

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

ZHANG XIWU CAIMO MUDAN

张锡武彩墨牡丹

中国工人出版社

牡丹以其色、香、姿、韵之美，被人们喻为美满幸福、吉祥如意、富贵繁荣、和平昌盛的象征，奉为“国花”。历代朝野的文人墨客常将它作为借物抒怀的理想对象。从古至今，以牡丹入诗入画更是不乏其人。五代、北宋的黄鉴和徐熙，明代的陈淳和徐渭，清代的恽南田、八大山人、赵之谦、虚谷、任伯年、吴昌硕，以及近代的齐白石、张大千、潘天寿、王雪涛等名师大家，都有其牡丹画作闻名于世。当代著名花鸟画家张锡武先生更是，以毕生的精力潜心研究牡丹的画法和表现，自成一派，卓然成家。他继承了水墨写意的伟大传统，以墨求气、以线求骨、以色求韵，将牡丹这一传统题材表现得生机勃勃、丰姿绰约，给人以喜庆祥和、

富贵平安之享受。

在他的牡丹画中，阔笔纵横，墨渾淋漓，色彩浓艳鲜活，雍容中透出素雅之清趣，华贵中显出朴拙之本色，深受海内外人士的喜爱。“笔墨出于手，实根于心”，正是有着这种赋物象以生命的造型手段，使他达到了一种意趣神会、生机洒脱、妙造自然的“自由”境地。

张锡武牡丹花的魅力得益于他驾驭笔情墨趣的深厚功力和娴熟的表现技艺，更得益于他对大自然的热爱和多年的观察、写生、积蕴，使他笔下的牡丹能得之于形、畅达于意、情尽神妙而焕发出流光溢彩的生趣。

著名花鸟画家 张锡武简介

- 字青松，1927年生，河北省河间县人。
- 原任天津杨柳青画社副社长、总编辑。中国美术家协会会员，天津美术家协会理事，天津老年书画研究会副会长，天津国画研究所副所长。擅长中国花鸟画和杨柳青民间年画。作品以其深厚的艺术造诣和独特的绘画风格，蜚声画坛。特别是他的牡丹画，多用小写意方法，形神兼备，在津门画界中享有“牡丹张”的美誉。
- 他多次接受电视台记者采访。天津电视台做过多期专题节目。
- 其作品多次在全国报刊杂志上发表，介绍他在绘画艺术的成就。
- 目前已出版《牡丹的画法》、《张锡武画选》、《写意牡丹画法》等，深受广大读者的欢迎与喜爱。

为有丹青真国色 从心变法无衰年

· 杨德树 ·

张锡武先生是一位画坛宿将，从编辑到社长，从画人物（连环画、年画）到画花鸟，大半生周旋在出版事业和创作研究之中。几十年的历史原因，事业的责任心和他的性格，使他的艺术保持了“源于生活，依于群众”的特征。也是如上的原因，随着时间的演进，现实的淘漉，他的画题渐渐走向集中，在他年事渐高时，则专画起花鸟画来，并主攻“牡丹”。老先生也有此“艳福”，由于群众的“喜闻乐见”，不知什么时候，有些人在他的名字之上加上了“国色天香”的桂冠。

张锡武画牡丹是近二十年的事，在他从年画、连环画，转向热衷于小写意花鸟的时期，偶有一次走入洛阳的王城公园。倏然间，被眼前望而无际、葳蕤蓊郁硕大怒放的牡丹花震惊了，这就是那国色天香动城倾国的王者之香，何等的绝妙神奇！多好的盛世吉祥富贵的象征！难怪，传说武后妒弃玄宗拜谒于花下，醉倒多少文人、高士。至今万众赏花者，无不为之倾倒。从此张锡武先生的笔下，便开始了“牡丹”的篇章。

张锡武先生是一位真诚、理性而富于激情的艺术家。面对牡丹盛况的冲动，便开始了他寄情牡丹之路的安排。当即速写、写生、摄影，积累资料，随之，便展开传统，以古人为师，精研古人的笔墨风神。“师古而不泥古”，在新的时代情结下，他面对历史上那些成功艺术家的牡丹精品，在不断探索和追寻自己的途径。从此开始了寄情自然之本，继承传统之源，研究、创造不同于古人也异于今人的“牡丹”之

