

吴非 编绘

中国牡丹画技法大全

主编 王绣

传统写意牡丹画法

天津人民美术出版社

主编 王绣

中国牡丹画技法大全

传统写意牡丹画法

吴非 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统写意牡丹画法/吴非编绘. —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. 传... II. 吴... III. 牡丹—写意画; 花卉画—

技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第067002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

2005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，若洒雨疏风，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、黄居案、赵昌、赵估等为主要代表画家，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。

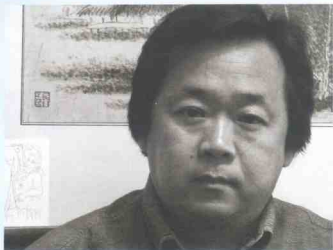
“牡丹终古是花王”，牡丹是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托，由于牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础，中国牡丹画在当今也得到了更加广泛的普及与发展，牡丹画作品也日益受到广大中国百姓的喜爱与推崇，全国各地涌现出众多的牡丹画家，尤其是生活在帝都花城洛阳的画家，他们得天独厚钟情挚爱着洛阳牡丹，对牡丹的研习与创作已成为一份日课，在继承传统、发展创新的过程中，自出机杼，使当下的中国牡丹绘画独特而丰富，亲和而富贵，以贴近大众审美风范的视角，呈现出不同风姿，各类各种的花形、花态，疏密相间，错落有致，蕴含着勃勃生机，赋彩明丽，枝条柔美，花叶茁壮，显示出绰约的仪态。

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、或敦或正，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

吴非代表作品《牡丹图》（局部）

作者简介

吴非，中国美术家协会会员，河南省中国人物画艺术委员会委员，洛阳画院人物画创作室主任，洛阳博物馆陈列部主任。

作品主要入选、获奖：河南省中国人物画展一等奖、河南省中国画首次晋京展精品奖、河南省中国画展银奖、首届中国美术金彩奖美术作品展提名奖，入选全国第十五次美术新人新作展、第五届全国体育美术作品展三等奖，入选第十届全国美术作品展、第四届河南省书画院双年展美术学术奖。

作品发表于：《国画家》、《水墨》、《江苏画刊》、《艺术状态》、《水墨生活》等。

目录

感言 (7)

牡丹花的画法 (8)

粉色牡丹的画法 (8)

绿色牡丹的画法 (10)

墨色牡丹的画法 (12)

黄色牡丹的画法 (14)

花蕾的画法 (16)

半开花朵的画法 (17)

枝干 (水墨) 的画法 (18)

枝干 (色墨) 的画法 (19)

单组叶 (水墨) 的画法 (20)

单组叶 (色墨) 的画法 (21)

多组叶 (水墨) 的画法 (22)

多组叶 (色墨) 的画法 (23)

作品创作的步骤 (24)

《香动绿云堆》的绘画步骤 (24)

《粉红牡丹册页》的绘画步骤 (26)

《墨牡丹册页》的绘画步骤 (27)

《洛阳春色》的绘画步骤 (28)

牡丹品种的画法 (30)

凌花晓翠 (30)

二乔 (30)

白雪塔 (31)

烟城紫 (32)

姚黄 (33)

似荷莲 (33)

魏紫 (34)

青心白 (35)

华夏多姿 (36)

金枝冠霞 (37)

素妆蓝 (37)

水晶球 (38)

御衣黄 (39)

高杆紫 (40)

蓝田玉 (40)

紫剪绒 (41)

牡丹画作品赏析 (42)

牡丹册页 之一 (42)

牡丹册页 之二 (43)

牡丹册页 之三 (44)

牡丹册页 之四 (45)

牡丹册页 之五 (局部) (46)

牡丹册页 之五 (47)

倚石牡丹图 (48)

倚石牡丹图 (局部) (49)

露香 (50)

春暖花开 (51)

清露 (52)

绿粉清香 (53)

绿粉清香 (局部) (54)

绿艳闲且静 (55)

大富贵 (56)

一庭清香 (57)

桃时杏日不争浓 (58)

洛阳三月花正红 (59)

洛阳三月花正红 (局部) (60)

三月牡丹呈艳态 (61)

入门唯觉一庭香 (62)

牡丹图 (63)

锦约春风 (64)

清·李鱓 牡丹（册页）

清·恽寿平 牡丹（册页）

“牡丹聚天地之灵气，日月之秀色，万卉之姿韵，为天下人所珍爱。”是富贵，吉祥，繁荣昌盛及桀骜不驯不畏强权的象征。在人们心目当中有着特殊的地位。其雍容华贵、富丽端庄的仪态成为历代画家所喜爱的题材。

董道《广川画跋》记载：唐代画家“边鸾所画牡丹，妙得生意，不失润泽。”五代徐熙所画牡丹，创造出叠色渍染法，用笔隽秀，意趣盎然。明代沈周笔墨精炼，以极淡之墨写枝，浓墨点叶并敷以淡绿，淡墨点丑花朵。画风清新，充满书卷气息，同代徐渭放纵泼辣的大写意牡丹，笔法简稍，雄健豪迈的笔意，对后世影响深远。清代恽寿平《牡丹册页》所画折枝牡丹，月貌花容，婀娜多姿，遮遮掩掩，不胜缠绵。其工整秀美的画风为后人所效仿。李鱓、吴昌硕、任伯年、张大千都是善画牡丹的高手。

牡丹画的创作和其他形式的创作一样要经过临摹、写生、创作的过程，每一个阶段都是不断提高的过程与创造过程，要与古人有所不同。品读、临习大家作品能让我们去除习气，顿开茅塞。通过写生，研究和掌握牡丹的物理特性，并以此获得鲜活的感受，使情感通过创作得到抒发和释放。这是一个非常愉快的过程。

牡丹花的画法

粉色牡丹的画法

1. 毛笔蘸入适量的白粉（将毛笔垂直，以颜料不滴出为宜），笔尖蘸曙红在盘中调匀。笔尖向下以侧锋点画花瓣，注意用笔的节奏及笔尖的向心。

2. 红可调得多一些，笔尖可碰些较浓的曙红，点

出花的外形，笔笔有间隙，使颜色自然渗化，要见笔触。

3. 侧锋画花朵下部的花瓣，用笔要利落，点出花瓣的层次。

4. 花心的点画要灵动，用色可重些，笔尖要向心。

1

2

3

4

5. 花头要有姿态，花形不要过于对称。收拾外形，找出浓淡干湿的变化，干后点花蕊。点花蕊要注意向心与疏密。

绿色牡丹的画法

笔法与前相同。

毛笔蘸白粉后，将笔尖的白粉用清水洗去。蘸石绿后再调入花青。石绿为石质颜料，较粗。水可多用，使花头更为润泽。

干后以淡黄点花蕊。要注意向心与疏密。

墨色牡丹的画法

笔法与前相同。

将笔尖的白粉洗去，蘸入浓墨并使墨色与白粉融和。墨较灵敏，笔尖宜干，可生墨趣。

干后用焦墨点蕊。

黄色牡丹的画法

笔法与前相同。

洗去毛笔大部分白粉，只留笔根所含白粉，调入藤黄，笔尖蘸胭脂并膏匀。

花心部分色可重些。点蕊用墨还是用淡黄可随意。

花蕾的画法

小花苞，桃状，为绿色，被三片大萼紧包，数片小萼向下外伸。

大花苞也为桃状，大萼紧包花苞，有花瓣溢出。

外形变化不大，可通过笔法找出不同，用笔宜简不宜繁。

