

中国牡丹画技法大全

主编 王绣

工笔淡彩牡丹画法

杨荣生 编绘

天津人民美术出版社

主编 王绣

中国牡丹画技法大全

工笔淡彩牡丹画法

杨荣生 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔淡彩牡丹画法 / 杨容生编绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2005.7

(中国牡丹画技法大全)

ISBN 7-5305-2977-3

I.工... II.杨... III.牡丹—工笔画: 花卉画—
技法 (美术) IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第066999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>

河北胜芳光辉印刷有限公司印刷

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 × 1194 毫米 大 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。秦人琅邪安期生云：“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虎头庭院中就栽植有“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，典章佳句频出，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、没骨牡丹开创两路蹊径，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。

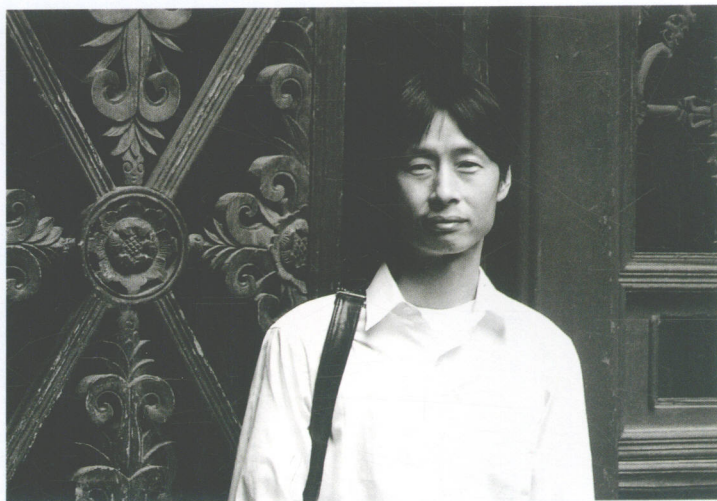
“牡丹终古是花王”，牡丹是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托。由于牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础，中国牡丹画在当今也得到了更加广泛的普及与发展，牡丹画作品也日益受到广大中国百姓的喜爱与推崇。全国各地涌现出众多的牡丹画家，尤其是生活在帝都花城洛阳的画家，他们得天独厚钟情挚爱着洛阳牡丹，对牡丹的研习与创作已成为一份日课，在继承传统、发展创新的过程中，自出机杼，使当下的中国牡丹绘画独特而丰富，亲和而富贵，以贴近大众审美风范的视角，呈现出不同风姿。各类各种的花形、花态，疏密相间，错落有致，蕴含着勃勃生机，赋彩明丽，枝条柔美，花叶茁壮，显示出绰约的仪态。

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。或欹或正，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

杨荣生代表作品《又是春风吹家园》(局部)

作者简介

杨荣生，1963年生，祖籍河南信阳。习画二十余年，作品多次入选全国美展并有获奖。1995年，作品获河南省第六届花鸟画展一等奖；作品被文化部社文司“全国牡丹竞选国花画展”收藏。1999年，特邀参加“炎帝杯国际书画大展”，作品被收录精品集。2000年，作品参加在中国美术馆举办的河南中国画展晋京展，获精品奖，并收入画集。2001年，作品参加跨世纪著名中国画家作品展，获最佳作品奖，并收入画集。2001年，为中国邮政总局设计牡丹邮票两枚。2002年，作品入选中国美协主办的纪念“讲话”发表60周年全国美展，获河南展区银奖；作品入选中国美协主办的“中国大地西部情”画展，并收入画集。2004年，作品入选中国美协主办的2004中国画展，获优秀作品奖；作品参加中国美协主办的全国中青年中国画提名展。

现为洛阳书画研究院副院长，洛阳花鸟画艺委会副主任，洛阳美协理事，洛阳画院画师。

目录

写在前面 (7)

一、写生 (8)

二、花的画法 (10)

白牡丹的画法 (10)

粉红牡丹的画法 (11)

深红牡丹的画法 (12)

绿牡丹的画法 (13)

三、花苞的画法 (14)

大红花苞的画法 (14)

