

胡昌恩写意牡丹技法

HUCHANGENXIEYIMUDANJIJA

胡昌恩 绘

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

胡昌恩写意牡丹技法

胡昌恩 绘

天津出版传媒集团

天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

胡昌恩写意牡丹技法 / 胡昌恩绘. -- 天津 : 天津
人民美术出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5305-6285-7

I. ①胡… II. ①胡… 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(2014)第216218号

胡昌恩写意牡丹技法

出 版 人: 李毅峰
责 任 编 辑: 何国起 黄文新
技 术 编 辑: 李宝生
出 版 发 行: 天津 **人 民 美 术 出 版 社**
社 址: 天津市和平区马场道150号
电 话: (022) 58352900
邮 编: 300050
网 址: <http://www.tjrm.cn>
经 销: 全国 **新华书店**
制 版: 天津市彩虹制版有限公司
印 刷: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 2.5
印 数: 1-3000
版 次: 2014年9月第1版 第1次印刷
定 价: 25.00元

版权所有 侵权必究

诗云：

名花倾国两相欢，长得君王带笑看。

唐 李白

解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。

云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。

唐 李白

若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。

一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。

唐 李白

借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆。

牡丹集天地之灵气，沐日月洗礼，为万物之首。古称木芍药，别称洛阳花、富贵花。芍药有两种，为金芍药、木芍药，金者，色白多脂；木者，色紫多脉。属毛茛科落叶灌木，株高1.2米，高者达3米以上，牡丹在我国有近1500年的栽培历史。

牡丹花色品种丰富、色泽鲜艳，主要品种有状元红、姚黄、紫粉色、夜光白、碧玉白。其中红色的分脂红、状元红、大绒红，近似墨色的乌龙卧墨池、墨醉金等品种五彩缤纷、姹紫嫣红、不胜枚举。

唐代牡丹就享有盛名，开头三首《清平调》是李白写唐明皇与杨贵妃在沉香亭赏牡丹的诗，他将帝王与宠妃的爱情掺杂其中，展示了人花相映的华丽高贵，也道出文化与奇花联姻的不朽魅力而备受推崇。唐代大诗人刘禹锡也有“庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的佳句。这为牡丹的美丽注入了更加丰富的文化内涵。牡丹素有“花中之王”的美誉，“国色朝酣酒，天香夜染衣”，唐代李正封诗句题咏得也十分生动传神。早在清代便尊牡丹为国花，并在颐和园筑国花台。由此可以说牡丹已是中华民族文化中一个显眼的符号。牡丹这种珍贵花卉，随着社会的发展变迁，栽培技术的广泛运用，更是深受我国广大人民的喜爱，人们把它视作荣华富贵、吉祥如意的化身悉心进行种养。1959年周恩来总理在洛阳视察时说：“牡丹是我国国花，其雍容华贵、富丽堂皇，是我们中华民族兴旺发达，美好幸福的象征。”牡丹作为我国国花也是实至名归。牡丹在国际艺术界中也有“天都神花”“中国国花”之称，是中国历史上画家们重点描绘的对象，宋代水墨花鸟画家勃兴，毕生、姚亨都是画牡丹专家。明代花鸟画家陈道复(号白阳山人)、徐渭(字文长)，分别用钩(陈)、点(徐)的方法来画牡丹，风格殊异。清代写意花卉颇盛，对牡丹的描绘亦经久不衰。近代名家恽寿平、任伯年、赵之谦、吴昌硕都有表现牡丹的佳作。“绝代只西子，众芳唯牡丹”，盛世牡丹之说，也可见社会的繁荣昌盛，牡丹这一大自然奇葩，正以空前的繁华似锦、绚丽多姿装点着神州大地。

作者简介

胡昌恩，字敏骥，号樵翁、石桥，1944年出生于浙江宁海。自幼酷爱中国传统书画艺术，青年时期研发工艺美术雕刻与设计，取得优异成绩，后期潜心研习张大千、潘天寿、齐白石等名家作品，吸取各家的艺术精华，得其神韵，并求变图新，形成飘逸秀美、虚淡恬静的艺术风格。擅长花鸟画、人物画、山水画、书法，亦善于工艺美术、现代刻字、印章，心织笔耕一生，攀登艺术高峰。

