

中国画技法新解

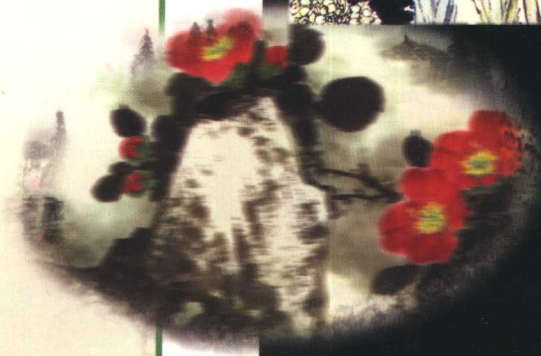
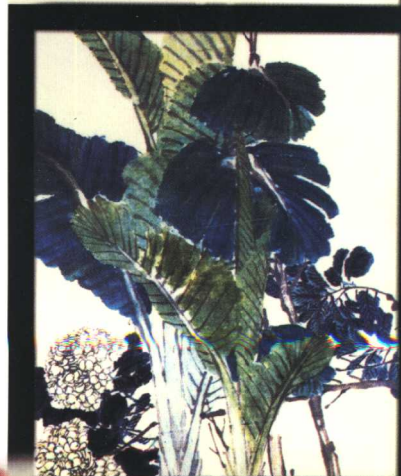
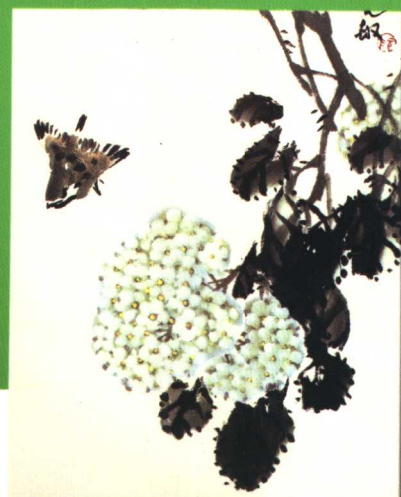
触类

旁通

CHULEIPANGTONG

CHAHUA DUJUAN XIUQIU

茶花·杜鹃·绣球



技法解析 阮克敏

本社编

安徽美术出版社

中国画技法新解

触类旁通

茶花 · 杜鹃 · 绣球

技法解析 阮克敏 本社 编



安徽美术出版社

春色烂漫



井岡杜鵑
紅花爛熳
一九九二年六月八日
唐逸覽作于上海勝緣齋

唐逸覽

目 录

一、茶花的画法	1
二、杜鹃的画法	5
三、绣球的画法	7
四、作品欣赏	10

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画技法新解: 触类旁通 / 安徽美术出版社编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2000

ISBN 7-5398-0833-0

I. 中... II. 安... III. 花卉画 - 技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 50795 号

中国画技法新解

触类旁通

茶花·杜鹃·绣球

技法解析: 阮克敏 本社编

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美达制版有限公司制版

新华书店经销

合肥晓星印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 5000

ISBN 7-5398-0833-0/J · 833

定价: (全套 150 元) 单册 15.00 元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。



茶花的点法与画法

一、茶花的画法

茶花也称山茶，冬末春初开花，常绿乔木，高达丈余。花有单瓣、复瓣之分。写意花卉多以单瓣花入画，颜色多取朱红及白色。单瓣花五瓣，花蕊呈圆柱形，白丝黄蕊。也有的品种雌蕊细长，突出的雄蕊从中心抽出。花苞形似松塔，呈鳞状；叶长椭圆形，端尖，质厚有光泽，互生。

1. 花头的画法

五瓣花是传统花鸟画教学的一个重要课题，它包容许多花卉的画法，如梅花、桃花、杏花以及后面提及的杜鹃。茶花作为中型花，由它又可拓展引申出月季、牡丹、芙蓉等画法。这类五瓣花大的形体关系像一只碗（或深碟）形，造型时要把握住其正侧偃仰的透视变化关系。

