

写意牡丹技法

TECHNIQUES
OF
XIEYI PEONY

陈银须 著

河南人民出版社

写意牡丹技法

TECHNIQUES
OF
XIEYI PEONY

陈银须 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意牡丹技法 / 陈银须著. — 郑州: 河南人民出版社, 2013.4
ISBN 978-7-215-08435-3

I. ①写… II. ①陈… III. 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085451号

河南人民出版社出版发行

(地址: 郑州市经五路66号 邮政编码: 450002 电话: 65788061)

新华书店经销 河南美佳彩印有限公司 印刷

开本 880 毫米×1194 毫米 1/16 印张6.75

字数100千字 印数1-5000册

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

定价: 58.00元

作者简介

陈银须(释行墨) 1963年生于郑州，河南翰墨书画院院长；中国书法家协会郑州书法考级基地副主任；中国紫光阁书画院常务理事；中国人民解放军信息工程大学理学院客座教授；中国嵩山少林寺三十二代皈依弟子。

自幼酷爱书画，拜刘智信、王留民、樊绍珍、刘智有为师，刻苦精进、受益匪浅。1993年随李诚师叔学习古体诗写作。工诗词、善书画、习太极，尤精藏名诗、藏名对。出版有《嵩山少林新禅诗》、《少林禅悟诗草》、《少林行墨画集》、《写意牡丹技法教学光盘》等。

书画作品1995年获“全国少林杯书画大赛”佳作奖；1999年获“全国书友杯征联大赛”优秀奖；2000年获“河南新人新作展”优秀奖。

1998年拜著名太极拳大师陈正雷为师学习陈氏太极拳传统拳套路；2002年参加中国焦作第二届太极拳年会比赛获优秀奖；2003年参加全国推新人大赛成人组获武术金奖。现为中国武术家协会国家武术五段，中原陈氏太极拳推广中心主任兼总教练。

2003年应邀率少林武术团赴新加坡进行武术表演，书画交流、教学，同时在新加坡佛教居士林举办“少林行墨禅画展”轰动狮城。

部分书画作品被美国、日本、新加坡、马来西亚、韩国、瑞士、意大利、法国、德国、印度、哥伦比亚、巴西等国及我国台湾、香港、澳门地区领导人收藏。

序

手捧陈氏书，越看越喜欢。写意传绝技，如何画牡丹。笔锋长和短，毛质羊狼兼。宣纸分生熟，产地择徽川。色挑国画料，还须丙烯掺。墨用一得阁，或以不换研。色盘选白瓷，画垫挑毛毡。要知笔洗好，江西景德产。或言钧瓷佳，产地在河南。镇尺木为最，炭条柳领先。工欲善其事，必先器具完。百业亦如此，万技尽皆然。粉红牡丹花，写意并不难。铺势复裹心，生发为其三。清水取半盏，钛白挤入盘。水钛搅拌妥，曙红挤盘边。四指握笔杆，画思入丹田。白粉输毫体，曙红蘸笔尖。笔管滚笔顶，左右指间旋。三色浓淡白，七瓣先后衔。笔底红艳艳，笔肚白团团。朵上留缺口，留于裹心填。总共画七笔，七瓣赛七仙。三大三联手，四小四托肩。裹心红色重，封口色亦浓。瓣颚舒能甲，瓣齿啃花胸。花胸露暗瓣，陨星坠其中。姚黄和魏紫，一隅可三通。深红和浅绿，万变不离宗。画蕊如点睛，画茎如画龙。画蕾如画榴，画叶如画筇。巧笔练胜翎，奇墨出于工。

看了陈银须院长的《写意牡丹技法》一书，殊觉作者笔精墨妙地述说得井井有条。前人论画有云：“得其形不若得其势，得其势不若得其韵，得其韵不若得其性。”陈先生的牡丹花，写意如此得形得势，又得韵得性，极其难能可贵，在很大程度上为广大美术爱好者，尤其为许多爱画牡丹者，提供了无师自通的教材范本。

中国画不止是画画而已。近年来所谓市场之需，专业之特，把中国画这种集诗、书、画为一体的特有的艺术形式简单化或单向化了。以致国画家以不谙诗词歌赋为荣，文学家以退出画坛视为平常，毫不介意从古到今诗、书、画是不可分割的一个整体。陈先生的这本新著，恰恰为中国画家融诗、书、画为一体树立了楷模和典范。

