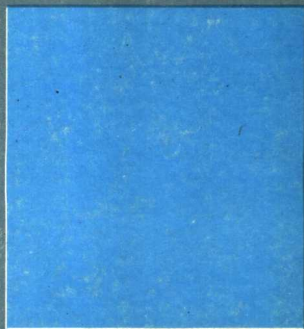

美术技法大全

写意牡丹画法

四川美术出版社 邵仲节 著

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

写意
牡丹画法

邵仲节 著 四川美术出版社

责任编辑： 张 苏
封面设计： 高仲成
技术设计： 杨虹艺

美术技法大全

写意牡丹画法

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

四川新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 4

1992 年 9 月第 1 版

1992 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—6,300 册

ISBN7-5410-0583-5/J·459

定价:6.50 元

编 者 的 话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

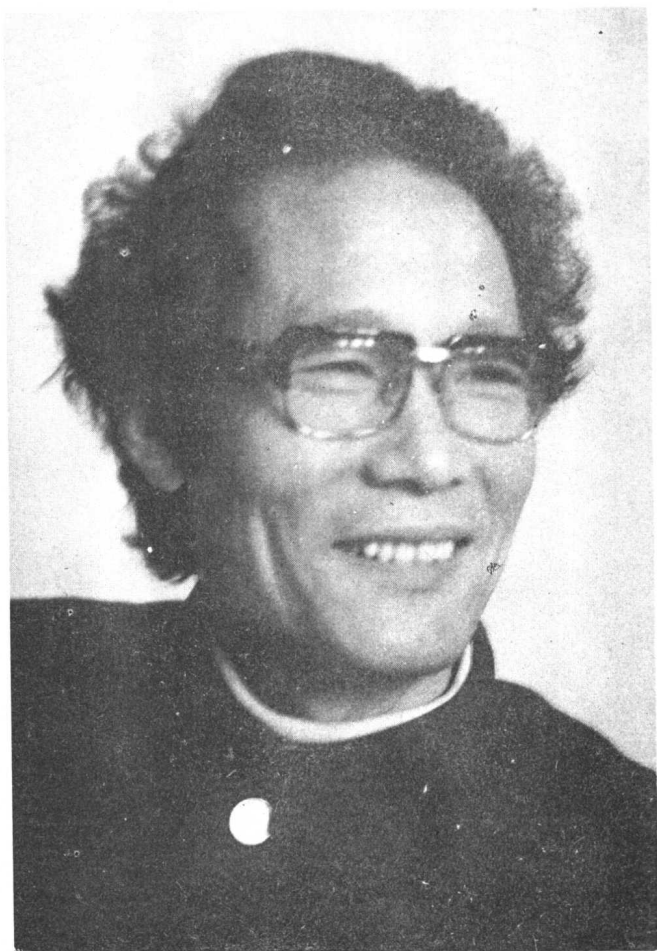
她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类，百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

作者简介

邵仲节、山西省夏县人、1926年4月生。中国美术家协会四川会会员，四川省文史研究馆馆员，成都市八届政协委员，巴蜀诗书画研究社副社长，成都锦水书画院长，西南民族学院客座教授。

邵仲节长期从事美术教学工作。他的作品多次参加全国及省市美展并多次在四川、山西、广州深圳等地举办个人画展，不少作品被省市及国外博物馆或文史馆纪念馆收藏。四川美术出版社一九八四年出版了他的《牡丹图》。

序：

岑学恭 喻志强

邵仲节先生的《写意牡丹画法》一书问世了，这是他四十余年创作和教学经验的结晶，亦为祖国的艺术花苑增添了一束奇葩。

邵先生出生于山西夏县。稚拙，浑雄的河东文化镌刻了他的意趣，清朴的风土人情与丰盈的民间艺术孕育着他的梦想和追求，母亲和村姑们剪纸绣花撩拨自幼与绘事结缘的心弦。年岁轮回，任伯年的凝炼遒劲，吴昌硕的浑厚朴茂及王雪涛的清新瑰丽启迪着他的灵感，渲泄内心的艺术语言涉猎剪纸、木刻、油画、水彩、装璜等十余种。1949年入川后从事美术教育工作达四十年，门墙桃李，不乏硕彦。曾受业于刘既明、钟道泉先生，并遍学蜀中名家，博采众长，画技和修养得到长足进展。

