

写 意 画 系 列

牡丹

要诀

江 苏 美 术 出 版 社

中 国 画 基 础 入 门

北京市东城区图书馆

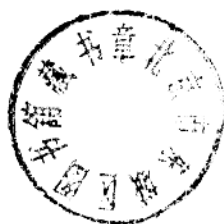

90270138

中国画基础入门

画牡丹要诀

陈培光 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (GIP) 数据

画牡丹要诀 / 陈培光著. - 南京: 江苏美术出版社,
2000. 8(2002. 3 重印)
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1058-4

I. 画... II. 陈... III. 牡丹-花卉画: 写意画-技
法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 GIP 数据核字 (2000) 第 40831 号

责任编辑	徐华华
	张 韫
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 牡 丹 要 诀

江苏美术出版社出版发行

江苏省新华书店经销

江 都 印 刷 厂 印 刷

开本 787×1092 1/16 印张 3

2000 年 8 月第 1 版 2002 年 3 月第 3 次印刷

印数: 20,001-25,000 册

ISBN 7-5344-1058-4

J · 1059 定价: 10.00 元

社 址 / 南京市中央路 165 号

电 话 / 3308318 邮 编 / 210009

发行科 / 南京市湖南路 54 号

电 话 / 3211554 邮 编 / 210009

江苏美术版图书若有印装错误, 可向承印厂调换

目 录

第一节	牡丹的自然生态	(5)
第二节	画牡丹传统技法演绎	(7)
第三节	技法解析	(9)
第四节	勾勒牡丹花	(14)
第五节	作画顺序	(20)
第六节	构图解析	(26)
第七节	作品赏析	(37)
第八节	画牡丹要诀	(48)

第一节 牡丹的自然生态

百花丛中,牡丹花居群芳之首,牡丹花朵大,花姿端丽,清香袭人,鲜艳的花朵在绿叶的扶持下,更显得雍容华贵,娇媚无比。唐代有“国色朝酣酒,天香夜染衣”的诗句,故“国色天香”又成为人们称颂牡丹的雅号。

牡丹在植物学中属毛茛科。牡丹的花和叶与芍药极似,不过,牡丹为木本,芍药为草本,故牡丹又有“木芍药”之称。牡丹枝干粗壮,高可达六七尺。初春梗端鳞芽生出嫩叶,三月抽茎,茎上分枝生叶,顶端独生一苞。叶大柄长,互生,每枝三批,每批三叶,故称“三叉九顶”,生至四五批叶时,方才开花,其花头大者盈尺,小者五六寸。早在1500年前就提到晋宋间“永嘉水际竹间多牡丹。”(《事物纪原》)牡丹最初生长在我国西北部,将它引进宫廷栽培的是隋炀帝,后来发展到黄河流域的长安和洛阳时,已是牡丹的鼎盛时期。如今山东、北京及南方一些地方,牡丹的培育和栽种有了很大发展,仅洛阳、菏泽两地就有数百个品种。

牡丹以颜色论,分为红、黄、白、紫、粉、绿各色,仅按其色分类还不够,因各色间还有深、浅、浓、淡的不同;以红色为例,就有水红、粉红、银红、桃红、胭脂、火红和石榴红等。俗称的黑牡丹,是指暗红色的牡丹,其实没有纯黑色的牡丹。

牡丹品种的命名,或以姓氏,或以产地,或以花色,或以花型。以姓氏得名的,如“魏紫”是因魏元宗家以植牡丹为名;唐宰相姚宗以种黄色牡丹为名,故称“姚黄”。以产地

皂白含金

重楼点翠

昭君出塞

盘中取果

得名的如洛阳红、洛都春艳。以颜色取名的,如胭脂红、鹤顶红。别具一格的牡丹花,则冠以俊美的名字,如醉杨妃、二乔等。

牡丹的花瓣有单瓣、半重瓣、重瓣(复瓣、起楼)。半重瓣花开时,不露花心或稍露花心,花面较为开展;重瓣花,外层大瓣平展,内层瓣小而重叠;高耸拎花心的称为起楼或楼子。牡丹的花型丰富多彩,变化万千,大致有荷花型、葵花型、蔷薇型、皇冠型、绣球型和楼子型等。各人可根据自己的喜爱,选择一二种花型,经过写生、研究表现花型的笔路,然后画出既像原型又不拘于原型的艺术化的牡丹形象。