天然国色 2003年 纸本 68cm × 68cm

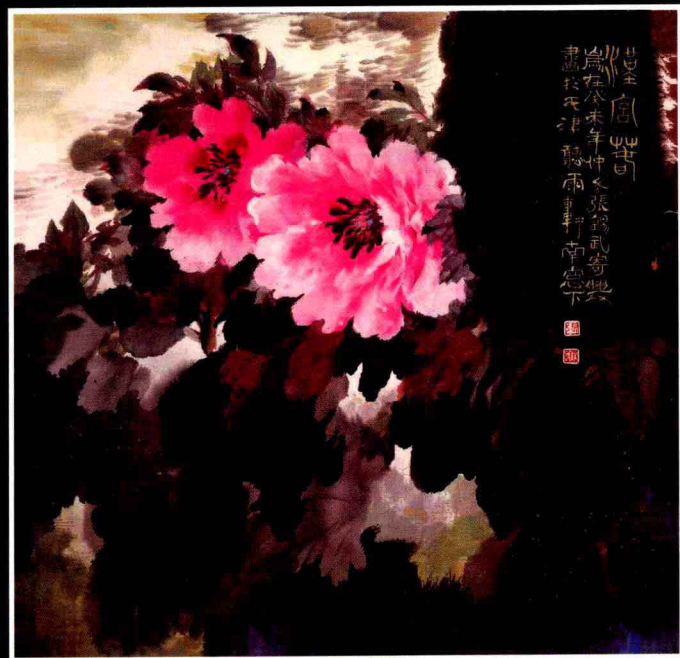
当代著名画家技法经典

洛阳牡丹(局部) 2003年 纸本

露春浓(局部) 2003年 纸本

汉宫春(局部) 2003年 纸本

蓝牡丹(局部) 2004年 纸本

绿牡丹(局部) 2003年 纸本

春色满园(局部) 2003年 纸本

封面画：雪艳(局部)
2002年 纸本

图书在版编目(CIP)数据
当代著名画家技法经典. ② / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004.8
ISBN 7-5008-3369-5