现为中国书法家协会会员、中国书画艺术院终身院士、中国书画家协会理事、国家一级美术师、中国工艺美术家协会会员、庐山白鹿洞书画院名誉院长。

目 录

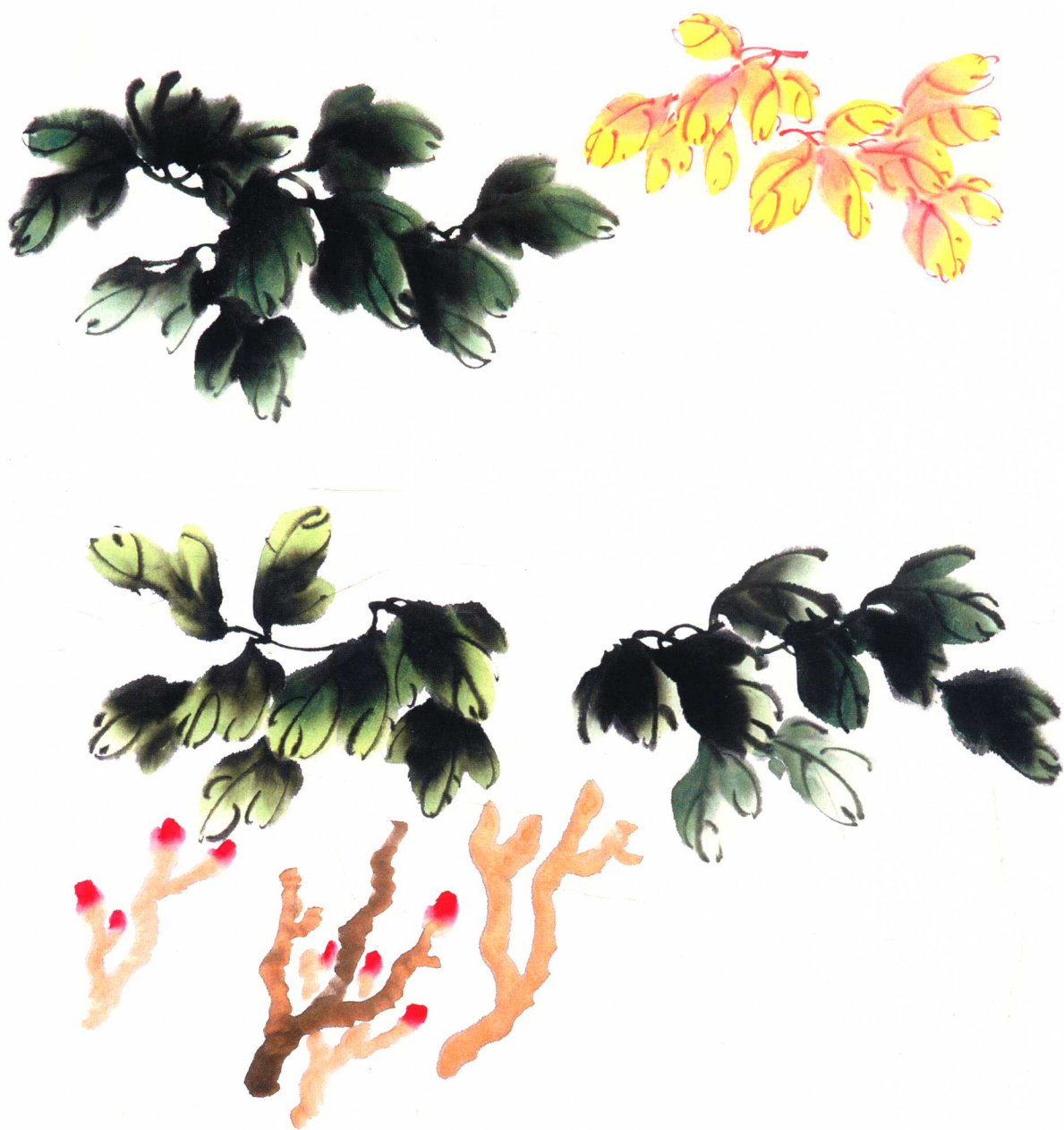
牡丹形态结构和生长规律	1
牡丹叶子结构解剖	2
牡丹花解剖和结构	3
牡丹双钩画法	4
红牡丹的技法	5
牡丹的画法与步骤	6~8
牡丹花蕊与花蕾画法	9
绿牡丹画法	10
红牡丹画法	11
黑牡丹画法	12
紫牡丹画法	13
黄牡丹画法	14
胭脂牡丹画法	15
春满乾坤	16~17
艳冠群芳	18
天香和合	18
大富贵	19
春风富贵	20~21
瑶台玉露	22~23
国艳春浓	24~25
国色新妆	26
红艳凝香	27
贵而不骄	27
国色天香	28~29
唯有牡丹真国色	30
洛阳佳丽	30
金玉交辉	31
春酣图	32~33
天下真色独牡丹	34
满园春色	35
题联精选	36

