

写意花鸟画技法丛书

写意牡丹技法及构图

葛桂林 著

写意

岁次丁丑秋月
葛桂林书

朝华出版社

三才圖會

三才圖會

葛桂林著

朝华出版社

写意牡丹技法及构图

写意花鸟画技法丛书

(京)新登字 138号

写意花鸟画技法丛书
写意牡丹技法及构图

葛桂林 著

朝华出版社出版

中国北京车公庄西路35号 邮政编码100044

北京利丰雅高制版中心制版

北京嘉彩印刷有限公司印刷

中国国际图书贸易总公司发行

中国北京车公庄西路35号

北京邮政信箱399号 邮政编码100044

新华书店经销

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 4

2000年第1版 第1次印刷

ISBN 7-5054-0692-2/J · 0365

定价: 28.00元

目 录

引言	4	6、黑白关系	34
一、牡丹的写生	5	7、题款	36
二、牡丹的生长规律及结构特征	9	8、关于纸边的处理	37
三、牡丹的花头画法	9	9、关于花草根部的处理	37
(一) 画法要点	9	(二) 构图形式	38
(二) 花头画法		1、两线法	38
1、侧面花头画法	11	2、三线法	41
2、正面花头画法	12	3、八位出枝法	43
3、背面花头画法	13	4、上插式	43
(三) 牡丹花蕊画法	14	5、下垂式	44
(四) 牡丹花苞画法	14	6、横斜式	45
四、牡丹叶子结构及画法	17	7、居中式	45
五、牡丹老干及茎的画法	20	十五、写意花卉的笔墨技法	46
六、牡丹叶、茎、干、花的结 构关系	21	(一) 笔法	46
七、整株牡丹画法步骤	21	1、勾花点叶法	46
八、白牡丹画法	24	2、染法	46
九、墨牡丹画法	25	3、笔与墨的关系	47
十、勾勒牡丹画法	26	4、中锋、侧锋、破笔、柴笔等 笔法的应用	47
十一、风中牡丹画法	27	(二) 墨法	48
十二、加胶牡丹画法	28	1、墨分五彩	48
十三、关于临摹	29	2、破墨法	48
十四、写意牡丹的构图	30	3、泼墨法	48
(一) 构图的原理、要点	30	4、胶水调墨法	49
1、宾主关系、虚实关系	30	(三) 色法	50
2、纵横关系	31	1、色墨合用	50
3、疏密关系	32	2、以墨为骨，略施淡彩	50
4、呼应	33	3、纯色点染	50
5、开合关系	34	示范图例	51

牡丹原产我国，古称木芍药，别称洛阳花、富贵花，属毛茛科落叶灌木。

牡丹的栽培在我国已有一千四百余年的历史，最早生长在我国西北部，后发展到黄河流域的长安、洛阳时已是牡丹的鼎盛时期了，后经我国劳动人民的辛勤培植，品种日渐繁多，主要品种有“姚黄”、“状元红”、“紫重楼”、“酒醉杨妃”等。花色有白色的“朱白”、“夜光白”、“玉板白”，黄色的“姚黄”，红色的“脂红”、“大红剪绒”、“状元红”，粉色的“赵粉”、“酒醉杨妃”、“大金粉”，紫色的“魏紫”、“紫葛巾”，绿色的“豆绿”，蓝色的“妖容三变”，还有近似墨色的“墨洒金”、“乌龙卧墨池”等。真是姹紫嫣红，五彩缤纷。

牡丹是我国著名的珍贵花卉，历来深受我国人民的喜爱。人们把它视作荣华富贵、富强和平的象征。牡丹有花中之王的美誉。花是美的象征，“花为我代言，我替花传神”，自然的花是作者笔下人的再现，美的升华。我国历代文人墨客都有对牡丹的独到赞颂和描绘。唐代诗人李正封赞牡丹诗曰：“国色朝酣酒，天香夜染衣”，而诗人刘禹锡更有“庭中芍药妖无格，池上芙蓉净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的佳句。