当代著名画家技法经典·张锡武彩墨牡丹

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2004) 第070336号

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 吕伯平 装帧设计: 秋 韵

出版: 中国工人出版社(北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京画中画印刷有限公司

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1~3000 2004年8月第1版 第1次印刷

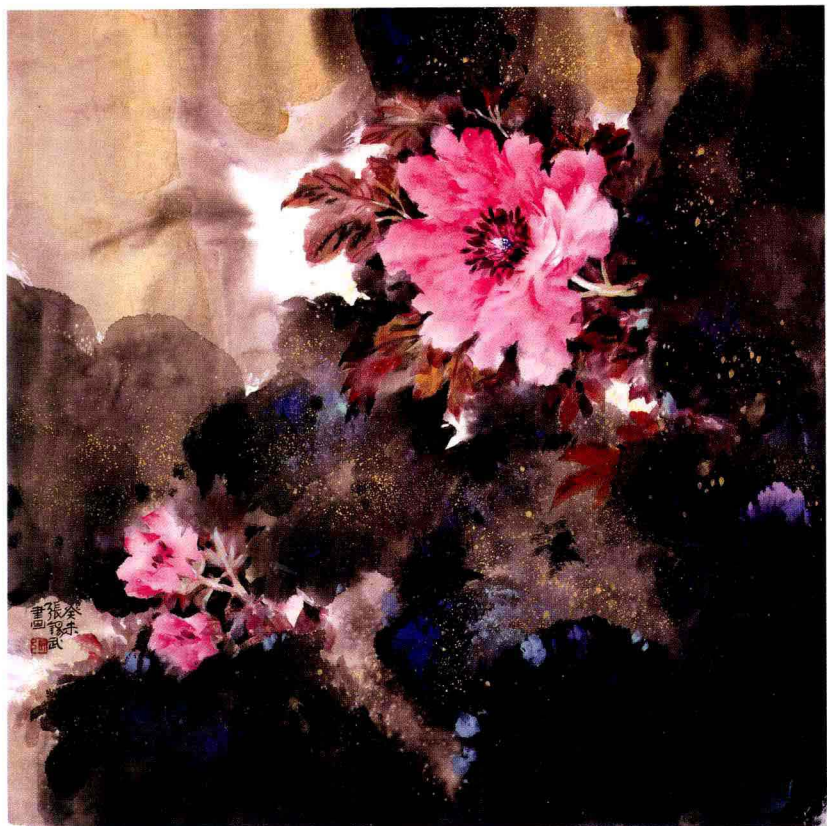
书号: ISBN 7-5008-3369-5/J·277

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

ISBN 7-5008-3369-5

9 787500 833697 >

天香 2003年 纸本 68cm × 68cm

路。几年磨砺之后，画作渐出，形成了张锡武牡丹画的最初面貌。不难发现，朱耷、陈淳、吴昌硕、任伯年，乃至陈半丁、王雪涛等历代名家的诸多笔韵墨趣，不无选择地积蕴在张锡武先生的笔下。

张锡武先生，深谙艺术之道是知识之道，容不得半点虚假与轻浮。艺术给观者的感染和冲击，来自艺术家的真诚和自身的感动与精心创作。张先生的牡丹，一经问世，画如其人，使人气甚旺。十年前结集的第一本牡丹画册，便是这一时期作品的结晶。观者爱花爱画，画册广得赞誉，多次再版印行，观者给了张锡武先生牡丹作品特有的热情。张先生的这种探索正预示着一种成功，他不仅创造了他的既传统又现代、墨彩同辉的牡丹画样式，而且因此样式具有典型的大众品格，赢得了数量极广的欣赏群体。张先生的花鸟图式成功地将艺术的自律性和时代性复合为一体，从而确立了他在当代花鸟画坛的地位。

艺术家总是在不断否定自己，不断在必然中寻找偶然，拓展自己。张锡武先生牡丹创作十几年坚守一个题材，孜孜以求，就是因为他有一个强烈的思变心理，支持他不断创造，乐此不疲。正是这思变精神使他一直处在兴奋的创作态。这对某些浅尝辄止、不思进取的人是一个极好的参照。

近年来，作品的新与旧、雅与俗、文与野、厚与薄、高与低等问题是张锡武先生思变的焦点课题。本册载入的作品，正是他十年思变新作的回顾。

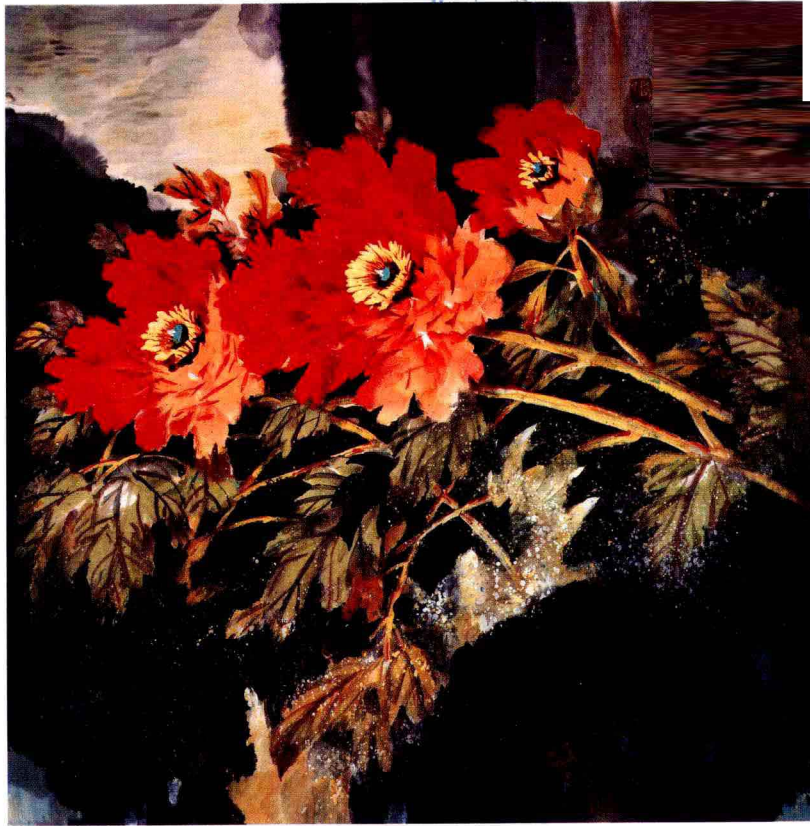
此集作品，笔路为之拓展，意趣为之丰富，面貌为之一新。诸如：传统笔墨一路，更长于用笔的超逸和墨韵的泼洒。尤其是墨牡丹灵美的花型、浓郁的盛叶与劲健的枝干描绘，以极富渗透力和张力的笔墨，构成一幅幅浑厚华滋与美妙和谐的画卷。

