

水晕牡丹法

孔伯容 著

中国美术学院出版社



水晕牡丹法

孔伯容 著



中国美术学院出版社

策 划 孔 仲 起
主 编 孔 成
责任编辑 朱 奇
装帧设计 庆 福
责任监制 姚银水

图书在版编目(CIP)数据

水晕牡丹法/孔伯容著.-杭州:中国美术学院出版社,2002.4(2002.10重印)

ISBN 7-81083-084-8

I.水... II.孔... III.牡丹-花卉画-技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第020973号

水晕牡丹法 孔伯容 著

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国·杭州南山路218号 邮政编码 310002

经 销 全国新华书店

制 作 杭州东映电脑图文制作技术有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

版 次 2002年4月第1版

印 次 2002年10月第2次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 3 字数 2千 图数 48幅

印 数 3001—6000

ISBN 7-81083-084-8/J·81

定 价 30.00 元

水晕牡丹法 孔伯容

历代花鸟画中，屡见以梅、兰、竹、菊、荷为专长的画家，且代有佳作，风格日异，盖因古人多崇尚高雅，追求风骨相关。牡丹花大、色美，雍容华贵，仪态万方，却因古代文人羞于公开争富夺贵，而鲜有涉猎。牡丹绘画也趋于民俗化、程式化。

因此，纵观历代作品，技法上有发展创新者寥若晨星而近现代画家大多因袭旧制，乏善可陈。

时至今日，已二十一世纪，物质文明达到了从未有过的高度，人们的精神及心理状态也随之大为改变，提高了审美的追求。富丽堂皇的牡丹花应运而盛，它能体现欣欣向荣、繁华兴旺之寓意。以牡丹为题材的作品愈亦受到群众的关爱。

余立足于传统并在家学基础上对照日常写生牡丹之千姿百态，认为传统笔墨技法与西洋画技法的融通，大有创新余地。

余所求者，牡丹本身花大且多色，花型多种，枝叶美观，看来雍容华贵。故一张好的牡丹作品，需达到滋润、花朵浑醇、不显单薄，无论花瓣、枝叶，下笔不能生硬。清代画家，恽南田之牡丹美观而大方，又能得浑厚滋润，近代画家莫不以此为基础，而当今时代又要求予牡丹画以鲜明的时代特征和生动活泼的表现形式，故余在数十年的实践摸索中，以水、色、墨的合理运用，实现了水晕牡丹表现法。

首先余在水色比例及运笔过程中，使深浅色交融、渗化，借以表达牡丹繁复花瓣之堆砌，不去刻意追求花瓣之清晰结构，突出大感觉，反而能符合牡丹自然生态给人的意象概念。其次，通过对不同品种的悉心观察，突出表现皇冠型、平头型、绣球型、荷花型等不同姿态的典型。再则，注重不同品种，不同组合上的色彩搭配及冷暖色、浓淡色调的合理安排，突出表现牡丹画作品中的“鲜”字。创作中，以虚写实，聚抽象为具象。各色牡丹相形相联，三三两两、五彩纷呈、变化万千，营造出极大的创作与想象空间。

