

大学书画教材 主编：齐心

马意牡丹画法

温瑛 著

华龄出版社

老年大学书画教材

主编 齐 心

写意牡丹画法

温 瑛 著

华龄出版社

责任编辑：苏 辉

装帧设计：刘苗苗

责任印制：李浩玉

图书在版编目 (CIP) 数据

写意牡丹画法/温瑛著. —北京：华龄出版社，2004.9

老年大学书画教材

ISBN 7-80178-164-3

I. 写... II. 温... III. 牡丹—写意画—技法(美术)—
老年大学—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 071242 号

书 名：写意牡丹画法

作 者：温瑛 著

出版发行：华龄出版社

印 刷：三河市鑫鑫科达彩色印装有限公司

版 次：2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

开 本：787×1092 1/16 印 张：4.5

印 数：1~3 000 册

定 价：22.00 元

地 址：北京西城区鼓楼西大街 41 号 邮编：100009

电 话：84044445 (发行部) 传真：84039173

序

新世纪的新风尚,集中表现在人们追求着更高质量的文明生活。人之长寿取决于身心的健康,健康的关键在于精神。于是,随着全国老年大学、学校的建立,老年教育应运而生。这也正是时代进步的标志。

老有所学,选学中国书画者可谓高品位的取向。因为,中国书画崇尚神韵,寄情于造化万物之间。钟情于书画,取之于自然,概之为意象,妙在情趣之中,其乐无穷;钟情于书画,与自然相和谐,结笔墨之情缘,与社会相融洽,共天地之长久,不觉人之老暮,实在是精神上的青春永驻。

《老年大学书画教材》是北京市海淀区老龄大学近20年书画教学实践的结晶。是按照书法(真草隶篆等不同书体)和国画(人物、山水、花鸟等不同画种)的老年教学要求而编辑的系列丛书。海淀老龄大学地处海淀中关村高科技发展区、教育示范区和文化区,这里有许多著名的高等学府,云集着大量的高科技人才和高级知识分子,有高素质的学员,更有一支高水平的书画师资队伍;有海淀区领导的支持和中国老年大学协会的指导,它给《老年大学书画教材》的编写创造了有利条件,同时也对它的质量提出了更高的要求。

《老年大学书画教材》突出了老年人学习的特点，又兼顾中老年人的需要，尤其注重老年人自学。由于学员多数具有较高的文化水平和丰富的社会经验，具有较强的理解能力，所以在教材中，既要有一定的理论高度和深度，又要形象生动、通俗易学、便于掌握和运用。本着“少而精，学而会”，由易到难、循序渐进的原则，本教材注重了科学性、趣味性、渐进性与形式的多样性相结合，配有大量的图示和范画，便于临摹学习；强调实践性，熟能生巧；提倡艺术性与思想性的完美结合，鼓励创新和个人风格的表现。

《老年大学书画教材》的编辑出版除了作者的辛勤编著外，与华龄出版社的密切合作，中国老年大学协会的指导，北京海淀区有关部门的支持是分不开的。在此，一并表示感谢。

由于我们的水平有限，书中会有许多不足，真诚欢迎专家和读者批评指正，以使《老年大学书画教材》不断改进和完善。

2003年5月

目 录

第一章 简言牡丹画·技法	(1)
第二章 关于画写意牡丹	(2)
第一节 学画写意牡丹应备之工具	(2)
第二节 画写意牡丹的三项基本功	(2)
(一)观察与写生	(3)
(二)对笔的把握与运用	(3)
(三)构图的修养与技巧	(4)
第三章 写意牡丹的基本技法	(5)
第一节 笔法	(5)
(一)主要笔法——点写法(没骨法)	(5)
(二)其他笔法	(5)
第二节 墨色法	(6)
(一)落墨法	(6)
(二)赋色法	(8)
第四章 写意牡丹的具体画法	(9)
第一节 花头画法	(9)
(一)半侧上昂花头画法步骤	(10)
(二)较正面花头画法步骤	(11)
(三)向右侧半昂花头画法步骤	(12)
(四)侧面花头画法步骤	(13)
(五)起楼花头画法步骤	(15)

