

牡丹 绘画 新技法

杜丙申 著

MuDanHuiHuaXinJiFa

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

牡丹绘画新技法

杜丙申 著

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

牡丹绘画新技法/杜丙申著. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 6

ISBN7-5305-3280-4

I. 牡... II. 杜... 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 (2006) 第063082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: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年6月第1版

2006年6月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2.5

印数: 1-3500

版权所有, 侵权必究

每册定价: 21.00 元

画家简介

杜丙申，1949年生于河北雄县，1969年年底参军入伍，在新疆戍边10年，1979年年底转业地方，长期从事文化工作。

河北省美术家协会会员，曾任中国青年硬笔书法家协会理事。

七岁开始学画，曾亲受著名画家娄师白，天津美术学院副院长张蒲生、马文鸾等老师的指教。尤善画牡丹，曾学任伯年、王雪涛，二十多年专题研究牡丹新画法，以写生为基础，开创了重彩小写意牡丹的新画风，其特点是：“写意写实，重墨重彩，以面造型，焦散结合；构图丰满，繁而不乱，雍容华贵，富丽堂皇。”

不少作品曾参加全国性书画大赛并获奖。有的作品被各级博物馆及外国友人收藏。《中国书画报》、天津《今晚报》、《长寿》杂志、《天津文学》、《保定日报》等报刊曾刊载报道。

2005年天津美术家协会、天津市政协书画研究会、天津人民美术出版社在天津为其举办个人牡丹画展。

出版著作有《杜丙申素描牡丹集》、《艺用牡丹精粹》、《富贵祥和——画家杜丙申作品精选》。

小写意重彩牡丹技法

牡丹是我国的国花，它雍容华贵，富丽堂皇，是我们中华民族兴旺发达、美好幸福的象征。所以多数人都喜爱它，自古以来众多的画家都选择牡丹作为题材，并创作出了无数的艺术佳作，其艺术风格和技法各有千秋。我亦选择了这个题材，在学习传统的基础上，博取众家之长，通过长期大量的写生再创作，利用几十年的时间摸索了一种以写意手法画写实效果的新技法，它的特点是写意写实，重墨重彩，以面造型，焦散结合，构图丰满，繁而不乱，雍荣华贵，富丽堂皇。在这里将自己长期绘画中的一点粗浅体会写出来供初学者及广大读者共同研究探讨。

一、小写意重彩牡丹新画法的定位

绘画也有高深抽象和通俗写实之分。许多人都希望自己的作品成为高深的“阳春白雪”。我同样也希望自己的东西是“阳春白雪”。但就基本技法而言是很具体通俗的，应该老老实实从写实通俗着手，创作人们能接受，看得懂的作品。

“阳春白雪”是很高深的艺术，必须有人去研究。古人云：“《下里》、《巴人》国中属而和者数千人……《阳春》、《白雪》国中属而和者数十人。”懂得“阳春白雪”并欣赏的人毕竟是少数，所以“下里巴人”也是必不可少的，因为广大人民群众喜欢它、需要它。只有多数人喜欢的东西才有生命力。认同这种观念，对研究小写意重彩牡丹是十分必要的。

二、临摹

临摹是学习绘画的重要手段，是最直接的学习方法。通过临摹可以很快地对所学的东西有一个感性认识。看到一幅作品不要马上就临，应先细致地观察分析一下作品，主题是什么，构图的特点，色彩的主调，花头、叶子、枝干的主要结构，相互的比例，真正把作品吃透了再动笔。一般先从花头画起，因为多数作品花头是主题，花头在前面，其次再画叶子和枝干，虚的东西、远的东西最后再画。但这也不是绝对的，其实先从哪里动笔都可以，要根据作者自己的习惯而定。临摹完成后，对比是很重要的，不要临完了事。把原作和自己的东西对比一下，仔细地看一看有什么不同，差距在哪儿，反复临摹找差距才能逐步提高。

