

2007
27
中国画自学技法丛书

牡丹
葡萄
麻雀

画法

安良发 著

中国工人出版社

J212.27
.27

安良发 编著
中国工人出版社

牡丹 葡萄 麻雀

画
法

图书在版编目(CIP)数据

牡丹、葡萄、麻雀画法/安良发著. - 北京:中国工人出版社,1997

(中国画基础技法丛书·花鸟画谱;1)

ISBN 7-5008-1949-8

I. 牡… II. 安… III. 花鸟画-技法(美术) IV. J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 16303 号

出版发行: 中国工人出版社
(北京鼓楼外大街)

印 刷: 北京忠信诚胶印厂

经 销: 新华书店北京发行所

版 次: 1998 年 1 月第一版
1998 年 8 月第 2 次印刷

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

字 数: 150 千

印 张: 4

印 数: 3000 ~ 5000 册

定 价: 8.80 元

春卷秋實圖

乙亥初秋良友畫於江浦

出版说明

中国是一个历史悠久、富有丰富优秀文化遗产的国家。在东方乃至世界上,中国画具有独特的民族风格,在世界文明史上占有重要的位置。中国画独特表现形式和特有的审美视角,受到国内外人们的喜爱。为继承和发扬这一优秀的传统文化,帮助广大喜爱中国画的初学者步入这一学科大门,我们编辑出版这套中国画基础技法丛书。

目前,有关中国画技法的论著很多,不同角度、不同层次的书籍仍在相继出版。我们这套丛书面对广大初学者及喜爱国画的离退休职工。所以,本书主要以讲技法为主,书后面放置大量名家作品以备赏析学习。作者均系长期致力中国画教学与创作的教授。书中文字通俗易懂,大量的图例,可供初学者临摹参考。

编者

牡丹画法	1
荷花画法	14
梅花画法	20
作画步骤示范图例	26
创作示范作品	33

目 录

牡丹及牡丹文化

牡丹，也称作芍药、富貴花。本属浅根植物，茎、花大如碗，色彩艳丽，故有“国色天香”之称。牡丹，被人们誉为花中之王，花中之后。我国，大凡牡丹栽培者，均对牡丹有着特殊的感情。

牡丹原产于我国的巴山、秦岭和汉江流域之间，据有关史料记载，牡丹距今已有一千五百多年的历史。早在唐宋年间，人们就在洛阳、富貴，已形成一种习俗，每逢一到“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。历代文人墨士竞相为之，写下了无数赞美牡丹的诗词歌赋，绘出了数不清的历史画卷，形成了具有丰富文化内涵的牡丹文化，为大地留下了我国珍贵的艺术宝库。

在历代绘画中，牡丹画占有重要地位。唐代张彦远《历代名画记》中，有“牡丹画”一栏，记载了牡丹画的发展。宋代王希孟《千里江山图》中，有牡丹画。元代王冕《墨梅图》中，有牡丹画。明代徐渭《牡丹图》中，有牡丹画。清代恽寿平《牡丹图》中，有牡丹画。近现代齐白石《牡丹图》中，有牡丹画。这些牡丹画，不仅展示了牡丹的美丽，也反映了我国绘画艺术的发展。

牡丹画法

牡丹画，是国画中的一种。它的特点是：线条流畅，色彩艳丽，构图简洁，意境深远。牡丹画的发展，经历了漫长的历史过程。从唐代到清代，牡丹画不断发展和完善。近现代以来，牡丹画更是达到了一个新的高度。许多著名画家，如齐白石、徐渭、恽寿平等，都留下了许多优秀的牡丹画作品。

花头的造型

牡丹的花头造型，是牡丹画的关键。花头造型的好坏，直接影响到整幅画的效果。牡丹花头的造型，可以分为两种：一种是“正头”，一种是“侧头”。正头花头，是指花头正对画面，造型简洁大方。侧头花头，是指花头侧对画面，造型优美动人。在造型时，要注意花头的比例、线条的流畅、色彩的搭配等。

牡丹的花心分为雄蕊和雌蕊两部分，雄蕊呈椭圆形，雌蕊呈柱状。

牡丹画法

牡丹及牡丹文化

牡丹,也称木芍药、富贵花。农历谷雨前后开花,花大如盘,色泽艳丽,故深得广大群众的喜爱,被人们誉为花中之王,总领群芳。我国广大人民历来都把牡丹作为富贵吉祥、繁荣幸福的象征。

