

写意牡丹枝法探秘

高振江 著

写意牡丹技法探秘

高振江 著

（全国优秀出版社）
天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意牡丹技法探秘 / 高振江著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5305-3846-3

I. 写... II. 高... III. 牡丹-写意画: 花卉画-技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第213651号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 3 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元

前言

2006年，天津人民美术出版社举办的《国画家画廊》稿件征集评选过程中，在众多作品中，偶见高振江先生的牡丹画作使我眼前一亮，作品风格独特，清新典雅，别有大家之风，令人耳目一新。

品读高振江的国画写意牡丹作品，极具中原地域文化特色。笔墨奔放，酣畅淋漓，落笔大胆，不拘小节，尽情传达着传统国画的水、墨、色变化的深远境界。他的作品极富表现力：花冠，光影闪动，干湿有度，既有牡丹特有的端庄华贵与大气，又孕育着春意带来的勃勃生机，给人以润泽饱满、灵动丽质的艺术美感；枝干，圆浑挺拔，蓬勃劲健，掩映穿插，错落有致；叶片，以墨为主，色为辅，墨、色交融，相互渗透，写出叶片的前后、正反及疏密关系，层次清晰、厚重。观其诸多作品的笔墨张力，无论形式上如何变化，但每幅作品都无不迸发着鲜活跃动的生命，展现的是作者的独创性和艺术功力，是作者用笔用墨的法度和对传统脉络的继承，使其作品既有醇厚之韵，又富苍劲之气；既有雅逸风尚，又毫无“艳”、“媚”、“俗”的匠气。中国画与中国书法一样，历来被称为作者的“心象”，有“字如其人，画如其人”之说。国画大师石涛就曾指出“夫画者，从于心也”。画品气韵，展示作者的修为心绪，胸襟境界。观高先生之画作给人以震撼力就在于他用笔墨的力量使观者身临其境，用气韵实现与观者交流。

职业的敏感，使我对高先生国画写意牡丹产生了浓厚的兴趣。虽说画牡丹者众，且画法各具千秋，但高先生的牡丹画法别具风格！几经联系赢得了至今未曾谋面的高先生的大力支持，并玉成了这本《写意牡丹技法探秘》的最终成册。

“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处！”这正是高先生献身艺术，以他二十余载的艰辛经历所追求的最高境界和真实写照。他甘于寂寞求索，并富有成效，终于在国画牡丹这片艺术园地上，形成了自己独具特色的艺术风格。希望高振江《写意牡丹技法探秘》的出版，能够给牡丹艺苑增添一抹亮彩。这便是我想写这篇序的初衷。

编者

2008年6月

目 录

一、如何画好写意牡丹画	1
(一) 牡丹画构图	1
(二) 写意牡丹花头、花苞、花萼的画法	1
1. 画牡丹花头的前期准备	1
2. 各种牡丹花头的画法	1
3. 花苞和花萼的画法	6
(三) 牡丹枝干的表现方法	7
1. 牡丹老枝干的表现方法	8
2. 牡丹嫩枝干的表现方法	8
(四) 牡丹叶子的画法	8
1. 怎样铺叶片	8
2. 怎样勾写叶筋	8
二、创作牡丹画的步骤	10
(一) 范图一《洛阳春色》牡丹画作品的创作过程	10
(二) 范图二《富贵图》牡丹画作品的创作过程	13
(三) 范图三《醉春图》牡丹画作品的创作过程	15
(四) 范图四《春风》牡丹画作品的创作过程	17
三、写意牡丹画作品赏析	19

