

作者：钱行健

怎樣畫牡丹

前 言

牡丹，古称木芍药，最早产于秦岭地区，是野生花卉。经人们不断地选种、改良、培育，逐渐成为名贵的观赏花种。唐后始称牡丹。

牡丹，毛茛科，落叶灌木，最高可达丈余，初夏开花，色彩众多，尤以黄色最为珍贵，香气袭人，冠艳群芳。牡丹初春梗端鳞芽生出嫩叶，三月抽茎，茎上分枝生叶，顶端独生一苞。叶大而厚，叶柄长而互生，每枝九叶，生至四、五批叶时，方才开花。花有重瓣、单瓣之分，重瓣的有多达六七百瓣。

牡丹习性爱凉爽、怕酷热、畏严寒、喜乾燥、恶潮湿、忌涝积。所以在安排画面时，不宜以河塘池边为配景，以符合它的生态特征。

画牡丹一般易犯“三病”。其一，用色不当，绚红搭绿，尖锐刺目，臃肿软疲，即所谓甜俗。其二，一味粉厚色浓，干涩涂抹，滞腻浮涨，色墨浑浊，此谓“脂粉气”。其三，凝结板刻、僵硬平匀、造型陈腐、缺乏生气，俗称“工艺气”。中国画追求气清色薄，艳而沉着、明净典雅、意趣盎然、气韵生动的艺术效果。用粉较难，其关键也在水份的充足与否，用粉要薄，粉薄水足，色泽才能鲜明。即使在必要用较厚的粉时，也只能在明部紧要处，略为点缀，形成对比。花、叶有水气，就显得生动滋润，牡丹娇露欲滴的神情也就能充分地表现出来。

画每个物象，必须通过仔细的观察和写生，全面了解它的生态、特征、造型、结构、情势，做到胸有成竹。写生是观察物象的具体手段，同时也为创作积累素材。写生牡丹，可从局部画起，弄清各个细节的组织结构，再并成整体；写生牡丹，要选择姿态优美的花、叶、梗画，取精舍繁，这样画出的牡丹，才能比实物更美，更具有典型性。

这本画册，仅是个人的管见一得，供初学者参考。

从古到今，描绘牡丹的名家辈出，给我们留下的精神财富，需有专著去研究、探讨。

品种牡丹示范之一
豆绿

豆绿
李健写
于上海

蓝田玉
之
名
種
分
佈
寫

品种牡丹示范之三 玉楼春

580498

品种牡丹示范之四 月光

品种牡丹示范之五 赵粉

图1 白描花的画法

先将花朵外形轮廓粗略画出，一般说，不能画得太圆，要略呈方形、椭圆形或三角形，花瓣的外形要有明显缺刻，以产生聚散变化。然后确定中心位置，以此逐瓣地画。这样，易掌握花朵的造型。

