

歷代大師畫法比較

牡丹篇

主編 楊宪金
副主編 彭兴林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

歷代大師書法比較

牡丹篇

主編 楊宪金
副主編 彭兴林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历代大师画法比较—牡丹篇 / 杨宪金主编. —北京: 西苑出版社, 2003.7

ISBN 7-80108-780-1

I. 历… II. 杨… III. 水墨画: 花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第051718号

责任印制: 张纯宏

历代大师画法比较—牡丹篇

主 编	杨宪金	副主编	彭兴林
出 版 人	杨宪金		
出版发行	西苑出版社		
通讯地址	北京市海淀区阜石路15号	邮政编码	100039
	电 话 (010) 68214971	传 真	(010) 68247120
网 址	www.xycbs.com	E-mail	aaa@xycbs.com
制 版	北京世纪金晖文化发展有限公司		
印 刷	北京瑞宝画中画印刷有限公司		
经 销	全国新华书店		
开 本	889毫米×1194毫米	1/16	印张 2.125
	2003年7月第1版		2003年7月第1次印刷
书 号	ISBN 7-80108-780-1/J·166		

18.00元 全五册定价: 90.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题, 本社邮购部负责调换)

國色朝酣酒 天香夜染衣

己卯 岳健 畫

国色天香

张岳健(1924~)

纸本设色 264cm × 130cm

画中用曙红，大红胭脂等浓艳的色彩点染出花瓣的褶皱，把牡丹花绘制得娇艳诱人。画家以国色天香喻祖国昌盛，以报春小燕喻祖国明天的美好。

【主 编 语】

宽子有灯 恩师忘化

挂起用 长角 飞喜才

荣东初真杨宽子书

序 言

中国的水墨艺术是人类把握时空形态的一种特定方式，它体现着人类对生存环境和生命意识的深刻思考。几千年来，它走过了从发端、童稚到成熟，从实用到文化的漫长路程，其间，大师们的作品为我们建构了一条五彩缤纷的艺术画廊。特别是魏晋南北朝之后，绘画的构图、技法、设色都朝着更娴熟的方向发展，许多优秀的作品脱颖而出，以独特的形态、丰富的神韵、奇妙的魅力流淌在世界文化的长河之中。

近十年来，水墨艺术的发展呈现出多元、多变的局面。各种学术观点、各种风格流派异彩纷呈地展现在中国画坛，各种绘画教学类书籍亦层出不穷。但这些书籍或偏于结构、章法的讲解，或止于理论的漫谈，能够给初学者提供切实帮助的书却是凤毛麟角。面对这种情况，我们对图书市场和相关读者进行了调查了解，策划出这套在编辑体例上极富特色，并集鉴赏、实用于一体的创作技法指导丛书，供即将踏上创作阶梯的习画者选用。

为了弘扬大师们为水墨艺术作出的卓越贡献，帮助那些已掌握了水墨绘画基本技法，渴望创作完整的水墨绘画作品，又苦于找不到借鉴的习画者提供一个深入学习的向导，2002年我社推出了大型艺术系列丛书《水墨云梯》。该书出版后受到广大书画爱好者的高度评价。现在，我们又将八大山人、石涛、黄慎、任伯年、吴昌硕、齐白石等几十位不同时代大师创作的同一类作品，放在一处，将其风格、运笔、构图、创作思想进行对比，并就作品的某一局部，与另一大师的作品进行比较性的图解、分析、点评、找出不同与相同之处。用这种特殊的“比较”方法，将已故大师的高超技艺介绍给读者，以期达到使美术爱好者起点高、进步快的效果，从而搭建起通往水墨创作艺术殿堂的云梯。

该丛书虽是技法教程书，但其选题新颖，构思独特，与一般技法书的不同之处在于“比较”。当然，这一切仅仅为习画者提供了一个引导与参照，真功夫的掌握还需要不懈的练习，绝不是有了名家指导就有了万能钥匙，若以为凭此就可以精绝于艺术，那是不可能的。正如古人所云：尽信书，不如无书。

