

中国
画
技
法
丛
书

牡丹

肖红亮
宋扬
著

中原出版传媒集团
大地传媒
河南美术出版社

中国
画
技
法
丛
书

牡丹

肖红亮
宋扬
著

中原出版传媒集团
大地传媒
河南美术出版社
· 郑州 ·

概 述

牡丹简介

牡丹是我国特有的木本名贵花卉，原产于中国西部秦岭和大巴山一带山区。我国人工栽培牡丹约开始于公元5世纪的南北朝时代，距现在已有1400多年。在《诗经》中就有把牡丹赠给恋人表达爱情的描述。历史上有武则天把牡丹从长安贬到洛阳的传说。唐代诗人白居易的《买花》诗有：“帝城春欲暮，喧喧车马度，共道牡丹时，相随买花去。”生动地描绘了当时洛阳人对牡丹的狂热迷恋；到了北宋年间，牡丹种植规模空前，名品多多，我们今天看到的“姚黄”、“魏紫”、“洛阳红”、“玉千叶”等等，都是800多年前就培育成功的牡丹名品。牡丹以洛阳牡丹、菏泽牡丹最富盛名。

牡丹为多年生落叶小灌木，生长缓慢，株型小，株高多在0.5~2米之间；老茎灰褐色，当年生枝黄褐色。叶互生，叶片通常为二回三出复叶，叶上面深绿色或黄绿色，下为灰绿色，光滑或有毛；总叶柄长8~20厘米，花单生于当年枝顶，花大色艳，形美多姿，花径10~30厘米；花的颜色有白、黄、粉、红、紫红、紫、墨紫（黑）、雪青（粉蓝）、绿、复色十大色；花形有单瓣型、荷花型、托桂型、皇冠型等。

牡丹绘画源流

牡丹素有“国色天香”“花中之王”的美称，长期以来被人们当做富贵吉祥、繁荣兴旺的象征。牡丹是历代艺术家描绘的重要题材之一。在绘画上，最早的记载是南北朝时杨子华画牡丹。唐代有边鸾画牡丹；五代徐熙画《牡丹图》；明代徐渭用大写意泼墨法画牡丹，周之冕、陈淳用勾花点叶写牡丹；清初恽寿平以没骨法画牡丹，尽牡丹的物态，得牡丹之秀雅；清代画牡丹名家辈出，有赵之谦、李鱣、任伯年等；清末，吴昌硕以石鼓文用笔写牡丹，独树一帜；近代，诸乐三、吴弗之、王个簃得吴昌硕真传，齐白石红花墨叶画牡丹，用笔简练，常是寥寥数笔，却生机盎然；现代王雪涛、唐云、陆抑非等大家，以南田之法发扬光大，创牡丹新篇章。

牡丹通常与梅花、水仙、南天竹相搭配，有祥和、平安之意，用于迎春、贺岁；牡丹与孔雀、凤凰匹配，象征富贵吉祥；牡丹与双鹤、松枝相配，有富贵长寿之意。有的更直接更通俗一点儿，牡丹枝下画一大鳊鱼，题以“大富贵有余”；牡丹枝下添一大公鸡，点题“富贵有期”。上层阶层的雅与大众老百姓的俗，在牡丹文化中得以充分的体现和展示，构成大俗大雅，也是中国民族审美情趣的传承和演绎。时到今日，牡丹仍是中华民族的富贵吉祥之花，也仍是国画家笔下的常画题材。

写意牡丹法

写意法画牡丹，是国画家用得较多的表现形式。写意法牡丹从表现对象的细微程度上有小写意（兼工带写）牡丹和大写意牡丹之分。

点虱法是写意花鸟画法中最常用的方法。点虱法用于牡丹的表现，就有“点虱牡丹法”。

点虱法主要是利用笔触的浓淡、笔触排列的变化来造型，大写意多用此法。点虱法关键点是清水笔蘸墨或色，不可把笔尖到根部全蘸满墨或色，只能蘸一部分。还有点虱挤型法：对花瓣结构的变化强调得更多，用“挤”的方法塑造形，小写意法多用。牡丹品种多样，可选择、调配出各种适合颜色，采用蘸色的方式来表现五彩的牡丹。