中国画的创新，需要画家们具有高度的文化素养，其中包括诗词歌赋的吟咏和题撰。有不少画家惟诩其画美之是务，而忽视其于画家之题撰，字不像字，诗不像诗，已是大伤风雅还不自知，岂不悲也夫！真所谓“鄙吝满怀，安得超逸之致？矜情未释，何来冲穆之神？”陈先生的艺术人生，不仅砚城墨甲，茹古涵今；而且心织笔耕，文武双达。不仅笙簧五典，甲冑六经；而且儒释相融，道佛兼通。是以其画、其诗、其书之意境和笔力，已涉于炉火纯青的地步了。

伴随着“文化发展”或“发展文化”的新时局，“新潮美术”或“美术新潮”的潮汐时涨时落，而可贵的是陈先生仍坚持自我，从不同流合污。“让中国画走向世界”的口号时有所闻，但读了陈先生的阅历，深深觉得这个口号很不科学。中国画本来就是世界美术的重要组成部分。一个文明古国的中国画，已有上千年的发展史，在不断和外国的美术交流中，早就走向了世界，迄今又得到了新的发展。陈先生的海外之行、之展、之会、之晤、固然可说是陈先生个人应召或应邀之举，然而也可说是中国画受宠于世界之例；在某种意义上，更是外国美术同中国画频繁交流之一隅；既可以说世界美术走向中国，又可以说中国画走向世界，但不是旷古未有或空前独具的了。临了，祝愿陈著问世给广大读者带来中国画更多的福音和信徒，因而涌现出更多杰出的中国画画家。

癸巳之春
颜其麟

目 录

· 国画工具材料	1
· 粉红牡丹花朵画法	2
· 深红牡丹花朵画法	12
· 姚黄牡丹花朵画法	14
· 浅绿牡丹花朵画法	16
· 深绿牡丹花朵画法	18
· 魏紫牡丹花朵画法	19
· 二乔牡丹花朵画法	20
· 半开牡丹花朵与蓓蕾的画法	22
· 花托、花萼、花茎的画法	23
· 花蕊的画法	24
· 白描勾勒牡丹花头画法	26
· 牡丹叶子的画法	29
· 水墨牡丹叶子的画法	41
· 嫩叶子的画法	42
· 牡丹枝干的画法	44
· 老干叶芽的画法	46
· 老干新枝嫩叶的画法	47

