

XIETI HUAHUI JIAOXUE FUDAO CONGSHU

写意花卉教学辅导丛书

萧焕 编著

陕西人民美术出版社

牡丹

素艳凝香

作者简介

萧焕，1938年1月生于陕西长安。西安美术学院教授、原国画系主任、硕士研究生导师。中国美术家协会会员、陕西省文史馆馆员、中日书画协会理事、西安同仁书画协会会长。

早年随著名画家王雪涛先生主攻花鸟画，先后有数百幅作品在《中国画》《迎春花》《中国画集》《人民日报》《中国教育》《中国书画报》《菲律宾商报》等数十家报刊上发表。数十幅作品分别被中南海、毛主席纪念堂、天安门、人民大会堂、军事博物馆等单位收藏。出版有《写意花鸟画技法》《王雪涛画法与研究》《萧焕画集》《萧焕画选》等四部专著。他的作品“决不限于展示自己的功力与技巧，而力求体现他对生活的哲学思考，草木花朵皆是人情，简约之中意犹未尽”。曾被中国文联派赴日本国讲学、举办画展并进行艺术交流，先后八次在西安、广州、深圳、洛阳等地举办个人画展，多幅作品赴美国、日本、欧洲诸国展出，并被《中国国画家辞典》《中国美术家辞典》等辞书录入。

萧焕先生不仅是一位著名的国画家，还是一位优秀的艺术教育家。他在教学第一线勤奋耕耘四十多个春秋，先后撰写了十多万字的花鸟画系列讲义，画了六百余幅课徒画稿与教学范本，在教学上坚持“讲义、授课计划、范本”进课堂，深入浅出，循循善诱，深受师生好评，曾荣获优秀教学成果二等奖。

图书在版编目(CIP)数据

牡丹 / 萧焕编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2001. 6

(写意花卉教学辅导丛书)

ISBN 7-5368-1374-0

I. 牡… II. 萧… III. 牡丹—写意画: 花卉画—技法(美术) IV. J 212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 035847 号

写意花卉教学辅导丛书

牡丹

萧焕 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 8 开本 2.5 印张 5 千字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-5368-1374-0/J·1136

定价: 18.00 元

一、牡丹概说

牡丹属毛茛科落叶灌木，初夏开花，香气袭人，花大盈尺，艳冠群芳，素有“国色天香”之美誉，是“富贵吉祥、幸福和平”之象征，历来为广大人民群众所喜闻乐见。

牡丹原产秦岭山区，其栽培历史有1400多年。远在南北朝初期，花农们就将有药用价值的野生单瓣牡丹，移植到花圃精心培育，几经繁衍终于培植出品种繁多、形态各异、五光十色、雍容华贵的冠代名芳，并成为历代丹青妙手、文人墨客争相讴歌描绘的对象。

牡者，雄性也；丹者，红也；牡丹者，雄性红花之含义也。这实属人们认识上的误区，误以为花籽是雄性不能繁殖，只能靠根繁殖，故名曰：牡丹。牡丹以其长势，分五大类型，即：

矮生型 枝条紧凑，小巧玲珑。

开张型 枝条挺拔，圆满微斜。

疏散型 枝条弯曲，洋洋洒洒。

直立型 枝条直上，亭亭玉立。

独枝型 主干明显，酷似乔木。

牡丹，以其品种可分“三类、六型、八大色”。

三类 单瓣类、重瓣类、千瓣类。

六型 根据花朵形态和雌雄蕊的不同分葵花型、荷花型、玫瑰花型、平头型、皇冠型、绣球型。

葵花型：属单瓣类，瓣大飘洒，花蕊显露。

荷花型：属重瓣类，形如荷花，花瓣整齐，层次分明。

玫瑰花型：属重瓣类，形如玫瑰花，花瓣整体层次分明。

平头型：属重瓣类，朵大平展，稍有隆起。

皇冠型：属千瓣类，花瓣层次繁多，呈数十轮或百多轮重叠隆起，俗称“起楼牡丹”，有的花朵重达半斤。

绣球型：属千瓣类，盛开时形如绣球，花瓣层次重叠，颤颤欲坠，“头重欲相扶”。

八大色 红、黄、蓝、白、粉、紫、绿、黑。

红牡丹：艳若蒸霞，灼灼生光。

黄牡丹：牡丹王子，端庄雅致。

白牡丹：洁白无瑕，清爽袭人。

蓝牡丹：素洁淡雅，姿容清秀。

粉牡丹：娇嫩妩媚，色香俱佳。

紫牡丹：牡丹皇后，高贵典雅。

绿牡丹：宁静清新，别具一格。

黑牡丹：黑里透红，宛若平绒。

另外，在同一类色中深浅程度与冷暖所形成的色相亦有差别，诸如红牡丹中亦有朱红、火红、紫红、银红、桃红、胭脂红；粉牡丹中亦有粉红、粉白、银粉之别，依次类推，牡丹常见色不下30多种。

