

中国画一花一鸟技法丛书

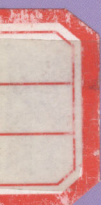

月季和平鸽

◎谷守山 编绘

北京出版社 出版集团
北京美术摄影出版社

月夜和年也

中国画一花一鸟技法丛书

月季和平鸽

谷守山 编绘

北京出版社 出版集团
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

月季 和平鸽 / 谷守山编绘. —北京: 北京美术摄影出版社,
2005

(中国画—花—鸟技法丛书)

ISBN7-80501-316-0

I. 月… II. 谷… III. ①月季—花卉画—技法(美术)
②鸽—花鸟画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第032930号

月季 和平鸽

YUEJI HEPINGGE

谷守山 编绘

出版 北京美术摄影出版社

地址 北京·北三环中路6号

邮编 100011

网址 www.bph.com.cn

发行 北京出版社出版集团

经销 新华书店

制版 北京利丰雅高长城印刷有限公司

印刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

版次 2005年6月第1版第1次印刷

开本 889 × 1194 1/16

印张 3

印数 1—8000册

书号 ISBN7-80501-316-0/J·277

定价 15.00元

质量投诉电话 010-58572393

谷守山，1938年7月生于河北唐山。1962年毕业于中央工艺美术学院。中国美术家协会会员，中国国画家协会常务理事，北京服装学院工艺美术系教授、系主任，硕士研究生导师，院学术委员会委员，院教授评审组成员，北京地区美术教育教授评审组成员。

著有《谷守山花鸟画技法》、《新疆维吾尔图案集》、《花鸟画谱丛书》、《美在生活中流淌》等。曾在中国美术馆举办个人画展，并多次参加全国性美术展览。曾在日本、韩国、美国、新加坡、澳大利亚举办画展，作品被多家博物馆收藏。科研项目“丝绸染料与绘画技法”通过纺织部鉴定，入选《中国科技大全》。获国务院三峡工程荣誉证书、奖杯。入编《世界名人录》、《世界当代艺术家名人录》等。现专心从事花鸟画研究与创作。

一	概述·····	2
二	怎样画月季·····	4
三	怎样画和平鸽·····	12
四	绘画步骤示范·····	20
五	赏析、临摹·····	26

一 概述

中国画中的花鸟画有着悠久的历史 and 深厚的传统。随着现代社会物质文明的发展，人们对文化生活需求的广泛和审美情趣的多样，有力地促进了花鸟画的兴盛和发展。改革开放以来，人们的文化生活水平迅速提高，传统花鸟画被国内外更多的人所理解、所喜爱，从而得到创新和发展。学习花鸟画要必读古典名著，了解花鸟画自古至今的演变过程，临摹许多前辈的作品，旨在树立最基本的美学观，以及传统的思维方式和观察方法，既要有传统的观念修养，又要有落墨传神的表现技能，借以反映现实、抒发胸怀。孰知中国画无论如何不能照搬客观。中国画的创作是直觉的感官经验，是经过画家反复认识、创作、升华的自我锤炼过程。

工笔画的素养与功力常常是写意画家的根基，或者叫基础。有了画工笔画的高超本领，从事写意画时必然来得扎实、严谨，富有表现力。但长期从事工笔画创作也会带来不能适应写意画洒脱、尽意的特点，所以要在创作中发挥工笔画功力坚实的优势的同时，避免放不开，拘泥于细节的弊病。在画写意画时要用笔自如，墨随笔至。随意挥写，但要落笔准确，笔笔见功夫。

月季是生活中常见的美丽花朵。宋代著名文学家，诗人杨万里在诗中写到：“只道花无十日红，此花无日不春风”，短短的两句就对月季的特征作出了点睛之笔。我们记载月季栽培的文献能见到的当推明代王家晋的《群芳谱》为最早。月季花又名长春花、月月红、斗雪红、胜红、四季蔷薇、胜春。