杨憲生

二〇〇三年六月

牡丹

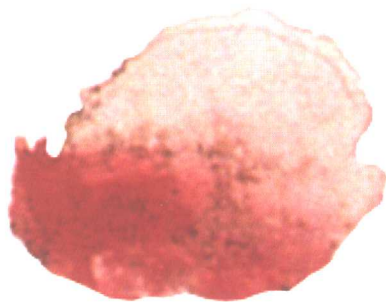
吴昌硕(1844~1927)

纸本设色

牡丹为富贵之花，深得平民喜爱，所以诸多画家不惜笔墨而绘之。该图绘牡丹两株，叶茂花繁。叶用花青和墨先抹后勾，而花用腊脂水笔抹成。水与彩相融，鲜艳夺目，可谓“墨则雨润，彩则露鲜。”

花瓣用清水洗笔之后，将和好的胭脂蘸于笔尖，迅速一按向上一提，笔尖彩与笔肚水自然化开，即出此状。

花苞画法，用中锋写出彩色要有深浅变化。

牡丹花要注意花蕊处花瓣用色浓，花外部花瓣用色淡，笔触要分明，切忌混涂。

用花青调墨写出，待半干之时勾叶筋。

嫩叶画法。淡彩抹后，再中锋勾筋。

株干以侧中锋写出，彩墨并用。

牡丹

吴昌硕(1844~1927)

纸本设色

该画构图奇峭，几株牡丹冲然直上。花朵用胭脂白粉以块面抹出，取其冲击力。而枝叶刻画得十分精到，先勾后抹与先抹后勾相结合，秆用中侧锋写出，有“金石”之味。

花枝与花叶的刻画，是这幅画的着眼处。枝杆用侧锋苍笔勾写，而叶要大小相间，穿插于枝杆之间。

花苞用藤黄点形，继用胭脂点尖部。

花朵用胭脂调白粉抹出，取其色块感。

张开花朵画法，花蕊用白粉勾点，注意花瓣的变化。

牡丹花之冠也。其花之盛，非他花所能及。其色之艳，非他花所能及。其香之烈，非他花所能及。其姿之媚，非他花所能及。其神之清，非他花所能及。其德之厚，非他花所能及。其功之伟，非他花所能及。其名之显，非他花所能及。其德之厚，非他花所能及。其功之伟，非他花所能及。其名之显，非他花所能及。

