

名师写意牡丹技法②

MING SHI XIE YI MU DAN JI FA

周清波 著 辽宁美术出版社

作者简介

周清波 1963年生,河南洛阳人,教授。中国美术家协会会员。洛阳师范学院美术学院造型艺术系主任。河南省青年美协副主席。河南省书画院特聘画家。洛阳市美协山水画艺委会副主任兼秘书长。洛阳美术馆理论部主任。

作品《龙门吟》获前进中的中国青年美展优秀奖。《峪里秋晴》入选第九届全国美术作品展并由中国美术馆收藏。《古岭夕照》获庆祝建党八十周年全国美术作品展优秀奖(唯一奖项)。《秋雨过太行》参加第三届全国画院优秀作品展。《春雨细无声》获鲁艺杯全国高等师范院校(系)美术专业教师作品大奖赛铜奖。《幽谷春晓》参加纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展。其他作品分别获跨世纪河南省青年美展一等奖、河南省第九届美术作品展一等奖、河南省中国画首次晋京展精品奖、庆祝建党八十周年河南省美术作品展一等奖。中原文化福建行——河南书法美术(山水画)名家新作品展精品奖。参加中原文化广东行——河南省书画名家作品展;中原文化北京行——河南省山水画名家作品展;中原文化上海行——河南省中国画名家作品展;大河风——河南省优秀青年书画提名展;中原画风邀请展。牡丹画作品被中央电视台收藏并将其在网页上介绍。出版《写意牡丹胭脂画法》、《中国工笔画精作选——太行山》、《工笔线描——太行山》。在核心期刊发表论文12篇,《美术研究》、《戏剧文学》、《河南日报》等报刊曾作专题介绍。

图书在版编目(CIP)数据

名师写意牡丹技法② / 周清波著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5314-4019-2

I. 名… II. 周… 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 204638 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: 沈阳市北陵印刷厂有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/8

印张: 7

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 978-7-5314-4019-2

定价: 42.00 元

邮购部电话: 024-23833803

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

ISBN 978-7-5314-4019-2

9 787531 440192 >

定价: 42.00 元

关于写意牡丹花

牡丹花雍容华贵，浓艳娇姿。千百年来，中国人栽培牡丹，欣赏牡丹，诗人吟诵它，画家描绘它，被国人尊称为花中之王，誉其为国色天香。它是“美”的化身，人们借花寄物关怀，来表现人们的理想和希望。

千百年来工画者甚多，从而积累出丰富的表现手段。唐代边鸾，五代徐熙、黄鉴至南北两宋佚名画家，元代钱选，明代沈周、陈淳、徐渭，清代恽寿平、赵子谦、华新罗，以及近现代吴昌硕、任伯年、齐白石等大家，均属擅画国色之高手。

一、牡丹的形象特点、品种和结构名称

牡丹形象特点：为多年生木本落叶性灌木，于春季盛开。花头硕大、丰满，结构上有单层（单瓣）、叠层（重瓣）；形体上有莲花形、玫瑰形、起楼形等；色彩上有红系列（包括粉、紫最具代表性的）、白系列、黄系列、墨系列（浑紫红）。品种有：魏紫，天生丽质，光彩照人；赵粉，雍容华贵，艳姿送香；二乔，一花二色，红白相映；豆绿，奇美绝世，风姿绰约，还有白、黑牡丹等。历千年栽培养殖，是一个庞大的花之家族。

整株牡丹由花、蕾、茎、叶、干、芽等组成。每年春季花开后，芽胚即在干和嫩茎之间形成，到秋冬季节芽苞渐大。到第二年初春，芽衣张开，叶芽长出，到四月初，花苞从叶芽中抽出，花茎渐高，茎上分枝生叶，花茎高约一尺许，茎顶只生一花。叶柄长而互生，从下往上生出三到五批叶，每批为三杈九叶，到上端一杈又三片，近花部分是单叶。花苞分小蕾和大蕾。花蒂由上下两端萼片组成，上有大萼三片，下有小萼（复萼）六片。花头中心有雄蕊和雌蕊，雌蕊在花心正中，状如小石榴，雄蕊由蕊头和蕊丝两部分组成。

二、写意牡丹画的基本知识

写意牡丹画是与工笔牡丹画相对而言的一种画法，所谓“写意”就是“以意写之”；主要表现牡丹的意象特征而不拘泥于自然形象的细节刻画。它要求用粗放、简练的笔墨，画出对象的形神，表达作者的创意。

写意牡丹画又分大写意、小写意、兼工带写。但在一般画法上并不是截然分开的，也就是说从工笔到写意之间没有绝对的界限。如齐白石的花卉草虫：花卉是用大写意手法，而草虫则是用工笔画法。

三、学画写意牡丹所需要的工具与材料

毛笔：因为写意牡丹画笔法不同于工笔的染色方法，而是用整个笔锋的挥写与横扫，所以，作画时可按照需要选用笔锋的长短和柔硬。为帮助初学者全面了解写意牡丹毛笔的选择，兹从花朵、花蕊、叶与枝干等各部位的毛笔选择略作介绍：

画牡丹花头的毛笔：由于牡丹花头多是离瓣的重瓣，每一朵开的花相当于碗口大小，占据画面的主体。为了表现出牡丹花多层复瓣，有湿润透明的美感，一般选用四至五厘米的羊毫长锋毛笔，中间要加韃，有一定弹性，笔尖要有锋。这样的毛笔画起牡丹花朵时，毛笔的吸存水色的量就大，在行笔过程中笔腹和笔根部存的水色不易快速渗至笔尖，冲淡笔尖的较深颜色。同时又易表现牡丹花的连笔复瓣的不同变化与层次，使花瓣处在有形而湿润的状态。这种毛笔可准备两支，一支用来画浅色花，一支用来画深色花。画花头的毛笔不能用来画花叶和其他，应该保持干净。