邵先生作画“师古不为所役”，习传统但不蹈其窠臼。吸收和应用西洋画透视，色彩与构图，笔墨技法保持和发扬中国绘画的传统特色，并将民间艺术融合其中。从本书图例可窥其写意牡丹：结构严谨清丽，虚实相间、动静互生，气宇轩昂，风貌旷发；造型真切，形神兼备；用笔奔放洒脱，沉着厚重；意境高过，艳中藏雅，雅俗共赏。簇簇花朵，沐风怒发，浓艳可爱，偶配扑翅蝴蝶或娇小蜜蜂，令观者顿觉馥郁花香，气韵生动活泼跃然纸上。有“邵牡丹”雅称。作为一个画家，他热爱生活，画路广，题材多，无论是娇艳端庄的牡丹，傲霜斗雪的梅花，幽雅高洁的蕙兰，高风亮节的修竹，抑或是吐播芬芳的月季，冰肌玉质的水仙，风姿绰约的玉兰，独占三秋的桂子，都赏心悦目，使人倍感亲切自然。

近年来，邵先生在绘画艺术上的成就是可喜可贺的。四川人民出版社以年画形式出版其牡丹图；成都市侨办“以画为媒，广交朋友”在深圳，举办“邵仲节画展”进行经济与艺术联姻的首次尝试；香港《大公报》以显著位置报道介绍；他的作品已被国外以及港澳、台湾书画爱好者和国内一些纪念馆、文史馆、博物馆等单位珍藏。

本书较全面地阐述牡丹的结构、名称和各组成部分的绘画技法，图文并茂，深入浅出，通俗易懂，适合初学者研习之用。

唐书家孙过庭《书谱》曰：“通会之际，人书俱老”。邵先生画艺现已日臻造理入神的境地。作为艺术界朋友，谨此为序，并寄对先生诚恳希冀与衷心祝愿。

庚午仲春于锦官城

目 录

序言	
一、牡丹概述	1
二、材料、工具、调色	2
三、牡丹的结构、名称及画法	3
1. 花蕾的结构与画法	3
2. 花冠的结构与画法	5
(1) 墨牡丹花冠的画法	
(2) 粉红牡丹花的画法	
(3) 红牡丹(大红、紫红、银朱红)的画法	
(4) 粉紫、兰、黄绿牡丹的画法	
3. 花蕊结构	12
雌蕊、雄蕊画法	
4. 花茎与叶柄结构	13
花茎与叶柄画法	
5. 牡丹叶结构	15
牡丹叶片画法	
墨叶的画法	
牡丹色叶的调配	
6. 叶筋结构及勾法	22
7. 花芽与叶芽结构	24
花芽的画法	
叶芽的画法	
8. 牡丹老干结构	26
老干的画法	
色干的画法	
四、摘枝牡丹画法	28
风牡丹画法	
晴牡丹画法	
雨牡丹画法	
露牡丹画法	
五、整株牡丹画法	37
六、牡丹画的配景	38
七、关于牡丹画的构图知识	39
八、关于写意牡丹的特点	41
九、关于牡丹花谚浅释	42
十、牡丹画诗抄	43

一、牡丹概述

牡丹是我国人民最喜爱的花卉之一,在我国已有一千多年的栽培历史。由于它的花冠硕大,花型娇娆富丽,色泽鲜艳,姿态雍容华贵动人,能给人以美的联想,所以牡丹花在我国有着浓厚的传统性和民族性。

牡丹原为野生花木,由于它的形色与芍药花相似,所以又名木芍药,为落叶灌木。牡丹无主枝,常作分叉状,有百年以上者,但干粗不过腕,高不过人。早在秦汉时期,牡丹就以药物载于《神农本草经》。

牡丹花作为观赏花,始于唐代而盛于宋。在唐代,虽已培育出各种颜色的牡丹,但还没有黄色,更没有重瓣。到了宋代,才有了很大变异,并培育了新品种,栽种区也由长安移到了洛阳。从现在看,牡丹的产地较为广泛,在我国黄河上下,大江南北,到处都有栽种。最著名的产地应以河南省洛阳市区,山东省菏泽市区和四川省彭县的丹景山等地最突出。

