

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

马鸣画月季

M A M I N G H U A Y U E J I

奉献 义故里人 于 敝 马 画 岁 上 癸 未

案头画范

马鸣画月季

中国画技法丛书

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

案头画范:马鸣画月季/马鸣编绘.--北京:人民美术出版社,
2010.12
ISBN 978-7-102-05426-1

I. ①案… II. ①马… ②马… III. ①月季—花卉画—技法(美术) IV.
① J212.27
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 257029 号

中国画技法丛书

案头画范·马鸣画月季

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 邮编:100735

网 址 <http://www.renmei.com.cn>

电 话 编辑室:(010) 65122584

发行部:(010) 65252847 邮购部:(010) 65229381

绘 者 马 鸣

编 者 马 骏

责任编辑 张 冰

装帧设计 杨会来

版式设计 张 冰

责任印制 文燕军

责任校对 黄 薇

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2011 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 12 印张 6

印数 0001-3000 册

ISBN 978-7-102-05426-1

定价:36.00 元

如有印装质量问题影响阅读,请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

作者简介

马鸣,山东临沂人,1958年生。擅长工笔花鸟画,特别是工笔月季、工笔丹顶鹤。近年来不断探索现代工笔花鸟画之路,形成了自己独特的风格。出版有《工笔月季画法》《丹顶鹤画法》《跟名家学书画技法丛书·马鸣画花鸟》《百幅鸟谱》等。作品《报春》《落叶不是无情物》《我想有个家》分别参加全国第一届、第五届、第六届工笔画大展入选,有的获奖。

一、月季概述

月季又名长春花、月月红、四季蔷薇、胜春、斗雪等，属蔷薇科蔷薇属的一种，常绿小灌木。植株低矮直立，分蘖能力差。枝干生有疏密不等且尖往下钩的刺，枝干青绿色，基部为灰褐色。叶互生，奇数羽状复叶，呈卵圆或椭圆形状，小叶大多5枚，极个别也有7枚的，靠近花朵的通常只有1枚或3枚，边缘有锯齿。一般新生叶呈绿色或红色（因品种不同而不同），表面有光泽，后期光泽消失，叶背面色稍浅于正面，叶脉网状。月季花朵单生或丛生于枝顶，单生的较多，花柄长，花瓣大多向外翻卷，近似于三角形的扇形，花瓣约5枚~90枚，较好品种的花很少露出花蕊。月季有近万个品种，有的品种带有香味，且花色繁多，颜色

朱墨双辉

可以递进。月季在我国南方四季开花，在北方5月~11月开花，春秋两季花开得最好。

通过对蔷薇属植物的反复杂交，人们培育出了大量的新品种。18世纪末，法、英等国的蔷薇广泛与中国的月季杂交、试验，栽培出了今天的现代月季（即月季）。月季、玫瑰和蔷薇在国际上通用一个名字，蔷薇科植物，英文都是 rose。

在我国，一般把月季、玫瑰、蔷薇单独分开。玫瑰和蔷薇

与月季有很多不同之处。玫瑰，落叶灌木，茎干粗壮，枝条直立丛生，枝条上面密生大中小各种尖刺和绒毛；小叶5枚~9枚，质地较厚，椭圆形，单数羽状复叶，叶脉凹陷并且有明显的褶皱，叶正面没有刺毛，反面苍白有短毛；全年开花一次，花较月季花小，多数为粉红色，也有白色、黄色等；有浓香，花期一个月，不作为观赏植物，主要用来提取香料，市面上也很难见到。所谓的玫瑰花，只是月季花而已。蔷薇，落叶灌木，枝干蔓生，枝条高2m~4m，多数呈匍匐型，枝条上钩刺比较多，但比玫瑰少；小叶7枚~9枚，椭圆形，叶有锯齿，叶的背面没有刺毛，叶脉不凹陷；花小密集，颜色有粉红、红、白等，花朵芳香，花谢后萼片脱落，每年春季开花一次。

从古至今以月季为题材的诗画创作，相比牡丹、梅花、菊花等较少，但佳句叠出。如：“花落花开无间断，春去春来不相关”，“惟有此花开不厌，一年常占四时春”（宋·苏轼）；“曾陪桃李开时雨，仍伴梧桐落后风”（宋·徐积）；“何似此花荣艳足，四时常放浅深红”（宋·韩琦）；“只道花无十日红，此花无日不春风”（宋·杨万里）；“一枝才谢一枝妍，自是春工不与闲”（宋·朱淑真）；“才子相见都相赏，天下风流是此花”（清·孙星衍）；“岂独爱花兼爱刺，锋铍何减吴戈”（近代·赵朴初）；“有色有香无比拟，应称玫瑰是花王”（近代·王小古）等。

无数人被月季的美丽打动，难掩对它的喜爱，更有甚者把它看成爱情、友谊的象征，称它为花中皇后。然而再美好的事物总有逝去的时候，画家就是要用自己独特的视角把它的美定格在人们的记忆中。

黄和平

红双喜

贝拉米

二、画月季使用的工具材料

“工欲善其事，必先利其器”。了解工具材料，选择和使用好工具材料，对画好月季十分重要。画中国画使用的工具、材料基本是相同的，但对不同的画种，使用也略有不同。这里所讲的是画月季所需的工具，主要有：纸、绢、笔、墨、色、调色盘、笔洗等。

（一）纸

这里指中国宣纸，是以安徽宣城命名的，实际上是出自安徽泾县。宣纸有生熟之分。一般生宣纸画小写意、大写意，熟宣纸画工笔画，也有画家反其道而行之，用得好会有特殊的效果。

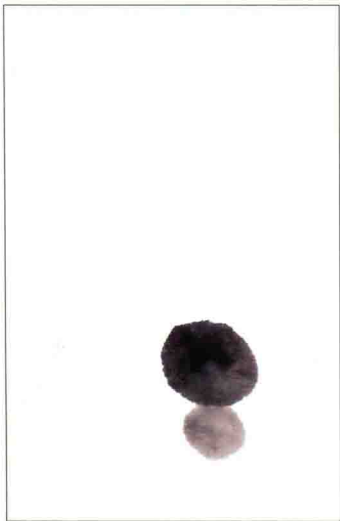
熟宣是生宣经过胶矾处理后制成的。选什么样的生宣来加工，是确保熟宣质量的关键之一。熟宣有冰雪、清水、蝉翼、云母等种类。至于使用哪一种宣纸好，要根据作者的意图和平时的经验来决定。

常见的生宣有棉连、净皮、夹连、玉版等。

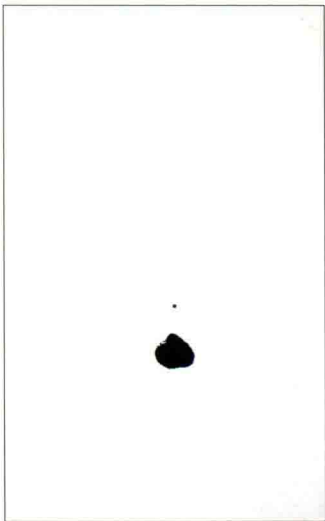
宣纸有正反面之分：正面平滑，纹理清晰，作画时使用正面；反面纹理模糊粗糙，有杂质，有刷子刷过的痕迹，不宜作画。

学会做熟宣很重要。一是有时买来的熟纸不好用，二是用生宣在创作过程中需要熟某一部分作特殊处理。如下图作品《远方来客》中背景用生宣画，鸟的部分则由生宣单独处理成熟宣画出来，效果特别。