画花蕊的毛笔：一般指画雄蕊的毛笔，应该选择小的硬毫毛笔或兼毫毛笔，弹性要强，而且有锋（尖），如小红毛、点梅笔等。这种毛笔易于表现花蕊的灵动。

画叶子的毛笔：可以根据每个人的习惯不同，应该选择柔硬适中的兼毫长锋毛笔，一般用四厘米左右的，有笔锋（尖）的毛笔，也可用狼毫的斗笔。这种毛笔易于表现叶子的形状和墨色，还可以选择一支勾叶筋的中号狼毫长锋毛笔或中号七紫三羊长锋毛笔，这支笔也可画花萼或茎枝。

总之，用色笔和用墨笔避免墨色相混，画出的画才花明叶透、见笔见墨、鲜艳明快、灵动洒脱。

墨：现代作画，大多选用高级墨汁，如“一得阁”、“曹素功油烟墨汁”等。

纸：写意牡丹画一般用较薄的生宣。生宣平时应包好，放在背光阴凉处，一经风化则失去原有的洇晕性能。

调色盘：可使用中号纯白色折边瓷盘（平盘）四个。一个画花头专用，画红色系列的花时，调大红、曙红、牡丹红、胭脂；一个调色，调花青、藤黄、赭石、三绿、三青；挤管中的颜色时要挤到盘子的边上，中间留出调色的空间；另两个瓷盘，一个容墨，一个调墨。还要准备两个小白瓷盘，用于调白色，一个调浓一点，一个调稀一些。两个笔洗，色墨分用。镇尺是画毡必备的。

以上这种用笔、用墨、用色、用水的良好习惯，要掌握得当，技艺精熟后一定能画出一张精美的牡丹画作品。

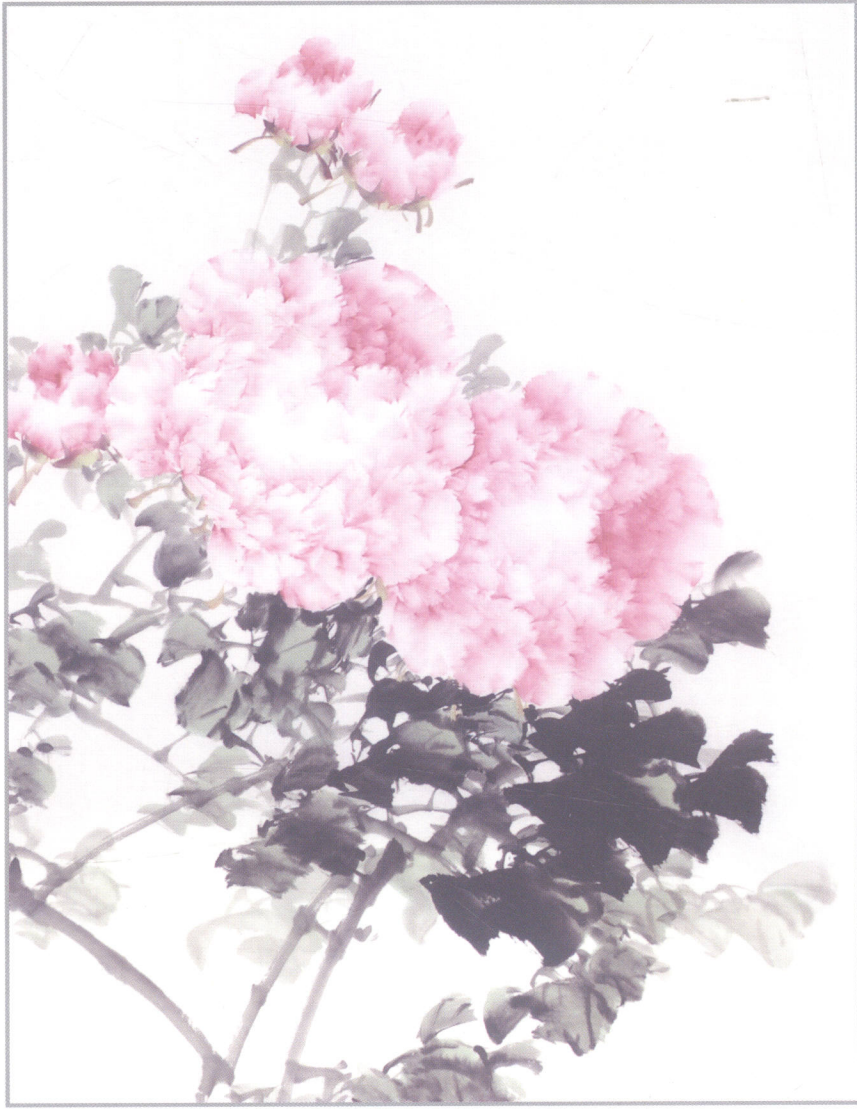
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