花鸟画意趣的厚重与空灵，是花鸟画家共同的研习课题，张锡武先生以开阔的思路从中西绘画的作品中广泛汲取精华，丰富和充实在牡丹画的层次和空间之中。山水画的“三远”与虚实，素描的体积与黑白，以及雕塑的质感肌理和形体造形的夸张，得到了可视的显现。

色彩的特别用心是此集作品的突出特征。可以看到，各方色彩观念和手法移入，使画面或金壁辉煌，或绚丽璀璨，或清新明快，或富贵神秘，或激烈奔放，或恬淡细润，或婀娜多姿。色调的丰富与对比和谐构成了他作品强烈的感召力，可以看出这是用色老手对新鲜理念的自由引进和成功的尝试。

牡丹画中的品种花色是色调的中心。红、白、黄、绿、青、紫的不同花色的确立和表现，既是自然花色的奇妙和质感效果，也是画家独具的匠心和绝妙的笔墨功夫。如《王者之风》的黄色大花，其黄色在与周围色调的对比之下，绝妙无双。大概是牡丹史中有载而难以见到的上品王花“御衣黄”吧。至于魏紫、姚黄、杨妃红、玉楼白乃至碧玉（绿）、二乔，尽在色彩的调施和泼、洒、吹、弹、擦、写的技巧之中，表现得淋漓尽致。

册中牡丹灿烂的色彩和笔墨的冲击效果正是作者对中国重彩的艳

春露 2003年 纸本 68cm × 68cm

丽、油画色调的微差以及漆画色彩深邃瑰丽的领悟，诸种色彩意境和手法运筹帷幄、游刃有余的运用，正显示出画家素养和能力的所在。

若论及张锡武先生的真挚、平和、豁达的品格，思路敏捷、应变迅速的能力和他身心健烁、锐意变法的状态，倘一直不离画社，至今，早已是一位成功的大出版商了。虽这是戏说，但这在他已处从心之年（并走向耄耋）仍不知老之将至，实在是难能可贵。好在我国的退休制度又成就了这位可敬的长者，使他又成为一位挥洒自如的画坛宿将。

为有丹青真国色，从心变法无衰年。愿张锡武先生的牡丹盛开得更加灿烂。

双艳 2003年 纸本 128cm × 68cm

《粉红牡丹》作画步骤

当代著名画家经典

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用羊毫斗笔、浸透清水后，以少许曙红加白粉调成较淡的粉红基本色。用笔蘸色后，笔锋再蘸少许胭脂，（笔腹色淡，笔锋色重）点、加花瓣，（加花瓣时每一笔都应由瓣根向瓣梢画去）趁湿一气呵成，花头干后，用藤黄加白点花蕊。