一、如何画好写意牡丹画

在现实生活中,有不少书画爱好者选择以牡丹为绘画题材,他们尽情地抒发着对美好生活的向往和对美好未来的憧憬。而写意牡丹画作为牡丹画种之一,它以画法简练概括,而深得人们的喜爱。写意牡丹画注重作品“神”和“势”的体现。它对花形、花叶结构的准确性和色彩的细微变化,并不十分苛求,若过分的拘泥束手,反而会失去自然之美妙。因此,笔者认为要画好写意牡丹,首先,要“意在笔先”,在理解牡丹的生长特性、结构特点等基础上,胸有成竹是画好写意牡丹的前提。其次,“外师造化,中得心源”。学习借鉴他人经验,加之自己的悟性和勤奋,功夫不负有心人,其写意牡丹绘画水平一定能够得到长足的进步。一幅上乘写意牡丹佳作,必须具备高超的笔墨技巧和优美的布局,两者缺一不可。

(一) 牡丹画构图

1. 主题突出。以花冠为主体,一般布局时应将花朵安排在画面的主要部位,再通过花叶的色彩关系和墨色变化,反映出主次、冷暖、虚实对比。同时,根据画面需求,未必把花头安排得过多,要以少胜多,画面虽小,但笔墨精炼,观后意犹未尽。如画两个花朵和一花苞,可在主体花的后面或侧面画些枝叶等伸向画外,或在色彩处理上,把后侧枝干、花叶画得淡些,形成第二层次,产生笔墨形色虽尽,而画外仍有花的效果,突出主题。

2. 宾主呼应。若画面只有主体花头,会显得孤立单调,必须有辅助花头和形体较小的花苞相衬托,宾主呼应,才能体现牡丹的勃勃生机。

3. 气势连贯。无论画面大小,都要经过精心的设计和刻画,特别是要理顺牡丹花、叶、干的来龙去脉,通过枝干把花头和花叶合理地贯穿为一体,疏、密、虚、实有度,忌讳布局过密,满纸花叶,不留空白,做到“疏可走马,密不穿针”。在布局枝干上,不要拘泥只从画面的底部出枝干,可适当考虑在两侧灵活穿插枝干,以达到构图丰富大气之感。

(二) 写意牡丹花头、花苞、花萼的画法

1. 画牡丹花头的前期准备

画牡丹花头,可选用中长锋羊毫斗笔为宜,这样可以饱蘸水分和颜色,在绘画的过程中能充分体现出国画水与色之间丰富的变化和强烈润感。另外再选用一个白色小碟和一个平底白盘作调白粉水及调色用。

