

中国画技法丛书

牡丹画法(二)

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

安田绘

天津杨柳青画社

中国画技法丛书

牡丹画法 (二)

MU DAN HUA FA

安 田 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

牡丹画法. 2 / 安田绘. — 天津: 天津杨柳青画社,
2010.4

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-80738-521-9

I. ①牡… II. ①安… III. ①牡丹—花卉画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 013448 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/12 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2010 年 4 月第 1 版

印 次: 2010 年 4 月第 1 印

印 数: 1—3 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-521-9

定 价: 32 元

作者简介

安田，职业画家。江苏省美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会会员、淮安市美术家协会副主席。专攻花鸟画。

安田幼时即显出其绘画天赋。八十年代初，随江苏著名画家刘白先生系统学习中国画。1989年起发表作品，1991年考入中国北京画院高级研修班，入我国著名画家王培东老师画室学习。学习期间，得到王明明、刘春华、贾浩义等多位老师悉心指教。

牡丹画法概述

画牡丹，丰富鲜艳容易，达到贵气难，这是牡丹创作中的难点。牡丹与芍药不同之处，在于牡丹是木本植物，而芍药是草本植物。另外，两者在叶片的形状上也有区别。画时要将牡丹的特征表现出来。

一、写意牡丹的构图应用

自然中的牡丹，风姿卓越、国色天香，或一枝独秀，或顾盼生情。如何提炼安排画面，去粗存精，在大小不同的构图中产生艺术的节奏感和美感，不仅需要娴熟的笔墨技巧，更需要精妙的构图思维。构图，要求章法结构美，形象美，笔墨韵律美，思想意境美。国画牡丹构图最忌出现对称构图，若采用S形或不等边三角布局就能打破对称平衡。平中求奇，稳中造险，利于线条的穿插，更符合形式美的规律。

1. 主次分明：一幅牡丹作品，总是将盛开的花头作为主体，再配以大小花蕾或初开花朵，形成主辅，起伏在绿叶扶持下，便可构成有节奏感的画面。主体部分往往是实的、大的、色彩浓重的，放在画面的主要位置上；次要部分往往是虚的、小的、色彩较淡的，放在画面的次要位置上。

2. 疏密有致：若花、叶均匀稀疏，则松散无中心；布局过密，满纸花叶，又显窒息逼人。所以只有疏密相间，做到“疏可走马、密不通风”才能恰到好处。整体和局部都需要考虑疏密关系。

3. 虚实相生：笔墨着色处为实，画面空白处为虚。近者墨色浓重处为实，远者墨色清淡处为虚。这样既可使画面有空灵感，又能留给观赏者以无限的遐想。虚以托实，实以显虚，它们相辅相成，互为映衬，虚虚实实才能生动。

4. 气韵贯通：画牡丹，不论画面的大小和构图的简繁，都要理顺花、叶、茎、干的来龙去脉，注意整个画面气势的贯穿。

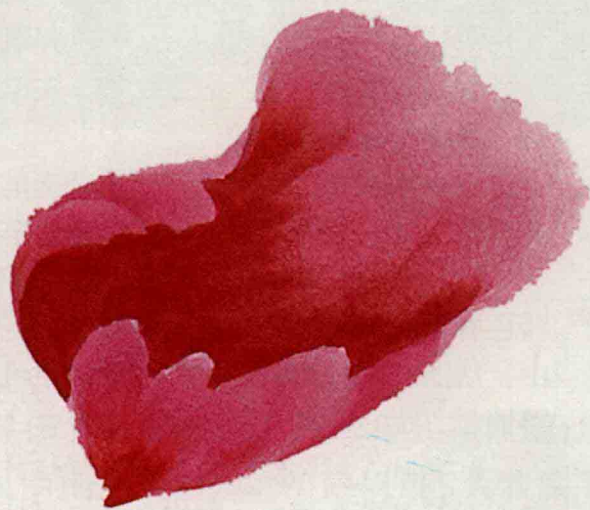
5. 变化统一：花有大小开合，茎有长短多少，叶有正侧聚散，墨色有浓淡冷暖，线条有粗细刚柔。一切绘画要素都处在矛盾对立之中，从而产生无穷的变化和蓬勃的生机。因此，变化中有统一，才显得调和，统一中有变化，才会给人生动活泼的感受。

6. 花叶互衬：红花虽好，还需绿叶扶持。作画时利用这一道理很重要。如果浅色花头不以深色叶子衬托，则花形轮廓不清楚。反之，深色花头周围衬叶过多，因色彩明度接近，同样效果不好。所以布局时必须注意花和叶的色彩关系。

根据上述要领，具体入手时，定要掌握“一长一短，一大一小，一多一少，一纵一横”这十六字法则，就可以进行一个很好的构图。

①

②

二、牡丹画法精解

1. 牡丹花头的画法：

花头是牡丹的主体，花瓣略大而松散，依托花蒂，环花心而发，内紧外松、里小外大、内聚外翻。从形态上看，有正、侧、俯、仰、掩、藏、露，画时要把握以下几点：

(1) 长势的一致性：即花心、花萼、花茎应在一条直线或弧线上，不可偏心脱离，尤其是在画第一组花瓣时，要紧凑排列成弧形，要有“归蒂连心”的效果。在画花茎、老干时也应符合自然生长规律与特征，从而实现和谐统一的美感。