临到一定程度就要抛开画稿背临。只有放开手脚，自由自在地画才能画出作品的神态，否则临摹得再像也死板，只有背临才能画出自己的风格。

三、写生

临摹是绘画的捷径，是学习传统继承古人所必不可少的，但总停留在模仿别人，整天搬着画册画画，画得再好也是没有出路的。吃别人嚼过的馍没味道。所以要创作自己的东西必须到大自然中去写生。书本上的东西毕竟是有限的，大自然才是创作的真正源泉。有的人虽画牡丹但并不真正地了解牡丹。要画好牡丹必须亲自到牡丹园仔细地观察了解牡丹。弄清弄懂花头、叶子、花芽、花蕾、新枝、老干都是什么结构、形态、质地，才能更好地用笔墨色彩去表现它。通过写生可以提高对事物的观察能力、概括能力，掌握造型和结构的能力。

写生的过程也是创作的过程，实际写生中不要一点不漏地把实物搬到纸上，应有取舍，取其美的东西，去其多余。好的东西实际比较分散，可以人为地组合在一起，以满足构图和结构的需要。

写生时要注意，无论花头、花蕾、叶子、叶柄、枝干，都不要只画正面一个角度，正、反、侧、仰、俯等不同角度都应该画，每一部分细微的结构都要弄明白，同时还要注意风、晴、雨、露的形态变化。否则创作时就没有更丰富的第一手资料。

牡丹写生一般都把重点放在花头上，而忽略叶子及其它部位的写生。实际要把叶子画好、画生动比画花头难得多。牡丹叶子十分复杂，大小、薄厚、圆尖、平展、翻卷、缺损、老嫩，变化极为丰富，所以要把不同方位、不同形态、不同部位的叶子多画一些，同时写生要进行大量的取舍才能满足创作

的需要。

照片或微机屏幕写生(将拍摄的照片或录像输入到微机里放大写生),在创作中被广泛应用,牡丹一年只开一次,且花期很短,单株花期只有一周的时间,种植又不普遍,对很多人来说实物写生是很困难的。随着科学技术的不断发展,写生方式也可以有所改进创新。根据照片或微机屏幕写生,虽没有实物好,但对很多作者却提供了方便。按照照片屏幕写生要注意,因为它通过镜头成像,与实物是有区别的,两种写生稿放在一起创作时,应注意它们的比例、角度、透视关系等,要合情合理。

任何事情都有两重性。照片屏幕虽没有实物好,但对学写焦点透视却是很有益的。利用微机可以很简单地将一幅作品中的一部分转移到另一幅作品上去,根据作者的构想进行再创作。

四、色彩

牡丹的特点是富丽堂皇、雍容华贵,用浓重艳丽的色彩表现其特点,是再好不过的。用很淡雅的色彩去表现虽然显得高雅一点,但要表现出大富贵的气韵是很难的。

用笔调色时,色度尽量浓重一点,但也不要超过饱和度,色度饱和度过了画出来会显得枯燥没有韵味。

笔上水分含量的多少与室内温度、湿度有关系。温度高,笔上的水分就要大一点,温度低,则要相反。

用色一般不用单色画,多用复色或间色画,只有多用复色,颜色才会显得丰富多彩。虽然是复色,但不能把颜色混在一起,笔上一定要有色阶,否则画出的就是灰色一片。

传统的中国画多以线造型,此画法正好相反,除枝干外多以面造型。用不同的色块去表现花头及叶子的结构,花头和叶子均不勾筋。

五、创作

通过临摹和写生,有了丰富的写生素材就可以创作了。美术创作一般都讲究“胸有成竹”“意在笔先”。绘画前脑子里要有一个构图。但是这个构图想得再好也毕竟没有表现在纸上,只是脑子里空想的一个东西,将想象的东西落实到纸上用笔表现出来,跟想象的会有差距,绝对不会那么完美如意。为了把作品创作得更好点,不能死守着“胸有成竹”的东西不放。要因势利导随机应变,多了减,少了添,抓住主题边画边观察,根据实际而变化。

