

中国画技法

孟雷 绘

十

二

花

神

没

骨

花

卉

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

十二花神 没骨花卉画法

孟雷
绘

天津杨柳青画社

孟雷，天津美术家协会会员，天津市艺术学会会员，天津历史学会艺术史专业委员会委员。2003年本科毕业于天津美术学院中国画系。2009年研究生毕业于天津美术学院史论系，潜心研读中国绘画理论及艺术评论。绘画作品多次参加国内外展览并获奖，作品和论文多次发表于专业期刊和报纸。现为天津财经大学艺术学院讲师。

图书在版编目(CIP)数据

十二花神没骨花卉画法 / 孟雷绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2013.10

(中国画技法)

ISBN 978-7-5547-0161-4

I. ①十… II. ①孟… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 240680 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0161-4

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册 定价: 28 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

前言

没骨花卉画法是中国画技法中的一种独特表现方式，传为北宋画家徐崇嗣所创，然则清代画家恽南田实开没骨花卉之新面。这种画法的特点是抛开了工笔画勾线填色的方法，以娴熟的用笔点蘸色彩敷染，待干后色彩所留下的水渍形成花叶的形象。“没”作“没有”解，即没有线骨的勾勒。因此以没骨画法着染，必须具有较大的水分，可以在里面注水、注色、注粉等，给色彩之间的相撞、相融留出足够的空间和时间。此外，只有水分大才能冲出较深的轮廓水迹。但也不可水分过大，其中火候亦须自我把控。当然，所谓没骨画也并非绝对没有勾线之处，它所出现的线条多是因自然物象本身所具有的线性特征。此外，还有一些专家考证认为，花鸟画主要依靠色彩的作用来解决体面问题，塑造形象的真实感，勾勒线条容易将色彩压住，从而使其在真实性上大打折扣。因此，五代两宋的没骨法，“没”作“淹没”解，没骨法并非真的没有墨线，只是在三矾九染中，随着颜色的层层加染，最终淹没了原来所画的线条而成没骨。此说可资参考。

本书所绘十二种花卉，乃是民间传说中掌管十二个月的月令花的花神。其中饱含了人民大众对于花卉的喜爱和赞赏，同时也赋予花卉美好的愿望和寄托。画家在塑造形象上，注重对客观物象的观察体验，提倡对花临写，学习借鉴西方透视学、色彩学原理，但又要与西方的绘画尤其是水彩画拉开距离。同时，画家也努力追求物象本身所具有的独特秩序感以及画面的形式美感和平面装饰性，大胆地尝试将山水画中的大青绿泼墨技法运用到没骨花鸟画之中。设色明净淡雅，虽讲求形似，但又不以形似为能事，“妙在似与不似之间”，凸显中国画之特有情调和韵味。

“艺海无涯”，本书在技术和思想上亦有许多不足和尚待完善之处，恳请方家不吝赐教。

《梅花》画法步骤

步骤一 认真观察梅花的结构组织关系，理清花瓣里外层次。以清水调和大红设定为梅花的基色，局部地方适当调和曙红、胭脂等色彩。在颜色未干之时，将浓度适宜的白粉注入其中，使颜色之间自然衔接交融，从而产生和谐绚丽的色彩。在描绘过程中，应在尊重客观物象的透视原理基础上，更强调中国画所特有的形式构成感、平面浮雕效果以及画面意境。切勿像画水彩画一般。（注：注是中国画表现技法之一，是在一种颜色未干之时，用另一种或白粉、或颜色、或水等趁湿注入其中，使水、色、粉彼此之间相互冲击、自然衔接，凸现自然鲜活的色彩。）

步骤二 画竹叶要注意叶子之间前后掩映关系。先以淡墨写出其基本形态，趁湿在叶子的末梢注入淡赭石。也可以先用一支笔蘸淡墨从叶子根部向叶梢方向画，另一支笔蘸赭石从叶梢向叶根画，最后使两种颜色相撞，自然衔接，这即是所谓的撞染。