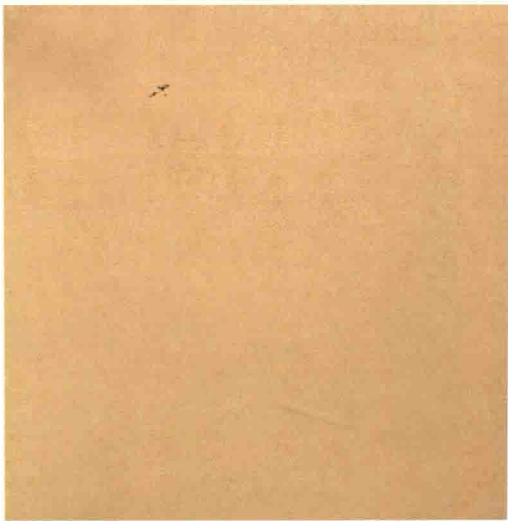
熟生宣纸的方法：明矾与骨胶按1：2的比例用温水分别溶解，两者的浓度不宜太高或太低，矾水以口感稍涩即可；然后将两者调合在一起，再用大排笔蘸其液体均匀地刷在生宣纸上，晾干后，用笔蘸清水试一下，如果不走水即可。如果走水再刷第二遍，直到满意为止。

生宣纸

熟宣纸

绢

远方来客

（二）绢

绢是一种丝织品，以细密均匀为上品。有普通的、加密的，还有一种线较粗、质地较厚的绢。不同的画绢有不同的效果，应根据需要加以选择。织出的丝绢是生绢，用胶矾水处理后才能成为熟绢，也称矾绢。通常我们在商店里买的熟绢就是这种。

画绢是古今画工笔画者最常用的材料，和熟宣纸相比更宜渲染、着色，效果更佳。还可以通过背面染色，使工笔画更厚重，达到熟宣纸达不到的效果。

（三）笔

画月季所用毛笔一般有两类：一类用来勾勒，有叶筋、衣纹、红毛、蟹爪、狼圭、描笔、须眉、羽箭等，一般用狼、兔、獾、鼠等毛制作，其特点是较为硬挺并富于弹性。每种笔又有大中小三种规格。叶筋、衣纹、红毛宜画长线，须眉、狼圭宜画细小的短线。另一类是用来渲染的羊毫和兼毫笔，如白云笔等。

学画者一般备有大、中、小红毛，衣纹，叶筋，点梅，大、中、小白云，大、中兰竹以及大提笔等就可以了。

勾线，我喜欢用红毛，再加一根长锋勾线笔就够了。渲染，我喜欢用白云笔。

除需置备勾线和渲染两种笔外，还应该有两个中、小型的羊毛板刷或较大的水粉笔，用于打底色或大面积涂染。

（四）色

这里的色是指中国画颜料，大致有三类：第一类是矿物色，其覆盖力强，不透明，如赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄、锌太白等；第二类是植物色，其质轻透明，覆盖力差，如花青、胭脂、藤黄、酞青蓝、曙红、大红等；第三类是动物色，如蛤粉等。蛤粉白度虽不如锌太白，但其覆盖力强，不易变色。了解颜料类别及特性，使用时便有针对性，有的放矢，非常重要。

现在的中国画颜料，大都是锡管装的，如上海实业马利画材有限公司和苏州中国画颜料厂生产的中国画颜料。据我的经验，苏州生产的胭脂、朱磬好用，其他颜料上海生产的较好用。

（五）墨

墨分油烟、松烟两种。这里的墨是指墨锭。不管是油烟墨还是

松烟墨，都是极细腻、香醇的，附着力强，色相丰富，不易褪色。

油烟墨有光泽，一般用来勾线、染花鸟，浓淡皆宜；松烟墨无光，一般用来染毛绒感的对象，如蝶的墨色部分等。松烟墨可浓不可淡，用途较少。

墨锭虽好，因使用麻烦，现在画家很少用，常用瓶装的，如北京一得阁墨汁、中华墨汁、上海曹素功墨汁等。这些都是油烟类墨，用起来方便快捷，装裱也不会跑墨。一得阁墨汁中的胶稍浓，在南方没问题，在北方冬天使用稍有不便。

画月季一般不用松烟类的墨。

（六）调色盘和笔洗

画月季一般用陶瓷五层调色盘或带盖的七格调色盘。笔洗一般准备两个，一个始终保持干净的水，洗较干净的笔，另一个洗较脏的笔。

画月季常用的毛笔

墨

颜料

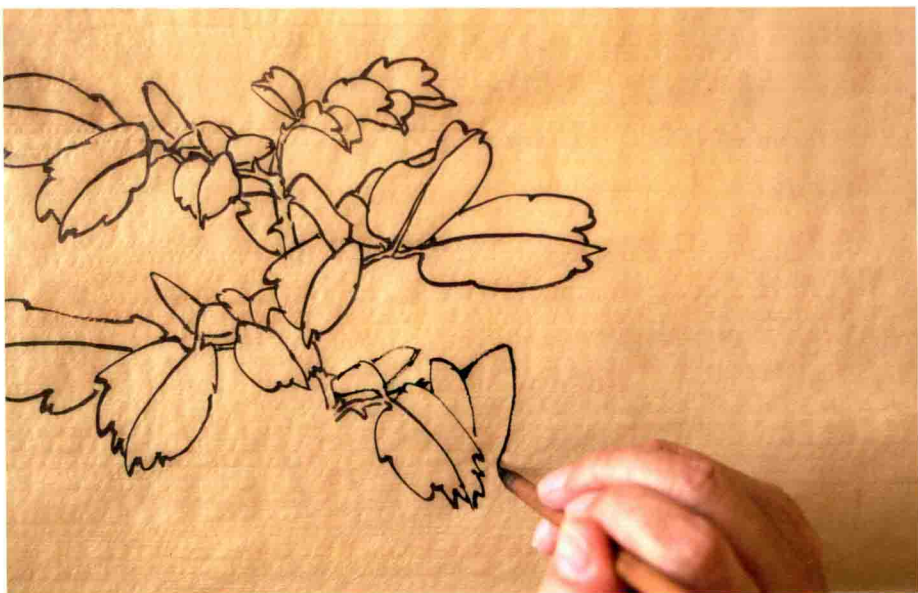
调色盘和笔洗

三、白描月季

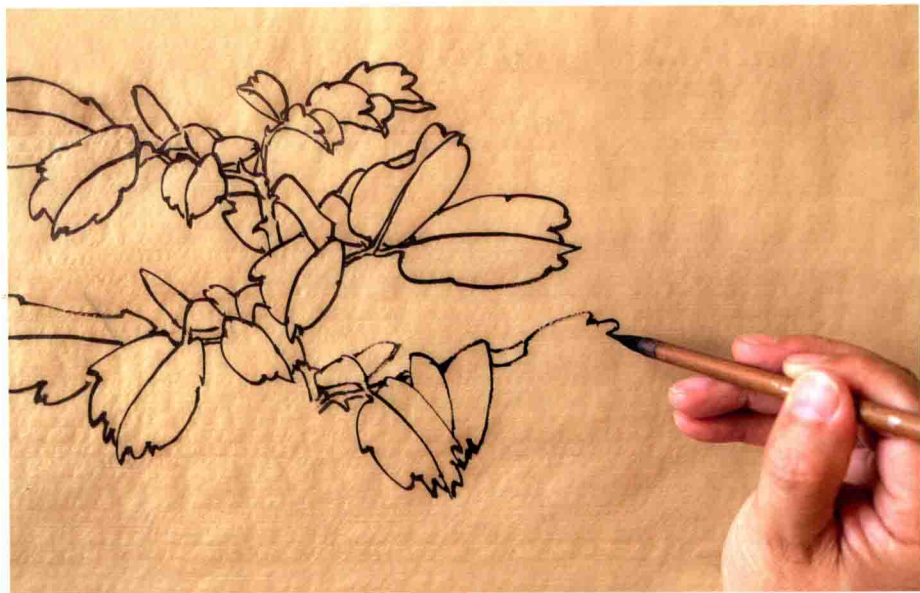
白描勾线是画好月季的基础。白描的优劣往往决定了表现对象的结构、构图、情态等因素。

