

高少华 编绘

中国牡丹画技法大全

主编 王绣

水墨牡丹画法

天津人民美术出版社

主编 王绣

中国牡丹画技法大全

水墨牡丹画法

高少华 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水墨牡丹画法 / 高少华编绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2005.8

(中国牡丹画技法大全)

ISBN 7-5305-2977-3

I. 水... II 高... III. 牡丹—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(2005)第067001号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2005年8月第1版

2006年1月第2次印刷

开本: 889 X 1194毫米 1/16 印张: 4

印数: 3001-6000

版权所有, 侵权必究

定价: 32.00元

不愧逢君翰墨场

——序《中国牡丹画技法大全》丛书

王 绣

诗云。

何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。

——唐·徐凝

叶底风吹紫锦囊，宫炉应近更添香。试看沉色浓如泼，不愧逢君翰墨场。

——宋·梅尧臣

牡丹属芍药科，落叶灌木花卉，古名木芍药。秦人琅琊安期生云：“芍药有二种，有金芍药，有木芍药。金者，色白多脂；木者，色紫多脉。”牡丹雍容富贵，花硕大而美艳，色斑斓而多彩，被誉为“花王”，是大自然恩赐给人类的艺术品。中国是栽培牡丹最早的国家，同时又是牡丹的原产地，因地脉最宜而奇甲天下，名扬四海。

牡丹集天地之灵气，沐日月洗礼，为万卉之首，众香之魁。牡丹因武皇怒贬而绽放于北邙洛下，一段美丽的传说，赋予了牡丹傲骨丹心的气节。牡丹栽培始于魏晋，而盛于唐宋，经千年不衰的繁茂，昭示着泱泱华夏富贵吉祥的昌隆。牡丹迄今五百种项类，且于当下四季葱茏开放，显现着时逢盛世的国泰民安。

一千六百年前的东晋画家顾恺之就栽植有“木芍药”，而牡丹出现于中国画中最早的一幅也是顾恺之的《洛神赋图》，牡丹的栽培史也由此得到考证。之后，北齐杨子华将牡丹染墨赋彩，独立成幅，“画牡丹极分明”。至唐代，牡丹在逐渐确立的中国花鸟画中成为重要的花卉题材，且当时国势隆盛，善画牡丹者众多，如冯绍正、边鸾、于锡、殷保容等。尤其是边鸾画牡丹“花色红淡，若浥雨疏风，光彩艳发”，“妙得生意，不失润泽”，以开折枝牡丹先河。其间牡丹在唐代人物画的进程中也同样得到了发展，五代时牡丹在著名的花鸟画家中得到极大繁荣，如后梁于兢，南唐徐熙、梅行思，前蜀黄筌，黄居宝，滕昌祐等。《宣和画谱》载：“黄筌的用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成；徐熙画以墨笔为之，殊草草，略施丹粉而已。”谚云“黄家富贵，徐熙野逸”。牡丹至宋代更加趋于书卷气，典故佳句频出，且栽培日盛。欧阳修《牡丹花品序》：“牡丹出丹州，延州，东出青州，南亦出越州，而出洛阳者，今为天下第一。”牡丹亦被更加推崇。由于院体画家众多，牡丹绘画技法日臻完善，“花之于牡丹芍药，必使之富贵”，以徐崇嗣、黄居寀、赵昌、赵佶等为主要代表画家，徐崇嗣的“没骨图”也从此而生，元代亦有赵孟頫、王冕、王渊、钱选等画家的牡丹图存世于今，文人画的兴起也直接影响着元代的牡丹画法。到了明代，出现了以吕纪、林良为代表的工整艳丽的牡丹画法，以陈淳、徐渭为代表的豪放、洒脱的牡丹画法，为折枝牡丹、没骨牡丹开创两路路径，强化

