

写意牡丹技法

浅释

白铁藩 著

广西美术出版社

写意牡丹技法 浅释

白铁藩 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意牡丹技法浅释 / 白铁藩著. — 南宁: 广西美术出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5494-0732-3

I. ①写… II. ①白… 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(2013)第015035号

写意牡丹技法浅释

XIEYI MUDAN JIFA QIANSHI

著 者: 白铁藩

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 潘海清

校 对: 肖丽新 谢 赫

审 读: 林柳源

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

版式设计: 广西南宁市邕江湾美术馆

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

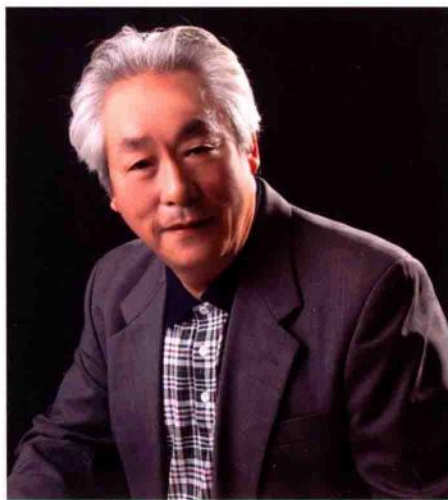
印 张: 4

书 号: ISBN 978-7-5494-0732-3/J · 1698

定 价: 58.00元

版权所有 翻印必究

作者艺术简介

白铁藩，字老铁。1944年生，祖籍沈阳。

退休前供职于辽宁省大石桥市文物管理所。美术师、中国同泽书画研究院画家、辽宁省美术家协会会员、营口市美协顾问，大石桥市画院副院长兼秘书长。酷爱艺术，喜诗词，爱金石，好根艺，醉丹青，情注写意牡丹花鸟画。曾游名山大川，感悟泰山、黄山之壮观灵秀，观沧海则领略海纳百川之宽广襟怀，赴洛阳下菏泽探求国色天香之真魂。50年来不懈临池，习历代名家传统技法，埋首于黄绢素纸间潜心笔耕，拓新以自慰。

国画作品《秋风》1983年获辽宁省迎春中国画作品展优秀奖。《流金岁月》1999年入选建国50周年辽宁美术创刊创作成就展。《国色天香》2002年入选纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展辽宁展区美术精品大展。同年，《春归图》获“迎澳门回归全国中国画大展”金奖。《铁骨英姿香醉人》获2006年“牡丹杯”全国书画大赛一等奖，并被授予“中国百杰艺术家”称号。

2011年《天籁音国香远》入选辽宁省第八届艺术节，同时被辑入《天辽地宁幻彩红》美术作品集。

2011年《馨香伴我读离骚》入选第五届全国花鸟画展。

2007年出版个人牡丹画选，《四艺流馨》融诗书画印即将付梓。退休后多次被邀请在辽宁、广州、深圳、福建、广西等地美术馆举办联展、个人画展和笔会。部分国画、篆刻作品被日本、马来西亚、新加坡、中国台湾等国家和地区社馆收藏。其艺事被报社、电视台等多家新闻媒体专题报道，艺术传略及作品被辑入《当代中国名家鉴赏辞典》和被《亚洲美术》、《东方艺坛》等刊载。