牡丹性宜寒,怕热,忌湿,所以,能开好花的还是以北方为主。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。现在除洛阳外,山东菏泽地区的牡丹品种之多,面积之大,可说是目前我国最大的牡丹产地了。四川彭县地区,古以“天彭牡丹”享誉天下,有“小洛阳”之称,近年来,牡丹栽培也有了很大发展。其他如西安、北京,以及南方一些地区,牡丹的培育和栽种也有很大发展。

从牡丹坵品名看,从古至今汇集起来,不少于八、九百种。

牡丹花色变化非常丰富,有近似黑色的,如“黑剪绒”,“墨魁”;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”,还有粉白发兰光的“蓝田玉”;另外还有同干异花,同花异色,紫粉相间的“二乔”等等,总之,它的花色品种繁多,每种颜色都有细微的差异和多层次的分色或变色。在众多的牡丹花色之中,以绿色和黑色最为珍贵。牡丹的花型丰富多彩,变化万千。大致有荷花型、葵花型,蔷薇型,皇冠型,绣球型和楼子型等。

我国人民对牡丹花有着特殊的感情和喜爱。牡丹被人们喻为美满幸福,吉祥如意,富贵繁荣的象征,所以,牡丹常被文人画家作为借物抒怀的理想对象,从古至今,以牡丹入诗,入画者更是不乏其人。就入画者来讲,有汪士慎、任伯年、吴昌硕、齐白石、张大千、王雪涛等高手,他们的牡丹作品都能以自己独特的风格闻名于世。当今也有不少画牡丹名手,他们运用各种表现技法,把牡丹

画得婀娜多姿，栩栩如生。这些都是我国传统绘画艺术的瑰宝，给我们提供了丰富经验给和借鉴学习的资料，是值得很好继承和发扬的。

二、材料、工具调色。

笔：大中号纯羊提笔；兼毫中小号提笔；大中小号兰竹笔；大中小号白云笔；叶筋或衣纹笔；四号大宋笔等。

墨：用硬块油烟墨或墨汁。墨汁以北京“一得阁”墨汁和上海墨厂出品的“曹素功”墨汁为宜。

纸：用安徽出产的生性单宣纸或四川出产的国画纸，以及其他地区出产的生宣纸，只要质量好，用起来理想都可以。

砚：砚有多种，以质地坚细，发墨较快，不损墨润而干为上品。砚可磨墨亦可装墨汁用。一般把墨汁倒入砚后，用好墨块磨一磨再用为佳。

颜色：以上海、苏州“老姜思序”生产的十二色国画为宜。颜色质地有植物质色，如花青、胭脂、藤黄等；有矿物质色，如石青、石绿、赭石、朱砂、朱磬、石黄、铅粉等；还有动物质色，如西洋红等。

除以上的材料必备外，还有些辅助工具，如画毡、调色碟子、笔洗、笔帘、笔架、压镇等等。

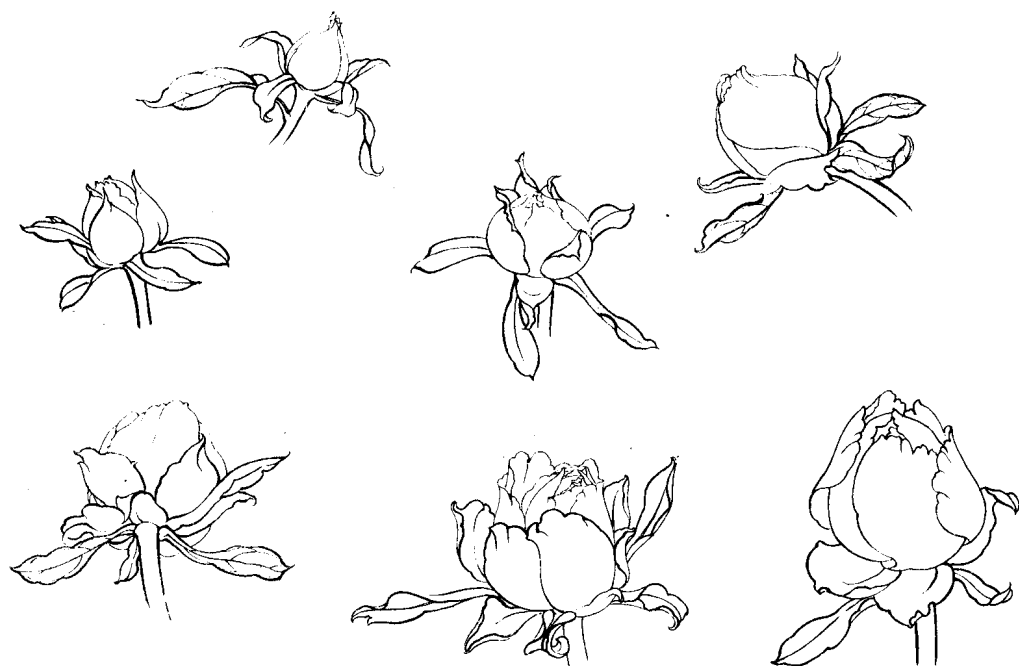
色彩调配法：色彩有三原色，三间色、复色等种。三原色是红、黄、蓝；三间色是紫、橙、绿，也叫二次色；如红加蓝成紫色，红加黄成橙色，蓝加黄成绿色；复色又叫三次色，如红、黄、蓝相加成黑色。在任何色彩中调入白粉即成各种粉色，如粉红，粉蓝，粉黄，粉绿等。在各种颜色中加入少许墨，都可使其色彩变得沉着而无火气，如花青加墨成墨青色，藤黄加墨成黄墨色（金铜色），胭脂加墨成黑紫色，赭石加墨成褐黑色等，这是画牡丹常用的颜色。