牡丹原产于我国的巴山、秦岭和陕甘盆地之间。据有关史料记载,牡丹距今已有一千五百多年的栽培历史。早在唐宋年间,人们栽花、赏花,已形成一种时尚,盛极一时,“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”。历代文人雅士赏花之余,写下了无数篇歌咏牡丹的诗词绝句,绘出了不尽的历史画卷,形成了具有丰富内涵和美学价值的牡丹文化,极大地丰富了我国的民族艺术宝库。

在历代描绘牡丹的绘画作品中,有的描写了牡丹的自然形态美,有的表现了牡丹的内在神韵美。据有关史料记载,五代的滕昌祐,宋代的赵昌,明代的陈淳、徐渭,清代的朱耷、赵之谦、任伯年等人都是画牡丹的能手。在近代的画家中,吴昌硕、齐白石、王雪涛画的牡丹也都各具风采。

牡丹结构特征

牡丹属于木本花卉。它由花头、叶子、茎和干等几部分组成。在复瓣花卉中,牡丹花大如盘,故称花王。花头是牡丹的主要部分,它好像人的面孔一样,面孔画得美与不美,对于人物形象的表现和情感的表达起着至关重要的作用。

花头的造型

牡丹的花头包括花瓣、花心和花托几个部分。花瓣分为内层瓣和外层瓣,中间的内层瓣碎一点,外层的花瓣大而整。在绘画中,所有花瓣不能画成一样大小,要大小相间,并注意花头外形轮廓的高低变化。在造型方法上是将内层瓣向中心聚拢,而外层瓣向外舒张伸展,内外两层瓣不完全相同,这样就增加了花瓣的生动和变化。理解这一结构特点是画好牡丹的关键和诀窍。

牡丹的花心分为雌蕊和雄蕊两部分,雌蕊很特别,形状像桃子一样。

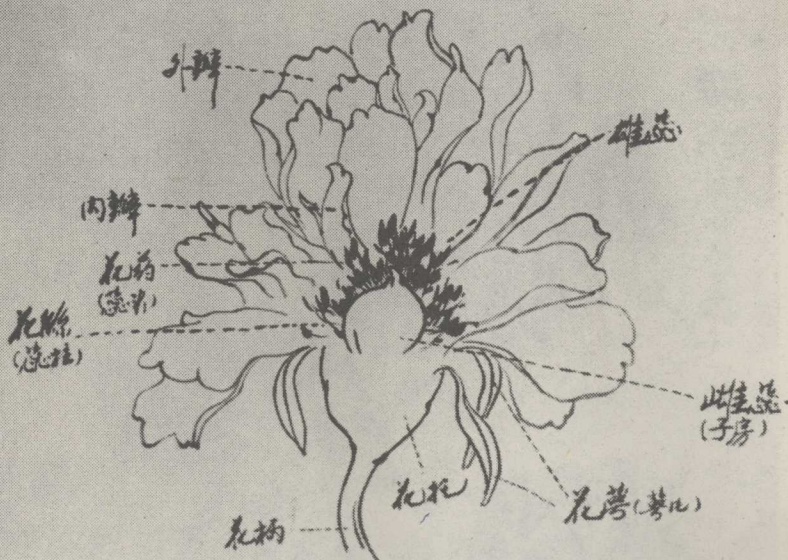
牡丹卷頭
——
色彩变化

花头的方向变化

在绘画中,大凡正面的东西皆不好画,透视关系也较难处理。再说,正面的花头也显得呆板和单调。所以聪明的画家一般都避开正面花头,以表现侧面的花头为多。花头由于侧的程度不同,转侧的方向也有差异,或正侧,或右侧,或左侧,或上侧,或下侧。花头的中心部位随着侧的方向和侧转程度的变化而变化。同时前面和后面的花瓣,随着花头侧转程度的不同会产生透视变化。侧的程度越大,前面的花瓣宽度越大,后面的花瓣宽度就越小。反之,花头侧的程度越小,前面的花瓣越小、越扁窄,后面的花瓣就越大、越宽。

牡丹花头的组织结构(花头剖面图)

花头的颜色变化

牡丹的花头颜色绚丽鲜明,色彩丰富。有红、黄、紫、白、粉红、黑等多种不同的颜色。人们常说的黑牡丹实际上是紫色牡丹。在画面中要注意色调的统一。牡丹的花头颜色以两三种色彩表现较为恰当,并且要以一种颜色为主色,其余均为辅色。辅色之间份量也不宜相等。所谓“万绿丛中一点红”就是运用了色彩的对比与和谐这个原则。随着时代的推移,人们的审美观点也随之变化,对于色彩也将有新的感受。