(六)花蕾画法步骤	(16)
(七)点蕊	(18)
(八)画花头技法要点	(19)
第二节 结叶法	(21)
(一)叶子在画面中动态类型	(21)
(二)七点结叶法	(23)
(三)画叶要点	(23)
第三节 枝干法	(24)
(一)枝干组合穿插	(24)
(二)老干与枝关系	(24)
(三)干与花头关系	(24)
(四)画枝干要点	(25)
 第五章 写意牡丹的章法	(26)
第一节 取形用势法	(26)
(一)不等四边布局法	(26)
(二)上插三线法	(29)
第二节 画面十大关系处理	(34)
第三节 写意牡丹章法举例	(37)
(一)章法在一幅作品完成过程中的形成	(37)
(二)章法在一幅作品完成过程中的作用	(40)
第四节 写意牡丹章法要点	(42)
附1 单头牡丹小构图实例	(43)
附2 写意牡丹作品完成过程实例	(45)
 技法小结	(46)
作品欣赏	(49)

第一章 简言牡丹画·技法

中国是花鸟画的故乡。我们的祖先生活在温带，气候温和，四季变化丰富，植物品种繁多，生命朝气蓬勃。“華”本是“花”的古写，中华民族是最爱花的民族，从爱花，到画花，到创造了花鸟画。这是和中国人热爱自然，亲近自然，与大自然和谐统一的自然观分不开的。花鸟画是世界绘画艺术中的最独特的组成部分。是我们民族文化的一支奇葩。

中国写意画艺术特点正是中国人独特的“天人合一”的自然观与古老纯朴的辩证观，特别是老庄哲学思维方式所决定的，不失自然形象（载体），又与画家主观意念、思维、个性完美统一的艺术表现形式。朝朝代代发展演变，其貌千变万化，林林总总，但其精神内核却至今日，相对西方绘画要么完全再现（模仿）自然，要么摒弃自然而完全表现主观精神的单向艺术观点而独立于世界。

它的产生和发展经过长期的延革至今，自唐代独立分科至明清大写意水墨出现，经历了多次变革，中华民族的审美意识，审美习惯，审美标准的延展、深化，表现自然美之追求，由“妙得其真”的“写真”或叫“写生”（与今日之对物写生含意不同）传统发展为“寓情于景”并相交融为不失形似的“寓兴”传统，而至“直抒胸臆不拘形似”，尚“意”重“写”的“写意”传统，历代画家们留下洋洋浩浩的名作、佳作。自黄筌、徐熙到陈淳、徐渭，自石涛八大到扬州八怪，从恽南田到吴昌硕，从齐白石到王雪涛……，他们尊重传统、虚心学习传统，又发扬了传统，经历坎坷，辛勤一生，一代又一代将祖国优秀的文化传统发扬光大。

纵观绘画史上，名家、大师都是在创作艺术作品的同时就创造出了相应的“技法”，技法是由创作思想决定的。每种绘画形式都有其特定的审美观念，以及表达这种观念的特殊方式（艺术语言形式），即为技法。而随时代变迁，人们的思想、观念不断变革，表达方式亦不断演变。法，本无定法。

我们研究技法，不仅仅是研究前人经验，学习掌握前人在创作方法和艺术技巧方面的创造性成果，还要全面地研究绘画历史发展中的继承关系与风格演变，目的是继往开来，为今后创造具有时代气息的艺术作品。继承是为了发扬，开拓新的写意画境界。

第二章 关于画写意牡丹

千年来，中国人栽培牡丹，欣赏牡丹，诗人吟诵它，画家们描绘它，都因它花型丰腴饱满，花色缤纷绚丽。枝叶繁茂，姿态端庄，牡丹花是人们的审美理想。它是“美”的化身，通过无数诗歌词曲，美丽画面，人们借花寄物兴怀，表现了情愫、胸怀、抱负、理想与希望。

