

中国画画谱丛书

百花画谱

编著 秘浩胜

上海人民美術出版社

中国画画谱丛书

百花画谱

编著 秘浩胜

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

百花画谱/秘浩胜编著. —上海: 上海人民美术出版社,

2011.11

(中国画画谱丛书)

ISBN 978-7-5322-7622-6

I.百… II.①秘… III.花卉画—国画技法

IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第232177号

中国画画谱丛书

百花画谱

主 编: 王重来

编 著: 秘浩胜

策 划: 潘志明

责任编辑: 潘志明

特约编辑: 王燕平

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 谷 吉等

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 710×910 1/12 10印张

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7622-6

定 价: 38.00元

中国画画谱丛书

百花画谱

编著 秘浩胜

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

百花画谱/秘浩胜编著. —上海: 上海人民美术出版社,
2011.11

(中国画画谱丛书)

ISBN 978-7-5322-7622-6

I.百… II.①秘… III.花卉画—国画技法

IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第232177号

中国画画谱丛书

百花画谱

主 编: 王重来

编 著: 秘浩胜

策 划: 潘志明

责任编辑: 潘志明

特约编辑: 王燕平

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 谷 吉等

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 710×910 1/12 10印张

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7622-6

定 价: 38.00元

目 录

概 述/4	樱 花/46	令箭荷花/80
梅/14	牡 丹/48	睡 莲/82
腊 梅/16	芍 药/50	凌霄花/84
迎 春/18	绣 球/52	郁金香/86
山 茶/20	鸢 尾/54	一品红/88
水 仙/22	玫 瑰/56	美人蕉/90
兰 花/24	野蔷薇/58	木 槿/92
君子兰/26	朱顶红/60	慈 菇/94
玉 兰/28	萱 草/62	昙 花/96
报春花/30	百 合/64	玉 簪/98
杏 花/32	蜀 葵/66	桂 花/100
辛 夷/34	石榴花/68	牵牛花/102
梨 花/36	扶 桑/70	菊 花/104
桃 花/38	夹竹桃/72	雁来红/106
海 棠/40	紫 薇/74	鸡冠花/108
秋海棠/42	射 干/76	芙 蓉/110
紫 藤/44	荷 花/78	图 例/112

概述

中国花鸟画绘画技法的发展，已有一千多年的历史，历代画家积累了丰富的经验，形成了当代花鸟画的风格面貌。花鸟画的门类繁多，花、鸟、鱼、虫、蔬果、树石及走兽，都属于花鸟画的范畴，其中对花卉的表现更是其重要的内容。

花卉分为草本花卉、木本花卉、藤本花卉。它们花期不同，形态各异，色彩纷呈，引人入胜，无论春、秋、寒、暑，都有鲜花在点缀着我们的生活。岁初，寒意未消，“金英翠萼带春寒”的迎春花含苞绽蕊，为人间带来春的讯息；春分时节，有“两岸晓烟杨柳绿，一帘春雨杏花红”拂脸迎面；阳春三月，春日融融，桃李争艳，“千娇万态破朝霞”的牡丹、芍药相继盛开，引来蝶飞蜂舞，奏响了春之歌的华彩乐章；春夏之交，金盏花开，朵朵金盏高举，似乎要把祝福带给人间；盛夏到来，荷花盛开，碧波之上“接天莲叶无穷碧”，朵朵莲花绽放于其间，微风吹过清香四溢，给暑热中的人们带来“莲花池畔暑风凉”的感觉。及至中秋月圆，桂花飘香，对月赏花引发无尽的遐想；重阳节至，秋高气爽，红叶满山，秋菊染黄，“霜叶红于二月花”，“不似春光，胜似春光，寥廓江天万里霜”，惹得骚人墨客费评章。数九寒天，朔风凛冽，百花凋残，更有“冻蕊含香”的腊梅与“香自苦寒来”的梅花，相继装扮着“千里冰封，万里雪飘”的人间。