（一）白描月季的用笔

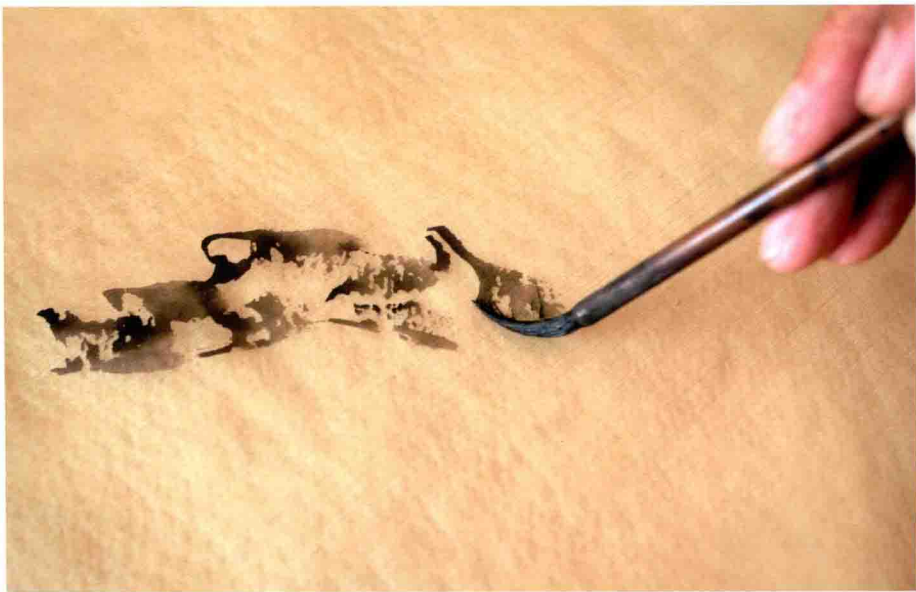
白描月季的用笔主要有中锋、逆锋、侧锋、散笔等。

1. 中锋用笔。画月季主要用中锋。所谓中锋用笔，即运笔时笔尖始终在线的中间（如图）。线条的粗细由笔和画面接触的面积大小决定。线条的深浅由色的浓淡决定。用笔的快慢、顿挫由表现不同月季的质感决定。

2. 逆锋用笔。逆锋用笔即毛笔朝笔尖所指的方向走（如图）。如果说中锋用笔有拖拉的意思，那么逆锋用笔就是把笔往前推。逆锋用笔主要用来画月季叶子的锯齿状线条及老干等。

3. 侧锋用笔。如果说将笔身立起来运笔是中锋的姿态，那么将笔躺下侧向用笔就是侧锋了。侧锋的姿态由毛笔和画面的角度来定，角度越小侧锋效果越强（如图）。侧锋主要用于画老干及写意画的花、叶、干等。

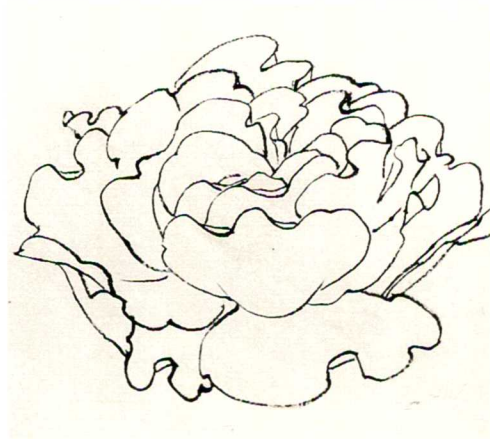
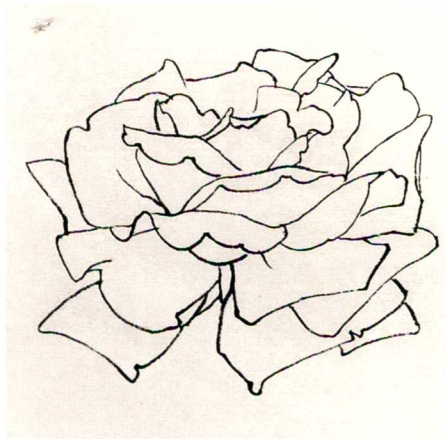
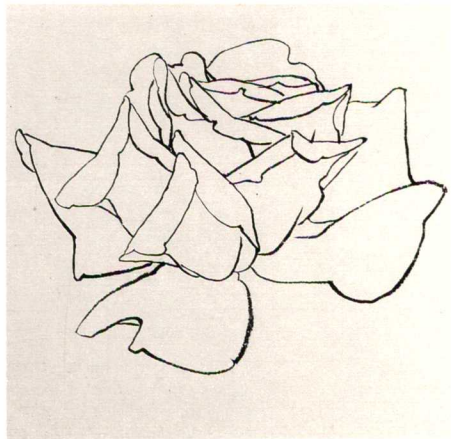
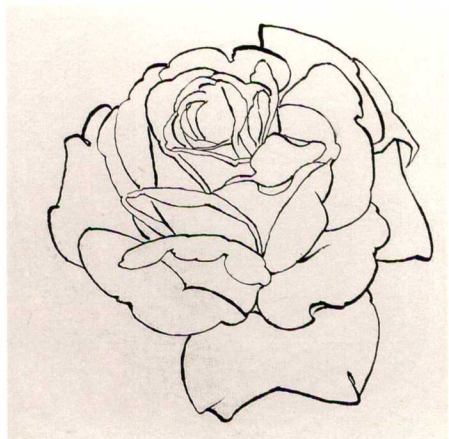

4. 散锋用笔。毛笔蘸上色和水后在色盘或闲纸上把笔锋压捻开，呈多锋状，这样一笔下去就有很多粗细不等的笔锋（如图）。适合表现月季老干、石头及鸟的羽毛等。

（二）观察

白描月季前，应全面观察，做到胸有成竹。

1. 整体观察。掌握月季的结构、骨架、气势和感觉。白描时应把月季与其他花卉不同的气势、气质表现出来。如：月季好看但有刺；叶子有一定的厚度，亮而挺；枝条虽细，但柔韧强劲。另外，要注意观察月季生长的全过程和四季的变化及在风、晴、雨、露等不同环境中的表现。