范图一 68×45cm

步骤一：首先画牡丹花头。写意牡丹画虽然不一定都用炭条起稿，但审视画面，统筹全局，做到心中有数再下笔，即意在笔先十分重要。一般情况下先画靠近前面的花头，或较大的花头。先确定主花的位置和朝向，可以是一个也可以是两个以上，把主花头画在中间偏一点的位置，不宜处在画幅的正中心。这时运用中国画构图中常用的井字四位法，倾斜透视方向，画前要胸有成竹，这样基本上可以确定全画的主次位置及走势。

一幅画中出现几个花头，姿势、大小不宜雷同，有虚实浓淡变化，花头之间在色彩上还要有微妙的明度和冷暖等变化。同时要体会花头之间的花情，应有顾盼照应，掩映藏露才好。

步骤二：画花萼。根据花头的色彩明度和冷暖来决定花萼的用色用墨。花头色彩亮而暖，花萼色彩宜画得暗而冷，要有对比变化，反之亦然。花萼用笔应准确而灵动，笔笔到位，不可反复改动，同时注意透视有变化，小花萼与花头的动势相统一，要用笔生动，自然爽快。

步骤三：花叶。花牡丹的叶子，应先画最近的一批叶子。用色墨先浓后淡，先聚后散，注意叶子的分组和大小团块关系，叶组间的高低有错落穿插，整体有布局的疏密、虚实、藏露等变化，最后拉开前后墨色层次。叶子画完后全画已经基本定出构图趋势。

步骤四：勾叶脉、叶筋、画茎枝。叶脉应该在叶子将干时用重墨或色墨勾出，太湿时勾叶脉易湮滥，太干时勾则僵死，色墨不融。勾线应挺

步骤五

拔有力，通过勾脉来强化叶子的透视及结构关系。勾时注意线条松紧变化，意到即可。勾叶脉时可以把叶柄拉出一些，为下一步画长柄和茎枝做铺垫。

茎枝。这一步是决定全局的走势和力度，也是一张画成败与否的关键，分出主次茎枝。先画主叶后的叶茎，用笔要有弹性，线条粗细、浓淡有变化，注意叶茎与叶柄、叶茎与枝干穿插的疏密与布白的关系。画出主枝、连接枝与茎，把纷乱的叶茎做合理而有序的组合，从而支撑花叶，画出叶子生动、自然的感觉，表现出全画的力度和画家的用心。

步骤五：点花蕊，整理完成。点花蕊，先点出蕊心处的石榴状的雌蕊，然后点出其周围的雄蕊，藤黄加白粉，宜浓稠才能覆盖底色，注意高低错落变化。

用淡墨或淡汁绿画远处或深处的叶片，连接枝叶散碎处的空白，使其统一而整体。最后在枝茎之间点出叶芽，不宜过多，注意疏密。题款，钤印，即告完成。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

范图二：《春韵》 68×68cm

步骤一：本图花头的组合意取“之”字形和“井”字四位法布局的结合。同时花头之间有高低错落、上下两层、主宾明确、大小深浅有变化。总之，花头组合要着眼于整幅白纸来确定位置，形成了一个大体的基本形，注意虚实变化，为枝叶布局做好辅垫。顺势点出花萼，使花苞愈加生动。

步骤二：观察全局构图之意，找出全画取势，随势画出最前面的一批叶片，用墨宜浓重。大小组合、疏密穿插有序，叶叶相连，浑然一体，着重在整组叶子的大形，不必拘泥每一片叶子的造型。趁湿勾出叶脉，不宜太密，叶柄和叶茎也要考虑整体的外形趋势，但也要有变化而丰富，造成动势感。

步骤三：此图枝茎向画幅右外侧横拉从而和花头产生对比协调。画枝叶不可死板，按其自然生长规律，在基本符合常理的情况下大胆构思，出奇制胜。此步骤是整幅画构图中的“开”的部分。

步骤四：通过画枝、茎、叶的相互作用，表现出牡丹花整体的动势和力度。顺势画出上部花的叶片，茎枝疏密长短变化，注意整幅作品的力量均衡以及叶组之间团块关系和前后空间层次，同时注意空白处的大小形状与叶茎之间的经营。

步骤五

步骤五：画出小鸟和全幅画相呼应，即全幅作品的画眼。用色时和全画对比协调。调朱磬或赭石笔尖蘸少许浓墨先画鸟身，再用浓墨勾嘴、眼和背部羽毛和飞羽、爪子。用淡墨勾出头部羽毛。

点花蕊，先用浓墨点出雌蕊，形如椭圆形，雄蕊位于雌蕊四周，初开花蕊丰满，排列整齐，呈中黄色；盛开时蕊露于外，较初开灵活，色为淡黄。雄蕊由蕊头和蕊丝组成。蕊丝上接蕊头下接蕊心。蕊头形似米粒。画法是：用藤黄加白粉点蕊头，在雌蕊四周向心状，有大小、起伏变化，用白粉或淡黄色接蕊头向花心拉出蕊丝。注意笔中颜色的水分不宜过多，色稠才能覆盖下面的颜色，画时有聚有散，有大有小，不要拘于一蕊一丝。最后题款和钤印，完成作品。

