

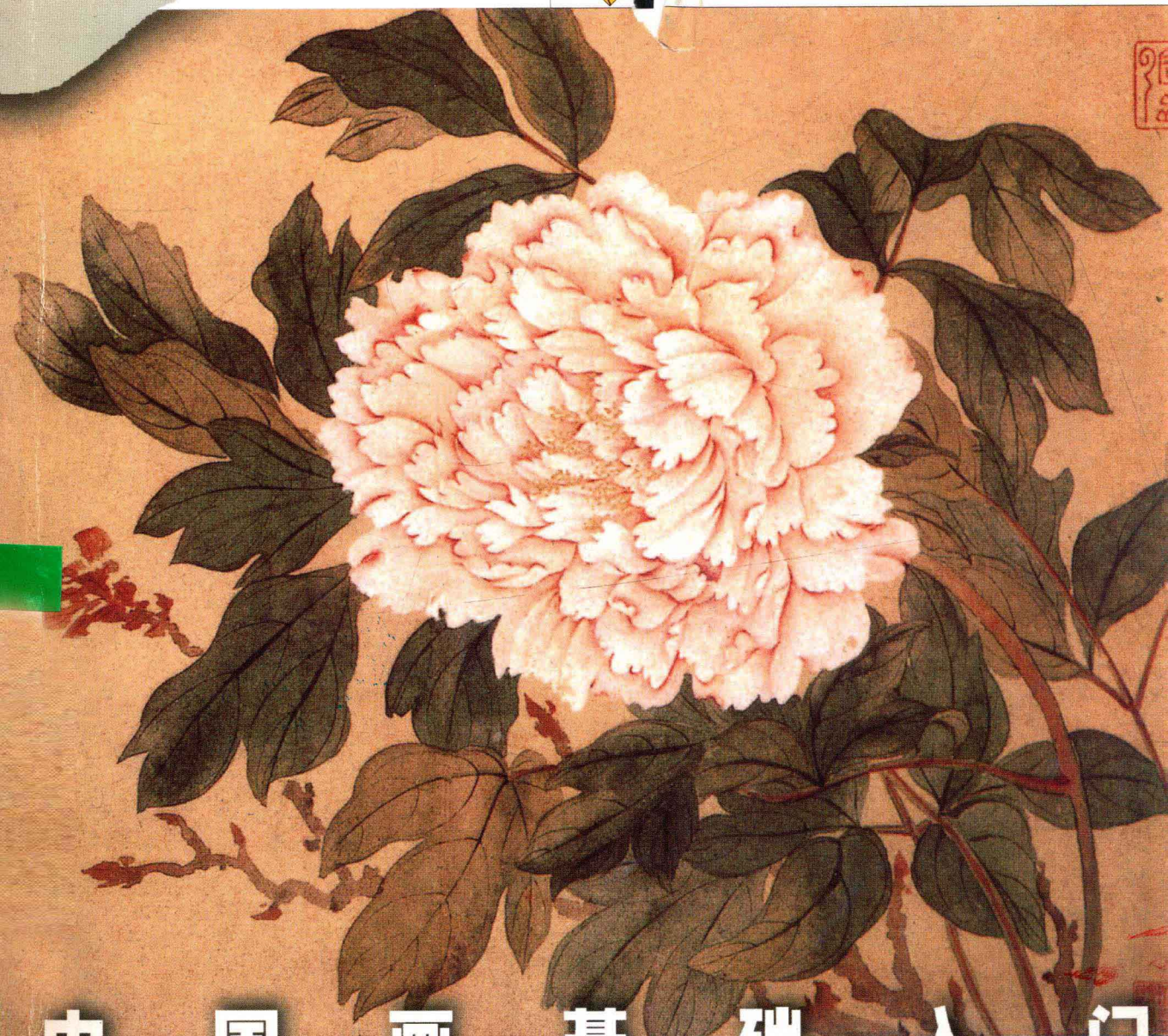
工 笔 画 系 列

牡丹

要诀

江苏美术出版社

中 国 画 基 础 入 门

中国画基础入门

画牡丹要诀

魏鸿蕴 王德舜 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画牡丹要诀/王德舜,魏鸿舜著-南京:江苏美术出版社,2000.8