月季花艳丽，花期长，四季可作送朋访友的礼品，是屋内外装饰的最佳花卉。

月季与和平鸽是人们生活的朋友。我住的地方院墙四周全是不同品种的月季

花，春天芳香远溢，色彩艳丽，群鸽在天空飞翔，写生拍照，美不胜收。

此画为1978年宋君方先生用勾花点叶法画月季范例。

月季花分类

产地：原产我国，目前栽培品种大多是杂交改良种，欧美各地广为栽培。

性状及特征：月季为落叶灌木，高0.6~1.5米，枝干有向外侧生长的扩张型，也有枝条呈藤状依附他物而生长的攀缘型。枝干有刺，疏密因品种而异。叶互生，呈奇数，3~7枚，羽状复叶，叶片为卵形或长圆形；花型及花瓣数目均因品种不同而差异甚大，色彩极为丰富，有的品种浓香，如墨红；果实为球形或壶形；性喜阳、喜湿润、较耐寒、喜含有机质疏松肥沃稍带酸性的土壤。

一、依花色分：

1. 白色

花初开时带红色或黄色，至盛开时完全褪色变白，属白色品种，也有初开至盛开均为白色的，常见的品种如白龙含珠、晴光。

2. 绿色

花蕾呈绿色，开放时花瓣有绿色光泽，在阴处开放时其色泽较能持久，经日晒变白，仅花瓣交叠处残存绿晕者，属绿色品种，如蔚绿。

3. 黄色

纯黄、淡黄、乳黄、深黄、土黄都属黄色品种，如玉祥、纽扣黄。

4. 粉红色

有深淡粉红色之分，如日晖、伊丽莎白。

5. 红色

正红、黄红、橙红属于此类；如火炬、明星、独立火焰。

6. 紫色

色深，有的带绒光或发黑紫色，如黑夜、朱墨双辉。

7. 复色

花瓣正面与背面色异或瓣面带异色条纹、斑点者均属此类，如奇异的玫瑰、游园会、新时代、金背大红。

二 怎样画月季

月季花是生活中常见的花卉，色、香、形均佳，一年四季常开，家中、街道路旁、乡园无处不有，人人喜欢，是花鸟画家常画的题材。月季花不如牡丹年代久远，古代传统作品不多见，近代大多以小写意为主要表现技法，如陈半丁老人是用勾花点叶法，除花头用笔勾画外，并在每片叶子四周都点些小点，以表现月季叶边缘的小齿，也是一种装饰性处理。也有用没骨法的，工笔画法成家者不多见，苏州李长白先生工笔月季佳秀雅致，自成一格，近有北京我的老同学万一工笔月季画的也非常之好。

临摹

临摹是学习中国画的必经之路，所以选择临摹范本是关键。正如我们学习书法一样，首先要选择精品，选适合自己性格、自己喜爱的，自己都不喜欢的作品，谈何去临。临摹是提高眼和手的最好方法。关于临画的方法，可临其用笔、设色、构图、构思等，可临局部，可全临，必须反复思考、反复临摹，领会要点，走进去再走出来。

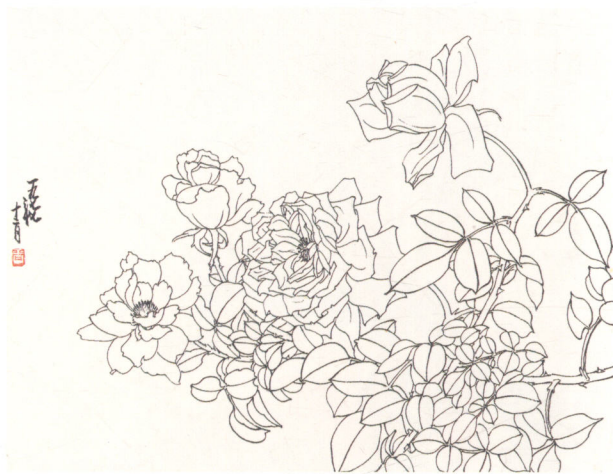
写生

写生一般指用绘画的形式搜集素材的手段。比如由一枝花画起，画花枝，长成花骨朵，次日变成花苞，再慢慢开放到败落。俞致贞先生在画花时，就是天天画，早、午、晚画，观察不同时间花的状态，早开晚合，第二天再开，初开与复开是不一样的。细心观察，认真记录，对于工笔画家更为重要。月季花写生要搜集不同品种、不同花形、不同角度的花与枝叶，要按自己的感受，有选择、有取舍地反映到画面中去，或就地取材，或移花接木，或掐头去尾，或东切西割，可添可减，用以完整地表现作者的意图，这样写生才能克服自由主义的描写，真正达到为创作服务的目的。

