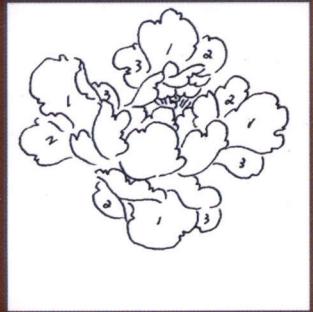

Zhangkeshen mudan meihua jifa

张克申牡丹梅花技法

张克申牡丹梅花技法

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

张克申牡丹梅花技法 / 张克申绘. - 天津: 天津人民美术出版社, 2009.9

ISBN 978-7-5305-4104-3

I. 张… II. 张… III. ①牡丹 - 花卉画 - 技法 (美术)
②梅 - 花卉画 - 技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第108820号

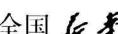
天津 人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

全国 经销

2009年9月第1版

2009年9月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 3¹/₃ 印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00 元

艺术简介

张克申，中国国画家协会会员，吉林省美术家协会会员，中国硬笔书法协会会员。

1940年出生于辽宁省营口县英风寨，自幼酷爱书画，结业于东北师范大学美术系，曾任辽源市日报美编，吉林省工业设计学校美术教研室主任，长春工业大学讲师。在长达数十年的时间里始终痴迷中国书画艺术，尤其擅长写意牡丹、梅花。其作品曾获新加坡“新神州”艺术展特别奖；承德市政府主办的“新世纪避暑山庄”书画大展银奖；文化部、文联、人民画报社主办的“世界华人”艺术大展铜奖；“中日邦交正常化”三十周年书画大展优秀奖。2001年应法中友好协会邀请，参加巴黎“中国书画艺术展”，2002年参加由中国书法家协会主席沈鹏、中国美术家协会主席靳尚谊为副团长的中国书画艺术家交流团赴中国澳门、泰国进行书画艺术交流。

有些作品被法国、泰国、新加坡和日本友人以及国内书画爱好者收藏。个人部分作品被收入《世界美术家华人卷》、《世界华人艺术精品典藏》、《当代书画艺术》等专辑。2005年由天津人民美术出版社出版和多次再版了张克申的《牡丹精品画集》。

前　　言

一个偶然的机缘，目睹了张克申先生寥寥数笔便绘出跃然纸上、娇艳欲滴的牡丹图。继而欣赏到张先生更多的画作——无论是各具姿态的重彩牡丹还是清艳的梅花，其独特别致的画面，生动细腻的笔触，不落俗套的姿态造型，别开生面的表现手法，无不透露出灵动的情致与韵味。

《张克申牡丹梅花技法》的出版，不但用一幅幅清香四溢、艳冠群芳的牡丹画和梅花图，将观者带向通往活色生香、花影摇曳、暗香浮动的绚丽风景，还解密了动人画作是如何构成的，及其丰富的绘制技巧与文化内涵。

“竞夸天下双无绝，独立人间第一香。”牡丹花是中华民族吉祥和富贵的象征，它的雍容华贵自古以来就享有“花中之王”、“国色天香”等美誉。“万花敢向雪中出，一树独先天下春。”不与百花争艳的梅花则被国人誉为“东风第一枝”。它的疏影清雅，迎雪吐艳，凌寒飘香，铁骨冰心的崇高品质和坚贞气节，在中国传统绘画中举足轻重，也常被民间作为传春报节的喜瑞象征。人们赞颂牡丹和梅花的风骨，颂其高贵坚守，品其卓尔不群，所以牡丹和梅花一直被历代文人画家作为抒怀咏志的心仪对象，成为中国画的重要题材之一。

中国画里以牡丹和梅花为题材的作品可谓多不胜数，而张克申的牡丹画、梅花图，在传统画学的基础上，大胆创新，在长期艰苦的艺术实践中，逐步形成了自己别具韵味的绘画风格，集东方的意境和西方的情趣，于传统题材中展现出焕然一新的时代风采，在艺术追求与生命体悟中碰撞出瑰丽的精神火花。

“师法自然”和“师法古人”是张克申先生领悟、创作中国画的两条途径。他的画作中，深深地熔铸了其内敛的激情与本色的质朴，表达和寄托了他对“美”的感受与认知。

北宋《宣和画谱·花鸟叙论》云：“诗入六义，多识于鸟兽草木之名，而律历四时，亦记其荣枯语默之候，所以绘事之妙，多寓兴于此，与诗人相表里焉。”欣赏张克申先生的花鸟作品，在对姿态万千的牡丹、梅花形式美感品味解读中，会渐渐地转换为精神领域里的体悟与思考。