牡丹历来是画家的重点描绘对象。宋代水墨花鸟画家勃兴，汴京、毕生、姚亨都是当时画牡丹的专家。明代水墨花鸟画家陈道复（号白阳山人）、徐渭（字文长）分别用钩（陈）点（徐）的方法来画牡丹，可谓风格迥异。清代写意花卉颇盛，对牡丹的描绘亦经久不衰。

扬州八怪之一的李蝉以及恽寿平（号南田）、任伯年、赵之谦、吴昌硕都有表现牡丹的佳作。及至近代，齐白石、陈半丁、王雪涛，他们把写意牡丹推向了一个更高的境界。尤其是王雪涛先生所画的牡丹运用色块对比手段，产生了明快而强烈的效果，立体感强，给人以清新秀丽的美感，艳而不俗，生动而富有情趣，把牡丹这一题材表现得淋漓尽致，成为画牡丹的佼佼者。

画牡丹，表现技法很多，大致可分为工笔与写意两大类，而写意中又可分为大写意和小写意两种。本书主要面向中老年学画者和一般初学者，所以采用小写意的方法，因为小写意既不象工笔那样费工费时的精描细刻，又不象大写意那样更强调了气运，而忽略了细节的刻画。小写意既要求一定的绘画技巧，又强调了一些花卉结构特征，使学员在开始阶段就有一个作画严谨的开端。

本书是我在“学画牡丹”一书的基础上，根据我在中国书画函授大学、清华老年大学等校的教学实际情况及学员们在学画牡丹中存在的实际问题，如：学会了牡丹的花、茎、叶、枝的画法后，如何将写生的东西运用到创作中去，如何组织画面，如何运用笔墨技巧等实际问题而重新编写的。本书有的放矢地结合画面进行分析、讲解。图文并茂，浅显易懂，并以详尽的图例说明之。如果此书能在实践中解决好中老年朋友和一般书画爱好者的如上一些问题，便是我最大的快慰了。

一、牡丹的写生

写生是画家认识客观事物的特殊手段。也是观察、熟悉牡丹的主要方法。只有写生才能促进画家对牡丹的直接观察和领会。写生素要作到精密观察,精确表现。写生不是对牡丹的单纯摹写,而是要有精微的观察和深刻的感受,画出的牡丹不单是固有的生机形态,而是更加强调对花鸟神韵的捕捉,是蕴含画家感情的艺术品。

写意画的写生,除对牡丹的观察理解外,尤其要在意境方面加以重视,做到意在笔先,画尽意在。生活中很多好的构图,取之不尽,用之不竭。

写生有两方面意义:一是磨练技巧,提高造型能力,提高画面的组织、概括能力。二是积累素材,了解牡丹的生长规律和结构特征,从而为创作服务。

写生要深入观察研究牡丹的“物理”“物情”“物态”特征:

所谓“物理”,即牡丹的生长规律和组织结构。

所谓“物情”,就是牡丹的生活习性,例如牡丹是每年初夏开花,习性凉爽,畏严寒,喜干燥,忌潮湿,故作画配景不宜在河塘、湖边。

所谓“物态”,就是牡丹在风晴雨露中的姿态,观察不同环境中牡丹的特征,尤其是牡丹叶子在不同情况下的状态。

写生有两种方法:

(一) 结构式写生:

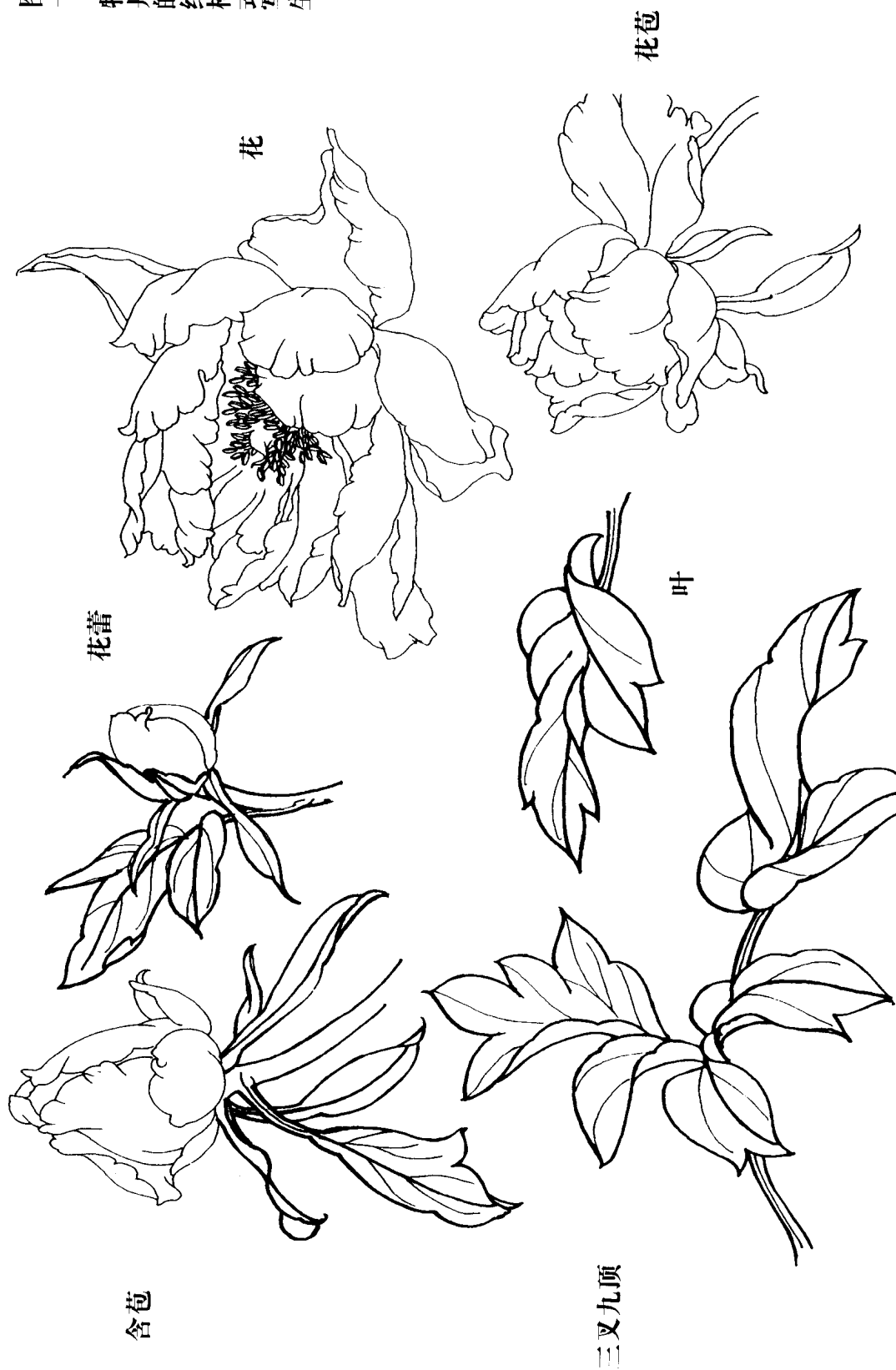
主要了解牡丹的生长规律和结构特征,如:牡丹的一茎一花、木本老干新枝、雌雄花蕊以及叶子的三叉九顶都是与其它花卉不一样的,也是我们应该特别强调的。(图一、图二)

(二) 构图式写生:

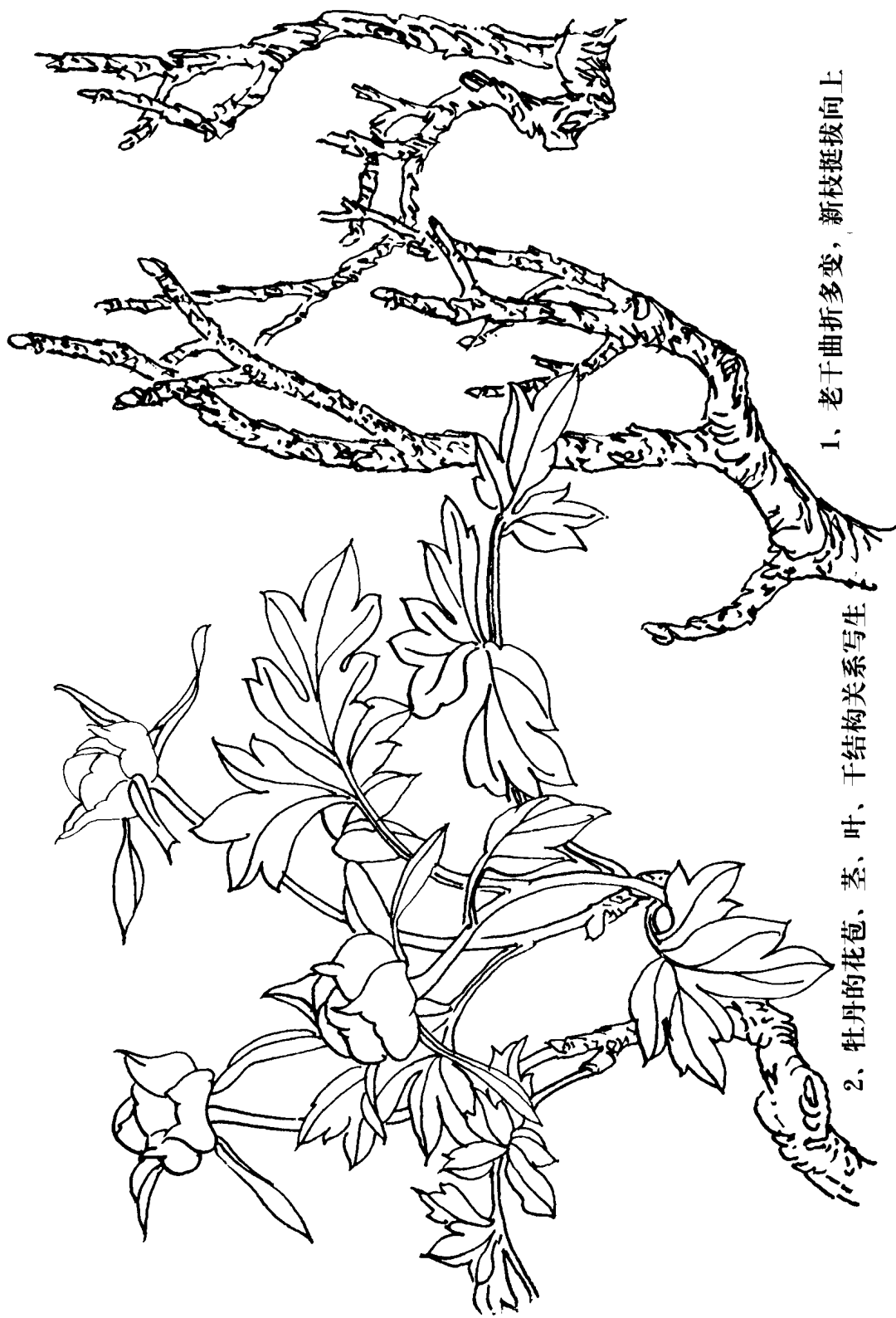
选择典型的角度,选择能充分表现牡丹本质的瞬间,按照构图规律进行剪裁取舍,移花接木式的写生。在写生过程中,注意形式美的发掘与艺术规律的运用,如:牡丹花头有大小、方圆的变化,叶子有老嫩、整碎、疏密之变化,写生时善于发现这些对立、统一形式美的因素,使我们写生的花头大小有致、方圆成趣,叶子疏密得当、整碎相衬、虚实相生……。(图三)

写生的手法可根据每个人的具体情况而定,可以到现场静观默察,心领神会。也可当场写生。

图1 牡丹的结构式写生

图二 牡丹的结构式写生

图三 牡丹的构图式写生

二、牡丹的生长规律及结构特征

牡丹属毛茛科落叶灌木，株高1-2米，最高可达3米以上，牡丹有单瓣、复瓣之分，形大艳美，雍容华贵，有花中之王之美誉，花冠直径可达15-20厘米。

整株牡丹由干、芽、茎、花、蕾、叶组成(图一、图二)。每年初春干端鳞芽生出嫩叶，花茎从叶芽中抽出，茎上分枝长叶，顶端独生一苞，茎上自三至五批叶开始长花，每批叶三叉九顶，上茎一叉三片，近花部分为单叶。花蕾下有大小花萼，上为大萼三片，形如扣盅，下为复萼六片，状似飘带。花中心有雌蕊一枚，雄蕊多枚，雌蕊在花中心，状如小石榴。雄蕊在雌蕊周围，由蕊粒和蕊丝组成。