二、牡丹画法简论

纵观古今，画牡丹高手，代不乏人，远者如五代之黄筌、徐熙，明、清之徐渭、朱耷，近者若近现代之齐白石、张大千、陈半丁、吴昌硕、王雪涛等，其所画牡丹各有千秋，各臻其妙，给我们留下了极其丰富的表现技法。但无论哪种画法都离不开对牡丹物理（结构特点）、物情（习性）、物态（姿势形态）的研究，并在此基础上根据各自感受加工概括。

图1

图2

花头画法 牡丹花头不管何型、何类或何等复杂，不论全开、半开、含苞待放或翻转俯仰，都有着共同的结构和形态规律。

①外型多为不规则五边形或三边形（图1、图2）；

②形体多为碟形（单瓣），碗碟重叠形（重瓣、千瓣）（图3）；

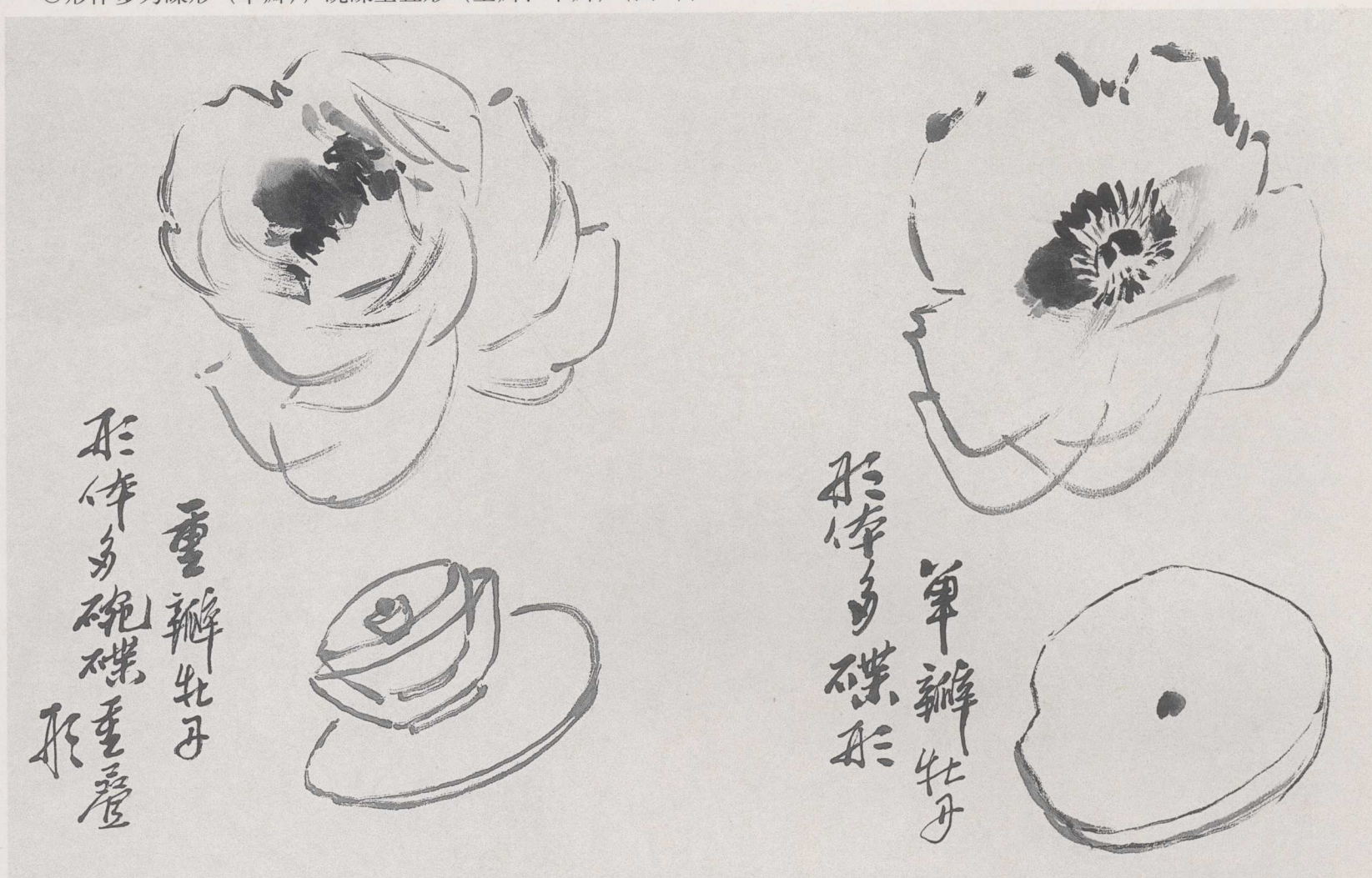

图3

③花瓣的排列要错落有致，如鱼鳞般组合，并注意透视关系（图4）。花瓣依托花蒂，环花心而发，内紧外松，里小外大，内

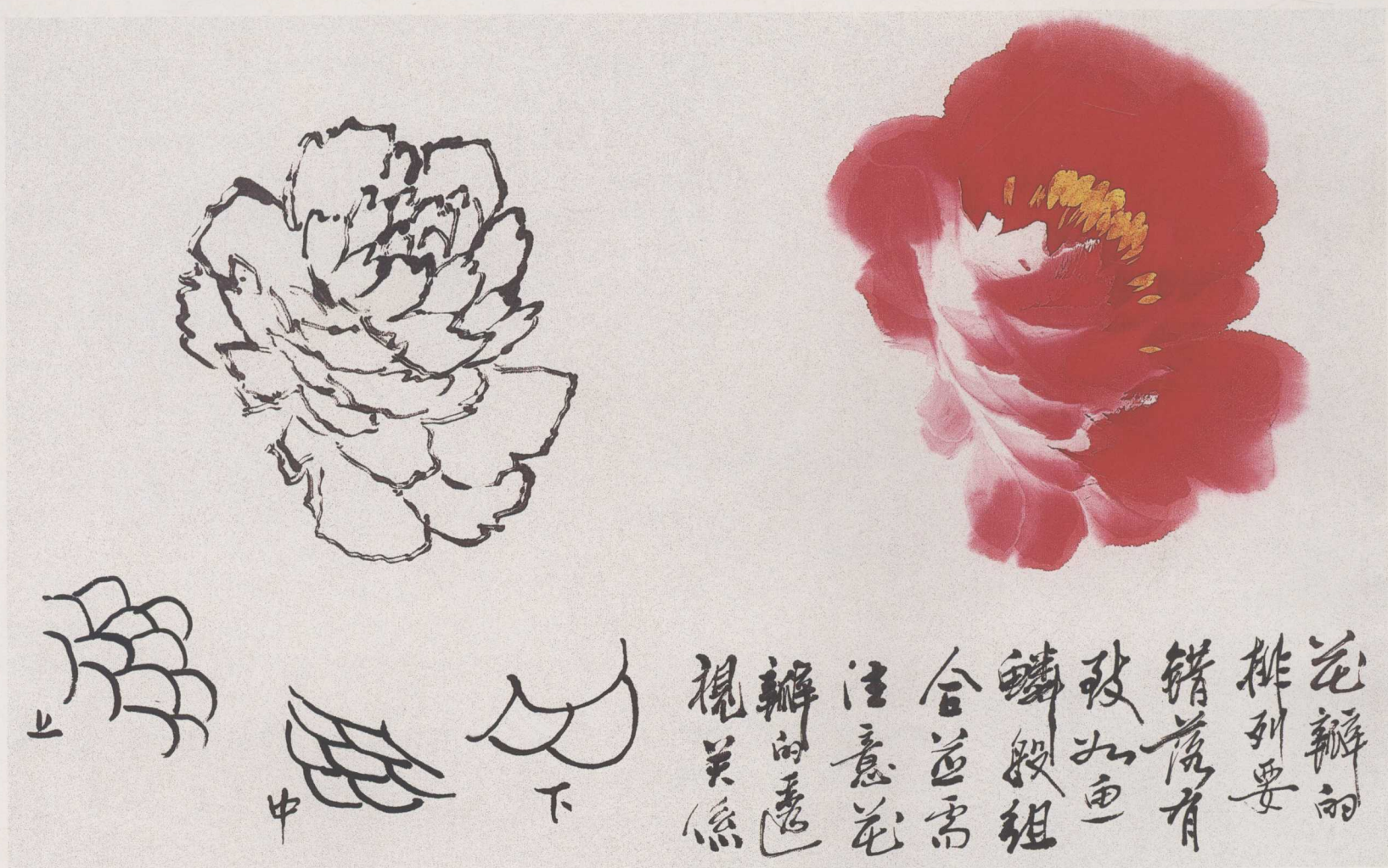

图4

聚外翻，花心、花蒂、花茎应在一条轴线上，要归蒂连心（图5）。在用笔、用墨（或色）上要注意宾主相扶，虚实相生，有开有合，八面出锋，切不可平板堆砌。还要注意方圆、整碎、干湿、浓淡等艺术对比。