2. 朱红色花的画法

画朱红色花，先以净水笔蘸朱砂，稍调；再以笔尖蘸少许胭脂，稍调即可，由前而后依次画出花瓣。点花瓣要适当留出花蕊的位置，笔触间空隙要适中，太大则花显得松散，没有空隙则感觉过“实”，缺少笔意。画花要注意水分的把握：水分太大色淡，缺乏厚重感；太小则易色滞平板。花蕊是花头的“眉眼”处，应多加讲究。画时可用白粉先画花丝，用笔宜粗实有力；以粉黄（白粉调藤黄）点蕊。蕊也可用墨点，干后染以藤黄。蕊一般宜趁花瓣未全干时点为宜。前者显得“精致”，后者则重气势，具体情况应视画面笔势而定。

3. 花苞的画法

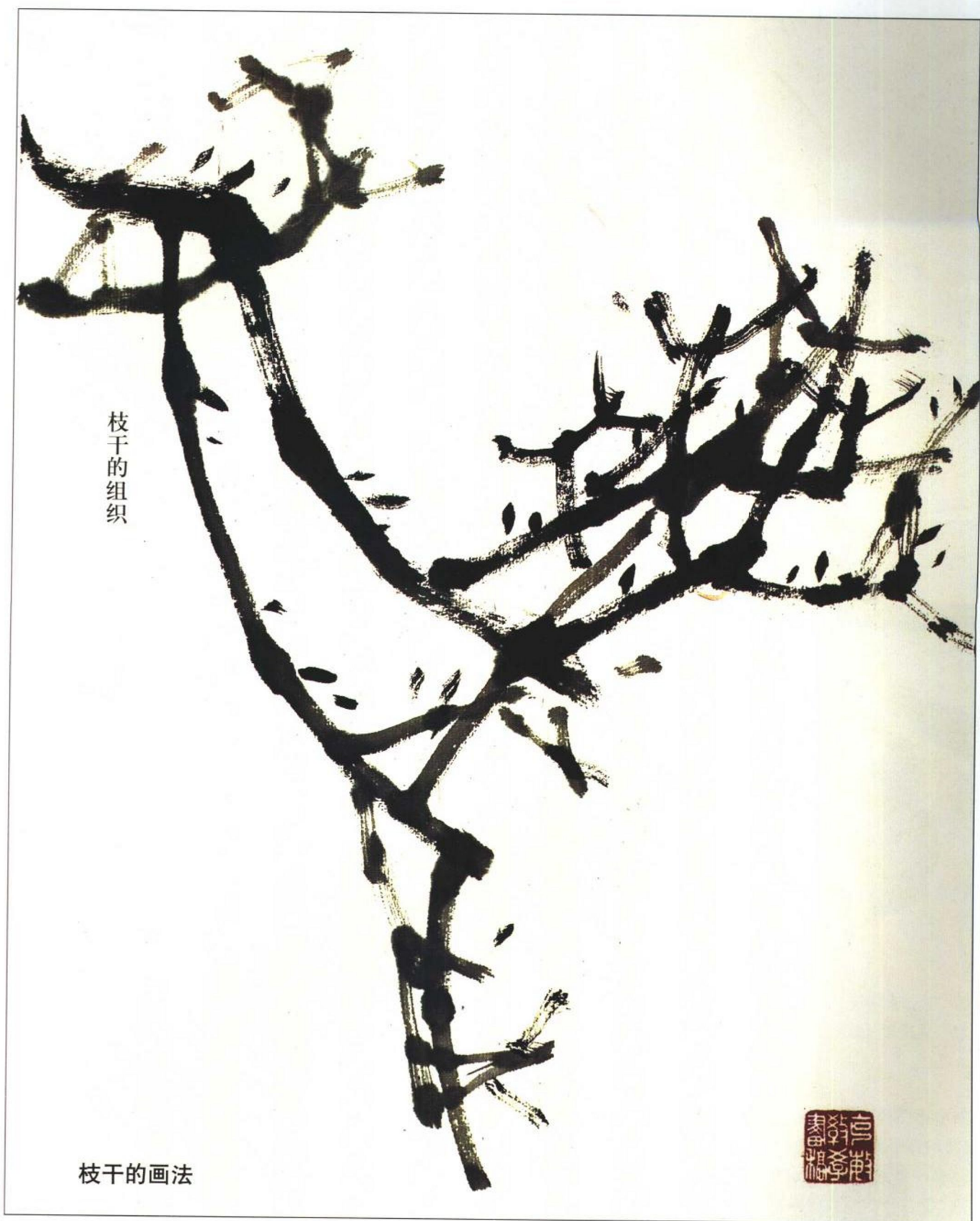
绽开的花苞可先点花瓣，然后再用淡墨勾出鳞状花蒂。待色半干时用赭石复勾或染，为求丰富还可再填染石绿。