2. 各种牡丹花头的画法

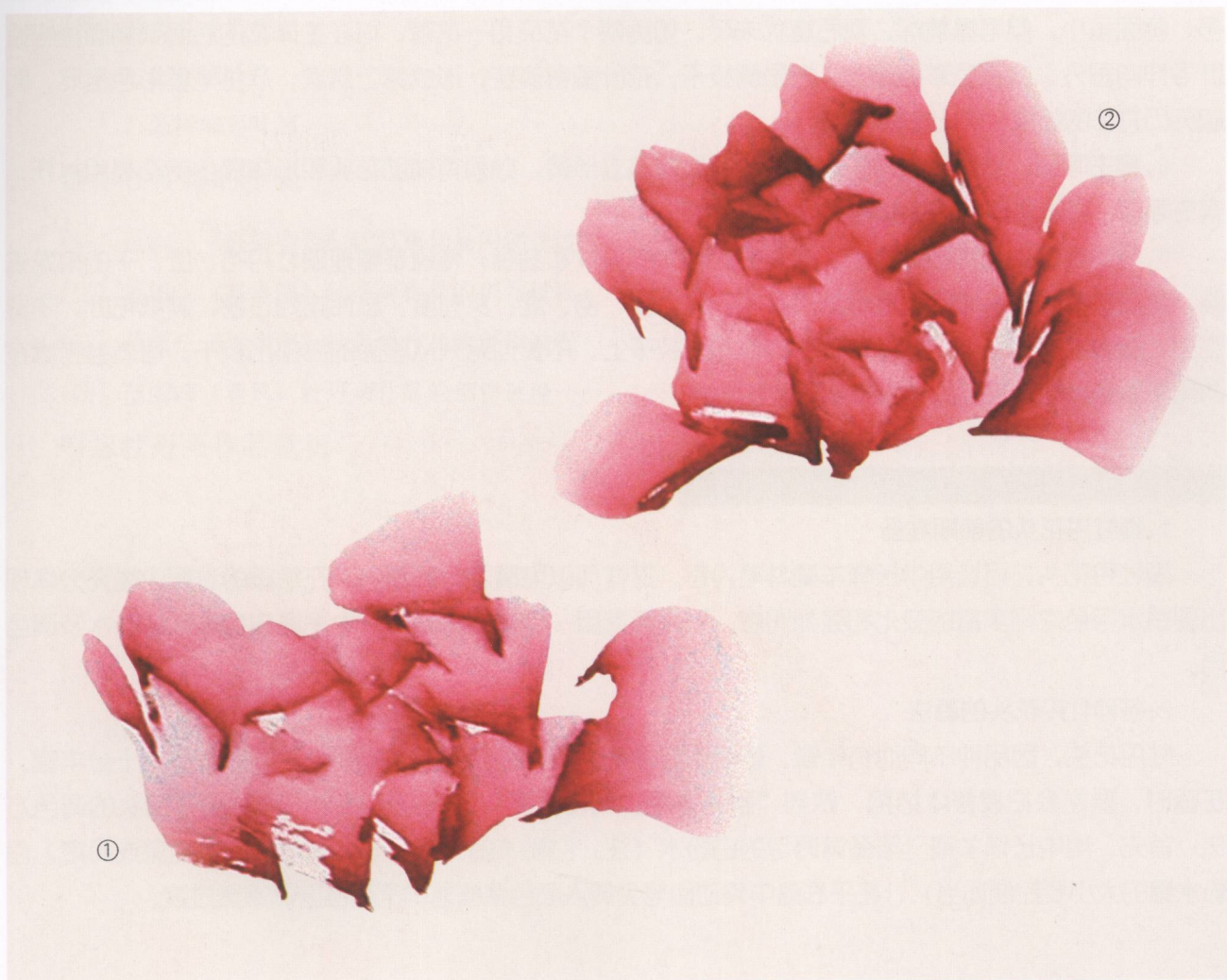
牡丹花头,因品种不同而有单瓣、重瓣和冠形等之分,颜色也因品种而异,五彩缤纷,十分丰富。在画时,要学会把握整体结构,做到“整体着眼,局部入手”。具体画法是,画牡丹花花头的调色方法:首先,用中长锋羊毫斗笔蘸满调匀的白粉水(注:白粉水的比例,可根据所画花头的深浅而定,白粉水量的大小要控制适当),在平底盘中转动使笔尖调入颜色慢慢地向笔根部自然渗透过渡。

①胭脂牡丹的画法：

在饱蘸白粉水的长锋羊毫笔的笔尖处调入胭脂颜色，形成笔尖重逐步向笔肚过渡变淡，水量略大些，画时根据花形结构用笔，笔尖朝下，笔根朝上，以侧锋横卧画为主，一气呵成。要领一，画小花瓣时，用笔尖笔肚着纸即可；画大花瓣时，笔要尽量下压，慢慢行笔，使其所含的水与色在宣纸上得到充分的渲染，画出花瓣自然的浓淡变化。要领二，画时一般从花头的底部，用几笔画出花头圆包形结构，根据透视走向，一笔笔地展开，做到行笔快慢兼备，笔笔贯通自然。要领三，注意每笔之间的衔接处理，做到大小花瓣聚散、翻转、遮掩等透视关系体现合理，一层层地由下向上运笔，表现出胭脂牡丹花头复瓣的结构。注意不要反复地调色，忌讳花瓣叶片大小一致。花头表现上力求饱满、生动和润泽。

(如图1)

图1

②洛阳红牡丹的画法：

画笔饱蘸白粉水后，笔尖适当调入牡丹红碰少许胭脂。（画法同上）（如图2）

图2

③姚黄牡丹的画法：

用饱蘸白粉水的笔调藤黄后，笔尖再调入曙红碰一点胭脂，做到意在笔先，由花的根部起笔，笔笔衔接自然，大小花瓣错落有致，中间花瓣略小，快速行笔，不拘小节，可在花头的外围适当地画些向外伸展的大花瓣，用笔注意表现姚黄牡丹水色交融，丰富的韵感和花形紧凑起楼的基本特征。（花头）（如图3）