二乔花苞的画法 (15)

四、叶子的画法 (16)

绿叶的画法 (16)

蓝叶的画法 (17)

五、老干的画法 (18)

六、创作步骤 (20)

粉牡丹的画法 (20)

蓝叶白牡丹的画法 (22)

蓝牡丹的画法 (24)

深红牡丹的画法 (26)

七、作品赏析 (28)

清香淡淡不染尘 (28)

清香淡淡不染尘 (局部) (29)

又是春风吹家园 (局部) (30)

又是春风吹家园 (31)

玉秀清魂 (32)

双艳 (33)

双艳 (局部) (34~35)

风自清青花自香 (36)

淡留清香入画图 (37)

春色知心 (38)

一般清秀领东风 (39)

红霞一片醉春风 (40~41)

故园春色 (42)

春潮 (43)

春潮 (局部) (44~45)

春日花开 (46)

晚来醉面潮红 (47)

沉香亭畔醉春风 (48)

阳春三月 (49)

春日花开 (50)

春日花开 (局部) (51)

春深锁二乔 (52)

春深锁二乔 (局部) (53)

东风吹来自成春 (局部) (54)

东风吹来自成春 (55)

月是故乡明 (局部) (56~57)

月是故乡明 (58)

扇面小品之一、之二 (59)

且留洛浦好春光 (60)

且留洛浦好春光 (局部) (61)

红楼春梦 (局部) (62)

红楼春梦 (63)

春宵 (64)

牡丹国色天香，雍容大气，自古到今一直受到人们的喜爱。

自唐至今不知有多少文人雅士、丹青高手为其吟唱、挥毫。诗人用其妙笔，赞其独领群芳；画家用其丹青，绘其色彩绚丽。“洛阳春日最繁华，红绿荫中十万家。谁道群花如锦绣，人将锦绣学群花。”这是宋人司马光的诗句。“五十八年贫贱身，何曾忘念洛阳春。不然岂少胭脂在，富贵花将墨写神。”这是一代国画大师徐文长的题诗。“五花骢马七香车，去看春日第一花。十里红尘三月暮，朱栏翠幕是谁家。”这是清代大家恽南田的吟唱。还有齐白石、王雪涛等等，不胜枚举，他们大都集画家、诗人于一身，写牡丹、画牡丹，为后辈留下了许多经典、巨著。

