

中国画名家技法丛书

写意牡丹技法全解

李人毅 绘 唐世和 文

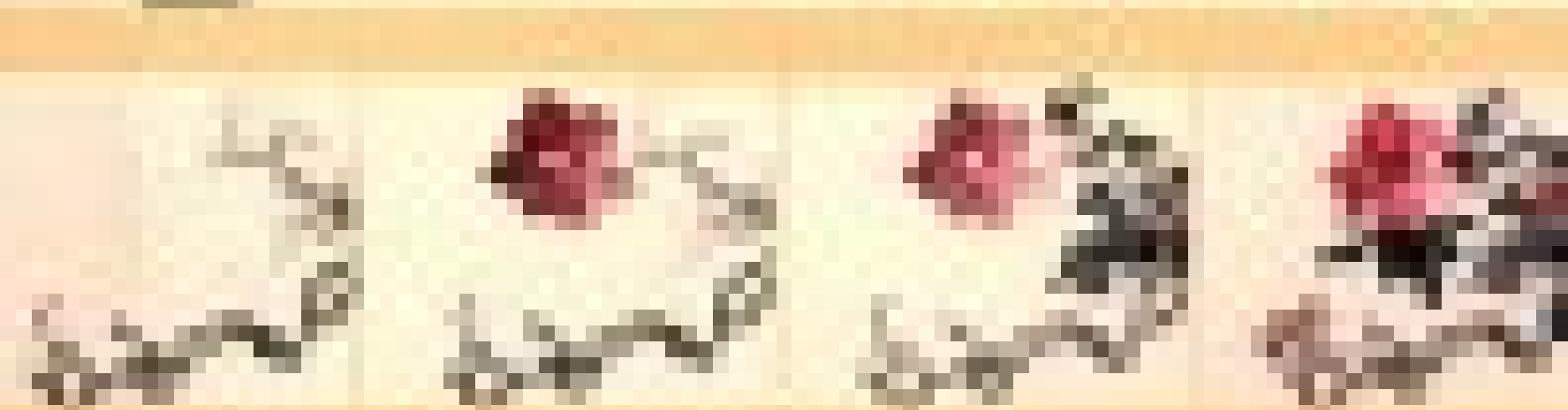
天津杨柳青画社

中国书画函授大学肇庆分校

写意牡丹

技法全解

中国书画函授大学肇庆分校

中国书画函授大学肇庆分校

中国画名家技法丛书

写意牡丹技法全解

李人毅 绘 唐世和 文

天津杨柳青画社

李人毅艺术简历

李人毅，中国美术家协会会员、中国作家协会会员。国家一级美术师。

1948年生于黑龙江省海伦县海北镇。1969年入伍，1985年至1988年就读于鲁迅美术学院，1989年调入沈阳军区文艺创作室任专职画家，副军职创作员。2002年任《美术》杂志主编助理、编委，2008年起任《人民美术》执行主编、《人民美术网》总编。

1989年在中国美术馆举办大型新四军人物画展。作品多次参加全国美展。中国画《邓子恢》、《谭震林》、《吴竭诚》等作品被中国美术馆收藏。

图书在版编目 (C I P) 数据

写意牡丹技法全解 / 李人毅绘；唐世和文. — 天津：天津杨柳青画社，2011.4
ISBN 978-7-80738-688-9

I. ①写… II. ①李… ②唐… III. ①牡丹—写意画：花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第053034号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京图文天地制版印刷有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：8.5 ISBN 978-7-80738-688-9

2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

印数：1—4 000册 定价：45元

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

传统 求新 科学 实际

中国画传承至今，形成了最完整、最系统的民族绘画传统和传承脉络，推动着中国古老文明不断发扬光大。在“尽精微、至广大”寻求专家、大师之路的理念下，走出固有模式，选择一个突破点立足，再触类旁通向外拓展，作为一种新的成才之路，在人们的探索与实践一直没有停止过。正是基于这样一个理念，《写意牡丹技法全解》一书与读者见面了。

本书共分五章，以理论阐述、技法解析、图例演示等方式，分别从造型规律、构图方法、技法语言、临摹写生和创作欣赏等方面，全面系统地阐明了牡丹绘画的学习与创作方法，并旁涉中国画其他学科一些基本概念与理法，自始至终贯穿着一种“传统、求新、科学、实际”的主导思想。

中国画传统，是中国绘画的命脉与根源，每一位学习和致力于中国画发展的人，都应该在继承上付出不懈努力。然而，在中国画的传承过程中，往往由于人们过于偏重技法的探讨，而忽略了理论的研究，甚至把技法当理论去认识，这就不可避免地混淆了许多重要的理论与技法概念，使众多读者陷于迷茫。因此，讲传统，首先就要理清传统中的模糊概念。于是，本书从澄清模糊概念出发，对本书中涉及到的历来说法不一的甚至始终没有交待清楚的一些重要问题，在理性梳理的基础上，都给予了重新定位。其中如构图问题，书中从完成一件作品由构思立意、起稿、定稿到落墨赋色、收拾整理及题跋铃章的全过程分析，认为构图属于定稿前的工作，至于进入后几步可能还会对构图进行调整，那仍属于定稿前的补救。由此进一步指出：“构图，就是把所要表现的物象，按一定的原理、法则建构成一个完整画面的主体架构的过程。”这既是对古人“置陈布势”、“经营位置”的最朴实的解释，又是对后人在理解上出现的误区所做出的纠偏。在构图方法一节中还提出：“取势造境、宾主关系和虚实变化”等三个关键点，深化了构图概念，强化了运作时的掌控。再如，一直为人们津津乐道的“写意”概念，历来没有明确的定义。专家们的解释也多从工笔、工写、小写、大写的样式区分上作交待，甚至同书法的楷书、行书、小草、大草作对比，显然这不属于理论阐述。因此，本书从情感表达、创作状态、学识储备及境界蕴涵等方面给出了一个新的阐释，即“大写意是托物寄情、直笔抒怀、胸有成竹的激情释放”。这个阐释不但是一个完整的定义，而且是一个有独立见解的理论建树。对读者走出迷茫，解除困惑，一心投入传统的继承，是会增加更多信心和动力的。