花头的画法步骤

牡丹花头的具体表现技法大体可分为两大类:一类为工笔,一类为写意。下面是写意牡丹花头的画法步骤:

第一步:用中号羊毫笔饱蘸白粉,笔尖上蘸少许曙红在盘子里略调一下,根据花头、花心的造型,画出花头中心部位上的几个内瓣。注意用笔的宽窄变化,以示透视关系。花瓣要画得有向中心聚拢的态势,同时花心部分的大小要适中。太大或太小是初学者经常出现的毛病。

第二步:用原来的笔,多蘸一点曙红色,在盘子里调一调,调好后用笔尖蘸一点胭脂色,这时笔头上的颜色从笔尖到笔根由浓逐渐变淡。先在事先留出的中心空白处狠狠地压上几笔,然后顺着四周画出所有的花瓣。牡丹花的花瓣很多,如果笔头的颜色用完了,还是按原来的调色顺序进行调色,直到点完所有的花瓣为止。

第三步:调整花瓣,使花瓣的整碎得体。为了增加花瓣的立体感,用原来的笔尖蘸上一点

牡丹卷头的画法之二 ——角度与透视变化

点花青在盘子里反复调一下，把花心的中间部位和部分花瓣的根部压一下。

第四步：待花瓣的颜色稍干后，用浓墨蘸少许胭脂在花心部分点出子房。再用叶筋笔先蘸白粉后蘸藤黄，直接在子房的周围点出花蕊。点花蕊时，要有大小、聚散和高低的不同。接着再用白粉勾蕊柱。勾的时候，要有长短、粗细和聚散交搭的变化，同时要注意具有向心性。

第五步：待子房的颜色干后，用二青色直接在子房的深色上面点上两下，这叫“宝石点”。点石青时不要将下面的深黑色全部盖掉，同时点得要有大小和聚散的变化。

牡丹属于复瓣花卉,花瓣多,难以表现。对于初学者来说,难度更大,画的时候容易出现一些毛病。这些毛病大致有:

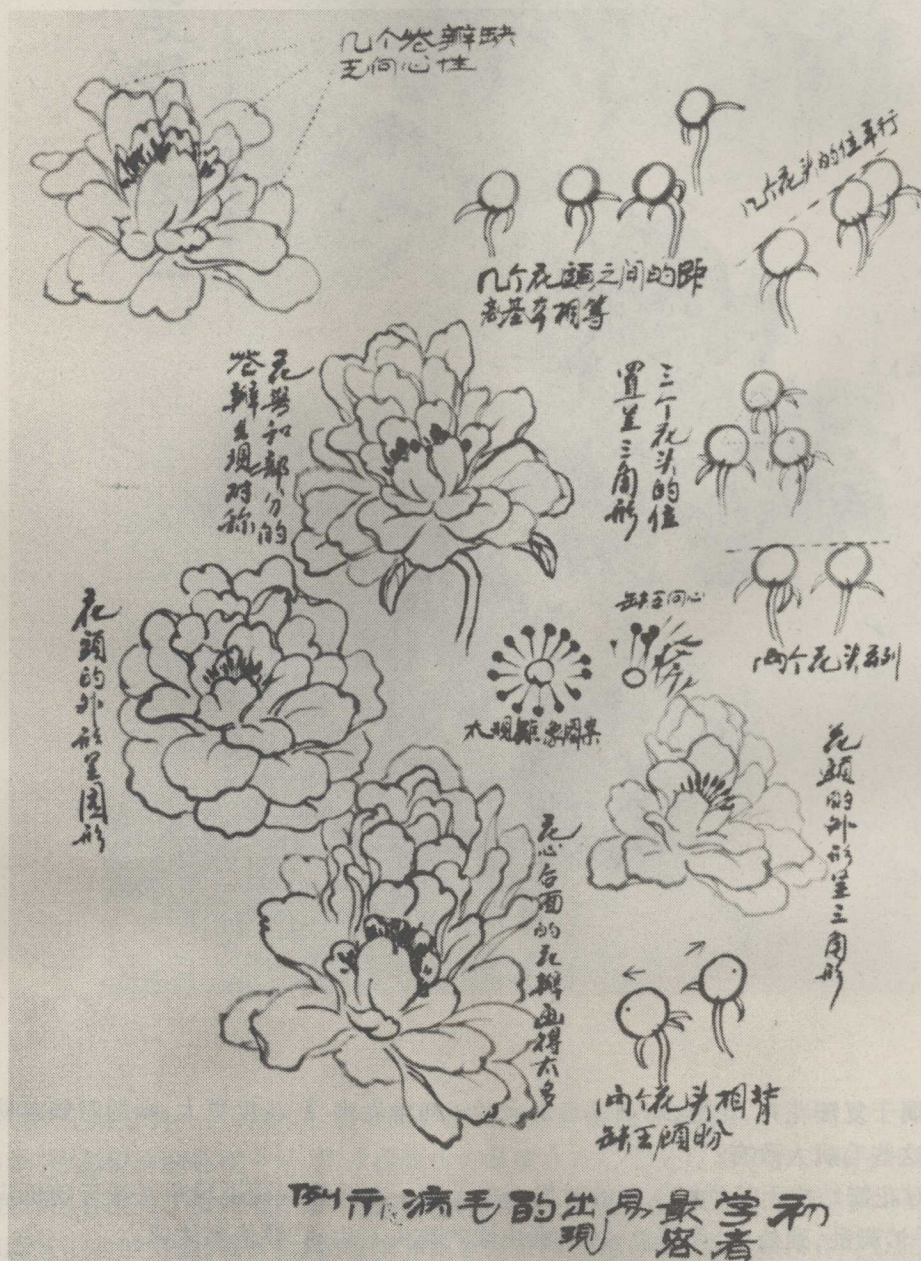
(1) 对花瓣结构不甚了解,画的时候心中无数,在具体刻画过程中又缺乏随机应变的能力,结果手忙脚乱,到处点,反复点,故而画出来的花头不生动,缺乏整体感。