本人有幸，生长于九朝故都的洛阳城。每临春日，看牡丹、画牡丹、师古人、师造化，至今二十年有余。现将自己学习的一些体会结集成册，与广大爱牡丹者清赏。

一、写生

图 1

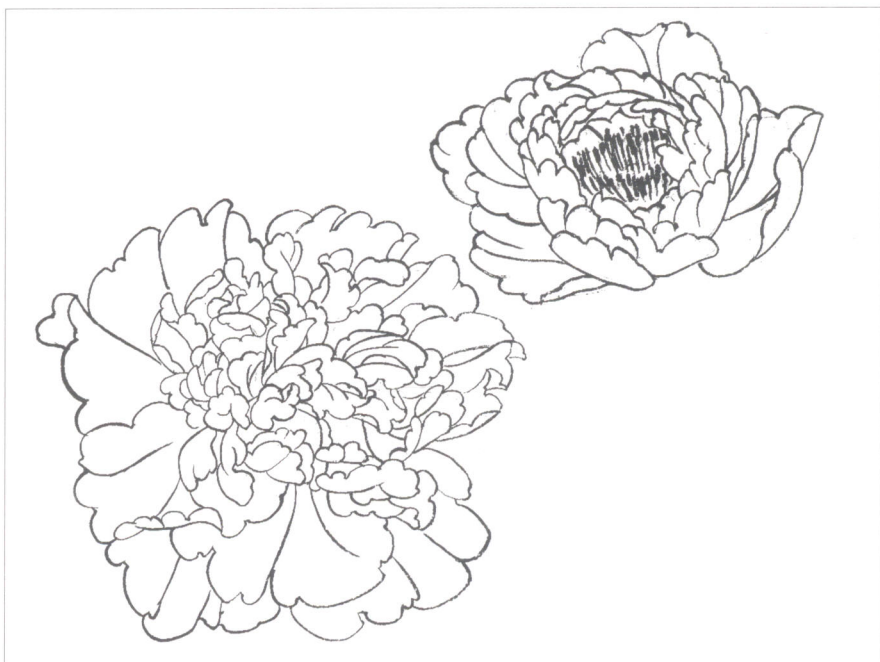

图 2

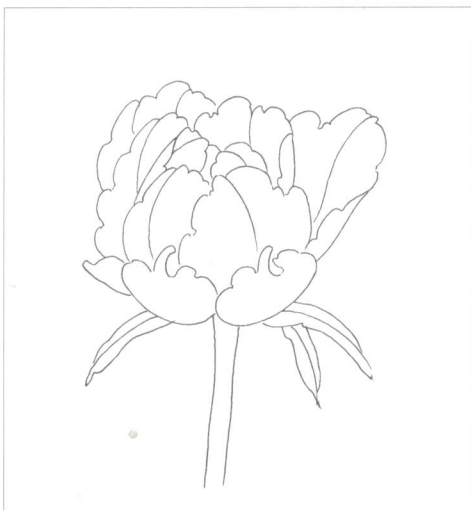

图 3

图 4

写生是创作的第一步。清朝画家边寿民有诗：“一池墨汁貌花王，不辨花香与墨香。最忆前年好清余，写生十日住谁庄。”由此看出前人对写生的重视。

牡丹开花在四月十天左右，我们写生要注意它的花期。初学者在写生时，要注意由简单到复杂，循序渐进，慢慢来。要先从小花苞开始画起（图1），在掌握了写生的基本要领以后，再画较大的花头（图2）。牡丹花有的比较复杂，在画时要有删减、取舍，不能单一地照搬。最重要的是要画花的神韵，形似其次。

1. 花苞

花苞相对来说应该简单一些，但也要画出它的神韵。在画面中它有画龙点睛的作用，它是未来、是希望。

花苞由三四片萼片包着，下有三四片托片（图3）。花苞因花的品种不同，形态各异，画时要注意观察。

2. 花头

在经过花苞的写生以后，我们再画大花头，相对应容易一些。但是，刚开始还是要从较简单的花型入手，要先画那些花瓣较大的花，慢慢的再画比较复杂的花型（图4）。牡丹的品种太多，花型、色彩也复杂，写生时要尽量地多画一些品种，有的要记录下花的色彩，以便将来创作时参考。

3. 花心

花心，即花蕊，它是整个花的中心，是焦点。它分雄蕊和雌蕊两部分，雌蕊像一个小石榴（图5），雄蕊是一丝丝的黄色线体围在雌蕊的周围。在此不多讲了，希望大家写生时自己体会。

4. 叶子

牡丹的叶子有其自身的生长规律。叶子由下部开始生三到五片三杈九顶的叶子，逐渐往上生一杈三顶，到靠近花头有一片单叶。关键是画叶时要注意叶子的阴阳向背，我们要多个角度去观察，要画出一种生机。再好的花，最终还要叶子去衬托（图6）。