(中国画基础入门.工笔画系列)

ISBN 7-5344-1063-0

I. 画... II. ①王...②魏... III. 牡丹-花卉画:工笔画-技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40826 号

责任编辑	徐华华
	张 韪
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 牡 丹 要 诀

出版发行	江 苏 美 术 出 版 社
经 销	江 苏 省 新 华 书 店
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	787 × 1092 16 开 3 印张
版 次	2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 - 10,000 册
标准书号	ISBN 7 - 5344 - 1063 - 0

J · 1064 定价 10.00 元

目 录

第一节	牡丹的生态结构	(5)
第二节	白描牡丹写生	(10)
第三节	线描的艺术处理手法	(13)
第四节	构图	(17)
第五节	景、情、意、境的内在表现	(21)
第六节	朽稿	(25)
第七节	白描墨染法	(26)
第八节	淡彩着染法	(30)
第九节	重彩着染法	(34)
第十节	渲染方法介绍	(38)
第十一节	牡丹创作步骤	(45)

中国画基础入门

画牡丹要诀

魏鸿蕴 王德舜 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画牡丹要诀/王德舜,魏鸿舜著-南京:江苏美术出版社,2000.8

(中国画基础入门.工笔画系列)

ISBN 7-5344-1063-0

I. 画... II. ①王...②魏... III. 牡丹-花卉画:工笔画-技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40826 号

责任编辑	徐华华
	张 韞
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 牡 丹 要 诀

出版发行	江 苏 美 术 出 版 社
经 销	江 苏 省 新 华 书 店
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	787 × 1092 16 开 3 印张
版 次	2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 - 10,000 册
标准书号	ISBN 7 - 5344 - 1063 - 0

J · 1064 定价 10.00 元

目 录

第一节	牡丹的生态结构	(5)
第二节	白描牡丹写生	(10)
第三节	线描的艺术处理手法	(13)
第四节	构图	(17)
第五节	景、情、意、境的内在表现	(21)
第六节	朽稿	(25)
第七节	白描墨染法	(26)
第八节	淡彩着染法	(30)
第九节	重彩着染法	(34)
第十节	渲染方法介绍	(38)
第十一节	牡丹创作步骤	(45)

第一节 牡丹的生态结构

牡丹,木本,枝梗挺健,叶茂繁盛,花形饱满艳美、雍容华贵,令唐代诗人李正封欣咏出“国色朝酣酒,天香夜染衣”的美句,又因其艳冠群芳的姿色被推为花王。牡丹早在1400年前的南北朝初年,发现于我国西域的秦岭地区,为野生花卉。由于它的形、色和芍药相似,又被称为木芍药。“花开时节动京城”的牡丹经选种、改良、培育,到了唐代始被称为牡丹,并成为当时最主要的观赏花卉之一。新中国建国前从洛阳转到山东菏泽,近40年大面积的栽培除药用外,远销广东及国外,象洪庙、王梨庄、赵楼等名园,保留了过去主要的名品,牡丹品种从八十多种发展到八百多种。北京等全国各地(现洛阳牡丹也从菏泽引进栽培)牡丹都从菏泽引种。

牡丹原先都是单瓣,后经培育改良出现了重瓣的或起楼的,花型主要有蔷薇型、荷花型、绣球型,花色也因品种有异而丰富起来,有白色的“宋白”、“昆山夜光”,有粉白发蓝光的“蓝田玉”,黄色的“姚黄”,绿色的“豆绿”,深浅雪青的“魏紫”和“露珠粉”,银红色的“冰罩红石”,粉红色的“大金粉”,桃红色的“大红剪绒”,大红色的“状元红”,“烟笼紫珠盘”的“烟笼紫”,还有近乎于墨色的“黑剪绒”,甚至有了同杆异花、同花异色、紫粉相间的“二乔”等,可谓姹紫嫣红,五彩缤纷。

牡丹,毛茛科,落叶灌木,谷雨节内开花,又得名谷雨花。整株牡丹,由花、蕾、茎、叶、杆、芽等组成。每年春季过后,芽胚即在杆和嫩茎之间形成,到秋冬季节,芽苞渐大,到第二年初春芽衣张开,叶芽长出,到四月初,花苞从叶芽中抽出,花茎渐高,茎上分枝生叶,花茎高约尺许,茎顶只生一花。