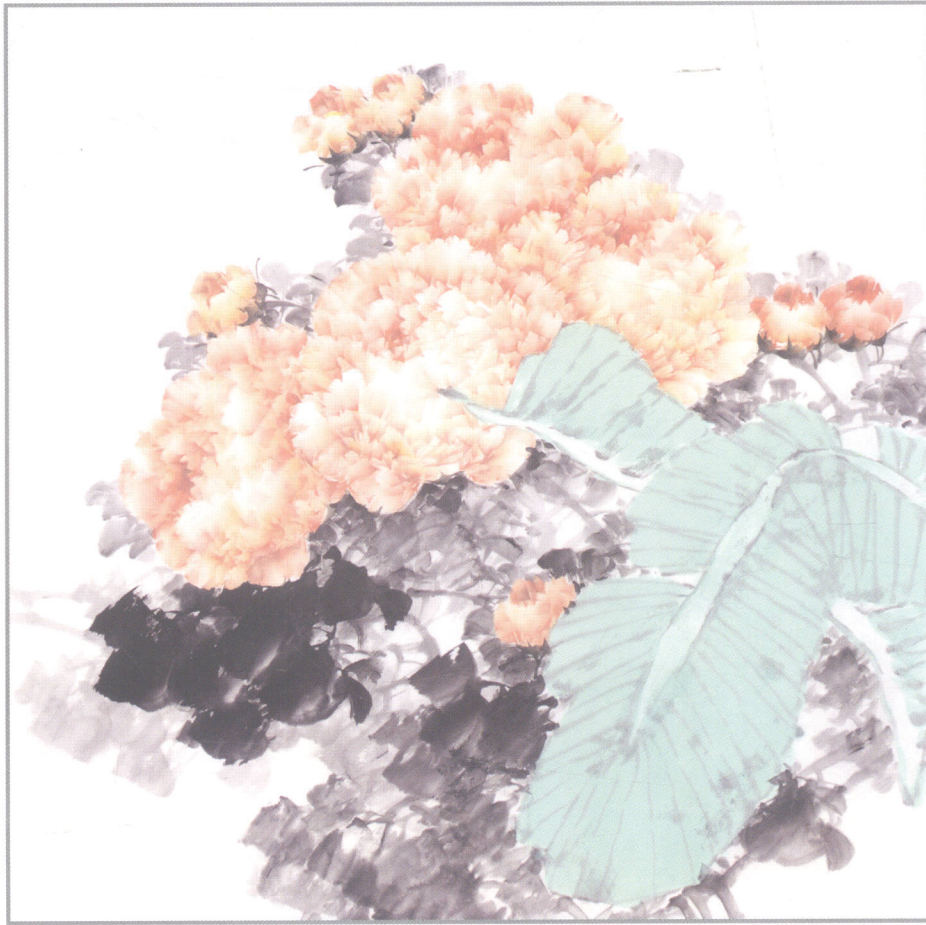
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

范图三 《春晖》 68×68cm

步骤一：根据构图中心黄金分割定律，在画幅右侧画出芭蕉叶的一组形，先用大号毛笔蘸三绿加少许藤黄的调和色，用没骨画法画出芭蕉叶的前后及反转，注意这组叶子的大的整体外形即可。然后用中号有弹性的勾线笔蘸墨勾出芭蕉叶的叶脉，并用干墨皴擦，用笔宜灵活生动，宜松不宜紧，此法是采用浓破淡的技法，效果是色墨相融，宜平多凸少。因这步是为最后效果做衬托的一个层次。

步骤二：此幅表现名贵牡丹姚黄，毛笔先蘸白粉（不宜过稠）适中，再蘸少许藤黄，注意控制藤黄的量并使其色和先蘸白粉的笔在笔中调合，使淡黄色点居毛笔的四分之三处。然后再蘸一定量的朱磬并在笔中调和占据毛笔的三分之一或一半色，画出花头。注意此花花心处可在此笔色的笔尖蘸少许胭脂画出较深层次，使其丰满变化。画此组牡丹花头，一要使其自身形成一个大团块，注意朝向及遮挡，并在花头中穿插花苞，且变化自然。二要注意这组花头与芭蕉叶之间所构成大的形体变化及对比。最后画出花托拉开关系。

步骤三：用纯墨画叶子，顺势而为，注意几组叶子的浓淡、大小、疏密、干湿变化并和花头的力量构成对比协调，以及枝叶与周围物象之间的穿插。

步骤四：补淡叶使其丰满，营造空间，并拉茎枝，其点线面有对比。

步骤五

步骤五：画出小鸟，其色和花头和芭蕉叶对比且呼应。最后加强点线面对比，拉出茎枝，点出淡墨竹叶。并用浓墨在芭蕉叶上穿插竹子从而产生又一个层次的变化。题款，钤印，完成整幅作品。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

范图四 68×68cm

步骤一：此幅斗方形作品，先画出主花四朵牡丹，注意前后层次及整块外形，拉开四朵主花头色彩的微妙变化，使四朵花头放在一起协调而有变化。然后在主花头附近画出几朵花苞产生对比使其丰富。考虑到整幅画的构图需要，花头部要一定的倾斜方向，且位置居画幅上部，并画花托。

步骤二：画出主要叶茎使其画幅的力量展开，由于构图的需要其叶茎不必向下沿伸，注意前面的一组叶片墨色可浓重一些，后面的叶片可适当淡一些。

步骤三：画出主要枝茎的穿插关系，表现出花头与枝叶的动势和支撑关系，目的是使花头与枝干产生上下空间对比，视觉上感觉花头有一定的重量。把小幅画作品当大幅作品来处理，有仰视的效果。

步骤四：画石头，一幅画中石头的位置、高低、大小、形状和墨色，与整株牡丹的关系非常重要。前面画幅的主调定出后，如何使其画幅内容形式丰富且有创新，此处是该画的关键与转折。根据花头枝叶定出画幅向右侧倾斜构图动势，石头的大小、位置及高低起着聚气和画幅向上引拉的作用，同时整株牡丹产生对比变化，石头的墨色依整体的需要而定，此处墨色可浓可淡，从而为形成全幅的画眼作铺垫。