(2) 花头姿势的变化：牡丹花头花瓣重叠、结构复杂，表现它的风姿要有变化，忌千篇一律、不讲气韵。花朵的形态近乎圆球体，半侧或全侧呈椭圆形，但应适度控制，不能画成规整的弧线。组合安排要考虑到花朵的数量、颜色、大小、方向、主次、形态、聚散等各方面的关系，讲究和谐统一。忌：花头平均分布、同色牡丹堆叠、花头姿态同方向、大小平行、等边三角排列等。

(3) 墨色调和技巧：牡丹大多色泽明艳，画面色彩一定要干净。首先要以清水洗笔，并在笔根部保持一定量的水分，在笔肚与笔尖之间进行调色，要做到笔根有清水、笔肚有淡色、笔尖蘸浓色，这样在画出的花瓣上才能够显出浓、淡、清的渐变。调色时要注意深浅色彩，既要有自然过渡，又不能过度调和颜色，否则会缺乏变化。要润泽、艳而不俗。

(4) 行笔要点：掌握行笔速度的快慢，提、按、侧、旋，就可以使花头画得鲜艳明快，浓而不滞。因牡丹的基本形状为下缘狭而呈圆弧形，上缘宽而多皱褶，因此可用较大的羊毫笔，画时运笔要轻松快捷，流畅自然，不可反复描摹。

2. 不同角度的花头画法:

(1) 全盛正面花头: 盛开花朵的瓣形变化灵活、丰富, 蕊头松开能见其蕊丝。勾点蕊头蕊丝时, 要有疏密变化, 切忌机械刻板。

(2) 全盛侧面花头: 侧面花朵呈扁圆形, 半侧和正侧的花朵有一定差异。全侧面花一般看不到花蕊, 画时只点瓣和萼片。画花茎时仍要注意和花头中心部位的自然连贯趋势, 花茎扭曲或陡折都不美。

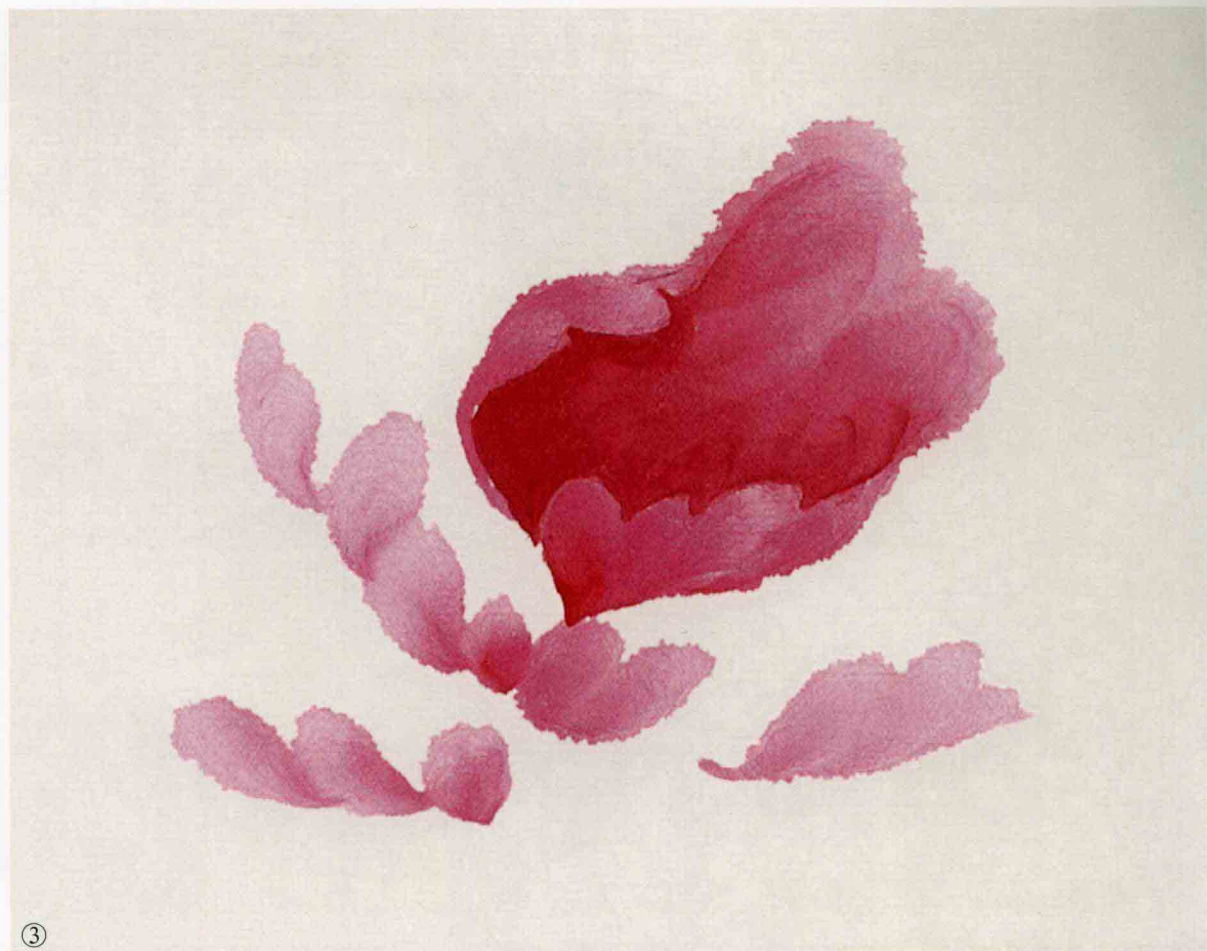
(3) 背面花头: 从背面看牡丹, 花形较圆, 花萼明晰、不见花蕊, 花瓣层数变化也少些。添加花茎、花萼要注意生长规律, 做到自然生动。