· 八位出枝法	48
· 折枝牡丹的画法	50
· 叶里藏花牡丹的画法	52
· 水墨牡丹的画法	54
· 雨中牡丹的画法	57
· 整幅牡丹的创作	59

附录

1 · 印章	61
2 · 干支纪年法	61
3 · 作者牡丹作品选	63

【国画工具材料】

古人云：“工欲善其事，必先利其器。”故画牡丹必备的工具材料如下：

【毛笔】毛笔大体分为羊毫、狼毫、兼毫，笔头分长锋、短锋。

【宣纸】宣纸一般分为生宣纸、熟宣纸和半生半熟的宣纸。画写意牡丹时一般采用生宣纸，产地多以安徽、四川等地为宜。

【颜料】国画中多采用中国画颜料兼丙烯颜料。

【墨汁】墨汁可选北京“一得阁”墨汁，或用墨块自己研制。

【画毡】画毡可采用羊毛画毡。

【盘子】备五寸、八寸、一尺的白色（即盘中不带花纹的）平盘数个。

【笔洗】笔洗可选江西景德镇的青花瓷笔洗，或河南禹州的钧瓷笔洗。

【镇尺】镇尺一般多采用木材的为宜，也可采用铜镇尺、大理石镇尺、有机玻璃镇尺等。

【炭条】碳条以柳炭为最好。

【水滴】水滴多数用江西景德镇生产的。

【 粉红牡丹花朵画法 】

画花朵分为三大部分

铺势部分、裹心部分和生发部分。

画花朵应先画铺势部分，再画裹心部分，最后画生发部分。

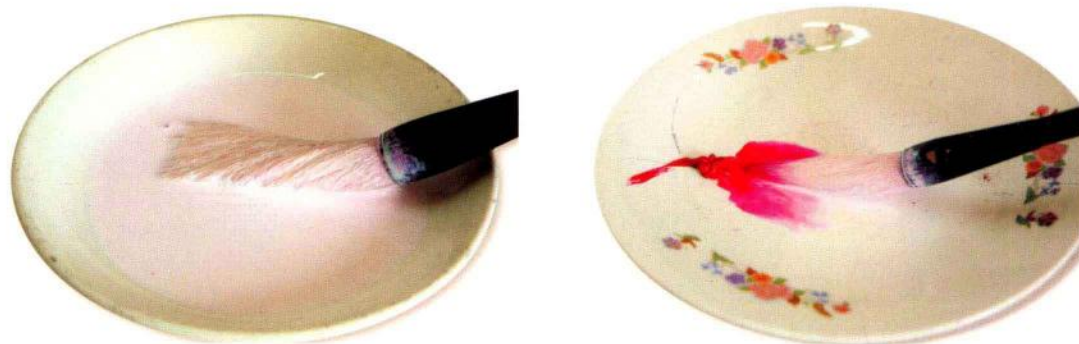
粉红牡丹花朵调色

1.调出白粉。（挤钛白至五寸平盘里，加少量清水用加健羊毫毛笔调匀，白粉浓度不易过大）

2.将曙红或牡丹红颜料直接挤在八寸白色平盘边缘。

铺势部分设色

用右手的中指、食指、拇指、无名指握住毛笔笔管，在白粉平盘里蘸匀滤出多余白粉后，笔尖蘸少许曙红或牡丹红。（笔尖蘸色：握住毛笔转动笔管带动笔头在平盘里的颜色上旋转，将其调成笔尖深红色，笔肚浅红色，笔根白色）

花朵铺势部分

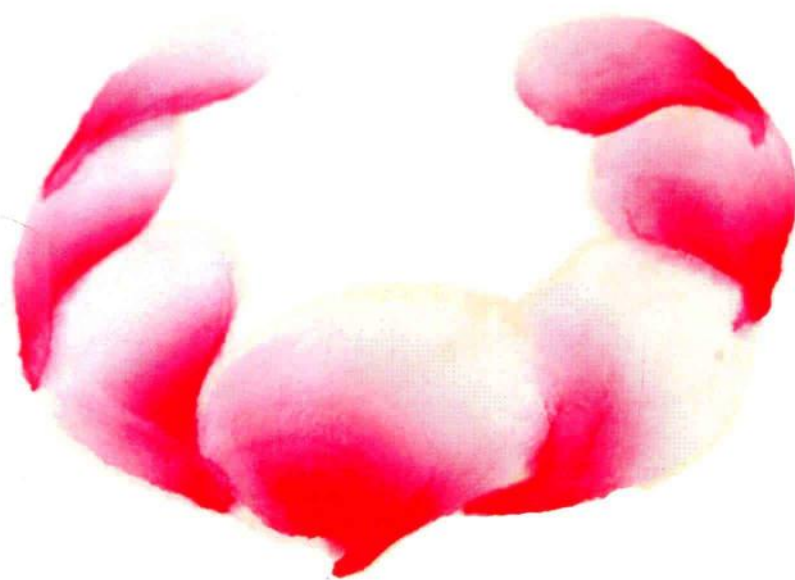

1.毛笔的侧锋程度与宣纸成45度角，笔尖触纸不动，笔肚往左或往右转动画出第一瓣。

（笔尖、笔肚触纸铺毫程度不超过70%）

2.第一瓣画完后，笔锋接着第一瓣的右下方画出第二瓣，左下方画出第三瓣。

3.方法同上依次画出前七瓣，造型呈圆弧状。前几笔的花瓣大些，后几笔的花瓣稍小些，以表现近大远小的透视关系。生宣纸的性能不同，故洇墨的快慢不同，行笔的速度可根据洇墨的快慢程度来决定。

4.前七瓣画完后，不要蘸色，调整笔锋继续画出下面侧着的花瓣。以三笔为一组连续画出几组，画横侧面的花瓣必须根据前七瓣花瓣的弧度的变化而画。花瓣的形状大体呈梯型、三角型、长方型、菱形等。瓣与瓣之间让其错落有致、结构合理。

横侧面花瓣的效果，下半部分颜色深些，上半部分颜色浅些。铺势部分体现出即有将开之意又有相裹之意。

这一部分基本决定了花朵的大体方向，属于花朵的背面，故颜色较浅。

裹心部分和生发部分设色

笔尖蘸曙红或牡丹红在八寸白色平盘里边调匀。
(颜色要加重, 跟背面的花瓣形成色泽深浅对比)

花朵裹心部分

这部分是花朵的正面，称为裹心。从花心部位画起，花瓣与花瓣之间稍留空隙让其产生一种透气不塞闷的感觉，这样花瓣就更加灵动。（空隙不宜过大，过大了则会有花瓣凋谢的感觉）

正面的花瓣颜色重，背面的花瓣颜色淡，形成鲜明的对比，深浅相宜、明丽艳秀，使人赏心悦目。

花朵的生发部分

从铺势部分的下面左边开始画起，一片花瓣不一定一笔完成，或两笔、三笔、四笔都行。画好后观之其整体效果可用反笔在不足之处添补几笔，以作调整增加其艺术美感。

（左边的花瓣和右边的花瓣不要太均衡，才不呆板，活灵活现，有呼之欲出之感）