牡丹形象有其特点；为多年生木本植物。花头硕大、丰满，结构上有单层（单瓣）、叠层（重瓣，或曰千瓣）；形体上有莲花形，玫瑰形，楼子形（起楼）……色彩上有红系列（包括粉、紫最具代表性的）、白系列、黄系列，及其他最珍贵的绿或墨色（深紫）系列。历千年栽培养殖，是一庞大的花之家族。

叶为掌状，三叉九顶，繁荣茂盛，郁郁葱葱，可谓与花为绝配。

枝干苍劲，分杈很少，直立丛生，下聚上散，花蕾饱满如桃，与花头均生干之顶端，叶在花头周围，使其姿态丰姿绰约，挺拔端庄。

画牡丹要观察其形象特点，了解其物理结构，生活习性，及独特情态。历代诗人画家又赋予她辉煌、端丽、芳资艳质，劲骨刚心，性格独特，国人崇尚品德高尚，她无愧君子、美人，是最理想之美的象征，难怪人们一致推举其为国花。

第一节 学画写意牡丹应备之工具

牡丹形象花繁叶茂，应选用笔身比较粗的兼毫，用一号或二号石獾，它吸水、吸色、吸墨能力好，量足，笔锋软硬适中，又有弹性，笔头大小合适，至少两支备用。一支用色，一支用墨，画花画叶避免墨色相混，画出的花明叶透，见笔见墨，鲜艳明快，灵动洒脱。此外白云、勾线、兰竹、书画，亦应准备数支，画枝点蕊。色盘四只，一只花头专用，调胭脂、洋红、白色，一只调色，调花青、藤黄、赭石、三绿。一只容墨，一只调墨，两个笔洗，色墨分用。镇尺、画毡、宣纸必备。作品完成时，色墨刚好用完，而两笔洗水均清而不浊。我向雪涛先生学画时，他这样要求我，与其说是良好习惯，不如说是笔、墨、色、水，要掌握得当，而技艺精熟。

第二节 画写意牡丹的三项基本功

技法的基础是基本功，画写意画，基本功的锻炼要扎实。

（一）观察与写生

牡丹是自然生长，有鲜活生命，而不是他人之笔墨，了解它的物理、物情、物态，必得通过长期观察，对物写生，才能将它活活的形象记在心里。

写生要求：一是结构特写，如花头型与形，花蕊形与态，花叶、花干之形与结构形式，各种角度，正侧、俯仰、初开与盛放等不同形态特写；二是叶子的处理与安排，要认真观察与研究叶子本身结构，伸展反转的形态，向阳、风中的长势及叶片间疏密参差的关系；三是枝干，牡丹花叶茂密，枝干露得不多，但它是非常重要的部分，在画中尤其如此，需在春天，枝干全露时观察其特点，角度、姿态，特别是互相穿插等都要一一记录下来。写生是锻炼心、眼、手的基本功第一要求。画面处理的提炼与概括，都来自观察与写生的积累。

（二）对笔的把握与运用

对笔的把握与运用，是写意画表达的惟一方法，是最主要的语言形式，是基本功的基本功，写意画本身就是用笔“写”出的。早在南北朝时期，谢赫就提出了“骨法用笔”的理论，唐代张彦远在《历代名画记》总结为“骨气形似，皆本于立意而归乎用笔”，在骨法用笔中有两个含意，即“骨”、“法”，骨是骨力、骨气、支架；“法”是支撑之法，是运笔的种种方法、技法。写意画家要把握和运用自如，非经过长期而艰苦的磨炼不可。