张克申的牡丹画虽然对四季中盛放的花魁均有描摹，尤为钟情的是对春天牡丹的诗意图表现。像《春风送艳香》、《春喧》、《独占春风》等作品，都带给观者无限曼妙的春韵。张克申先生更为有特点的作品是对在风雪中傲放的牡丹的表现。像《春雪点富贵》、《雪中红艳》、《愿君傲雪》等画作中，灵秀的牡丹和纷飞的雨雪，动静相宜，有情有景，有声有色，刚柔奔放。流连梅中世界，苍茫的景象，冰冷的氛围，凝思惊香，可以感受到热烈而强劲的生命力在勃发。而张先生的梅花图不同于以往文人派画梅那种寂寥酸薄的情趣，以浓丽刚健的繁花凸显其冰肌玉骨、凌寒留香的气节和品质。

质朴、高贵、大气是张克申花鸟画的显著特色。他认为中国画的笔法千变万化，包括无色当中的空白，虽然无形，却有画意，是画家的心绪和情感的体现。还有画作中陪衬的锦鸡、蜂蝶、孔雀、芭蕉等形象，张克申的笔墨也都处理得精到而情趣盎然。

“一花一世界，一木一菩提。”传统中国画的笔墨精神已不仅是一种技法，至今它还承载着中华民族的一种文化情结。优秀的艺术作品，是人与艺术的心灵融合，会把观者带入一种深远的意境中，能够看到一个民族悠久的历史文化，还能够看到向善的心灵，对自然、光明与美好的热爱。

正因如此，循着艺术理想与目标，张克申的牡丹画和梅花图形成了独特的个性风貌。他不仅掌握传统的笔法、墨法、构图，还把西画技法的透视的空间感觉、明暗的光影关系、质感的丰富色彩引入到国画中来。在对传统绘画精神与技法继承的基础上博采众长，又以现代审美标准与价值观，对传统进行了反思与观照，在这一融会贯通的过程中，他的作品既洋溢着现实生活的气息，也呈现出现代诗意的营造。这部《张克申牡丹梅花技法》，就是画家几十年来挥毫不倦、艰辛求索的领悟与总结，也是中国画的艺术教育、辅导培养后学者的难得教材。

朱圆

2009年新春

目 录

一、白描牡丹的基本画法	1	1.勾梅花	8
(一) 白描花头	1	2.花蒂、花蕊的画法	8
1.花头结构	1	3.梅花填色	8
2.用笔	1	4.没骨梅花画法	8
3.线条	1	四、章法	9
4.花头的基本画法	1	(一) 取势	9
(二) 枝叶的画法	2	(二) 开合	10
1.枝干画法	2	(三) 宾主	11
2.牡丹叶子画法	2	(四) 疏密、虚实	12
二、写意牡丹的基本画法	3	(五) 呼应	13
(一) 花头的画法	3	(六) 穿插	13
1.用笔	3	(七) 构图	14
2.用色	3	1.线形构图	14
3.基本画法	3	2.三线交叉	15
4.色调	3	3.面形构图	16
5.花头层次	3	五、墨法、色法	17
6.花头的整理	3	(一) 色调	17
7.不同颜色写意花头的画法	4	(二) 典雅	18
8.勾填法	4	(三) 色墨	18
(二) 牡丹叶子的画法	5	六、点线、面体、肌理	19
用笔、用色	5	(一) 点、线	19
(三) 牡丹枝干的画法	6	(二) 面、体	20
1.老干的画法	6	(三) 肌理	20
2.枝的画法	6	(四) 露藏、飘逸	20
3.茎的画法	6	1.露藏	20
三、画梅的基本技法	7	2.飘逸	21
(一) 老干勾勒法	7	(五) 情趣、意境	21
(二) 瘦擦	7	1.情趣	21
(三) 苔点	7	2.意境	22
(四) 枝干的画法	7	七、题款、印章	23
(五) 梅花的画法	8	八、作品欣赏	24

牡丹，属于芍药科，落叶小灌木，最高可达丈余，初夏开花。牡丹的颜色有红、黄、绿等460余种。花头硕大，色彩艳丽，被誉为花中之王，象征富贵吉祥，与梅、兰、竹、菊、水仙合称六清。牡丹性喜凉爽，怕酷热、畏严寒、喜干燥、恶潮湿，在画面上，不宜以河塘池边为配景。

一、白描牡丹的基本画法

白描是用线条勾画牡丹花头和叶子、枝干。通过白描画法，掌握牡丹花的形状和结构及绘画的造型能力，为画写意牡丹奠定基础。尤其是初学者更不可忽视白描技法。

中国画是以笔法和墨法为主构成的。线，在中国画的笔法中有90%是线法，掌握写意画的笔法，必须先掌握白描的用笔规律。要圆、力、厚、活、纯。

(一)白描花头

1. 花头结构：把花头看作是个圆形，花蕊是圆心，在它的外层有三至五层花瓣。一般从中间层画起，花头形状尽量画得圆中有方，近似椭圆形，花瓣的外形要有花裂(缺刻)，要有大有小，间距不等，花瓣有卷有伸、有聚有散。

