

中國畫一技之長速成

写意花卉 十招

编著 汤兆基

上海人民美術出版社

中国画技法丛书

总主编：邵洛羊 潘之

《中国画一技之长速成》

编委会

主 编
编 委

潘 之
金正惠 韩 敏
王仲清 颜梅华
张锦标 徐昌酩
吴孝谷 陈谷长

图书在版编目(CIP)数据

写意花卉十招/汤兆基编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2007

(中国画一技之长速成. 第3辑)

ISBN 978-7-5322-5318-0

I. 写... II. 汤... III. 写意画: 花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第099710号

写意花卉十招

(中国画一技之长速成)

编著: 汤兆基

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本889×1194 1/16 印张 3

2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

印数: 0001—4250

ISBN 978-7-5322-5318-0

定价: 18.00元

第一章

画前必读

1

第二章

花卉基本画法

6

第一节

写意花卉用墨

6

第二节

写意花卉用色

8

第三节

写意花卉用笔

10

30

第三章

十大名花的结构

14

32

第四章

教你十招

24

34

第一节

牡丹画法

24

36

第二节

梅花画法

26

38

第三节

兰花画法

28

40

第四节

荷花画法

第五节

菊花画法

第六节

山茶花画法

第七节

月季花画法

第八节

杜鹃花画法

第九节

桂花画法

第十节

水仙花画法

42

第五章

44

参考图例

第一章 画前必读

一、写意花卉的沿革

写意花卉，是以写意的笔法描绘花卉的中国画的一种技法，为中国画画科之一。

以花卉作为绘画的对象，在我国有着非常悠久的历史，浙江史前河姆渡遗址出土的两件距今七千年的刻有簪兰叶纹的陶块，开了我国花卉画的先河。

随着历史的推移，各类花卉越来越多地出现在绘画中，据《历代名画记》记载，东晋和南朝宋时，画在绢帛上的花卉画已逐步独立成科。

唐代边鸾、刁光胤等擅画花卉，下

笔遒劲，用色鲜明，能画出花卉芳妍之色。至五代，花卉画更趋成熟，并已出现写意的倾向。五代南唐画家徐熙作画必先以墨定其枝叶蕊萼，然后傅之以色，墨色俱见，世称“落墨花”。因其作品清秀，故有“徐熙野逸”之名。孙徐崇嗣，擅画花鸟，绰有祖风，又出新意，不用墨线勾写，唯以丹粉点染而成，因无墨线作骨架，故名“没骨图”。

宋元虽工笔花卉最具成就，但写意花卉名家也不乏其人，并多以擅长表现某一种花卉而著称。南宋画家杨无咎，字补之，号逃禅老人、清夷长者，擅水

樊圻（清）月季图

墨梅，名重于时。白描圈线，疏瘦清妍，幽淡闲野，对后世画墨梅影响很大。宋末元初郑思肖，字忆翁，擅画墨兰，疏花简叶，根不着土，画风天真烂漫，超出物表。元代王冕，字元章，号煮石山农、饭牛翁、梅花屋主等。擅画墨梅，喜繁枝密花，万蕊千花，自创一格。朱方蔼《画梅题记》评谓：“宋人画梅，大都疏枝浅蕊，至元煮石山农始易以繁花、千丛万簇，倍觉风神绰约，珠胎隐现，为此花别开生面。”明清时期，写意花卉画家辈出，流派纷呈，各具特色，文人画家以书法入画，尤具魅力。明代陈道复，初名淳，字道复，后以字行，改字复甫，号白阳山人。花卉笔致放逸，风格洒落隽朗，自成面目，为明代写意花卉高手。徐渭，初字文清，改字文长，号天池山