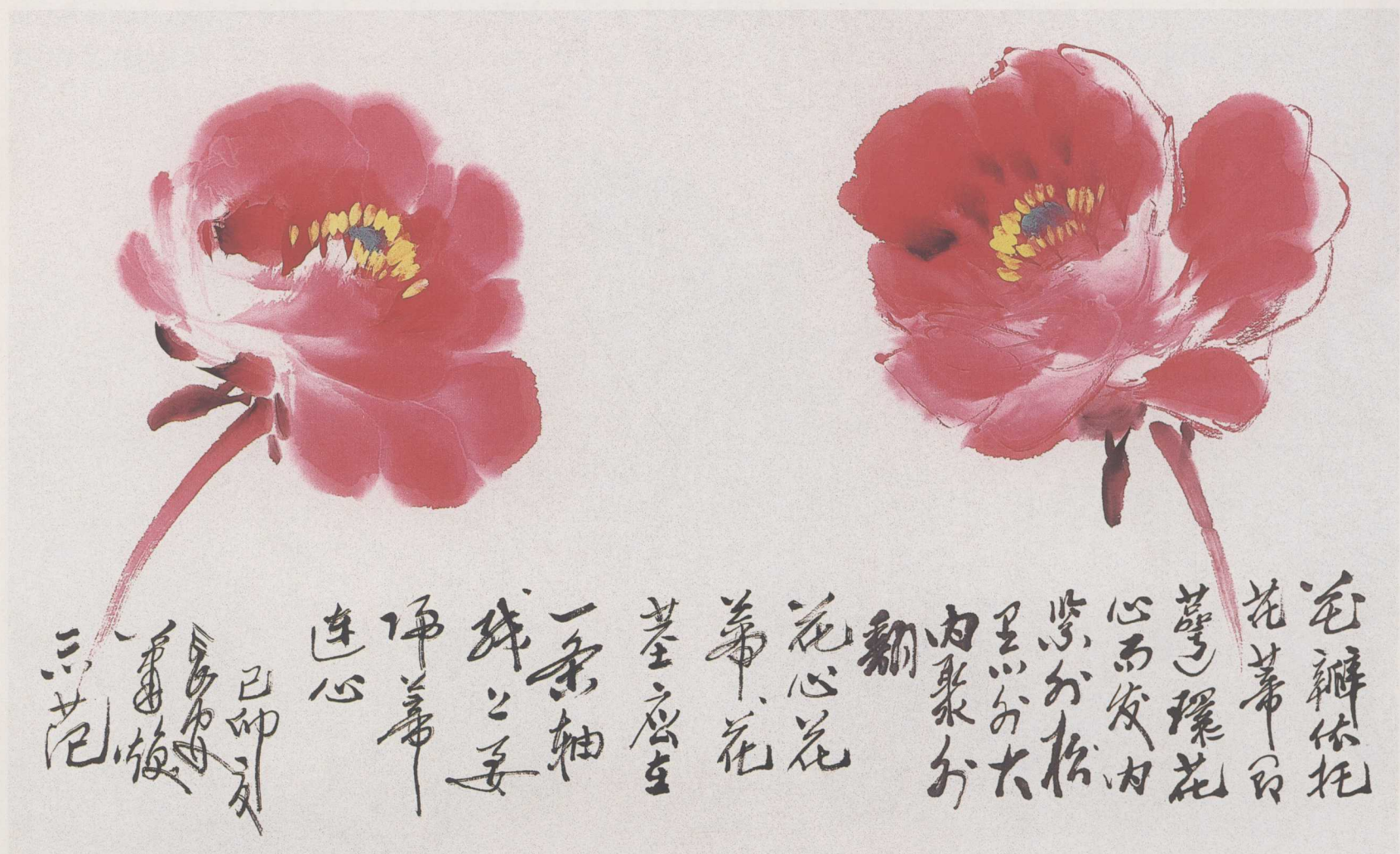

图5

④牡丹花瓣缺刻（外沿）很多，一般概括为三（民间画牡丹亦然），写意多以三笔概括（注意用笔走向与出锋部位）（图6）。

图6

⑤点簇花头的步骤：先淡后浓，或由浓逐淡，随意为之，不可拘泥。

花苞（花蕾）画法 花苞虽小，画面却绝不可缺少。它诚为一家中之幼童，有它则全家活跃，无它会死气沉沉。

①花苞在画面章法组合上起呼应、过渡、开合等作用，但绝不可喧宾夺主，凌驾于主体之上，要根据章法需要，处理好应有位置（立意于突出花苞者则另当别论）（图7）。

图7

②其外形与花头同，多为五边形、三边形，其翻、转、俯、仰要根据章法需要而定。

③花苞从小到大的变化与画法（图8）。

花萼画法 牡丹花萼是花瓣的外衣。分大萼与小萼两层。大萼紧贴花瓣，形如扣盅，带尖，共五个，因透视关系，可视者仅圆扁不等的三个。小萼环生于大萼之下，似小叶，数目同大萼，画时要注意透视变化，状如兰花。花萼的色彩绿中透红，画时笔肚蘸汁绿，笔尖蘸胭脂为之（图8）。

