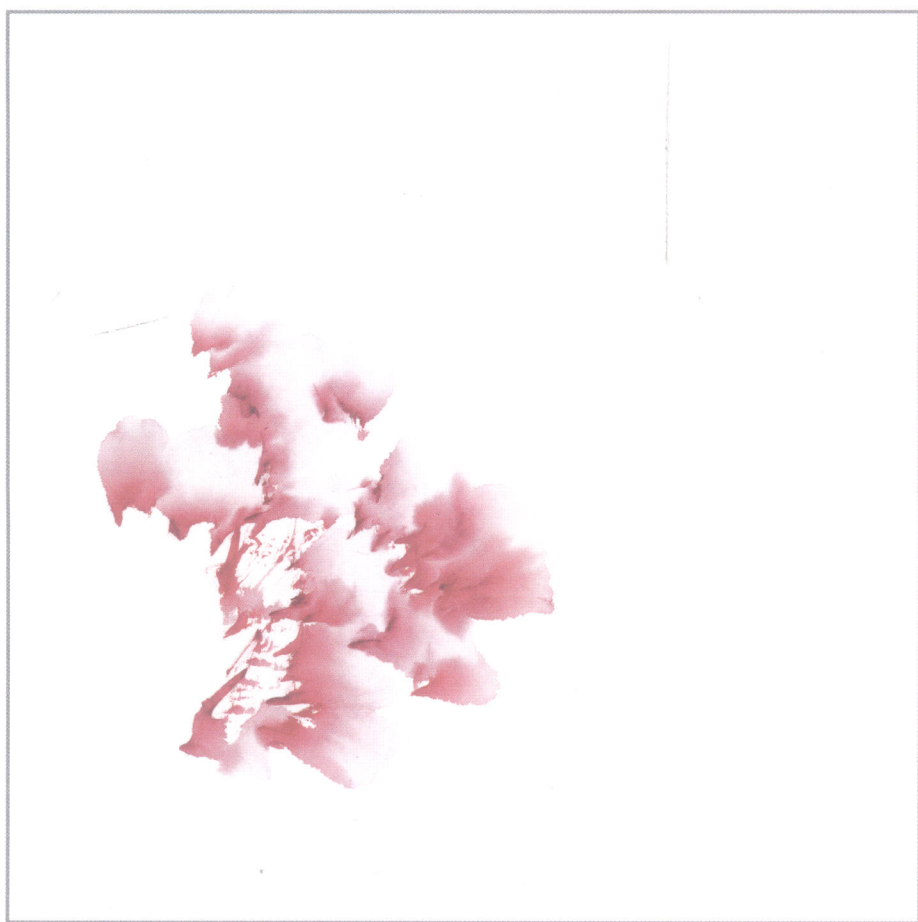

牡丹花头的画法：

1. 用笔蘸淡色大红，笔尖稍蘸曙红点出淡色花瓣。
2. 点淡色花瓣时，注意花瓣的排列安排，干湿对比。

3. 淡色花瓣完成后，再用笔尖先蘸大红，然后再蘸曙红，最后笔尖蘸胭脂，在淡花瓣的上部点出花的浓重花瓣，注意花瓣的大小分布及错落变化，同时进一步收拾，以求一朵花的整体效果。

