

文柳川 编绘

中国牡丹画技法大全

主编 王绣

写意小品牡丹画法

天津人民美术出版社

主编 王绣

中国牡丹画技法大全

写意小品牡丹画法

文柳川 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

写意小品牡丹画法 / 文柳川编绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2005.7

(中国牡丹画技法大全)

ISBN 7-5305-2977-3

I. 写... II. 文... III. 牡丹—写意画: 花卉画—
技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第066998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: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

河北胜芳光辉印刷有限公司印刷

全国 **新华书店** 经销

2005 年 8 月第 1 版

2005 年 8 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 大 16 印张: 4

印数: 1 - 3000

版权所有, 侵权必究

定价: 32.00 元

目录

作者简介

文柳川, 1954 年生于河南洛阳偃师市。自幼习画, 曾深造于西安美术学院。现为中国美术家协会会员、河南省美协理事、河南省国画家协会副主席、洛阳市美术家协会副主席、洛阳美术馆馆长、洛阳画院院长。

幽香氤露 清骨超群(7)

牡丹花的具体画法(8)

墨牡丹画法(8)

红牡丹画法(10)

紫牡丹画法(12)

花苞、半开花的画法(14)

叶的画法(16)

枝干的画法(19)

牡丹作品创作步骤(20)

范图一《独放》步骤(20)

范图二《舞东风》步骤(25)

范图三《洛阳三月又春风》步骤(30)

范图四《洛阳花》步骤(35)

牡丹作品赏析(40)

朵朵心花含蕴香(40)

洛阳富贵(41)

洛阳三月花似锦(42)

洛阳富贵(43)

同春图(44)

倾国(45)

平生自是香花(46)

舞春图(47)

共花伴醉(48)

共花伴醉(局部)(49)

醉春(50)

大富贵(51)

风流(52)

风流(局部)(53)

洛阳三月又春风(54—55)

唯有牡丹真国色(56)

铁骨冰心谁得似(57)

牡丹曰花(58)

牡丹梅花一时开(59)

春光无限(60)

昔年曾到洛城中(61)

春日(62)

万叶红绡剪尽春(63)

富贵大吉(64)

主编 王绣

中国牡丹画技法大全

写意小品牡丹画法

文柳川 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

写意小品牡丹画法 / 文柳川编绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2005.7

(中国牡丹画技法大全)

ISBN 7-5305-2977-3

I. 写... II. 文... III. 牡丹—写意画: 花卉画—
技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第066998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: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

河北胜芳光辉印刷有限公司印刷

全国 **新华书店** 经销

2005 年 8 月第 1 版

2005 年 8 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 大 16 印张: 4

印数: 1 - 3000

版权所有, 侵权必究

定价: 32.00 元

不愧逢君翰墨场

——序《中国牡丹画技法大全》丛书

王 绣

诗云：

何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。

——唐·徐凝

叶底风吹紫锦囊，宫炉应近更添香。试看沉色浓如泼，不愧逢君翰墨场。

——宋·梅尧臣

牡丹属芍药科，落叶灌木花卉，古名木芍药。秦人琅邪安期生云：“芍药有二种，有金芍药，有木芍药。金者，色白多脂；木者，色紫多脉。”牡丹雍容富贵，花硕大而美艳，色斑斓而多彩，被誉为“花王”，是大自然恩赐给人类的艺术品。中国是栽培牡丹最早的国家，同时又是牡丹的原产地，因地脉最宜而奇甲天下，名扬四海。

牡丹集天地之灵气，沐日月洗礼，为万卉之首，众香之魁。牡丹因武皇怒贬而绽放于北邙洛下，一段美丽的传说，赋予了牡丹傲骨丹心的气节。牡丹栽培始于魏晋，而盛于唐宋，经千年不衰的繁茂，昭示着泱泱华夏富贵吉祥的昌隆。牡丹迄今五百种项类，且于当下四季葱茏开放，显现着时逢盛世的国泰民安。