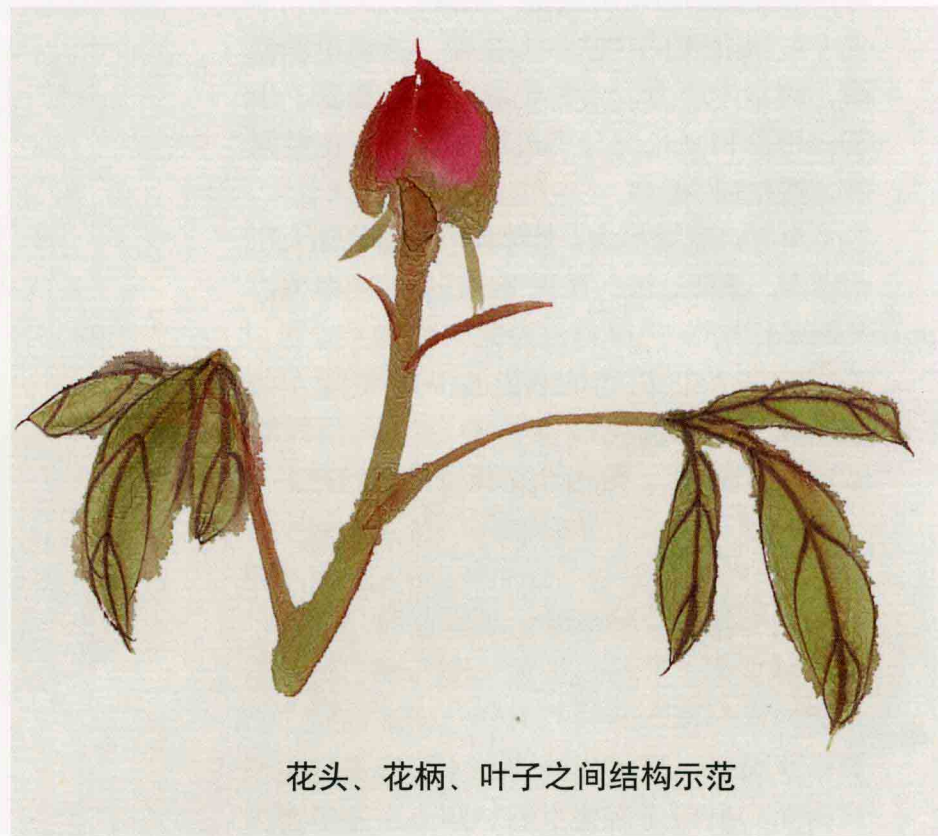
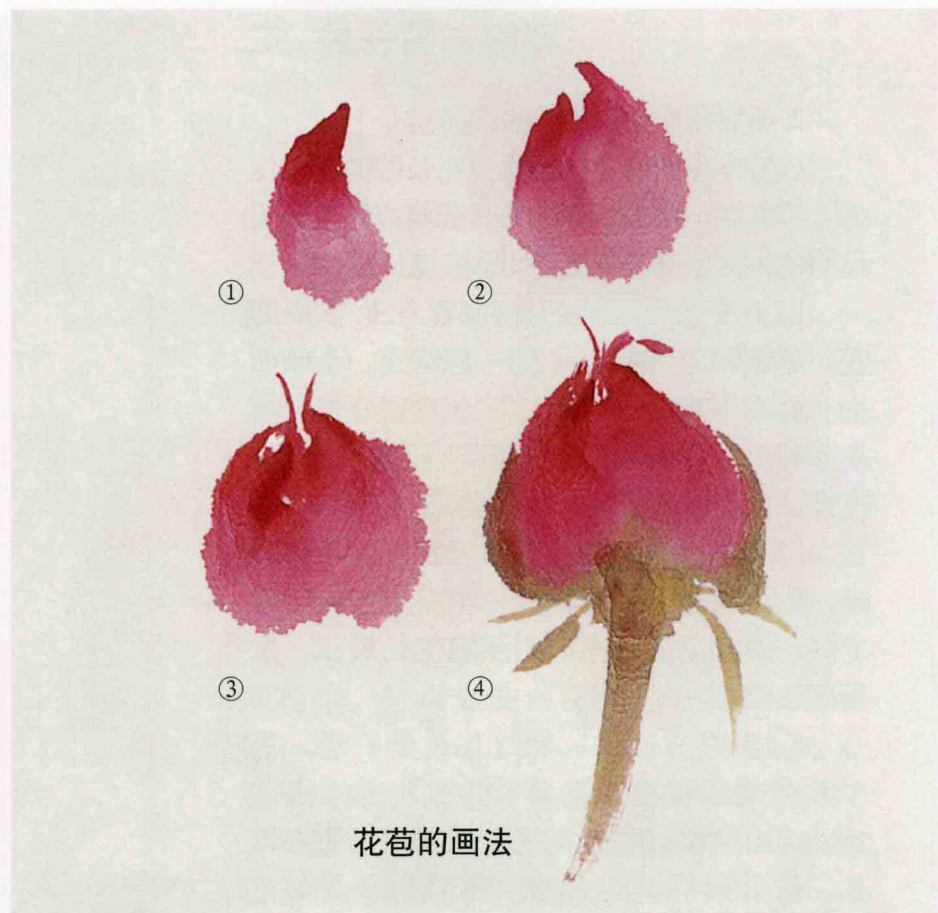
3. 花苞的画法: 牡丹花苞呈桃形, 三片大萼紧紧相抱, 花瓣未露或稍露一点。画时, 用白粉调曙红, 笔尖调胭脂, 先左再右, 最后画后面的大萼。然后用藤黄调花青, 笔尖调胭脂画出花托、花柄。