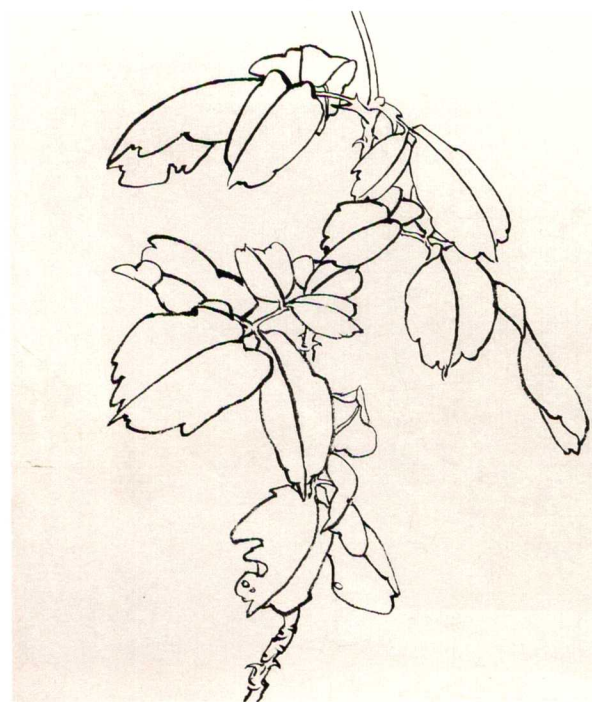

2. 局部观察。应从上到下，或从下到上，由远及近，从不同角度细致地观察。

（1）花。形状似球体或半球体，花瓣聚心并向外翻卷，花瓣约5枚~90枚，较好的品种很少见到花蕊（见下图）。花瓣的根部有5个花托。花初开时，花托向上长，随着花的开放会向下翻卷，花的下面有一个明显的球状子房。

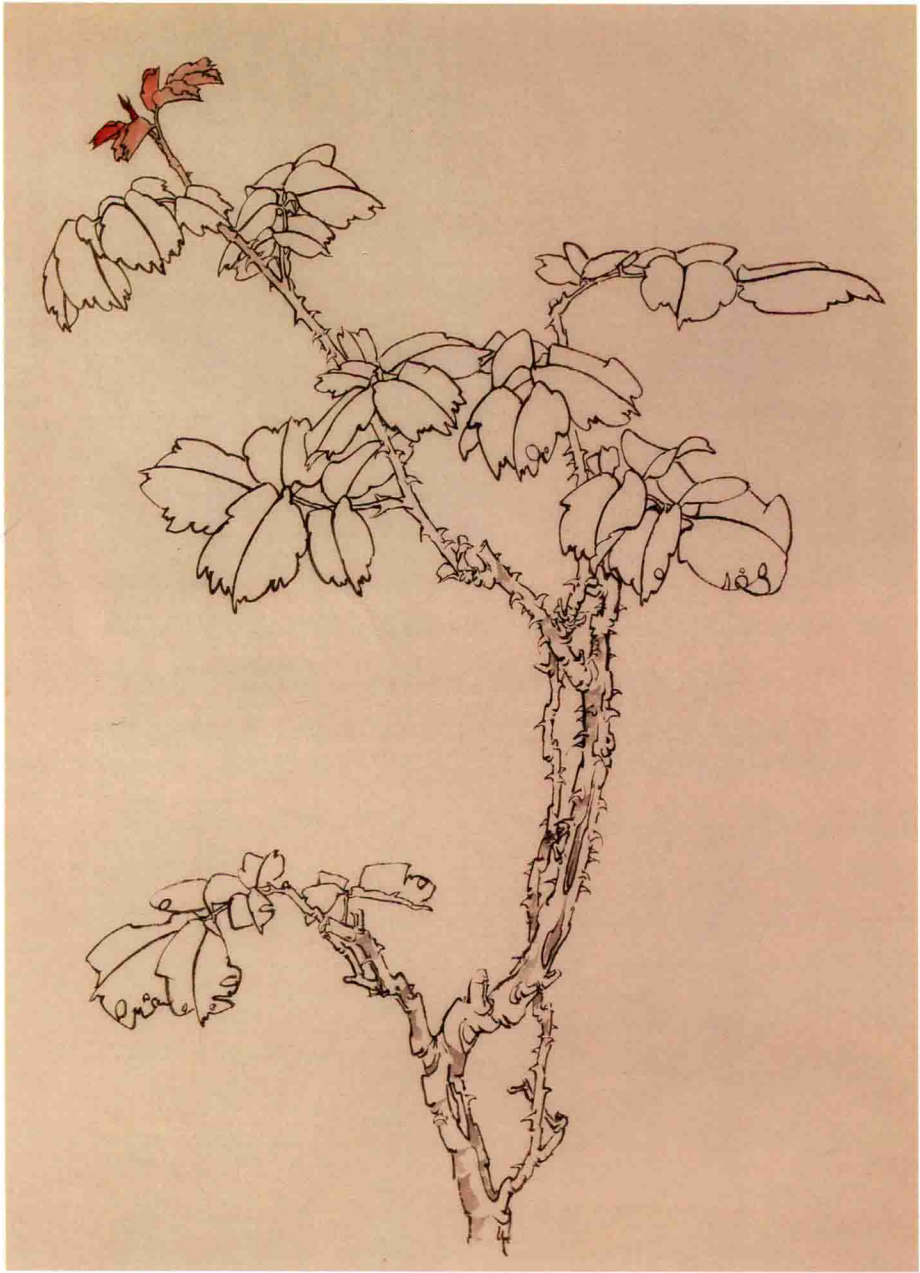
（2）叶。叶子长在叶柄上，每个叶柄大多长5枚叶子，呈羽状排列，只有靠近花朵的那个叶柄长1枚或3枚叶子。叶柄长在当年生的枝干

上，同枝干的叶柄互生，一般长3个~9个叶柄才开花。叶子各生长期的形状、色彩、长势、亮度有所不同，应细心观察。（见下图）

(3) 新干和老干。当年生的枝条健壮、圆润、饱满，呈绿色。根部老干粗糙，呈灰褐色。老干、新枝一般长有疏密不同的尖硬刺，但刺的颜色不同。不同品种刺的多少也有很大差别，有的很多，有的较少或没有，但刺有一个共同的特点，就是尖都往下钩。(见下图)

(4) 不同的环境对月季花的影响有所变化。同一个品种，盆栽或地栽，北方栽培或南方栽培，季节的不同，花、叶、干均有所不同。

(三) 选择

白描月季时，要有所选择，既要尊重自然，又要有所取舍。自然有自然的规律，构图有构图的原则。当两者冲突时就应有所选择，取其有代表性的、最美的姿态，舍弃那些对构图不利的重复或对称的局部。

(四) 透视

绘画是讲透视的，白描月季也不例外。历史原因和中国画的特殊性，使得白描花卉没有明显的透视感，也造成了白描花卉大都是俯视作品，变化不大，佳作也少。在这里，我强调画月季除了俯视透视表现以外，为了画面的多样性和创作的需要，也可较多地使用仰视和平视透视。