了牡丹之精神风采，同时还出现了以沈周、文徵明、唐寅等为代表的清雅文逸的牡丹画作品，极大地丰富了牡丹画创作风格与流派，为清代以及后世的牡丹画发展奠定了丰厚的基础，清代牡丹画家亦有两派，其一为正统写实派的恽寿平、郎世宁等人，其二为大写意风格的八大山人及扬州八怪中高凤翰、罗聘等诸家，以及其后的任伯年、吴昌硕皆是以写意笔墨表现牡丹的大家圣手。至近代，中国花鸟画中牡丹画的发展延续着明清风范同时也有较大的完善，写意牡丹画中杰出画家有齐白石、陈半丁等，工笔牡丹画的画家有于非闇、陈之佛、张大千等人。他们大多为艺术的通才大家，在涉猎中国画众多门类的过程中，对中国牡丹画的发展与传承取得了卓有成效的成就。新中国成立后，中国牡丹画得到了前所未有的发展，并使牡丹画赋予了新的风貌与意趣，如王雪涛、李苦禅、朱屺瞻、崔子范、俞致贞、刘力上等诸多画家为中国牡丹画发展起到了承前启后、继往开来的作用。由此，中国人民喜闻乐见深情爱慕的牡丹，在中国画家笔端绽放出异彩纷呈、绚烂夺目的光彩，成为诸多花鸟画家以及其他山水、人物等门类画家竞相表现的稳定题材。

昔日“金钗锦绣知多少，多是看花烂醉人”，而今更是“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，时逢改革开放、建设小康社会的盛世，“天下太平，牡丹始盛”，国泰民安，国运昌隆。

“牡丹终古是花王”，牡丹是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托。由于牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础，中国牡丹画在当今也得到了更加广泛的普及与发展，牡丹画作品也日益受到广大中国百姓的喜爱与推崇，全国各地涌现出众多的牡丹画家，尤其是生活在帝都花城洛阳的画家，他们得天独厚钟情挚爱着洛阳牡丹，对牡丹的研习与创作已成为一份日课，在继承传统、发展创新的过程中，自出机杼，使当下的中国牡丹绘画独特而丰富，亲和而富贵，以贴近大众审美范的视角，呈现出不同风姿，各类各种的花形、花态，疏密相间，错落有致，蕴含着勃勃生机，赋彩明丽，枝条柔美，花叶茁壮，显示出绰约的仪态。

这次天津人民美术出版社策划、编辑的《中国牡丹画技法大全》丛书，正是反映出当前牡丹画创作的丰硕成果，所选画家们以其极具地域特色的绘画风格，以严谨丰富的绘画手法，展示出中国牡丹画的各种画法，可谓异彩纷呈，婀娜多姿、或欲或正，或率或工，或赋彩或染墨，可谓风神生动，意度堂堂，为广大美术爱好者学习中国牡丹画提供了详实的案头佳册，成为雅俗共赏，丰富多姿的普及性和鉴赏性的美术技法丛书，为中国花鸟画中的牡丹绘画增添了更为绚丽的国色精品、天香佳作。

乙酉年春日于洛阳香魁居

高少华代表作品《异香》(局部)

作者简介

高少华, 1962年出生, 河南省洛阳市人。现为中国美术家协会会员, 河南省国画家协会常务理事, 洛阳市美术家协会副主席, 洛阳花鸟画艺术委员会主任, 洛阳画院副院长, 洛阳国画院院长。

目录

水墨牡丹创作概论(7)
淡墨牡丹画法(8)
重墨牡丹画法(10)
花蕾画法(12)
花萼画法(14)
倒花画法(15)
扭叶画法(16)
枝干画法(18)
淡墨牡丹作品示范步骤(20)
重墨牡丹作品示范步骤(24)
牡丹作品赏析(28)
临风香自生(局部)(28)
临风香自生(29)
春意正浓(30)
春风得意(31)
春酣(局部)(32)
春酣(33)
富贵花将墨传神(34)
异香(35)
春光无限(局部)(36)
春光无限(37)
秀色(38)
艳冠群芳(39)
姚黄魏紫主芳菲(40)
风前月下娇娆态(41)
墨痕别种洛阳花(局部)(42)
墨痕别种洛阳花(43)
洛阳女儿红(44)
洛阳女儿红(局部)(45)
洛阳春日(局部)(46)
洛阳春日(47)
名花倾国两相欢(局部)(48)
名花倾国两相欢(49)
云想衣裳花想容(50)
云想衣裳花想容(局部)(51)
牡丹扇面(52)
牡丹扇面(53)
牡丹扇面(54)
牡丹扇面(55)
牡丹图(56)
月是故乡明(57)
牡丹图(58)
牡丹图(59)
牡丹图(局部)(60)
绿萼春歌(局部)(61)
绿萼春歌(62)
牡丹图(局部)(63)
牡丹图(64)