牡丹形态结构和生长规律

牡丹由老枝、茎、花、蕾、芽组成，每年年终由老枝发芽生出嫩叶，花、茎从叶芽中萌生，茎上分三至五枝长叶，茎约30厘米，一茎一花。茎上分枝长叶，每枝叶三叉九顶，即一叉三叶、三叉九叶。

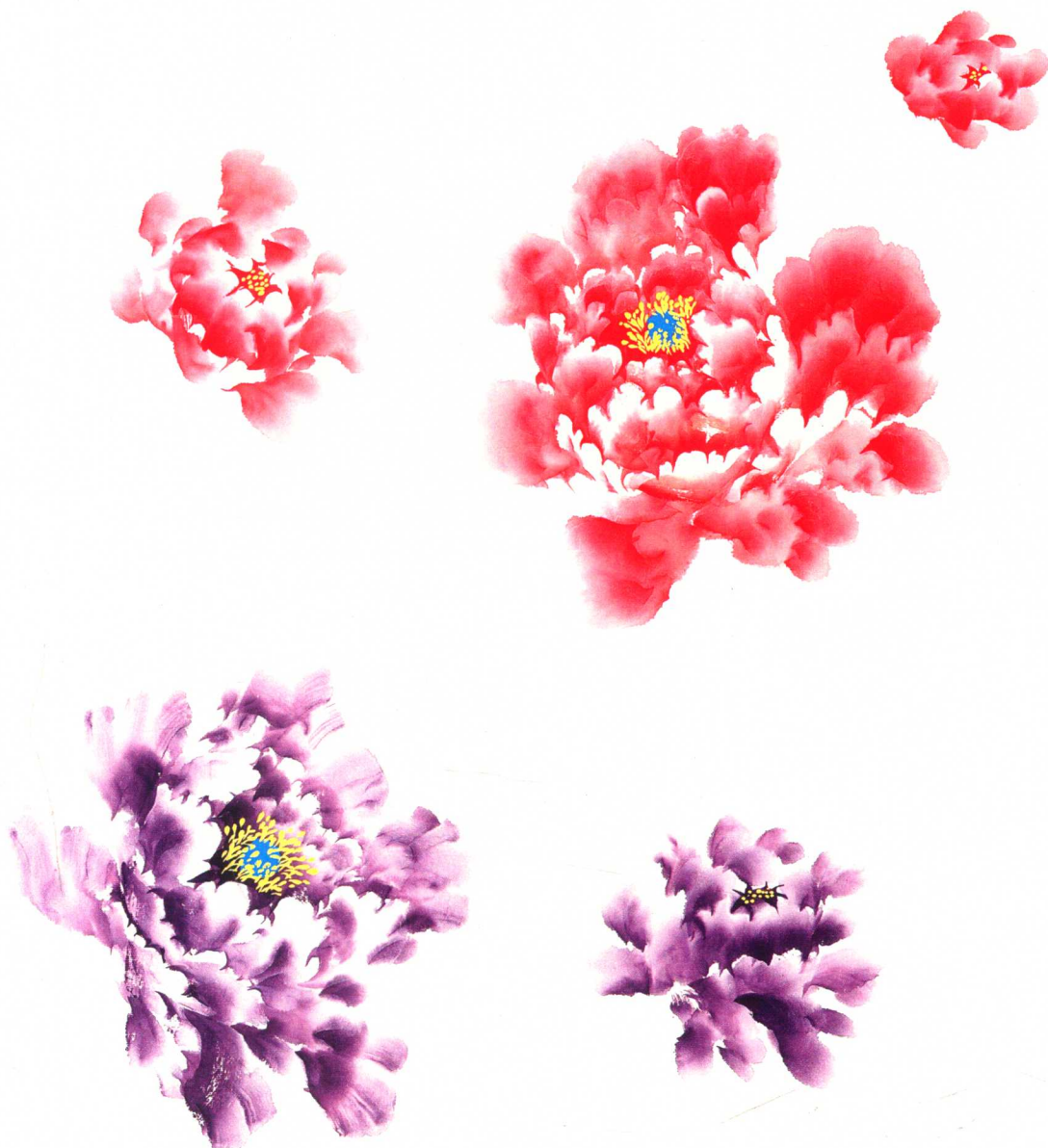
近花部分为单叶。花蕾下有大小花萼，上为大萼三至五片，下为小萼三至五片，状似飘带，花中有雄蕊一枚，雌蕊在花心正中，状如小石榴，由蕊头和蕊丝组成。