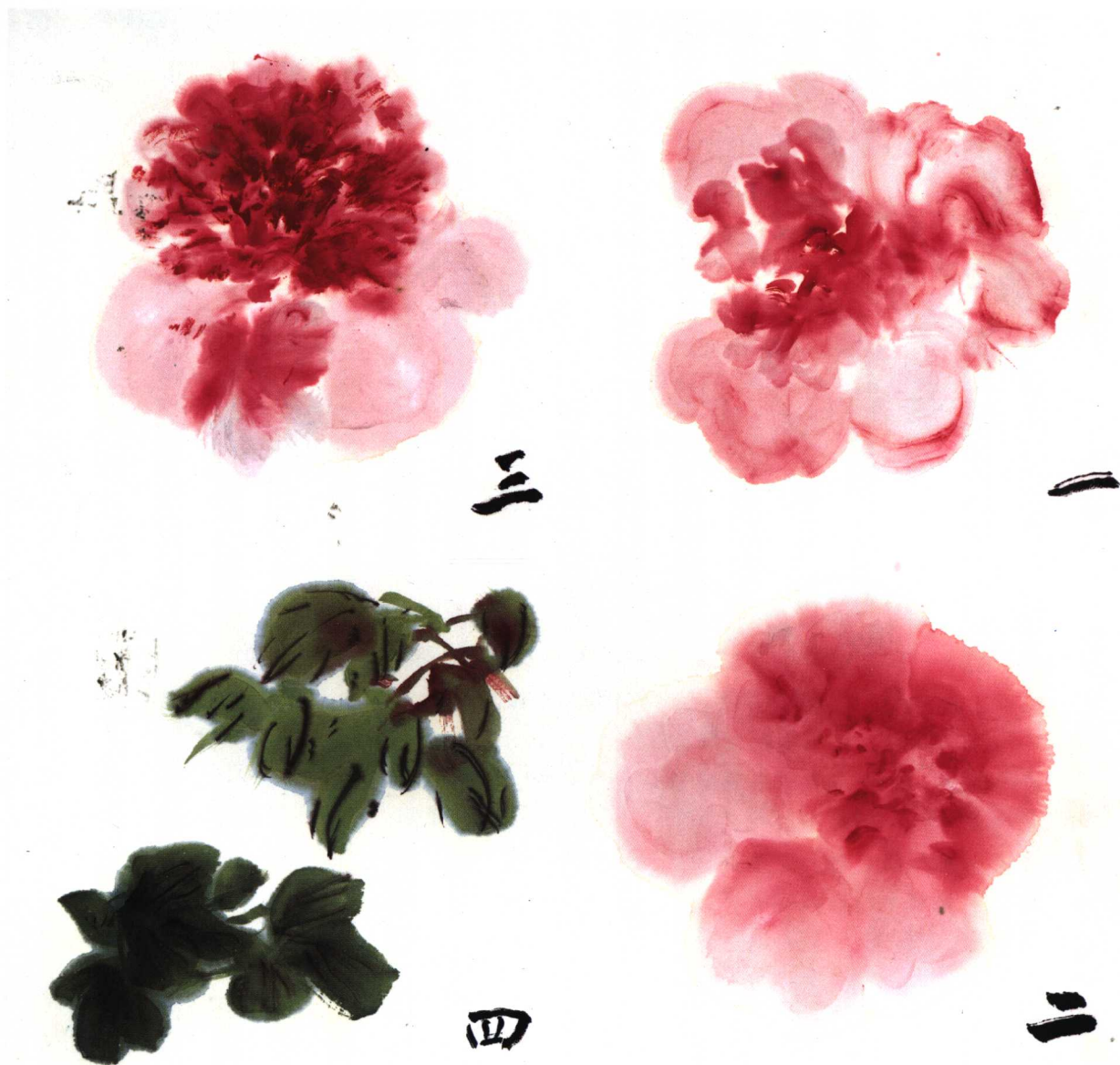
至于牡丹花叶的表现，往往被一些画家忽视。花为主叶为次，不等于可以马虎处理花叶的关系。常言红花必须绿叶衬，绿叶不仅烘托了花朵的鲜艳，又能体现花朵的精神和风韵。