白花多用勾法画。写意勾花不宜过实，要从大处着眼，注重形态的把握；宜“松”宜“活”，取行草笔意；用墨宜淡不宜重。花形勾出后宜以赭石或草绿复勾，也可染白粉。花蕊画法同前。勾白丝处先于花心处点少许淡墨或淡色“铺垫”，待半干时勾粉丝，以中黄点花蕊。



4. 叶子的画法

叶子分墨叶、色叶两种。墨叶以淡墨笔蘸浓墨点画。要选稍大些的笔，使笔中墨的含量能画较多的叶，这样可形成墨色由浓而淡、由湿而干的变化关系。迎面较为宽大的叶可用两笔画，小叶、侧叶一笔即可画出。叶子半干时以重墨勾筋。色叶多为绿叶，也有画花青色稍加墨的。色叶的画法与墨叶方法基本相同，不同的是：或以色代淡墨用，如草绿叶，先蘸草绿再以笔端蘸重墨画叶；或以淡色代淡墨，重色代重墨，如以草绿代淡墨，再蘸花青代重墨画，半干时以重墨勾筋。新叶、嫩叶可用草绿蘸赭石或胭脂画，以胭脂和墨勾筋。花青叶则以淡花青蘸浓花青或墨画，半干时以重花青或墨勾筋。



枝干的组织

枝干的画法



5. 枝干的画法

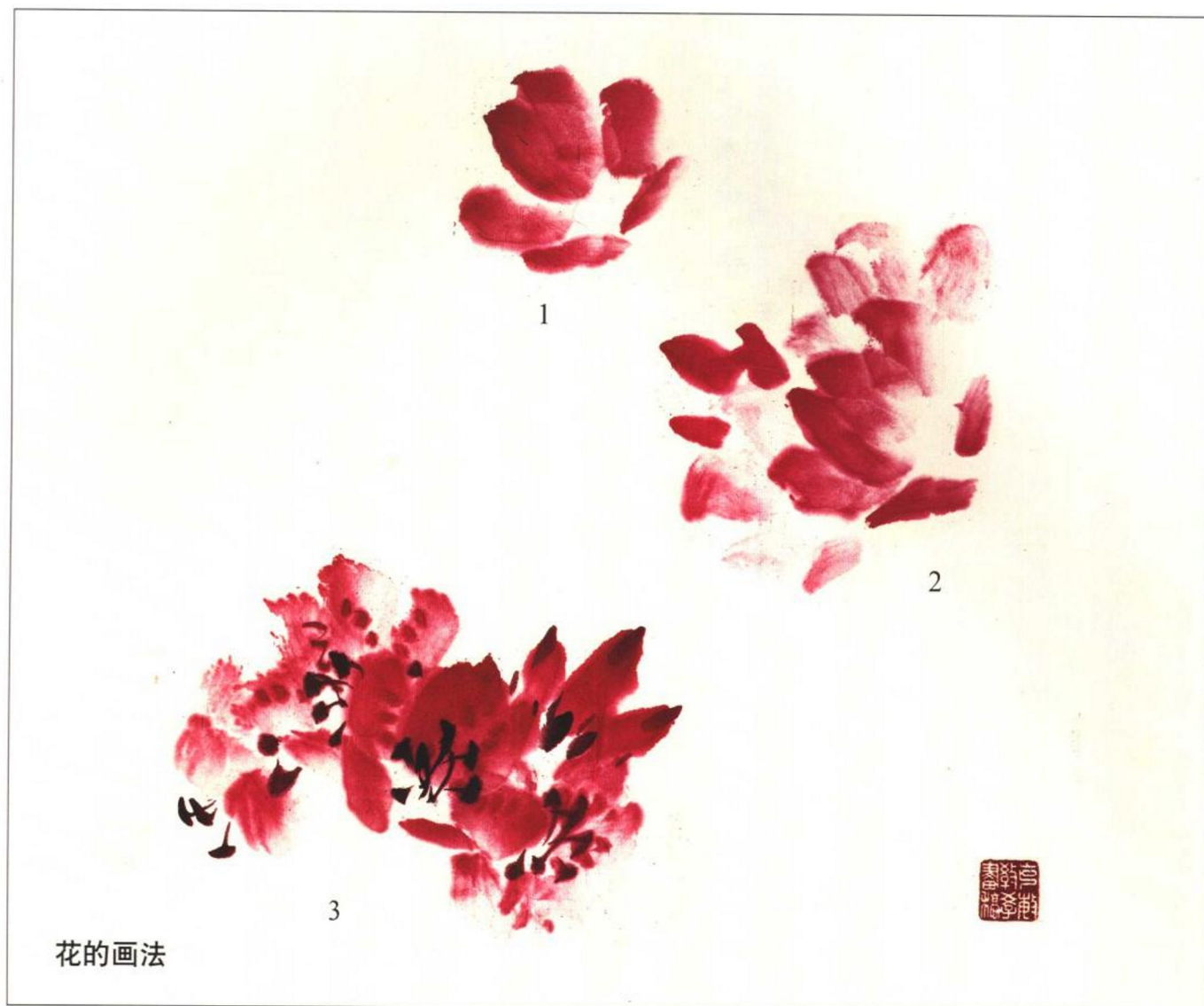
枝干是画花卉十分重要的环节。木本枝干更是花鸟画中重要的训练课目。从笔墨形式上说，枝干即“笔道”，因此学习花鸟画不可不在枝干上下功夫。画枝干要注重取势，在把握住枝干结构特征的基础上，适当放松，着眼于笔趣、墨趣及疏密的穿插组织。用笔要正侧兼用。粗干中、侧锋混用，墨色不宜过重。小枝多用中锋，墨色可适当重些。枝干的组织要注意轻重、粗细、长短、疏密的穿插变化。