花冠:花朵的基本形状呈圆形,花瓣下缘窄而呈圆弧形,上缘宽而多褶。瓣的上缘宽并从左右向里卷,外轮瓣稍大些,内轮瓣稍小些,瓣子中间的筋脉较明显,瓣边缘的裂口多是从中间筋络处分裂。

花蕊:花蕊有雄雌之分,雌蕊位于花中心,形状似小石榴,花期将谢时逐渐裂开为四瓣。许多雄蕊簇拥在雌蕊的四周,麦粒状的花药摇曳在纤细蕊丝的顶端,初开时为饱满的中黄色,绽开时逐渐变成了盈润的乳黄色。

花萼:花萼是花冠与花梗叶茎的依托环节,是承上启下的结构关键。花蒂是花瓣的外衣。牡丹的花蒂是由大萼与复萼两层构成。大萼位于花瓣之外层,紧贴花瓣,形如扣盅,共三片,初开时的萼片为嫩绿色或嫩红色。复萼环生于大萼之下,如带状,呈绿色。

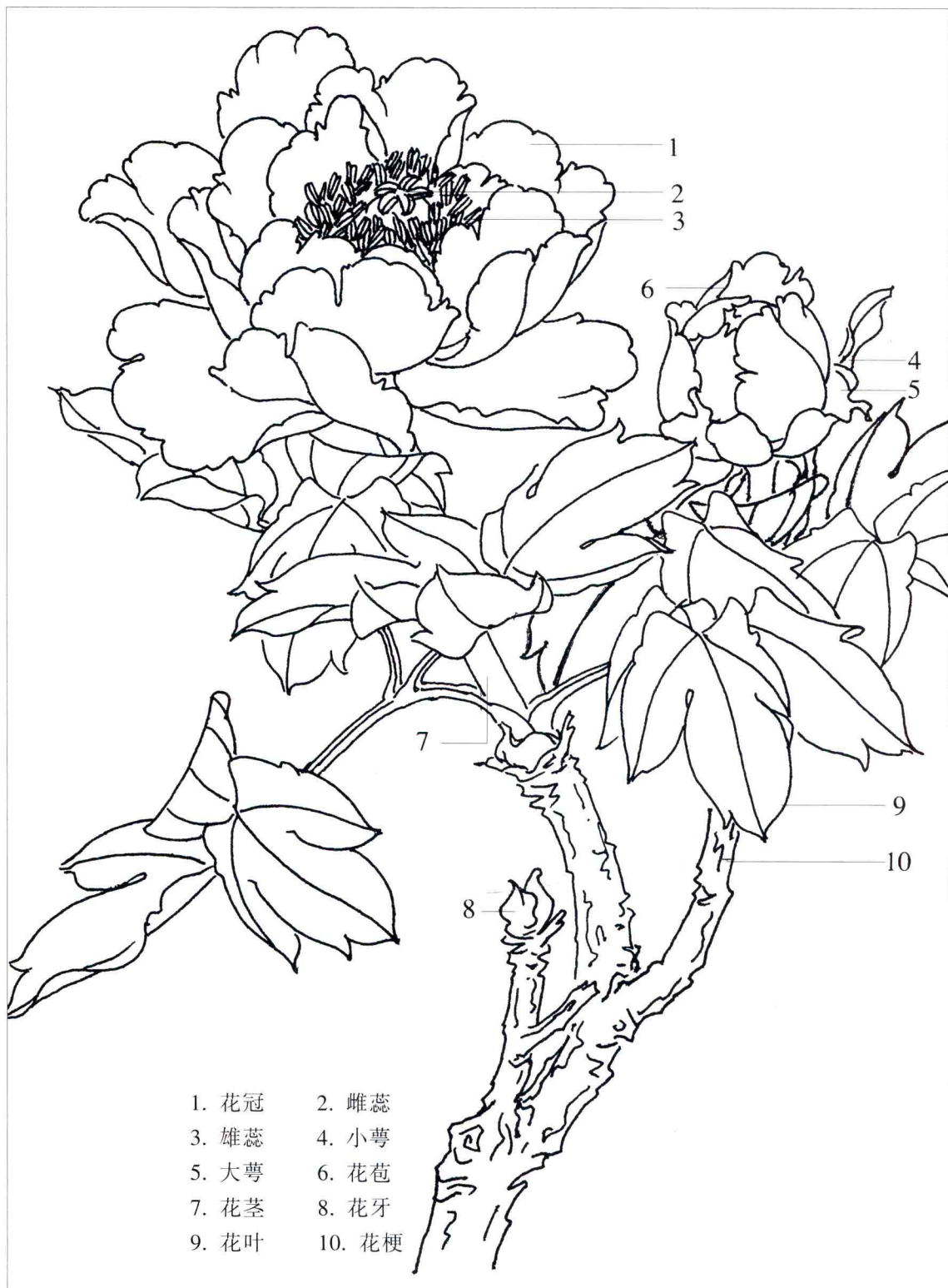
叶子:牡丹的花叶发自花茎的四周,为互生的二回三出羽状复叶,即在大叶柄上分生出三个小叶柄,每个小叶柄上又分生出三张小叶片。一个生长完全的牡丹叶子称为“三叉九顶”或“三叉九叶”。春季花开时,牡丹的上部叶子生长不完全,花头以下,每节有一张叶片或三张叶片,再往下为五张或七张叶片。叶形因品种不同亦有差异,叶片有的肥厚,有的单薄。叶色正面深,背面淡,叶脉比叶色重,呈深绿或紫红色。老叶葱绿,初生嫩叶、茎和花苞均呈暗红色。