三、牡丹的结构、名称及画法

1. 花蕾的结构与画法

花蕾(也叫花苞),有小花蕾和大花蕾之分。小花蕾形似棉桃,是以大萼三片和复萼五、六片所组成,小花蕾是三片大萼相包组成,花瓣未露或将露出;复萼五、六片呈披针形或勺形,皆与大萼相背出。(图 1)

小花蕾画法:用中白云笔,先蘸清水(不能含水过饱)再蘸石绿色,在调色盘内稍加揉合,再在笔尖上蘸少许胭脂,笔尖朝上,藏锋点出一大桃形点。接着在桃形园点两边再点出大小两笔,便形成似棉桃形。再用笔蘸上石绿色,笔尖再蘸上少许胭脂色,由外向花蕾底部,左右前后画出五六片有变化的复萼(也叫飘带),待稍干,再用叶筋笔蘸胭脂色,勾出复萼筋络,稍加收拾即成小花蕾。

(图 1)

大花蕾与小花蕾与结构相同,只是它随着花蕾逐渐长大而张开,并抽出少许花瓣而已。

大花蕾画法：用笔用色与小花蕾同，只是大萼点要张开些。用大白云笔蘸少许白粉和少许曙红色，在调盘内稍一揉合，笔尖朝向大萼，画出粉红色的花瓣，再用笔蘸曙红和胭脂色，笔尖朝下，向外出内瓣小，外瓣大的花瓣即成。

花蕾的形态多变化。有未抽瓣者，有抽一、二瓣者，有抽出多瓣者。为了体现出花蕾园球形的体积感，在点画花蕾前面的几瓣时，用色宜淡，而中间和外面点花瓣，用色宜浓些。对抽瓣多的花，应在花瓣中间处点出几点雄蕊则更显得旺盛有生机。