4. 一朵花头完成后，最后点花蕊。点花蕊时，用小笔蘸藤黄在花的最浓处，依花的走向、长短分列，交叉点出以求达到精神之所在。

牡丹叶子的画法：

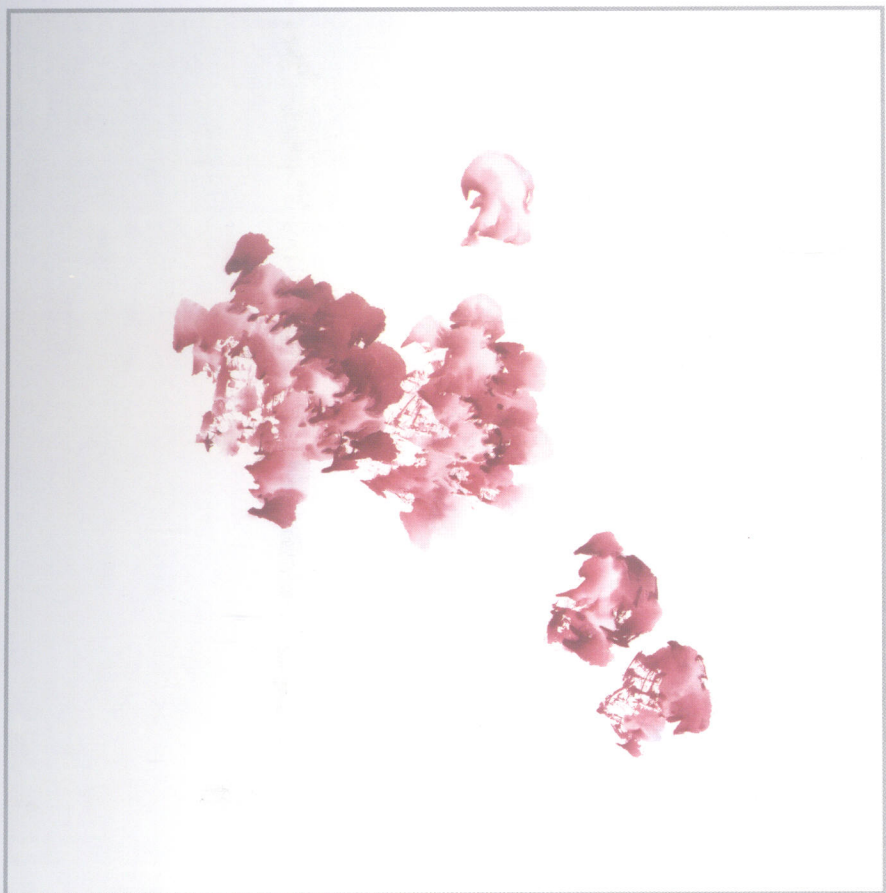
牡丹叶子的生长规律一般为三叉九顶。何为三叉九顶，一组叶子分三片大叶，每片叶分三个小顶，共组为三片大叶九个小顶，一般情况下画写意叶子还是以三片叶为主。

1. 画叶子时，一般用笔先蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，侧锋笔画出，画时应注意疏密分布，浓淡得当，干湿对比。

2. 当叶子画完时，在其半湿之时，勾出叶脉，此时需注意叶脉按叶子的走向勾出，但不要拘紧，用笔放松，方可勾出叶子之精神，以更加衬托牡丹花之美感。
3. 叶子完成后再添枝干，注意牡丹枝干之粗细之分，根部多以粗为主并为之前提，分出若干小枝以连接叶子，做到错落有致、疏密结合、浓淡适宜。
4. 枝干用笔中锋、侧锋可兼用之，不拘泥于成法，随意挥出，体现牡丹之华贵，烘托之气势。