一千六百年前的东晋画家顾虎头庭院中就栽植有“木芍药”，而牡丹出现于中国画中最早的一幅也是顾恺之的《洛神赋图》，牡丹的栽培史也由此得到考证。之后，北齐杨子华将牡丹染墨赋彩，独立成幅，“画牡丹极分明”。至唐代，牡丹在逐渐确立的中国花鸟画中成为重要的花卉题材，且当时国势隆盛，善画牡丹者众多，如冯绍正、边鸾、于锡、殷保容等。尤其是边鸾画牡丹“花色红淡、若浥雨疏风，光彩艳发”，“妙得生意，不失润泽”，以开折枝牡丹先河。其间牡丹在唐代人物画的进程中也同样得到了发展。五代时牡丹在著名的花鸟画家中得到极大繁荣，如后梁于兢，南唐徐熙、梅行思，前蜀黄筌、黄居宝、滕昌祐等。《宣和画谱》载：“黄筌的用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成；徐熙画以墨笔为之，殊草草，略施丹粉而已。”谚云“黄家富贵，徐熙野逸”。牡丹至宋代更加趋于书卷气，典章佳句频出，且栽培日盛。欧阳修《牡丹花品序》：“牡丹出丹州、延州，东出青州，南亦出越州，而出洛阳者，今为天下第一。”牡丹亦被更加推崇。由于院体画家众多，牡丹绘画技法日臻完善，“花之于牡丹芍药，必使之富贵”。以徐崇嗣、黄居案、赵昌、赵佶等为主要代表画家，徐崇嗣的“没骨图”也从此而生。元代亦有赵孟頫、王冕、王渊、钱选等画家的牡丹图存世于今，文人画的兴起也直接影响着元代的牡丹画法。到了明代，出现了以吕纪、林良为代表的工整艳丽的牡丹画法，以陈淳、徐渭为代表的豪放、洒脱的牡丹画法，为折枝牡丹、没骨牡丹开创两路蹊径，强化

了牡丹之精神风采，同时还出现了以沈周、文徵明、唐寅等为代表的清雅文逸的牡丹画作品，极大地丰富了牡丹画创作风格与流派，为清代以及后世的牡丹画发展奠定了丰厚的基础。清代牡丹画家亦有两派，其一为正统写实派的恽寿平、郎世宁等人，其二为大写意风格的八大山人及扬州八怪中高凤翰、罗聘等诸家，以及其后的任伯年、吴昌硕皆是以写意笔墨表现牡丹的大家圣手。至近代，中国花鸟画中牡丹画的发展延续着明清风范同时也有较大的完善，写意牡丹画中杰出画家有齐白石、陈半丁等，工笔牡丹画的画家有于非闇、陈之佛、张大千等人。他们大多为艺术的通才大家，在涉猎中国画众多门类的过程中，对中国牡丹画的发展与传承取得了卓有成效的成就。新中国成立后，中国牡丹画得到了前所未有的发展，并使牡丹画赋予了新的风貌与意趣，如王雪涛、李苦禅、朱屺瞻、崔子范、俞致贞、刘力上等诸多画家为中国牡丹画发展起到了承前启后、继往开来的作用。由此，中国人民喜闻乐见深情爱慕的牡丹，在中国画家笔端绽放出异彩纷呈、绚烂夺目的光彩，成为诸多花鸟画家以及其他山水、人物等门类画家竞相表现的稳定题材。