2. 用笔：白描用笔勾线，要中锋用笔，圆而挺劲、流畅，以腕、肘、臂用力，不能用指力，否则勾出的线松散、软弱无力。

3. 线条：线条不可过细也不可过粗，凸起和凹处要有粗细变化，这样的花头和枝叶才有变化，画面有活力，立体效果强。

4. 花头的基本画法：

(1)先从花头的中间层画起，第1花瓣是背面的直立花瓣，第2、3、4、5、6笔是转折的花瓣。第7、8、9笔是横向花瓣(见图1-1a)。

(2)画里层花瓣，形状像鱼鳞，所以称为鱼鳞瓣，画时要有大小区别，不可画得均匀。(见图1-1b)

(3)画花头的外层花瓣，先从左上角画起，花瓣每3至4片为一组，要有大小的变化。(见图1-1c)

注：花头基本画法是供初学者掌握牡丹花头的落笔顺序，掌握后即可随心所欲，灵活运用。

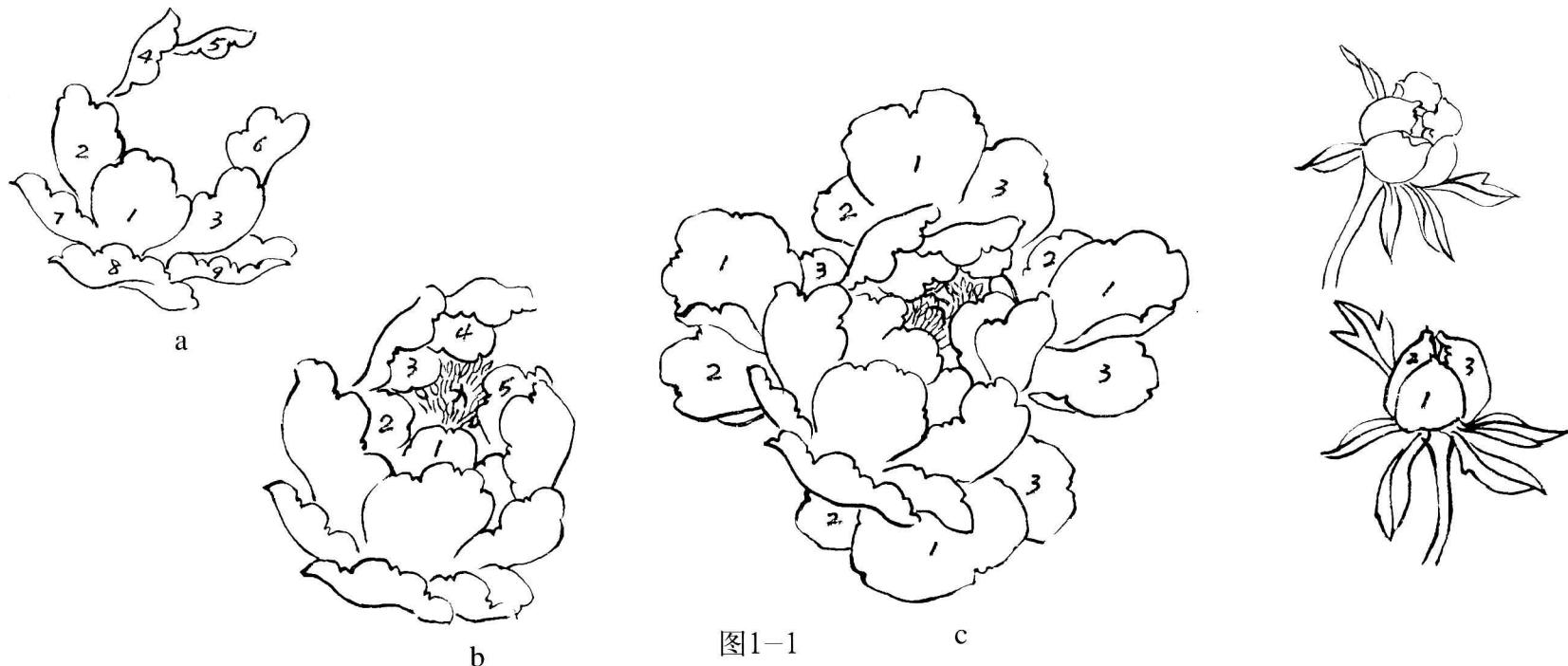

图1-1

(二) 枝叶的画法

1. 枝干画法：牡丹枝干是木本，有曲有直，有老干和新枝。老干苍劲，曲折，多变；新枝较直，一曲一直，一老一嫩，自然美的对比，是画家笔中捕捉的对象。老干又像苍劲的壮汉，嫩枝像窈窕淑女承托着香气袭人、冠艳群芳的牡丹花头和随风飘摇的叶子。(图 1-2)