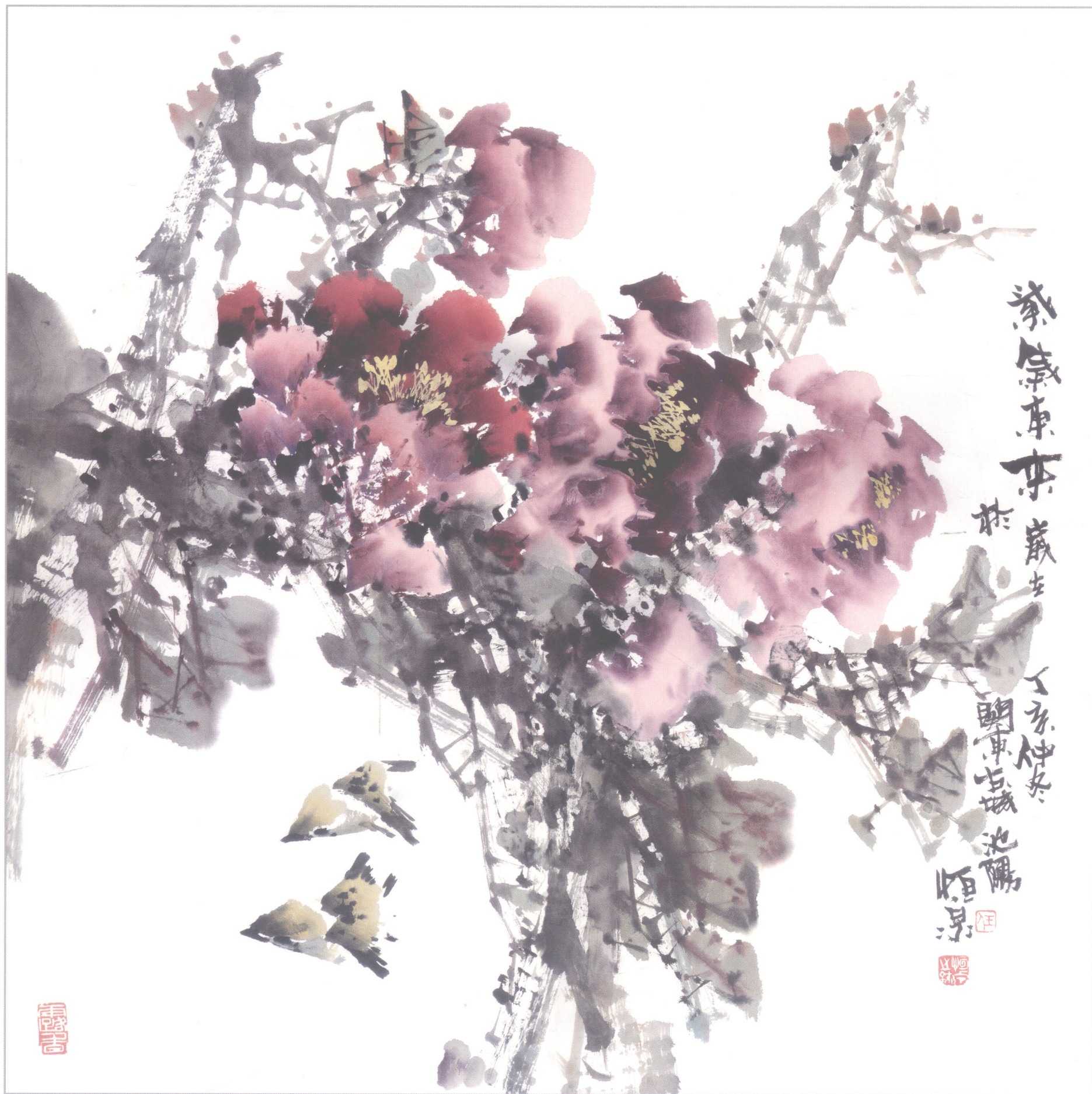
一幅牡丹作品的完成过程：

一般情况下，画一幅牡丹以先画花为主，用笔蘸淡大红，笔尖少蘸曙红，先画出花的淡的一面，然后再蘸胭脂画出浓重一面。