牡丹习性耐寒畏热,喜燥恶湿,在安排画面配景时要符合它的生态特征。如一般配置石块、玉兰、梅花、枯树等,不宜和荷花配在一起。我们也常看到水仙与牡丹配在一起,置于案头的水仙是用水养的,但也有种在旱地上的水仙,因此不矛盾。

画家对牡丹了解、研究不是要求去画生物状态的科学挂图。对牡丹多一份了解,画时就多一份自由。画画是情感的表达,当你以牡丹为师,发展到为友时,心心相印,才能把牡丹塑造得美丽、动人。

第二节 画牡丹传统技法演绎

华夏大地,牡丹花香飘千古,被国人视为国花,有国色天香的美誉。为牡丹写照,为天香留谱成为众多画家的心愿。1400年前就有北齐杨子华画牡丹的记载,唐代出现了像边鸾这样画牡丹的有名画家,到了五代,花鸟画成为与山水、人物并列的画科,从取材、审美、技法形成一整套自己的规律。牡丹一直是画家所喜爱的题材,积累了丰富的经验,纵观一千多年的历史,其技法可分为以下几种:

一、工笔画法

以西蜀黄筌为代表的工笔画法,主要是用墨线细勾,重在赋彩,严谨工整,可谓典型的“双勾填色法”,据《梦溪笔谈》中记述,“诸黄画花,妙在赋色,用笔极精细,几不见墨迹”,由于他的富贵风格深受帝王的爱好,成为皇家画院的主要风格。《宣和画谱》记载御府藏黄筌画牡丹十六幅,可见画牡丹技法上他已形成一套方法。现所传的《写生珍禽图》为黄筌的真迹,造型准确、生动,但不见其牡丹画作遗传,非常遗憾。到了宋朝,徽宗皇帝赵佶尤喜爱传统绘画,在位时广收历代文物、书画,扩充并亲自掌管翰林图画院,本人亦善画花鸟,大力提倡花鸟画。黄筌与其子黄居寀被复录待诏,权管画院,一批画家被收拢在画院,使工笔花鸟画达到了前所未有的高峰。明、清两代,由于写意花鸟画的兴起,一时水墨成为风尚,工笔画法走向低谷,但也出现了吕纪、邹一桂等成熟的工笔画家。新中国成立后,由于政府提倡,以陈之佛为代表的一批工笔画家,继承、发展民族优秀传统文化,把工笔画推向了新的层次。陈之佛融西贯中,吸收日本画和图案的装饰性,他的牡丹清润高雅,超脱一世。如今工笔画法又进入繁荣发展时期。