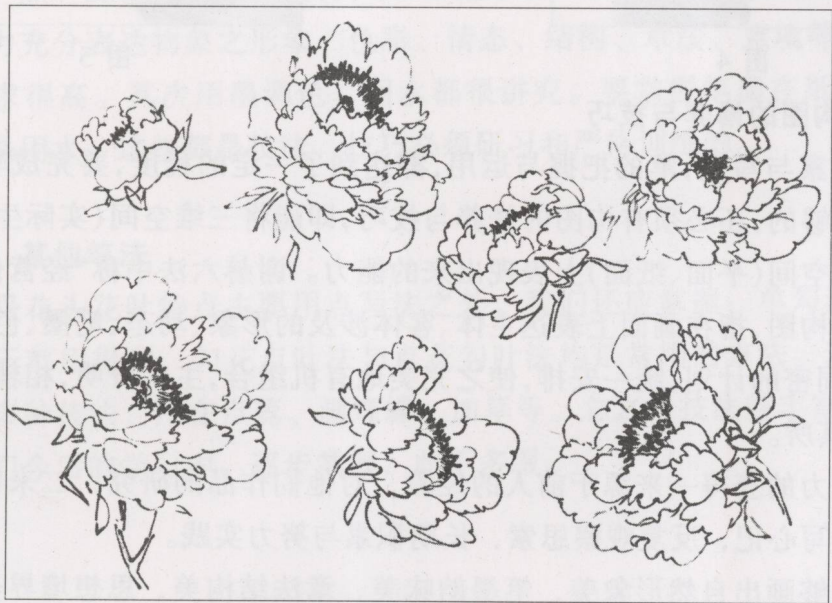

图1 写生之花头形象

图 2

图 3

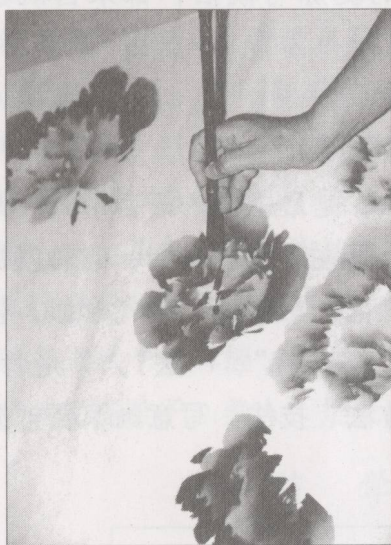

图 4

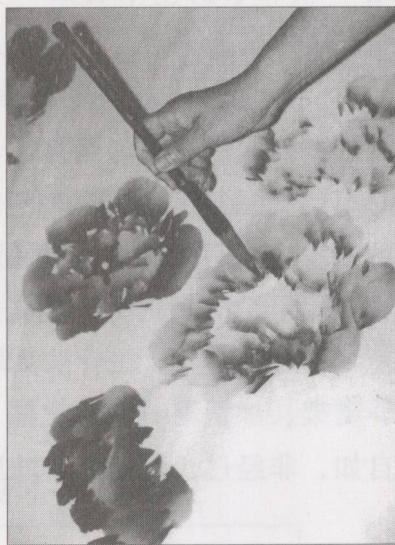

图 5

(三) 构图的修养与技巧

即使观察与写生,笔的把握与运用,都达到了一定的程度,要完成写意画的全过程还是不够的,还必须有构图的修养与技巧,即能将三维空间(实际生活空间)的物象在两维空间(平面、纸面)上表现出来的能力。谢赫六法中称“经营位置”,我们现在称之为构图,指在画面上表达主体、客体涉及的形象、动态、笔墨、色彩,等等诸多因素,作周密的计划,统一安排,使之完美地有机组合,主次分明,相辅相承,物尽其用,各得其所。

这种能力的获得一来源于前人的经验,对他们作品的研究;二来源于不断深入生活,手写心记,反复观察思索,长期积累与努力实践。

我们能够画出自然形象美、笔墨韵味美、章法结构美、思想境界美的写意画作品来,以上三个方面基本功的锻炼是缺一不可的。

第三章：写意牡丹的基本技法

第一节 笔 法

写意画法亦称“意笔”，与工笔相对称。人（情）与物（花）交融之“意”，全在简括的用笔之中，画写意牡丹过程分二步。其一为落笔之前，此阶段取材、选材、布局经营置陈，为构思，即自然之花→眼中之花→心中之花→笔下之花（纸上之花或画出之花）的酝酿幻化过程，达到“胸有成花”之境。其二为完成阶段，即一步一步（一笔一笔）落笔成形，将“胸”中之花显现为纸上之花。而落笔同时，画面上形、色、神、韵、情、趣、笔法、墨色、章法之运用及所掌握之各种技法，尽其所能将构思展现。