茶花的画法顺序

茶花的画法顺序一般为先画花再添枝铺叶，花在后面的则先画枝叶后添花。

茶花的花与叶大小体量相近，为使花更突出，可将花头体量适当加大，叶子画得小些、少些。花枝较多的篇幅应注意花头的疏密聚散关系。组织画面时应考虑适当见些枝干，以求得灵动感。



花的画法

二、杜鹃的画法

又叫映山红，灌木，高可达丈余。花有单瓣复瓣之别，写意花卉多取单瓣花。单瓣花五瓣，呈浅筒状，其中三瓣有斑。花蕊多枚，叶椭圆形，簇生。杜鹃品种繁多，有先叶后花的，亦有先花后叶的。花色有粉红、朱红、白、青莲、黄等。花期不一，多为春天，亦有夏日的。

1. 花的画法

杜鹃花与山茶花同属五瓣花型。不同的是山茶花花头大，表现为一个个花头，而杜鹃花花小成簇。茶花瓣较厚，杜鹃花瓣薄，因此作画时茶花用笔相对重些，有些力度，起落利索些。而杜鹃用笔则应轻快些，加进些揉动，要强调“成簇”的感觉。不必每朵花都一一交代得清清楚楚。

2. 粉红色花的画法

可用净水笔蘸胭脂（或胭脂曙红合色）画，亦可先蘸白粉再以笔端蘸少许胭脂色略加调整后画花。注意白粉不宜过浓。画花最好选用含色量大些的笔，一组组地点。点花要松动，不必太拘形，要虚虚实实地成团成簇。要注意花团形态、大小及虚实轻重变化。待色半干时以稍重的胭脂点斑，而后再以胭脂和少许重墨点蕊。点斑、点蕊应视画面虚实层次关系，有先有后，有详有略，不可平板无虚实变化。就绘画步骤而言，点斑、点蕊是对前面点花笔调的收紧，通过斑、蕊把花形作个交代，一放一收构成笔墨的节奏变化，也称之为“收拾”。花苞用较重的胭脂点出，要利用较重的花苞间隔花团，以表现其层次变化。