在理清概念的基础上，本书又在方法上建构了一整套科学的“求新”模式。

“求新”的实质是变法，其中也包括传承方法的变法。传统中国画的传承方法大抵以嫡传方式传承，即通过大量临摹先师的作品和写生来实现，有的临摹甚至要一笔一墨地去理解前人的技艺。这种循规蹈矩的师承方式既费时又耗力，在讲究快节奏、高效率的今天，就显得笨拙而不科学了。于是，本书从目的、效果出发，在对临摹、写生的作用和意义进行深入剖析的同时，给出一套适合各种人群进行临摹写生的有效学习方法，在求新的问题上开辟了一条新路径。造型作为绘画基础，本书强调按艺术规律办事。书中以专门章节、大量文字，在详细叙述牡丹的生长规律和结构特征的基础上，引入建筑与机械制图等手段介绍透视学原理，既直观又易于接受。同时还通过绘制结构解剖图、透视图等方式，让读者了解造型方法，懂得只有深入了解物象结构和熟练运用透视学原理，才能较快较好地掌握造型规律，画准形象结构及变化后的形体特征。

一部技法书，除了能够起到传教、解惑、答疑等作用外，还应具备可操作性强的功能，这就是本文所强调的“实际”二字。本书在技法语言一章中，以归类的方式叙述了用笔、用墨及用色的方法，给出图例，并以精美的图示表明其用法及用处；在介绍创作方法时，通过详细步骤的演示，清晰地交待了一幅作品的完成过程，特别是由一个临本、一幅写生、一张照片分别变为一件作品的演示过程，让读者更加清楚地了解如何利用素材进行创作的问题，并为循序渐进地进入大制作，学习其他绘画，提供了思路。

传统、求新、科学、实际，是一套全新的科学的学习模式，运用科学的学习方法，化深奥为浅显、变复杂为简单，会让读者收到事半功倍的效果。

能让读者获得有益营养，拓展前行道路，是编绘本书的原始初衷，如果还能让读者从中获得一种思维方式的启迪，在自己的艺术实践中遇到其他问题时，知道怎样去面对，那更是求之不得的。期待本书能收到两者兼得的效果。吴耀军先生为本书的编写提供了大量的参考资料，在此一并表示衷心感谢！

目 录

传统 求新 科学 实际

第一章 牡丹造型规律.....1	
一、牡丹生长规律及结构特征.....1	
二、牡丹造型规律.....1	
1. 花冠结构.....1	
2. 花萼结构.....5	
3. 花蕊结构.....5	
4. 干、茎、花芽、叶芽的结构与造型.....7	
5. 花叶结构.....8	
第二章 构图.....9	
一、构图原理.....9	
二、构图方法.....9	
1. 传统构图法.....9	
2. 利用物理概念创造新的构图样式.....21	
3. 借鉴姊妹艺术构图.....25	
4. 平面构成法构图.....27	
第三章 泼墨、泼彩牡丹及用笔、用墨、用色.....30	
一、笔法.....30	
1. 中锋运笔、逆锋戳笔及顺锋拖笔.....30	
2. 侧锋、散锋及卧笔.....32	
3. 点、虱、插、擢、摔、揉等笔法.....34	
二、墨法.....34	
1. 浓淡墨法.....34	
2. 干湿墨法.....37	
3. 焦墨法.....37	
4. 冲水法.....38	
5. 泼墨法.....39	
6. 破墨法.....39	

7. 积墨法.....40	
三、色法.....41	
1. 色彩点虱法.....41	
2. 卧笔纵横挥抹法.....42	
3. 泼彩、破彩、积彩法.....42	
4. 挤压法.....43	
5. 以墨代色法.....43	
6. 撞色法.....43	
7. 水冲法.....43	
第四章 临摹、写生.....44	
一、临摹.....44	
1. 意在掌握传统造型规律——局临.....44	
2. 意在训练笔墨技巧——局临或整临.....44	
3. 意在学习传统设色方法——参阅“2”的要求.....45	
4. 意在学习构图——草临.....45	
5. 意在保护民族文化遗产——精临.....45	
6. 意在加入主观意识——意临.....45	
二、写生.....46	
1. 花冠.....46	
2. 枝干.....47	
3. 牡丹花状态写生稿.....48	
4. 牡丹花姿色写生稿.....49	
第五章 创作、欣赏.....50	
一、创作.....50	
1. 泼墨泼彩牡丹常见配景.....50	
2. 无主题创作与主题创作.....55	
二、欣赏.....61	
1. 以《国色·吉祥》的美好祝福传达大众心声.....62	
2. 雪境丹情——《风雪牡丹》系列.....63	

第一章 牡丹造型规律

一、牡丹生长规律及结构特征

了解牡丹生长规律及结构特征，既是快速进入牡丹绘画的有效途径，又是获得真实生动、寓情于理、情境交融的牡丹画作品的最有效方法。尤其对刚刚步入牡丹绘画的人和那些喜欢目识心记的默写者来说，进行临摹、写生是一个必不可少的了解过程。