图3

④曙红牡丹的画法:

调白粉水的时候,白粉色少许些,水分要大。画笔充分调入曙红颜料后,笔尖再调入胭脂,用笔衔接自然相互渗透,以达到色彩厚重的效果。注意调色忌讳过红而艳,给人以“俗、媚”之感。(画法可参照胭脂牡丹)(如图4)

图4

3. 花苞和花萼的画法

①各种牡丹花的颜色调法同上，只是画花苞时要注意表现花苞的基本圆包形状，形小色艳，含苞待放，花瓣内紧外松，聚合开放。用笔要简练清晰，一般是几笔而成，显得非常富有朝气，它与盛开的花头形成对照与呼应。（如图5上）

②花萼的画法，随着花头的透视变化在花苞的底部而随意点厾，要求用笔流畅自然，托起花苞，注意其延伸方向、长短变化有度，不可反复描摹。（如图5下）

图5

（三）牡丹枝干的表现方法

枝干处理的好坏与否,是否能够支撑起整个画面,在一幅牡丹画作品中起着非常重要的作用。有一些牡丹画家对画牡丹枝干的认识上缺乏足够的重视,进而在表现方法上就会略感欠缺。笔者认为,中国画贵在“似与不似之间”,表现枝干的方法很多,不论你采用何种方法,只要能够处理得当、前后透视得体讲究、有力度,能够支撑起整个画面来,给人以强烈的美感,这就是好的。因此说,牡丹画的枝干表现,是需要经过长期刻苦的锻炼方能得心应手。枝干在走势上要穿插变化,疏密相间,用笔用墨要心中有数、一气呵成。(如图6)

图6

1. 牡丹老枝干的表現方法

老枝干是支撑画面的骨架，其态势必须和花、叶协调统一有变化。在画时，用狼毫（或兼毫）笔调盘中画花头剩下的曙红、胭脂加浓墨（含水分略大些），中、侧锋自下而上行笔，做到干脆利落，写出枝干苦涩苍劲、挺拔之势，支撑起整个画面，尤其是较大幅牡丹的创作。

2. 牡丹嫩枝干的表現方法

在画老枝干的基础上，以淡墨调胭脂成淡赭墨色，根据画面需要中锋用笔，由下向上推，注意行笔顿与挫的节奏，不要勤调色，使之减少变化。嫩芽苞用羊毫笔饱蘸白粉水后，少调曙红、胭脂趁势点染，用重墨点虱提神。（如下图）

（四）牡丹叶子的画法

1. 怎样铺叶片

首先，要从主要的牡丹花叶（一般指前面的大片位置）刻画开始，用羊毫大号提笔饱蘸藤黄和花青调出绿色后，笔尖加重墨，侧锋三至五笔一组组成基本叶片结构，注意体现叶片的聚散、遮掩和前后透视的大小关系，用笔要灵活、稳健、厚重、求变化，做到“疏可走马，密不穿针”。忌讳叶片大小一致，色调艳绿，产生浮躁之感。其次，表现次要牡丹花叶，用笔可采用中、侧锋结合的办法，水分大，颜色略淡（或冷或暖），叶片组合合理，要充分考虑到叶片的主次关系和前后呼应的层次。在画牡丹叶子时，要把花叶看作是几组或多组成片的感觉，画出走势即可，不拘泥追求形似。（如图7）

2. 怎样勾写叶筋

趁铺垫的叶片颜色还未干时，用长锋叶筋笔马上进行勾勒花叶的叶筋，形成色与墨相互渗透的效果。勾勒叶筋用笔用线要灵活随意，不一定拘泥叶片的结构进行死勾，可根据叶片的走势、翻转、仰俯和遮掩等关系，用重墨或淡墨加胭脂，方法可采用侧锋和中锋相结合的办法勾写，注意线条组合的透视、聚散、深浅、繁简等变化。（如图8）