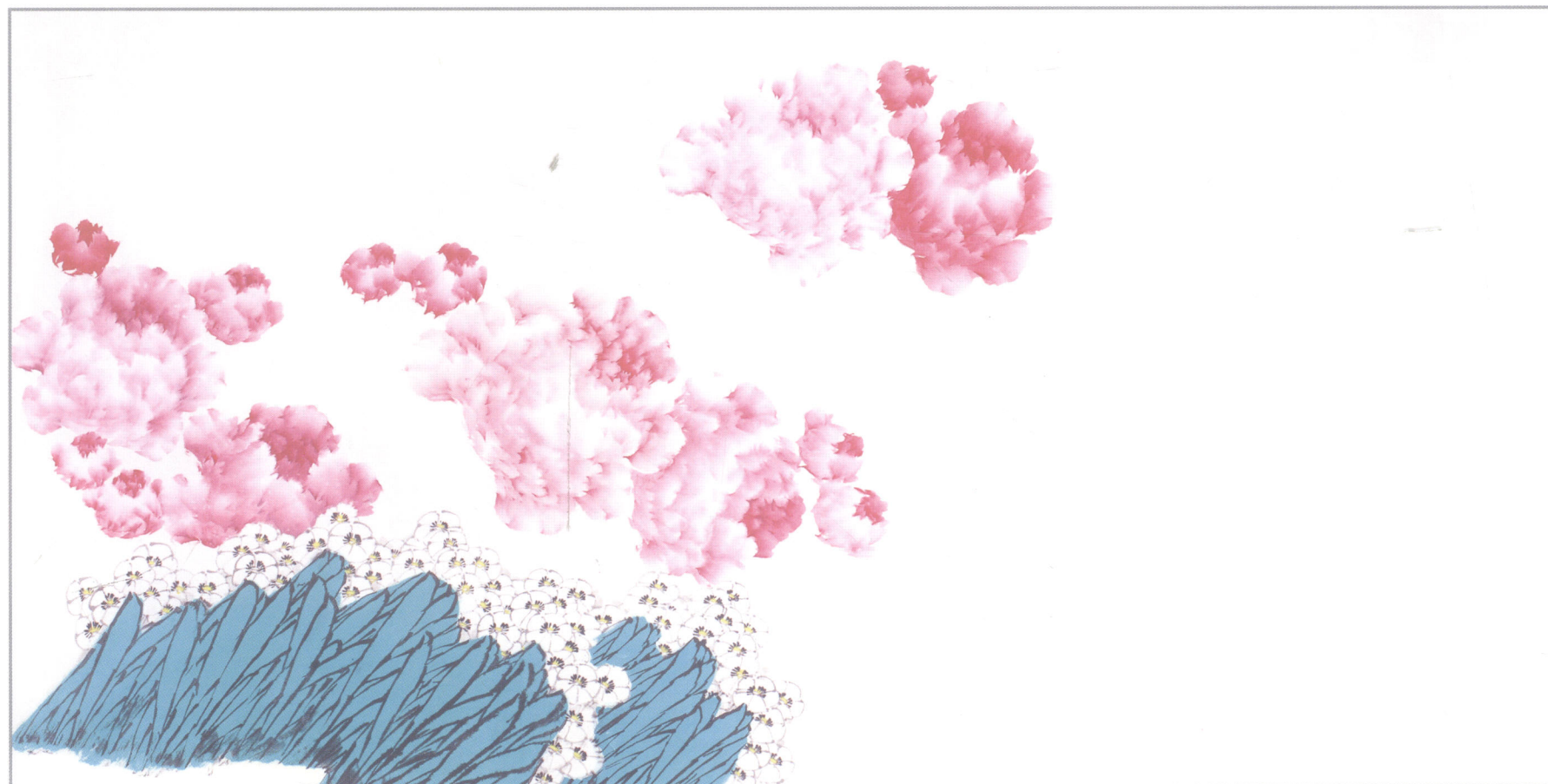

步骤五

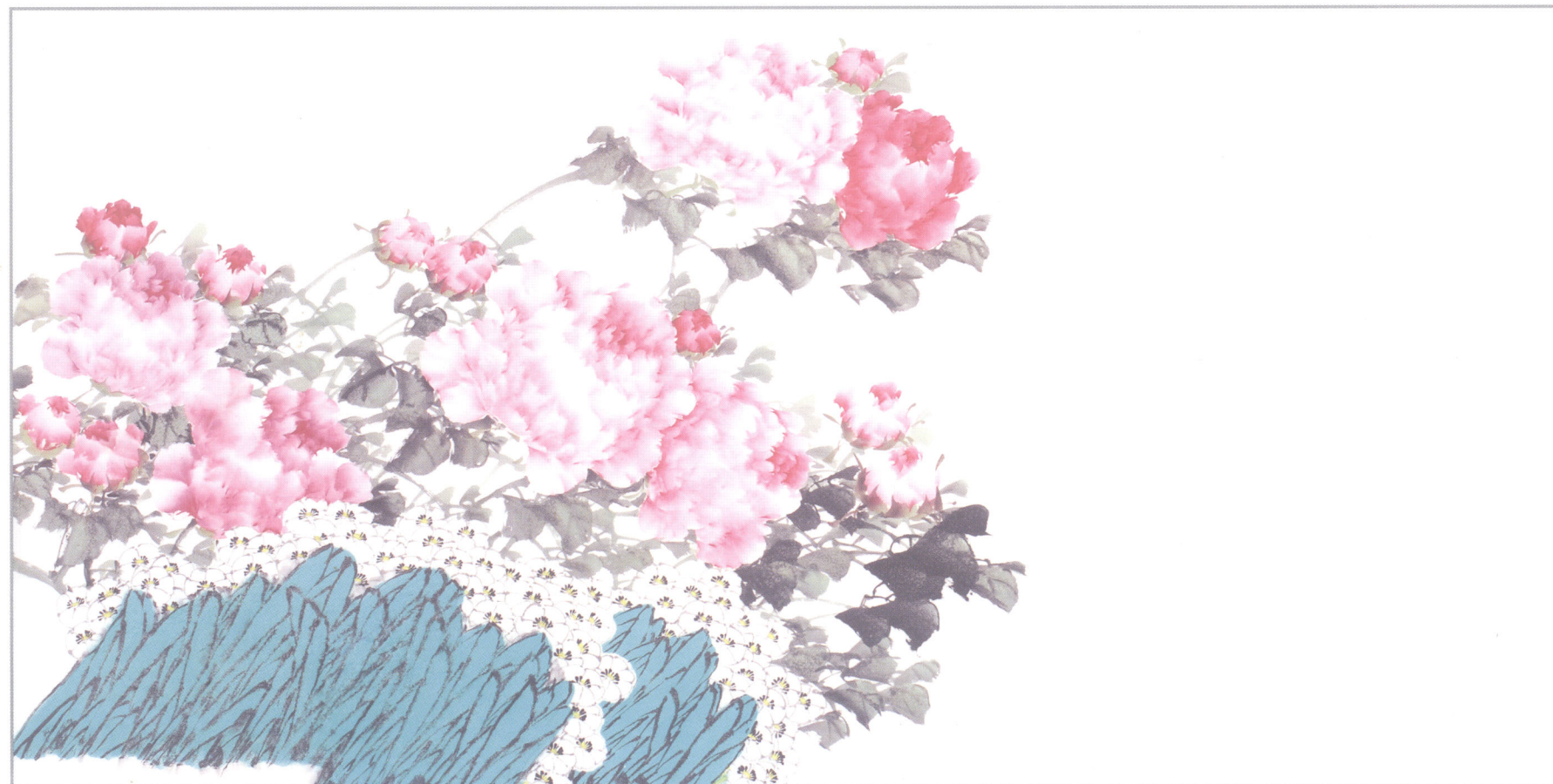
步骤五：画石头后面的花头和全幅相呼应，体现全幅画的“藏”的内容。这时要通观全画，为使此幅作品更有艺术感染力。左侧出枝于整株牡丹花叶枝产生点、线、面对比和呼应，同时使整幅画产生右侧上升态势从而使其力量指向此幅画的画眼——小鸟。其用色和全画对比协调，笔尖蘸花青或少许墨画鸟身，再用墨勾鸟嘴、眼和背部羽毛、爪子。后用淡墨勾出头部羽毛即可。最后点花蕊、题款和钤印完成作品。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