在平时注重观察和写生，下笔自然有神。从枝到叶，亦要考虑俯仰曲伸、穿插多姿，以体现轻舞飞扬的动态美。要避免低垂排列无变化，甚至作落叶憔悴状而缺乏生命力。

近年，本人于叶筋处理上另辟蹊径，勾勒方法也避免平铺罗列。淡化筋络纹理，仅于叶片边缘处约略勾勒，点到为止，笔简意繁，与水份滋润的花朵部分相得益彰。

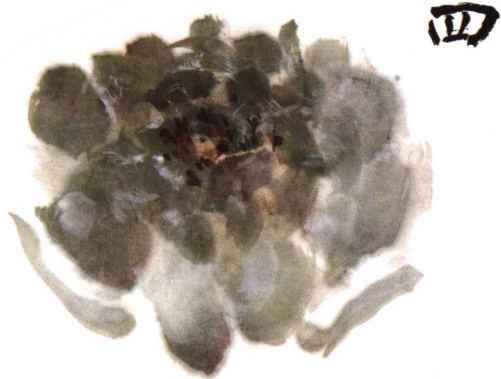
附带一提枝干表现，老干要注意骨法，嫩枝亦需讲究圆笔中锋，有时为突出花好叶茂，适当省略枝干。

展示拙作数帧，与爱画牡丹者探讨，互勉共研既美化生活，亦愉悦身心，不亦乐乎。



水晕牡丹表现法分析

1. 笔根粉色，笔尖带牡丹红，用毫端画中心碎瓣。笔尖红色略淡后作周边花瓣，笔尖外兜，笔根趋中心，成此花型。
2. 同样用粉色，饱蘸于笔，笔尖带牡丹红，从中心向外，以笔根造外瓣。不时以笔尖添红色点出中心花瓣之繁复。花型由笔肚色彩自然晕化而成。
3. 干擦
用笔尖从外而内结边之复合型化朵，用于强化立体感。其它各式以粉色画法为主，尤其紫色完全一样。
4. 写叶法
特点在于不完全勾筋法写叶。勾筋在暗面及叶端部，大圆叶可用中心辐射法以表现大圆叶叶筋之凹陷，由中心向尖散射的特殊结构。注意书法用笔，并按叶的生长规律及走势而定。



白、绿牡丹及其花蕊表现法几种

1. 没骨点染法

笔根染淡彩，笔尖蘸白色，直接从外到内或从内到外，点出花型。白花淡雅，表现昆山夜光。

2. 勾线牡丹

因是白绿牡丹，故墨线中略掺绿色。花瓣结构较完整，但亦不宜拘谨。花蕊用带丝聚心法，可用墨绿带赭点花心，亦可用点白罩黄点。

3. 白阳青藤勾花法

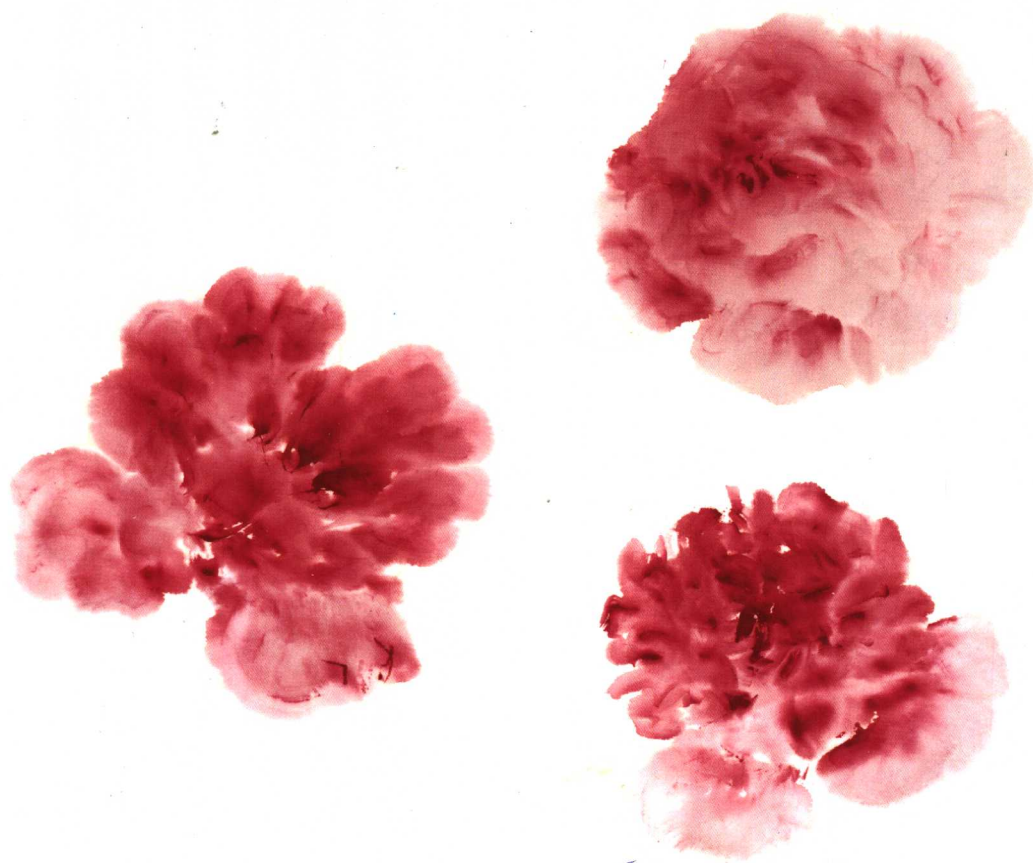
为白牡丹中最简法，线条需讲究书法味，干枯有力。叶子需少，而用灰色调，突出白牡丹高雅简洁。花蕊用焦墨点，也可点黄色。