花的寓意：人们爱花、养花、赏花、画花，花扮美了生活也陶冶着人的心灵。人们依据不同花卉的不同性状特征，或名称的谐音赋予其吉祥的寓意，拟人的象征。

迎春——东风第一枝，与梅花、水仙和山茶花统称为“雪中四友”。

水仙——“凌波仙子”，象征幽雅、高洁。

山茶——“艳而不妖”，雪中四友之一。

杏花——“落梅香断无消息，一树春风数杏花”，“红杏枝头春意闹”，象征春光。

海棠——“海棠不惜胭脂色，独立蒙蒙细雨中”，富有诗意的海棠象征无尽的春光。

兰花——素雅馨香，被喻为花中君子、禅友。

桃花——“桃花依旧笑春风”，象征明媚春光。

紫藤——学名藤萝，借谐音寓意“同乐”。

牡丹——以其硕大的花冠、多姿的花形、绚丽的色彩，端正的形态，被称为“国色天香”、“花中之王”，象征富贵吉祥。

芍药——花的形、色近似牡丹，花冠略小些，植株优雅、潇洒，被誉为“花中之相”、“艳友”。

百合——以其花之白色象征圣洁无瑕，又以其谐音寓意“百年好合”之意。

萱草——“种萱不种兰，自谓可忘忧”，被喻为忘忧草。

荷花——“出淤泥而不染”，象征高洁，“净友”。

菊花——“秋风有意染黄花”，傲霜，象征君子。

芙蓉——“染露金风里，宜霜玉水滨”，霜降时盛开的芙蓉花被称为“拒霜”。

几种不同花卉或花卉与其它物象的组合，人们赋予其新的含意：

梅、兰、竹、菊——四君子。

松、竹、梅——岁寒三友。

牡丹、花瓶——富贵平安。

菊花、枸杞——杞菊延年。

梅、喜鹊——喜临门、喜上眉梢。

水仙、山石——群仙拜寿。

梅、鹤——花开五福、鹤寿千年。

梅、竹——双清。

兰、竹——双清。

人们借花来抒发情感，寄托情思，花与人类的文化、生活融为一体了。

菊蟹图

岁寒三友

此并浅
洪涛
句
蘇軾
秋以
年
印
宜
总相
濃抹
淡妝

水仙与山茶

凌霄花

花卉的基本结构

一株花卉是由根、茎、叶、花几部分构成的。不同种类的花卉千姿百态，各不相同，但又有其共同之处，我们将其分门、归类，以便于掌握。

一、花冠的基本结构

花冠是由花柄、花托、花萼、花瓣、花蕊（雄蕊群：花

丝、花药；雌蕊群：花柱，子房）构成。花型有：舌状花冠、唇型花冠、十字花冠。花序有：伞房花序、头状花序、伞形花序、复伞形花序。花瓣有：单瓣、复瓣、重瓣。

二、叶的基本结构

叶在花卉的表现中有着重要的作用，它与花映衬对比，起到烘托、突显花的功效，还有些花卉就是以表现叶子为主的。花卉的品种繁多，叶子也是千姿百态。以写意画来表现它，我们可以以生长形态将其分类，掌握几种不同类型的表现方法，就可以生动地画好千花百卉的叶子了。如葡萄、丝瓜、葫芦都

属掌状叶，可用摆笔组合的方法来表现；黄栌、梨、山茶、桂花等都属卵形互生叶，可用点笔来构成；兰花、萱草、水仙、蒲草都属长叶类型，都以中锋长线的组合来画。这样在掌握画叶的方法上，便可取得事半功倍的效果。

叶的几种类型

三、枝干的表現方法

花卉有木本、草本、藤本之分，它們有着不同的生態結構和生長規律。表現木本枝干，多以前人總結的畫梅的方法組織穿插，即以“女”字形交叉的結構來組合；草本花卉少枝杈，

可借鑒畫蘭葉的“交鳳眼”、“破鳳眼”的開合程式來表現；藤本花卉的生長狀態是盤繞上行垂懸於空中，對藤的組織多以上部密集下部結梢留有空間構圖方法，以突顯其垂懸之勢。

木本枝干

草本枝干

藤本枝干

枝干的表現方法

写意花卉的几种表现形式

双勾法：用富于变化的线条勾出花的形态结构。适宜表现白色花朵。

点厖法：依照花的结构、色彩，调色直接点出。这种画法效果生动、自然，更接近于真实的花朵，适合表现深色，色彩丰富的花朵。

勾染法：双勾法勾出花朵，再调色用点厖法依双勾花瓣的形态点厖而成。这种画法适合表现白色或浅色花朵，能够避免

浅色花朵在白纸上色彩对比不鲜明的缺陷。

几种方法可单独用于一幅画，也可根据画面所需，几种方法结合运用，以达到更加完美的视觉效果。例如：画双勾花朵，可用墨或色以点厖法画枝叶，与花形成强烈的色彩对比和线面对比，以凸显主题。再如：多花头组合的画面，可用点厖花朵与双勾花朵交替掩映的组合方式，由于线面对比的关系，使画面的层次更加清晰。

几种不同形态的花冠

花卉在画面上的组织处理

要把花卉用国画的形式表现出来，首先要了解它的生态结构、生长习性，然后按照国画的表现规律加以取舍、组织，才能成画。

1. 取舍

以画牡丹为例：一株牡丹在花开时节，繁茂的叶片簇拥着花朵，连接成片，花茎、叶柄、枝干被叶片遮掩，如照搬入画就会形成散漫一片的局面，表现不出牡丹的具体形态结构，绝无美观可言。如果我们把花朵、叶片组织成三五成簇、高低错落、疏密有致的形态，在其空间以老干、新枝将花叶连接、组合，就会展现出更加完整的牡丹花形态。再如画梅：面对一树盛开的梅花，如以照相般写实的手法来表现，就会缺少对细节的刻画，体现不出画面的重点和宾主关系，就像一部影片里没有主角，很难产生引人入胜的效果。“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”，清代画家李方膺的题画梅诗，道出了人的视觉心理的真谛。人在观察物体的某一细部时，就会对物体的其它部分视而不见。如果以此为依据，对局部梅花重点刻画，忽略、弱化其余部分，就会产生有主有宾，主次分明的效果，也就做到了“源于自然而高于自然”。