三种不同透视的比较：1. 作品《无疆界》俯视；2. 作品《唱高调》仰视；3. 作品《月季与令箭荷花》平视。

无疆界（俯视）

唱高调（仰视）

月季与令箭荷花（平视）

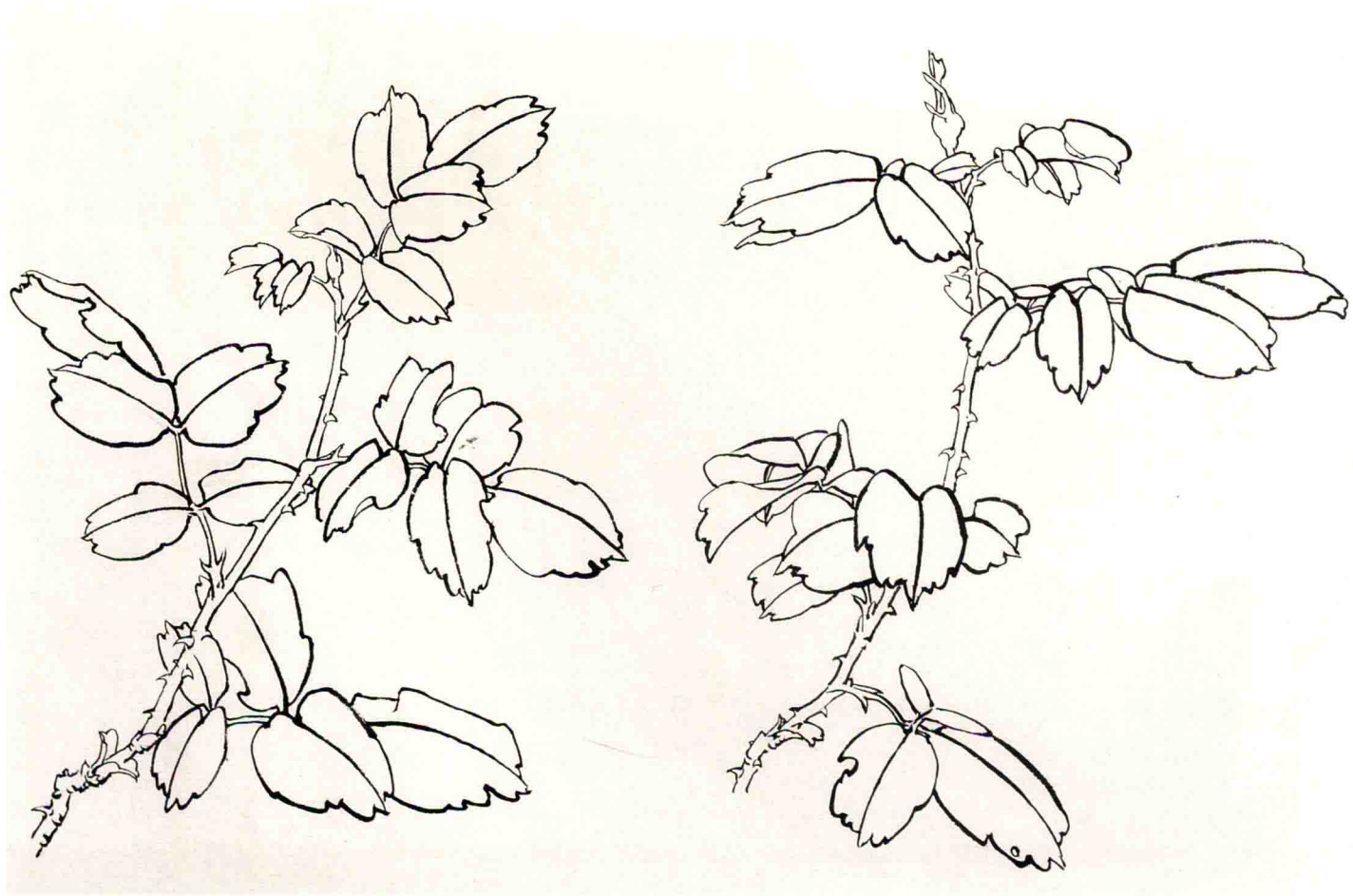
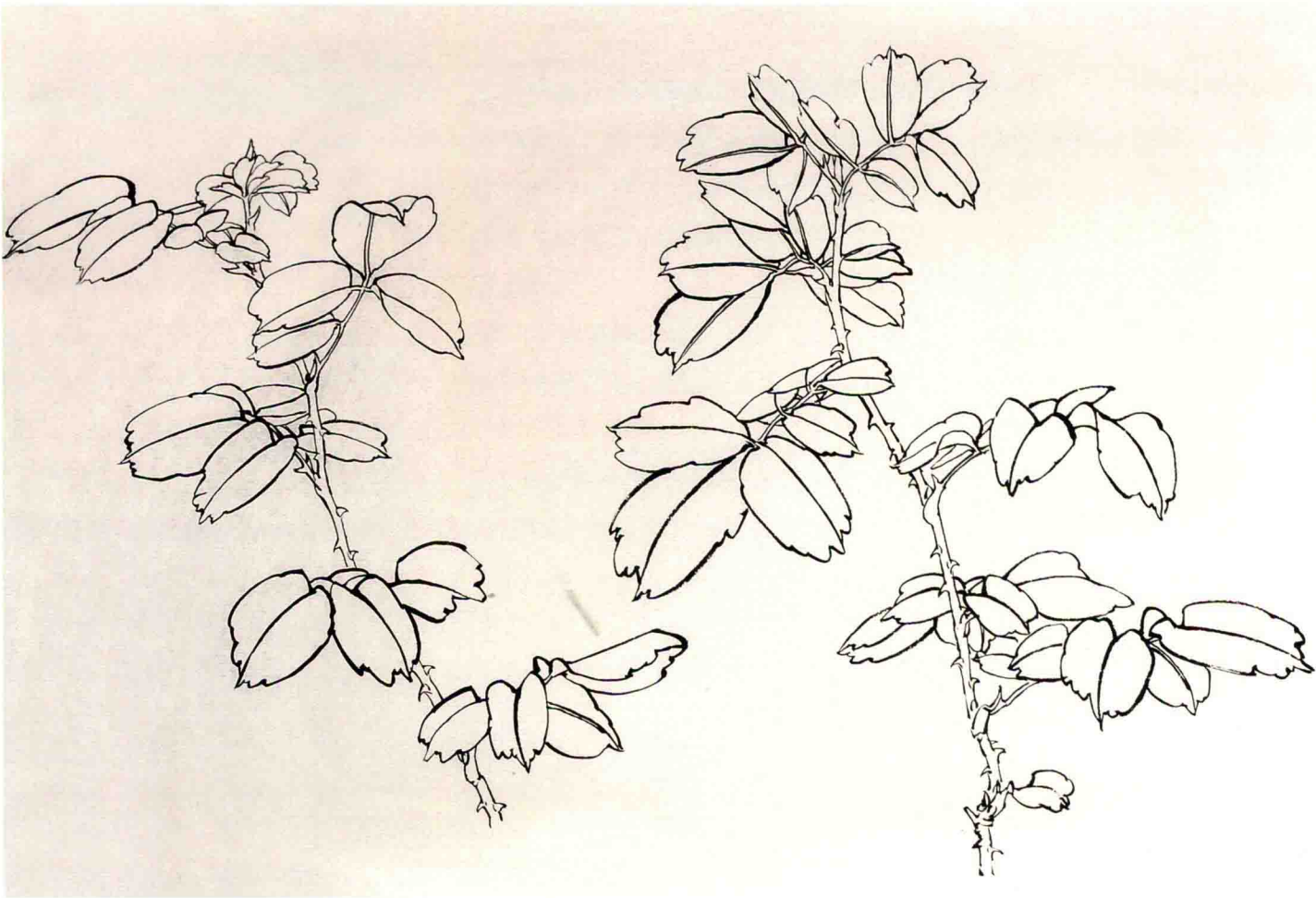
（五）月季各部分的衔接

初画白描月季，容易忽视花与萼、萼与子房、子房与干、干与叶托、叶托与叶柄、叶柄与叶、老干与新干、干与土壤之间的交接细节。这些细节要交代清楚，虽较少用到，但掌握它们，会有作文中细节描写的精彩效果。（如图）