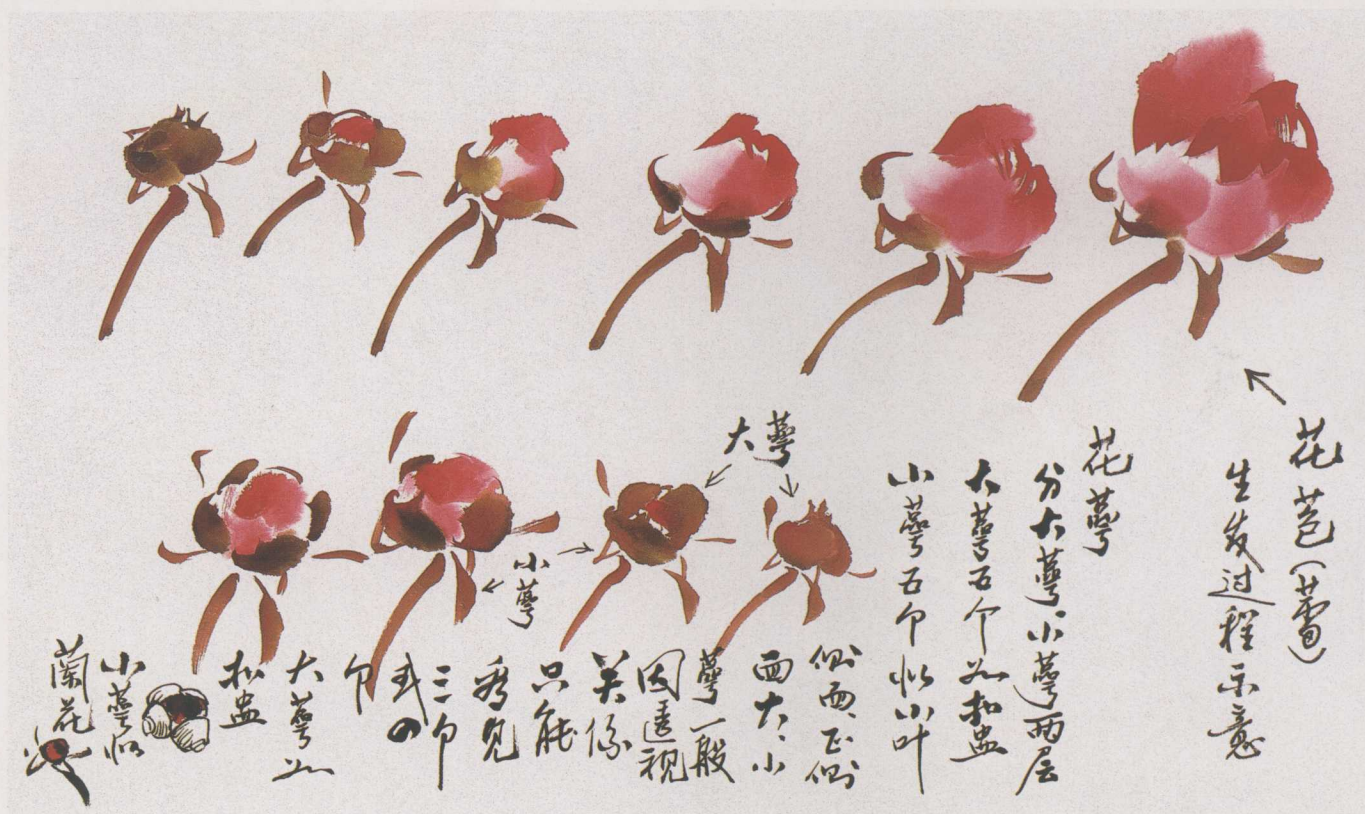

图8

花蕊画法 花蕊在花头中起画龙点睛的作用，在色彩上起对比提神的作用。

①花蕊分雌雄。雌蕊位于花心正中，形如小石榴，愈长愈裂，临谢时裂为五瓣（即子房），内藏种子，子房外苞皮色彩随雌蕊受粉，子房壮大，相继由粉红、朱砂变为深褐而萎缩。雄蕊位于雌蕊四周，初开时花蕊丰满，排列整齐，呈中黄色；盛开时花蕊外露，粉红色蕊柱亦露出，蕊头呈淡黄色；凋谢时，渐干而卷曲（图9）。

图9

②花蕊有外露者（单瓣），有内藏者（千瓣），有半露者（重瓣），有集中花心者（单瓣），有分散瓣间者（重瓣）。画时要注意整中有碎，碎中有整，错落有致，遥相呼应，切不可为点花蕊而点花蕊（图10）。写意花蕊的色彩要根据画法需要而定，不可拘泥于自然色彩，根据画面需要，花蕊可黑可黄（图11）。

图10

牡丹

图 11

叶子画法

①牡丹叶子的结构规律是“三叉九顶”，即修长的叶柄上长出三叉，三叉上出三个叶柄，每组叶柄上长有三片叶子，每张叶有三个顶（一大二小），习惯称三叉九顶（大顶）。如果算上小顶，应是“三叉二十七顶”。但概括写之，无非三笔成型，如“川”似“爪”，层层相接(图 12)。

②在运笔濡墨上，要有宾主、虚实、开合，不可孤立、杂乱、死板。还要注意每组叶子组合中之整碎、大小、浓淡、干湿、参差等变化，要在统一中求变化，变化中求统一。

③勾叶脉要根据章法需要，可简可繁，还要注意虚实、聚散、刚柔、曲直等变化。旨在加强画面整体感，而不是削弱画面，肢解画面，为勾叶脉而勾叶脉。另外根据章法需要可将点垛好的长叶勾短，短叶勾长，肥叶勾瘦，瘦叶勾肥，或干叶湿勾，湿叶干勾(图 12)。