再进行细心收拾，以使牡丹整体丰富变化。

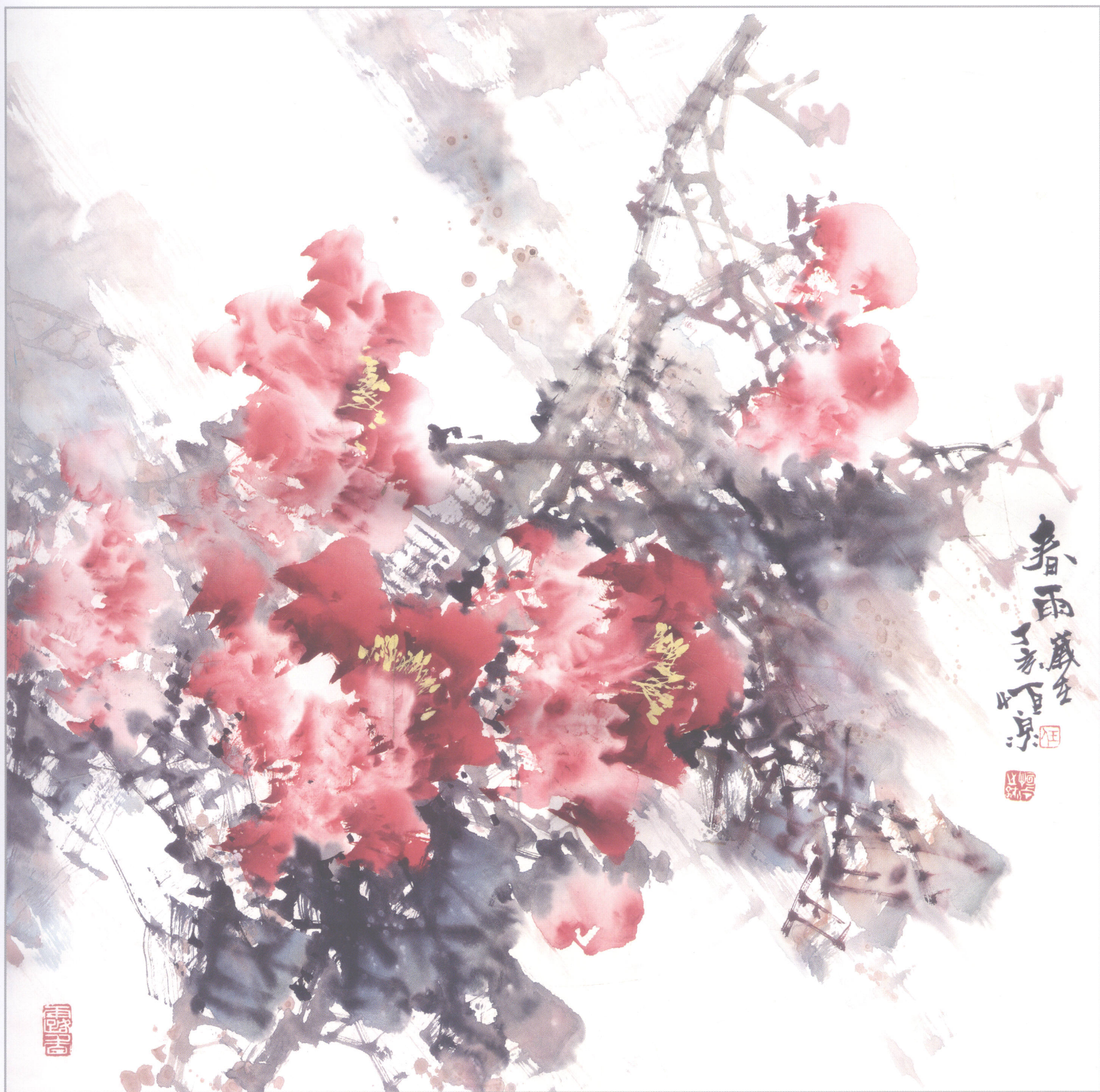
第一朵牡丹用色要浓重，再配以淡花以衬托，既有先后层次，又有浓淡对比。之后画出花蕾。