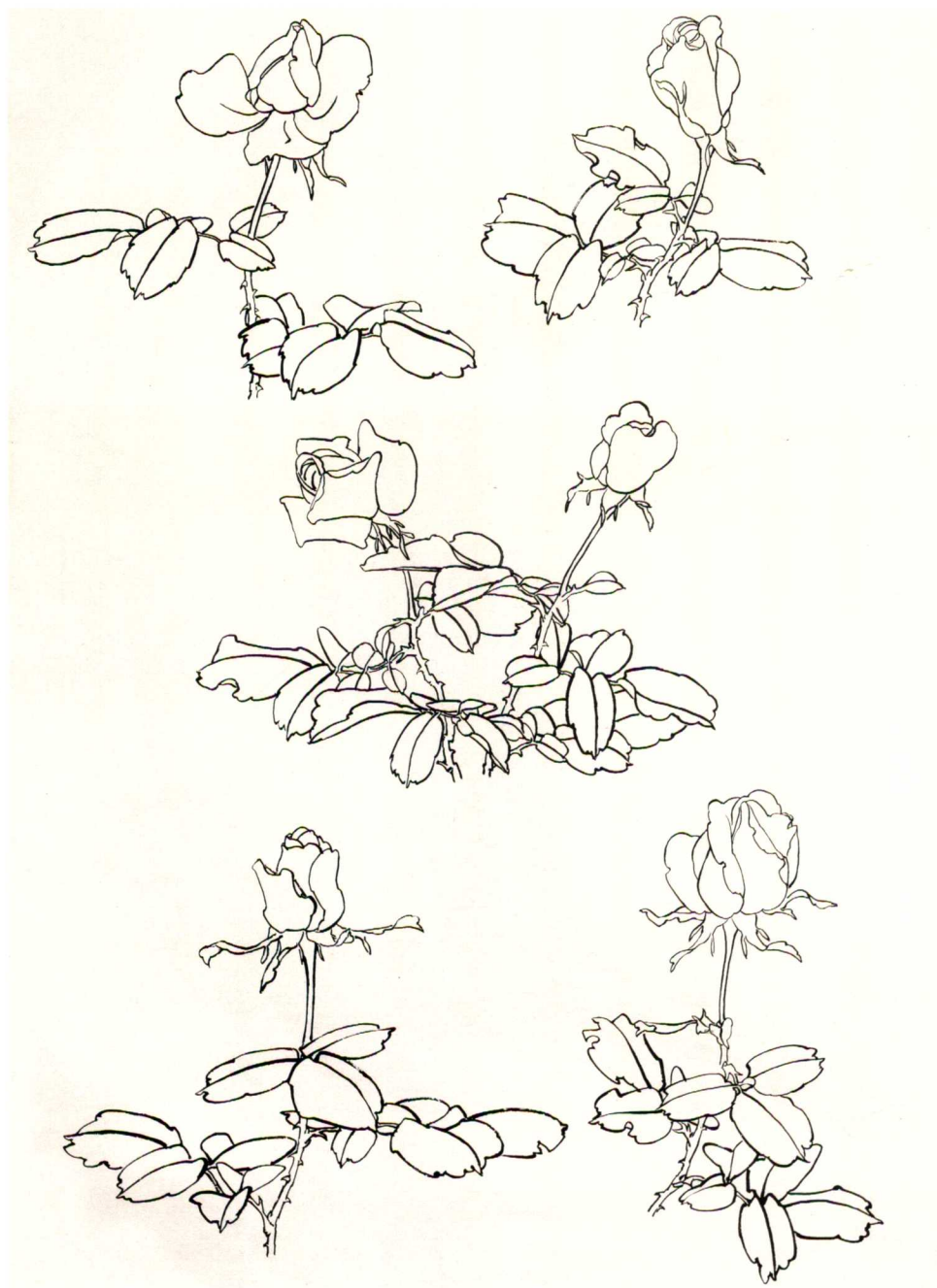
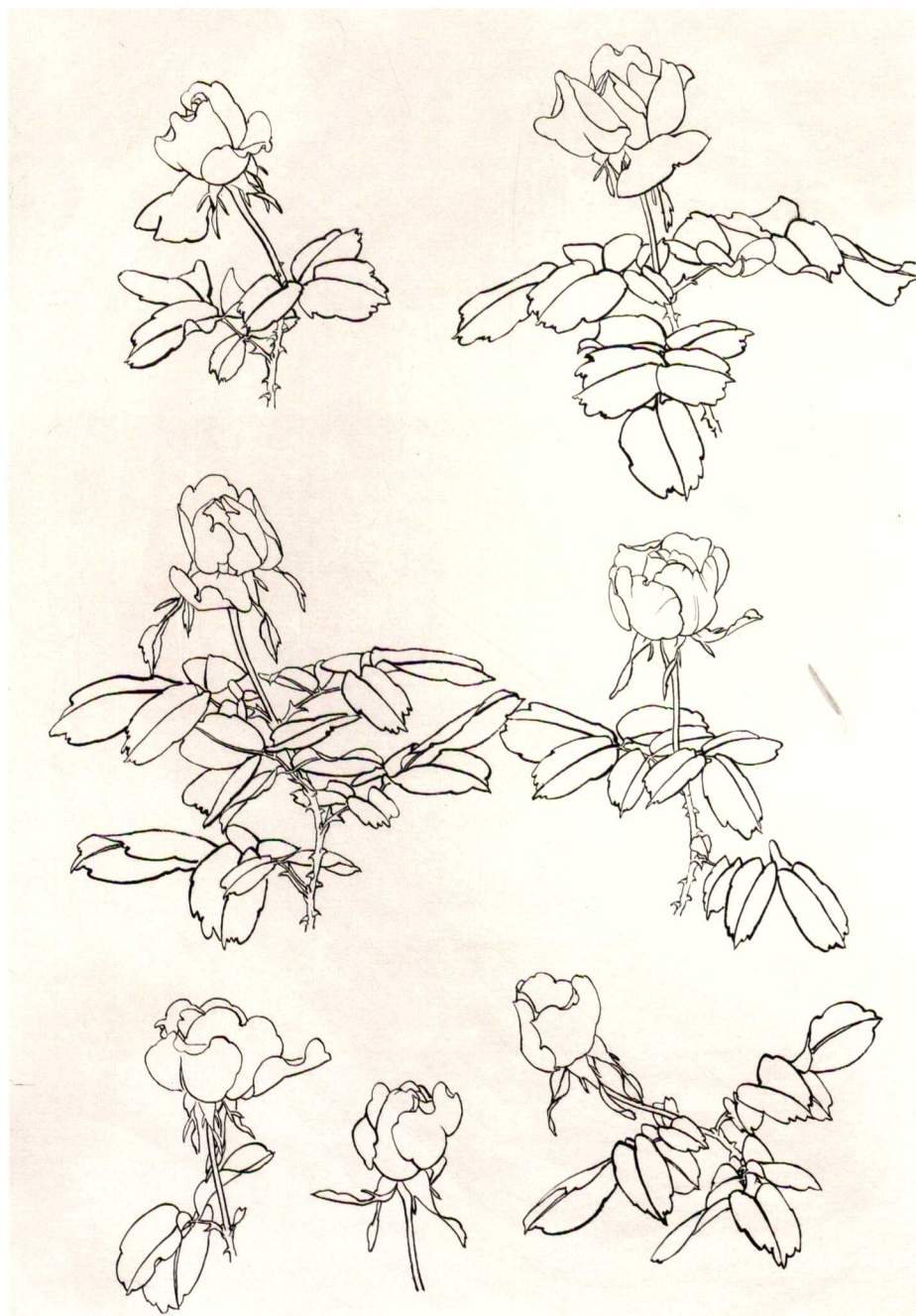
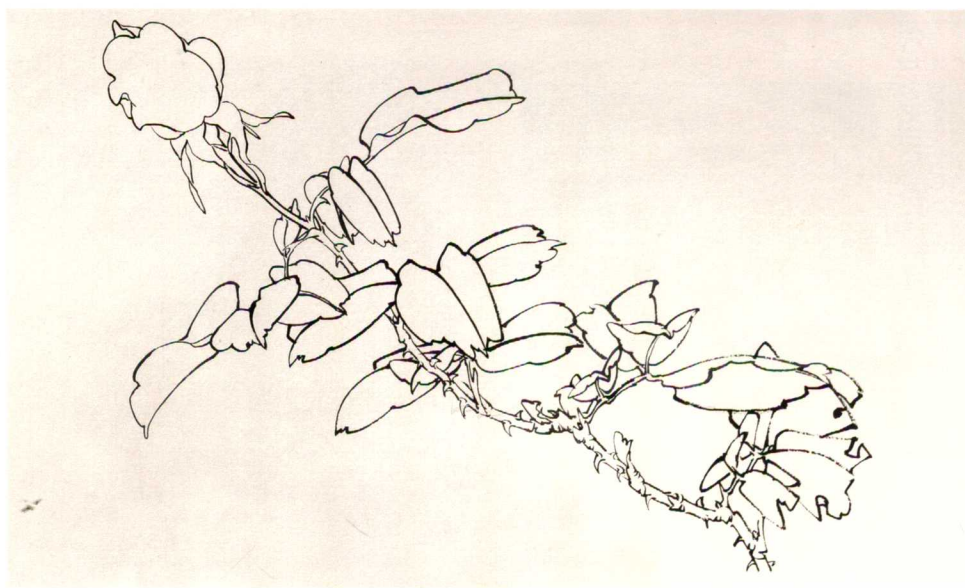