三、牡丹的花头画法

(一) 画法要点：

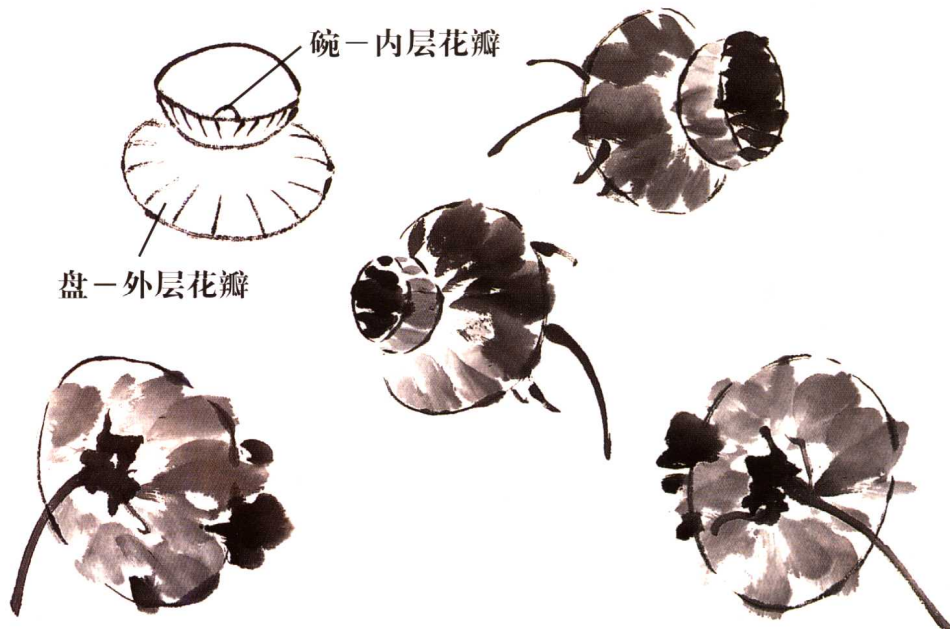
①我们欣赏一幅画总是站在比较远的地方去欣赏，看的是大的感受然后才是离得近看局部特点，所以远看牡丹的每朵造型(外型)更为重要，每朵牡丹的不同造型(外型)

才能反映出每朵牡丹各自的特点，所以我们画牡丹花头一定要从整体出发，局部入手。

②方圆关系是形式美的普遍规律。自然万物方圆而已，方为刚的视觉语言，圆为柔的视觉语言。生活中随处可见方圆的结合，如古代铜钱外圆内方，挂钟的方圆结合，我们画一块石头也是上方下圆或下方上圆……不胜枚举，以期刚柔相济。我们画牡丹花头外形也要以圆为主，方圆结合，这样的花头才有体积感，同时牡丹的花瓣也要有方有圆，有聚有散，既要有实出的方瓣，又要有虚点的圆瓣。(图五)

③侧面的花头分析：一般我们最常画的花头是侧面花头，因其侧面的透视变化，花瓣关系可看成盘碗关系，画时要把牡丹内外层花瓣因透视变化形成长短、宽大、整碎的关系画出来，运用色彩的浓淡、深浅和笔触使画出的牡丹更富于立体感。(图四)

