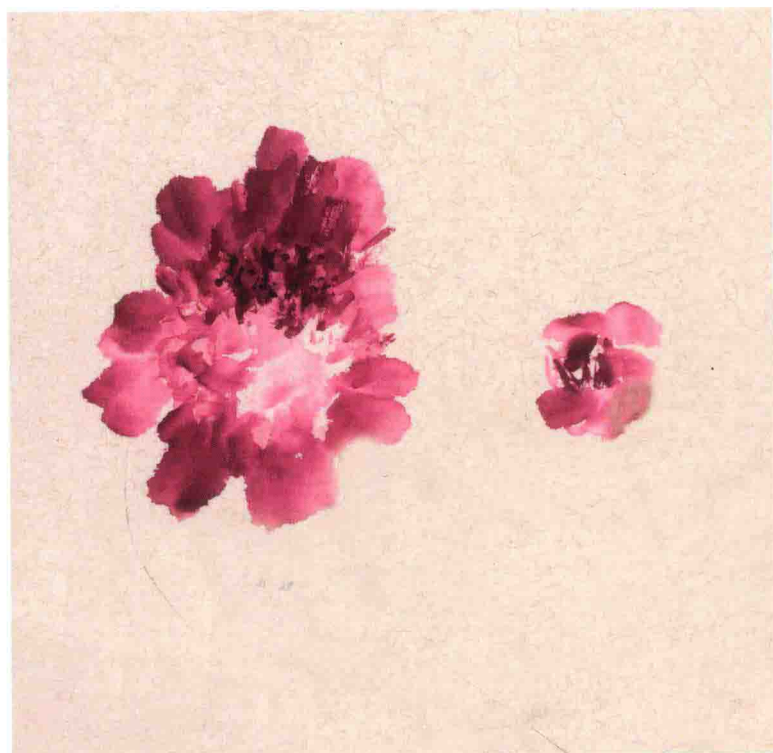

贾宝珉写意花鸟画谱

牡丹篇

贾宝珉 著
贾德江 主编

北京工艺美术出版社

中国画名家技法经典

贾宝珉写意花鸟画谱

牡丹篇

JIA BAOMIN XIEYI HUANIAO HUAPU

MUDANPIAN

贾宝珉著 / 贾德江主编

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贾宝珉写意花鸟画谱·牡丹篇/贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5140-1328-3

I. ①贾… II. ①贾… III. ①写意画—花鸟画—国画—技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 164341 号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 汉唐艺林

责任印制: 宋朝晖

贾宝珉写意花鸟画谱·牡丹篇

贾宝珉 著 贾德江 主编

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲 18 号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 635 毫米×965 毫米 1/8
印 张 15
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-1328-3
定 价 78.00 元

作者简介

贾宝珉 1941 年生于天津。1965 年毕业于河北艺术师范学院美术系中国画专业。现任天津美术学院中国画教授、中国美术家协会会员、天津美术家协会理事、中国人民对外友好协会艺术创作院研究员、天津市文史馆馆员、天津市花鸟画专业委员会副会长。

作品曾入选香港·天津画展、日本中国现代书画作品展、美国纽约世界和平画展、莫斯科中国青年国画精品展、全国第七届美展、全国第八届美展、中国赴日书展、全国首届花鸟画展、中国当代著名花鸟画家作品展等全国性美展和国外展事。自 1986 年至今作品应邀参加当代中国花鸟画邀请展，并收入画集。

作品曾在《中国画》《迎春花》《新作选》等刊物上发表。出版有《贾宝珉花鸟画》《中国近现代名家画集·贾宝珉》等画册及技法理论著作 20 余册，其中《花卉画法》《禽鸟画法》《蔬果、草虫、鳞介》三册由台北艺术图书公司以中文、英文、中英文对照三种彩色精装版本向世界发行。

1987 年《中国花鸟画》电视讲座，由天津电视台和中央及各省市电视台相继播放。

前言

贾德江

学习中国画有两种主要方式：一是临摹，二是写生。临摹是照着前人的作品临习摹仿；写生是直接描绘现实的人和景物。这两者是学习中国画的重要方式和途径，可以说古今大凡有成就的中国画家，几乎没有一个不是经历过这两个学习阶段而取得成功的。