5. 枝干

牡丹是多年生的灌木，枝干粗壮。有的枝干能长到一米多高，写生时要注意枝干的穿插和造型。茎是当年生绿梗，光滑，顶上长花头，有四五片的叶子左右长出（图7）。

通过以上牡丹各部分的写生，我们基本上掌握了牡丹的写生技巧。当然，在写生中还会有许多具体的问题，需要我们去总结。

掌握了一定的写生技巧以后，这时我们可以尝试着画一些比较复杂的、带构图的写生，以便进行下一步的创作（图8）。

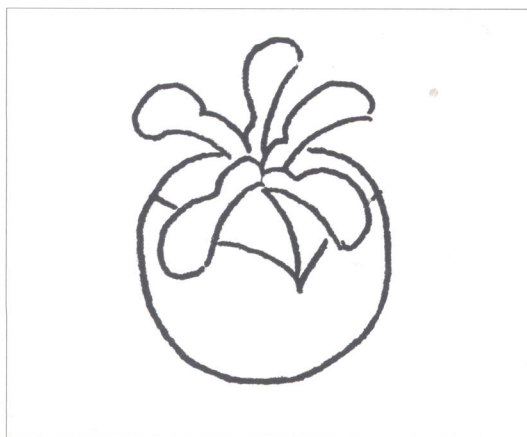

图5

图6

图7

图8

二、花的画法

白牡丹的画法

白花在花中相对来说比较难画，轻了没有立体感，重了又不白了，这个度不是太好把握。具体方法如下：

把写生整理好的花头画在一张白纸上，即稿子。用上好的熟宣纸铺在上面，用淡墨中锋复勾出花的轮

廓（图1）。在花头上平涂薄薄的白粉，再用草灰色从花根处来分染（图2）。再染至三四遍（图3）。画花心和茎叶即可（图4）。

图 1

图 2

图 3

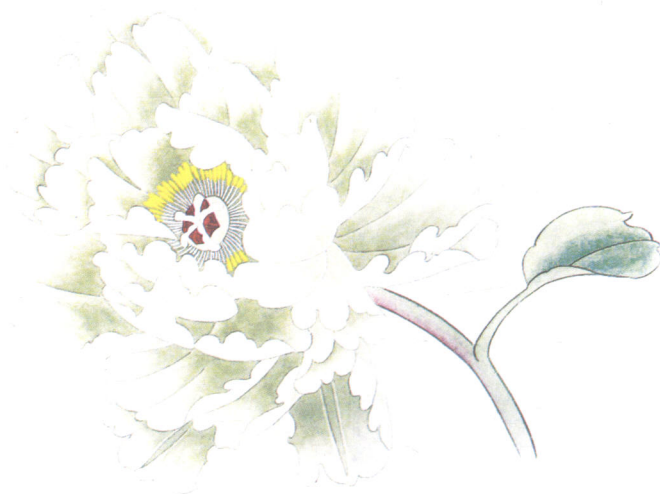
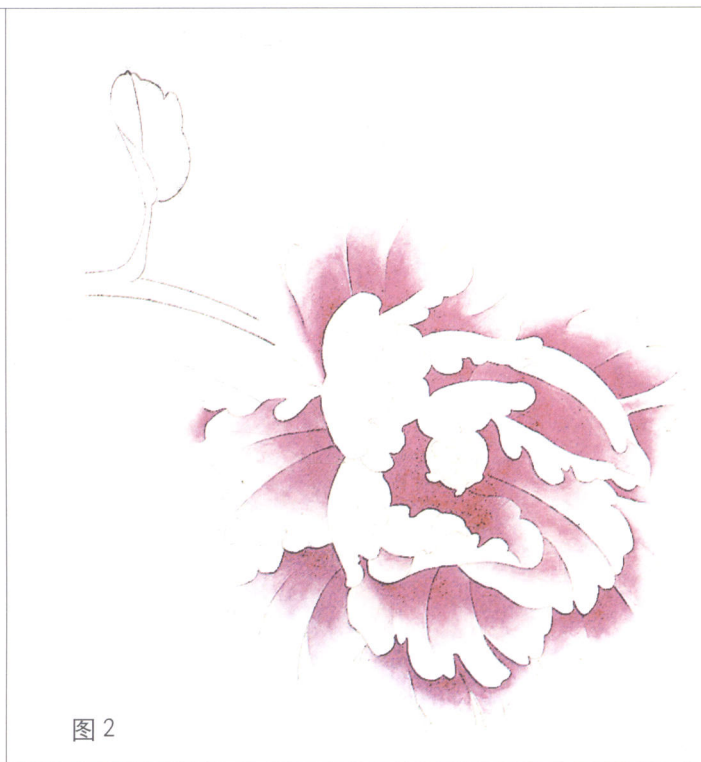
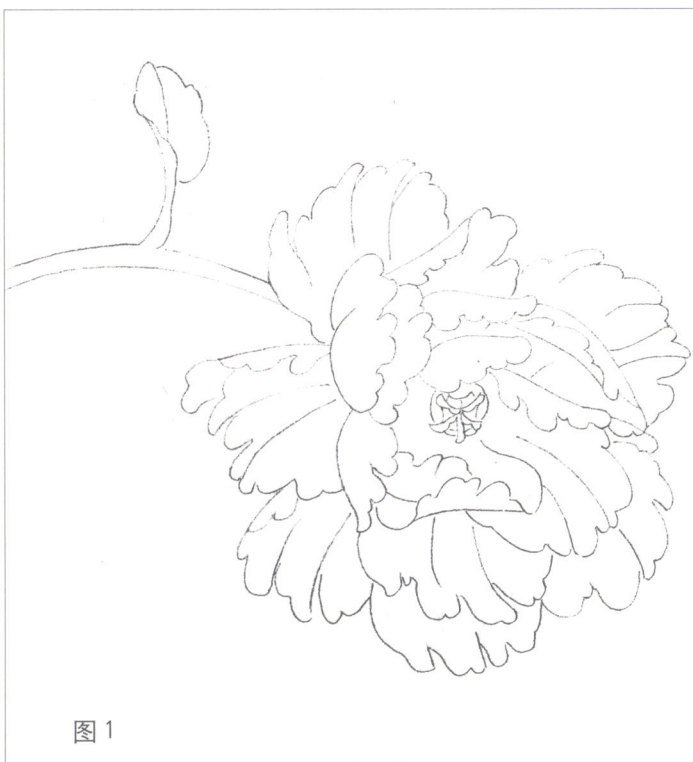