(2) 由于心中无数,胸无成竹,花头结构不清楚,透视原理掌握不住,花心后面和左右两边的花瓣越画越多,结果花头越垒越大。

(3) 在花头的两边横向用笔,结果使花瓣缺乏向心性。

(4) 调色中没有注意掌握调色前后顺序和颜色用量的多少,致使浓淡变化不大,花头也缺乏立体感,或者色彩明度反差太大,画出来的花头呆板、难看。

(5) 用笔太碎。

(6) 花头的整体造型不美。常画出的花头呈圆形、等边或等腰三角形。

(7) 几个花头在一起,经常出现两个花头平行,三个花头并置在一条水平线上或者呈三角状放置等等均是初学者经常犯的毛病,都应该注意避免。

侧面花头的画法

在一幅牡丹花的花头当中,应以表现侧面的花头为主。在画的时候,要注意由于花头侧的程度不同而引起的花心和花托部分的透视变化。

牡丹的花萼很有特点，它分为两层：紧贴花瓣的三片称大萼，形如扣盅；大萼下面为复萼，通常称萼片，呈扭曲条带状，有六片。大萼用草绿加二绿点出，小萼片用草绿略加曙红表现。用笔要生动，并注意聚散、大小的变化。萼片可用胭脂勾叶脉，也可不勾。

背面花头的画法

背面花头因透视和方向的变化，只见花托和背面花瓣，而看不到花心。和处理正面花头一样，画家也是要避免开正背面的花头，或上仰，或下垂，或左侧，或右侧。根据透视变化，画时要注意

意上下、左右两边花瓣的大小不同。

花瓣画好之后再点花萼，是先点花萼后点花瓣，还是先点花瓣后点花萼，这要根据画家的习惯而定。点写萼片应忌对称、距离相等和大小一样。

花苞的画法

花苞虽小，在画面中处于次要位置，但作用可不小。它起到调节画面重心，增加大小对比，丰富画面艺术效果等作用。

面生动,增加趣味,可以让一两个花苞最外面的花瓣伸出一两瓣来。

叶子的画法

牡丹属木本花卉。初春二月,在枝干上面发出叶芽,先红后绿。在叶芽里抽茎长叶,嫩叶绿

里透红,叶柄长,互生。一枝柄上又分三叉,每叉有三片单叶,故人们称之为“三叉九顶”。这是牡丹叶子的结构特征,也是与其他花卉的重要区别所在。

画叶子要注意几点:(1)确定叶子的主次,重点描绘其中具有代表性的几组叶子。(2)画叶子要敢于重叠交错。(3)强调叶子疏密、浓淡、大小和整组叶子的外形变化。

牡丹的叶子较大,不能用小笔来画,否则会感到琐碎。用较大一点的羊毫笔,先饱蘸草绿色,用笔尖蘸墨在盘子里微调一下,再蘸墨直接用侧锋点出。这样点出来的叶子就有浓淡变化