二、写意画法

与黄筌同时代的一位院外画家——徐熙,出身“江南名族”,一生未官,人称“江南布衣”。他改变了长期以来双勾敷色的画法,独创了“落墨为格,杂彩副之,迹与色不见隐映”的新风格,他善画汀花水鸟、虫鱼蔬果,也画牡丹游鱼,题材甚广。这种画法讲究笔墨情趣,墨韵风神,但不受帝王欢迎,一直被排斥于院外。到了北宋,一批善诗文的画家,如苏轼、文同,寻求适宜宣泄情感和显示修养的方式,以水墨写意画法表现物象,提倡以书法入画,“墨分五色”,并提出“论画以形似,见与儿童邻”的不求形似的理论,进一步发挥了水墨的效果。元代是水墨写意画的极盛时期。为寄情,不少画家专门画某一种题材,如梅、兰、竹、菊,但画牡丹的较少。明代是水墨大写意起飞的时代,陈淳的写意牡丹,书写自如;徐渭画牡丹更狂放,浓墨大点,任性狂涂,纵横不可一世,把水墨发挥得淋漓尽致。清初南昌有一个出家人叫朱耷,号八大山人,是明皇室后裔,不愿归属清廷,出尘避世。他的牡丹别具一格,感情色彩很浓,不是雍荣富贵的象征,而是潇洒冷逸的清品。他65岁作的《牡丹孔雀图》,是一幅含意深刻的讽刺作品,用诗画结合的形式,所表现的内涵比一般花鸟画更为丰富深刻。清中期文人画盛行,“扬州八怪”中,高凤翰、罗聘、李鱓等人画的牡丹十分随意。晚清的“海派画家”赵之谦、任伯年、吴昌硕,他们继承了恽南田、徐渭、八大和扬州八怪的创造精神,特别是他们为适应市民阶层的需要,吸收了西洋画的色彩因素,但仍保持了写意画的个性。赵之谦以金石书画趣味入画;灵谷细笔短线,富装饰趣味;任伯年重视写生,设色艳丽;吴昌硕以篆书笔法入画,笔墨功力深厚,气魄厚重,章法突兀,并打破古法,首先使用进口的洋红画牡丹,把写意牡丹艺术推

向高峰。晚年的齐白石欣逢新中国成立，他画的牡丹硕大鲜艳，用笔比吴昌硕更阔大，并创造红花黑叶，红黑对比强烈，取得了极强的视觉艺术效果。晚年 95 岁后画的牡丹，信手挥写，完全入神化境，为后人提供了宝贵的范例。

写意是一个概念，从产生到现在有一个过程，回过头看，它可以分水墨淡彩、小写意、兼工带写、中写意、大写意等，它是在不断丰富、发展的。

三、没骨法

五代并存黄筌和徐熙两派不同的艺术风格，宋灭西蜀、南唐后，立“黄体”为图画院一时之标准，“徐体”被排斥于画院之外，然徐熙之孙徐崇嗣继祖风而变法，创花卉没骨法，功与黄体不相上下。黄居寀题徐崇嗣没骨图被“定为上品”，从此花卉没骨法以院品之上确立于画院之内，并与院外徐体水墨写意同祖两路发展，冲击着黄体一统画院的局面。清初恽南田继徐崇嗣没骨体别开生面，吸收文人写意性，将没骨花卉提到与文人画共比的高度。没骨法，重在点缀、点叠、点簇得当，实质是泼墨、破墨淡彩法互破多变的巧用，画出的牡丹简洁精确，幽情秀骨，潇洒自然。“常州画派”成为当时很有影响的画派。现代没骨花卉，南有张大壮、北有李鹤，在技法上更加多样丰富：撞水法、提水法、分染法、补色法，画面效果更好。

综观花鸟画技法的三个流派，画牡丹也不离其宗，千百年来各派虽有繁盛、冷落，但仍延续至今，各自独立存在，并互为兼用，工中有写，写中有工，没骨中融工写，写意中融没骨，形成技法上的许多支流。当今东西方交流更加密切，观念解放，因此在画牡丹技法上更加百花齐放，素有“盛世牡丹盛”之说，牡丹之画将以更新更美的面目出现在世人面前，不愧于我们的时代。

第三节 技法解析

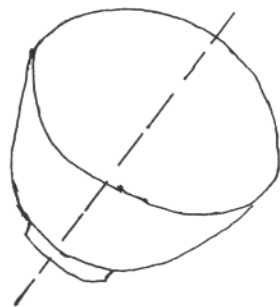
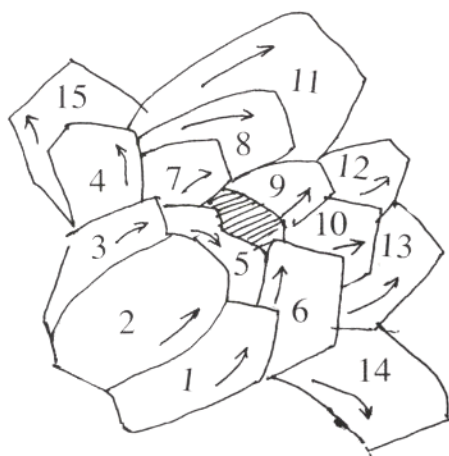
牡丹花头的画法