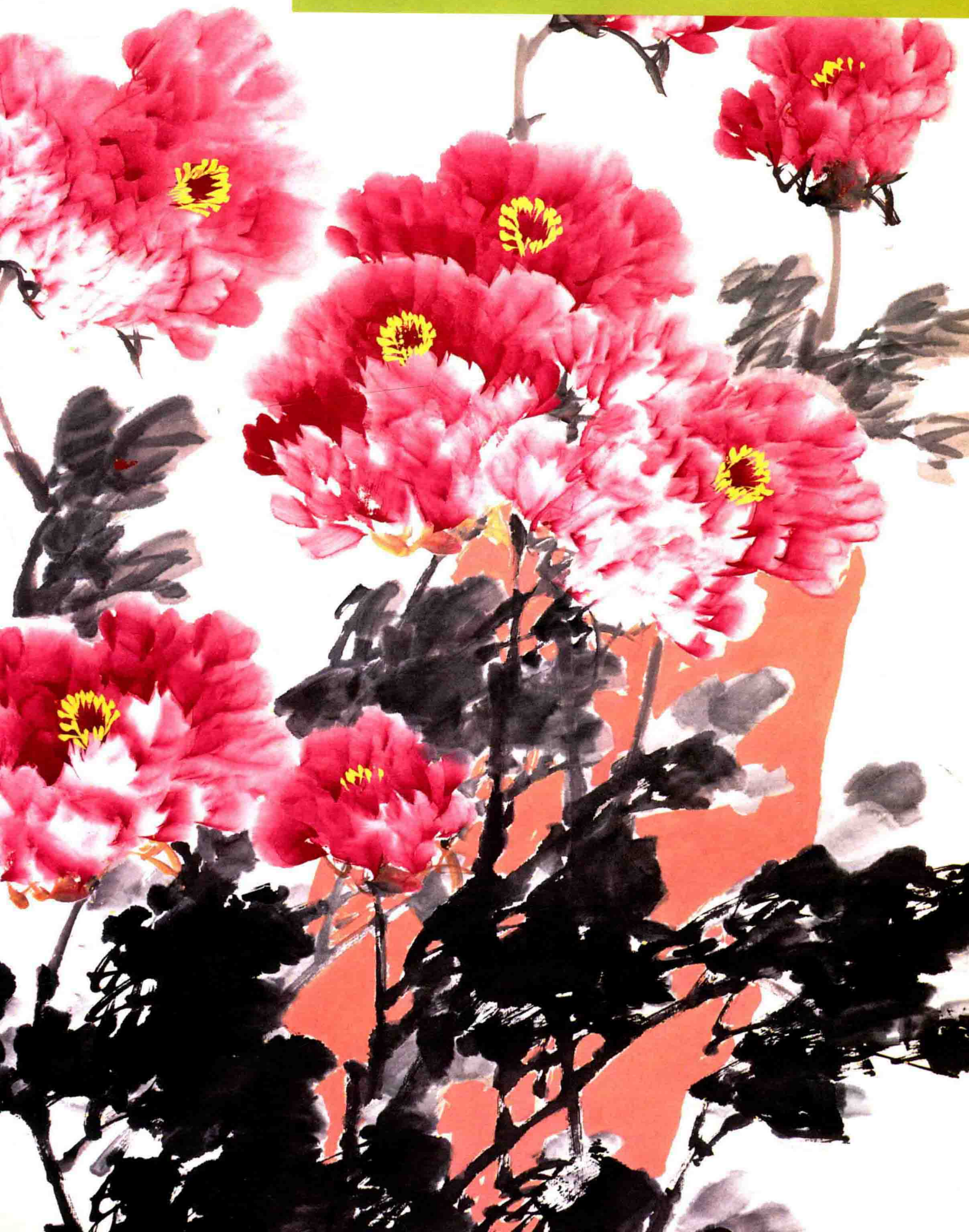
昔日“金钗锦绣知多少，多是看花烂醉人”，而今更是“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。时逢改革开放，建设小康社会的盛世，“天下太平，牡丹始盛”，国泰民安，国运昌隆。

“牡丹终古是花王”，牡丹是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托。由于牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础，中国牡丹画在当今也得到了更加广泛的普及与发展，牡丹画作品也日益受到广大中国百姓的喜爱与推崇。全国各地涌现出众多的牡丹画家，尤其是生活在帝都花城洛阳的画家，他们得天独厚钟情挚爱着洛阳牡丹，对牡丹的研习与创作已成为一份日课。在继承传统、发展创新的过程中，自出机杼，使当下的中国牡丹绘画独特而丰富，亲和而富贵，以贴近大众审美风范的视角，呈现出不同风姿。各类各种的花形、花态，疏密相间，错落有致，蕴含着勃勃生机，赋彩明丽，枝条柔美，花叶茁壮，显示出绰约的仪态。