临摹是放在首位的，学习中国画不可不借鉴前人。正如清人王石谷所言：“画不师古，如夜行无烛，便无人径。”故初学者，必须以临摹为先，这是继承和学习传统的捷径。通过临摹，可以直接地吸取古人和今人的经验和技巧，可以行之有效地掌握中国画笔墨表现的方法和规律。但是临摹本身只是学画的一种手段，并不是学画的目的，同时需要“师法造化”，重视向生活学习，通过写生，把在临摹过程中学到的传统技法，经过消化变成自己从事创作的营养。“写生是一切造型艺术之基础”（徐悲鸿语），也是艺术创作的源泉。

所谓写生就是面对自然直接地描绘，写生对象即世间所见，一切都是现成的。然而，临摹则需要范本，且需要优秀的范本。范本的选择开始应以有高度成就的一种流派为主，反复地练习，待达到一定的熟练程度后，要博采众长，再临摹一些其他风格、流派的作品，以期达到“集众家之长，成一家之体”的目的，并使自己的见识和笔墨功夫达到进一步的提高和丰富。这样，在以后的写生和创作中才能灵活运用，变化创新，自成一格。

我们编辑出版的《贾宝珉写意花鸟画谱》就是为研习中国花鸟画者提供一套自学临摹用的优秀的实用性强的范本。这套范本囊括了写意花鸟的方方面面，其内容包括梅、兰、竹、菊、荷花、牡丹、芙蓉、芍药、紫藤、葡萄、玉兰、凌霄、杜鹃、水仙、玉簪、海棠、百合、天竹、鸡冠花、萱草、葫芦、牵牛、丝瓜、石榴、枇杷等草本、藤本和木本花卉及松、柏、柳的画法，也包括八哥、黄鹂、燕子、寿带、麻雀、喜鹊、文鸟、腊嘴、鹭鸶、鸳鸯、白鹇、翠鸟、孔雀、仙鹤、苍鹰、白头翁、锦鸡、公鸡、野鸭、鹌鹑以及蝴蝶、蜜蜂、螳螂、纺织娘等禽鸟草虫的画法。这套范本除了题材的宽泛之外，画家继承了清代个性派中情趣盎然雅俗共赏的传统，作风生动活泼，笔精墨妙，并且在造型的多姿、用笔的多变和用色的新艳和谐上别开生面，特别着意于对花写照、为鸟传神，注重鸟鸣花放的有机组合，是真正意义上的花鸟画，充分体现出大自然花鸟世界的蓬勃生机。

这套范本是当代著名花鸟画家、天津美术学院教授贾宝珉先生穷其一生的教学与创作的经验

和技法的传授，也是他清新爽健、润泽俊朗、迥出侪辈的高品位画风的展示。贾宝珉教授是天津画派的代表人物，是当代中国花鸟画坛的重要画家。他学养渊博、技艺全面、笔墨精湛，以半工半写的小写意花鸟语体名重艺林。早年他师从萧朗、孙其峰，深得孙其峰的嫡传，同时又受业于李鹤筹的没骨花鸟、张其翼的工笔花鸟、王颂余的写意山水，筑基丰厚。十年动乱期间，他埋首于书法的研究，认真研习历代名碑法帖，以坚实的书法功底探索以书入画的妙理真谛。此后，他结合临摹与创作，又研究和汲取陈白阳、任伯年、吴昌硕、赵之谦、王梦白及扬州八怪等诸家之长，尤其是王雪涛笔法对他的影响尤深。可以说，贾宝珉教授是一位“站在巨人们的肩膀上”而勇于登攀的艺术家，重写生、重笔墨、重修养、重文思、重个性是他在花鸟画领域卓有成就的有力手段。

他的花鸟画，则以花与鸟、墨与色、花鸟与山水“三结合”的方式，在“大景花鸟”的新图式中时见新意，完全改变了吴昌硕、齐白石、潘天寿三大家的画风，打破了一切陈规，开创了一个全新的局面，为当代中国花鸟画树立起一面更为丰富多彩的旗帜。这面旗帜把时代崇尚的健康向上的精神，以阳刚之笔、开阔之境、奇崛构成巧妙地与自己的人格力量融为一炉，并把墨戏作风转换为学院派的学者型风范，使写意花鸟画成为一门严肃的学问，使传统文人写意花鸟画的流风发生了向现代形态的转换，更适宜于现代人精神生活与情感交流的需要。它如航海的灯塔，照亮了写意花鸟画前进的正途。