水墨牡丹创作概论

牡丹是我国著名的花卉之一。它花形硕大，色彩富丽堂皇。品种众多，据有关资料统计，其品种多达600余种。它寓意富贵，象征吉祥，被誉为百花之王。自古至今，深受广大人民喜爱，尤其是历代画家，总以它作为创作的题材。

水墨画是中国画的重要组成部分。所谓水墨，即纯用水墨，不用颜色。水墨画始于唐，成于宋，盛于元，明清以来多有发展。确切地说，中国画的最初阶段就是水墨画。水墨画的形成与发展与我国特有的绘画工具有着密切的关系，它是历代画家在绘画实践中行笔用墨的经验积累。水墨画具有格调纯朴，笔墨变化多端的特点与艺术效果，所谓“大朴不雕，大雅不饰”。在中国画中水墨画占有重要地位。

水墨牡丹画的起源很早，很难说出它的起始年代。明代徐渭便有“富贵花将墨写神”的诗句，著名国画于非闇先生也画过题为《士为富贵总低头》的水墨牡丹。水墨牡丹，铅华洗尽，水墨淋漓酣畅，不匠不俗，无火气，无脂粉气，深受文人雅士的喜爱。

我从事牡丹画创作已20余年，在彩墨写意牡丹与工笔牡丹创作之余，也喜欢画水墨牡丹。牡丹百态千姿，其表现方法也多种多样，水墨牡丹是其中的一种，而且是重要的一种。我的创作理念有两个：一是率意，二是出新。既不蹈袭古人，也不重复今人，按自己的想法走自己的路。

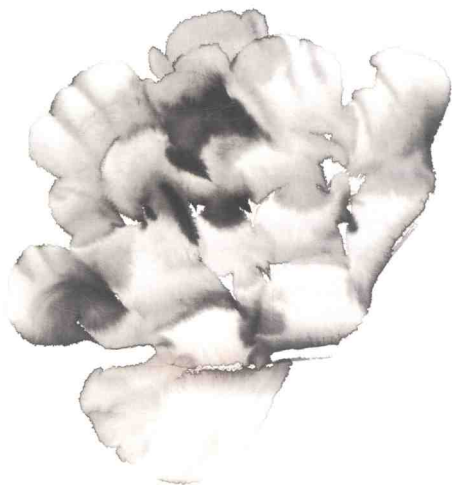
我觉得，水墨牡丹的创作，要从以下几个方面入手：首重形，次取势，次用墨，次收拾。首重形，我觉得这是最重要的，画什么要像什么，即使是大写意，也要让人看出来你画的是什么。譬如人物漫画，你再夸张变形，但人的五官特点你必须抓住，只有这样，人们才能知道你画的是谁，你需要传达的东西才能被人接受。形是画家的基本功，没有形，便没有一切。古人所谓“以形写形，以色貌色”就是这个道理。所以，在下笔之初，便有“成形”先在胸中，形的理念要贯穿整个创作过程，用笔的顺逆疾徐都要为“形”这个主旨服务。牡丹的基本形体即枝、干、茎、叶、花、蕾，不论你如何变形，都要始终照顾到它们之间的相互依存关系。

其次是“取势”，势属于气韵的范畴。无势便无生姿，无生姿便无生动，无生动便无传神，不传神便无生命力。所以，取势在绘画理念中是至关重要的。不会取势的画家，画出的东西是死的东西。所谓取势，我觉得应当从两个方面去理解，即局部和整体。局部落实到一枝一花，而整体则要上升到面对整幅作品。“置阵布势”是画家主观意志的体现，是画家通观全局、驾驭整个创作过程能力的体现。因此，势是画家创作活动中万万不可忽视的重要环节。