牡丹枝干画法 牡丹枝干为灌木，粗不过腕，高不过人，老皮干裂，呈清瘦、苍老、斑驳姿态，多以枯笔为之，老干多处于花叶下部起支撑画面的作用，要注意与叶子的整体关系（图13）。

写意牡丹常见的几种画法

①点垛法：分虚实两种点垛法，前者运笔实在，浑厚稳健（齐白石作品），后者运笔虚灵，活泼（陈淳作品）（图14）。

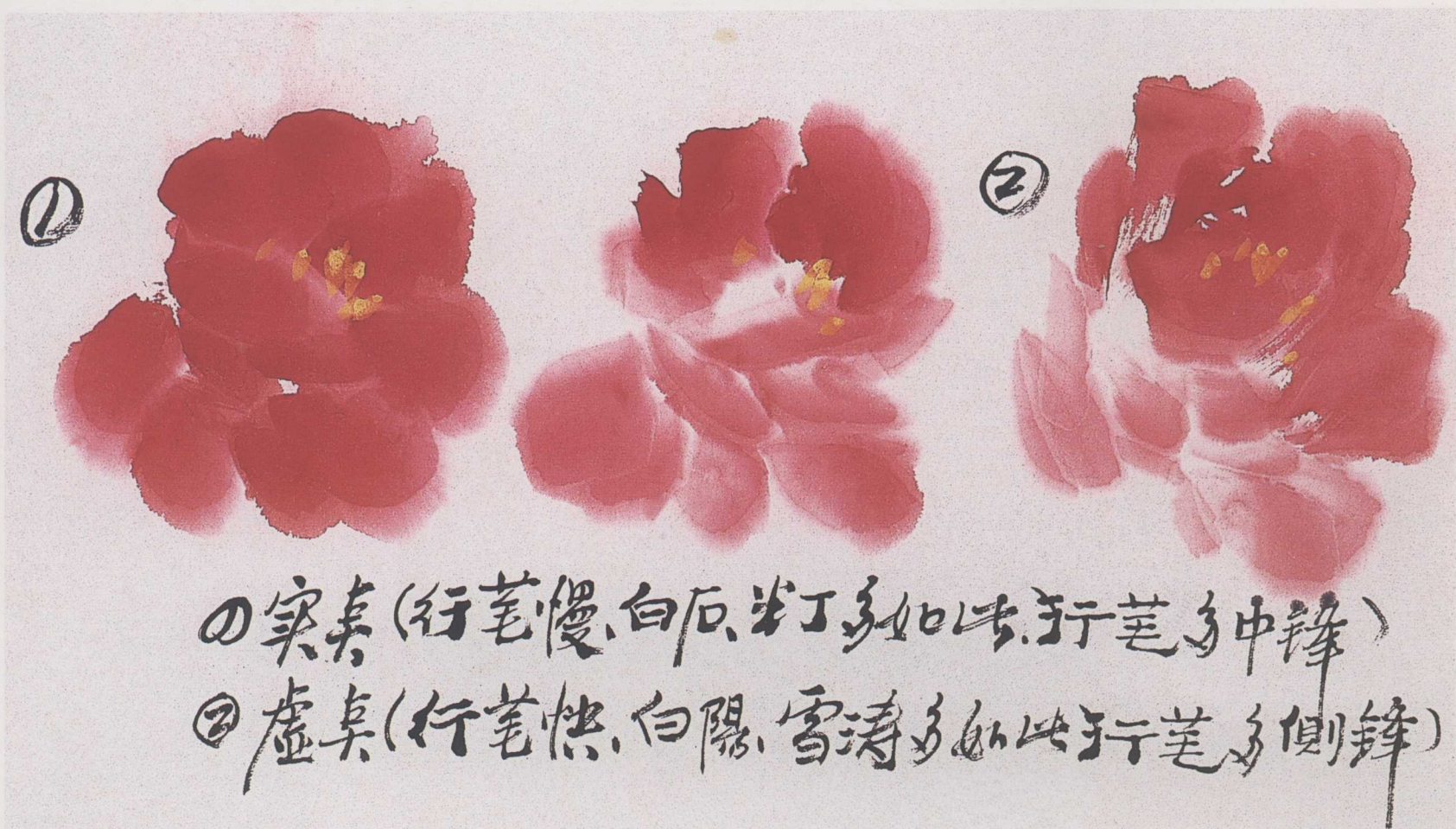

图14

②双勾法：分实勾和虚勾两种，特点同上（图15）。

图15

③勾点法：连勾带点，拖泥带水，灵活多变，生动自然。先勾后点，或先点后勾均可（图16）。

① 边勾边染，拖泥带水。

② 先勾后染：以墨勾或以色勾

③ 先染后勾：以墨勾或以色勾

图 16

④勾填法：先勾形象后填色，色不碍线（图17）。

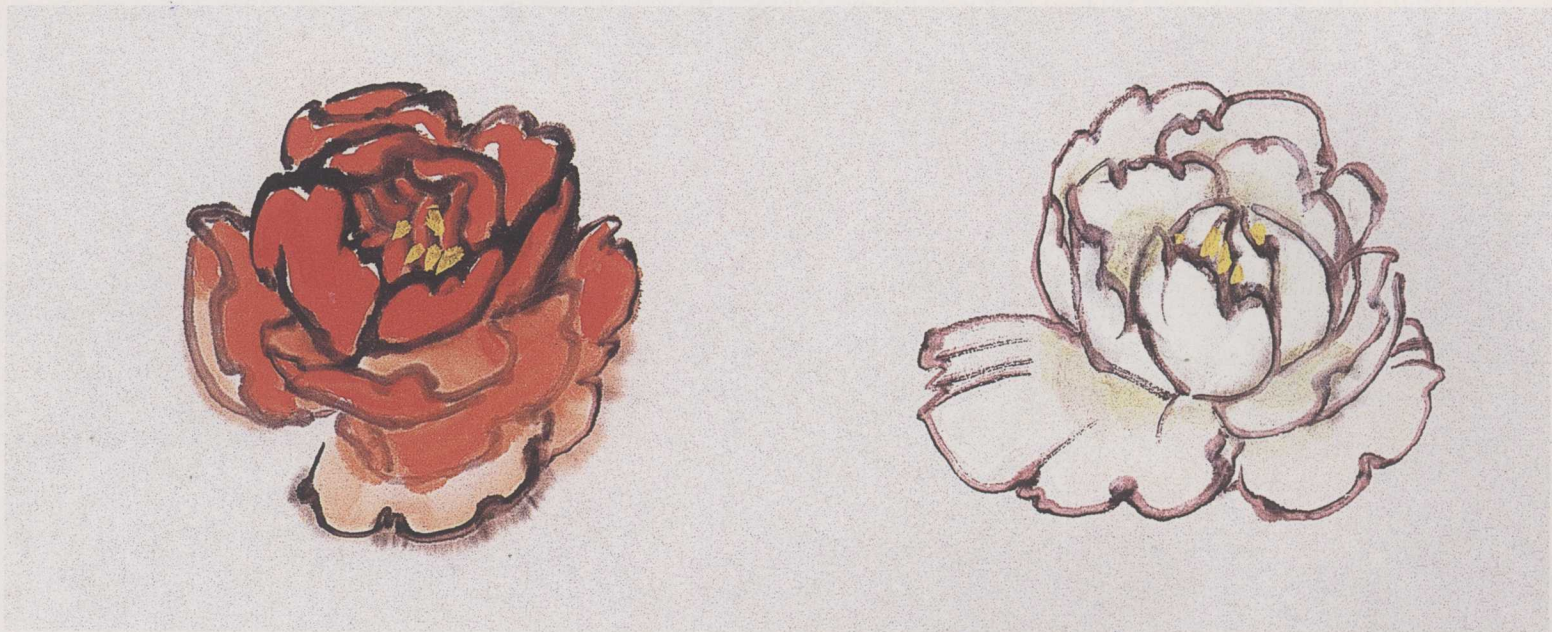

图17

⑤落墨法：先以墨点垛，不等干再以石色点垛之，墨色可分浓淡，亦可不分浓淡（图18）。

图18