《贾宝珉写意花鸟画谱》分为十二册，各集均根据花鸟的特点，有所不同地陈述各个花与鸟的概况和画法，有文有图，有方法有步骤，由浅入深，从易到难，不仅介绍写意花鸟画的基本技法，还附有贾宝珉教授就这一题材创作的精品真迹，亦步亦趋地引领读者从临摹入手，经过写生，由技进道，走向创作。这是一套高水平的可供读者临摹学习的优秀范本，也是一套全面地学习写意花鸟画的技法丛书，不仅是初学者自学写意花鸟画的一本教科书，也是一部传授中国写意花鸟画技法的普及教材，同时也是专业和业余美术作者研究中国花鸟画的工具书和资料书。

我相信，读者在翻阅本书时，一定会有一种新鲜感。这种新鲜感来自于该书对中国写意花鸟画新面貌的展示，来自于贾宝珉教授独树一帜的新风格，是对中国写意花鸟画在表现技巧上新进展的反映。概言之，所谓新鲜感就是这套书中所体现的时代气息与艺术活力。

祝愿这套丛书成为你的良师益友，陪伴你度过一个又一个不眠之夜，朝着21世纪的花鸟画由传统走向现代的方向奔跑。

2016年7月12日于北京王府花园

（作者系著名出版人、美术评论家、画家）

目 录

牡丹概述·····	1
洋红牡丹画法及图例·····	4
朱红牡丹画法及图例·····	46
紫牡丹画法及图例·····	54
墨牡丹画法及图例·····	64
白牡丹画法及图例·····	82
绿牡丹画法及图例·····	94
蓝牡丹画法及图例·····	100
黄牡丹画法及图例·····	108
白头鸟画法·····	112
蝴蝶画法·····	113

牡丹概述

“国色天香”历来是人们对牡丹的美称，更有人说牡丹“竞夸天下无双艳，独占人间第一香”。其根本在于它的本体美，正如古人所赞，“美肤腻体，万状皆绝。赤者如日，白者如月”，“倾百卉之光英”，“夺诸树之鲜辉”。牡丹的本体是美而艳的，而它的气质更不同凡卉，其雍容华贵，俨然花君之相，所以人们称牡丹为“百花之王”、“百花之首”、“艳冠群芳”。

白居易诗云：“绝代只西子，众芳唯牡丹。”徐夤牡丹诗云：“万万花中第一流，浅霞轻染嫩银瓯。”牡丹花的美艳，加之层多花大，以及雍容华贵之态，因此周敦颐说：“牡丹，花之富贵者也。”据《广群芳谱》记载，“花若盛开，主人必有大喜”，“倾国姿容别，多开富贵家”，故又有“盛世牡丹”之说。

牡丹花始于盛唐，也以盛唐时牡丹最盛。宋代虽

珠翠照耀辉长繁（清·吴昌硕）

富贵白头（清·居廉）

穷，但洛阳人特富，洛阳牡丹也特盛。由此，观牡丹、赏牡丹蔚然成风，“车马若狂”，“以不就观为耻”。诗人咏牡丹诗也骤然多了起来，几乎没有一个诗人不咏牡丹。刘禹锡《赏牡丹二首》之一云：“庭前芍药妖无格，池上芙蓉净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”可见当时牡丹盛到什么程度了。李白有《清平调辞》三章，把杨贵妃与牡丹并列，词中云：“名花倾国两相欢，长得君王带笑看。”可见，牡丹在人们心目中的地位。

白居易写了十几首牡丹诗，爱牡丹也若狂。画家也趋之若鹜，第一个画牡丹的画家就是唐代的边鸾。《历代名画记》中记他画的牡丹“花鸟红淡，若浥雨疏风，光色艳发”，“花鸟冠于代”。以后历朝历代都有以牡丹为题材的作品，牡丹已和梅兰竹菊“四

人间富贵花（近代·赵云壑）

迟园晴窗（现代·王雪涛）

天香齐放捧红云（现代·刘海粟）

蜜蜂牡丹（现代·陈大羽）

君子”一样，成为画家喜爱表现的传统题材。清末至近现代，更多有画牡丹的画家，如赵之谦、任伯年、蒲华、吴昌硕、齐白石、王雪涛等大师巨匠都有牡丹画的精彩表现。

在当代，牡丹暂定为中国的国花，它应是盛世中国的象征。爱牡丹、赏牡丹的盛况自不必说，咏牡丹、画牡丹的诗人、画家更不胜枚举。

牡丹为木本植物，在木本花枝上面长有草本花梗，雍容华贵的花朵就生长在草本花梗之上。

牡丹花冠也叫花头，是牡丹花的主要表现部分，它层多花大，结构复杂，花型多样，有荷花型、葵花型、玫瑰花型、绣球型等，应通过观察写生，了解其花型结构。花头颜色通常以红色居多，也有紫色、黄色、绿色、蓝色、白色牡丹。画花头要注意透视，花的朝向要有不同的变化，不宜画得过圆，要追求富丽华贵之美。花头画法大体有两种：一为双勾渲染法，二为没骨点虱法。

