

王绣 编绘

中国牡丹画技法大全

主编 王绣

王绣写意牡丹画法

天津人民美术出版社

主编 王绣

中国牡丹画技法大全

王绣写意牡丹画法

王绣 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

王绣写意牡丹画法 /王绣编绘. —天津:天津人民美术出版社, 2005.8

(中国牡丹画技法大全)

ISBN 7-5305-2977-3

I.王... II.王... II.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 (2005) 第 067003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

2005年8月第1版

2006年10月第4次印刷

开本: 889 × 1194毫米

1/16

印张: 4

印数: 9001-13000

版权所有 侵权必究

定价: 32.00元

不愧逢君翰墨场

——序《中国牡丹画技法大全》丛书

王 绣

诗云：

何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。

——唐·徐凝

叶底风吹紫锦囊，官炉应近更添香。试看沉色浓如泼，不愧逢君翰墨场。

——宋·梅尧臣

牡丹属芍药科，落叶灌木花卉，古名木芍药。秦人琅邪安期生云：“芍药有二种，有金芍药，有木芍药。金者，色白多脂；木者，色紫多脉。”牡丹雍容富贵，花硕大而美艳，色斑斓而多彩，被誉为“花王”，是大自然恩赐给人类的艺术品。中国是栽培牡丹最早的国家，同时又是牡丹的原产地，因地脉最宜而奇甲天下，名扬四海。

牡丹集天地之灵气，沐日月洗礼，为万卉之首，众香之魁。牡丹因武皇怒贬而绽放于北邙洛下，一段美丽的传说，赋予了牡丹傲骨丹心的气节。牡丹栽培始于魏晋，而盛于唐宋，经千年不衰的繁茂，昭示着泱泱华夏富贵吉祥的昌隆。牡丹迄今五百种项类，且于当下四季葱茏开放，显现着时逢盛世的国泰民安。

一千六百年前的东晋画家顾虎头庭院中就栽植有“木芍药”，而牡丹出现于中国画中最早的一幅也是顾恺之的《洛神赋图》，牡丹的栽培史也由此得到考证。之后，北齐杨子华将牡丹染墨赋彩，独立成幅，“画牡丹极分明”。至唐代，牡丹在逐渐确立的中国花鸟画中成为重要的花卉题材，且当时国势隆盛，善画牡丹者众多，如冯绍正、边鸾、于锡、殷保容等。尤其是边鸾画牡丹“花色红淡，若浥雨疏风，光彩艳发”，“妙得生意，不失润泽”，以开折枝牡丹先河。其间牡丹在唐代人物画的进程中也同样得到了发展。五代时牡丹在著名的花鸟画家中得到极大繁荣，如后梁于兢，南唐徐熙、梅行思，前蜀黄筌、黄居宝、滕昌祐等。《宣和画谱》载：“黄筌的用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成；徐熙画以墨笔为之，殊草草，略施丹粉而已。”谚云“黄家富贵，徐熙野逸”。牡丹至宋代更加趋于书卷气，典章佳句频出，且栽培日盛。欧阳修《牡丹花品序》：“牡丹出丹州、延州，东出青州，南亦出越州，而出洛阳者，今为天下第一。”牡丹亦被更加推崇。由于院体画家众多，牡丹绘画技法日臻完善，“花之于牡丹芍药，必使之富贵”。以徐崇嗣、黄居寀、赵昌、赵佶等为主要代表画家，徐崇嗣的“没骨图”也从此而生。元代亦有赵孟頫、王冕、王渊、钱选等画家的牡丹图存世于今，文人画的兴起也直接影响着元代的牡丹画法。到了明代，出现了以吕纪、林良为代表的工整艳丽的牡丹画法，以陈淳、徐渭为代表的豪放、洒脱的牡丹画法，为折枝牡丹、没骨牡丹开创两路蹊径，强化