画牡丹，首先要掌握花头的画法。因品种不同，有单瓣、重瓣和起楼之分。重瓣还有荷花型、蔷薇型、绣球型的区别。在复杂多变的花形中，要找出花朵的概形。为初学者便于掌握，可把花头理解为碗形来表现，外面淡，里边深。花瓣的基本形状为下缘狭而呈圆弧型，上缘宽而多皱褶。一笔一瓣，落笔成形，数笔组成一个花头。花头要画大些，画得小没有富贵气。

画花头要用大号纯羊毛提笔，先蘸水，去掉过多的水后，调白粉，笔尖蘸少许大红。

根据花瓣方向，侧锋用笔，落笔成形，有浓有淡。

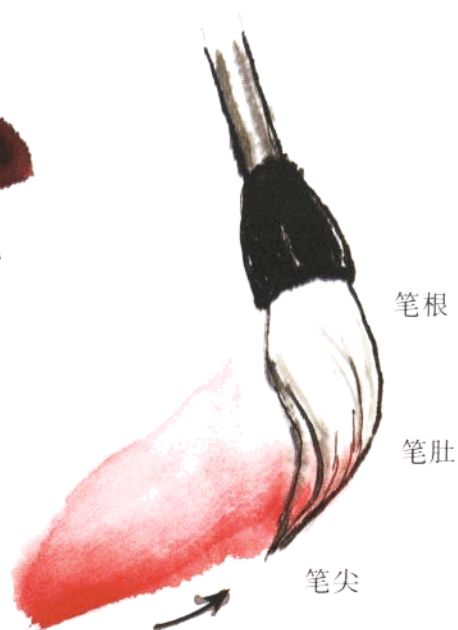
白粉

大红

胭脂

画花头用笔顺序之一

1、2、3 笔，由下往上，侧锋用笔。

画花头用笔顺序之二

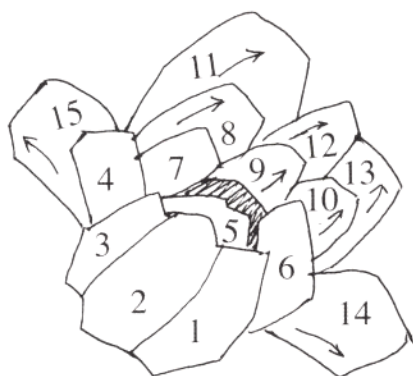
笔上色用完，可再蘸点水，蘸少许白粉，笔尖蘸大红，在盘上揉一揉，侧锋画第4、5、6 笔。