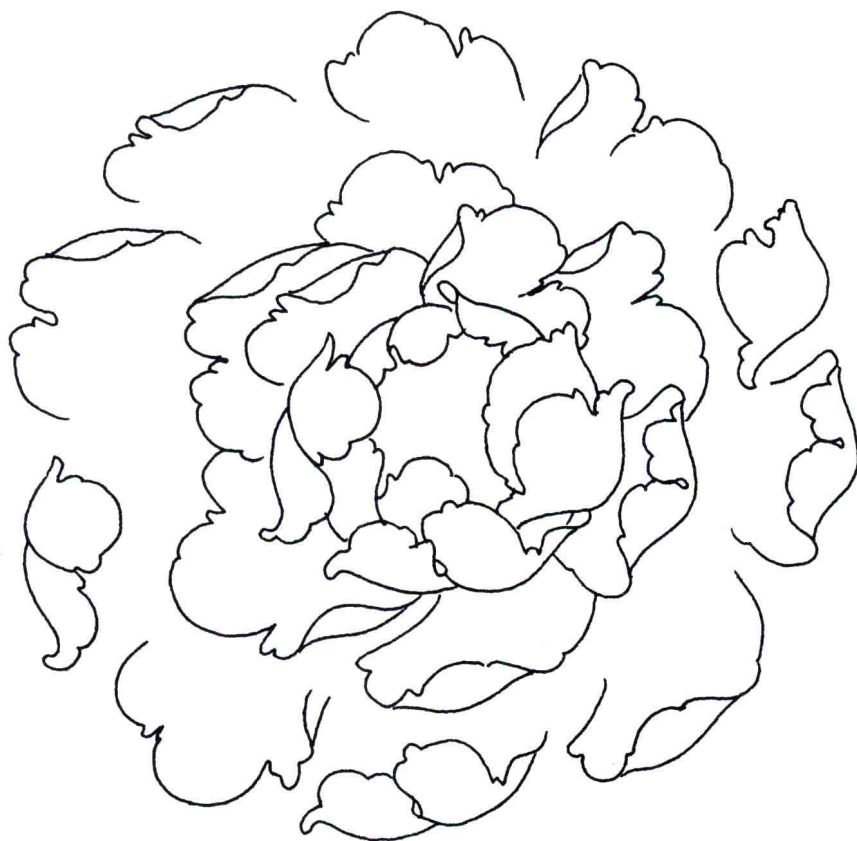
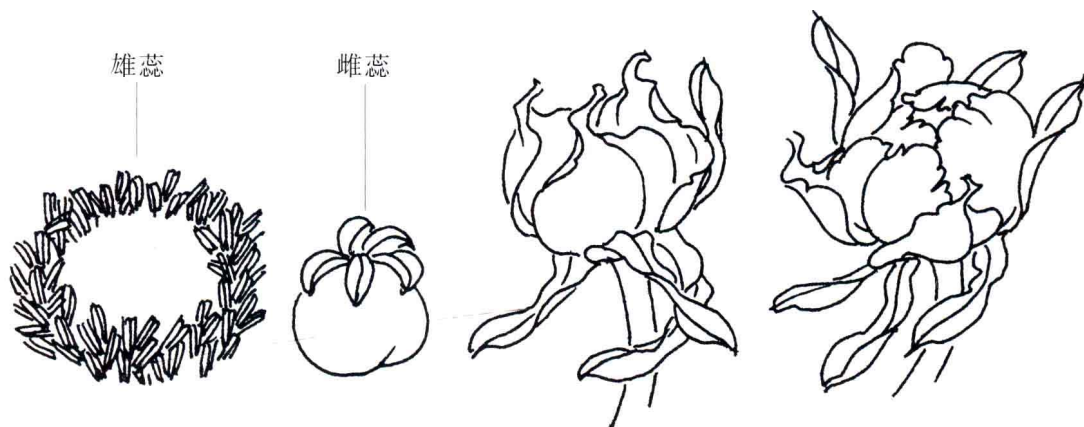
花茎:花茎位于花萼之下老梗花芽之上,嫩茎长尺许,茎身生有批叶,少则一茎四五批,多则一茎十四五批不等。花茎颜色为嫩绿、嫩红。花茎因品种之异有长短、粗细、壮弱之别。花茎的顶端是蕾和花朵,一般呈上发态势。