④画牡丹要以润为主，滋润的花瓣与干湿并重的叶子及苍劲的老干形成强烈对比。

图四 牡丹花瓣的透视变化

⑤牡丹花头画法大忌：

牡丹花头切忌“一字形”花瓣的排列，花头的排列忌三股叉，一串铃排列（图五）。点垛花头要干湿相济、浓淡相宜、方圆对比、虚实相生、聚散相成。

图五 牡丹花头画法大忌

（二）花头画法：

1、侧面花头画法：

①先将笔清水化开，笔腹蘸较润的白粉，笔尖蘸曙红，在调色盘中稍做调合，既不能使红、白二色在笔上过于生硬，又不能调成无色阶变化的单一粉色，先点垛出花头中离我们最近的反瓣，用笔要灵活，错落有致，以虚为主，虚实结合（箭头所指为用笔方向）。（图六、1）

②笔腹蘸曙红，笔尖蘸胭脂点垛花心中最浓重的瓣，因花心的瓣未开，包得很紧，画得要紧凑。（图六、2）

③用原色笔继续画离我们远的外层花瓣，要画得宽大（为主），整碎结合，以圆为主，方圆结合。（图六、3）

④笔腹蘸曙红，笔尖蘸胭脂画出离我们近的外层花瓣，宽大（为主），注意花瓣方圆、聚散的变化。（图六、4）

⑤笔腹蘸曙红，笔尖蘸胭脂提点花心、外层花瓣的根部，使其花瓣层次更加丰富。（图六、5）

⑥点写花蕊。（图六、6）

图六 侧面花头画法

2、正面花头画法：

①笔腹蘸较润的白粉，笔尖蘸曙红，调成有色阶变化的粉色点垛内层花瓣，注意笔势的向心。（图七、1）

②笔腹蘸粉红，笔尖蘸曙红画外层花瓣，花瓣要有大小、疏密、轻重之变化，花头外形

注意不可太圆、太方及对称。（图七、2）

③笔腹蘸曙红，笔尖蘸胭脂点垛花心部，既能丰富花瓣层次又为衬托花蕊做准备，顺势提点外层花瓣，以增强花头的体积感，提点注意虚实，不可全提。（图七、3）

④点雌、雄花蕊。（图七、4）

图七 正面花头画法

3、背面花头画法：

①笔腹蘸较润的白粉，笔尖蘸胭脂，调成有色阶变化的粉色，先画靠近花萼的花瓣，花瓣要小一些，再画远处的花瓣，要稍大一些。(图八、1)

②笔腹淡胭脂，笔尖蘸胭脂点垛露出的少量外层花瓣，点写大花萼、复萼及花蕊。(图八、2)

图八 背面花头画法

（三）牡丹花蕊画法：

花蕊在花朵中占有重要地位，画好花蕊可起到画龙点睛的作用。牡丹花蕊分为雌蕊和雄蕊。雌蕊一枚，位于花心中央，状如小石榴，呈青绿色。可用藤黄（少）加花青（多）调成浓绿色点写，然后用石绿色覆盖，罩时要见笔。雄蕊多枚，位于雌蕊四周，由蕊粒和蕊丝组成。初开时呈中黄色，蕊丰满，排列整齐；盛开时为浅黄色，排列较初开时灵活。蕊丝上连蕊粒下接花心，蕊粒状如麦粒。蕊粒用藤黄加白粉点写，因是画在有色的花瓣上，画得一定厚方能明显，更显立体感。蕊丝用白粉写出。画花蕊时要像写行书一样，要点写自如，不拘一丝一蕊，要注意整体效果。（图九、1）

（四）牡丹花苞画法：

无论大小花苞都要画得昂首向上，不要下垂，以显示生机勃勃，使画面更加生动，趣味无穷。

1、小花苞画法：

小花苞呈棉桃状，草绿色，尖部偏紫。

花瓣未露，大萼包得很紧。先以草绿蘸曙红，点垛出三片大萼，要画得紧凑些，点垛复萼两三片，稍干在大萼上罩石绿色，要见笔，最后用粉红色点垛露出的花瓣。（图九、2）

2、大花苞画法：

笔腹蘸较润的白粉，笔尖蘸曙红，调整后点垛大小不等的花瓣，而后点垛大萼、复萼，用石绿覆盖大萼。（图九、3）

3、牡丹花头、花苞画法练习。（图十、十一）

图九 牡丹花蕊、花苞画法

图十 牡丹花头、花苞画法练习