构图是创作中很难的课题,比一般技法要难得多。一般好的构图不是脑子里空想出来的,而是通过写生在大自然中提炼出来的,这就是写生的关键所在。构图千变万化没有固定的模式,每个人都有自己的构图特点。但应注意四个方面的问题。

1.从整体上看给人感觉要美,要有气势。2.要有主题,宾主呼应,相互衬托。3.要有变化,忌讳呆板,不应总是一个模样。无论画幅大小要有俏的地方。4.内容有疏有密,空白大小位置得当,总之以整体美为标准。

牡丹有成百上千的品种,其花头、叶子姿态千变万化。在创作时要注意避免程式化,用笔要变化多样,不循规蹈矩画出来的东西才会生动、丰富多彩。

杜丙申

小写意重彩牡丹技法

图一 粉红正面牡丹画法：先将毛笔用清水浸透，然后调白粉，注意粉要适度，不能太多也不能太少；白粉调后调曙红，大胆、快捷落笔，画出基本形态；笔尖调胭脂画出花瓣的结构；少量调墨细刻画局部。调石青，胭脂，墨点雌蕊，最后调粉，藤黄点雄蕊。

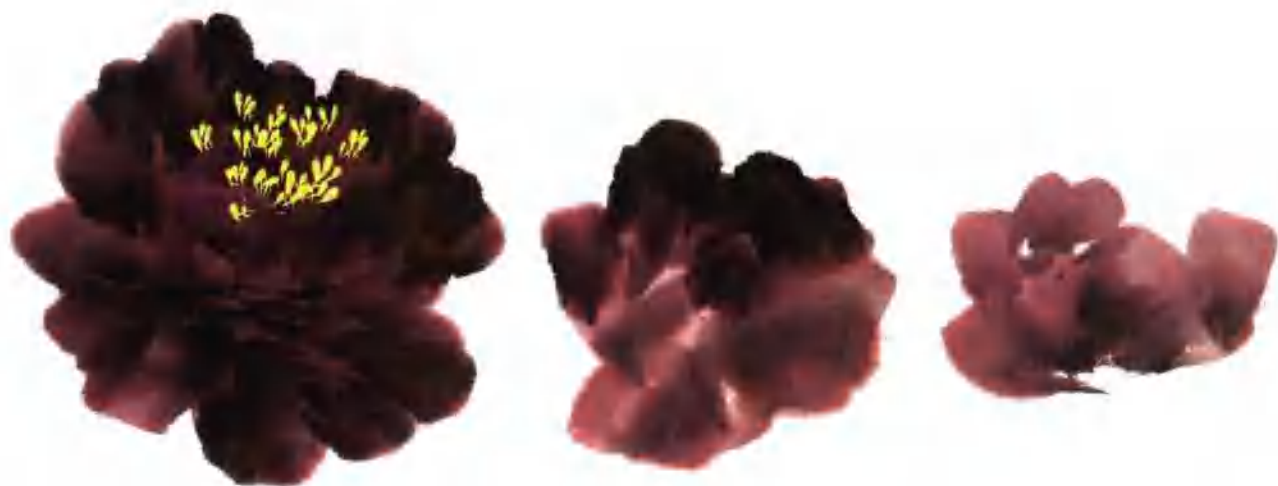
图二 粉红盛开朝上花头画法：调色程度与图一基本一样，只是用笔方向不同；点、托、平铺、横扫等用笔变化多一点。注意无论是第一次造型还是第二次，都要准确落笔一次成形，不能来回涂抹。

图三 黄色朝下花头画法：笔清水浸湿，调白粉，调藤黄，调朱磬，调赭石，大胆落笔造型，逐步刻画花瓣结构，要控制好笔上水分的多少，少则干枯没有韵味，多则不易定型。笔上水分多少为宜与室内温度、湿度、纸的薄厚、落笔速度等因素有关系，需要在绘画实践中慢慢体会。

图四 大红盛开朝上花头画法：笔用清水浸湿，调大红，调曙红，调胭脂，调墨快速落笔造基本形态，然后逐步刻画细部结构。注意用笔变化要多，不能程序化，否则画出来就会一个模样，不生动。