（一）主要笔法——点写法（没骨法）

画写意牡丹主要的笔法为点写法，用笔蘸墨、色，直接点写而成的画法。其特点是落笔成形，立意为象。要求非常熟悉所画物象形态结构，把握特征，默记于心。下笔大胆肯定。笔笔精练。笔法连贯，气势衔接，一气呵成。点写法用笔灵活多变，通过拇指、食指、中指、无名指、四指及腕复杂配合，微妙变化，笔之行、止、点、提、推、按、使转，用毛笔侧锋、中锋、笔尖、笔肚、笔根、加肘、臂之力充分表达物象之形象、色彩、情态、结构、章法、意境等等。点写法对笔法要求很高。其次用墨调色、用水都很讲究。要掌握笔墨在纸上的渗化效果，特别是用水。这些都是技法，技巧必须研习和严格训练的。

（二）其他笔法

除牡丹花头花叶特点主要用点写法之外，我们还应掌握：单勾法、双勾法、叶筋、枝干都用得到，勾花点叶法与点花勾叶法均是常用的方法。还有勾填法、勾勒法等多种技法，用在点蕊、画蜂蝶、加草等。总之，技法越丰富，表现力越强，待我们今后的学习中，逐步掌握，此不多赘。

第二节 墨色法

(一) 落墨法

“墨”是写意画的三大物质因素之一,它与水的物理混合,即墨与水无穷比例的混合,通过千变万化的运笔,在宣纸上出现无限神奇的效果,那就是墨韵、墨趣。

在写意画落墨的过程中,关键是对墨色,墨韵的把握,墨色决定于水,因此画墨叶牡丹难在用水。雪涛先生曾说:“笔易,墨难而水最之”。需要长期的实践,切实体会,准确把握。

古人说“笔为墨之骨,墨为笔之肉”,画贵在苍润,苍是笔力,润是墨彩,笔与墨均负担着塑造形象之任务。“墨”即是“色”,墨的浓淡变化就是色彩的层次变化,“墨分五彩”指色彩缤纷可以用多层次的水墨色度代替。

在水墨牡丹画中用淡墨点花有润薄感,浓墨点叶有厚重质感,焦墨画老干,牡丹木本的特质鲜明。

用不同墨色浓淡层次表现叶子的层次、远近、老嫩、向背……

亦用不同墨色浓淡,干湿线条表现老干苍涩,新枝挺润,前后穿插(见图6-9)。

落墨要点:

①点写花头时,一般用淡墨,可表现花瓣质感,用色时,也需用淡些的颜色,注意花的结构与在画面中的位置。

②点写叶子要用较浓的墨,首先叶子色彩与质感与花头区别很大,可有强的对比。其次叶子之间亦要有浓淡区别以表现叶之向背、翻转。

③花梗用没骨法时注意浓淡、干湿以显出前后穿插与质感。

④叶脉单勾时注意叶脉与叶子方向透视一致,用笔提按连贯自然,并注意“写”的感觉。

⑤花蕊墨色要与花瓣对比强烈,并注意“点”的感觉。

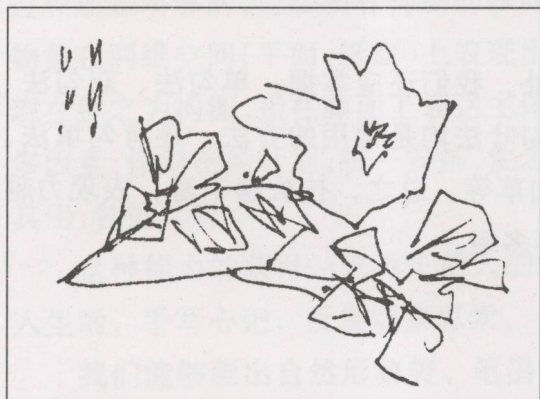

图6

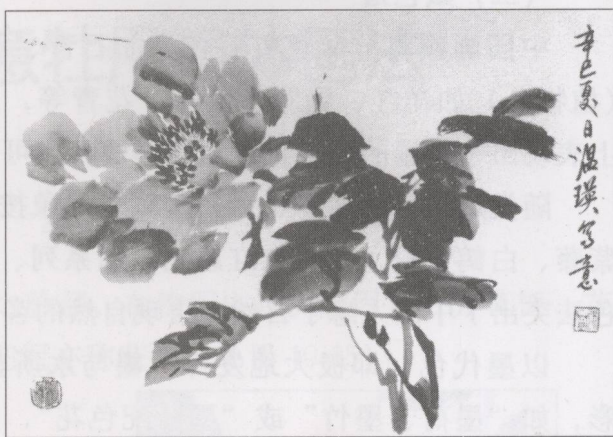
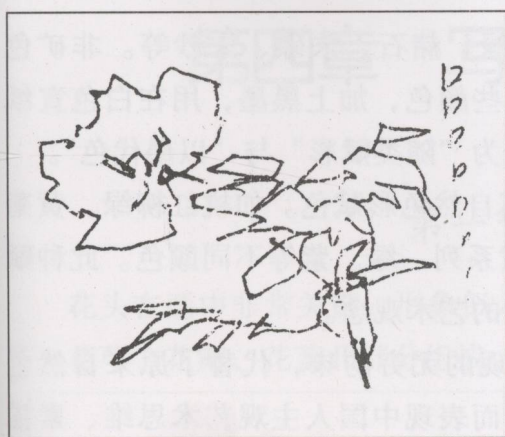

图 7

图 8

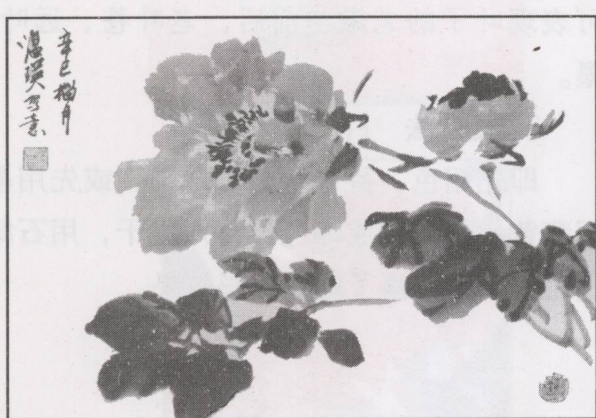
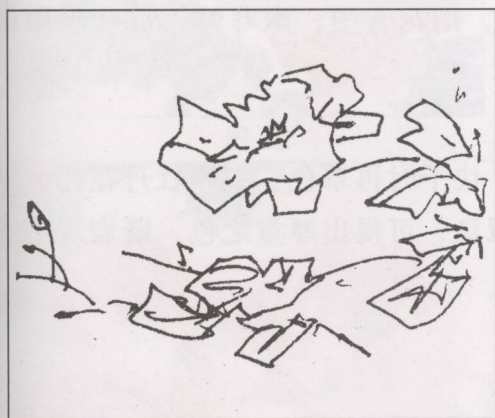

图 9

（二）赋色法

中国画颜料分矿色（石色）如石青、石绿、赭石、朱磬、朱砂等。非矿色（植物色）如洋红、胭脂、藤黄、花青等，这些颜色，加上黑墨，用在白色宣纸上表现出中国画的用色特点。而用法特点可分为“随类赋彩”与“以墨代色”。

随类赋彩，顾名思义即所表现之形象按其自然色彩赋色。如桃红柳绿、黄菊紫藤、白鹤青松、牡丹有红系列、白系列、黄系列、绿、紫等不同颜色。此种赋色法突出了中国人忠于自然，再现自然的客观的艺术观念。