范图五：《春雨细无声》 136×68cm

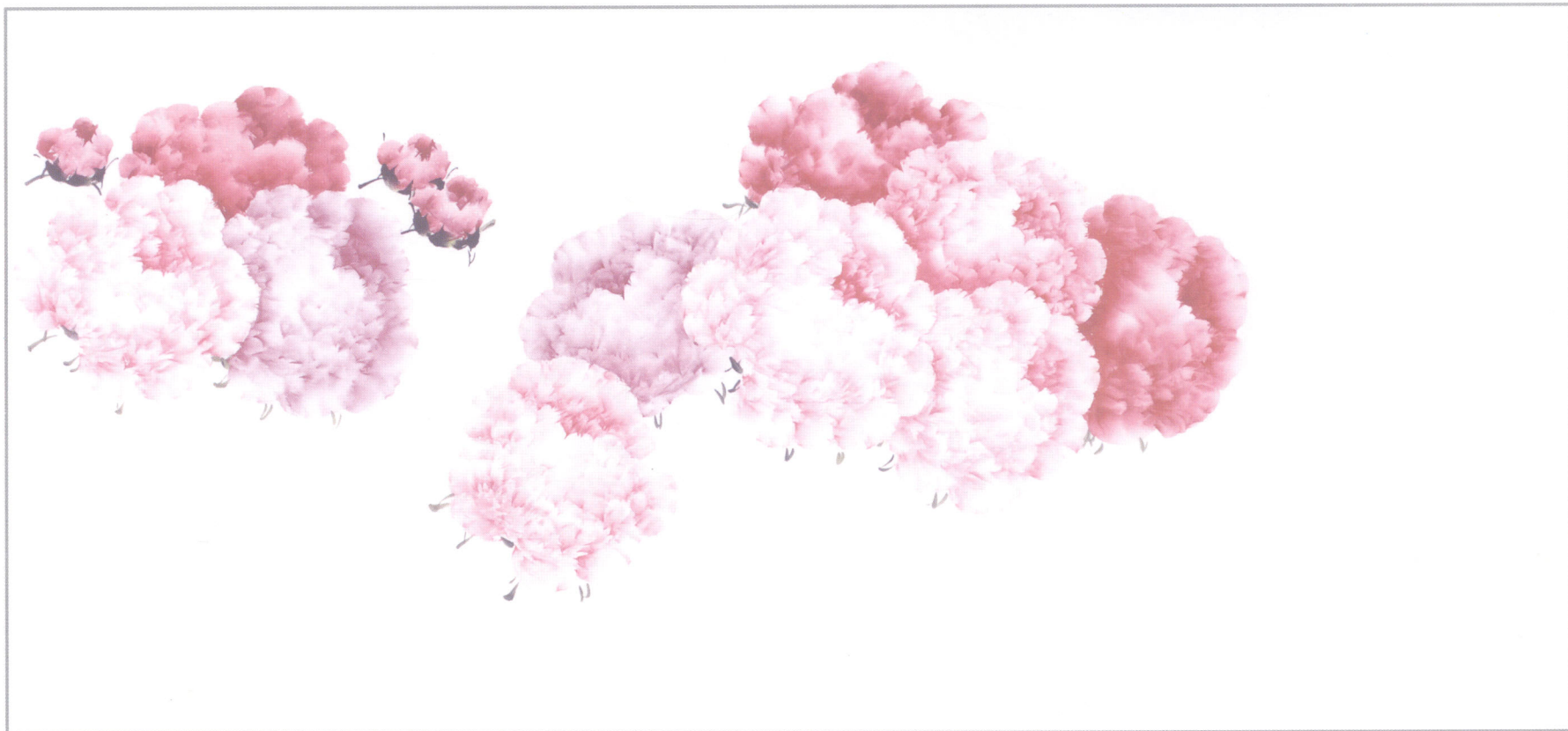
步骤一：此图为四尺整张横幅。作画之前，首先要有构图安排，要做到心中有数。步骤是以作画方便为准；一般为所画内容的先后为步骤的顺序。此图水仙在画幅的最前，所以第一步先画水仙。水仙的画法多种多样，此种水仙画法前面已经讲过。但要注意水仙在整幅画的位置、大小、层次和整体的基本形，用色用墨不可拘泥定法，依需要而定。水仙要有动势，应和后面要画的内容相一致，形成合力。