步骤二：用大号毛笔画叶子。藤黄加花青，调成草绿色略加朱磬色，注意花叶的深浅及整体布局，勾叶筋要分主次深

浅。画枝干要注意前后虚实、穿插得势，与花叶的协调。

步骤三：用泼墨法大片渲染背景，趁墨色未干时泼上淡绿、淡青、淡赭石，使之互相渗化。背景墨色不要过重以免喧宾夺主。

步骤四：画面完成后看主题是否突出，色调是否协调，再根据需要进行调整。可在局部用墨色、土黄做出肌理效果，用石色醒画面。最后根据构图、色调题跋用印。

春色满园

2003年，纸本

68cm × 68cm

这幅牡丹图，表现手法比较细腻，花头运用两种色彩来表现“二乔”牡丹，艳而不俗，明快而强烈的效果，叶子用泼墨加石青，即色破墨。给人以赏心悦目、心旷神怡之感。

汉宫春

2003年 纸本

68cm × 68cm

此图用大泼墨法。笔恣墨纵，不拘成法，虚实相间，花头大小错落有致，花叶色破墨，墨破色，画面浓重典雅，浑然天成。背景用浅绿留空白，给人以密不透风，疏可跑马的意境。

绿牡丹

2003年 纸本

68cm × 68cm

绿牡丹“豆绿”是牡丹家族中稀有的品种，非常名贵。古今牡丹作品中也与其“花”一样难得一见。用三绿加花青分染花头，叶子用紫色，胭脂画嫩叶作为点缀，适当留白。整个画面清新脱俗，寓意富贵。

风中牡丹

2003年 纸本
136cm × 68cm

黄牡丹“姚黄”是牡丹中的名贵品种，此图表现了飞沙黄风中牡丹的景色。用赭石、胭脂和墨表现风中之叶，用三绿表现嫩叶，整体效果非常生动，这也正是画家长期笔墨耕耘，长期观察自然，描写生活，而又高于生活的结果。

夜中牡丹

2003年 纸本
136cm × 68cm

夜中牡丹称为“夜光”，用一种幽然的色调和光感来表现月夜中牡丹的意境。仔细看画面，就会发现一朵刚刚孕育出的紫红色花蕾在花丛中脱颖而出……意境幽远，境界幽深。

天香夜露

2003年 纸本

68cm × 68cm

这幅画以简洁的造型，独具匠心的布局，利用泼墨、泼色的笔法营造一种似幻似真的画境，给人以耳目一新，却又似曾相识之感。

墨牡丹

2003年 纸本

68cm × 68cm

墨牡丹为奇品，有“乌龙卧墨池”、“瑶池砚墨”、“墨撒金”之称。画墨牡丹难在墨法层次变化。画家利用墨色变化来表现自然界丰富色彩。笔由心使，墨随意变，故谓有笔有墨也。