牡丹，芍药科，落叶小灌木。株高0.5米~1.5米。干为木本，分杈，脱皮，赭褐色。花茎为草本，位于花干之上，花萼之下，花茎长尺许，颜色嫩红、嫩绿。花茎生叶柄，长尺许，十字分杈，与主柄末端成三杈，每杈三叶，共九片单叶，称“三杈九顶”，亦谓批叶。每一花茎少则生几批，多则生十几批。叶纸质，二回三出羽状复叶，互生。小叶常有3~5裂，色深绿、嫩绿、黄绿不一，正面深，反面浅，有粉霜，主筋色重，呈深绿、深紫色。花芽与叶芽由花干生出，初抽芽时粉红、嫩红，逐渐变浅绿，花谢时干枯为赭褐色。花单生，初夏开，型大、色艳，有白、黑、黄、绿、粉、红及紫等色。依品种不同，有单瓣花、复瓣花和楼生花。花蕊分雌雄，雌蕊位于花中央，状如小石榴，长在肉质花盘上，密被细毛，愈长愈裂，花冠凋谢时，形如大料瓣。雄蕊位于雌蕊四周，花初放时，蕊丰满，排列整齐，呈中黄色，花盛开时，蕊外露，色淡黄，花将谢时，蕊渐干卷曲，呈乳黄色。蕊丝散开，上接花蕊，下接花心。花萼有两层，系大萼与复萼。大萼三片，位于花瓣外层，形如扣盅，花初放时，萼片嫩绿或嫩红，花将谢时，萼片色变深，有赭褐斑。复萼六片，生于大萼下，形状如带，绿色。花萼上承花朵，下接花茎。花萼、花瓣和花蕊构成花冠（俗称花头）。

牡丹原生于中国西北部，久经栽培，成为皮可入药、花可酿

酒的名贵观赏植物。牡丹花期短，花开时多姿多彩、雍容华贵、娇美动人，被世人誉为荣华富贵之象征。然而，花谢之后，与其他植物没有什么异样之别，同样要煎熬严寒酷暑、雪雨风霜。由此，牡丹的生命状态不光有华美的一面，也有艰辛与抗争的历程，其自身的盛衰荣辱为人们带来了无尽的思考，也为牡丹绘画赋予文化内涵提供了丰富的联想空间。

二、牡丹造型规律

牡丹造型，是将自然界中的牡丹形象转化为画面中的艺术形象的过程。牡丹艺术形象的塑造是牡丹绘画的首要任务，而牡丹造型规律，则是牡丹绘画必然遵循的法则。造型规律来源于绘画实践，反过来又指导绘画实践，因此，要提高造型能力，必须掌握造型规律。

通常，掌握造型规律的方法有两种，一是学习传统中国画的造型规律，通过大量的临摹、写生来完成。尽管这种方法有些陈旧，但在中国画数千年的发展历史中，却发挥了不可低估的作用。另一种方法是借用西画的素描速写来实现。这种方法被当代绘画广泛采用。但不论哪种方法，都必须以把握形象结构和透视变化为前提。

这里介绍的牡丹造型规律，是把建筑和机械制图中的方法移植到牡丹造型之中，以俯视、平视、背视等结构视图与艺术形象图例相对照的方式展现牡丹的造型方法与规律。制图学的引入，意在作为掌握透视学原理的一种辅助手段，帮助大家从各种角度准确、快速地认识和理解牡丹结构及变化后的形体特征。