步骤二：画主要的花头，其基本色彩不宜变化太大，以一个调子为主，控制冷暖对比变化。浅色花头周围可画深色花来衬托；大花头周围有小花苞。显得花朵繁多，它们的动势、方向统一而有变化。牡丹在水仙后面，花头要和水仙相照应，注意留出枝叶的位置布局。

步骤三：画叶、茎、枝。先画花头前面的重色叶子，用笔果断有力。由于此画出枝茎较多，勾脉不宜太实，叶子和茎枝要画出动势来，疏密穿插丰富并合理。画中有几条大的枝干支撑花头、花叶，线条粗细、长短相互依托，使叶、枝、茎形成合理布局 and 整体团块。

步骤四：画石头和另一侧呼应的牡丹。此图石头的画法前面已经讲述。重要的是此处的石头位置、大小、外形在整幅构图中起到把水仙和前面所占牡丹花两股力量收拢的作用，即为“合”。它也是用来支撑和压住前面所画的内容。用笔要生动、简洁。右侧呼应的牡丹画时也要有一些动势和右边的内容相呼应。不可太呆板，宜生动自然。最后在茎枝之间点出小叶芽。

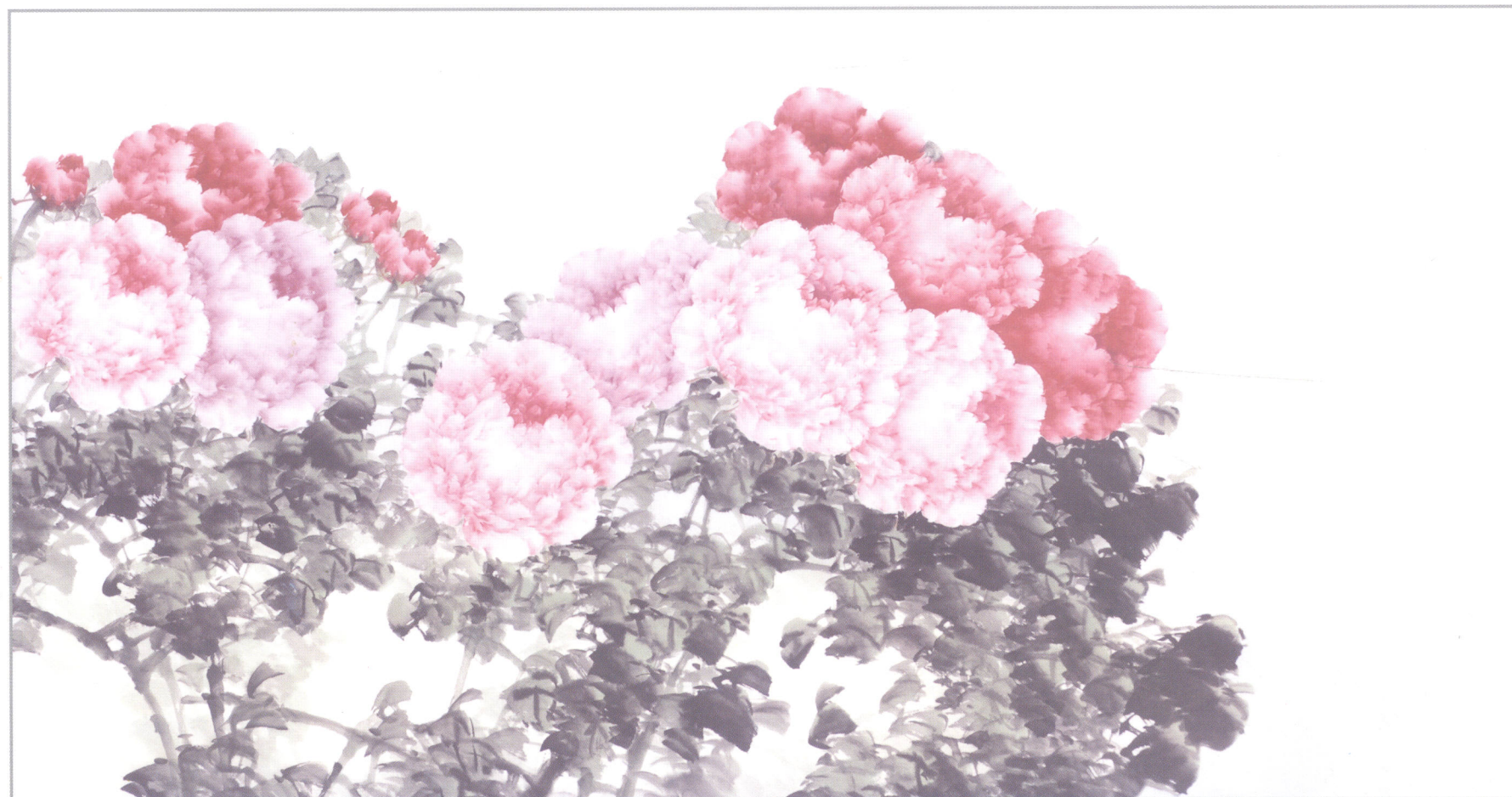
步骤五：画花蕊、小鸟、竹子，调整画面，渲染意境。先画出各种不同的花蕊。再用淡朱磬加墨画出小鸟身体，用浓墨画嘴、眼、背部羽毛、飞羽和小爪。淡墨画头部的羽毛，两鸟呼应。用淡朱磬加淡墨呈水色状，画出虚远的竹子，从而分割画面布局空间，注意竹子的朝向应和全画呼应。用喷壶把画面局部喷湿，不宜太湿。用淡墨和水色渲染出层次和意境，染时不宜平均对待，点到即可。用水色和淡墨统一茎叶之间的空白处，不可过多。最后题款和用印，完成全画。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