4. 绿牡丹

用没骨法，以较深的淡绿色画出花形。将干未干时，以笔尖蘸白，在花瓣端部向根部染白。最后以浓白色扁锋点出花瓣顶部受光部，使整个花更显立体。花蕊一般用墨绿加赭石，在中心部位花瓣缝中点出。



由里到外放射形展开，注意笔尖和笔肚的配合。



水晕法三式花形由笔肚水色自然晕化而成。



五色牡丹

多种色彩牡丹画于一幅，五彩缤纷，能增加欣欣向荣、富贵吉祥气氛。但需注意花朵及枝叶不同色彩的对比，找出其互相辉映之规律，才能达到良好的视觉效果。



桃紅綠心
戊寅歲暮

曲岸度明
孔伯信寫



桃紅綠心

粉色牡丹为表现水色交融法牡丹之基础，此帧牡丹是粉色笔根部带冷色，花瓣虚虚实实，错落有致更显圆润。



虞姬艳装

该品乃粉色中凝重者，叶不带红，淡绿色叶尖略勾赭色，以赭墨勾筋，亦为一法。



绿玉

通过对同一种绿色调干湿浓淡的处理，求得翠绿芬芳，素中绚烂的效果。



一年春色

潇洒尽更觅姚

黄魏紫看

乙卯夏仲曲岸度昭孔伯容



一年春色潇洒尽，更觅姚黄魏紫看