花蕾也叫花苞，小花蕾形似棉桃。花萼附着在牡丹花苞下，通常分为大、小花萼两部分：大花萼3片，小花萼6片。在具体绘画实践中，小花萼一般只画三片，非自然结构，属人为处理。草本花梗不会很长，一个草梗上只生一朵花，也长在草本的部分。草梗下面接续的是木本花枝，通常用赭墨或纯墨来画。牡丹的叶子称为“三叉九顶”（三个方向，每个方向三片叶，共计九片叶），为达到审美要求，画时无需完全体现，暴露于边缘的叶子只要交代特点即可。

叶子正面色浓，背面色淡，叶筋多重色。老叶绿，新叶红，画叶子时要注意前后、反正、俯仰、倾斜之变化。牡丹干表皮粗糙，有节疤，每年干上生茎，为草绿色，茎顶生花，茎上生叶。画干可用兰竹笔，以中侧锋顿挫运笔，屈曲中带方折，最好能出现枯笔，以表现苍劲老辣之感。

牡丹（现代·齐白石）

洋红牡丹画法及图例

画洋红色牡丹最重要的是花头，花头颜色一般以曙红居多，黄、绿、蓝、墨亦有，色谱颇全。一般一幅作品中宜以一种颜色的牡丹为主，偶尔夹杂一朵白花牡丹也行，万万不可有多种颜色。为表现花头的美感，叶子通常用墨画，目的是为了衬托花头鲜艳的色泽，同时使画面趋于雅致。有时也可用绿叶，但一定得降低纯度，在绿色中掺墨或掺其他颜色，总之应力避“红花绿叶”这种较为俗气的搭配。花头画法有两种：一是从外向里画，一是从里向外画，可根据自己的习惯决定。

从外向里画：此法容易掌握花型，颜色的轻重深浅要清晰，从外围向内画，第一遍染色后，等画面干透，再积色，这样能使层次清楚，颜色丰富。积色法通常上两道色，若第一道颜色够重，那么只需一道色即可；若不够重，再补第二道色；仍若不足则如此反复，染第三道色，直至颜色满意为止。分不出层次的花瓣决非佳品，同时注意，第二道色除了加重颜色外，还可以补第一道色之不足，并非是第一道色的完全重复，且第二道色一定要重，因为同色度的反复渲染会使效果非常糟糕。

牡丹花头需强调的是外围轮廓，分有层次才好，笔触要有干湿浓淡。花梗用草绿（藤黄+花青）调红画，叶子用墨画，而后用较浓的墨勾叶筋。然后接续木本部分，胭脂调墨画两三个小花萼，在木本之上再画小花芽，待完全干透，准备点花蕊。蕊有两部分，一是蕊丝，一是蕊粉。画面上裸露的花蕊有时看不见丝，所以只点蕊粉即可。点蕊可选用白粉与藤黄的调和色，也可先用白粉

洋红牡丹花头画法之一·从外向里画

在纸上点，再用藤黄在干透的白粉上点，此乃工笔画常用的一种方法，称为沥粉。点蕊的规则叫做“攒三聚五”，意即三个一点，五个一点，三五作堆之意。某部分花瓣显得平，就把蕊点在该处，起遮盖调节的作用；若某处花瓣效果好，则少点蕊，多展露花瓣。蕊的方向皆集中于子房，并且要表现出聚散。在整朵牡丹造型中，蕊的分量不轻，一定要加以重视。