4. 大花蕾的画法: 大花蕾, 花瓣色泽艳丽, 极富生命力, 不见花蕊或初见花蕊。用笔、用色和画花瓣与小蕾萼片相仿, 花瓣紧凑, 卷褶较少。

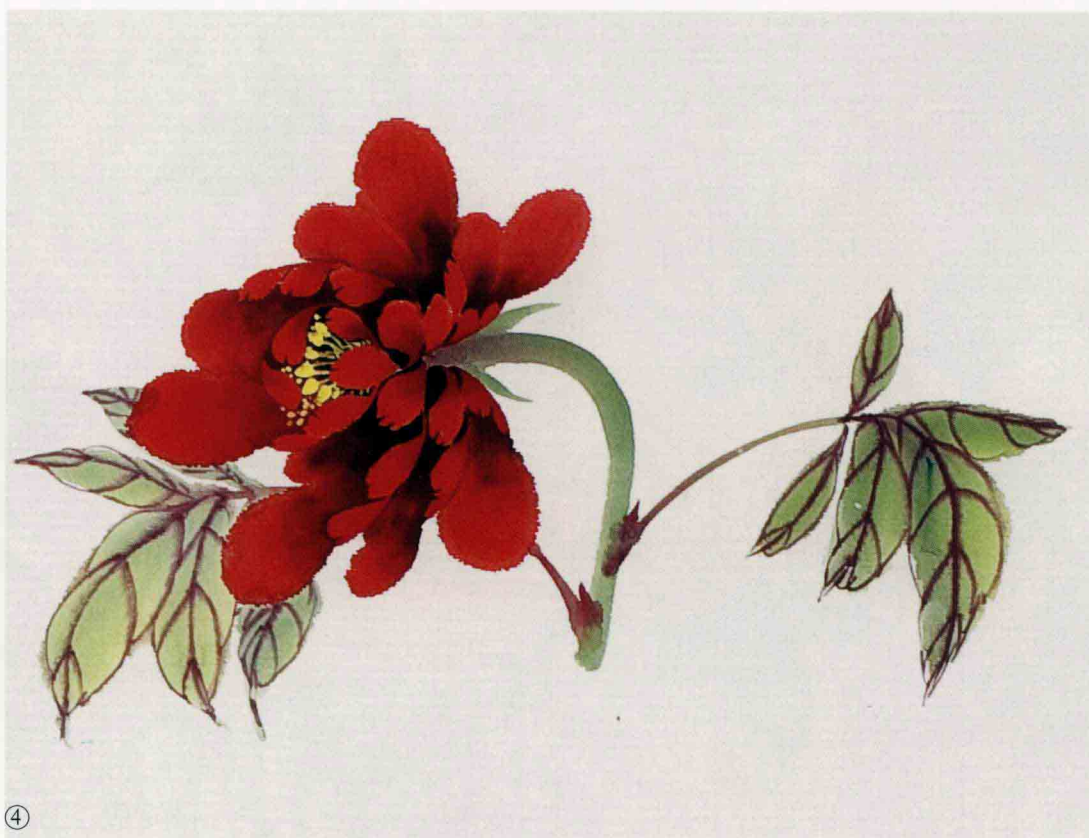