(六) 线描月季生长全过程

1. 幼芽

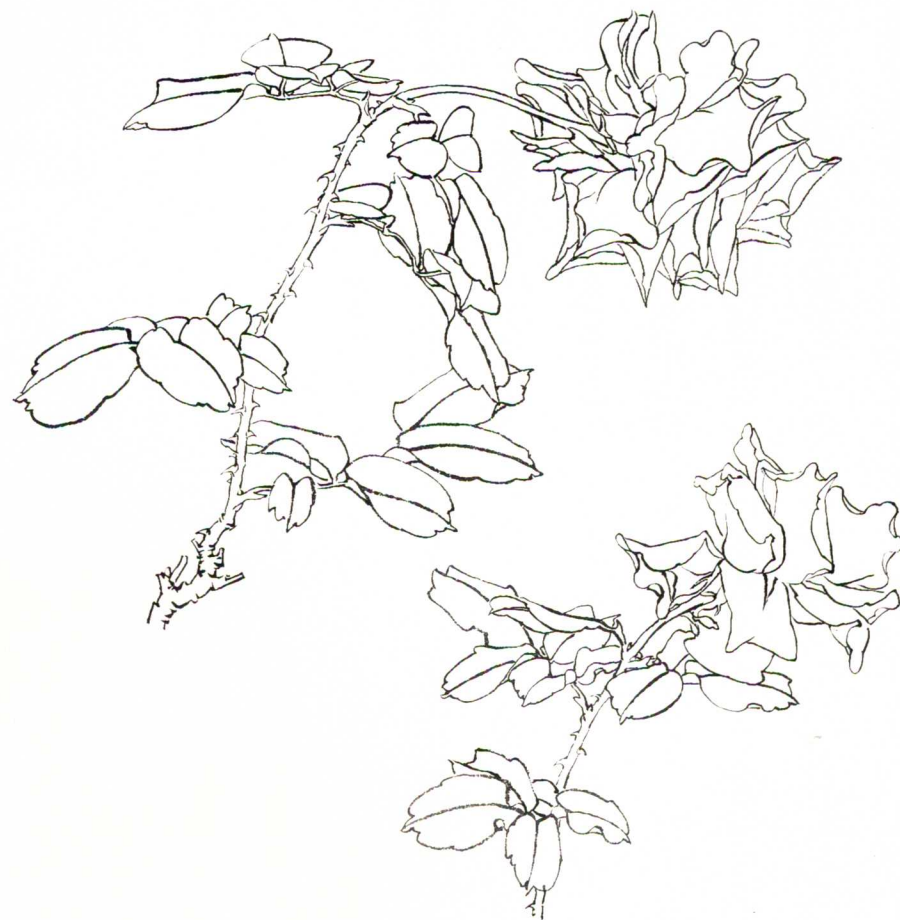
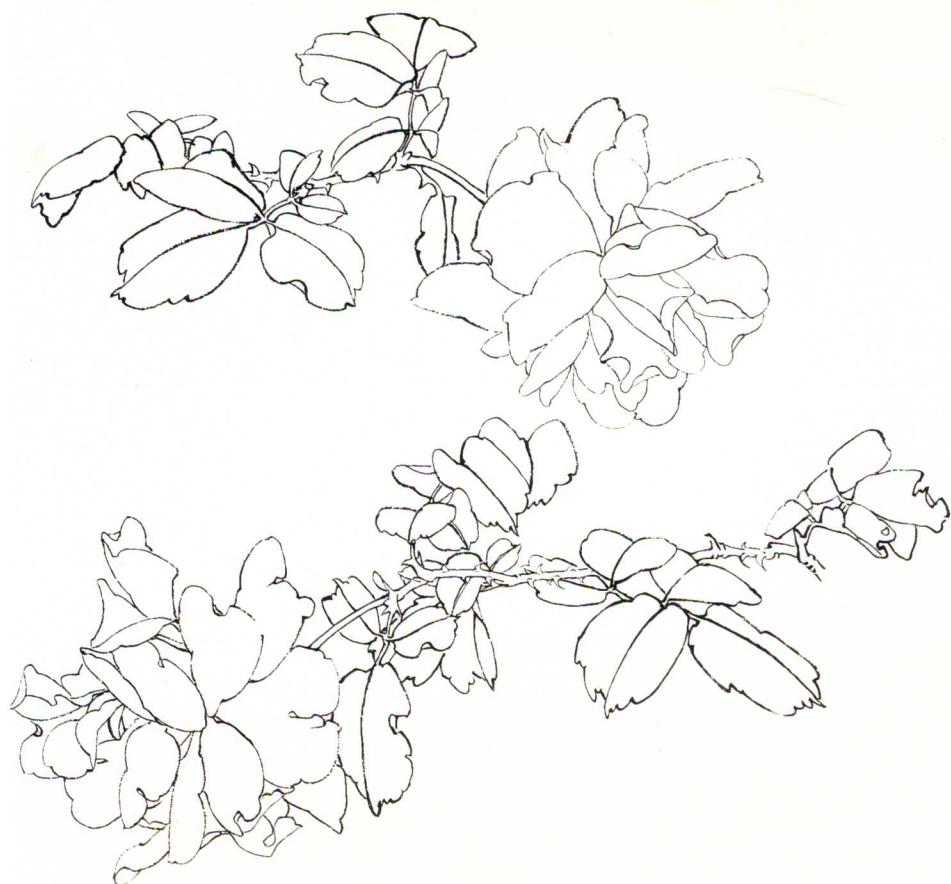