静雅

2003年 纸本

68cm × 68cm

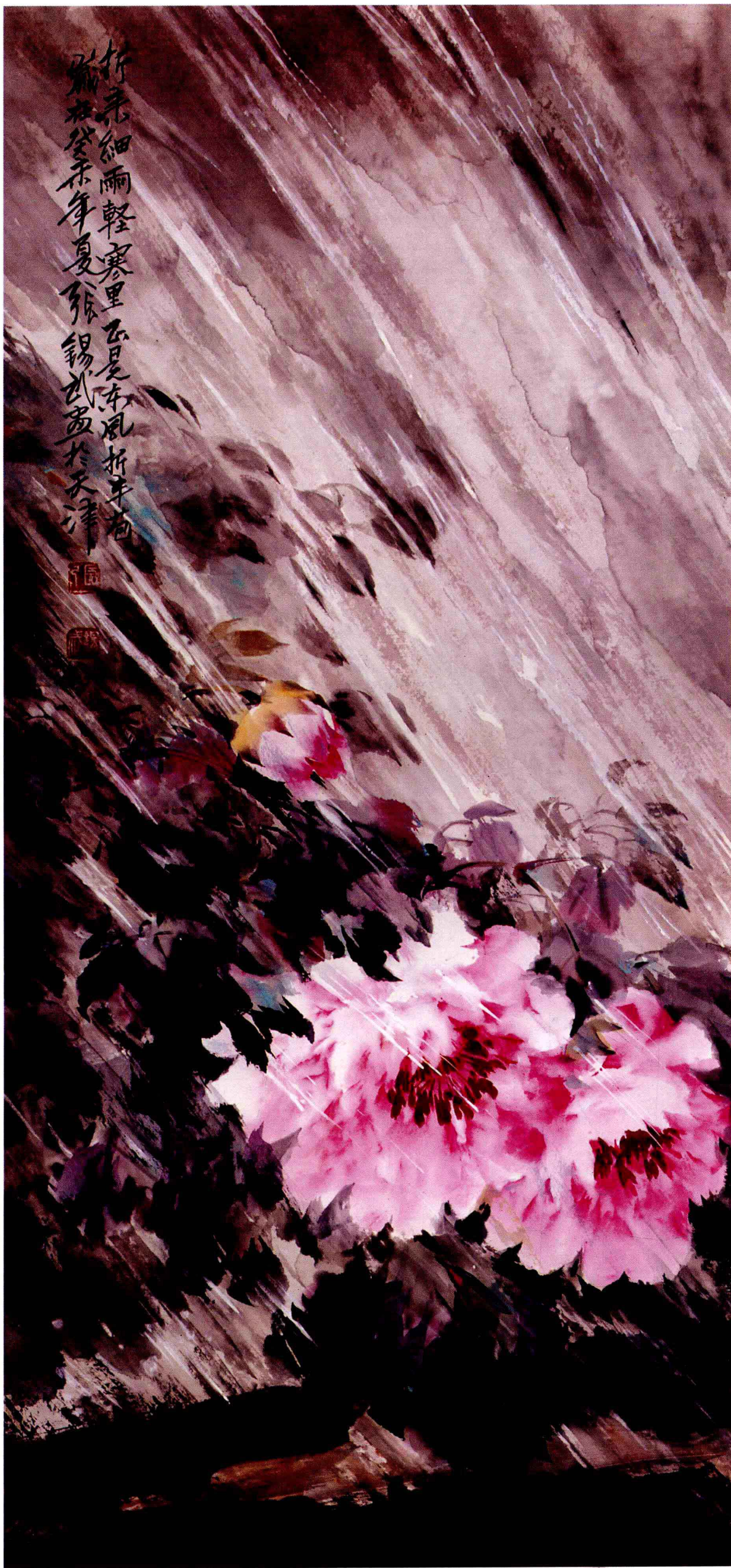
千栽笔墨纳于结构，万般程式归于自然。此画以现代大泼墨用色（赭石加粉）画出雍容华贵的牡丹与虚实交融的团块结构组合的背景，泼绘出一种洗练、整体、浑融、深沉的节奏与韵律。

雪艳

2002年 纸本
128cm × 68cm

雪中牡丹另有一番意境。花头、花叶和花蕾上附着白白的雪，空中飘着纷纷的雪，地上积着厚厚的雪……整个画面浑然相融，相映成趣。

雨中牡丹

2003年 纸本

136cm × 68cm

此作描绘大雨中的牡丹，花头无奈向下低垂，经历着“雨”的考验，相信经过“水”的洗礼，雨后天晴，牡丹会更加娇嫩、鲜艳。

洛阳春色

2003年 纸本
68cm × 68cm

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”。白牡丹“风丹白”盛开在青花瓷瓶中，黑色檀木架，中式窗櫺充满诗的神韵，高雅、清逸的生活情趣。

露春浓

2003年 纸本
68cm × 68cm

画家以简洁的造型，单纯的用色，别具匠心的布局，利用静物画的构图，表现出花瓶中盛开的牡丹婀娜多姿。白玉兰花的娇白更突出牡丹的红，使之形成强烈的对比。从作品中可以看到画家敢于探索，勇于创新，表现出画家的艺术追求和独特的审美情感。