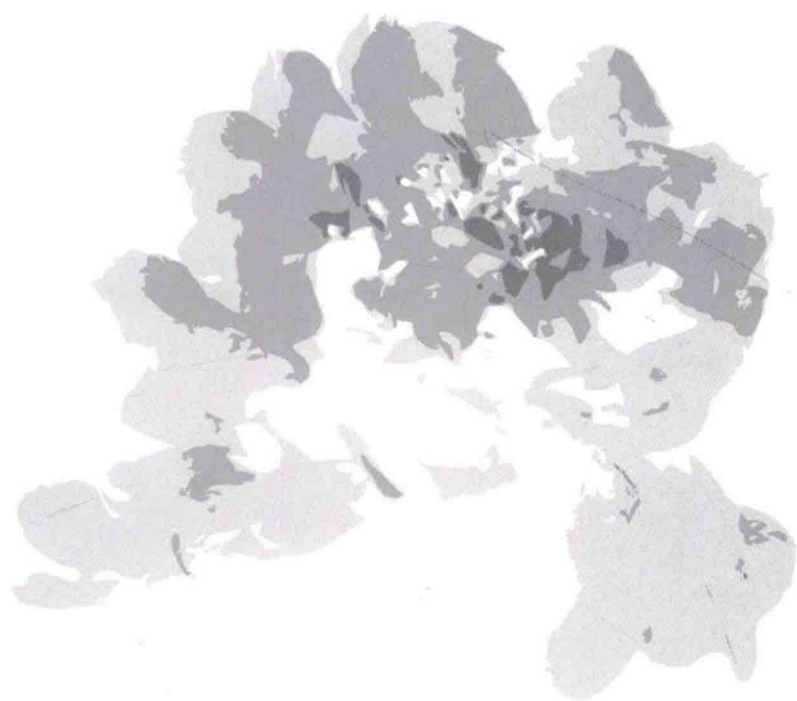
鼎盛图 180 cm × 90 cm

目 录

第一章 牡丹的生态、文化常识及写生方法·····	001
第一节 牡丹的生态常识·····	002
第二节 牡丹的文化常识·····	003
第三节 牡丹的写生方法·····	004
第二章 写意牡丹技法分析·····	005
第一节 写意牡丹的传统笔法·····	006
第二节 写意牡丹的传统墨、色法·····	008
第三节 写意牡丹的技法·····	010
(一) 牡丹花冠、花蕾的画法·····	011
(二) 写意牡丹花冠忌宜·····	012
(三) 写意牡丹叶子画法·····	013
(四) 写意牡丹的枝干画法·····	014
(五) 写意牡丹画法·····	015
第三章 写意牡丹的创作·····	016
第一节 写意牡丹构图创意·····	017

第二节 写意牡丹构图法则·····	018
(一) 起承转合·····	018
(二) 比例关系·····	019
(三) 构图的重心·····	020
(四) 八位出枝法则·····	021
第三节 牡丹技法八字歌·····	022
第四章 写意牡丹的“俗与雅”探微·····	023
第一节 牡丹的其他技法·····	026
第二节 作品赏吟·····	030

第一章 牡丹的生态、文化常识及 写生方法

第一节

牡丹的生态常识

我中华沃土，钟灵毓秀，是牡丹的发祥地。时逢盛世，奇葩繁荣，遍布大江南北。牡丹，古称木芍药，是野生观赏花卉，唐后始称牡丹。

牡丹为毛茛科，落叶灌木。由于品种不同，高者可达3—4米，矮者1—2米，有的疏散斜生，有的稠密直上，初春梗端鳞芽发出嫩叶，在河南地区3月抽茎，茎上分枝生叶，顶端生花苞，叶大而厚，叶柄长而互生，每枝九叶，俗称三叉九顶。生至4—5批叶时方才开花。牡丹天生丽质、花冠硕大，有单瓣、重瓣之别，色泽艳丽，有红、黄、绿、蓝、黑、白、粉等色，同一种色系的花中，深浅浓淡又各不相同，花开香气袭人。牡丹在演变过程中，花瓣层次差异，出现了不同层次的花部形态。形成由单瓣型到荷花、菊花、蔷薇、千层台阁、托桂、金环、皇冠、绣球等类型，作画时把握其基本形状，就会心中有数，下笔便有神了。归纳起来典型的有圆形、椭圆形、缺口圆形、月牙形、梯形、翘角形、多角形、圆外小圆形等。（图1、图2）

图 1

图 2

第二节

牡丹的文化常识

牡丹有雍容华贵的花冠，一命九品的叶姿，劲骨刚心，春芽萌动，蓓蕾蕴秀，与风雨冰雪为伴。牡丹色、香、姿、形集万卉风韵于一身，梅骨松风，国色天香，其结构集变化美和秩序美于一体。牡丹给予人的甚多，可谓鞠躬尽瘁，丹皮药用，花片酿酒牡丹宴，赏花习俗等，其品相、气质、精神和寓意，历来深受世人尊崇，在中华民族传统文化和艺术中地位甚高，可谓“牡丹之爱宜乎众矣”，无论是诗词、书画、雕刻、剪纸、陶瓷、服饰都是琳琅满目，异彩纷呈，美不胜收，“牡丹文化内涵广矣”。牡丹是我国的国花，是中华民族兴旺发达、美好的象征。（图3）