以墨代色，即极大地发挥了墨与水所显现的无穷韵味，代替了原来自然色彩，如“墨荷、墨竹”或“墨叶配色花”，从而表现中国人主观艺术思维、素描理念，或可以说：不完全摹仿自然而体现画家的主观意识。这也是中国写意画的一大特点。

在色彩原理上，与西画色相同，红、黄、兰三原色，在每两相邻色中间亦有很多层次过渡。只不过中国画颜料是大红、藤黄与花青罢了。

我们学画的写意牡丹主要用“色花墨叶法”（或红花墨叶法）。

1. 纯色法

我们画红色花头，用洋红或胭脂+白色+水。因三种成份比例不同而得出不同深度、不同明度层次丰富的粉红色。我们可利用它们在笔头上不同位置，不同饱和度加之不同用笔方式表现花头的花形、结构与方向。

画叶子用墨色。墨加水亦因不同比例而呈现丰富的灰色，即浓、淡、湿、清、焦等表现叶子的结构、组合、向背、姿态。

2. 混合法

用墨与赭石、花青混合，可得不同层次的赭墨或花青墨而形成冷调与暖调，可表现叶子的老嫩与前后，老叶苍、远叶冷，用花青墨；嫩叶鲜，近叶暖用赭墨。

3. 复合法

即先用色，待快干时再罩墨，或先用墨，快干时再罩色。如画牡丹花托，先用藤黄、花青调成绿色，待八成干，用石绿罩染，可得出厚重之色，既表现了坚硬之感，又丰富了画面色彩效果。

第四章 写意牡丹具体画法

第一节 花头画法

花头在画中非常关键，形象似人之脸部，在构图中是决定因素。分花柄、花托、花萼、花瓣、花蕊几部分组成，花冠亦称花头（见图 10-15）。

图 10

图 11

图 12

图 13

图 14

图 15

(一) 半侧上昂花头画法步骤

这种角度花头在画面中用得最多，花型也最典型。

图 16

(1) 用笔尖蘸胭脂及少许白粉色调匀，吸饱再用笔尖蘸浓胭脂，笔尖向下，侧锋用笔，行笔时略有向中间小转，并同时向左上右上推的动作运笔，是为花瓣之背面（见图 16）。

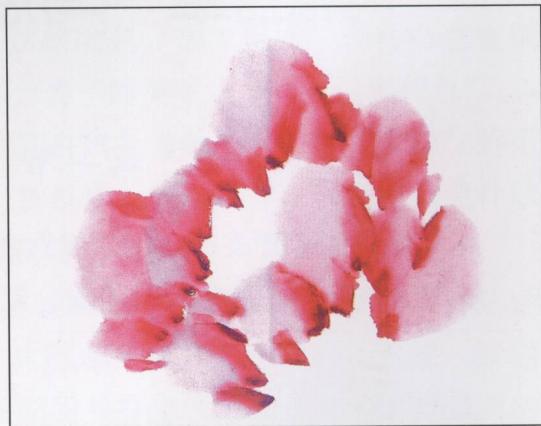

图 17

(2) 再调深些胭脂，同方向同方法画稍后面的花瓣，略放射状。中间留空点蕊，是正面的花瓣，注意花瓣点时有轻有重（有大瓣、有小瓣）两组花瓣接合得紧密，不使松散，注意外形边缘，略成方形，切忌画圆（见图 17）。

图 18

(3) 用藤黄调花青点花托，再用石绿罩染，用浓胭脂画花萼。

(4) 花心处用浓胭脂根据花之方向点五裂雌蕊，中间用石绿补空，成球状，注意方向、比例，及藏露，用

图 19

浓胭脂挤出花蕊之丝（见图 18）。

(5) 用藤黄加白粉点蕊，注意聚散错落，中锋用笔点时要有提按，下部略多而上翘，以增加花的昂头感觉（见图 19）。