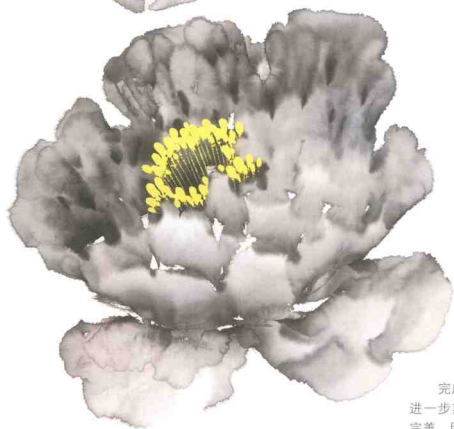
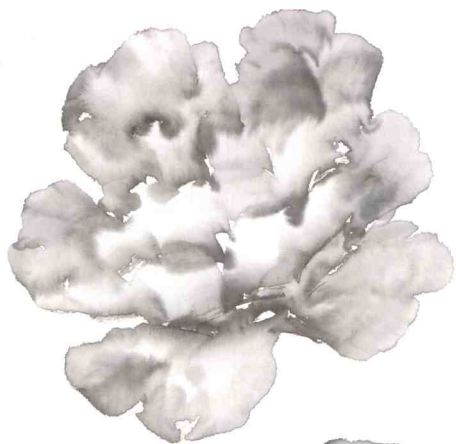
再其次是用墨。水墨牡丹画分淡墨与重墨两种。从表象看，水墨不如彩墨的色彩丰富，但水墨的单纯决不是单调，墨由于加入水分的不同，出现浓、淡、干、湿、焦的五色之象。这种以墨代彩，多姿多彩的“墨象”，是大雅之中的墨象，它比彩墨的变化更丰富，更蕴藉，更富韵味。淡墨牡丹讲求的是渗化与肌理效果，讲求的是水墨的酣畅淋漓，讲求的是墨色由浓到淡或以淡破浓的变化效果。这些都是画水墨牡丹最应关注的东西。因为牡丹花的层次变化正是靠墨分五色来控制表现的。

最后一步是收拾，收拾是画家统揽全局，在创作基本完成之后，进一步完善笔墨的重要一步，是对作品整体效果的最后审视，它最能体现画家的艺术见解和学识修养。水墨画注重的简洁、明快、不脏、不壅、天真、自然、纯朴，大气都要从修养的高度去把握。还要从以下几个互补关系中去审定，即主宾互补关系，花叶互补关系，墨色互补关系，衬景互补关系，情与景的互补关系等等，都要作一次最后的审定。一幅好的水墨牡丹，用黑白两色看似单调的色彩，将牡丹昂扬向上的精神阐释得尽精入微，最后点上藤黄或花青的蕊，再钤上鲜红的印章，又使艺术得到再次升华，成为一件完美的艺术品。

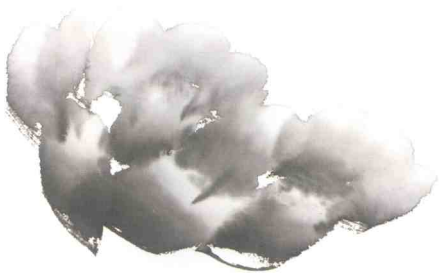
洛阳千斗春芳，富贵争夸浓艳妆。一自清平三闾后，至今传诵说花王。愿牡丹在画家的笔下绽放出永恒的姿彩。

用笔调淡墨，笔尖略重，由牡丹花前瓣画起。按此调墨方法，逐步由外向内画，注意大瓣小瓣相间，不使其相互雷同。

完成花形后。要
进一步刻画。丰富。
完善。用白粉调藤黄
点花蕊。

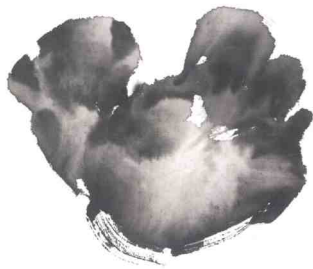
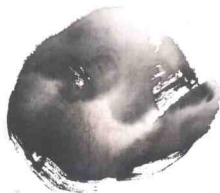
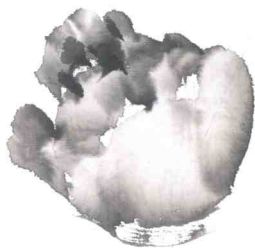
用笔调墨时使笔上的墨色由淡渐重，笔尖更重，由牡丹花前部起笔。由外向内画，逐步丰富。