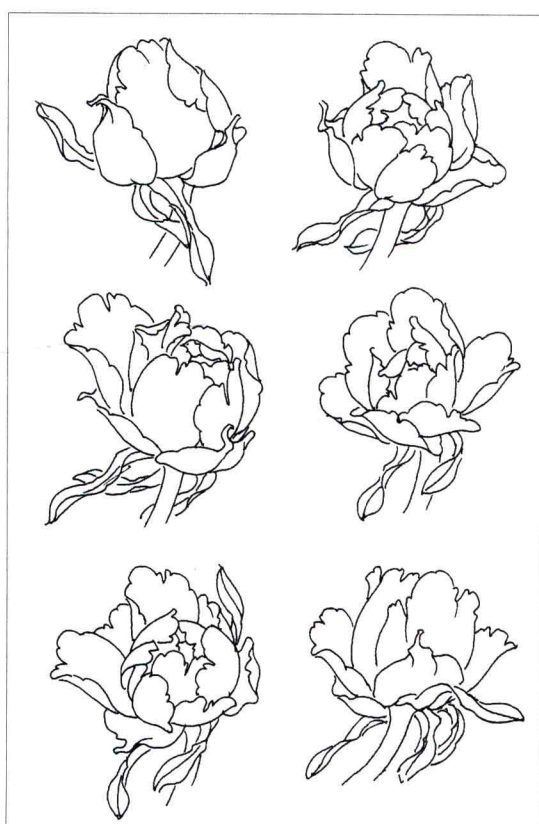
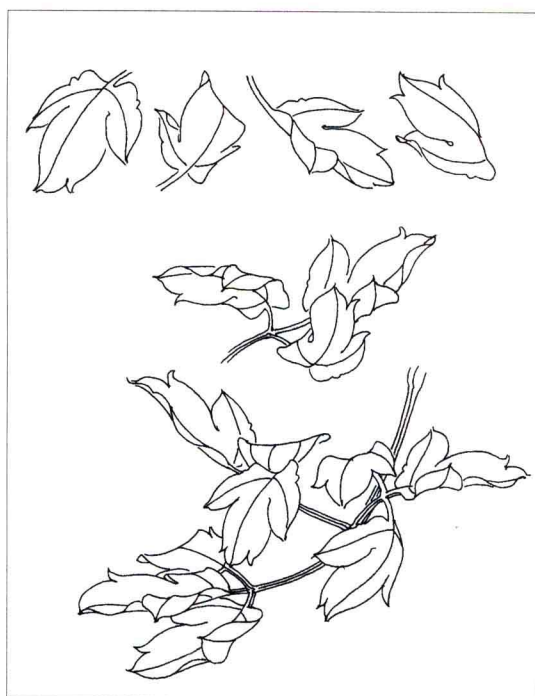
叶柄:叶柄较长,一尺许,呈十字形,向前后左右伸展,与花茎成纵横交错状。茎顶