2. 牡丹叶子画法：牡丹叶子有三叉九顶的特点，又有正、反、平、侧的各种姿态，只有画时组织好，相互交错、掩映得势才能生动，勾线时要凝神屏气，一笔到底。(图 1-3)

图1-2

图1-3

二、写意牡丹的基本画法

人们喜爱牡丹、画牡丹是因为她具有“艳质芳姿”、“足压群芳”，给人以美的享受。

牡丹入画古已有之，自明清以来，喜欢画牡丹的画家很多，如徐渭的墨牡丹，水墨淋漓；任伯年的写意牡丹，意境清奇，雅俗共赏；吴昌硕笔下的牡丹苍劲古朴，别有情致。当今画牡丹的画家人才辈出，既有传统的继承又有创新，不断丰富和提高画牡丹的理论和技法。这里仅向初学者介绍我画牡丹的基本方法。

(一)花头的画法(粉色)

1. 用笔：笔用羊毫小提斗，吸水量大。也可用兼毫笔，笔锋富有弹性。纸用生宣和皮纸均可。
2. 用色：方法是用笔肚蘸白色，在调色盘中调匀使白色尽量往笔根和笔锋里面渗透，画一朵花头调一次白色即可，白色适当，不可过多；然后笔尖蘸曙红或牡丹红，在调色盘中调匀，使红色逐渐往笔肚和笔根过渡，形成渐变色(阶梯色)。这样虚实相衬托，白色与红色交融在一起，色中有白，白中有色，似色非色，变化多端，花头自然灵活。
3. 基本画法：画花头要像白描一样从中间层直立花瓣画起，这第一笔非常关键，关系到花头的走势，甚至影响整幅画的构图。所以，它不能在画幅中间落笔，也不能在画幅四个角画起。(见图 2-1a)
4. 调色：画里层，画笔不调白色，笔尖直接蘸曙红或牡丹红，也要由笔尖往笔肚过渡，调均匀在中间层边缘处画里层花瓣。(见图 2-1b)
5. 花头层次：画花头的外层，笔的水分稍大些，颜色要深一些，目的是增强花头的立体效果。这里说明一下，我不用笔尖蘸水直接去调颜色，而是把水滴在调色盘中，再吸到毛笔的笔肚和笔根处；在均匀调和曙红或牡丹红之后，画外层花瓣，先从花头的左上角画三笔，中间大，两侧小，按示图依次画下去。
- 画外层花瓣时，笔尖的颜色要深一些，落笔后由右往左推笔，在行笔中笔尖稍慢，笔根稍压些，这样能画出半圆形花瓣。大小的花瓣均可以推笔，也可点笔，花瓣有大有小，富有变化。(见图 2-1c)
- 画右下侧的花瓣，要是长方形，可增强花瓣的力度感。画里层花瓣时颜色深的花瓣小些，画外层花瓣要大些，画背向花瓣颜色浅些。
6. 花头的整理：常言说：“大胆落笔，精心整理。”意思是说下笔时不要三心二意，落笔肯定；画完时，不到之处稍加整理。牡丹花头的整理，根据花瓣结构加强层次，破出花瓣的缺刻。(见图 2-1d)