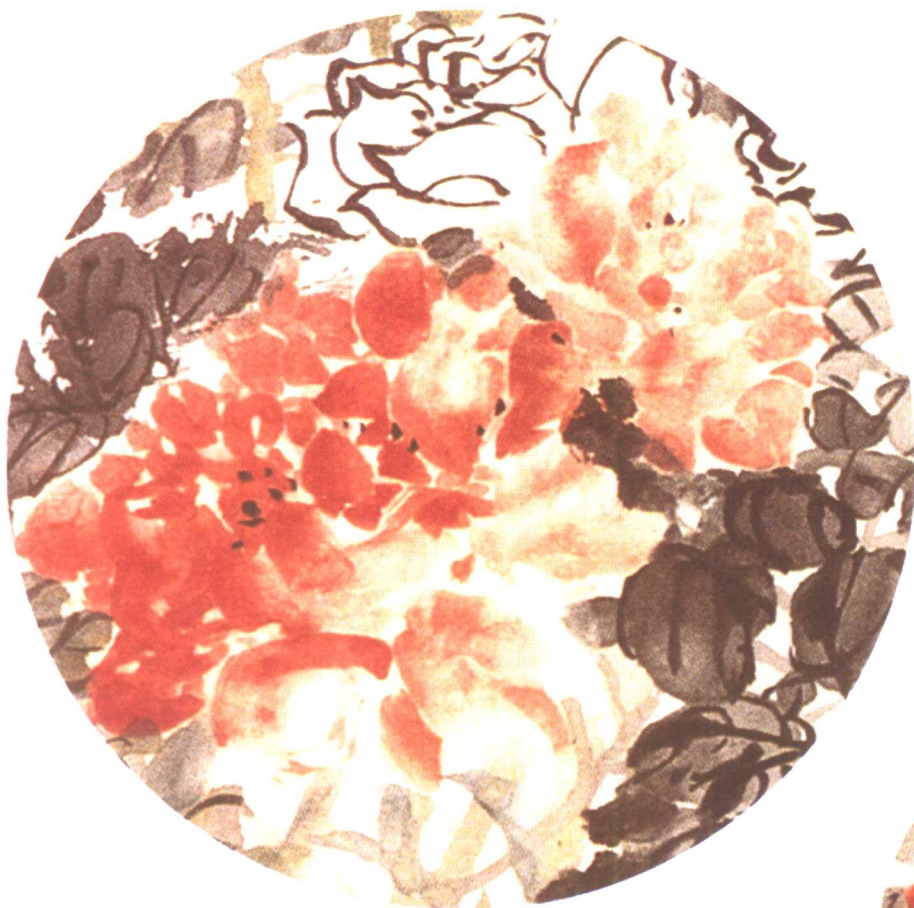

牡丹

吴昌硕(1844~1927)

纸本设色

该图的要点是：花的画法，有水墨双勾，有白粉抹写，有胭脂点染。色彩的变化，手法的变化，姿态的变化，可说笔意色姿已到极致。卵石、老枝用赭墨涩笔勾画，墨趣笔味俱佳。

三种花头的不同画法，白描双勾，色块点厾，无论何种画法，都要对花头的透视即立体感要有了解，要注意变化，包括笔变、色变、浓淡变等。

花头中间的掐腰部画法，起笔可从此处，花腰用笔宜大，花头稍碎。

水墨写叶，嫩叶与老叶不仅浓淡有变化，而笔法也要有变化。

如賦洛神如調清平
乙丑冬十月以作篆之法作畫並見道勁吾家讓老常為之
吳昌碩并記年八十二

牡丹水仙
吴昌硕(1844~1927)
纸本设色

吴氏是绘牡丹高手，所选之四幅，各具特色，该幅却是色浓，意浓。上部的花头重彩点染，叶也用胭脂调和写出，可谓紫红一片，而下部配以绿水仙，一红一绿形成对比，给人无限的冲击力。

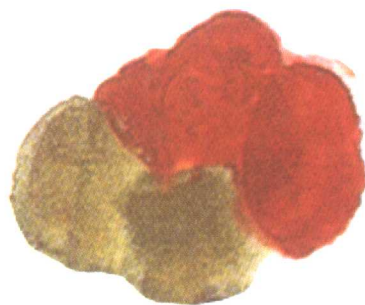

用赭墨色，干湿笔，勾写而成，枝干要苍笔，叶要湿笔，枝叶相抱浑为一体。

用重胭脂点画而成，但注意不要画成平板。

花苞的画法，两笔一点，注意与花萼的结体。

牡丹双鸽

程璋(1869~1938)

纸本设色 162cm × 43cm

牡丹有国色之誉,而鸽子是吉祥、和平的象征。作者将两者绘为一处,给人以富贵、吉祥美好之感。该画以没骨法用笔,但却疏朗工放。花头一白一红,鸽子一白一黑,画面在对比中充满了生气。

花瓣用兼毫笔肚抹白粉，笔尖蘸胭脂迅速向纸上一按便是。

花苞用白粉调胭脂，点染出向背，注重对比。

画花头切忌色彩混交不分，失去立体感，注意瓣与瓣之间的相隔。

用墨绿勾染出叶形，然后用浓色勾叶筋。

双鸡牡丹

刘奎龄(1855~1967)

纸本设色

牡丹为富贵花,而鸡谐音“吉”,因此两者常为画家一并写出,而深受读者偏爱。刘氏为花卉翎毛之高手,此画半工半写,雅而不俗,尤其是白色花头的画法,使用了撞彩法。