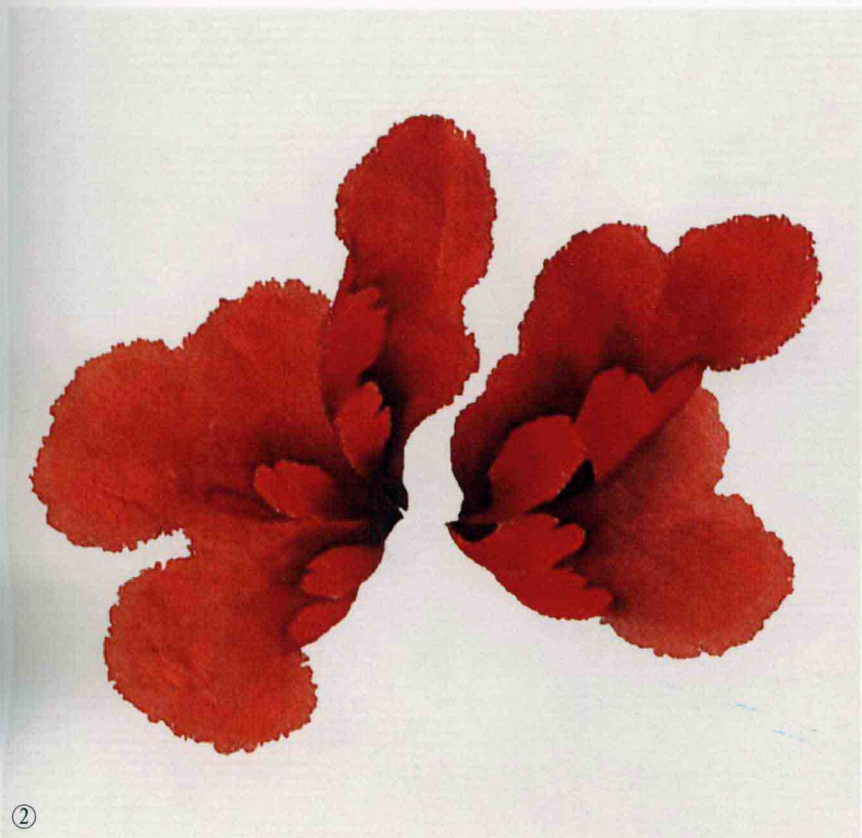
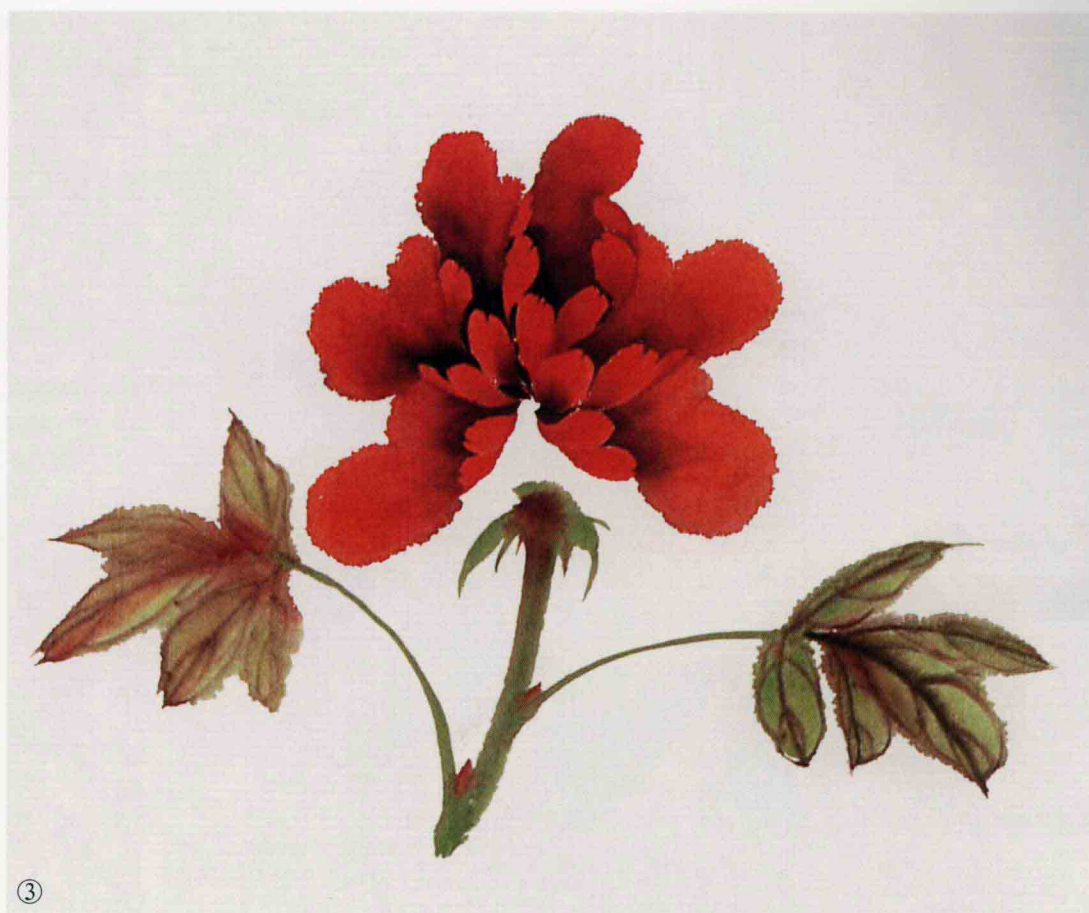
5. 初开花朵画法: 外缘瓣卷褶变化比大花蕾更多, 不要过圆, 既表现出旺盛的生命力, 又婀娜多姿。