⑥渗托法：以粉色或石色点垛花头，再以淡墨或花青墨复点之，利用生宣之特性渗托之（图19）。

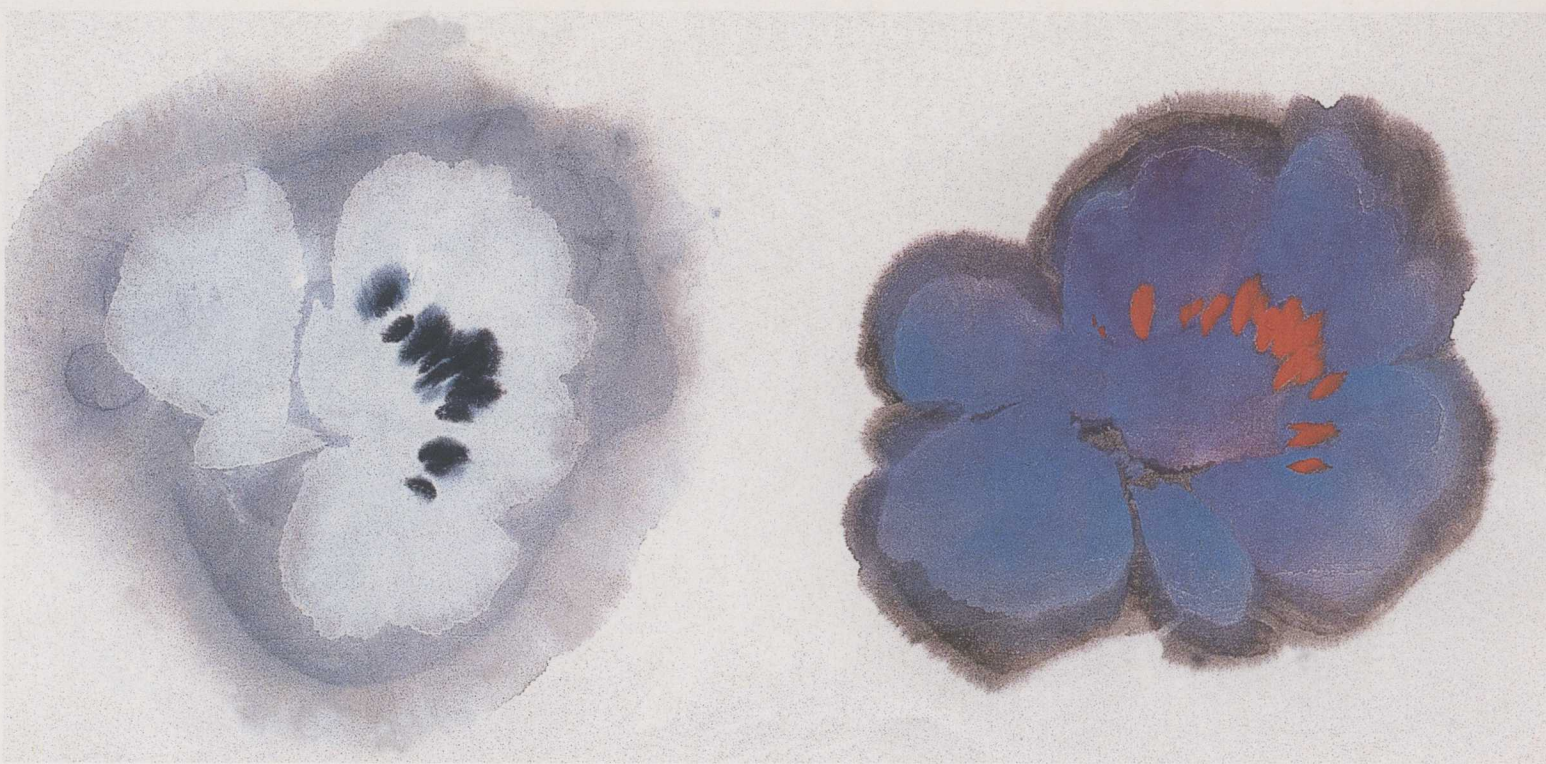

图19

⑦简笔画法：点垛、双勾均可，注意抓住大形，稍作皴点，画出感觉（图20）。

图20

⑧泼墨、泼彩法：只抓大形，舍弃细节，墨、彩挥淋于纸上，随意追求意趣或肌理效果（图21）。总之，规律为本，技法是标，具体画法，各有所好。有好色者，有好墨者，有好勾者，有好点者，有具象者，有变形者，有好使中锋或侧锋者，有好肌理效果者，各有所长，个性使然，只可借鉴，不可教条。

图21

牡丹的画面布局 一幅好的牡丹画，必须是高超的笔墨技巧和优美的画面布局的高度统一。如何作到高度统一，这里有着几条必须遵循的艺术规律：

①突出主体，宾主分明。画牡丹一般以花冠定位，布局时多将主要花冠（即花头）安排在卷面“井”字分割的交叉点上（酷似西洋之黄金分割点），然后以次要的花冠（全开或半开）与花苞相陪，以叶子相衬，用干、茎、叶柄穿插连接（图22、图23）。

图 22

牡丹

图 23