牡丹叶子结构解剖

牡丹叶子为羽状复叶，及三叉九顶，每一叶柄有三组叶子，每组三片叶子，由于牡丹叶子丛杂，画牡丹叶子要从整体出发，明显几组着意亮相。根据花朵配合有疏有密，有虚有实，写意牡丹也要练习牡丹双钩画法，对牡丹花朵及叶子的生长结构解剖，对画写意牡丹作用巨大。

牡丹叶子可用兼毫笔画，其颜色可根据花色调配，花色深叶子颜色可浅些，花色淡则叶子颜色可深些。颜色可用藤黄，加花青稍加墨，以免颜色太鲜。画时笔腹蘸配好的颜色，笔尖再蘸墨，三笔一组侧锋点叶，每组枝叶中间叶要大些，半干时勾筋，嫩叶颜色用藤黄，加少许花青。画时笔腹蘸配好的颜色，笔尖再蘸淡色曙红画嫩叶。嫩叶勾筋用胭脂。

牡丹花解剖和结构

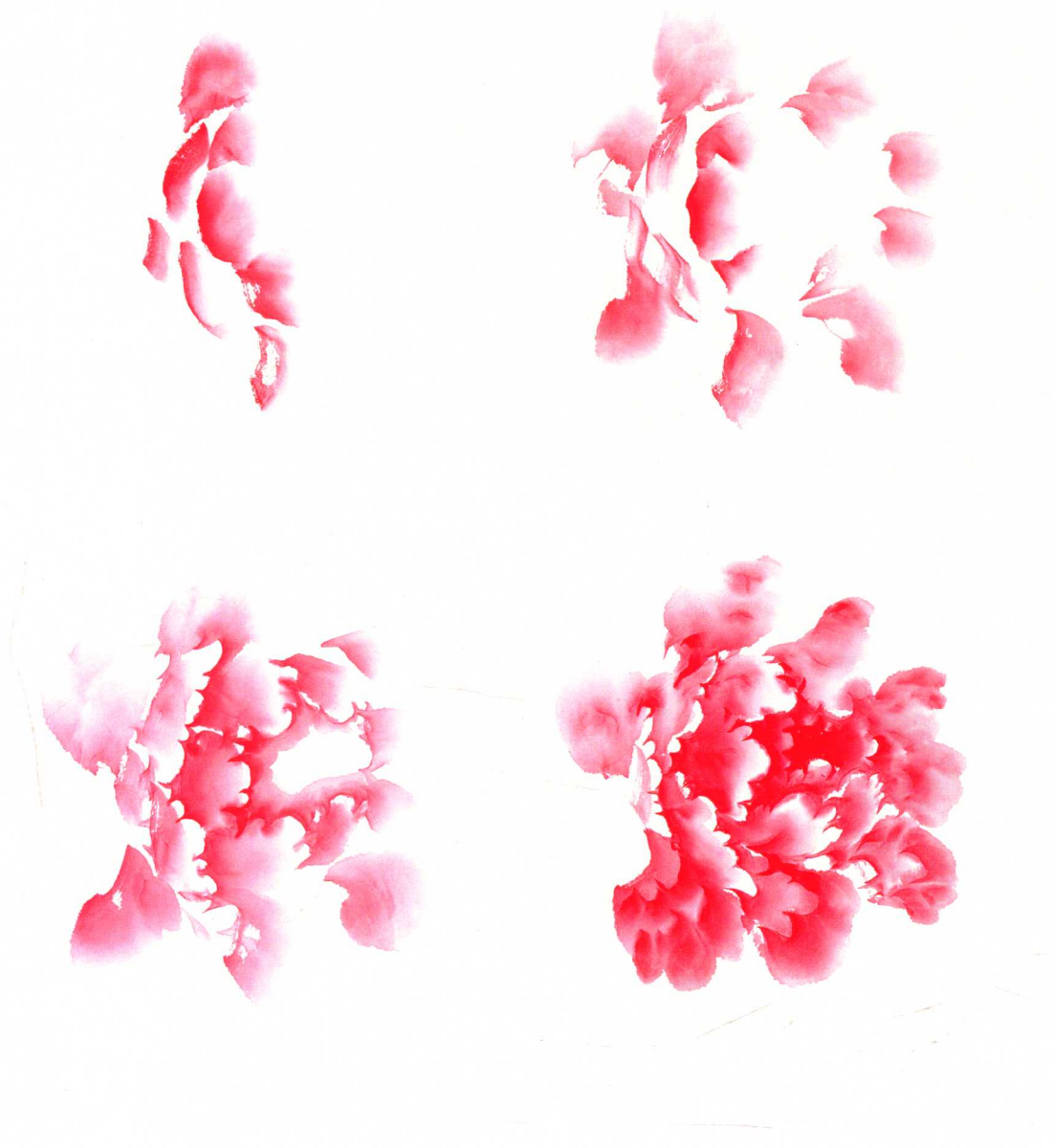
讲究章法，局部入手，根据牡丹品种不同，有单瓣、复瓣、荷花形、菊花形、蔷薇形、皇冠形、绣球形等等，每种形态都有各自特征。只有掌握每种花的特征，才不会程式化地将其画成一种模式，才能画出牡丹的风韵。

