

X U E G U O H U A

学国画

牡丹



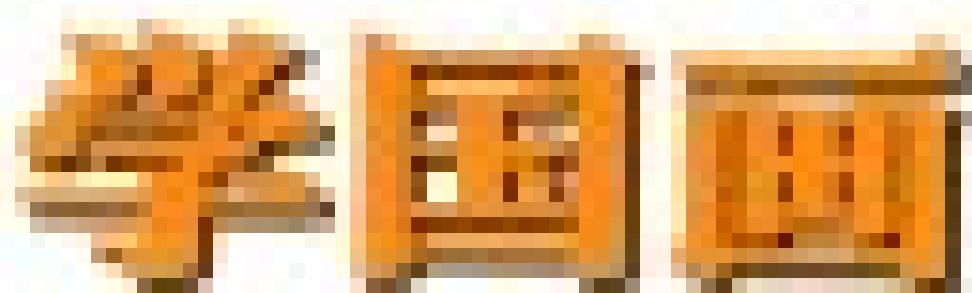
MUDAN

郑禹林 编著



江西美术出版社

牡丹



X U E G U O H U A

学国画

MUDAN

郑禹林 编著

牡丹

江西美术出版社



郑禹林，1944年出生，浙江省临安市人。自幼随父亲郑仲文学画。早年毕业于上海中医学院，获医学硕士学位。一度行医，后专心国画创作，擅山水、花鸟。现为江西画院特聘画家，江西省美术家协会会员。《庐山含鄱口秀色》赠送澳门特区政府。《万紫千红满园春》被中央办公厅毛主席纪念堂管理局收藏。近年来多次为南昌市委常委会会议室、外宾接待室及八一起义纪念馆会议室绘制巨幅国画，颇受好评。

目录 Contents

前言	/ 1	杆的画法	/ 13
花的基本画法	/ 2	枝干的几种变化	/ 14
花头的画法	/ 2	整枝的组合画法	/ 15
粉红色牡丹花头画法	/ 2	创作技巧	/ 18
深红色牡丹花头画法	/ 4	斗方构图	/ 18
其他色牡丹花头画法	/ 5	横幅构图	/ 18
花的各种姿态	/ 6	团扇构图	/ 19
花蕾的画法	/ 8	扇形构图	/ 19
花蕾的各种姿态	/ 9	条幅构图	/ 19
叶的基本画法	/ 10	整幅作品的完整画法	/ 20
叶的画法	/ 10	作品赏析	/ 23
叶的各种姿态	/ 12	创作素材	/ 28
枝干的基本画法	/ 13		

前言

牡丹是中国人民喜爱的花卉之一，在中国已有1000多年的栽培历史。它花冠硕大，花形妖娆富丽，色泽鲜艳，枝繁叶茂，雍容华贵，能给人以美的联想，是富贵吉祥的象征，有“富贵花”、“国色天香”等雅号。

牡丹性喜寒、怕热、忌湿，所以培育地点以北方为主。河南洛阳地处中原，气候温和，雨量充沛，土地肥沃，自然地理条件优越，因此自古就有“洛阳牡丹甲天下”之美誉。山东菏泽（古称曹州）在牡丹种植方面也负有盛名，其品种之多、面积之大，可以说是目前我国最大的牡丹产地了。

牡丹的花色变化非常丰富，有近似墨色的，如“黑剪绒”；紫色的，如“烟笼紫”；大红的，如状元红；桃红色的，如“大红剪绒”；粉红色的，如大金粉；以及深浅雪青的“魏紫”、“露珠粉”、绿色的“豆绿”、黄色的“姚黄”、白色的“宋白”、“昆山夜光”，还有粉白发蓝光的“蓝田玉”。花有单瓣、重瓣之分，以重瓣更入画。