图 4

粉红牡丹的画法

方法基本同前。先用淡墨勾出花的轮廓(图1)。用胭脂分染花瓣(图2)。再染三四遍后即可(图3)。画出花心(图4)。

深红牡丹的画法

先勾出花的轮廓(图1)。再用花青分染三遍左右后平涂曙红(图2)。再用曙红罩染二三遍(图3)。点出花心(图4)。

图 1

图 2

图 3

图 4

绿牡丹的画法

绿牡丹和白牡丹的画法差不多，也是先勾出花头（图1）。在平涂白粉时加入三绿。用草绿分染（图2）。再分染三遍左右（图3）。点出花心即可（图4）。

图 1

图 2

图 3

图 4

三、花苞的画法

花苞和花头的画法基本相同,只是多了萼片和花托。
下面讲两种花苞的画法。

大红花苞的画法

大红又叫状元红。具体方法是:用较重的墨线勾出花苞(图1)。平涂朱砂,然后用胭脂分染(图2)。经三遍左右后再用曙红罩染三遍左右,用草绿平涂花萼和花托(图3)。最后用胭脂提染花萼、花托和茎(图4)。

图 1

图 2

图 3

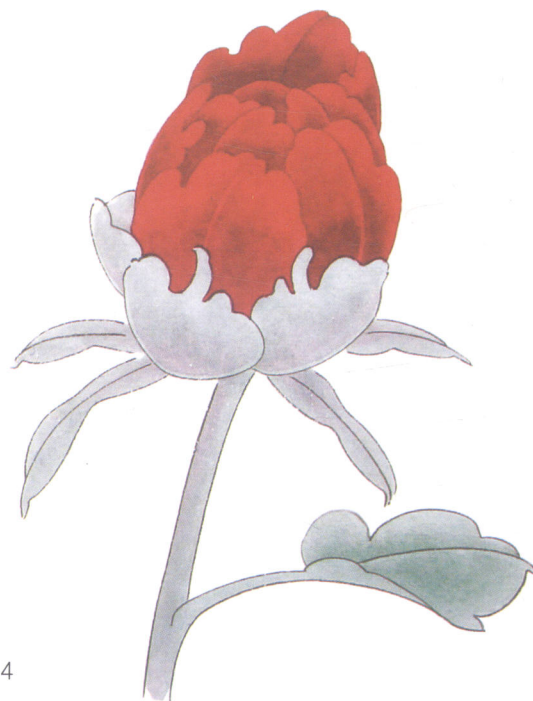

图 4

二乔花苞的画法

二乔是一个极富特色的品种,由一半粉红和一半深红组成。要注意的是在染色前,就要先安排好它们的关系。具体画法是:先用淡墨勾出花苞(图1)。平涂花瓣粉红的部分,并用曙红平涂深红部分,再用曙红分染粉红部分(图2)。用花青分染深红部分,并用草绿平涂花萼和花托(图3)。用胭脂提染花萼和花托(图4)。