方中见圆，圆中见方：牡丹花头硕大，画中的花头基本接近真花大小为宜，但也要根据画面大小而定。牡丹花应以圆为主，但圆中要见方。若方中不见圆，则感到不是花了，画花要强调形态美和外层花瓣的变化起伏。一朵花要有几瓣花瓣伸张开来。展开的花瓣要画得美，有质感，犹如潇洒动人的舞姿。

牡丹双钩画法

要掌握牡丹生长规律和结构解剖，才能画出牡丹双钩。此图根据牡丹结构画出，花、花蕾、叶、枝、茎做参考，能掌握双钩画法，才能画出写意牡丹。

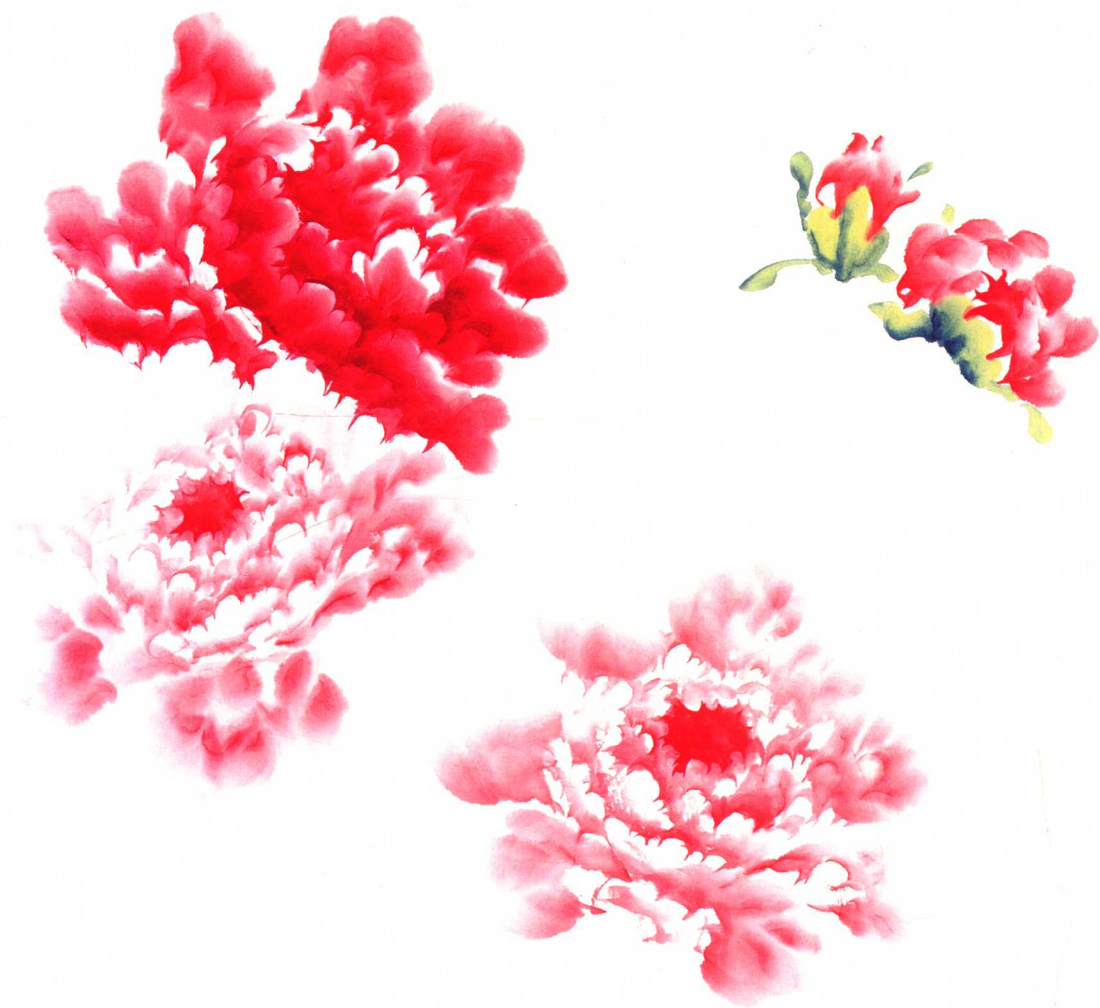

红牡丹的技法

用狼毫或兼毫笔把白粉调得稀薄些，不能太厚，笔尖洗去白色。笔尖蘸曙红并调匀，点厾花瓣时用笔要胸有成竹，不要迟疑。

点出花瓣和花蕊形态，一层一层落笔，大花瓣用侧锋，笔尖向下点出外形花瓣，注意花瓣伸展角度，要有参差错落。

丰富花瓣层次，用笔尖蘸浓色再蘸胭脂进行点色，分出每瓣的层次，每瓣外圈要注意留白，才能有层次立体感。掌握好色的深浅。

图一

牡丹的画法与步骤

主体花头要突出，再衬托客体花头。突出方法可以是色彩、大小、方向等诸方面，表现在图画中，空白也是画面的有机组成部分，空白表现了一切没有表现出来的物像。注意了实的东西，也要留意虚的东西，从实践中去感悟。花画出后根据花头点几叶子，点叶时注意聚散、浓淡大小等，待叶子颜色半干时勾筋，主筋根据叶子动向偏左或偏右，方显出画面生动活泼（画叶子时考虑画枝干方向留出位子），画上茎、干连接，使之成为有态势的牡丹花整体。此后，再添蝶、蜂、落款、印章（图一、图二、图三）。