这次天津人民美术出版社策划、编辑的《中国牡丹画技法大全》丛书，正是反映出当前牡丹画创作的丰硕成果。所选画家们以其极具地域特色的绘画风格，以严谨丰富的绘画手法，展示出中国牡丹画的各种画法，可谓异彩纷呈，婀娜多姿。或欹或正，或率或工，或赋彩或染墨，可谓风神生动，意度堂堂。为广大美术爱好者学习中国牡丹画提供了详实的案头佳册，成为雅俗共赏、丰富多姿的普及性和鉴赏性的美术技法丛书。为中国花鸟画中的牡丹绘画增添了更为绚丽的国色精品，天香佳作。

乙酉年春日于洛阳香魁居

文柳川代表作品《万叶红绡剪尽春》（局部）

目录

作者简介

文柳川, 1954 年生于河南洛阳偃师市。自幼习画, 曾深造于西安美术学院。现为中国美术家协会会员、河南省美协理事、河南省国画家协会副主席、洛阳市美术家协会副主席、洛阳美术馆馆长、洛阳画院院长。

幽香氤露 清骨超群(7)

牡丹花的具体画法(8)

墨牡丹画法(8)

红牡丹画法(10)

紫牡丹画法(12)

花苞、半开花的画法(14)

叶的画法(16)

枝干的画法(19)

牡丹作品创作步骤(20)

范图一《独放》步骤(20)

范图二《舞东风》步骤(25)

范图三《洛阳三月又春风》步骤(30)

范图四《洛阳花》步骤(35)

牡丹作品赏析(40)

朵朵心花含蕴香(40)

洛阳富贵(41)

洛阳三月花似锦(42)

洛阳富贵(43)

同春图(44)

倾国(45)

平生自是香花(46)

舞春图(47)

共花伴醉(48)

共花伴醉(局部)(49)

醉春(50)

大富贵(51)

风流(52)

风流(局部)(53)

洛阳三月又春风(54—55)

唯有牡丹真国色(56)

铁骨冰心谁得似(57)

牡丹曰花(58)

牡丹梅花一时开(59)

春光无限(60)

昔年曾到洛城中(61)

春日(62)

万叶红绡剪尽春(63)

富贵大吉(64)