朱红色花的用色及画法与茶花基本相同。

3. 青莲色花的画法

以净水笔先蘸胭脂（或调和少许曙红），再于笔尖蘸花青及少许石青，然后在调色碟中调整后即可点花；用较重的青莲色点斑；以胭脂调和墨的重色点蕊。



叶子的画法

4. 叶子的画法

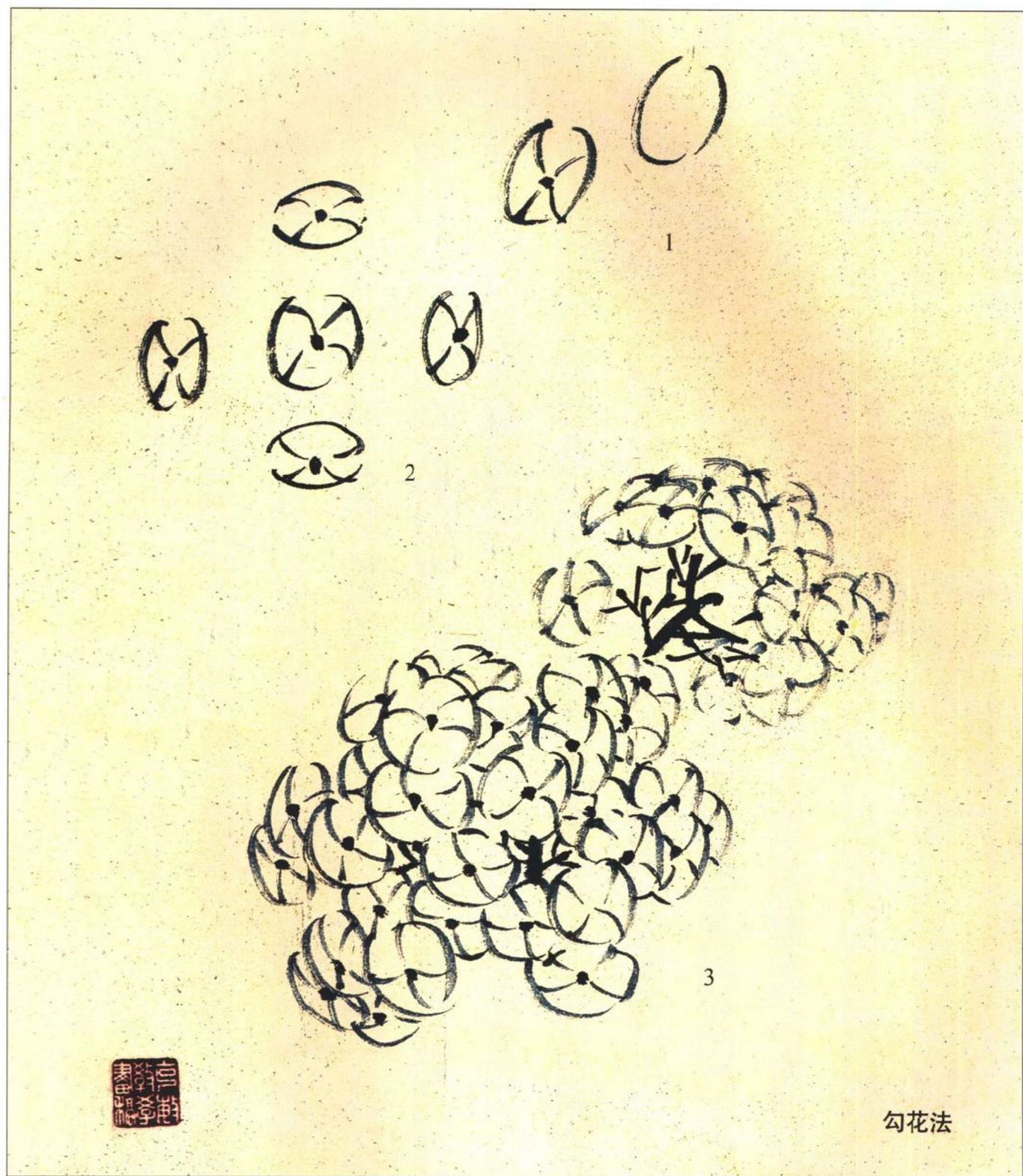
杜鹃花的叶子为簇生，画时要一组组画；如同竹子的“叶式”，杜鹃的叶子也可概括为仰式与俯式两种。每组画五六片即可，要有大小正侧变化。俯叶用笔可由叶根至叶尖运笔，仰叶由叶尖至叶根从外向里运笔。繁叶以此叶式联缀叠加。联缀时应视构图需要，笔画要有增有减。根据画面创意及色彩关系，叶子可画成水墨叶，亦可画成绿叶、花青叶。方法与山茶画叶法基本相同。