图二

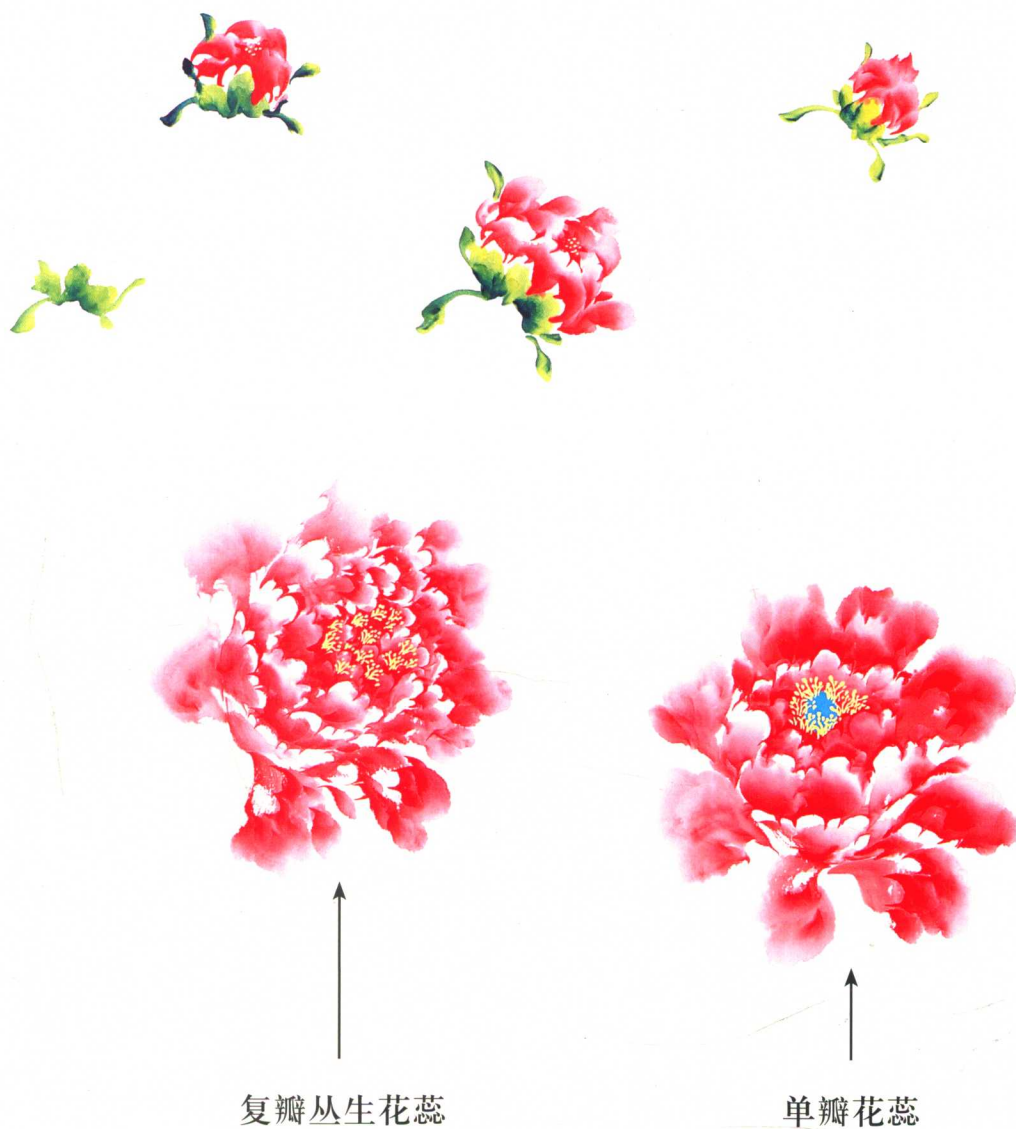
添加叶子，从整体出发，三叶一组，明显几组着意亮相，先画颜色较深的叶子，再补淡色叶子，画叶子时注意留出老枝和茎的位置。

國
觀
春
融
甲午春海
子
金
松
子
恩
印
印

图三

花和叶子完成后画出老枝再添上茎，茎与老枝要连接妥当，一茎一花。可补上老枝并发出嫩芽。完成后落款，落款根据画面结构可直款或横款，钤名印及压角章，即成。

牡丹花蕊与花蕾画法

花蕊在花朵中占重要地位，画好花蕊可起到画龙点睛作用，花蕊可根据花朝向掌握点蕊。牡丹花蕊分雌蕊雄蕊，雌蕊一枝，位于花中央状如小石榴，三青或二青点写。花蕊可分单瓣蕊和复瓣蕊两种，多数为单瓣蕊。蕊头状如麦粒，用藤黄加白粉调配，调厚一点，有立体感。

先画上大萼三片，画上花蕾，再添加小萼三至五片。

绿牡丹朝陽 徐墨梅 画

绿牡丹画法

绿牡丹配色技法，用头绿，洗去笔尖的白色蘸头绿，画法与前相同，点色层次时笔尖蘸头绿再蘸花青即可。

國色天香

甲午春海山易恩

红牡丹画法

朱红牡丹用曙红加硃磬调配，画时笔尖加胭脂即可，画法同前。

國色朝酣酒
 徐金揚 寫
 徐金揚 印
 徐金揚 印

黑牡丹画法

黑牡丹用黑色染料加少许胭脂，笔尖加墨，画法同前。