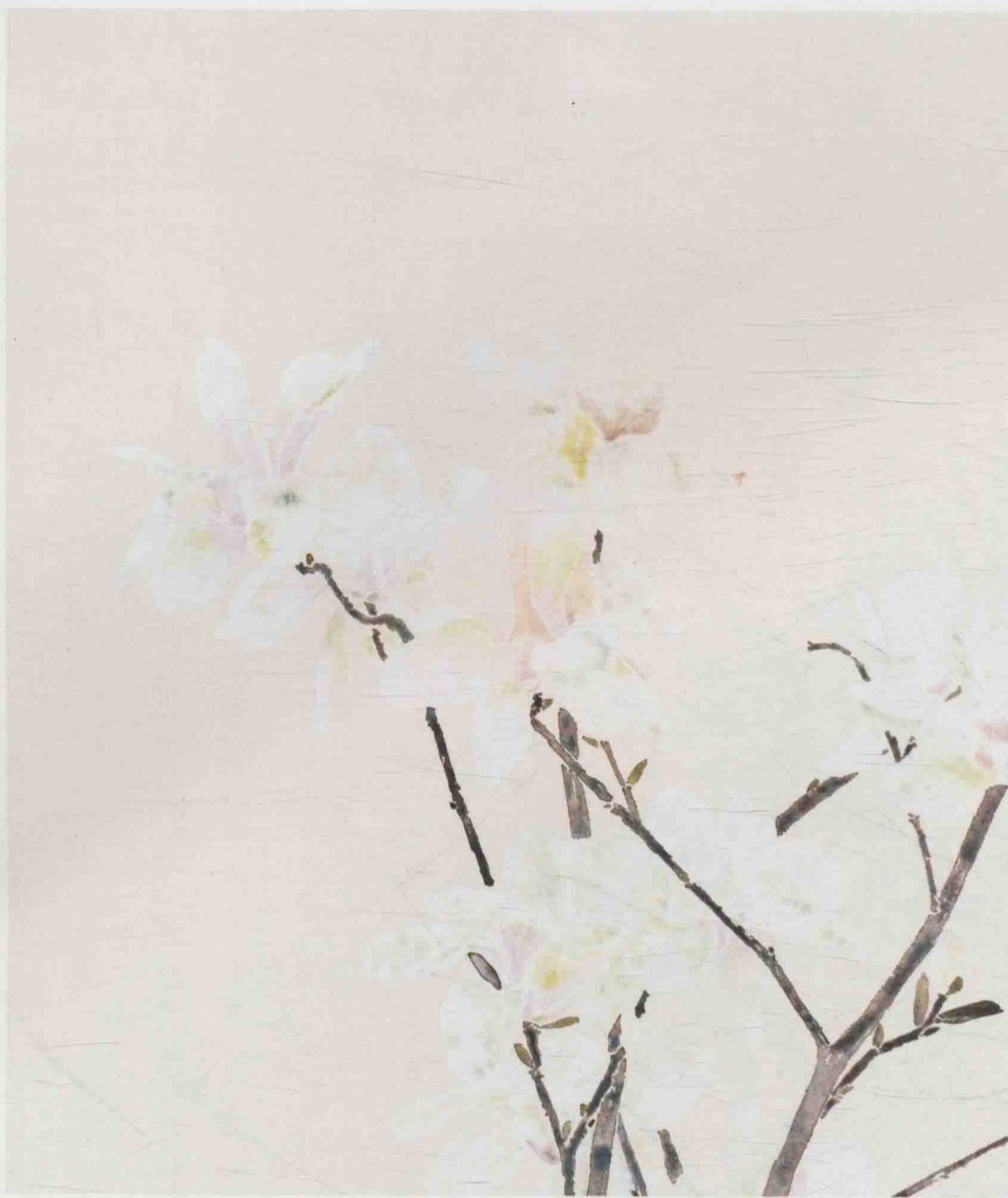
步骤三 以草绿点染花心，并画出雌蕊。白粉画花丝，注意花丝的疏密、长短关系。后以白粉沥出花蕊，最后以赭石加墨复点花蕊。（注：沥是中国画表现技法之一，用尖笔蘸浓厚的颜色，点出饱满的色点，待干后有高出画面、凹凸不平之立体感。）

步骤四 勾出竹叶叶脉后，以撞色之法将头青、头绿及三青、三绿，点染于叶片之上，由于色彩本身具有覆盖能力，因此要注意色彩本身的浓淡程度，使叶脉若隐若现，增加画面的韵味。题款及印章不仅能够标明作品、作者与创作相关的信息，同时它也是构成画面的重要组成部分，因此要从画面整体考虑，不可草率，以找到最佳的题款位置。

《玉兰》画法步骤

步骤一 玉兰以白颜色作为其主调，花的前后空间和质感，不仅依靠彼此之间的穿插掩映，同时也依靠色彩本身的浓淡程度来表现。在花瓣的根部注入少许淡草绿、胭脂、赭石等色彩，以凸显层次。同时，根据现代色彩学原理，合理使用对比色在花瓣局部注入少量淡花青、淡三青等，使色彩更加丰富。