花蕾是花的继续和未来，一定要注意画出它的勃勃生机。花蕾一般是昂首挺拔，忌画成倒斜下垂式或松散无力式，同时，点画时还要注意它外弧形的紧凑坚实状。

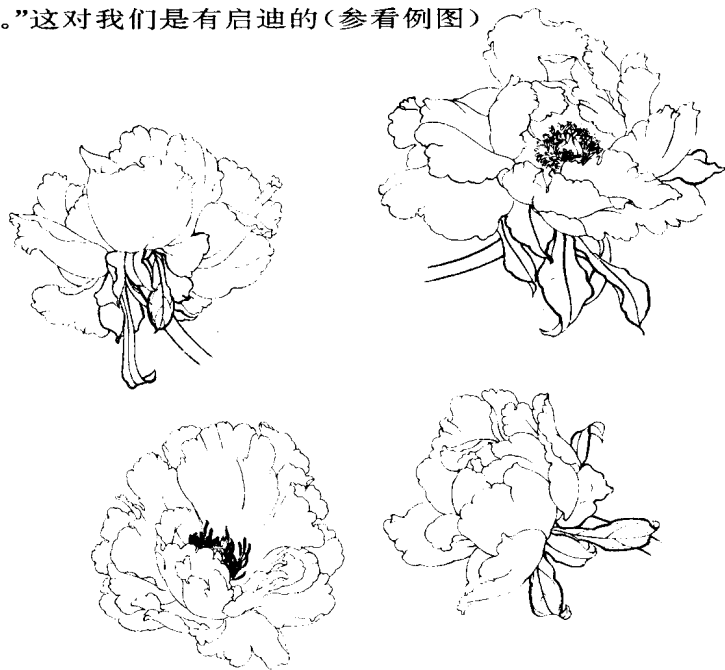

2. 花冠的结构与画法

花冠(也叫花头),它是由花瓣—花萼、雌蕊,雄蕊组成。花瓣多少不一,每繁者为多层,叫复瓣牡丹;简者五、六瓣,叫单瓣牡丹。花瓣叠隆起者为“起楼”;平整匀称者为“平头”。花的大小通常在十四至二十厘米,最大可达尺许。花色丰富,大体分红、黄、白、黑、绿、紫、粉八大色类,各类之中有深、浅、淡之别。

花冠是牡丹画的主体。由于牡丹型结构较复杂,花瓣透视变化多,给画者带来麻烦,应认真观察研究。一般花瓣的规律是,花头中间瓣小而密集,外缘花瓣略大而松散。从花瓣形状看,有园形,有扇形,有缺齿形等。花瓣的色彩变化丰富,有瓣根色深和色浅的,有瓣的边缘色深色浅的。从整个花型看,有紧凑的,有松散的。从状态看,有正面花,有侧面花,有昂首花,有低垂花,有前后花,有藏露花。从情态看,有似笑的,有似娇的,有似谦的,有似怯的,有似羞的,也有似醉的等。从气候看,有晴花,有雨花,有风花,有露花,还有晨花等等。总之,牡丹花头是千姿百态,丰富而变化的,这些各异的形状及情态,只有画者对牡丹花进行深入细心观察体全,才会有所得。画者对牡丹掌握的素材愈多,就愈能创作出出神入化,动人心弦和耐人寻味的花头来。

画牡丹花头,还应注意表现出它的质感和量感,特别要画出它的富丽形象来,同时在花型不注意它的透视变化,尽力追求花头的立体效果,让人们感们感受到它鲜明隽永的美。花头不宜画得过圆,要追求玲珑俏丽之美,不可一味求真实,但夸张和变形也不能失体。有人说:“画牡丹花头时,应以多情的美人面容去造型。”这对我们是有启迪的(参看例图)

墨牡丹花冠画法

用兼毫中号提笔蘸清水,再蘸少许浓墨,在调色盘里稍一调合成淡墨,再在笔尖上蘸少许浓墨,笔头上会呈笔尖墨色浓的过度色,然后笔尖朝向花瓣根部,侧锋推出花头前面和中间的几个亮花瓣,并注意留出花心部分。在落笔画花瓣时,一定要根据事先考虑好的造型使笔。花瓣的大小,宽窄及卷曲伸展的变化要做到心中有数,不能盲目挥写,同时还要注意留出花瓣之间空白线的余地,不可笔笔相连拉接。接着再用笔蘸淡墨,笔尖蘸浓墨,笔尖朝向花瓣根部侧锋画出花头外缘的几大瓣,这儿的大瓣要有疏密,大小变化,要注意花势刻画和明暗的用墨,这就画出了花头的大体效果。然后细心收拾不足之处,即成。待干后,用小笔蘸浓墨点出花蕊。

(图 4)

画花头,一般是三个步骤:铺势,定型,刻画。根据我的经验,先淡后浓,先画内瓣与中间花瓣,后画较浓的外大瓣,用笔多用侧锋或散锋,有推有按,有揉有顿等,不论哪种笔法,一定要保持笔头上墨色的层次,使墨色过渡自然。花瓣是从花的中心发出,由花心向外推出,否则会杂乱无章。在用笔速度上,应根据对花头结构的熟练程度而定,熟则快,不熟则慢。在作画时,由于连续地使笔而出现破笔(沙笔),这种破笔与润笔相间,便产生了虚实相生,刚柔并济,有湿有干的艺术功效。