1. 花冠结构

a. 花冠结构示意图

图1 花冠俯视图示意

图2 花冠背视图示意

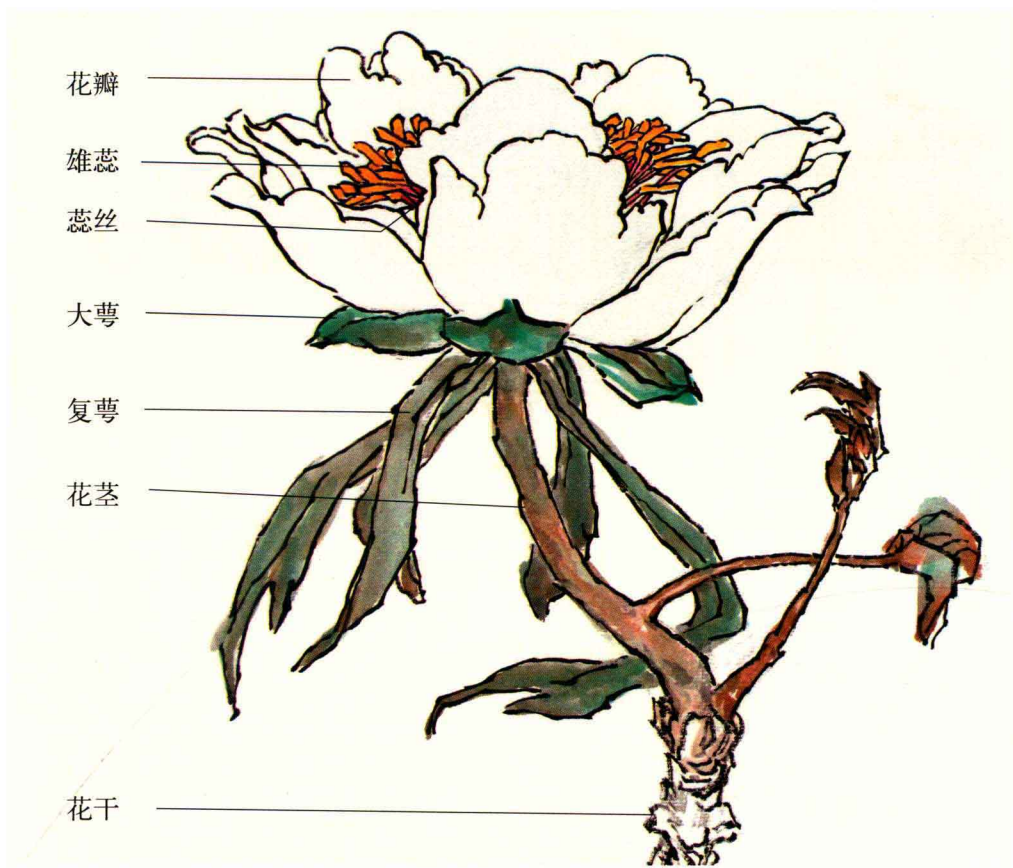

图3 花冠平视图示意

b. 花冠造型

图4 盛开花冠造型图例

图6 初放花冠造型图例

图5 组合花冠造型图例

图7 残花花冠造型图例

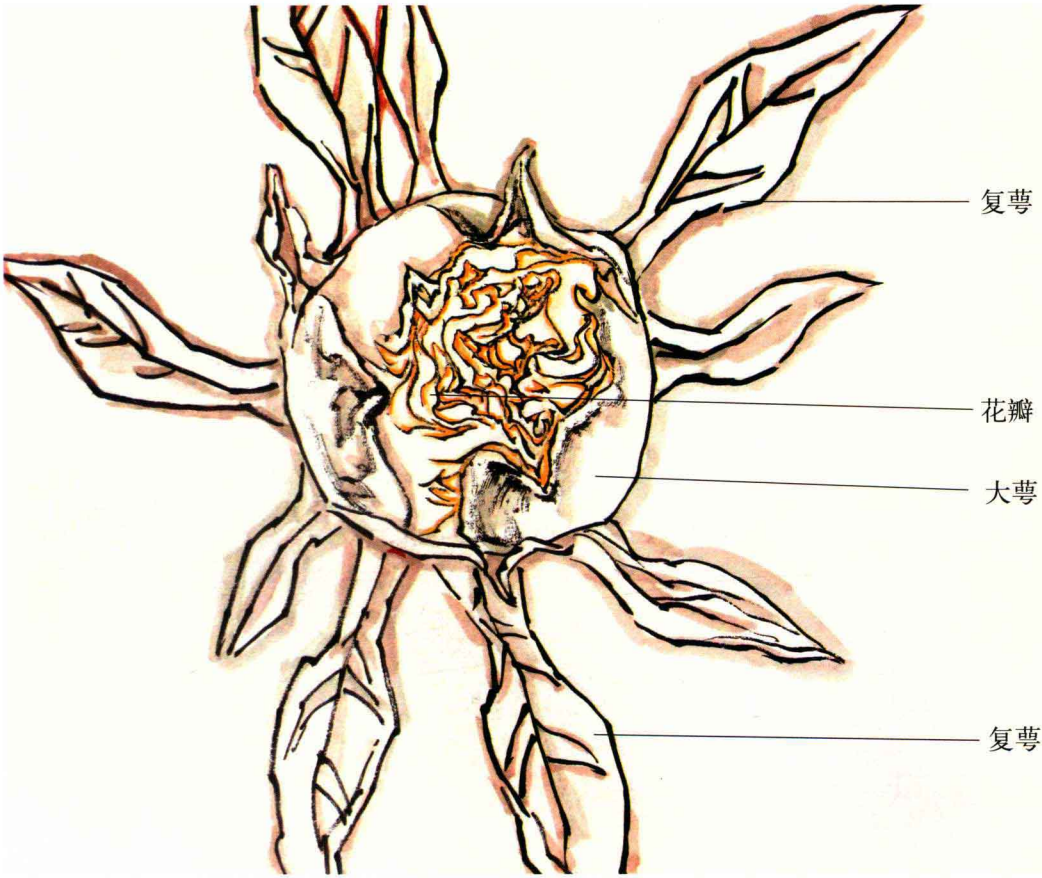

图8 大萼全包花蕾俯视图示意

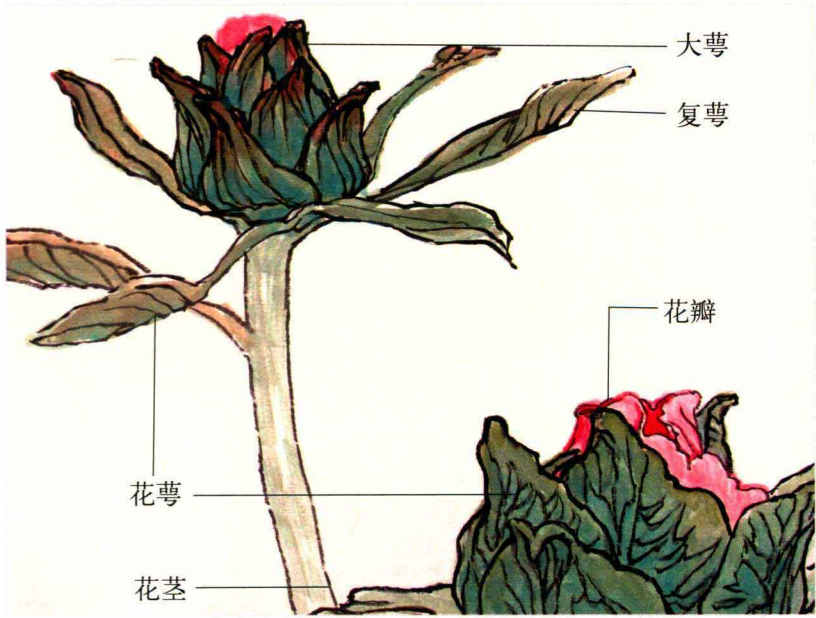

图9 大萼半包花蕾平视图示意

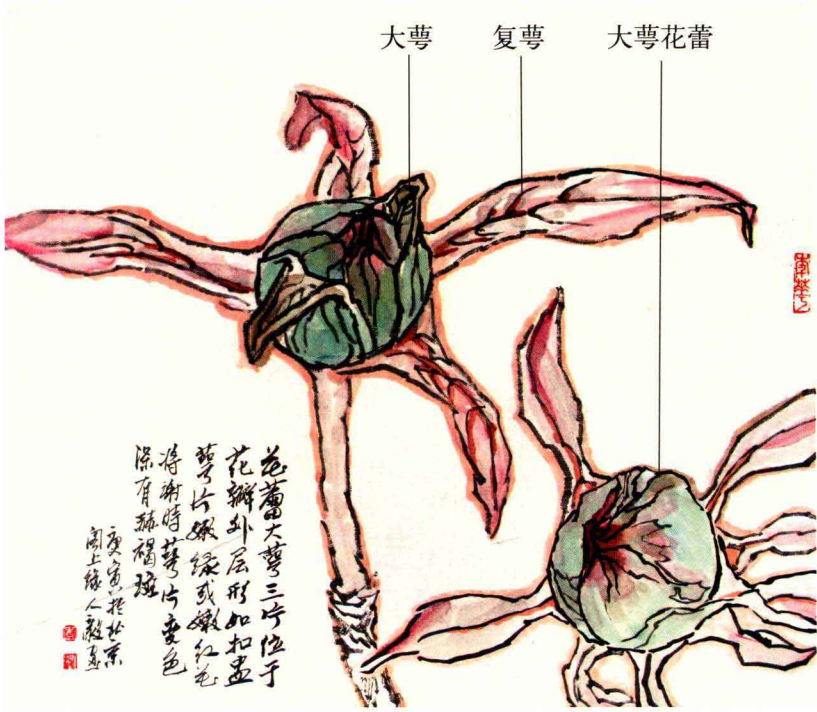