图3 鼎盛花红 135 cm × 67 cm

第三节

牡丹的写生方法

要创作一幅好的牡丹作品，首先必须了解牡丹的结构、生长规律、特征和造型艺术、色彩变化等，这就需要对牡丹多观察、多写生、多创作，积累形象素材。牡丹随四季变化会表现出不同的形态，如春天可花朵写生，这时牡丹盛开万紫千红、婀娜多姿。夏天可枝叶写生，这时枝叶生长旺盛，千姿百态，生机勃勃。秋冬可枝干写生，这时花叶逐渐凋谢，枝干虬曲苍劲，穿插明晰，自然生动。

写生时手法因人而异，所用工具不限，以抓住形神为准，也可借助相机拍照。做到手

快、眼快，把握神态、动感，尤其是取舍，要求更高，既要有细致入微的表现能力，还要具备丰富的想象力、敏锐的观察力和牢固的记忆力。写生的宗旨是将“触目横斜千万朵”的自然景物浓缩在“赏心只有两三枝”的艺术形象中。在写生的同时，可收集些湖石、春草、野卉、禽鸟蜂蝶等物象，为日后创作增添画面情趣。但要说明的是写生稿不能直接搬到画面上，因为写意牡丹要求画家“以形写神，形神兼备”，神意是主要的，写生稿是素材。（图4）

图4 一园幽梦 68 cm × 68 cm

第二章 写意牡丹技法分析

第一节

写意牡丹的传统笔法

通过写生，掌握了牡丹的特征，再临摹传统的笔墨，是学习牡丹技法的最好途径。临摹旨在借鉴，借鉴为了创新，学习前人成功的经验，善画者能与古人合，复能与古人离，能如斯，则事半功倍矣。临摹有多种临法，有对临、背临、局部临、变临等。最好是意临，要读画、分析揣摩、领悟，找出和掌握规律性的东西。好画赖画都可以读，好画要精读，选择学高不学低。临摹可以领悟取舍方法和笔墨精神，写生可以了解结构，了解牡丹细部和明暗以及花、叶、枝干的相互关系。通过临摹学习传统的笔墨“追意”领悟其神韵，融入自己写生感受得来的素材，才是科学的方法，达到成花在胸，出笔有依。

南齐谢赫在“六法论”中提到的“骨法用笔”是指用笔要有力度和变化，笔法除完成状形取神外，还能充分寄予画家的感情，体现画家艺术作品个性和审美的价值。

笔法是表现意象的手法，写意画的用笔方法不下于二三十种，归纳起来，可分为以下几类，就每一笔画的运行程序而言，有起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋，即笔锋藏而不露，所谓“欲上先下、欲下先上，欲右先左、欲左先右，竖画横下、横画竖下”。行笔要有变化，即笔道运行不可直来直往，要有提、按、顿、挫，轻、重、缓、疾等变化，“屋漏痕”、

“锥画沙”、“行云流水”等。收笔要回锋，即行笔结束时折锋使回，“有往必收”、“无垂不缩”等笔法。

就笔锋的偏正、使转而言，有中锋、侧锋、转锋、折笔、破笔。就笔管倾侧的方向、角度而言，有顺笔、逆笔、戳笔、飞笔、拖笔。就笔锋着力的部位而言，有点笔、垛笔、插笔、戳笔、摔笔、皴笔、擦笔、揉笔和颤笔。就笔锋效果而言，有方笔、圆笔、湿笔、干笔等。应在实践中领悟三昧，灵活运用，才能得心应手。不断创造新的笔法，无论是什么笔法，从效果上看，都应达到苍劲、老辣、轻松、圆浑、灵动、厚重、毛涩、润泽、灵巧、古拙为好。切忌死板、刻露、结滞、干枯、纤弱、描抹、涂改和不必要的重笔等病笔。注重书写性，确保笔韵的流畅和节律。（图5）