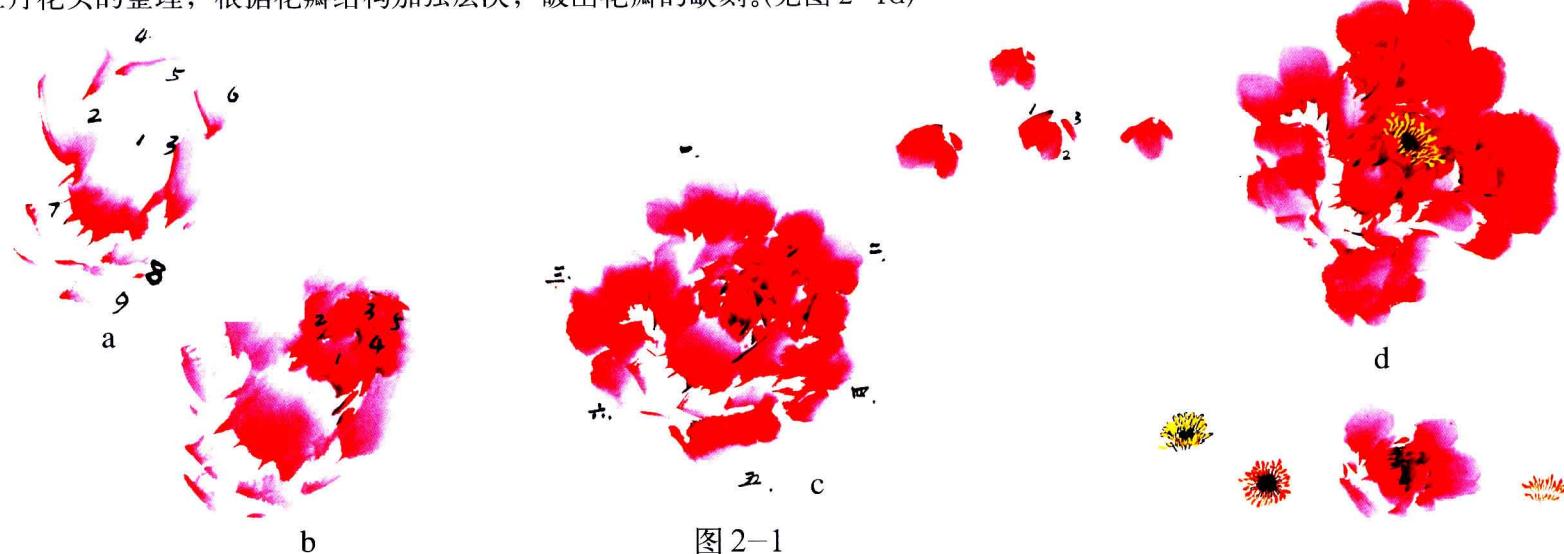

图 2-1

7. 不同颜色写意花头的画法:

(1)绿色花头的画法

笔肚和笔根蘸白粉, 调匀, 笔尖蘸三绿再蘸二绿, 在盘中调均匀, 画法与粉色花头相同。(见图 2-2a)

(2)胭脂花头的画法

笔肚、笔根蘸少许白色调均匀, 笔尖再蘸胭脂色调匀, 画法与粉色花头相同。(见图 2-2b)

(3)黄色花头的画法

笔肚、笔根蘸少许白色调均匀, 再蘸藤黄, 调成淡黄色, 笔尖再蘸赭石, 稍加调匀。画法与上面花头相同。(见图 2-2c)

(4)白色花头的画法

笔肚、笔根调白色, 笔尖蘸赭石调匀。画法与其它花头相同。(见图 2-3a)

(5)墨色花头的画法

焦墨调入少许胶水、清水调成淡墨。笔锋含少许水分, 淡墨, 笔尖蘸少许焦墨。调均匀, 笔锋前重后淡地渐变。画法与其它花头相似, 但动作要快, 下笔大胆, 待半干时, 稍加整理。(见图 2-3b)

8. 勾填法:

勾填法, 是中国画最早用颜色绘画的方法。用墨勾出线条, 画出牡丹花头, 用笔中锋直下, 轻重适合, 笔痕有力有法, 潇洒流利。然后用色填涂, 力求丰满艳丽, 调色可以夸张。(见图 2-4)