勾勒填色法是写意牡丹表现的另一种方式：用线造型，表达出花瓣的转折、背向、聚散。

写意牡丹法用工具

笔：羊毫斗笔、叶筋笔、狼毫笔、兼毫笔等。

羊毫斗笔含水量多，宜于画花头；兼毫笔含水适中，宜于铺叶；狼毫笔劲挺，适于画枝杆；叶筋笔细而挺，适于勾叶筋、点花蕊。毛笔选择根据个人手性、习惯来选择。甚至有很多画家用笔习惯是一枝笔到底。

颜色：写意法多用锡管国画颜料，讲究的有用姜思序堂块状颜料、荣宝斋的专用国画颜料，个别颜色可用水彩、甚至丙烯代替。

墨：多用瓶装的书画专用墨汁，如一得阁。讲究的用砚台、墨条磨墨。墨条如上海“101油烟墨”。

纸：用高品质生宣纸，有安徽宣纸、四川夹江宣纸，还有皮纸、卡纸、毛边纸等。

甲午冬日 肖红亮、宋扬随笔于磊石轩南窗

胭脂红牡丹画法（点虱法）

①②起首，从花的中心部位画起，花瓣颜色相对最重，花瓣包得比较紧。

③④画外围花瓣，花瓣相对较松，注意与中心花瓣的聚与散及呼应关系。用笔稍松一些，用色渐淡。

⑤⑥画花头边缘花瓣，注意花的外形，有方有圆，介于方圆之间。用色最淡，用笔时可带一点飞白，可用比较拙的笔触。

⑦快干时，从整体入手，对个别花瓣进行调整并整体收拾。浓墨点雌蕊，用“品”字形、草书“上”字形、草书“下”字形皆可。

⑧用三绿复点雌蕊，用白粉加藤黄画雄蕊。白粉加藤黄要调得“生”一点，雄蕊的聚散与花头外形要协调。

①

②

③

④

⑤

⑥

绿牡丹（勾勒填色法）

①②用深汁绿线条从内到外依次勾出牡丹花形，注意要内紧外松、内浓外淡。花瓣用线方中有圆，方圆得当。

③④皴擦，强化花的基本结构，要皴擦在花瓣的根部，与整体相吻合。

⑤用白粉调藤黄蘸花青擦染，可借助工笔画着色方法，但要从整体入手，花瓣的根部擦染可实一些，颜色可重一些，注意颜色要活，要透明。

⑥浓墨点雌蕊，用白粉加藤黄画雄蕊。

①

②

③

④

⑤

⑥

紫牡丹的画法（点乱法）

毛笔蘸颜料的方法：先用花青调胭脂（或曙红），根据花的色度确定花青或胭脂（或曙红）的多少调出紫色。先用大笔蘸稀些的白粉，笔尖再蘸调好的紫色。

①②点中层、外层的花瓣，用笔要有书写味，注

意笔与笔之间的组合。

③调整中层、外层花瓣，注意疏密关系。

④用浓紫点中心花瓣，花蕾部留出。