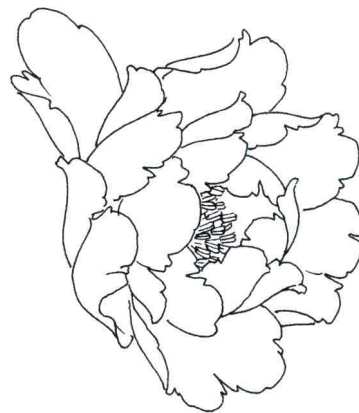
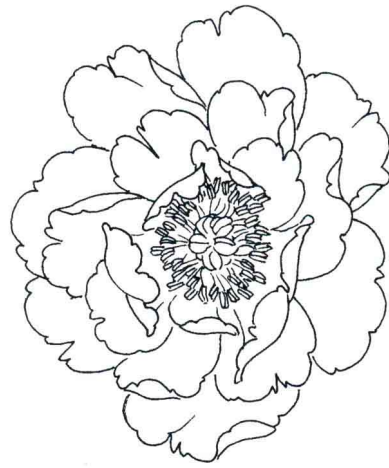
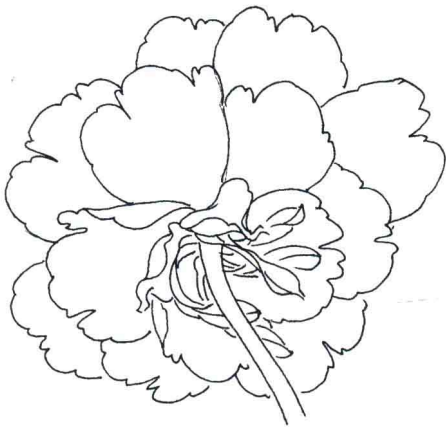
生花,茎上生叶,茎下接杆。

枝干:牡丹的枝干是灌木,无主枝,常作分叉状。老干经多年生长亦粗不过腕,高不过人,表皮的斑驳粗糙显得形象清瘦苍老,再加上姿态的拳曲,与嫩茎的爽挺劲发形成形态上的鲜明对比。

第二节 白描牡丹写生

线描是中国画中的一种独立的艺术形式。在一幅画中纯粹以线条描绘对象的表现形式叫线描，未着色的线描也叫白描。

白是素的意思，指的是只有一种单纯的色彩；描是指线的勾勒，传统上也称为双勾、勾勒或线描。白描是传统中国画的造型基础，故有“白描打底”之说。

牡丹写生，需要注意时间的选择。牡丹花昼开夜合，早晨阳光初曦时绽开，晚上落暮时收拢。牡丹开花时像一把倒置的雨伞由花蕊处逐渐向外撑开，合拢时再由花心向内收拢。古人有“未从看花先起早”一说，告诉我们清晨朝露未退，晨光初升时，花叶支挺润露凝香，花枝招展婀娜妩媚的仪态，最显其“国色天香”的本质和神韵。

写生一般为三个过程：一是观察，二是描写，三是整理。写生的方法视自己的目的而定，一般为慢写和速写二种。初学者以慢写为宜。

1. 观察。写生前必须对牡丹作多方位的整体观察，去了解其全貌，这是感性认识转换成理性认识的第一步，是重要的一步。尤其是对即将描绘部分的结构充分了解后，找到自己所需要的形态和角度，才能下笔写生画出自己的真切感受。

2. 描写。通过整体观察、知晓全貌、选好角度就可进入实际描绘了。这一阶段因需要和目的不同，方法也可多样。方法大致可分为四种：

①局部特写。目的是了解和掌握牡丹的结构和形态。搜集各种花头的正面、侧面、背面、花苞、叶子的不同形象，左右前后的各种不同姿态，研究记录它们的透视规律、色彩构成要素，作为创作时的备用资料，在构图时根据需要采用。