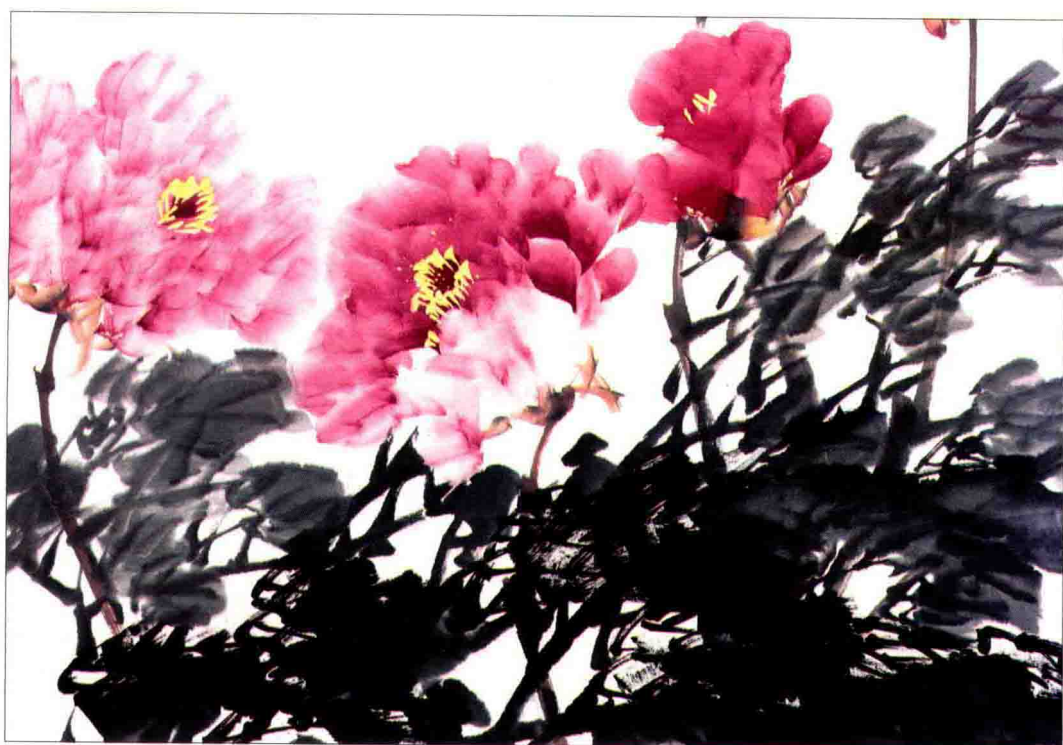
幽香浥露 清骨超群

在中国的花鸟画中，最喜爱作写意牡丹、荷花二品。这两种花卉皆淡泊洁净，清雅出尘。此次编绘写意牡丹画技法，因居于洛阳，对于牡丹更加情有独钟。

远古，牡丹“与荆棘无异，世人皆取以为薪”，牡丹“遁于深山，自幽而芳，不为贵者所知”。其境如荷，出污泥不染，馨香清逸，淡然无欲。直至唐代，牡丹才楚楚动人，得以日月渐盛，亦为神都洛阳“繁华之一事也”。然其清雅逸气犹存。相传，唐武则天寒月赏雪，命诸花“连夜发”，百花抖瑟而放，唯独牡丹，时令不合，竟不发绿叶一片。其傲节清气可见，因此被后人引为佳话。由此，作写意牡丹当写其气神。作画时，多不必用浓艳之色，浅浅的胭脂、曙红，淡淡的水墨、花青，色彩自然雅致，用水量再夥些，即可表现出牡丹的露浥霁后，更显风姿。花朵或高昂，或顾盼，或随风行，或随雨动，畅然自在。画枝干时，出锋敏捷，得落而行，使之亭亭玉立，若竹枝，若荷干，或长枪大戟，或短笔如丛。穿行于浓淡相宜的阔叶间，偶出一磊奇石，一簇水仙，风雅不俗，可得牡丹傲骨不屈，淡泊姿容。

当然，牡丹花富贵，“眼底见伊真国色，鼻头闻者是天香”。其形其质，自显堂皇，无须夸张已是雍容，无须写意已是天香。但写意贵在意，画牡丹应更重其精神内涵，无论水墨，无论赋彩，风骨精气是表现牡丹重要的所在。因此，牡丹并非出自名门，然而柔肌丰硕，自有富贵气派，大家风范。只有真正读懂牡丹，才能更好地画好牡丹。

牡丹是不争的，牡丹是平实的，而牡丹的富贵吉祥却带给了千万百姓。牡丹风姿绰约，但却朴实恬淡。正是洛阳民谣所言：牡丹本是洛阳花，邙山岭上是我家。若问我的名和姓，姓洛名阳字之花。