5. 枝干的画法

常见的杜鹃花为灌木，一般没有太大、太粗的枝干，个别地区也有，如大树杜鹃。因此画枝干也不必太拘泥，应根据画面需要当粗则粗、当大则大。枝干画法与一般木本枝干如茶花没有什么大的不同，但处理上则有细微区别。如画先花后叶的杜鹃花时，枝头近花的枝条画得密实些，形成较重的颜色关系衬托花团。

杜鹃花的画法顺序一般为：先画花团，再画枝干，最后铺叶。

在构思画面组合时，考虑杜鹃花花小、叶小的特点，应铺以大块面、大笔触的物象以壮画面气势，如再添加细小琐碎之物，容易造成画面的零散破碎。



勾花法

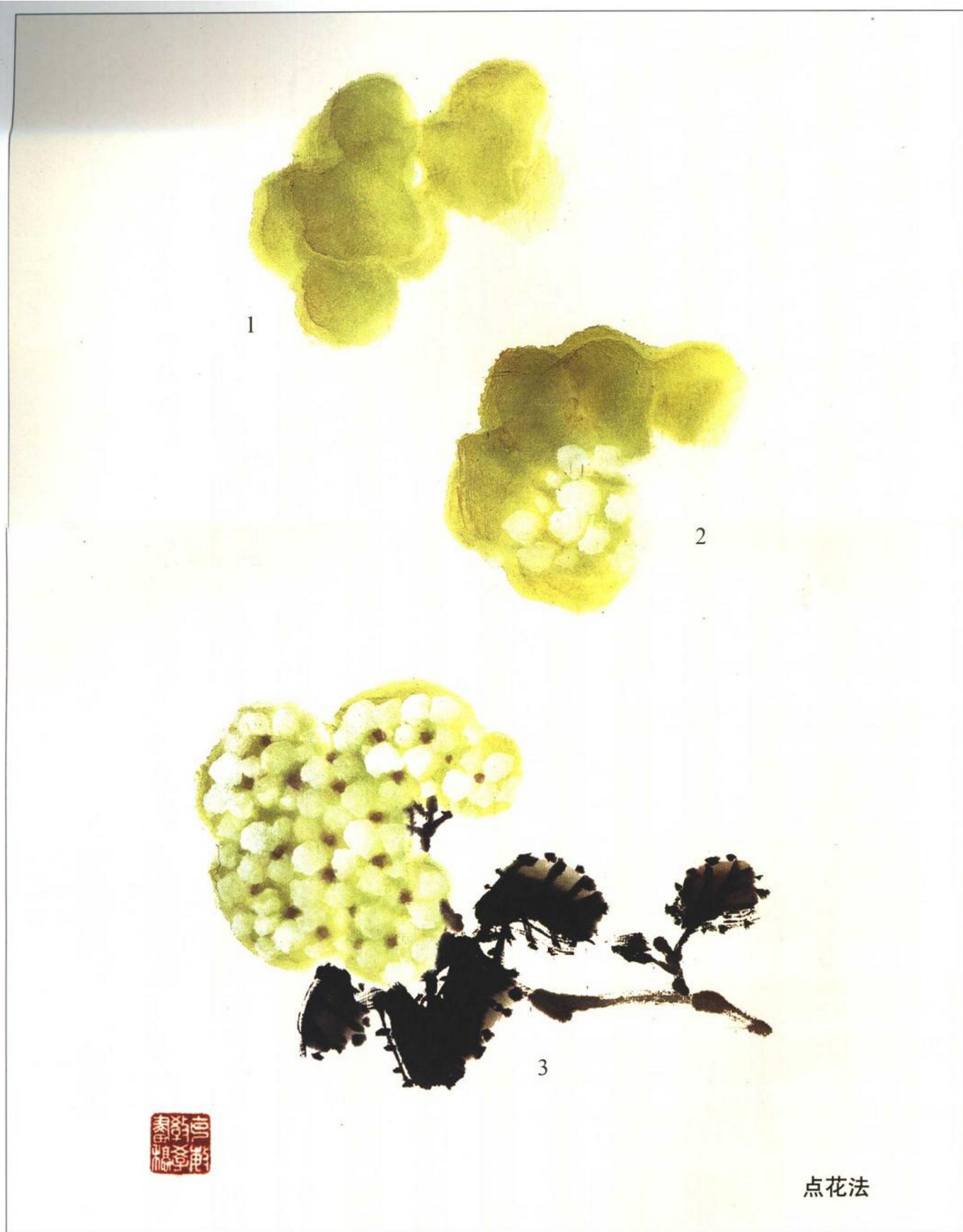
三、绣球的画法

灌木，高达一两丈。春月开花，小花成簇，俨如一球，色白如玉。叶大、椭圆形，边缘呈锯齿形。

1. 花的画法

绣球花有勾花与点花两种画法。

勾花法：写意画绣球多用勾花法，取行草笔意，用淡墨勾花。一朵花可先勾外轮廓，再分花瓣，也可先勾中间“十字”再圈轮廓，最后以较重墨色点蕊。一朵小花外轮廓是圆形，但处在球体上的位置不同，透视变化不同，花形也随之产生不同的变化。勾花时要注意这种变化关系，才能把花画圆，画出体积感。另一方面要注意花朵间遮掩层叠，才能画出花头的层次、厚度。整个花球要把握好外轮廓形的参差变化，花头外轮廓不宜太圆，太圆则板，缺乏生气。



点花法：一般用粉点，可先用白粉点，颜色快干时用色（浅草绿或其它色）积染笔触间隙的花心处。为求花形清晰，也可先以草绿（藤黄加花青略加朱磦）点出花球大形，即铺出色底；色半干时以白粉点花，用粉要稍浓一些。点花由前而后，前面清晰先点，后面可适当放松一些。整个花头有虚有实，才能生动活泼。花头点成后，待色半干时用草绿（可适当加入胭脂或墨色）积染花心，将干时点粉黄蕊。