了牡丹之精神风采；同时还出现了以沈周、文徵明、唐寅等为代表的清雅文逸的牡丹画作品，极大地丰富了牡丹画创作风格与流派，为清代以及后世的牡丹画发展奠定了丰厚的基础。清代牡丹画家亦有两派，其一为正统写实派的恽寿平、郎世宁等人，其二为大写意风格的八大山人及扬州八怪中高凤翰、罗聘等诸家，以及其后的任伯年、吴昌硕皆是以写意笔墨表现牡丹的大家圣手。至近代，中国花鸟画中牡丹画的发展延续着明清风范同时也有较大的完善，写意牡丹画中杰出画家有齐白石、陈半丁等，工笔牡丹画的画家有于非闇、陈之佛、张大千等人。他们大多为艺术的通才大家，在涉猎中国画众多门类的过程中，对中国牡丹画的发展与传承取得了卓有成效的成就。新中国成立后，中国牡丹画得到了前所未有的发展，并使牡丹画赋予了新的风貌与意趣，如王雪涛、李苦禅、朱屺瞻、崔子范、俞致贞、刘力上等诸多画家为中国牡丹画发展起到了承前启后、继往开来的作用。由此，中国人民喜闻乐见深情爱慕的牡丹，在中国画家笔端绽放出异彩纷呈、绚烂夺目的光彩，成为诸多花鸟画家以及其他山水、人物等门类画家竞相表现的稳定题材。

昔日“金钗锦绣知多少，多是看花烂醉人”，而今更是“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。时逢改革开放，建设小康社会的盛世，“天下太平，牡丹始盛”，国泰民安，国运昌隆。

“牡丹终古是花王”，牡丹是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托。由于牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础，中国牡丹画在当今也得到了更加广泛的普及与发展，牡丹画作品也日益受到广大中国百姓的喜爱与推崇。全国各地涌现出众多的牡丹画家，尤其是生活在帝都花城洛阳的画家，他们得天独厚钟情挚爱着洛阳牡丹，对牡丹的研习与创作已成为一份日课，在继承传统、发展创新的过程中，自出机杼，使当下的中国牡丹绘画独特而丰富，亲和而富贵，以贴近大众审美风范的视角，呈现出不同风姿。各类各种的花形、花态，疏密相间，错落有致，蕴含着勃勃生机，赋彩明丽，枝条柔美，花叶茁壮，显示出绰约的仪态。

这次天津人民美术出版社策划、编辑的《中国牡丹画技法大全》丛书，正是反映出当前牡丹画创作的丰硕成果。所选画家们以其极具地域特色的绘画风格，以严谨丰富的绘画手法，展示出中国牡丹画的各种画法，可谓异彩纷呈，婀娜多姿。或欹或正，或率或工，或赋彩或染墨，可谓风神生动，意度堂堂。为广大美术爱好者学习中国牡丹画提供了详实的案头佳册，成为雅俗共赏、丰富多姿的普及性和鉴赏性的美术技法丛书。为中国花鸟画中的牡丹绘画增添了更为绚丽的国色精品、天香佳作。

乙酉年春日于洛阳香魁居

王绣代表作品《春满乾坤》（局部）

作者简介

王绣，女，汉族，1942年出生，哈尔滨市人，中国美术家协会会员，国家一级美术师。1966年毕业于哈尔滨师范大学美术系。现任洛阳博物馆馆长、河南省美术家协会副主席、洛阳市文联副主席、洛阳市美术家协会主席。曾荣获国家文化部贡献奖，文化部全国优秀文艺工作者称号，享受国务院特殊津贴。

其美术作品《洛阳春色》由国家文化部选送泰国国王行宫“淡浮院”陈列并收藏；作品《洛阳牡丹》、《洛阳牡丹甲天下》作为国礼赠送印度总理拉奥和新加坡总理李光耀；作品《艳冠群芳》由北京钓鱼台国宾馆收藏并陈列；作品《国色天香》被中国故宫博物院收藏。

美术作品《姚黄传粉》入选全国首届中国花鸟画展，并收入《中国花鸟画集》；作品《国色朝酣酒 天香夜染衣》获河南省第八届美术作品展一等奖，并入选全国第八届美术作品展；作品《春满乾坤》获河南省第十届美术作品展一等奖；作品《牡丹》获河南省第六届花鸟画展一等奖；作品《艳冠群芳》应邀参加由中国文联主办的“中国当代牡丹书画艺术大展”。出版有《洛阳汉代彩画》、《牡丹雅韵——王绣牡丹绘画精品》、《洛阳文物精粹》等画册。曾多次参加国内外美术作品展览，并应邀出访日本、新加坡、美国、法国等国家举办展览并讲学。