6. 花萼: 花萼是承上启下的关键, 如画墨牡丹, 萼片用较深的墨色 (比花瓣略深)。画色牡丹, 可用汁绿蘸少许胭脂画。

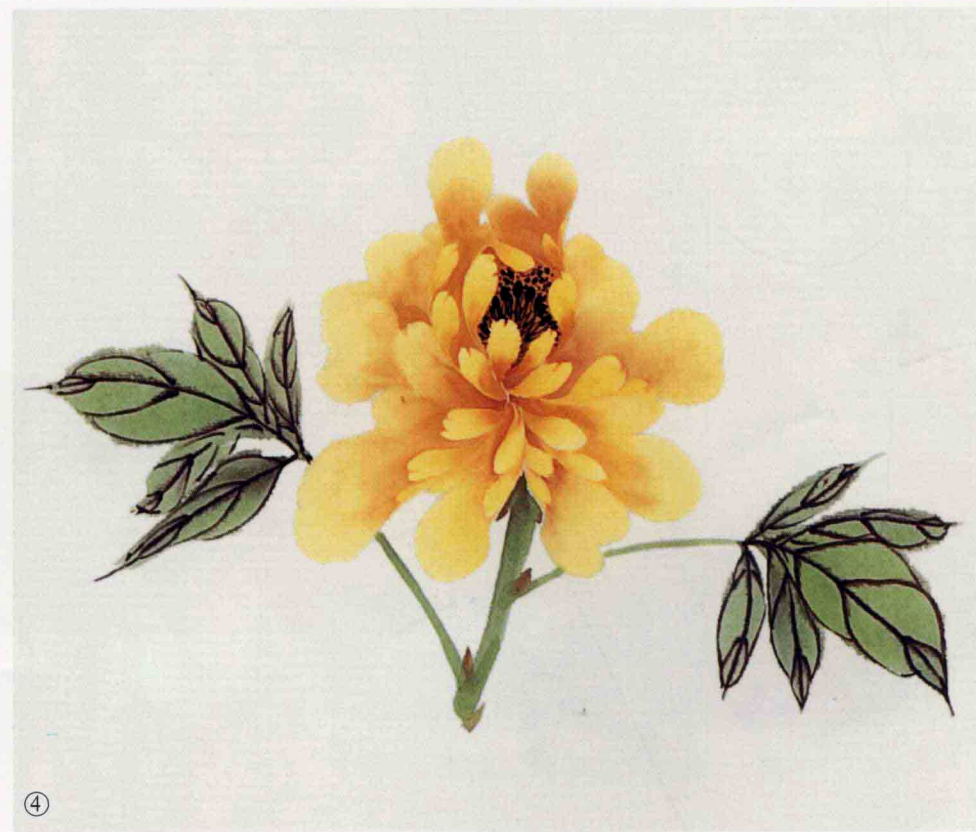
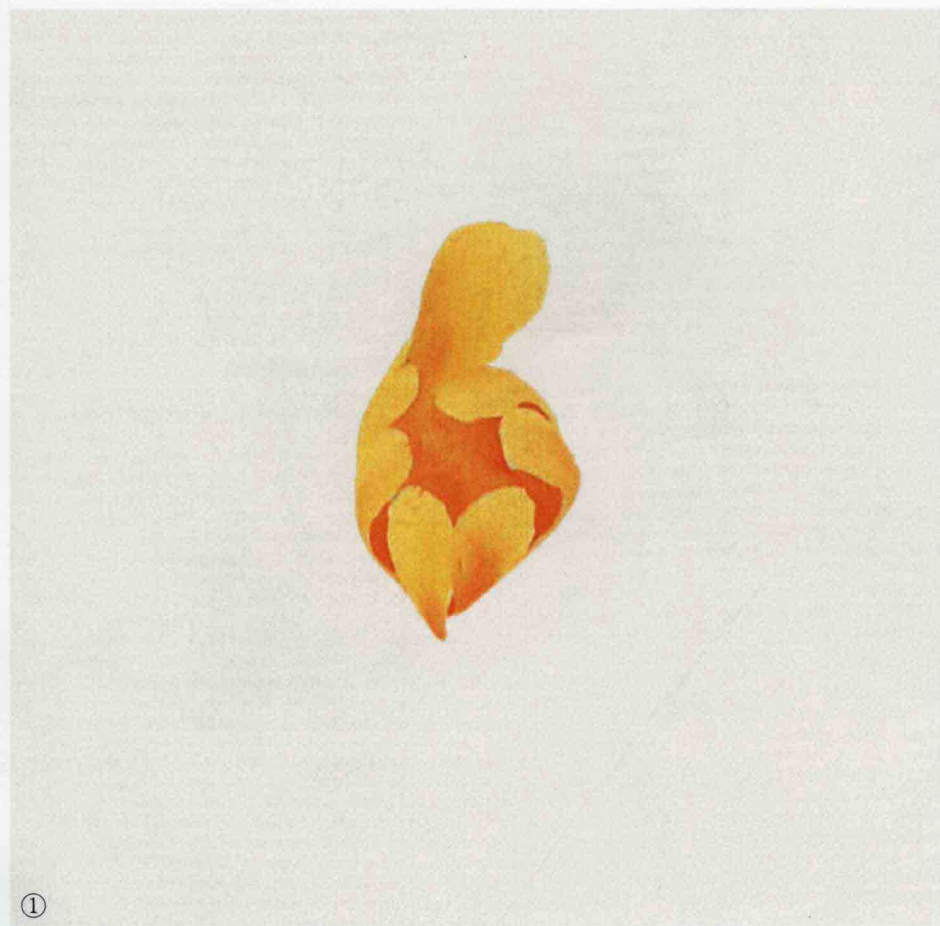

7. 花蕊：花蕊为点睛之笔，在画面上起到对比、提神的作用。画色彩牡丹时，用饱和的黄色点出，画时要有聚散，不要拘于一蕊一丝。蕊要点得饱满圆润，大小错落，有聚有散。多层瓣牡丹的蕊要散点于花瓣之间，一般的复瓣牡丹花蕊可集中点入。