图 1

图 2

图 3

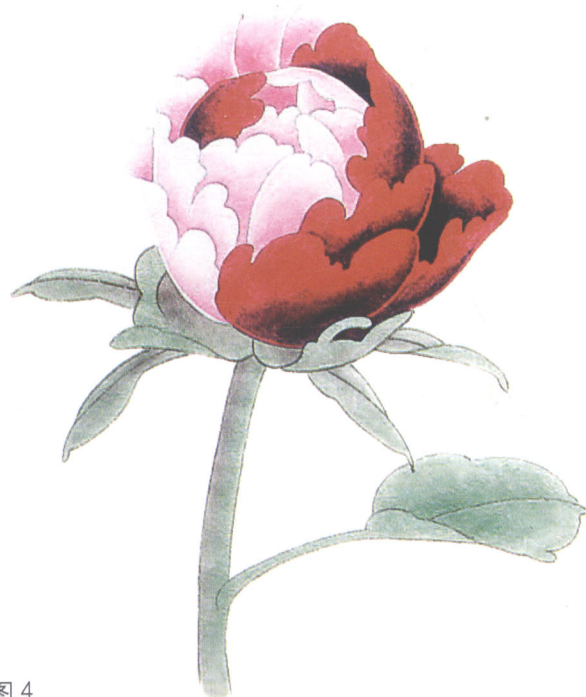

图 4

四、叶子的画法

绿叶的画法

用较重的墨中锋勾出叶子（图1）。先在叶子上平涂草绿（图2）。用花青分染三遍左右（图3）。再罩染草绿两遍（图4）。

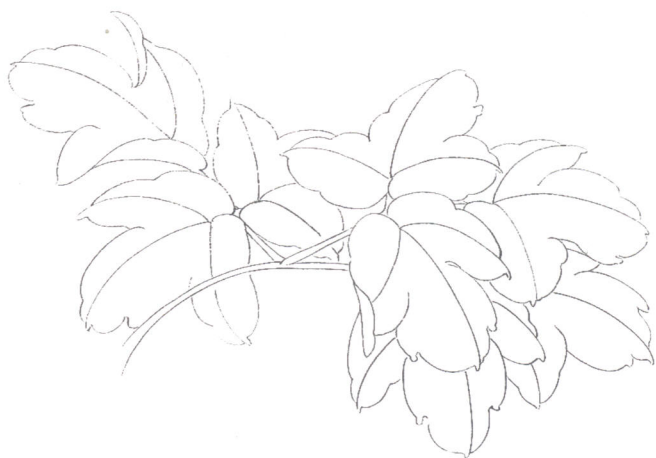

图 1

图 2

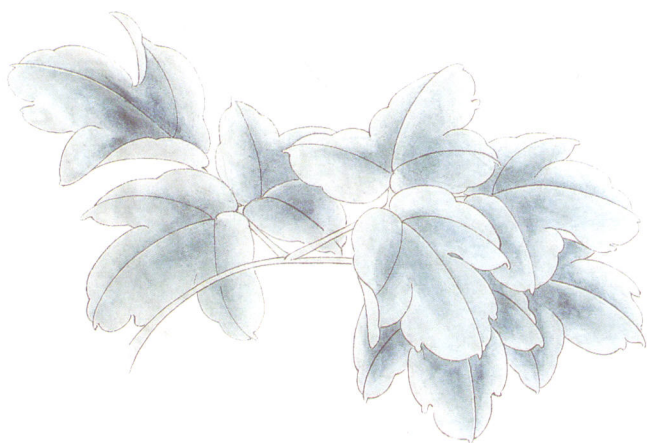

图 3

图 4