图10 大萼半包花蕾俯视图示意

图11 将放花蕾平视图示意

图12 初放花蕾平视图示意

图13 小花蕾造型图例

图14 大花蕾造型图例

图15 初放花蕾造型图例

图17 花蕾、花冠造型图例

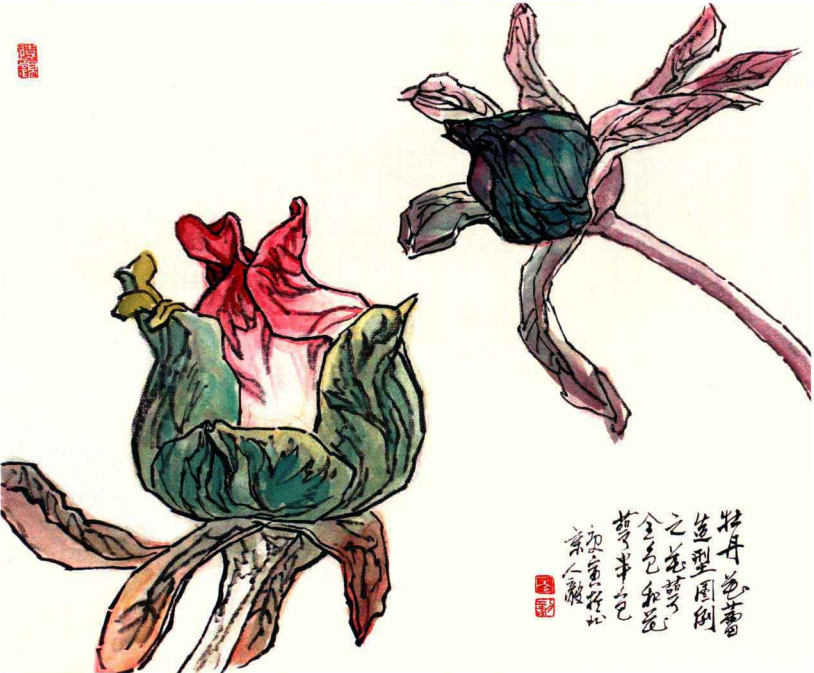

图16 全包与半包花蕾造型图例

2. 花萼结构

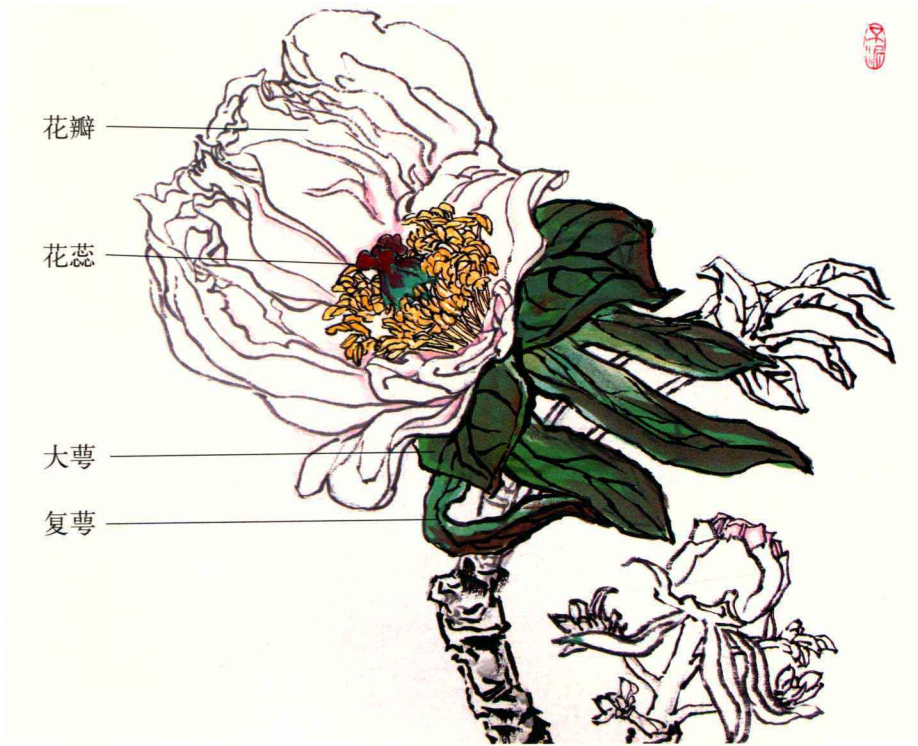

图18 花萼俯视图示意

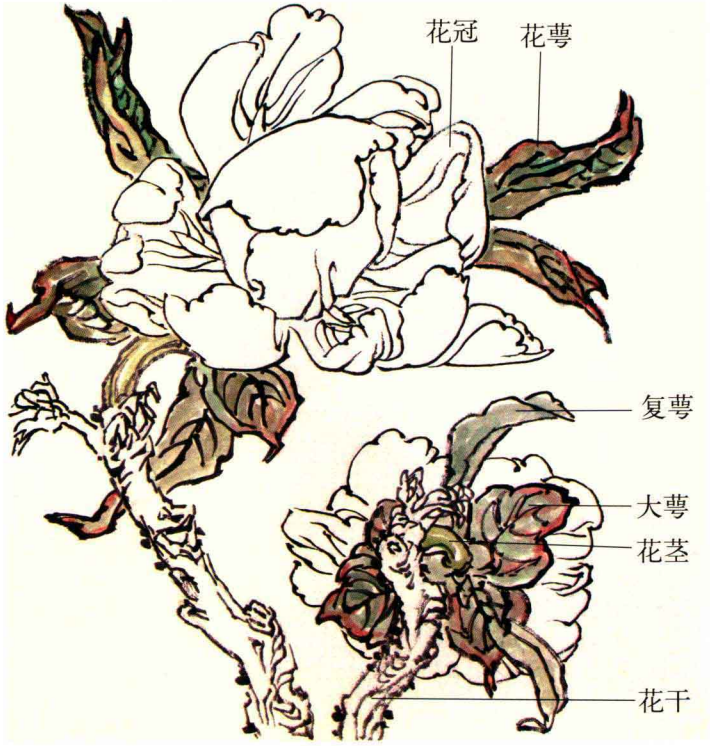

图19 花萼平视、背视图示意