②把握龙脉，气势贯通。牡丹画同其他画一样，画面都有一条曲折穿梭的主脉与气势，这主脉只一条或一组，恰似游龙的脊梁骨，支撑着整个画面，没有它画面会瘫痪无力或杂乱无章，故谓之“龙脉”（扶助主脉的自然还有一至数条副脉）。龙脉在画面上腾云驾雾，风云际会，立即会有强烈的气势震慑观众。龙脉有迹可循，气势全靠感觉。龙脉运行正确，气势自然贯通（图24）。

图 24

③大开大合，虚实相生。不开，难言合，无虚实不生。开，就是展开矛盾，就是追求变化；合，就是和谐矛盾，就是追求统一。一幅好的牡丹画，在主体定位之后，就要敢于展开矛盾，追求变化。诸如花冠之大小、虚实，走向的对比，叶子的聚散、干湿、整碎的处理，色彩冷暖、强弱的安排，线条（枝、干、柄）的刚柔，粗细的穿插等，没有这些变化，画面将不堪设想。但若一味追求矛盾或变化，画面又会杂乱无章。好的作品应该是变化中求统一，虚实相生，从整体出发，大开大合，诸如画两朵花冠可一大一小，一藏一露；画三朵花冠可孤一并二，有聚有散；画两株牡丹，可一高一矮，一壮一弱，一虚一实，参差错落（图25、图26）。

图 25