⑤⑥用深汁绿点染花蕊部分。石绿提雌蕊，胭脂墨点雄蕊。

①

②

③

墨牡丹花头画法

本步骤采用先内后外的画法。正面靠近花蕊的部分深，用稍浓的墨；反面、外层花瓣浅，用淡墨并注意淡墨深浅的渐变。

①起首用稍浓墨，聚散点出内层正面花瓣。

②用淡墨点出内层的反面花瓣。

③用再淡一点且稍干的淡墨画出外围花瓣并进行调整。

④花的雌蕊用墨绿点，雄蕊用胭脂加墨，小狼毫笔画出，注意雄蕊的弹性感。整体收拾，部分花瓣可复提，复提用笔要松、多变，与花瓣的形相吻合。收拾时注意外形的整体把握。

④

水墨牡丹不同姿态

水墨点乱法：利用墨色的浓淡、笔触排列变化塑造形。为增加花的表现力，一般花蕊可选择其他颜色，重点注意花瓣与花蕊颜色的搭配。

①

②

③

④

⑤

半开的牡丹画法（点虱法）

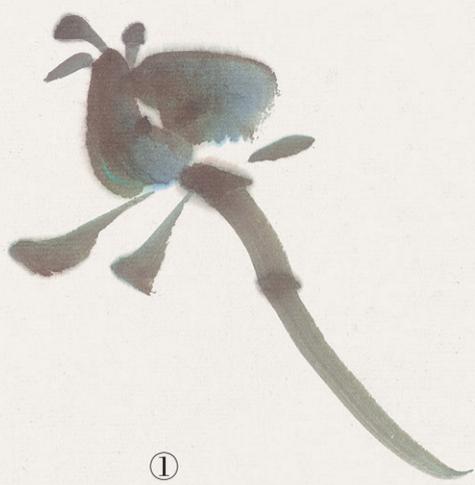
“花看半开”，半开花姿态含蓄而优美。

①花瓣颜色用白粉调曙红，粉不能太重，要有透明感，起笔点出反面花瓣。

②③白粉调曙红蘸胭脂画出中心正面花瓣，利用大笔蘸色的浓淡自然变化，顺势画出外围花瓣。注意花瓣之间的大小、疏密、包裹的自然关系。

④画出花托，注意花托与花形的关系，是露是藏灵活处理，以得体为佳。

⑤白粉加藤黄点花蕊，胭脂加墨提花托。

①

②

③

④

⑤

⑥

含苞的花（点虱法）

含苞的花，要表达出鲜嫩、蕴含张力的态式。

①②⑤花蕾用汁绿蘸胭脂画出正面、侧面，注意花蕾与花托的关系。其中图⑤蘸胭脂的比例多一些。

③④⑥为含苞待放的花，花瓣用白粉蘸胭脂画出，花托用汁绿蘸胭脂画出，注意花瓣的包裹状态和花与花托之间的连接关系。

花头姿态之一

本范例为点戳挤形法，此法对花瓣结构的变化强调更多，用“挤”的方法塑造形，小写意法多用。

花头姿态之二

本范例为点乱法，此法利用笔触的浓淡、笔触排列的变化塑造形，大写意多用此法。牡丹品种多样，可选择、调配出相应的颜色进行创作。

枝干画法（没骨兼勾勒法）

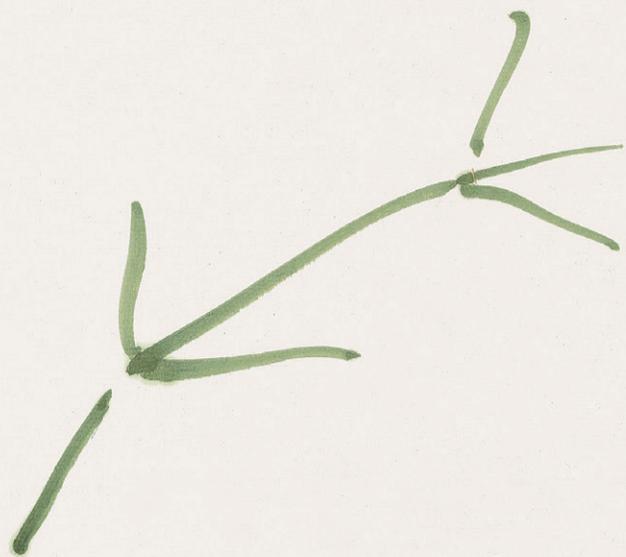
①用赭石加墨或赭石加黄加墨调出适合枝干的颜色，起首画出老枝干的形，注意直中有曲，部分老干有飞白的效果，符合牡丹枝干的特性。