画花头用笔顺序之三

换支笔，先蘸水，去掉过多的水，笔尖、笔肚蘸大红、要饱满，笔尖蘸少许胭脂，画 8、9、10 瓣花瓣。

画花头用笔顺序之四

笔上色已用光，按顺序之三蘸色方法，将笔蘸满色，画 11、12、13、14、15、花瓣。

画花头用笔顺序之五

花头中间用胭脂色，与周围接拢。

花蕊部分先涂石青，后用淡黄（可用宣传色）点蕊，要疏密有致，是画龙点睛之笔。

画花头要注意透视变化，花的朝向如同碗口不同的透视变化。画花头要追求玲珑俏丽之美。

曙红 + 白粉

朱砂 + 白粉 + 大红

曙红 + 胭脂

胭脂 + 白粉

花朵盛开时,花瓣向外翻,它的概形,如同碗套着一个盘子,其透视与碗口平行。

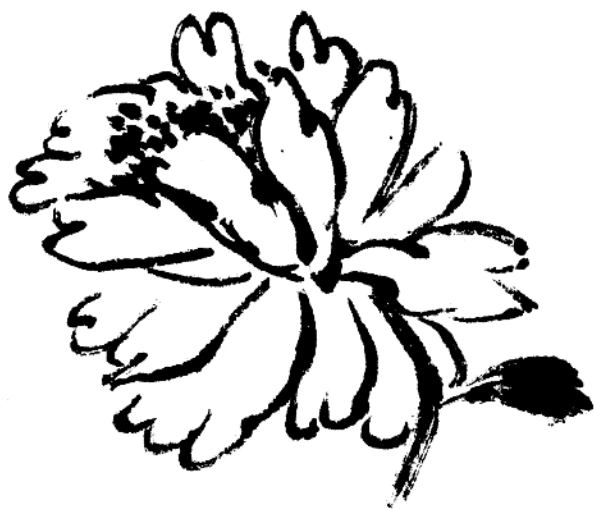
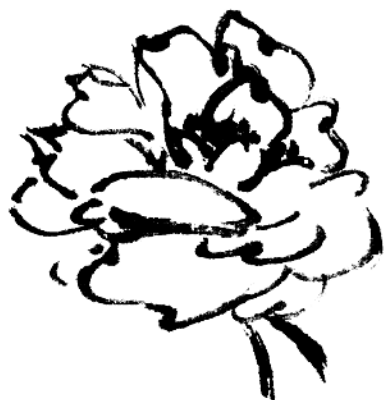
花瓣从花心长出,花瓣、萼、茎不可偏心脱离。

花朵转向正侧,看不到花心。

牡丹花的色彩丰富多彩,多种多样,还可以根据作者意图配以各种颜色。

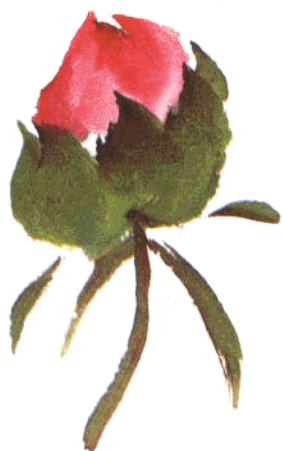
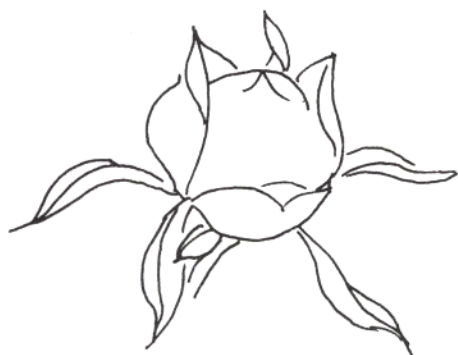
第四节 勾勒牡丹花

勾花一般是表现白花或浅色花。用白云笔,先蘸水、去掉多余水,蘸墨,在盘上揉一揉,使笔尖深,笔肚淡,运用粗细、浓淡、干枯、疏密不同的线条塑造花朵。通过白描了解花的结构,但用水墨画时,要注意用“写”,切忌用“描”。

花蕾

小花蕾形似棉桃，以大萼三片，小萼五六片组成。小花蕾出现在群花之中，显得很有生气。

牡丹花叶的画法

牡丹花的叶呈羽状,互生,一枝叶柄分三叉,每叉三片单叶,共九片单叶,简称“三叉九顶”。叶片正面色浓,背面色淡,叶筋多变色。

画叶要用大号羊毫斗笔,先将斗笔蘸水,去掉过多的水,蘸藤黄、花青在盘上揉合成汁绿,然后笔尖蘸墨,使笔肚淡、笔尖深。侧锋用笔,一笔下去有浓淡变化为佳。

藤黄

花青

墨