白描

笔与墨在国画中发挥着重要的作用，失去了笔墨就谈不上国画。白描重点在于用笔，用笔的轻、重、快、慢、停、行、起、收，线的方圆、粗细、流利厚重、刚柔动静都是用笔画线的基本练习，通过这样的练习理解白描勾线。同时，作画时必须做到有情有意，用情趣与意趣来指挥用笔，刻画形象，才能使画面生动，才能创作出完美的艺术作品。画月季花，白描是基本功。

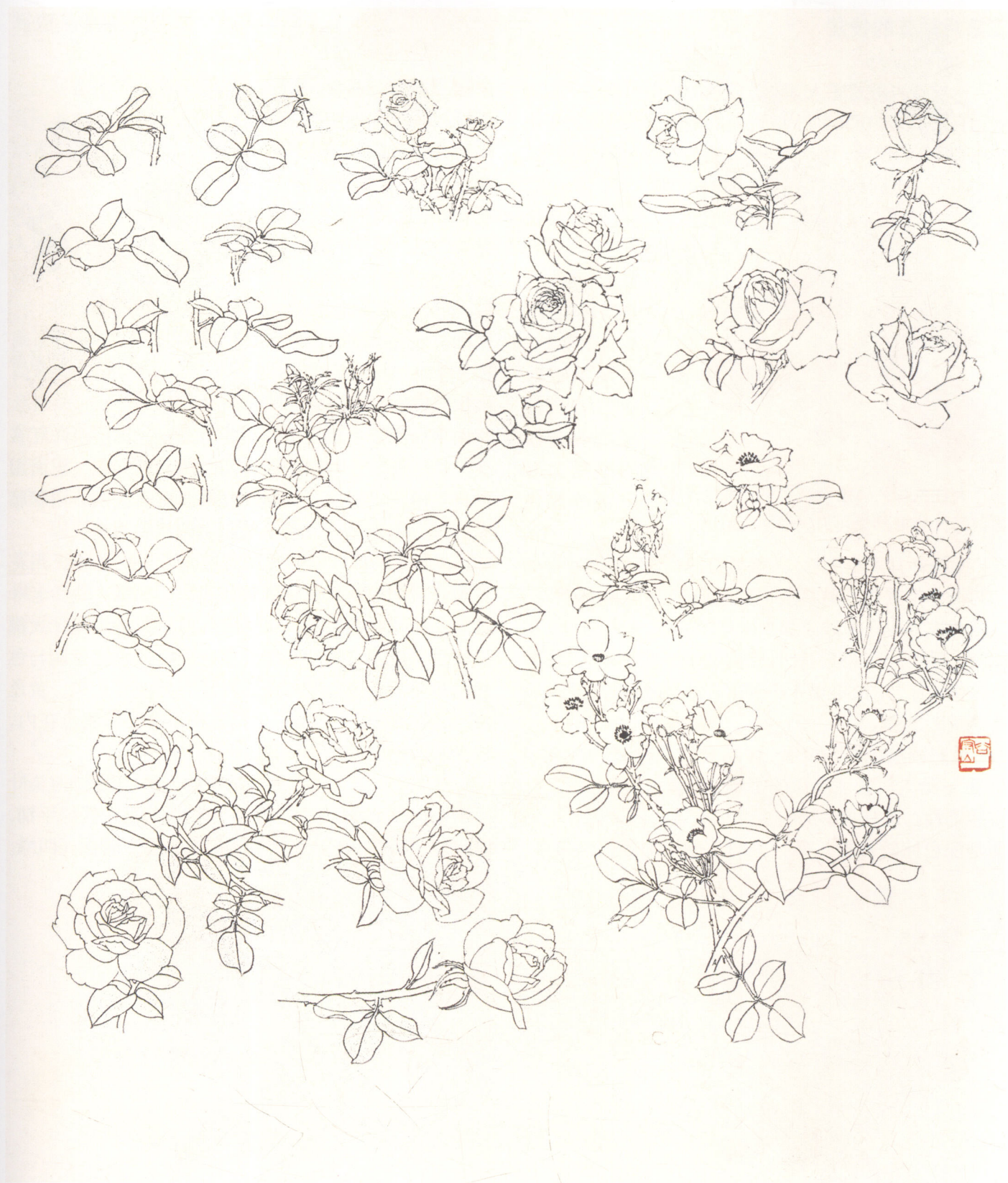
白描可用铅笔、钢笔、毛笔在一张白纸上先安排好构图。初学者可用铅笔轻轻地打下花头、枝干位置，然后用铅笔等正式画起。