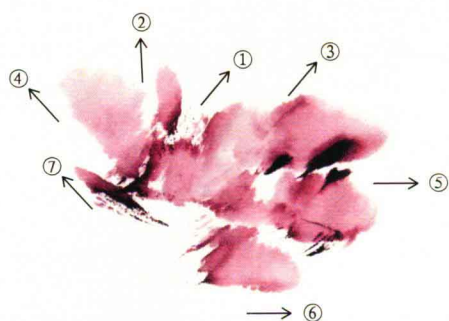
牡丹也是中国历代诗人、画家吟咏描画的对象。唐代白居易“花开花落二十日，一城之人皆若狂”；李正封“国色朝酣酒，天香夜染衣”；明代“国色天香人咏尽，独抢红心更谁知”；清代“阅尽大千春世界，牡丹终古是花王”，牡丹的雅号“国色天香”、“花王”之说就出自这些诗人的名句。同样，历代画家更是用自己的彩笔争相描绘。现存最早的牡丹图就是由五代南唐画家徐熙所绘的《玉堂富贵图》。宋有赵昌、法常，明有陈淳、徐渭，清有恽寿平等。国手名家，代有辈出。恽寿平由“工笔”转“没骨”，为后世的写意牡丹创出一条新路，功不可没。但牡丹画的真正写意画法，徐渭应是最杰出的代表，他的写意牡丹，狂放而不失法度，水墨淋漓，信笔挥洒，纵横不可一世，不仅使牡丹的写意画法走上成熟，更使其笔下的牡丹成为高逸的人格象征。清代的写意牡丹画法，画家众多，风格各异，八大山人，“扬州八怪”中的李鱓、高凤翰、罗聘等，对写意牡丹的发展都有贡献。海派画家以任伯年和吴昌硕最为著名。任伯年为小写意画牡丹的代表，吴昌硕为大写意画牡丹的代表。近代的齐白石、王雪涛更分别是大、小写意方面的高手。时至当代更涌现出了许多画牡丹的名家，他们的牡丹写意画技法是我们学习的宝贵资料。

画牡丹除学习借鉴他人之外，深入生活，多观察多写生是重要环节，临摹与写生两不可缺，孜孜不倦，才能得心应手，落笔生意盎然。

本书是写意牡丹的入门篇，主要讲述小写意牡丹的画法。此种画法既讲究造型，又讲究笔墨，雅俗共赏，形神兼备，画牡丹从小写意画法入手，有事半功倍之妙。



牡丹 吴昌硕（近代）



花的基本画法

花头的画法

牡丹花有各种类型，但一般入画的以重瓣花为多。花头有初开、半开及盛开等各种形态，有正、侧、反、俯、仰等不同方位。其外形一般近似圆形或椭圆形，花瓣一般内紧外松，内层包紧，外层展开，外层花瓣较多，似齐而非齐。花心部有雄蕊和雌蕊。雌蕊位于花朵中心，形如石榴，多呈青绿色，雄蕊在其四周多为麦粒状，色或白或黄。花的底部为花萼，有大萼和复萼两种，大萼紧贴花瓣形如扣盅，一般三片；复萼环生大萼之下，细长如带状，一般为五片，所有花瓣都紧固在花萼之中。

粉红色牡丹花头画法

粉红色花头属于浅色花头，色彩浅的花头以白粉调和其他颜色描绘，但白粉应薄一些，色薄则滋润、雅致。

第一步：先以曙红加白粉调成粉红，然后笔尖蘸少许曙红，使笔头浓淡自然过渡。笔尖向下，用轻点、轻刷的手法先画出淡红色的亮面花瓣。

第二步：仍用上述色彩调和，但使笔腹上色略深，笔锋再蘸胭脂红，画花中心最浓的部分，同时用深色笔锋调整第一步花瓣外形的上缘。

第三步：仍用白粉调曙红、笔尖蘸胭脂红的方法，笔锋向下、向内画出两侧的外层花瓣。



第四步：和第三步一样调色，但笔锋向上，画出花朵下部最外层的花瓣。

第五步：花心最浓部分若不够深可再加深。然后用三绿在花中心点出雌蕊，用厚白粉或丝、或点画出雄蕊，再用藤黄在白色上加一遍，也可直接用白粉调藤黄画雄蕊。

画浅色花头也可不加白粉而以水来调淡颜色。其要点是笔上的水分不可太多，否则颜色在生宣上会因扩散太快而使花瓣失形。色也不宜太淡，色过淡则色不显见。掌握以上两点多加练习，同样可画出很好的浅色花头，画法步骤和加白粉的画法一样。