2. 花卉的生态结构决定画面的组织方法

花卉的生态结构不同，对其画面的处理方法也就不同。画草本花卉，一般是由下方上行之势生发出来组织画面，以显其亭亭玉立之生机（如春竹、夏荷）。画木本花卉，如老梅、古木，宜从侧面出枝，虬曲上引下行以显其苍劲之态。画藤本或蔓生植物，宜从上方盘缠而下，下方留出空间，更能表现其垂悬摇曳之姿。

3. 意境决定表现形式

画一幅画首先要立意，即构思所画内容要表现的意境。自然界中，四季花卉、风霜雨露、日月晨昏，性状各不相同。画面的表现形式要结合所画物象的形态特征和要表达的意境来决定。如画竹：要表现它的生机，宜用层出不穷的竹笋来体现；表现竹的气节，用挺拔的竹竿更为合适；画风竹，更能表现其坚劲、潇洒之态。同是画荷，要画出杨万里笔下“接天莲叶无

穷碧”的意境，就要以水墨淋漓之笔，浓淡相间之墨，满构图的形式画荷叶，并间以朵朵莲花来表现。要体现刘秉忠“干荷叶，色苍苍，老柄风摇荡，……寂寞在秋江上。”的意境，就要以干笔枯墨，皴笔画荷叶，东倒西歪的荷梗并缀以老莲蓬，以画面疏朗简约的构图来构成。如画梅：要表现陆游“卜算子”词意，就要画出诗人怀才不遇的无奈心态，用疏枝残花最为贴切。以毛泽东“卜算子”词意写梅，则应用昂扬劲挺的枝干添以簇簇繁花来表现。

牡丹

梅花

写意花卉的基本笔墨方法

中国画是通过笔墨来表现物象的。笔与墨相互依存而生，墨以笔来展现，笔以墨来彰显，浑然而成一体。笔墨方法是指以不同的运笔方式、用墨方法，表现出不同特点的笔墨效果，用以描绘各具风貌的物象特征。

用笔方法

中锋——行笔时笔锋在笔触的中间位置，用以描绘线状物态。如勾写花瓣轮廓、枝干、藤蔓、叶脉。

侧锋——行笔时笔锋在笔触的侧边，用以描绘较粗线状或面状物态。如树木的粗干、阔叶状叶片、花瓣及山石的面状结构。

逆锋——行笔时笔锋朝向行进的方向，笔锋易散破，适于画虚线结构的物态。如枯藤、松干鳞片、雪的轮廓线。

点——用不同的笔锋顿或戳在纸上形成。用于表现苔藓、小型花瓣、叶片、花蕊。

基本用笔方法

用墨方法

前人总结用墨“墨分五色”，即焦、浓、重、淡、清，是以墨中水分含量的不同而形成，将其用于表现物象，即用墨方法。

泼墨法——笔锋调好浓淡墨色，落纸一次写成。是最基本的用墨方法。

破墨法——即在第一遍墨未干时，加以不同的墨色，形成两种墨色的渗透润化效果。可以用浓墨破淡墨，也可以用淡墨破浓墨。

积墨法——先以淡墨落纸，干后再加以较重的墨，使墨色形成层次感、厚重感。

焦

浓

重

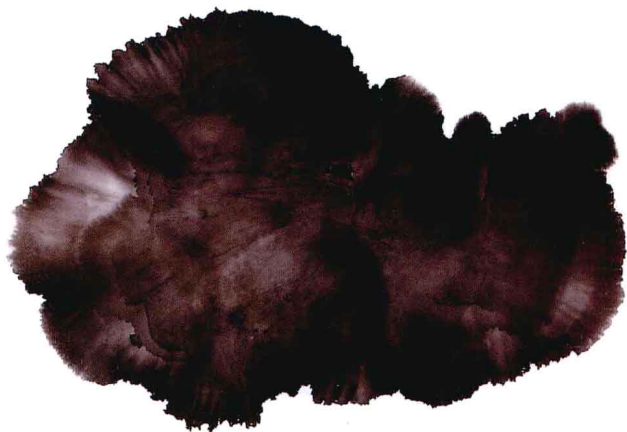
淡

清

泼墨法

破墨法（以淡破浓）

积墨法

基本用墨方法

梅

蔷薇科，落叶乔木或灌木，早春开花。梅的品种繁多，有白梅、红梅、杏梅、绿萼梅、照水梅、品字梅等，花单瓣者五出，重瓣者瓣密，香气浓郁，雌蕊一枚，雄蕊甚多。

梅，因其花期早于其它花卉，被誉为“天下第一春”，又将其与松、竹合称为“岁寒三友”，与兰、竹、菊并称“四君子”。为历代文人、画家所喜爱。

一、老干

二、枝梢

三、圈画白梅

四、点画红梅