月季毛笔白描稿

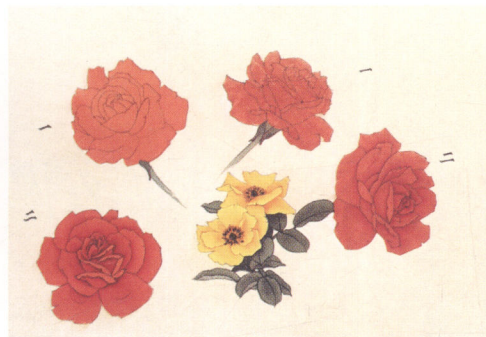
月季铅笔白描稿

画时要注意花型、方向、前后关系。枝干穿插要注意结构，生长起势，不可枝干、花、叶子不连贯。在写生时还要注意花朵正、侧、半侧、反面不同方向，枝叶也要注意方向、叶片正反、叶片透视角度，画叶时要注意枝干与叶柄间有托叶相连。总之用白描手法来表现物象是中国画最好的传统技法。

工笔月季花的技法

一幅花卉画要感人,生动自然是必不可少的,能否生动自然有多方面的原因。设色的浓淡深浅、均匀变化处理,用色的厚薄,用水的干湿,都直接影响画面效果。不同时节、不同环境、不同气候、阴、晴、雨、雾、雪、

大红色花朵画法。一、勾淡墨线打底色。二、分染。中间为小月季花范例。

画粉彩月季花头时,一般要打薄白粉底,其厚薄均匀与否非常重要。画白花,以粉绿或三青渲染;画黄花,以藤黄或加少许朱砂或加少许草绿渲染;画粉红花,用胭脂、曙红、西洋红、牡丹红渲染;画淡青紫花,用紫色渲染。总之,渲染要干净利落,画出粉嫩的花朵,有明艳娇嫩之感。

重彩画从色彩角度看,作品大都“金碧辉煌,雍容华贵”,给人以富丽辉煌的美感。在设色上多浓厚,具有装饰性,这是重彩的特点。形成重彩的原因,一方面是配色比较强烈,另一方面是使用的颜色以朱砂、

风,自然变化万千,花卉均有不同感受,其情趣韵味,或含情脉脉,或大喜大悲,学习者应注意培养敏锐的感受力和丰富的想像力。

朱膘、银朱、石青、石绿、石黄、雄黄、铅粉、金、银等矿物颜色为主,石色质地厚重、色相纯艳、不透明,在画时不宜渲染,常配有植物色渲染,如大红月季花的朱砂打底,渲染西洋红、曙红、牡丹红或胭脂。紫色月季花在背面平涂淡紫色底,正面用花青分染,再用西洋红多次分染。墨紫色月季花在背面以淡紫色打底,正面用墨将花瓣画出层次,正瓣与反瓣要有所区别,用胭脂或西洋红罩染多边,有墨紫起绒的质感方佳。

不同花型、色彩、品种的月季花示例。

在画重彩月季时,要配好花与叶子的色相,用花青与藤黄调成的绿色往往黄僵或绿闷枯腻,缺少老叶青翠、新叶鲜嫩之美。其实大红月季花等深花叶大都偏红色,枝干与嫩叶多为红色,所以在决定色调与色相时,要考虑除花青与藤黄外还有其他青色类、黄色类、绿色类、红色类等,包括矿物质色和植物色在内,根据画面需要采用不同色彩与技法。