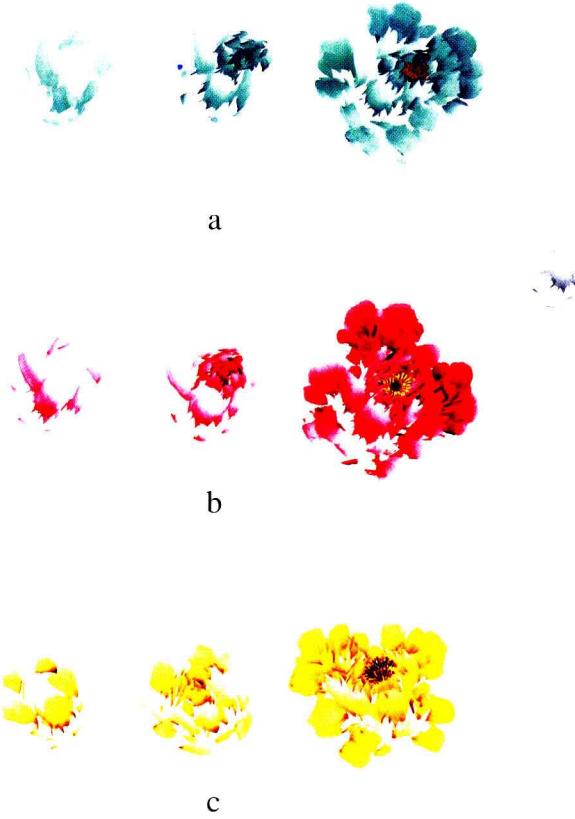

图 2-2

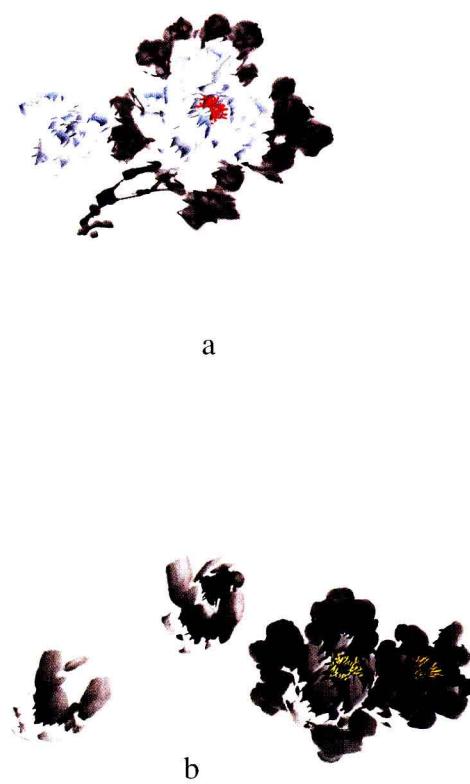

图 2-3

图 2-4

(二) 牡丹叶子的画法

画花难，画叶子更难，原因是牡丹叶子上下、左右、前后、翻转，又有方向和大小的变化，画叶子要根据花头的走势决定叶子的倾向，聚和散，疏和密。

用笔、用色

- (1)画叶子用兼毫提斗笔。用色可以用汁绿，笔尖蘸墨调匀。
- (2)画法：笔锋调汁绿(藤黄+花青)，调均后笔尖蘸墨色调成渐变色，画叶子的笔法是侧锋用笔，笔中有虚有实，这样的笔法变化丰富，显得生动活泼。(见图 2-5)
- (3)画叶子勾筋用狼毫叶筋笔，中锋用笔，笔锋要圆健，用力均匀。勾筋时要等叶子半干时，勾筋要有聚散和方向性。
- (4)画嫩叶子，用藤黄和少许花青调出嫩汁绿，笔尖蘸胭脂色，用侧锋画，大小相间，因是新叶子不可画得过大。勾筋要用胭脂色。(见图 2-6)

图 2-5

图 2-6

(三) 牡丹枝干的画法

1. 老干的画法：

老干是整个画面的骨骼，有的裸露在外，有的藏在繁茂的叶子中，老干弯曲苍劲，可以顺锋用笔和逆锋用笔。逆锋用笔有时受阻较大，笔锋时散时聚，加上苔点，产生一种苍劲粗糙效果。(见图 2-7a)

2. 枝的画法：

画枝用中锋和侧锋相结合，动作有顿有挫，这种用笔会使画出的枝加粗有节状和改变行笔方向，也加强了线条的节奏变化，特别适合木本枝的画法。(见图 2-7b)

3. 茎的画法：

画茎要中锋用笔，才有圆的质感。笔尖蘸花青再蘸藤黄调成汁绿，笔尖蘸胭脂色，一笔画成。(见图 2-7c)