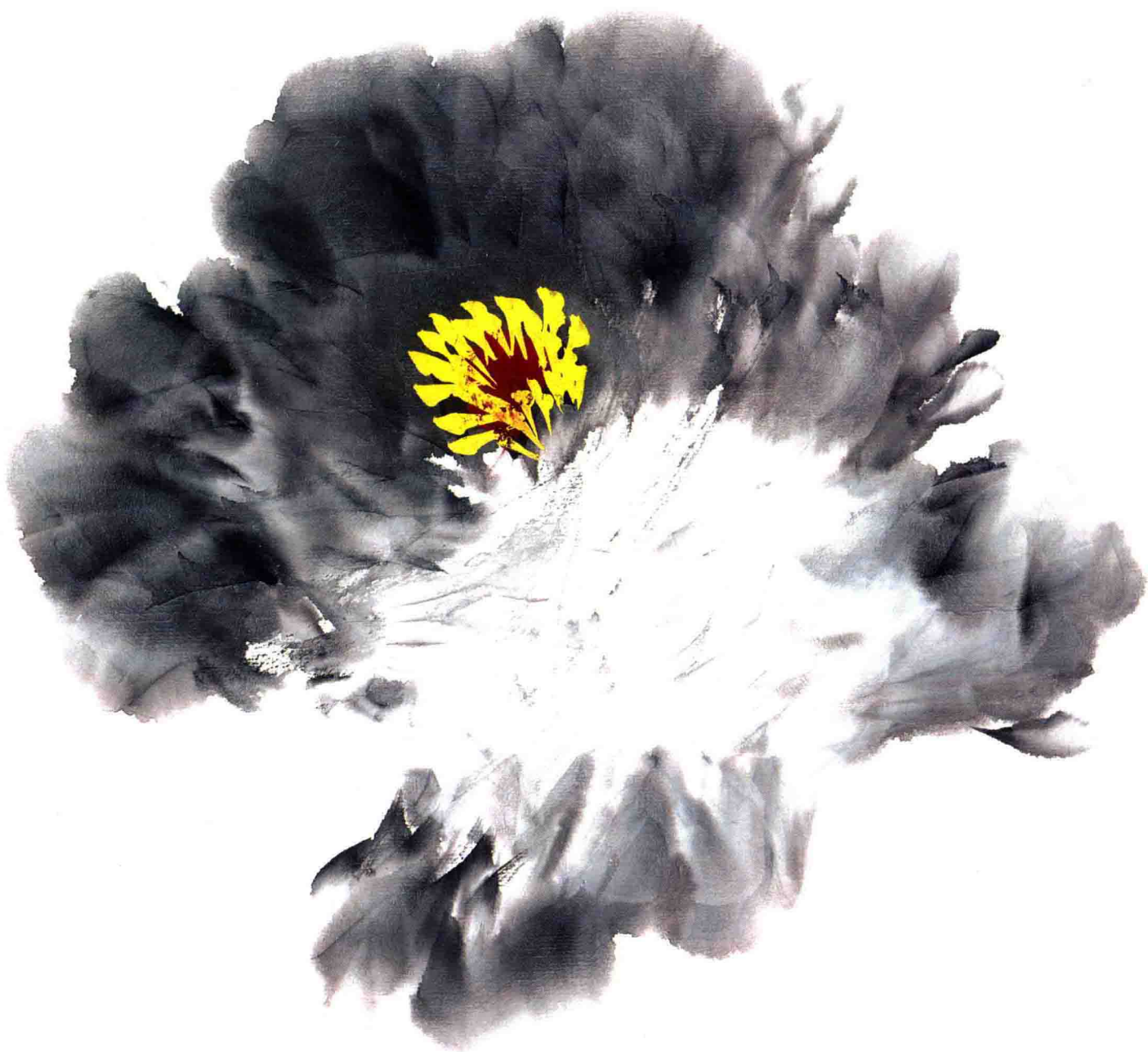

牡丹花的具体画法

墨牡丹画法

羊毫浸透清水后，调白粉加墨，画出浅色花瓣，然后笔腹朝上，点于纸上，画正面花瓣。

藤黄加白粉调到适当，点出花蕊。

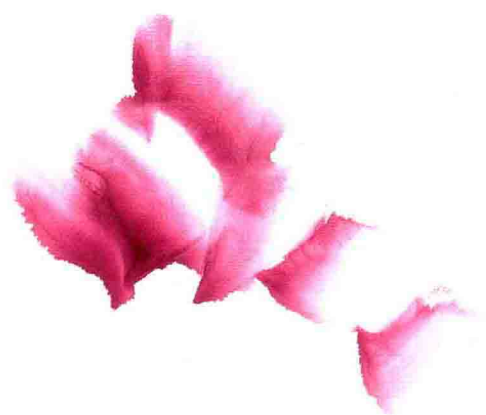

红牡丹画法

调白粉加淡胭脂，画出淡色花瓣。以曙红和胭脂画上面花瓣。注意笔痕要有变化，要有大小、长短、宽窄的区别。

藤黄加适当白粉，点画放射状花蕊。

紫牡丹画法

白粉加淡胭脂，笔锋如前法由少到多画花瓣。背瓣要有弯曲，使每一瓣都有向心感。花心部颜色应略浓一些。

点出花蕊，完成。