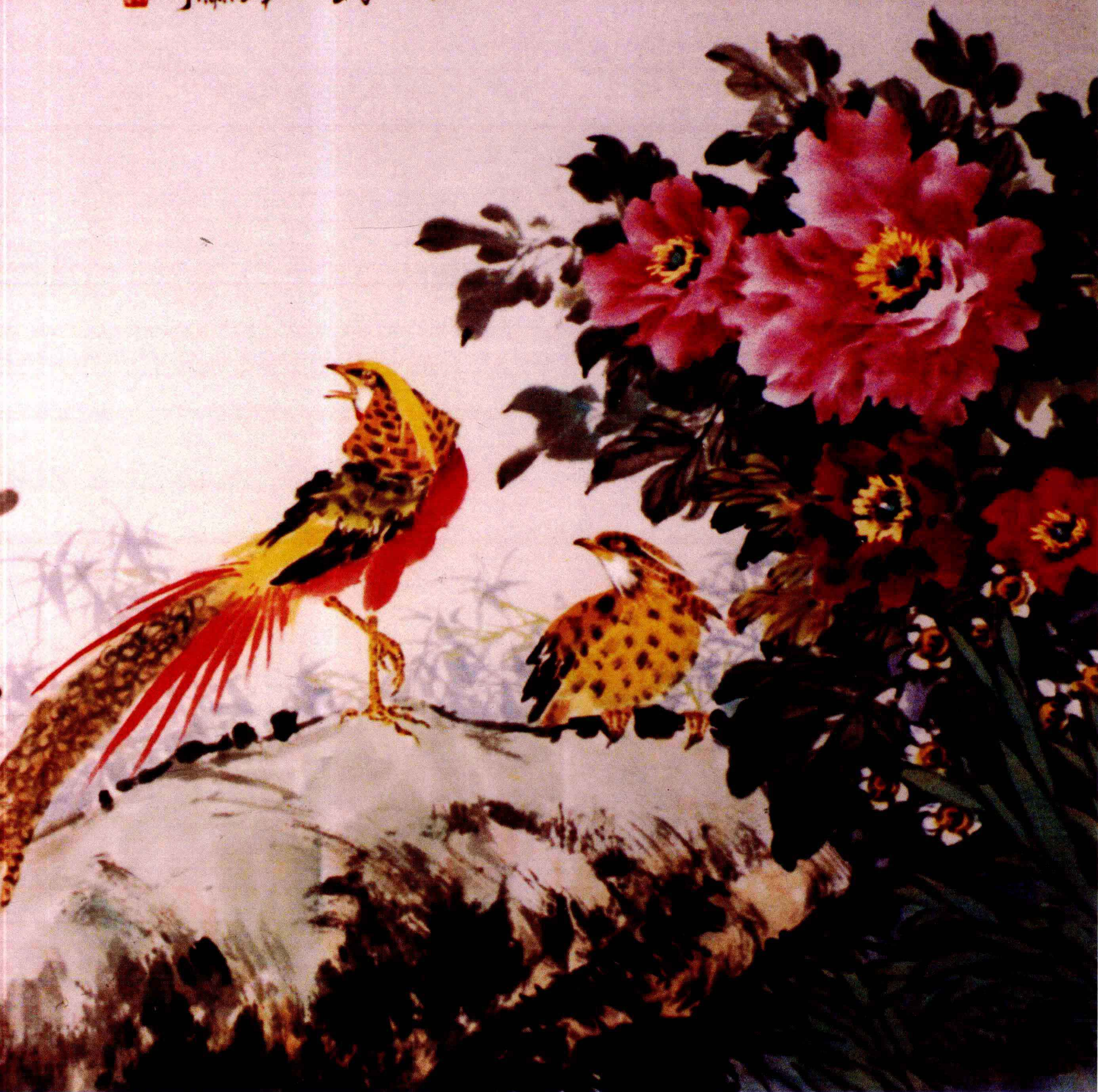

花开富贵

2003年 纸本

400cm × 600cm

華開富貴 歲次癸亥仲冬 錫武 於天津 聽雨軒 專軒

此图手法细腻，技巧娴熟，工写结合，自成一趣。一对惟妙惟肖的锦鸡在雍容华贵的牡丹丛中，秀石之上顾盼生姿，眺远鸣唱。整个画面艳而不俗，清新秀丽，表现了春天风情万种、生机勃勃的景象，寓意繁荣富强、前程似锦。

張錫武
畫於天津