e. 花萼造型图

图20 花萼俯视、背视造型图

图21 花萼平视造型图

3. 花蕊结构

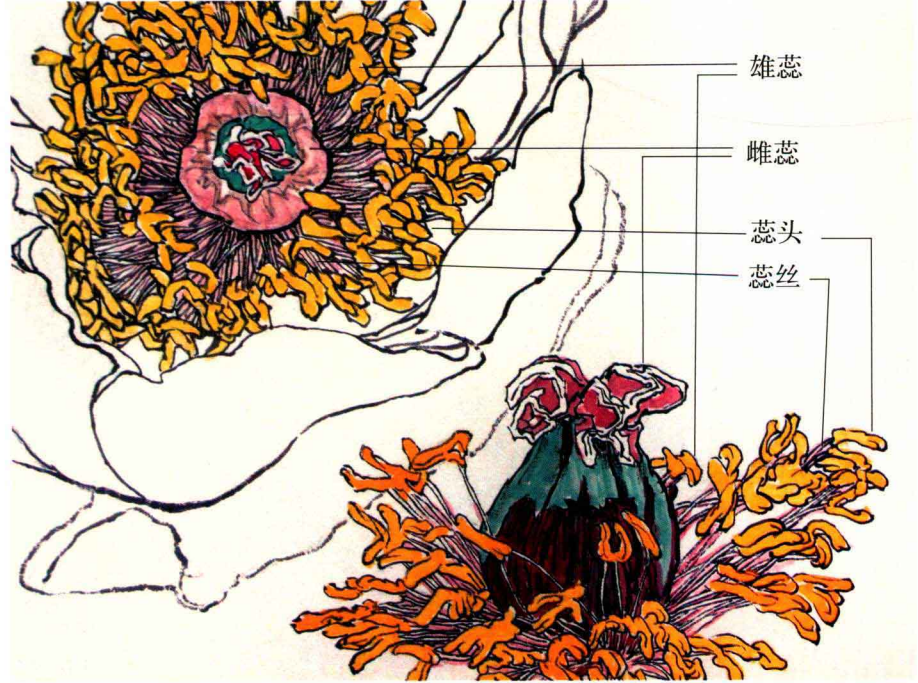

图22 花蕊俯视、平视图示意

4. 干、茎、花芽、叶芽的结构与造型

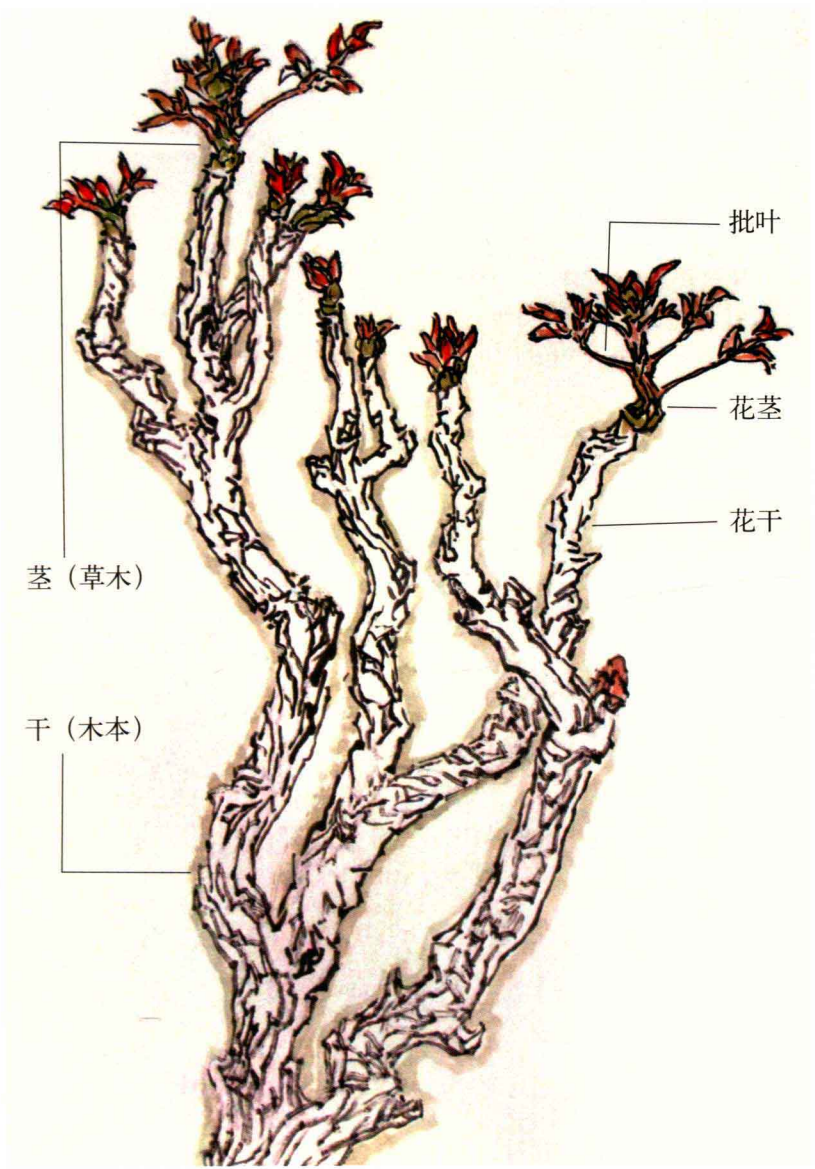

图27 干、茎、花芽、叶芽组合示意图

图28 老干造型图

图29 冬季枝干蓄势待发图

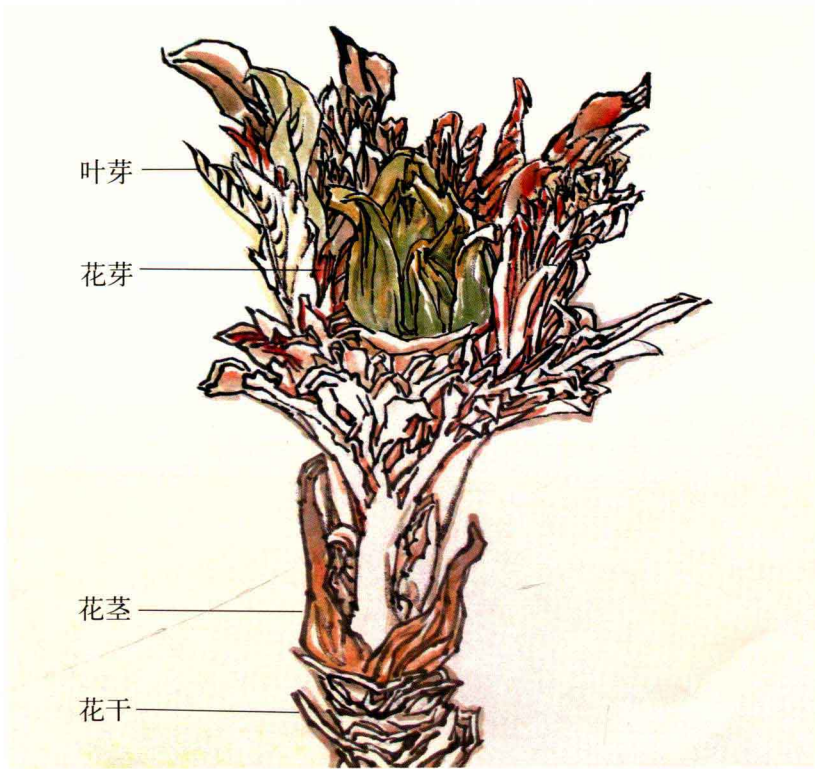

图30 叶芽、花芽示意图

图31 枝干、花茎、花头组合造型图

图32 干、茎、花芽、叶芽组合造型图

图34 批叶结构三杈九顶示意图

图35 初抽批叶造型图

5. 花叶结构

图33 花冠、花茎、花干、花叶组合示意图

图36 茎、花、叶组合造型图

第二章 构图

构图也称布局。顾恺之谓之“置陈布势”，谢赫称之“经营位置”，张彦远称“经营位置”为画之“总要”，可见构图之重要。然而，近代有人强调这个“总要”的重要性，便把“经营位置”说成“经营之学”。这固然有其道理，但由于把构图以外的一些东西纳入了构图之中，诸如造型、笔墨、色彩以及师法自然，提炼取舍等等，似乎所有出现在画面上和与绘画有关的东西都属于构图范畴。这样就把问题复杂化、把矛盾扩大化了。混淆理论概念，势必让读者迷茫。