三、牡丹花头的用色：

1. 大红牡丹画法：用笔蘸饱牡丹红，再以笔尖蘸胭脂，在色碟上稍加调理，笔尖向内，先画里层花瓣，再画中心深处，依次层层画出。

2. 黄牡丹画法：先用白粉掺少量藤黄，蘸饱后用笔尖调朱磬而成。花蕊可用胭脂点出，使花蕊和花瓣色彩有明度对比。黄牡丹花头旁边可用深叶衬托。

3. 蓝牡丹画法：以白粉调钛青蓝，稍加整理后画出花瓣。藤黄点花蕊。叶子可用汁绿花青略蘸墨画出，也可纯墨作浓淡叶。

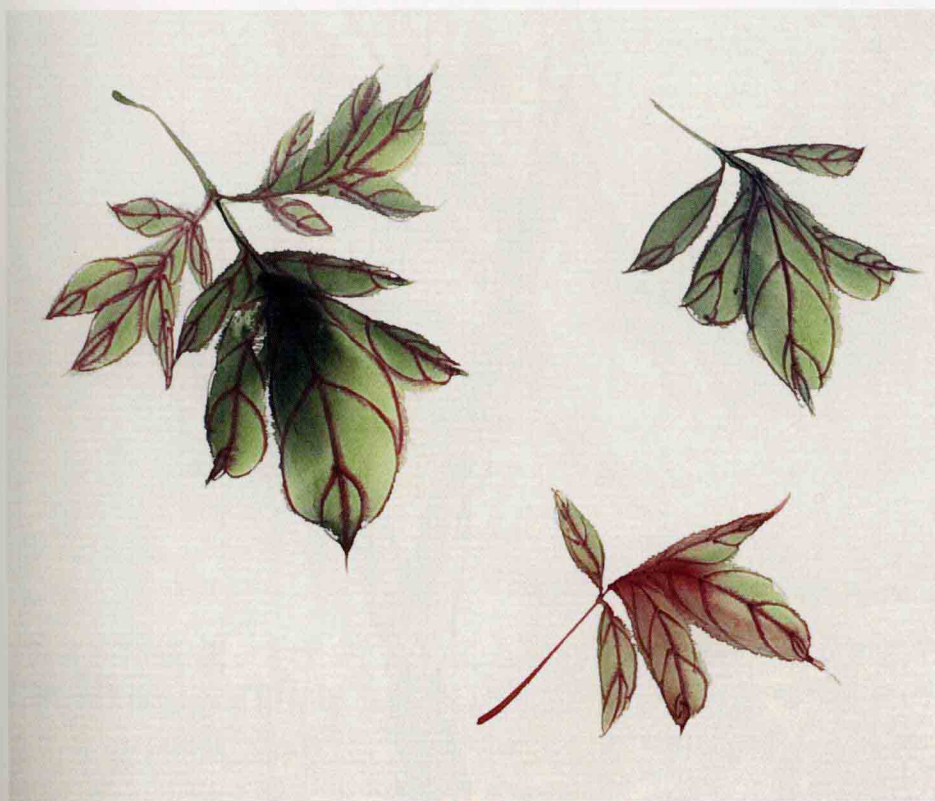
4. 紫牡丹画法：用胭脂调花青，加适量白粉，调和蘸饱后画出花瓣，藤黄点蕊。

四、牡丹叶子的画法

小写意牡丹叶子不像工笔画那样强调自然结构，侧重态势、气氛，重在烘托花的姿态，但也要表现出应有的向背关系。叶的重叠交错，笔墨浓淡变化，突出花头的主体，使整个画面富有艺术魅力。具体作画中要把握以下几点：

1. 成组画叶：画叶子要五片一组，避免杂乱无章，画时由前及后，由浓而淡，以侧笔为主，中锋兼用，随着叶子的俯仰反转形态的变化，或用笔锋，或用笔肚，或顺或逆而变化不同。