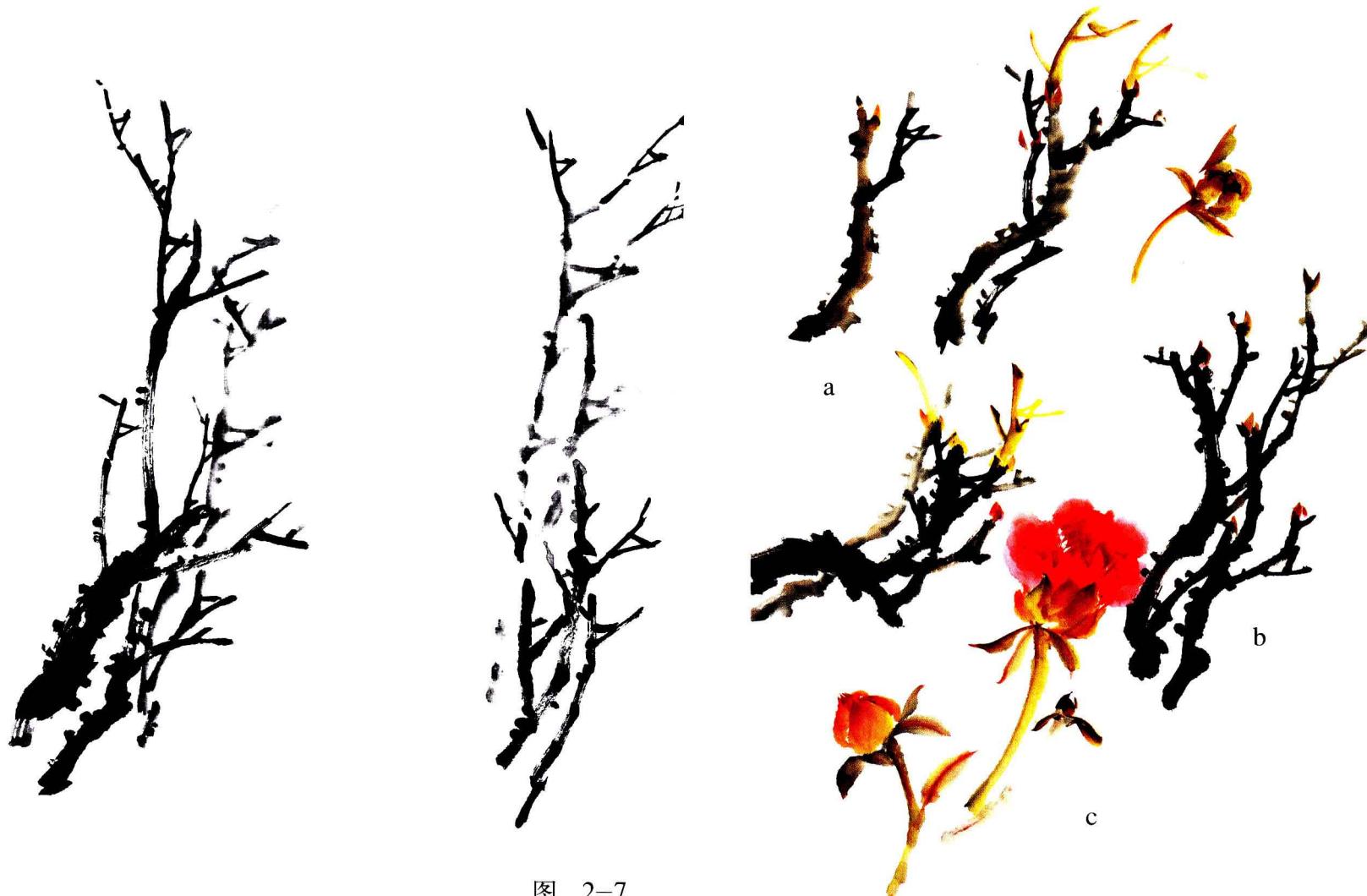

图 2-7

三、画梅的基本技法

梅花清高，自强，有写梅取骨之说。画梅要形神兼备，首先从老干入手。

(一) 老干勾勒法

用中号狼毫笔或石獾笔，笔根先蘸淡墨，笔尖蘸浓墨。用中锋侧锋交替用笔，顿挫转折得宜，勾出老干阴面的轮廓线，接着画阳面轮廓线，用墨先淡后浓。

(二) 疙擦

老干的阴阳面画完以后就可以趁湿进行皴擦。所用毛笔要软硬适中，先蘸淡墨后蘸浓墨，去掉多余水分方可皴擦。用笔自如，墨色要有变化，要在实践中找出灵感，再不断地提高技法，就可以画出老干的挺拔的质感。

(三) 苔点

画梅点苔点是为了增加物象质感。点苔点用浓墨趁湿进行，苔点要灵活，需点则点，不需不点，用墨阴浓阳淡。(图 3-1)

(四) 枝干的画法

画枝干用笔要注意虚实、刚柔、顿挫、转折、曲直、疾徐的变化。枝干有新枝、老枝，还有动静、虚实、润燥等神态。

画梅花枝干用中号石獾毛笔以中锋、侧锋相结合的笔法，先上后下、先左后右、先画主枝干和最上面的枝干、最前面的和最大的枝干。

墨色要分出主次的层次感。画枝忌平、直、呆、无质感和转折生硬等。

画梗，老干和枝的连接部分为梗，梗有大有小，侧锋用笔，墨色比枝淡而重于老干。下笔时，笔根蘸淡墨，再蘸浓墨，浓淡浑然，墨味丰润，行笔肯定，快捷流畅。(图 3-1)

画红梅老干的颜色时，用胭脂色调淡墨成淡胭脂色，罩染在其后的老干上，这种调子会体现出苍劲和饱经风霜。画黄、绿、白梅花时，老干可用淡墨调淡，花青墨染老干或用墨多次罩染老干。

老干的没骨画法，是不用勾线，用大笔画出老干的雄浑气质。方法是笔根蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，根据老干的粗细、长短，笔尖向着暗部，用侧锋运笔，沉着肯定、顿挫、快慢结合，干湿变化，一气呵成地完成。(图 3-2)

图 3-1

图 3-2

(五) 梅花的画法

1. 勾梅花：

按自己的习惯，选择狼毫、羊毫、叶筋、兰竹、白云毛笔，蘸淡墨用中锋勾出花瓣。

梅花的花瓣为五出，花瓣似圆非圆。用笔顿挫、虚实变化，线条流畅。勾花不要过圆，有苞和初放之分。一笔勾出的花瓣为单勾，两笔勾出的为复勾。勾梅花用笔应做到起笔藏锋，收笔回锋。

2. 花蒂、花蕊的画法：

花蒂是花朵与枝干连接的部分，呈“丁”字形状的。侧面花蒂三笔画出，先画中间，后点两侧。

点花蕊均用浓墨画出。正面的梅花花蕊外形为圆形，侧面为扇形，每根蕊须要有力度，蕊头有笔触地错落点成。（见图3-3）

3. 梅花填色：

勾完梅花后要填色，要根据所画梅花颜色确定。如红色梅花，用大红、曙红和朱砂都可以，黄色用藤黄，绿色用三绿或二绿都可以。填色时要讲究色彩变化，调色不要过浓，可加少量白色。