2. 花蕾和半开放的花

3. 盛开的花

4. 花后期

5. 枝干

四、月季画法

（一）常用的几种染色方法

1. 退染。染色时用两支笔，一支蘸深色，另一支是清水笔。画时点上一块色，趁不干马上用清水笔将色由深到浅地染出来，尽量均匀，不露笔痕。此法是工笔花鸟画染色的第一个程序，常用于染花瓣、叶片等。

2. 冲染。染色时同时使用两支笔，一支蘸较深或深的色，另一支蘸较浅色或白色。画时先用较深的色笔在花瓣或花干的边缘勾线，在较暗的部分点上一块色，不等干时，马上用另一支浅色笔把浅色冲进去，水分要多一点儿，这样干后自然会出现由深到浅或由浅到深的特殊效果。更精彩的是，画出的物体边缘会出现一条自然的边线。此种画法适用于画没骨工笔画等。

3. 分染。即分层着色。也就是传统画法“三矾五染”，染色五次，矾三次。矾是指用淡矾水平涂，起固定色彩之用。每退染一次色矾一次。注意：并非一定矾三次染五次，要根据实际灵活把握，满意为

止。此种画法常用于画大红和深色花朵。

4. 提染。一幅画完成后，发现有的地方突出得不够或暗得不够，再用较浅的色或较深的色局部小块退染。

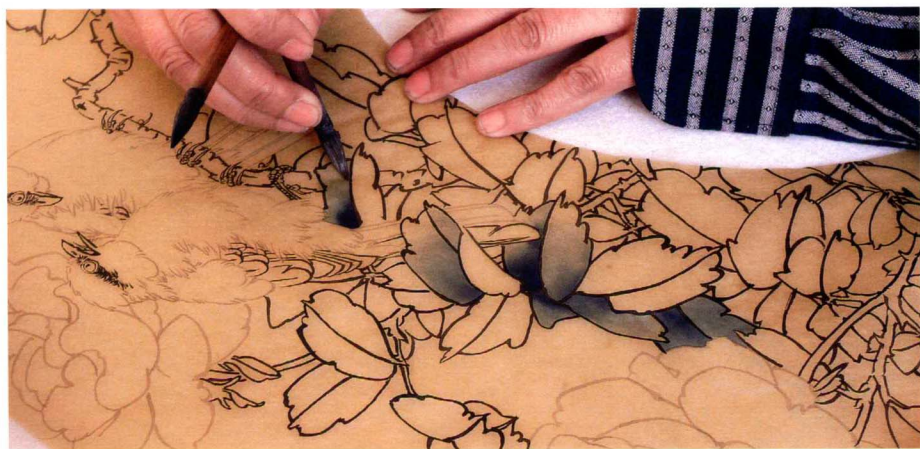
5. 背染。在画面的背面染色。一般是平涂，也可根据正面的深浅随之变化。此法主要是使正面效果更厚重，绢本画常用。

6. 平涂。用一种色均匀地染色，不露笔痕。

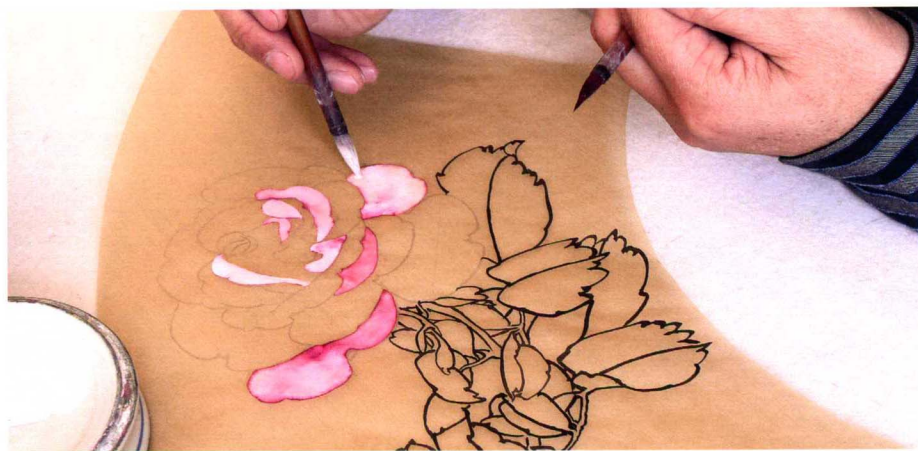
7. 罩染。实际上就是一种平涂。要求一涂而过，不可重复，比平涂用色要浅，一般用淡色或透明、半透明色染。

8. 渲染。画面主体部分完成后，用于主体周边，染上浅色，使主体更突出。实际上是一种大面积的浅色退染。

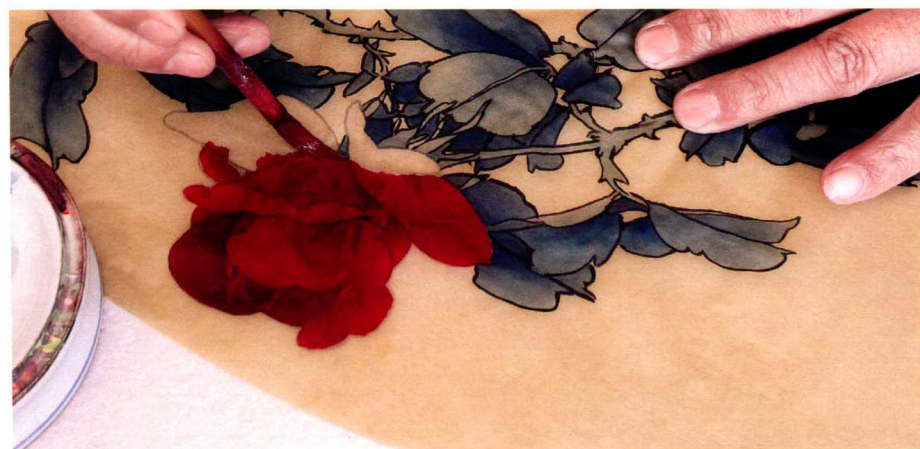
9. 皴染。就是笔蘸色，水分较少或极少，侧锋用笔，画出所表现对象的纹理和阴阳面。此法常用于画老干、石头等。

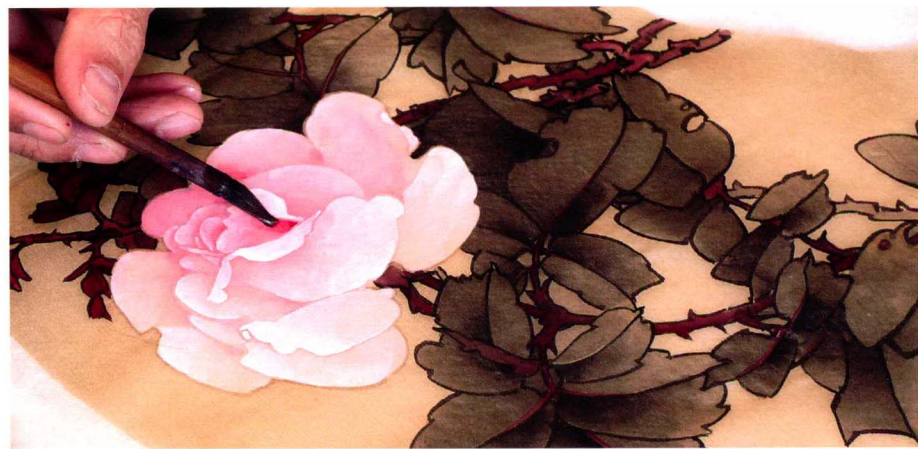
退染

冲染

罩染

提染