花形完成后，用
笔尖调重墨，局部强
调刻画，使其更加丰
满。最后点花蕊。

花蕾画法

用笔由前瓣落笔，然后由两侧
向内用笔，画出其形。

花蕾的形态也是丰富多姿的，要在自然中多观察。此画三朵，以示变化。

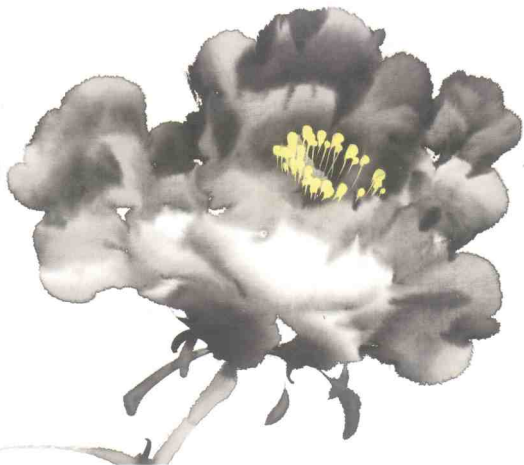
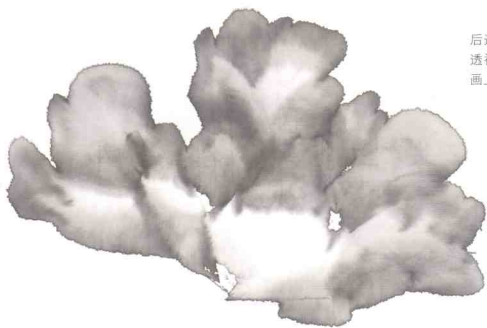

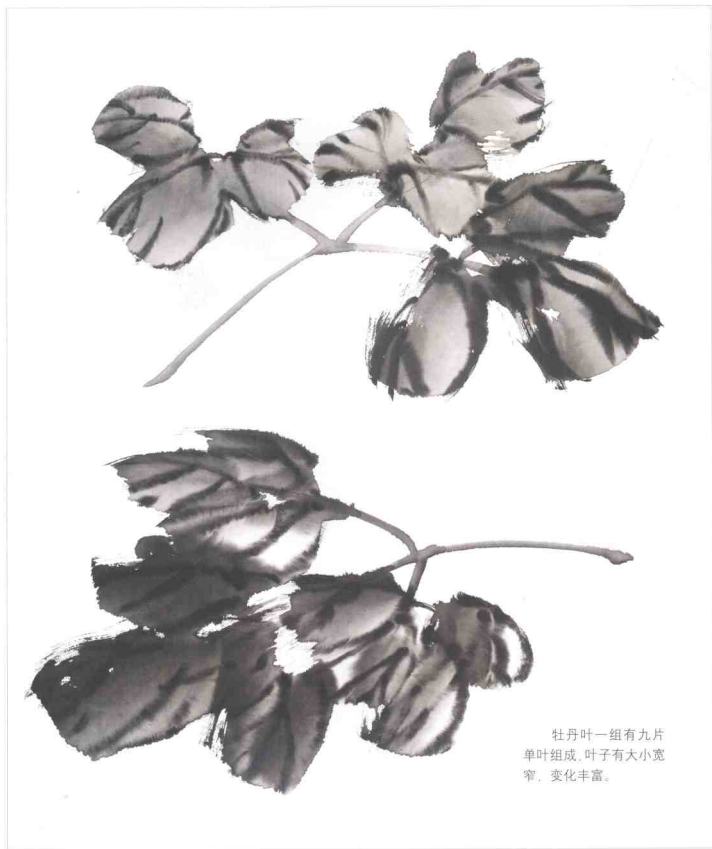

笔调淡墨。笔尖重墨。
从重至淡落笔。首先画出较
大的萼片，然后画出整体形
状。

侧花画法

画侧花时，由前向后逐步画去。注意花的透视关系。在花的底部画上花萼即成。

牡丹叶一组有九片
单叶组成，叶子有大小宽
窄，变化丰富。