叶子的画法

2. 叶子的画法

绣球的叶子与茶花、杜鹃相比要肥厚些。点叶、大叶可用两笔，小叶、侧叶一笔即可。叶筋与茶花、杜鹃不同，茶花、杜鹃只勾中筋而绣球要勾出副筋。叶缘的“锯齿”概括成点，叶子画完后半干时点。点要放松，要注意大小疏密关系。“点”也是对前面墨块的“收拾”与整理。通过“点”可以明确并提示“形”及层次关系，因此要重视这一环节。画叶要注意与花的掩映关系，可点在花后面，利用叶子（墨块或色块）托花，但应注意不要围得太死。也可点在花前以重墨（色）块托花。点叶还要注意叶子间大小、疏密的组合关系。

绣球的叶子可墨可色，应根据画面创意及色调需要而定。

3. 枝干的画法

绣球的枝干画法与茶花、杜鹃没有太大区别，可相互参照。应当注意研究的是画面的组合关系。一幅画面从构成上说，应当是点、线、面有机组成的综合体。以“点”法画出的绣球花很突出，叶子丰肥又极易形成“面”，应作些“线”的补充，因此画面上一定要有相应的枝干穿插。没有见“线”的枝干，画面则缺乏骨力精神，也难形成态势。

中国花鸟画是画家以花鸟为载体，运用绘画语言表达情感的绘画形式。画家以情造“境”，通过一定的环境气氛打动他人。鸟常常是画面中的重要内容，石头等物也是画家常用的物象。如何处理这些关系呢？首先需要画家有一个明确的创意，然后围绕着创意进行材料的选择与安排。从形式美感上说，花、鸟、石及其它物象的组合应考虑主次、轻重、虚实及势的关联、照应，形的大小、方圆、动静，色彩的呼应对比与调和，从而使之相互对照补充、浑然一体，而不应“各自为政”，彼此割裂。这些需要习画者在临习中多多体味，在创作中多多推敲。

醉人春色



阮克敏

阮克敏

比
翼



阮克敏



阮克敏