中国画创作过程，包括构思、起稿、定稿、落墨、着色以及收拾整理和题跋、铃章等几个步骤。构图属于从起稿到定稿阶段，至于在进入后几个步骤时，可能还要对构图进行调整或修改，那仍属于定稿前的工作补救。因此，我们说，构图就是把所要表现的物象按一定的原理、法则建构成一个完整画面的主体架构的过程。

一、构图原理

构图原理是利用对立统一的法则处理构图中的各种矛盾问题。诸如：整体布局的纵横、往复、开合、朱白；宾主分布的远近、虚实、聚散、疏密、顾盼、呼应；物象搭配的长短、粗细、方圆、大小等等，最终要获得一个均衡、稳定、富有动感的画面图式。

二、构图方法

构图方法是构图原理的具体运用。在实际操作中要把握三个核心点，一是整体布局的取势造境；二是宾主关系的动静呼应；三是虚实变化的对比和谐。其中“取势造境”是首要的，所谓的“势”，是指物体因举高、倾斜、斜置等位置变化所具有的势能，因而取“势”不是指姿势、动势、形式，而是具有能量的趋势，只有这样的趋势才能包容或溢出相应的境界来。建构一个完整的构图，还要同时把题款、铃章、甚至题款的内容都考虑进去。

下面以图示的方式介绍构图方法。

1. 传统构图法

传统构图法是前人在长期艺术实践中摸索和总结出的固定程式。

(1) 居中法

形象居中，与画幅四边分离。居中法图例如下：

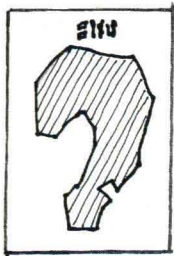

图37 示意图

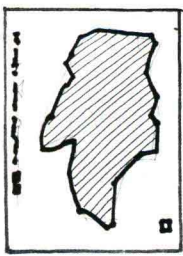

图38 示意图

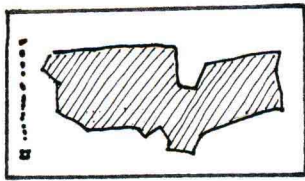

图39 示意图

图37 居中竖幅问号式

图38 居中竖幅饱和式

图39 居中横幅聚散式

(2)连边法

a.连一边构图图例

图40 连一边横折式

图41 连左下垂式

图43 连下居中式

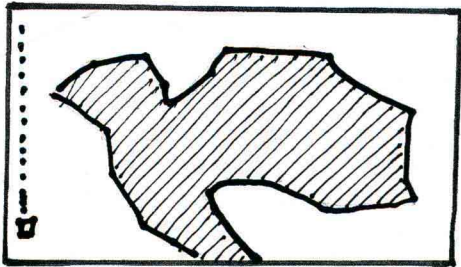

图40 示意图

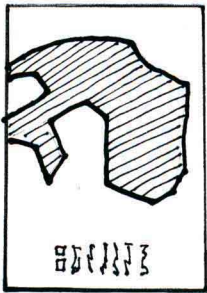

图41 示意图

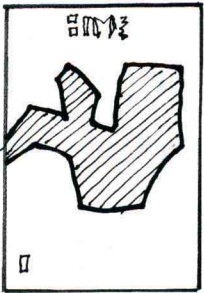

图42 示意图

图42 连左上扬式

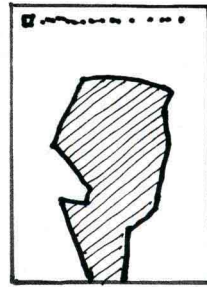

图43 示意图

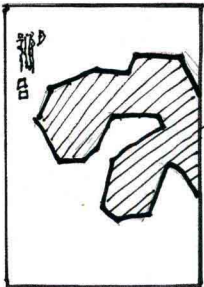

图44 示意图

图44 连右分歧式

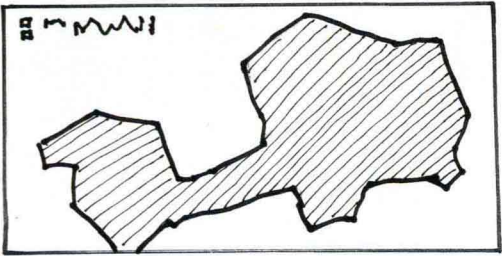

图45 示意图

图45 连两边左倾式

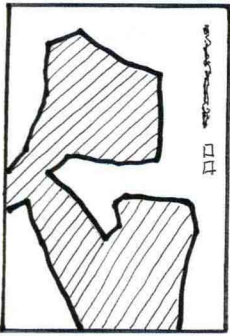

图46 示意图

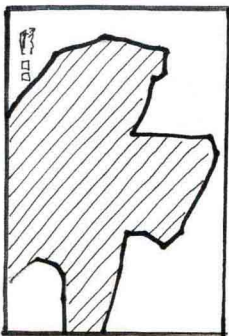

图47 示意图

图46 连两边左下式

图47 连两边下左式

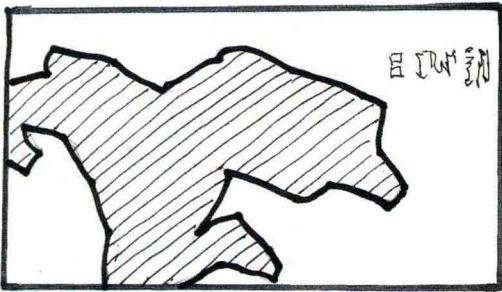

图48 示意图

图48 连两边横布式