步骤二 枝干以墨色为主，趁湿注入头青、头绿、三青、三绿、白粉等颜色。在注意枝干出枝规律的同时，也要注意枝干本身质感的表现。

步骤三 用草绿渲染雌蕊，再沥粉，后以朱磬加少许墨复点。雄蕊点以浓洋红，清新明目。

步骤四 待画完之后，以淡墨掬染背景，靠近花的部位颜色稍重以突出形象。（注：掬染，又称掬空染色，可分为掬染和掬填两种。掬染多用来绘制画面背景，用色多以淡薄水色为主。掬填则多以石色为主，色彩厚重，技术难度较大。）

《桃花》画法步骤

步骤一 桃花的画法与梅花画法相似，只是要注意花形的特征。桃花的花瓣相对梅花要尖一点，梅花花瓣相对较圆。

步骤二 由于桃花的花瓣为复瓣，所以一定要把握好每一朵花的整体透视关系，以及正、反、仰、俯、盛开、半开、含苞等具体特征。且不可千篇一律。嫩叶以淡墨为主，局部地方施以赭石、胭脂、淡草绿等。

步骤三 花蕊以白粉画出花丝，后以粉黄沥粉，注意点蕊的大小、疏密、聚散等关系。

步骤四 在画面的适当位置，题以古人咏花的诗词佳句。诗、书、画、印相得益彰，不仅增添了画面的意境，更激发了观赏者的想象力。

《牡丹花》画法步骤

步骤一 牡丹素以雍容华贵著称，画前当思其高贵典雅之风神。花瓣色彩虽富丽，但是应做到艳而不俗。

步骤二 花瓣以洋红、曙红调和成一种主调色，暗部可加入少许胭脂、花青、草绿等。由于牡丹花瓣较大，有些部位可使用接染的办法，即一支笔蘸淡曙红画根部，后以淡洋红趁湿接染画出花瓣形状。最后趁湿注粉，待干后粉浮于色彩之上，熠熠生辉。

步骤三 三叉九顶是牡丹叶子的基本特征，绘画时应当注意。同时也要注意叶子的正反、仰俯、浓淡、疏密等变化。一般正面叶子颜色较重，背面叶子颜色较淡。以稍重的墨勾出正面叶脉，再以稍淡的墨勾出反面叶脉。三绿点出雌蕊，局部可注入少许胭脂、淡草绿。以白粉沥出雄蕊，后以粉黄复点，局部地方可加少许朱磬。

步骤四 题诗、钤印、盖章。名人诗词不仅起到填补空白、丰富画面的作用，同时也拓展了画面的思想空间。

《石榴花》画法步骤

步骤一 以大红、曙红、朱磬调出石榴花的主调色，局部地方可加入少许胭脂、墨。依据石榴花的生长规律，由前至后，由内而外依次画出。

步骤二 石榴的叶子虽繁多，但有成簇生长的特征。在描绘时应注意叶子之间的聚散、疏密、大小、正反等关系。叶子全以墨色而成，为了避免单一呆板，可适当注入一些淡白粉。

步骤三 遵循主、辅、破的原则，组织石榴枝干的穿插关系。

步骤四 勾叶脉时，以中锋用笔，饱满圆浑。注意叶子的生长特征，中间的主脉应适当加粗。

《荷花》画法步骤

步骤一 自古以来，荷花就被人们赋予了“出淤泥而不染”的高尚品格。所以动笔画之前，应预先构思其形象及布局。荷花以白色为主，在花尖上适当注入曙红、胭脂等，局部可注入少许淡草绿以丰富画面色彩。

步骤二 荷叶先以浓淡不同的墨色，积出其基本形状，并且应注意叶子之间的前后浓淡变化。

步骤三 按照叶脉的生长特征，用稍重的墨勾出正面叶脉，趁湿可注入石青、石绿等颜色。用稍淡的墨勾出背面叶脉，趁湿可注入淡草绿、赭石等颜色。

步骤四 以胭脂、牡丹红相调和，勒出荷花花瓣的纹路，勾线时应注意随着物象的起伏变化而用笔。在荷叶上，以头青、头绿、三青、三绿、赭石等色，相互撞色。硕大而颜色浓重的荷叶，包围着高洁淡雅的荷花，色彩对比鲜明，从而表现出荷花的艳而不俗。

《兰花》画法步骤

步骤一 先以淡墨画出兰花，注意其掩隐向背，要画出飘逸洒脱之感。

步骤二 遵循着传统的一笔长、二笔短、三笔交凤眼的原则，组织兰叶。注意兰叶的根部要有团簇之感，不可散乱无章。淡墨画兰叶，趁湿适当注入一些淡白粉，在叶子的顶端注入少许赭石。