图5 一篮春色 68 cm × 90 cm

第二节

写意牡丹的传统墨、色法

传统花鸟画设色，并不强调光源、环境诸因素的色相、明暗秩序，而偏重于意韵和强化物象的固有色表现。墨彩浓淡秩序也不是以光源和明暗交界线为依据排列，但不等于不讲究用色。中国画用墨、设色在讲究干湿明暗和色相变化过程中，还包含着画家情绪的即兴因素和书写性运作等，强弱变化的自然流露呈现出墨彩美。同时还必须了解借鉴色彩科学方面的基本知识的掌握，色彩的三要素：1. 明度，即色彩的亮度，深浅程度。2. 色相，即赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等不同色彩的相貌。色相可构成高、中、低纯度。高、中、低明度的全色相环，对色相敏感程度高的人，才能看到和表现大千世界的丰富色彩。3. 纯度，是指色彩的纯净程度。感观色相艳或灰的明确程度，任何一种色彩加入墨和白，纯度就越低。我们只有对色彩有科学认识，才能使用它的能力，才能形成个人色彩语言的表达能力。写意牡丹的用色也和其他绘画色彩一样，也是按三原色的道理来相互搭配的，由于牡丹色彩繁多，我们可以按自己的喜好，在符合国画规律的前提下任意选择，但写意画追求的是意象美，故其设色必须要求有意象之彩，即在随类赋彩的基础上把握立意的需要，大胆挥毫，取精舍繁，以及夸张变形，变色，以下四点说明：一是以墨代色。浓墨调水，墨分五色。浓淡干湿焦，关

键在于用水的多少和用笔方法的不同而产生的变化。二是色墨结合，或调和。结合指的是以色或色墨点花，以墨泼叶。调和指色墨调和适当即刻上纸，常会出现清新的效果。三是以墨立骨，略施淡彩。以浓或淡墨画出形象，复以淡彩罩之。四是纯色点垛。视画面需要，有时把牡丹叶子画成黄或蓝或用其他墨色浓泼或调和色淡扫。写意牡丹用墨用色应注重“骨法用笔”，忌平涂乱抹，用笔、用墨、用色要讲究形神韵律，设色对比要和谐、明朗、大方，淡逸者切忌轻浮，浓艳者力戒火气。（图6）

图6 凝香 180 cm × 97 cm

第三节

写意牡丹的技法

写意牡丹历来是我国绘画重要的表现题材之一，古今名家辈出，各有其法，但主要的画法是点染法。点染法是指用毛笔蘸色或墨笔尖至笔肚墨色过渡自然，直接点垛或泼墨泼彩，所谓泼墨即用大笔蘸大量的墨以比较快的速度运行于纸上，所得到的墨痕如打翻的墨池一倾而下，痛快淋漓，在宣纸上形成变幻莫测、天趣十足的效果。所以，作画时要心中有数，落笔成形。用笔干脆利落，一笔下去要求形神、

意趣俱到，即下笔同时，用墨用色使其形象、情态、结构、章法、情感、品格显像立意，“胸有成花”，一气呵成，而笔无凝滞，如笔墨中出现意外，要善于及时处理或设法补救，因势利导，将错就错，随机应变，随错随改，循环往复，直到满意为止。

写意牡丹用笔因人而异，我画牡丹的花头较大，喜用羊毫大笔，笔酣墨饱，用笔尖、笔肚、笔根，中、侧、逆、顺锋，有时横卧推扫，拖泥带水，虚虚实实来表现牡丹雍容姿态，常能达到事半功倍、墨色淋漓酣畅的艺术效果。

中国画的色彩运用除随类赋彩依据客观物象固有色的色外，还有一个更重要的原则，即“妙趣自然”，也就是大胆摆脱客观束缚，各原色根据艺术效果的要求，进行自由处理，往往会取得比现实更高更美的效果。例如常讲的“红花绿叶”，如果按现实画上去则对比过强，感到“俗气”、“火气”，解决的办法就是降调处理，即在色彩中加入少许墨色，其色彩明朗沉着、典雅，在墨中加点白粉，就失去透明度，但却增加了浑厚和迷茫的色彩，此法画墨牡丹花头可出奇幻而生雅趣。（图7）

图7