图7

图8

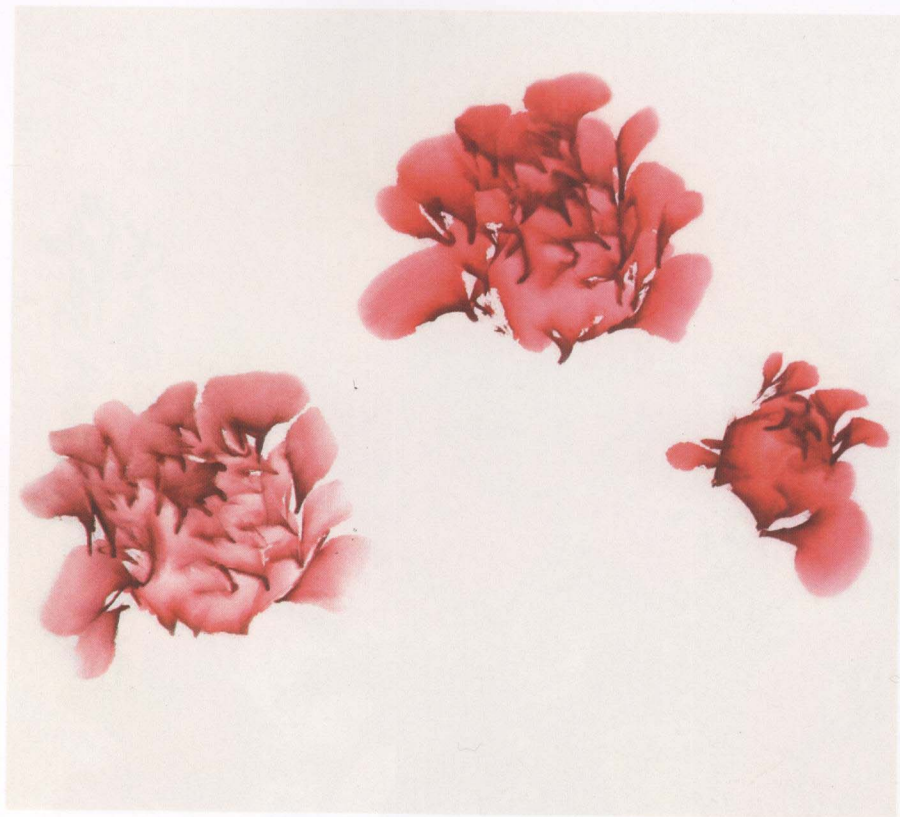

二、创作牡丹画的步骤

（一）范图一《洛阳春色》牡丹画作品的创作过程（69cm×69cm）

步骤一，首先在创作每幅牡丹画作品前，要做到意在笔先，一般先从牡丹花头画起，考虑好牡丹花头的颜色、花形结构及透视关系等问题（花头的画法如前所述），后用狼毫笔顺势点写花萼。（如图1）

图1

步骤二，根据构图需要，用狼毫（或兼毫）笔的侧锋或中锋分组画出牡丹主要枝干的走势。然后，用羊毫斗笔饱蘸牡丹花叶颜色，从主要叶片开始快速铺出花叶，注意控制花叶大体方向和透视关系等，把握好笔下水分，形成前后虚实变化有致的过渡。同时，用叶筋笔蘸浓墨，依据叶片透视关系不拘小节地快速勾写叶筋。

图2

并用狼毫（或兼毫）笔趁势写出牡丹花叶之间的穿插枝干。要求枝干的穿插布局合理。（如图2）

步骤三，用狼毫（或兼毫）笔调浅墨、曙红画出两组枝干，点出嫩芽苞提神。再用羊毫斗笔调好牡丹浅色花叶的色调，水分略大，画出浅色牡丹花叶及点写花蕊。最后调整，题竖款和钤印即可。