②用稍浓的赭墨线勾勒干的外形或结构线。

③用赭石加黄加红色点出新老枝干交接处的老芽

片，用藤黄加花青调出的嫩绿，蘸少许的墨画新枝。

④枝干练习，老干古厚，新枝挺而有弹性。老干可辅以皴擦，增加厚重感，新枝用笔要利索、劲挺，用胭脂复勾，体现新枝的鲜嫩。

①

②

③

④

⑤

⑥

花叶画法

三叉九顶是牡丹叶的特点。先画叶柄便于对形的整体控制。但先画叶柄还是先画叶，根据个人习惯选择。

①出叶柄，三叉九顶的基本形要有，注意造式，不可手掌状平均对待。

②铺叶，不可平均对等，既要有结构，但又不能拘泥于结构。

③勾筋，勾筋用狼毫笔，用笔要利索、入纸，但要注意勾筋与叶的外形融合得体。

④借助传统竹叶尖的挑法挑出叶尖，增加叶片的动感。

⑤⑥侧、正叶的练习，多体会不同角度叶片的变化。

枝叶画法

①起首画老干，用笔古厚，可用篆隶笔意，行笔可留有飞白。

②新枝、叶柄：新枝用笔流畅，可用行草笔意；叶柄用线要有弹性。

③出叶：三叉九顶是基本结构，灵活运用，先画出叶片，然后趁半干时勾出叶筋，注意画面整体的疏密关系。

牡丹配景（小鸟）画法

鸟在画面上是“点睛”之处是“升华”之笔。画面中如有鸟就会动静相生，营造出一种自然天成的境界。本例采用背部入手的画鸟方法。

①点背：用笔点乱，厚重，可“品”字形列出笔触，符合鸟背部的结构。

②③翅膀：用写意法勾线造型。用线果断，造型要符合鸟类的特性，线与线的衔接可松灵一些。

④画头添尾：鸟的头和尾是造型比较多样的部分。画时要注意头与身的连接、尾与身连接的生动性。头：用简笔勾线的方法画头，注意头的透视关系；浓墨点眼睛，留出高光；单线画嘴，画出嘴的形和质，用笔利索准确；脖子用笔松散，传达出脖子能转动自如的感觉。尾：用简洁的三五根线概括尾部羽毛，要有虚实变化。

⑤腹、腿、爪：腹、腿用笔虚灵，与鸟身整体相生。爪是鸟最出彩的部分，“力”贯于爪而支撑身体，抓枝头而支撑身体，体现一个“抓”字，用笔可“尖”、“刻”一些。

⑥⑦⑧⑨⑩为鸟的各种动态：掌握了基本结构和动态规则后要多加练习，便能出手成形（准确）、出手生动、出手达意。

①

②

③

④

⑤

⑥

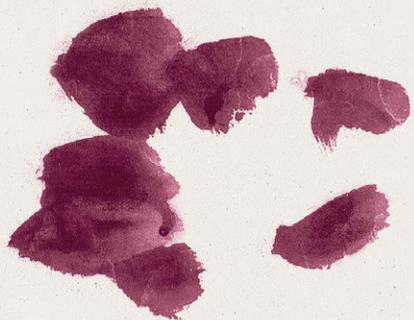
牡丹配景(石头)画法

“石分三面”是山水画石的画法，花鸟画石可借鉴，但花鸟配石更概括，更简练。

①②勾勒成石的外形，行笔干脆、利索。

③④连皴带擦，前、后、上，三个面有所交待，既要有体积感，也要有质感，最后点苔，增加石的野趣。

⑤⑥为石的造型练习，厚重中有灵巧，自然清新而有韵致。

①

②

③

单株牡丹画法步骤：

①从花头入手，起先画内花瓣，花瓣的方向、大小、聚散决定花头的朝向、花形的大小及花瓣的结构。

②画外部花瓣，点画的出笔与内花瓣相生、融合，外形最为重要。

③补小花头：注意在动势上要与主花头协调。出枝：花头与枝头的连接最为关键，一是要松，二是要聚力，三是花枝能托得起花头；主枝与辅枝相交，忌出现十字形的对称叉，伸展要有顾盼。出叶柄：牡丹叶为互生，三叉九顶，画时要符合自然规律，用笔要生动，不能太过于拘谨。

④点花蕊：雌蕊用重墨打底，三绿罩；雄蕊用胭脂墨画出。铺叶：铺叶从整体入手，不能太拘泥于细节；单片的花叶可按透视的关系去画，叶片组合有九顶意象即可。勾叶筋：随势勾叶筋，笔笔生发，筋须入纸，筋是长在叶片上的，嫩叶片筋线颜色可用墨调胭脂。整体收拾：枝、叶柄用胭脂墨复勾，可增加画面整体色调的谐调，体现牡丹嫩枝的鲜活；补老枝，用笔古厚、凝重，可使画面丰富、构图灵活。