深红色牡丹花头画法

画深色花头的步骤和用笔方法与画浅色粉红花头一样，但有几点区别如下：

- (1) 画深色花头一般不加入白粉，而用水或其他同类浅色相调。但画受光花瓣时可加白粉，只是用此笔再去画其他部位花瓣时，一定要先洗去笔上白粉，否则很易出现粉气。
- (2) 画深色花头时，要在花瓣与花瓣之间留些飞白，这样可透气而不致发闷。
- (3) 画深红色花头的亮面用曙红调朱砂，并加水调淡，再在笔锋上蘸一点曙红进行。而画花中心深部，要在笔锋上再多蘸胭脂，将色彩加深进行。其余部分花瓣，稍蘸胭脂即可。



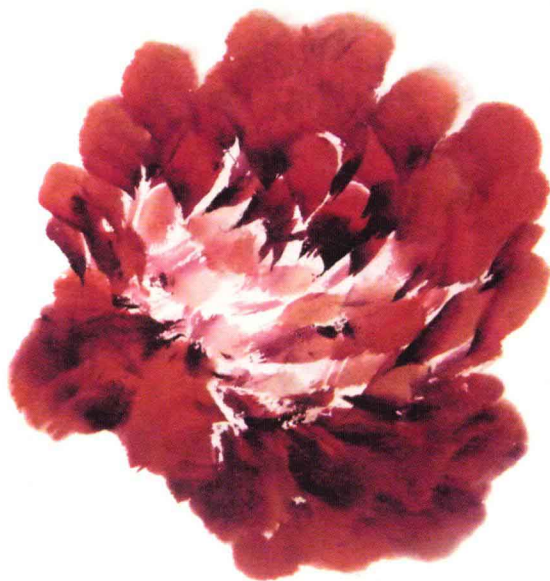
(一)



(二)



(三)



(四)



(五)

其他色牡丹花头画法

牡丹花品种多，色彩各异，画法和步骤与前面相似，唯色浅的参考粉红浅色牡丹画法，色深则参考深红牡丹的注意事项。

紫牡丹：用花青与胭脂调和而成，胭脂量多为红紫牡丹，花青量多则为蓝紫牡丹。

黄牡丹：用藤黄调和少量朱磠，笔尖蘸少量胭脂，若调入的朱磠多，则为橘黄牡丹。

绿牡丹：用花青调藤黄，笔尖再蘸少许花青（或绿色加墨）。淡绿牡丹，可加白粉调和，较深绿色牡丹，则不加白粉。



花的各种姿态

牡丹花在自然界千姿百态，有正有反，有低有仰，有半开有盛开，以下几种为常见易入画的图例。







(一)



(二)



(三)

花蕾的画法

花蕾也叫花苞，有小花蕾和大花蕾之分。小花蕾的形状似棉桃，由三片大萼相包而成，其上有五六片带状复萼，小花蕾花瓣尚未露出。

大花蕾与小花蕾的结构相同，只是随着花蕾的逐渐长大而张开，并抽出少量花瓣而已。

花蕾很有生气，一般皆上仰，少有以下垂者。

画花蕾一般先画花萼，再画外露的花瓣。花萼色用草绿色（花青加藤黄调和），笔腹含色要饱和，笔锋蘸胭脂稍调，笔锋向上点写。先画中间一瓣大萼，再画旁边两片大萼，然后画出大萼下的几片带状复萼，半干时用胭脂勾萼片的筋络。花萼画完后，即可画张开的大萼上露出的花瓣。