从里向外画：这种方法表现的花型通常是露子房

的,画时从中心向外围扩展,一步一步画出花头的轮廓。绘瓣时做到心中有数,确保外轮廓不致破碎,即使局部有变化也要控制在一定限度内,否则花型散掉,效果很糟。以上为第一道色,待干透,进行第二道色。第二道亦是在第一道的基础上补充不足,丰富效果,可将中心加重,并把显得破碎的外围轮廓整合起来,露白的部分亦可用颜色遮盖住。效果满意后,添梗加叶。梗还是用草绿稍微调红。叶子仍是用墨画,然后勾叶筋,叶筋的墨色在原有叶色上洇开,这样的效果最妙。接下来画小花萼,处理花心。子房用草绿画出,趁没干之时用石绿点在其上。以白粉画蕊丝,用小细笔在子房周围拉出白丝,然后仍用藤黄调和白粉来点蕊粉,蕊粉点儿颜色要浓,面积也要大些,太小则显示不出效果,之后再用细笔将状如小石榴的子房画出来。

洋红牡丹花头画法之二·从里向外画

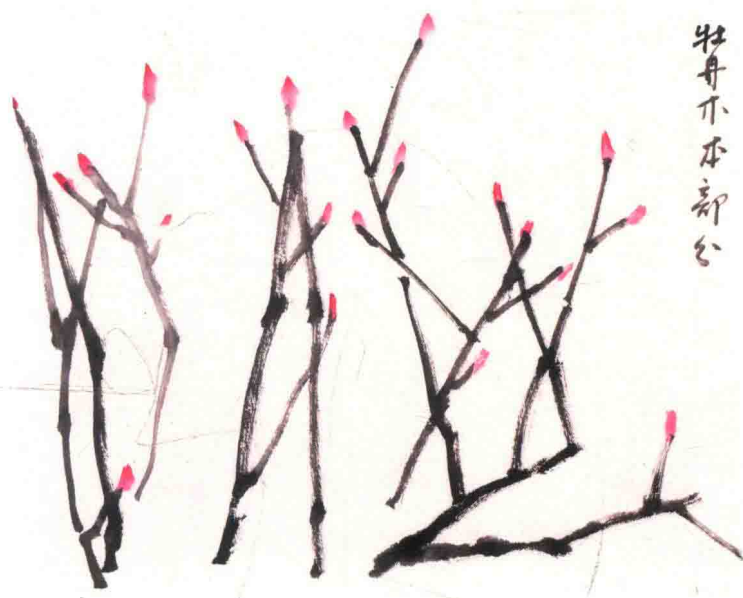

牡丹叶画法

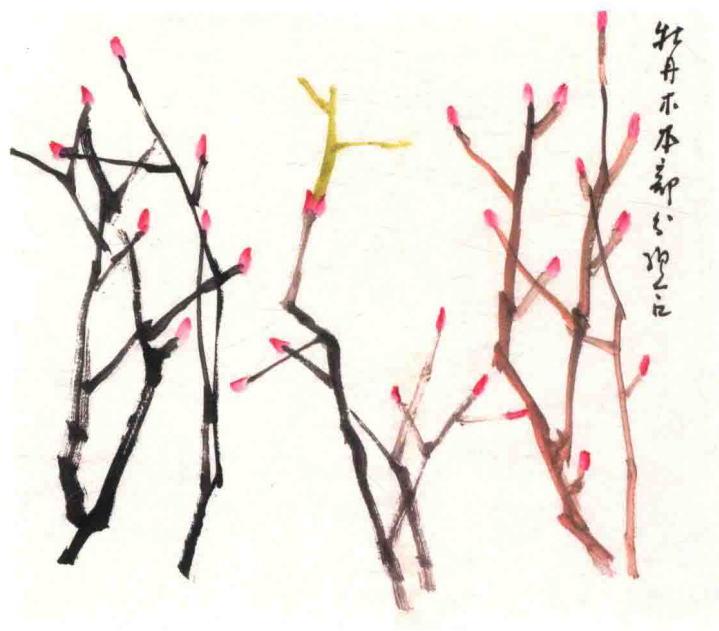
叶子是用墨画,然后勾叶筋,叶筋的墨色在原有叶色上洇开,这样的效果最妙。

牡丹枝叶及花苞画法

牡丹木本部分

牡丹木本部分组合

洋红牡丹画法图例——一花知春

凝香
清芬
芳艷
長留

◎ 凝香 2000年 纸本 68cm x 48cm

◎ 醉春
2011年 纸本
68cm × 68cm

◎ 芳菲祥瑞
2011年 纸本
68cm × 68cm

◎ 牡丹沉香亭
2012年 纸本
68cm × 68cm

◎ 晓霞凝露
2011年 纸本
68cm × 68cm