画花瓣应笔随意走,要有心花怒放的情绪,所谓“笔笔是情”才能画出情趣微妙、俏丽动人的花头。

画牡丹花头应“大胆落笔,细心收拾”。收拾(也叫补笔)的方法,有边画边收拾的,有待半干或干后收拾的。不论哪种收拾法,都应做到墨色的自然融合。在不伤原来好的笔墨基础上进行。收拾花瓣之间的不分明处,可使用洗净的中白云笔,笔尖蘸上少许深色,稍加按揉,笔尖朝向花瓣根部侧锋点画或横扫,使花瓣突出分明。也可将太大的花瓣用此法,分画成数瓣。要使花瓣产生凹凸状的,也可用此法进行。

画瓣除用好墨、色外,重要的在于用水。首先要弄清楚纸的浸水性,太浸水的纸用水量宜少,不太浸水的纸,用水量可稍多些。不过这儿要特别提请注意,水多了会患漫混沌,缺乏光彩;水太少了,会无浑厚滋润之感,而形成成平、板、滞之弊病,就象毫无生机的纸花一样。

为了画好牡丹花,我希望初学者在落笔之前,最好先在画纸上用炭条或笔干头在纸上打个草稿,简单勾出花的轮廓再落笔,做到心中有数,意在笔先。同时,最好先学画水墨花头,这样简单易行,收效非浅。

粉红色牡丹花的画法

用笔和画法与上述墨牡丹同。颜色用白粉和曙红色或胭脂色,其画法如下

用兼毫提笔或大白云笔,先蘸水,后蘸白粉,在笔尖上再蘸少许曙红或胭脂色,在调盘里稍加揉合,成淡粉红色,注意做到笔尖色深,笔肚色淡,然后在粉红笔尖上再蘸少许曙红或胭脂色,稍加揉合后,笔尖朝花瓣根部落笔画去。仍要注意画出前面和花中间部分的几个亮花瓣,再蘸水,笔尖蘸浓色,稍加揉合,笔尖朝花瓣根部侧锋推出边缘的几个瓣,补笔收拾即成。待花冠收拾完毕后,稍干,可用藤黄加花青调成嫩黄绿色,在花瓣的根部烘染,这样,花冠的色彩便更加丰富嫩气。若再加上石青点出雌蕊和点上黄色的雄蕊,在花冠底部加上红绿色的几片复萼,花冠的神采更会显露出来。

不过,画粉红牡丹在用白粉的量上不能过多,粉重则板滞。

(图 5)

红牡丹的画法

红牡丹有深红,紫红,银朱红等多种,其画法与粉红牡丹同,主要是调色不同。

大红牡丹,可用大红色,在大红色笔尖上蘸些胭脂色,稍加揉合,笔尖朝向花瓣根部用偏侧锋画出。仍要注意前面与中间花瓣色略淡,而外缘大瓣色略浓

深红牡丹,蘸曙红,胭脂,再在笔尖上蘸少许花青色或墨色,稍加揉合,便落笔画去,顺序上同。(图 6)

紫红牡丹,可用胭脂色,笔尖蘸少许花青色,稍加揉合成紫红色,便可落笔。

银朱牡丹,可先蘸朱膘色,朱砂色,稍加揉合,便可落笔。暗部胭脂色提醒。

粉紫、蓝、黄、绿牡丹的画法

粉紫牡丹,用净水笔蘸白粉,蘸少许曙红或胭脂色,再蘸少许花青色调合成粉紫色,仍要注意笔尖色深,笔肚色淡。照上述画法先画出花冠前与中间几瓣淡色花瓣,再蘸较深紫色,用偏侧锋画出外缘大瓣,细心收拾和提醒花瓣后即成。白粉不宜过多。整个花冠完成后,以嫩黄绿色烘染瓣根,使粉紫色中带有嫩绿色,色彩就丰富多了。花瓣根部及花心暗部,可用深紫色提醒,然后加点雄雌蕊。雌蕊以石绿色点,雄蕊用淡黄粉色或朱磬色点,加强色彩的对比度。

(图 6)

(图 7)

蓝色牡丹，先用水笔蘸白粉少许，再蘸花青色，调合后，先画出前面淡瓣，后调较深粉蓝色，偏侧锋画出外瓣。也可全用浓淡花青色画蓝牡丹。花蕊同粉紫牡丹用色相同。

黄牡丹，用水笔蘸藤黄，笔尖蘸少许墨，稍加揉合画出；亦可用藤黄色，笔尖蘸少许赭石色，稍加揉合画出。暗部要加深褐色提醒。雌蕊可用石青点，雄蕊朱璁色加白粉点，亦可用石青点。