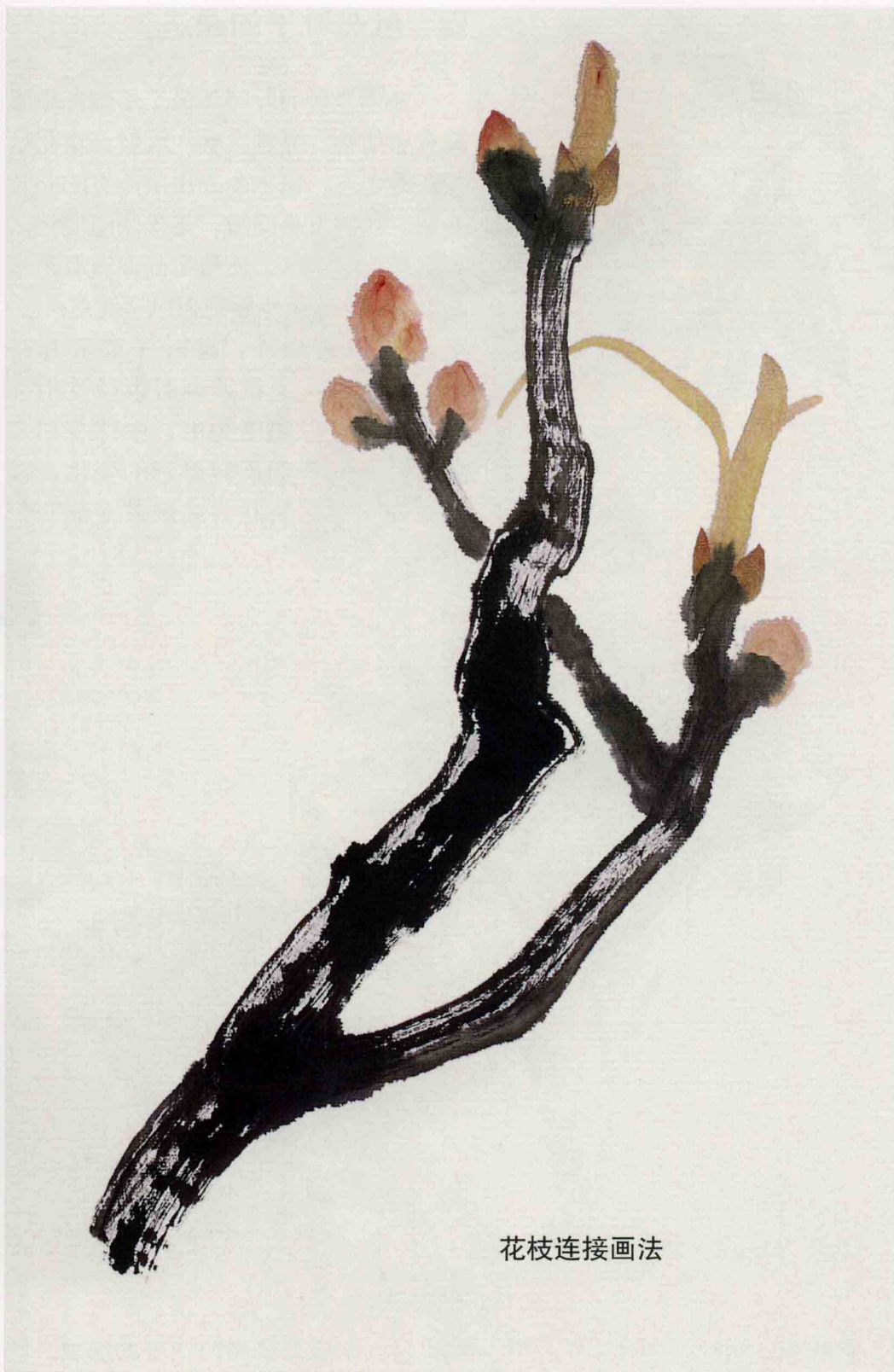

2. 单叶变化：牡丹叶片中，根据生长时间先后和空间层次不同，有叶芽、嫩叶、老叶、正反叶、侧叶等，切忌形状相似、平均摆放。牡丹单叶可由三笔画成，用墨用色均可，中间一笔较长，两侧稍短小。起笔色墨饱和，下笔迅疾，一笔一片叶，自然形成干湿浓淡的变化。嫩芽及花苞近处的嫩叶多朝上，形体虽小，但很有生气。可用黄绿色蘸少许赭色或曙红画出，用胭脂或朱红勾叶筋。

3. 层次分明：在嫩叶的基础上加画重色的叶子，要有层次感，一般嫩叶在前，老叶在后，背景叶子衬托前枝和叶子，前浓后淡。

4. 适时勾筋：牡丹勾叶筋，要以中号叶筋笔，中锋为主，趁湿随画随勾，使墨色浑然一体。叶子的形态、动势、转折、向背以及组织结构都决定于叶筋的变化。点叶要大胆取势，勾筋则细心求神。

5. 叶的用色调配：画嫩叶，先蘸花青，再蘸藤黄，笔尖再蘸胭脂，中锋入笔，侧锋画出，要照顾到叶形与颜色的相协调。老叶为花青调藤黄，笔尖可适度调一点墨。同一画面上，嫩叶勾色筋，老叶勾墨筋，两者之间要自然过渡，不要截然分开。

花枝连接画法

五、牡丹花茎和老干的结构与画法

整幅作品气势贯穿全靠茎与干的枢纽作用。

1. 花茎画法：茎是中间部分，茎顶生花，茎中长叶，茎下连干。表皮光滑，呈草绿色。画花茎要用中锋，以流畅的线条画出圆润的质感和光洁挺劲之势。用色先调嫩绿，再蘸适量胭脂一笔画出，要粗细得宜，不宜顿挫或陡折。干上接茎下连根须，表皮粗糙，呈赭褐色。茎与干的交接处往往长有几片绿里透红的嫩叶芽，画时应注意表现这些特点。

2. 老干画法：老干多清瘦、苍老、斑驳，因此画老干宜用枯笔，偏锋中锋结合，要实中有虚，线条不要太光，运笔宜稍慢而有转动，也可用逆锋挫出。可用赭墨也可用纯墨画。老干又是支撑整株牡丹的基础部分，态势必须和花、茎、叶等协调统一且要有变化。

3. 老干和花茎的穿插：老干和嫩茎形成了明显的对比，在枝干穿插时要有序，注意聚散，并要理解其相互关系，做到结构自然。忌雷同、平行、三股叉等。当两株以上老干组合时，更要注意聚散和穿插。

六、牡丹的写生与创作

临摹是借鉴研习技法的好方法，想真正创作出生动的牡丹作品，还需到生活中去。通过写生，深入了解牡丹的生长规律、结构特征以及形态、色彩的变化，为创作积累必要的素材。

写生的方法也因要求不同和各人习惯而异。大体上都要做到“整体着眼、细部入手”，一是观察，二是描写，三是整理。描写大致可分六种：局部写生、折枝写生、整株写生、构图写生、简写、默写。

由写生到创作，是一个量变到质变的过程。创作不是自然的翻版，而应“源于生活，高于生活。”写生时要有取舍提炼，使写生稿服务于创作构图。

《天香》画法步骤

1. 画花头、花苞。

(1) 用白粉调牡丹红或曙红，笔尖稍浓些，画出贴近花心部位的两片花瓣。

(2) 用白粉调曙红，笔尖部分调胭脂，画出花心，笔速不宜过慢，要有笔意的连续性和随意性，这样行笔的造型才会生动，笔触的变化才能体现。

(3) 用白粉调曙红画花心周围的花瓣，要紧凑些且有变化。

(4) 用白粉调曙红，笔尖调胭脂画出花瓣里面的部分，注意浓淡变化和结构要准确生动。

(5) 花蕊：在花朵色彩将干未干时勾点花蕊。一般先用三青画出雄蕊，再用白粉调藤黄画出雌蕊，注意花头的方向，依次点画，会起到画龙点睛的作用。

(6) 花苞：用白粉调曙红，笔尖调胭脂，先画出左边一瓣，第二笔画出右边一瓣，第三笔在左边贴近上部画出后面一瓣，然后用藤黄调花青，笔尖调胭脂画出花托、花柄。

2. 画花叶

叶子基本上以五片为一组进行组合。用藤黄调花青，画最前面的中间一片，然后画左边的一片，再画右边的一片，最后将后面的两片分左右画出。画时既要考虑生态结构，更要安排好叶片的聚散，要留好画面空白（虚处）和题款处。用笔要虚实有度，潇洒自如，灵活多变，繁简相间。