月季花叶子多采用先染后罩的方法,用老绿渲染叶子阴阳,留水路后罩嫩绿。先铺后染法是用淡绿平铺,留水路,用墨渲染出阴阳明暗,罩草绿,背面托四绿。

一、白描。二、在花头上打白粉底,叶子用花青分染。三、粉红(曙红、胭脂)花头、叶子用绿色(花青加藤黄)罩染。四、整理勾花及叶子线。

写意月季花的技法

写意花鸟画多以不同形式的点法为主要表现方法，有时也用勾染法。当然这种勾染与工笔双勾有所区别，这种勾大都是草勾，草勾是表现写意白色或浅色花常用的方法，画月季自成一家的陈半丁老人就用此法。50年代宋君方先生曾带我们全班同学去他家学画，老人画的荷花、月季，至今记忆犹新。半老、宋老都不在人世了，但艺术却在人间永存。

我画写意月季多用点法，开始画写生稿、以工笔画进行变法，先用熟宣以类似水彩的技法练习，也可说是没骨法，慢慢放开手找出适合自己的一种月季写意技法。这种画法，花头由中心画起，笔蘸色用戳点和直点的方法，速度要快，力从上而下，有如坠石，力透纸背，多留空白更为生动。画花瓣时多用卧笔法点，侧锋用横卧之笔画月季大瓣。

画月季叶子我多用两笔画成一片叶，与别人一笔完成有所不同，主要是为增加叶子的阴阳变化；叶筋别人多用勾筋法，我是用点筋法，此法是在叶子未干时随意点画数笔，顺其自然。

月季折枝花，花骨朵，花苞范例。

一、一笔。二、两笔为一片花瓣。三、一朵花瓣。四、花蕊及下面两组花的范例。

上图：是花苞的画法。

没有开放是托叶包花，先画托叶按顺序一～八完成。

初开花苞先画花一～七按顺序完成，画花先蘸淡色笔尖蘸深色。

开放花苞先画花一～七按顺序完成，画托叶多用绿色加少量曙红。

右为花朵画法一～十按顺序完成。

下图上：画花苞步骤，用浅色笔尖蘸重色，由花心点一、二、三，后用侧笔四、五、六。

中：用笔按花瓣方向画上下左右，不可太死，用笔自然，花朵才生动。

下：放大的花朵技法。

月季花朵不同于其他花，大多是成组开放。
左为没有开花时枝叶组合，右为开花时枝叶组合范例。

叶子与枝干的画法

月季枝干以草绿色画出两边深中间浅的立体圆干，在圆干上画刺，根据不同部位采用草绿、深绿、胭脂红等。

老干多用赭石加墨画之，并同时画上很多小刺，再用墨勾勒老干的边线。

枝干用中锋画法，老干用笔多是顺逆并用，以赭、红、墨为主调，不可太干，也不可太湿。月季花干区别牡丹老干，没有牡丹干苍老，但也要画出多年木本的特点，并在老干上多画小刺。

小刺用侧锋用笔要有力要快。

此图左上白描月季叶及枝干，画一片叶用两笔，这样可以使叶子有变化，一起笔，二补笔。此图左为不同方向的叶子，右上是枝干及叶子的不同方向。右上面为新枝，下面为老干。

叶子和枝干的不同方向组合
一、由上到下用中锋，二、由下至上生动自然，但一定要做到枝干用笔有力。

左上一、一笔半瓣叶。二、补一笔成一瓣叶。三、加叶枝。四、一组叶。五、六、七、八画不同方向的一组叶。九、有花苞的组合。十、枝叶及干组合。

右是画草方法，上面为兰草，下面为小草，要画得有变化。

三 怎样画和平鸽

我画的和平鸽是观赏鸽，小嘴，头上有凤头，胖胖圆圆的，不同于信鸽。画鸟不论工写，多作不同程度的夸张与变形。一般工笔多在装饰性和规范上下功夫，去其琐碎部分，在造型上加以夸张，夸张其美的部位，如羽毛用丝毛笔画。写意画大都在嘴、眼及形体上进行夸张和笔墨变化等，大写意更应削繁从简，高度概括其典型形象，做到以形写神。