目录

春色岂知心(7)

一、写意牡丹局部分解讲析(8)

粉牡丹的画法(8)

胭脂牡丹的画法(9)

绿牡丹的画法(10)

黄牡丹的画法(11)

橙红牡丹的画法(12)

紫牡丹的画法(13)

花苞、半开花的画法(14)

枝干的画法(16)

叶的画法(17)

二、写意牡丹作品创作步骤(18)

《春酣图》创作步骤(18)

《紫艳》创作步骤(22)

《春韵》创作步骤(26)

《百花开尽牡丹春》创作步骤(30)

三、写意牡丹作品赏析(34)

占尽春色(34)

春满乾坤(35)

粉紫含金(36)

粉紫含金(局部)(37)

春满洛城(38)

艳冠群芳(39)

春浓(40)

富贵花将墨写神(41)

春语(42)

春花(43)

春艳(44)

春花(45)

一般清艳领东风(局部)(46)

一般清艳领东风(47)

春浓(48)

紫艳(49)

天香(50)

迎风浥露(51)

春雨(52)

春雨(局部)(53)

富贵花将墨写神(54)

唐人诗意(55)

艳冠群芳(56)

艳冠群芳(局部)(57)

紫艳(58)

唯有牡丹真国色(59)

粉紫含金(60)

国色天香(61)

富贵吉祥(62)

富贵吉祥(局部)(63)

唯有牡丹真国色(64)

也许我本来就是河洛的女儿，该回家时，就带着北国的风尘回来了。于是，与河洛厚厚的文化积淀，与这地脉最宜而又最奇的牡丹结下了不解之缘。

在上个世纪80年代初期，那是个百废待兴的年代。是天赐良缘，我有幸家居王城公园，可以朝夕与牡丹相伴，牡丹成为我心灵的知己。从含苞待放到遍地凋零，足以让我在阴晴雨晦中尽情地与之对语，揣摩，感悟。每一年，我都与牡丹一起，好像匆匆地度过了高贵而完美的一生。就这样几生几死，几死几生，我似乎悟到了点牡丹的真谛与人生的真谛。

一日，明月高悬，万籁俱寂。我徜徉在牡丹园中，只有在我同牡丹低语时，内心感到了这远离尘世的宁静、安详与满足。皎洁的月光洒落在我最喜爱的“夜光白”——白牡丹上，纯净、无瑕、剔透，有如白玉般的花瓣，那完美绽开的姿态，真是天之造化，鬼斧神工，宛若天女下凡，给人间带来了无上清凉的境界。我在恣意地享受着，只感到心灵受到了一次净化，洗礼。啊！是白牡丹的高洁在寻找我心灵那高洁的层面，这正是牡丹给予世间的默默无语的奉献。

又一日，霞光万道，紫气东来，和煦的春风里，怒放的魏紫——红牡丹，吸吮着天地之气，蕴育着河洛文明厚土的精髓，不卑不亢，傲然挺立。悄然昭示着世间，我感到的是高贵，高贵的姿态，高贵的花魂，是圆满的高贵，高贵在撞击着心扉。古往今来，人们都将牡丹谓为富贵，仅一字之差，便可道出人们内心的索求。在文革阴郁的日子里，是牡丹高贵的花魂在伴着我那颗受伤的心，也是我生命的伴侣与精神的依托。此时，在我心灵的深处魏紫的高贵与华夏河洛文明的高贵深深地扎根。牡丹在悄然地昭示什么呢？在昭示生命的价值和生存的品位。

再一日，阴云密布，狂风大作，天公无情，暴雨将至。我心头一紧，冲出门外，多想张开擎天的臂膀，护佑着这弱小的生灵，可只恨自己的能力与花一样弱小，只有在暴风雨中与之同甘共苦，一同接受天公的蹂躏、考验与恩赐。花在雨中宁折不弯。大雨在洗净了空气中的尘垢后，姚黄与赵粉，真是黄的愈鲜，粉的更艳。当天空绽开笑脸时，我环顾园中，千朵万朵突然一同开放，千姿百态，仪态万方。啊，阴霾怎能遮住太阳，乌云岂能障蔽蓝天。当暴风雨后，还牡丹更灿烂，还世界更光明，也愿我的心像蓝天一样一览无余，以光明的心性面对人生。