花蕾的各种姿态



叶的基本画法

叶的画法

牡丹叶子有“三叉九顶”的特点，即一长叶柄分为3叉，每叉3片叶，共9片叶。每一长柄叶为一组批叶。每一花茎下有许多组批叶，少则四组，多则十余组。但不是每组批叶均为9片叶，越靠花头的批叶，叶片越少。如在靠花头的部位仅为1片叶，其下一组批叶为3片叶，再往下为一组5片叶。牡丹叶顶部一叉较大，根部叉较小。最常见的画叶方法：

第一步：用含适量水分的大羊毫笔或兼毫笔先蘸藤黄后蘸花青充分调和，再蘸一点墨色，使之从黑到绿自然过渡。画叶时应注意叶的结构和形态，用笔要有轻重变化和节奏感，一气画出数组叶子。这样叶子色彩浓淡变化自然、丰富。

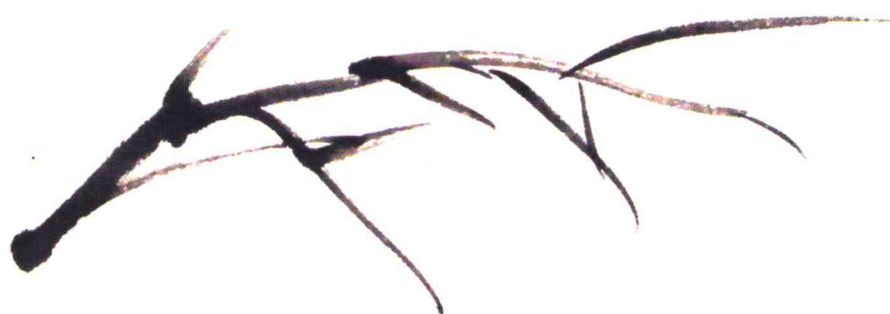
第二步：待画面半干时开始勾叶筋，一般浓叶用浓墨勾筋，淡叶用淡墨勾筋。但有时为了强调对比，加强装饰效果，淡叶也可用深墨勾。勾筋一般用草书法，执笔可高一些，这样容易勾出灵动的线条。勾线笔一般可用长锋笔，羊毫、狼毫均可。



(一)



(二)



（一）



（二）



（三）

此种方法为先勾杆柄，后画叶片，最后再勾叶筋。

叶的各种姿态



枝干的基本画法

杆的画法

牡丹为灌木，枝干无主枝，常作分叉状，枝干高不过人，粗不过腕。杆赭褐色，表皮粗糙，皴裂很多，老杆多年生成，花虬蟠屈。老杆顶有芽孢，芽孢有两种，一种是老杆顶端未裂开的芽孢，其端尖如小桃；另一种是老杆长出枝茎的芽孢，其形态由并拢变开裂，围在嫩枝茎的基部。枝茎从芽孢中长出，茎端开花，茎上分叉长叶。

杆与茎在牡丹的结构中是两个不同的概念，杆是木本，茎属草本。老杆粗糙，分节较多。画老杆可用赭石调墨或纯用墨来画，用笔宜中锋、侧锋并用，行笔时要有提按、顿挫。杆画好后，趁湿还可皴擦及用浓墨点苔，以增加其苍劲感。牡丹枝干还可用勾皴加擦的方法来画，线感更强。初学以硬毫为宜。

老杆顶部的芽孢用草绿加曙红或胭脂点出。花芽上生出的茎一般用草绿来表现，也可再蘸一点红色来画。中锋用笔，要画出枝茎的圆润感与生机勃勃的气息。杆与茎是画面中线的主体，起着“筋骨”构架作用，是支撑画面的主力。枝干的安排，忌两杆平行、十字形、三股叉、鼓架形等不美的形式。