4. 没骨梅花画法：

没骨梅花就是不用线条勾花瓣，直接点梅花而成。方法是前部先蘸浅色后蘸深色，这样画出的梅花有立体效果。比如，红梅可用笔根蘸淡大红。笔尖蘸曙红调成渐变色，笔法是点垛或揉笔画出。黄色梅花画法，笔根蘸藤黄，笔尖蘸赭石调成渐变色用上述笔法画出。绿色梅花画法是用三绿或绿加少许白色调成淡绿色，笔根蘸淡绿色，笔尖蘸花青调成渐变色，用同样笔法画出。梅枝上的梅花一般先从上部，从花画起，花苞多些，全开的和半开的少些。要分组画，组与组要有差别，不可画得一样，要有多少变化、虚实变化等。画花蒂和画花蕊与勾填法画梅相同。用笔最好选用较大的白云和中号兼毫笔。（见图3-4）

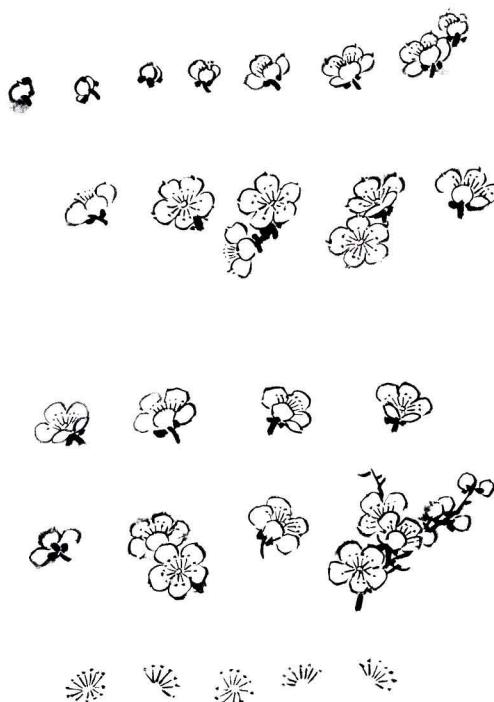

图 3-3

图 3-4

四、章法

章法也称“构图”、“布局”。谢赫绘画的“六法”中称“经营位置”，顾恺之称为“置陈布势”，均是对构图而言。花鸟画“以神为目的”，“以形为手段”，致力创造意境。画牡丹和花鸟画一样都离不开形，“以形传神”，“以形达意”。因此，初学绘画，必须重视写生，对生活中的原形进行捕捉，对“师法自然”的能力培养是很重要的。

图4-1 春风送艳香 68cm × 68cm

(一) 取势

取势是中国画的首要因素。所谓势，是指在画面上把物象的发展趋势和运动方向，把不规则的做出合理的安排，使之符合形式美的要求。顾恺之所说的“置陈布势”就是要求布局时确定仰俯、奔腾、回旋等各种势。这种势无论如何复杂，都可以找出画面的主流，主流称之为“主势”，相辅助的走势称之为“辅势”，其中还有与主势、辅势相反的“破势”，构成画面上的矛盾统一。(见图4-1)

这幅《春风送艳香》画面中的四朵牡丹花头都是向上的，其中红色较大的花头是主势，其它是辅势，有一朵花头向下，是破势。这一破势不影响画面总的向上的走势，相反丰富了构图形式美。

(二) 开合

中国画，有起、承、转、合四个部分。起即是起首，承是连接，转是承之后作回转之势，合即是收。起要豁达痛快，合要合得严实。合可以利用花、蜜蜂和蝴蝶等，也可以用题款和印章等。(见图 4-2)

这幅《英姿华贵》左下角的牡丹花和枝叶是“起”，向右上方延伸，第二朵花是“承”，是起的延续。第三、四向左转的两朵是“转”，题款为“合”。该作品有开合，构图间断得合理，丰满。

图 4-2 英姿华贵 48cm × 68cm

(三) 宾主

在一幅画中有宾有主，方能层次分明。“主”必须居于显著和突出位置，并通过形与色、高与低、大与小、粗与细、曲与直、浓与淡、枯与湿、动与静、虚与实等各种对比关系使其突出。“宾”是衬托，烘染。如果一幅作品没有宾主关系，画面就会混乱、分散和破碎，难以产生感人的艺术力量。

《和谐共鸣》这幅作品，上下有白色牡丹作衬托，中间站立双孔雀。在观赏画时，视线首先落在孔雀身上，画幅上的宾主一目了然。(见图 4-3)

图 4-3 和谐共鸣 60cm × 120cm