花朵完成后，再添叶子，画叶子时，也可先蘸石绿再蘸浓墨，侧锋画出，此时多注意疏密关系，浓淡适宜，用笔要爽快，随花势而变化，大小叶片、转侧向背，因画而宜。

最后添枝干及花蕊，枝干落笔，中、侧锋皆可，画时应随意用笔，组织结构浓淡分明，疏密有致，点线对比，皆为重要，以此烘托牡丹之精神所在。

紫气东来

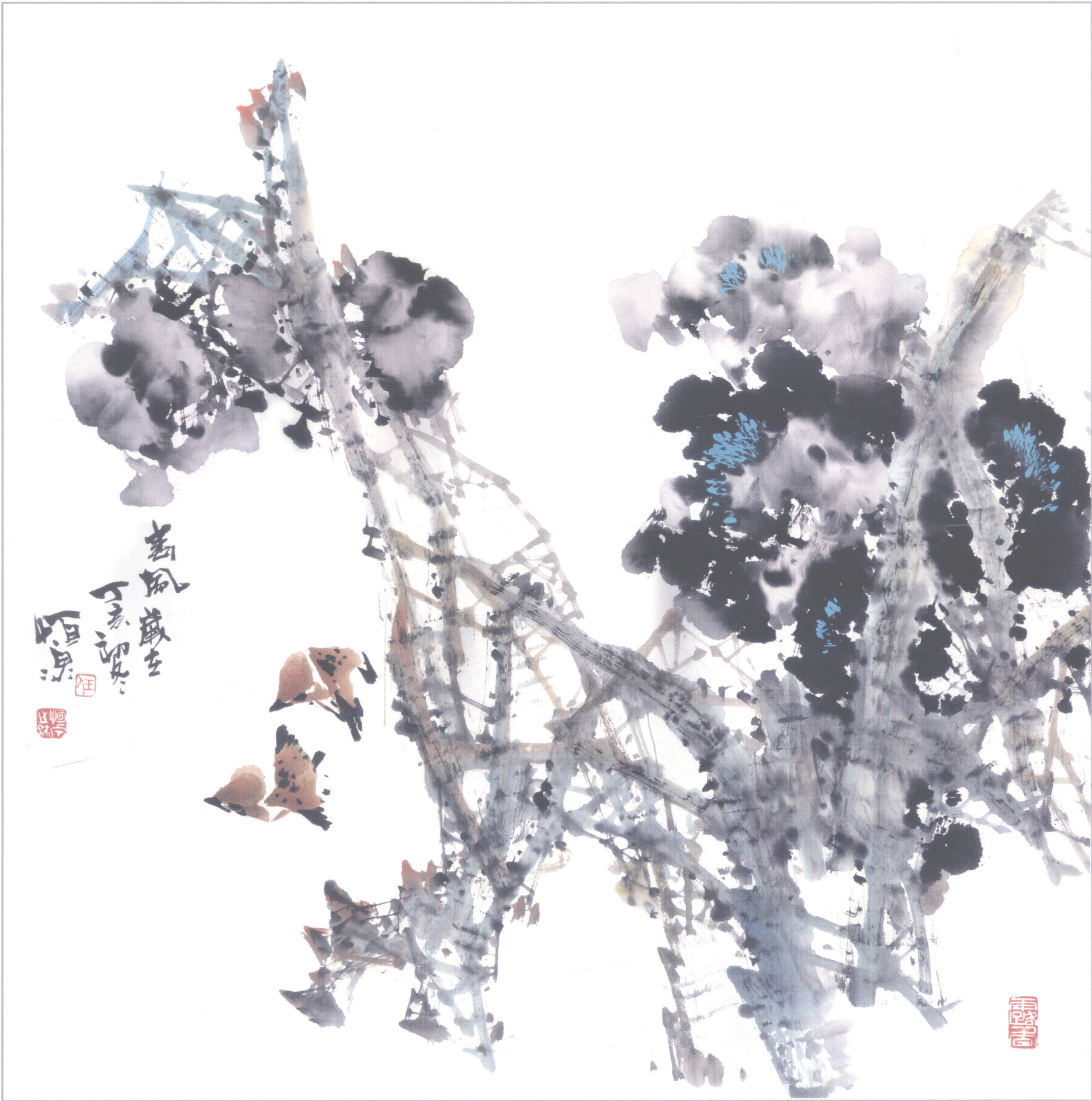
春雨

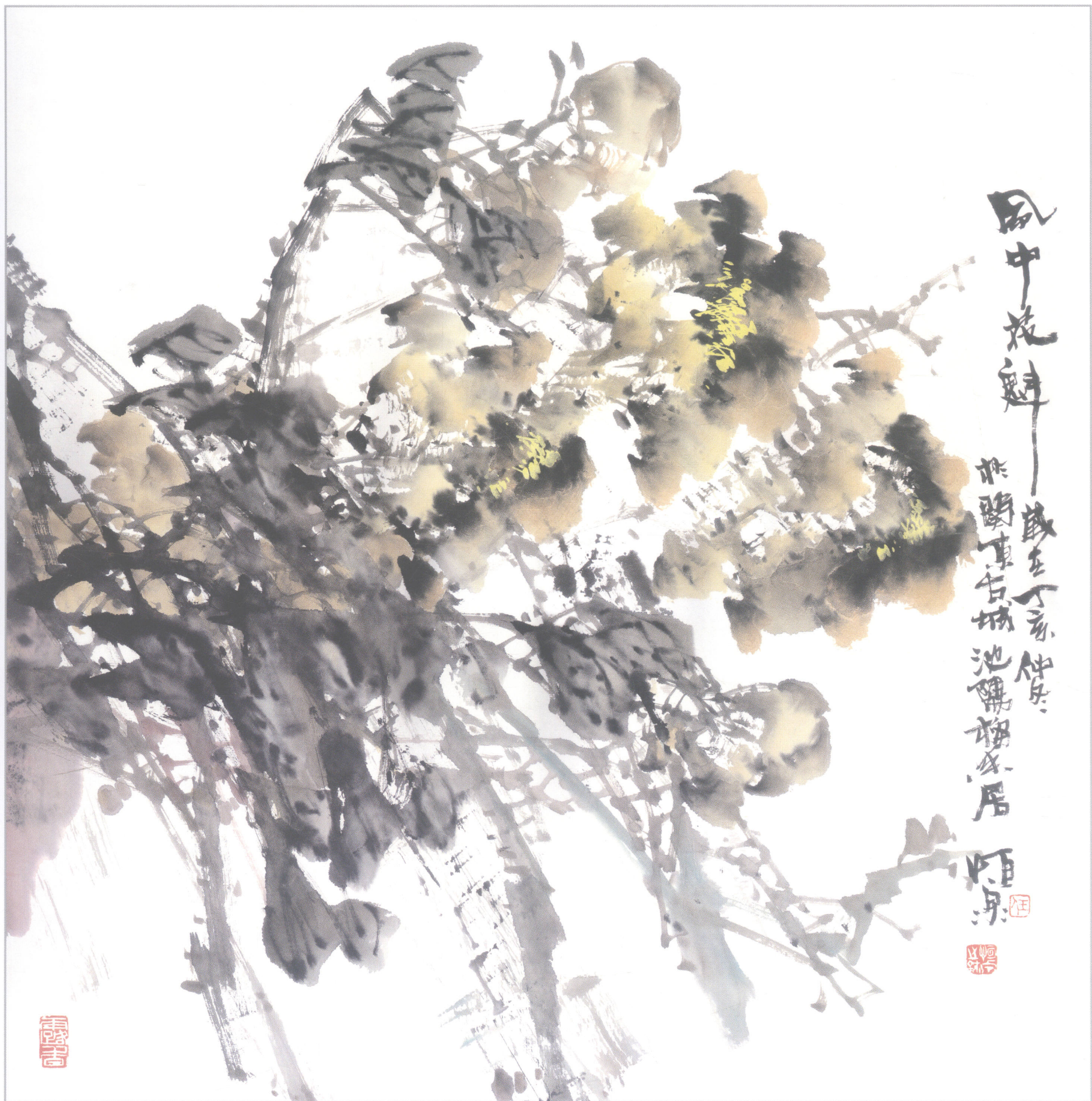
一夜春风

天香富贵

春风

风中花魁