图五 黑紫色朝上花头画法：笔用清水浸湿，调曙红，调胭脂，调花青，调墨逐步落笔造型。第一次调色画到何时再进行第二次调色，根据花瓣的深浅和笔上水分的多少而定。从何处起笔画最好不要固定，根据实际情况，中间、四周何处起笔都可以，变化多样，避免程序化。

图六 大红初开朝上花头画法：调色与图四是一样的，笔上的色阶要更丰富一些，用笔要简练。不换笔继续调藤黄，调花青调墨画花萼。

图七 黄色花蕾画法：笔用清水浸湿，调粉，调藤黄，调朱磬，调赭石，调胭脂点花蕾。换笔将藤黄花青调成绿色，然后再调胭脂，调墨点花萼。

图八 圆桃期和平桃期花蕾的画法：先将藤黄花青调成绿色，笔用清水洗净，调少许粉，调石绿，调绿色，调墨，画出蕾的形态，再画小萼片。

图九 绿叶子的画法：将藤黄、花青调成绿色，用大一点的长锋笔蘸调好的绿色，调墨然后大胆快速画出叶子的基本形态，待半干后，重调绿色和墨刻画叶子的正面，用不同深浅的色块表现叶子的结构，不勾叶筋。

图十 略带红色的叶子画法：调色和画法同图九基本一样。不同处只是先调朱砂，调胭脂然后再调绿色，调墨。叶子颜色越丰富越好，不宜用单色。虚叶子也不能用单色。

图十一 枝干的画法：调赭石，调少许绿色，调墨画出有前后、粗细、穿插变化的枝干，然后点花芽，干后用墨勾皴一下。远处虚的枝干也可以不皴勾，也可以用少量勾皴但要用淡墨勾皴。

牡丹各类型特点解析

赵楼育。
层叠，花蕊退化
花品种，大型，长叶深绿色，株型高平展，菏泽
层叠，花蕊退化
花品种，大型，长叶深绿色，株型高平展，菏泽

皇冠型

皇冠型

花型变化较大，荷花、金环、托桂时有出现，但以皇冠型为主，瓣间常杂有退化雄蕊雌蕊，株型中高，开展。

皇冠型

品名蓝翠楼，花粉红带蓝，雄雌蕊瓣化，晚花品种，大型圆叶深绿色，株型高，开展，菏泽赵楼育。

皇冠型

外瓣宽大平展，内瓣小变化多，雄雌蕊全部瓣化退化，花朵高耸形似皇冠，花黄色，花晚期色淡，有时呈金环型，外瓣大，内瓣褶叠紧密，传统名贵品种，株型高，直立，枝细硬。

菊花型

品名京韵花，浅紫红色，花瓣宽大倒卵形，房衣紫红，叶黄绿色，北京景山公园育。

菊花型
其花型主要特点是比荷花型花瓣明显增多，一般在六层以上，内层小，外层大，雄雌蕊正常，但偶有瓣化现象。

蔷薇型
品名少女裙，花粉红色微带紫色，内瓣褶皱，雄蕊少量瓣化，雌蕊亦缩小，花朵多侧开，株型高，直立，中型长叶。

蔷薇型

品名二乔，花复色，同株同枝可开两种颜色花，一朵花中紫粉两种花瓣，雄蕊部分瓣化，同一株叶有黄绿和绿两种颜色，株型高，直立。

荷花型

品名朱砂垒，花浅红色微带紫色，花瓣宽大叶质较厚圆，下垂，株型中高半开展，雄蕊偶有瓣化。

荷花型
品名红莲满塘，花浅红色，有光泽，质地硬，形态偶有皇冠型，株型高，直立，洛阳育。

千层台阁型
特点是两朵以上千层类单花重叠而成，似有两组花心，花紫红，上方花瓣多，下方大而平展，雄蕊减少，雌蕊退化成绿彩瓣，菏泽育。