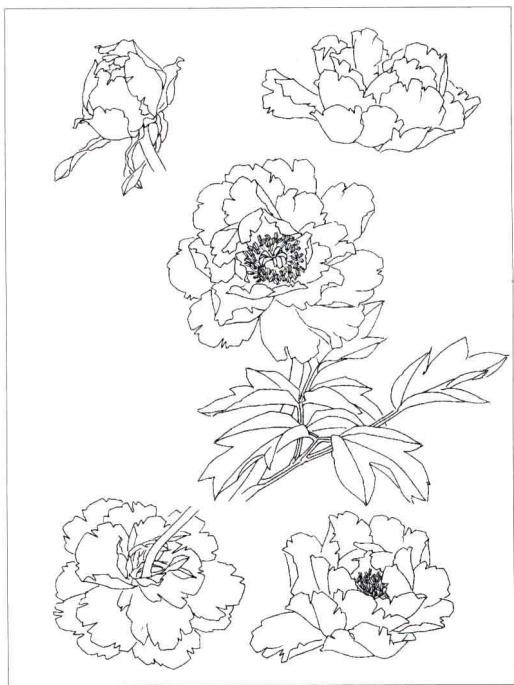
②折枝写生。“赏心悦目三两枝”是中国画花鸟画审美理念中近取其质理解上的彻悟，是中国画状物“写照”的取舍要求，它有别于西洋绘画的写生，它是认识一枝花的花、枝、叶、梗生长规律和造型练习的过程，充分认识它们之间的相互关系、形态特征，才能为今后的创作构图出枝积累生动的素材，才能积极地应用这些写生素材为创作服务。

③整株写生。从根到梢到花的姿态，使整株牡丹映入眼帘，写其全貌是把握梨花、月季神韵风采的必要过程，目的不仅仅是了解牡丹的整体结构和生长态势，而是要求习者在写生过程中，充分体会其内在的典型性，为构图写生和今后的创作做好过渡性的准备工作。

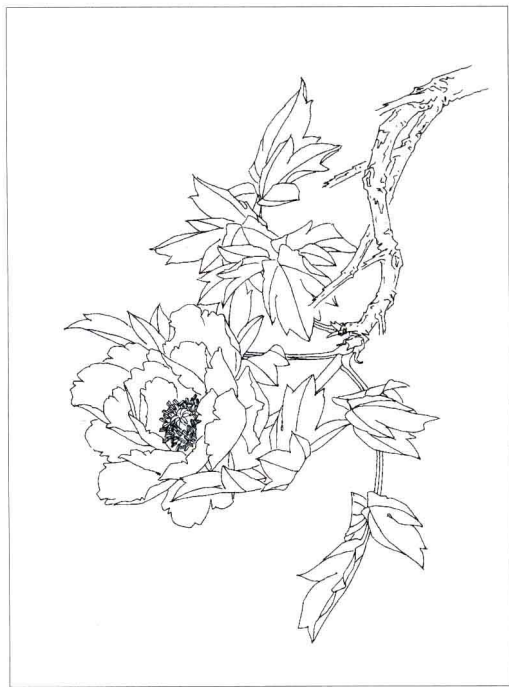
④构图写生。是在掌握上述三种方法基础后，进入创作前的主客观结合阶段的练习。局部写生、折枝写生和整株写生，偏重于对牡丹形态结构和生长特征的客观描写。而构图写生是“准创作”练习，描绘时不必完全忠实于原生态的客观自然，而是以客观现实为基础依托，运用构图法则作主观能动地积极安排、取舍或剪裁，体现创作意图，为稍事整理后的创作定型。

3. 整理。由写生到创作，是一个量变到质变的过程。创作不是自然的翻版，而应“源于生活，高于生活”。写生稿是为创作提供和积累素材的过程，运用“移花接木”、“取舍提炼”等方法，使各种写生稿服务于统一多变的完整构图需要十分重要。在创作中它是“意象”自然的比照物，可以帮助你发现不足和修正不妥之处，使你有充分的素材充实调整画面所需，达到预期的效果。平时写生也要养成随时整理的