白描勾线要中锋用笔，须圆而挺劲，流畅舒展，要运腕、运肘和臂，不可用指拨动勾线，指一动，线就无力。

图2 白描梗的画法

牡丹的梗，嫩枝较直，老梗弯曲转折，皱纹亦多。画梗的线条不宜太细，细则纤弱。

图3 白描花苞的画法

画花苞的各种姿态，要注意蒂、叶、茎的线条须粗于花朵。

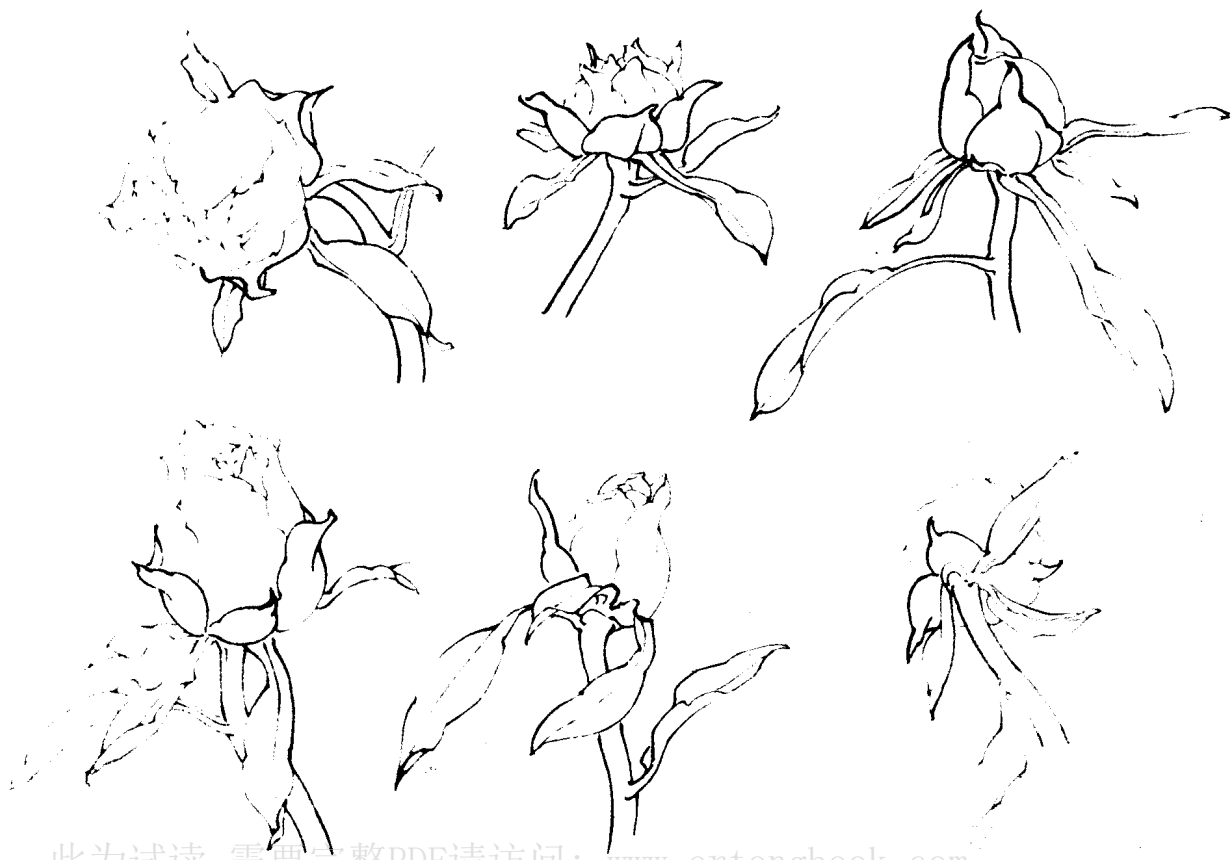

图4 白描叶的画法

叶有正、反、平、侧各种姿态。画叶要相互交搭，使掩映得势，才能生动。线条须粗长，且挺拔飞翻。勾线时要凝神屏气，一笔到底。如果接笔，不可出现僵硬衔接的笔痕。

图5 根梗、鳞芽和叶苗的画法

画牡丹梗要有穿插聚散，用笔宜偏、中锋结合，要实中有虚，线条不要太光，光则不能表现出质感。用色可用赭墨，也可用纯墨画。芽、叶用黄绿色蘸胭脂点厾而成。

图6 花茎分枝的穿插

画茎要用中锋，才有圆的质感。用色先蘸嫩绿，再在笔的边上蘸胭脂一笔画去，务要粗细得宜。

图7 花苞和嫩枝的生长

初生嫩叶、枝和花苞呈暗红色，可用黄绿色合胭脂画，或用胭脂合墨画。

图8 花苞的画法

花苞成长，渐成绿色，可用汁绿蘸胭脂画，或在汁绿中略掺薄三绿也可。

图9 花苞的开放示意

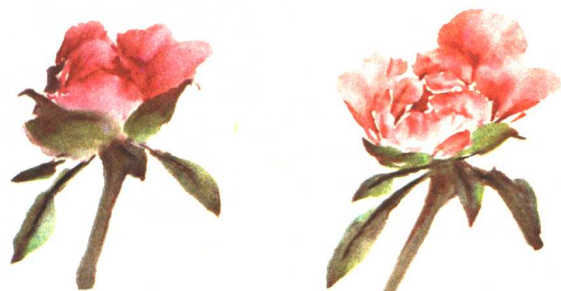

图10 花朵的侧、反姿态
和苞的正面

图11 花瓣的上下左右方向

①先调薄粉加曙红，把笔全部浸透，再在笔尖上蘸白粉点淡瓣，蘸浓红点深处。画大花瓣时，笔要一撇到底，并利用笔腰、笔根的动作，把笔根上的淡色体现在瓣端。

②点花用笔，笔尖的中心不能多移动，多移动花瓣就平。按花的结构层层点去，自然生动。

③要练习上下左右四面点花，务使运腕灵活，心手相应。

△图12 画花步骤之一

画花先从中心淡瓣画起，再画中心浓处，画浓处粉不可厚，以曙红略加胭脂为宜。

图13 画花步骤之二

画花浓淡相间方见精神，但要注意块面的统一集中，不要红一块，白一块，使画面“花”“散”。

图14 画花步骤之三

牡丹中心花瓣浓而碎，外边淡而宽。点完花朵后，可在空隙处润淡绿，使花色更显丰富。