还一日，遍地凋零，魏紫谢了，夜光白凋了，豆绿老了，赵粉枯了，姚黄不见了，洛阳红也风烛残年了，当代大文豪郭沫若谓：“只觉得败了风光，令人惆怅。”古今的文人骚客也只是发出一丝感叹而已。伫立在落英缤纷之中，引发我思绪的律动，牡丹匆匆地来，匆匆地走，那么，给予，便是它重要的职责。它给予世间最完美的享受，誉为国色天香；它给予人们高品位的精神愉悦；它给予我深层次的启迪；给予善；给予和谐；给予高贵；给予纯净；给予圆满；给予希冀。这种给予，不是我们的生命最需要的高尚品质吗？！

面对着满园春色，盛开的牡丹，我用心去感悟，用心去碰撞，将心中的牡丹，眼中的牡丹，手中的牡丹融入到爱与给予之中……

2005年4月于香魁居牡丹盛开时节

一、写意牡丹局部分解讲析

粉牡丹的画法

1. 写意牡丹花头多用没骨法，即用笔触和颜色的冲撞及浓淡、干湿来塑造花的造型与精神气质。羊毫笔蘸白粉，笔尖蘸曙红并调匀，再碰一点胭脂。点乱花瓣时用笔要洒脱，不要迟疑。
2. 点出外花瓣并挤出内花瓣的形状，用色应稍重些，让颜色自然渗化。
3. 用侧锋，笔尖向下点出外形的主要花瓣，注意花瓣的参差错落。
4. 丰富花瓣层次，用笔要有节奏，用破色法刻画花瓣外形。

胭脂牡丹的画法

用清水洗去毛笔笔头所含白粉，调入曙红，再调胭脂，笔尖调一些花青或墨，着意表现花头的体量感。技法如前所述。

绿牡丹的画法

洗去笔头白粉后，调入石绿或头绿（可适量调入藤黄），笔尖碰少许花青。表现方法与前相同。

点花蕊时应注意向心，有疏密错落，似点睛。

上为绿牡丹的半侧面花朵造型，及半开花形状。

下为绿牡丹的正面花朵造型，及花苞形状。

这两种牡丹花的造型可适用于其它色彩的牡丹花造型。

黄牡丹的画法

洗去笔尖处白粉后，用藤黄调入少量朱磦，笔尖蘸少许胭脂，表现方法如前所述。画时注意不同品种牡丹花的不同造型，注重花瓣的聚散开合。

橙红牡丹的画法

先同前面所讲，笔蘸白色，去掉笔头白粉后，蘸事先用朱砂、曙红调好的橙红色，笔尖处碰少许胭脂。用笔方法同前如出一辙。

紫牡丹的画法

紫色是用胭脂同花青调匀而成，若画深浅不同的花色，应把握好笔上白粉的量，及紫色的量。白色多则为浅花，反之为重花；两种深浅色不同的花朵，画时更应注意用笔的变化，以及花形的不同，或正、或侧，依势而出即可。

花苞、半开花的画法

用色与用笔的方法与前面讲述的一样。根据画面需要，调整色彩的浓淡与外形的大小。

刻画要轻松精巧，笔触要小一些。在与大花朵搭配时要注意方向上的变化，花形的刻画应避免重复，重合在一起的花头在明度与彩度上要有变化，远处的花头或深或浅。总之，要互相映衬及注意姿态上的变化。

枝干的画法

1. 牡丹为木本植物，其枝干枯涩苍劲。以狼毫笔，浓墨中锋写枝，用笔应注意节奏，自下而上起笔，停笔要做收势，似书法用笔的藏锋。出枝要有穿插疏密错落，长短枝结合。

2. 根据画面的需要，可补虚干以衬托出层次关系。以淡墨调胭脂，调出偏暖的淡墨，中锋由下向上推，水分要充足，要表现出苍润的效果，并与墨色枝干有对比关系。用朱砂点出嫩芽，注意大小疏密，用笔要利落，要点在枝梢的收笔处。

水墨的叶子