表达了花园一角。叶有典型结构，紫花花瓣擦痕浑成，故花蕊也不必仔细交代。



朱顶

虚化法，用墨画叶，重用笔，一组墨叶之干湿淡浓占主画面，配右上红花亦一面目。



姚黄魏紫之潇洒

亦属较大笔之画法，紫花叶亦用宿墨效果，取渗渍效应，浑厚华滋，与粉色之叶轻盈形成对比。整个画面取其潇洒动意。

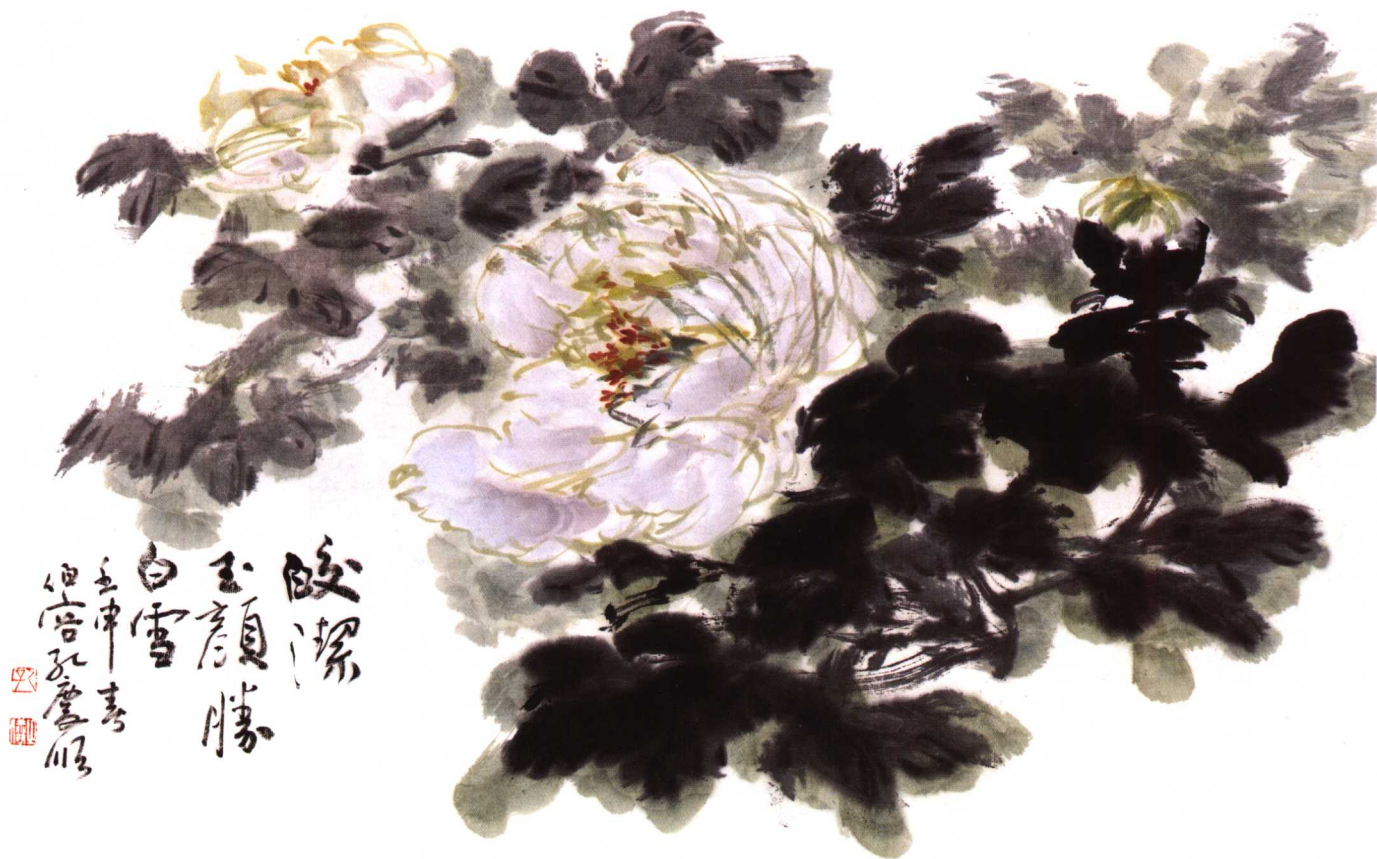
崑山夜光

辛巳秋正 慶順孔伯容



昆山夜光为牡丹名品

画中应刻求其意境，故花之白色以冷色为衬，冷色最好用陈宿盘中杂色，取其渍味。叶子更以墨青为主，浓淡干湿，使整体不离“夜光”之意韵。



横式白牡丹

画面纯净，但花形上仍须保持牡丹之雍容华贵。勾线法表现花朵，青灰色调点染花瓣根部，枝叶墨色浓淡一气呵成，注重写。淡灰绿色调层次要丰富。

輕雨最宜詩着雨
 嬌婉全在微放時
 庚辰三月五日
 曲岸慶明弘學堂於南浦覽之堂



深浅红加勾线白大写牡丹

中间深红花水晕渗化，墨叶飞舞。前端粉色，花瓣秀润浑厚，呈皇冠状。背后白牡丹居高临下，整体花叶舞动向上，体现雨后清新之意。