好习惯，在画幅的写生对象边上注明颜色，可以用淡彩记录，也可以用文字记录，还可以用文字的字头速记。传统画工的速记文字为：红(工)、黄(廿)、绿(弌)、赭(者)、青(𠂔)、胭脂(因)、紫(此)、染(九)等。总之，写生方法多种多样，多到实际生活中去观察体验，结合临摹优秀作品，有意识地将写生与创作结合起来多加练习，你的水平就会不断提高，就会出成果。

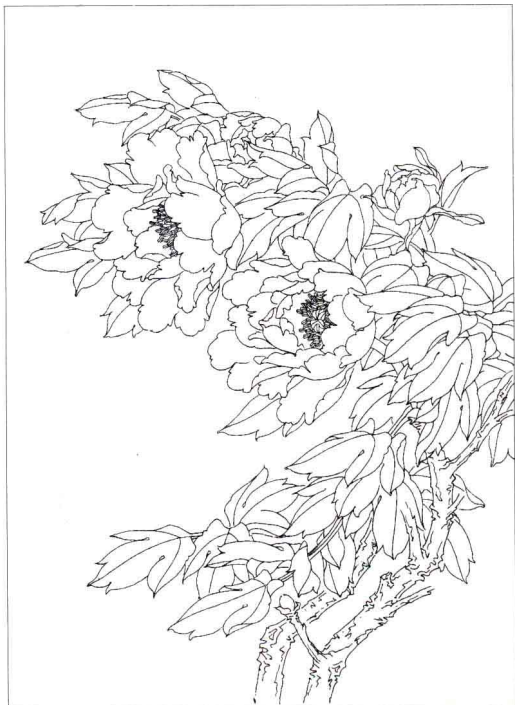
①局部特写

②折枝写生

③整株写生

④构图写生

整理

第三节 线描的艺术处理手法

白描不是观察对象光线变化的结果，而是观察对象组织结构的结果，是对对象生长规律和组织结构深刻理解、仔细研究的结果。

线描在观察上的特点决定了它在表现上的特点，必须把对象结构上的来笼去脉一丝不苟地交代清楚，不论是画大的花瓣、叶子，还是细小的花蕊、花蒂，都要求仔细刻画到位，但它又和纯粹自然主义的不加取舍的表现有本质上的区别。

物象的轮廓对任何绘画来说都是十分重要的，但对于用单线来表现形体的白描来说更为重要，因它无任何因素可借助，只能靠本身极端严格的轮廓线使对象得到充分的表达。所以，线已不是简约的表现，而是要融入作画者的思想情感，正确运用各种手法表现对象的体积感、质量感和空间距离感，从而达到表现出写生对象精神内涵的本态特质这一目的。

物象的立体感是物体的明暗和体积的透视感给人的视知觉，明暗现象不是产生体积感的根本元素，线描通过线的浓淡、虚实、长短、徐疾、转折、刚柔等的变化，准确地表现物象的凹凸、卷曲、转折，物与物的前后、高低、空间距离透视关系，因而在线的“阴阳背白”中表达出物象阴阳向背的体积感。

白描通过运笔用墨的变化来表现物象的质量感。线条的抑扬顿挫、刚柔、方圆曲直、粗细、浓淡、干湿、徐疾等在运笔用墨的变化中，表现着各种不同质量感的物象。中国古代画家运用线的变化在表现物象质量感方面积累了极其丰富的经验，初学者可以借鉴吸收、仔细研究并体会对被描绘对象的客观应用。平时实际作业前可借助临摹进一步体会，写生时注意从客观对象的实际精神面貌出发，适者运用，要注意在处理中无论墨色的浓淡、线条的粗细、组织的变化，其程度不能相差过大，浓的太浓，淡的太淡，粗的过粗，细的过细，都会影响画面的协调及笔墨的和谐，这是白描必须遵循的重要规律。线条的艺术加工要从客观对象精神面貌出发，切忌脱离实际对象，盲目主观的进行；如果线条造型的目的不明确，不能客观有效地表现对象的话，那么线条本身就失去了应有的意义。下面向你介绍一些主要的艺术处理手法。