范图六：《醉春风》 136×68cm

步骤一：先画出画幅前面较浅色四朵花头，色彩上以稍浓一些的白粉加曙红为主画此四朵花头。花头的朝向、大小、遮挡、高低起伏要有变化而统一。再重新蘸白粉（稍稀一些）笔锋调胭脂，笔尖蘸少许花青画后面藏着的紫牡丹。再重新蘸更稀一些的白粉调曙红和胭脂，画最后一层半藏半露较深色的几朵花头。用色在曙红和胭脂之间做微妙的调整，同时注意花瓣清晰与模糊的对比，基本原则是每朵花头中间花瓣模糊四周清楚。一组花头也要做到“藏”的部分模糊，“露”的部分清楚。最后画出花苞使其和主花头有连接过渡及对比起伏作用。最后画出花托，宜生动活泼自然。

步骤二：调草绿（花青加藤黄）笔头蘸墨画主叶片。画此组叶片用笔以中侧锋为主，先画前面较浓重的几组叶茎，后画淡一些的几组叶片，画此处叶茎注意浓淡干湿，朝向变化自然，叶茎整体色墨节奏要协调有变化。可分组来画，几组叶茎主次明确，并相互叠压衬托，相互有联系，整体把握。

步骤三：画整株枝茎穿插关系。明确整株花叶的力量和动势，使枝干穿插既符合自然情理又出其不意，别具一格。最后补淡叶画出纵深层次。注意空白处的疏密变化和局部的穿插关系。此幅叶茎风格与前几幅不同，是糊涂中找清楚的画法，大体上是画每组叶片时中间糊涂些，边沿要交代清楚，画出神采。

步骤四：画石头。根据画面来确定墨色浓淡，表现石头的形状时可以把整株牡丹动势和力量向右上方向拉动，形成视觉上的张力。用笔轻松而有力。

步骤五：画藏在石头后面的牡丹花头和花苞。这组花头是对主花头的呼应与延伸。最后用淡色墨补叶统一整幅作品，注意画幅空白处的留、添，从而体现每个画家的艺术修养和个性。

最后画小鸟、竹叶并点花蕊。小鸟是全幅作品的画眼，用色要与整幅作品色调呼应协调。鸟的画法同上。竹叶用淡墨画出，画时要与整幅作品的形式呼应，且要有变化，表现出画里画外之意境。最后点花蕊并题款、用印。

《烂漫春风》 68×45cm

此幅作品画幅虽然较小，但感觉上较繁杂，在章法上属于“密”体类型。枝叶层次丰富且斑驳交错，衬托了花头的艳丽，使其整幅画格调上繁杂而脱俗，形式上对比而协调。小鸟布置使画幅意境更加突出明确。

《醉春风》63×49cm

花色浓郁温和、淳雅，繁中见趣，挥洒自如，处处洋溢着欣欣向荣、朝气蓬勃的气息。图中牡丹施以浓淡适宜的色彩，绽放的花朵和欲放的花蕾，疏落有致，力显精神。

通幅作品笔力沉着而果断，润泽中实有气韵贯通，华滋里实有骨法用笔，淡墨中间以重墨，增添了画面层次感，洋溢着雅逸之趣，画面构图别致、匠心独运、意境深远，有两三条主干向右侧伸展，更显动势之美。