人、青藤居士。擅画花卉，以写意著称，用笔狂放，墨法变化多端，不拘形似而神采殊胜，创水墨写意画新风，对后世的影响很大。后世合称其与陈道复为“青藤、白阳”。清代朱耷，字雪个，号雪山，后更号人屋、驴、个山驴、八大山人等。喜以水墨为主作梅、兰、竹、菊，画风雄奇隽永，有静穆之趣，得疏广之韵。石涛，本姓朱，名若极，出家为僧后名元济，或作原济，号石涛、苦瓜和尚、大涤子、石道人等。花卉潇洒隽朗，天真烂漫，清气袭人。华岳，字秋岳，号新罗山人、东园生等。精花鸟画，从恽寿平中变化出来，花鸟多姿多态，生趣盎然，干笔枯墨间以淡彩，寓雅逸于艳丽之中，构图别出心裁，为清代中叶花鸟画之中坚，对后世影响颇大，有“新

李鱓（清）牡丹图

罗体”之称。“扬州八怪”中的李鱣、金农、李方膺、罗聘等，所作花卉状物抒情，不拘绳墨，各具风格，与当时“正统”画风不同。虚谷，本姓朱，名怀仁，出家为僧后名虚白，字虚谷，号紫阳山人。擅画花卉，偏锋运笔，出奇制胜，笔迹燥利爽劲，如铁划刀刻，冷峻峭奇，别具匠心。

清末民初海派画家任伯年、吴昌硕及之后的现代齐白石，在全面拓展写意花卉绘画方面更成就卓越，影响巨大。任伯年，初名润，字小楼，后改字伯年。其画花卉笔墨娴熟，形象生动，着墨不多而神态情韵如真。吴昌硕，初名俊，俊卿，字昌硕、仓石，别号缶庐、缶翁、苦铁、破荷、大聋、老缶等。荷花、牡丹、兰花、山茶、桂花、水仙等尽收其笔底。书法入画，笔墨酣畅，色彩浓重。齐白石，原名纯芝，字渭清，后改名璜，字濒生，号白石、借山吟馆主者、寄萍老人。花卉笔墨醇厚明快，造型简练，天趣横生。

经无数画家千百年来的不断艺术实践，不仅产生了无数优秀的写意花卉作品，给人以精神上的陶冶和美的享受，而且为我们继承和发展写意花卉提供了丰富的用墨、用色、用笔等方面的表现技法、创作经验。

吴昌硕（清）红梅图

王震（清）墨荷图

二、写意花卉的技法特点

中国画写意花卉作为一种独立的画科，有其鲜明的特点：

1、写意画笔简意赅

写意画相对于工笔画而言，是一种以放纵的笔墨、疏略的笔法描绘物象形神的画法，不拘于形似，不拘泥于细节的刻划，所以写意画花卉，较多是表现单瓣花的造型，即使是复瓣的品种也作概括表现；在处理花、枝、叶的结构时也多见意到笔不到的妙处，追求的是“笔简意赅”，强调“神似”的意境。

2、写意画以书入画

中国画历来有“书画同源”、“书画同体”之说，意思是书画用笔的方法和功力是相通的，而写意花卉更具这一特点。徐渭以草书笔法作大写意花卉，郑板桥以“六分半书”画兰竹，吴昌硕以石鼓文笔法画枝圈花，因此取得完美的艺术效果。

3、写意画以墨代色

写意画中，花、枝、叶都可以用墨色画成，并不考虑色彩的真实性和墨色画成，并不考虑色彩的真实性和墨色画成，并不考虑色彩的真实性和墨色画成，也可以是用色与用墨的结合，如用红色表现荷花花瓣时，将本是黄色的花蕊用浓墨勾点；红色的牡丹画成后，也可用墨色取代绿色画叶片。

三、写意花卉题材

艺术来源于生活，中国写意画表现花卉的题材极其广泛，几乎任何一花一草均可入画。其中常见的花卉题材，也正与我国的名花吻合。本书的写意花卉技法十招即中国被认定的十大名花，为牡丹、梅花、菊花、兰花、荷花、月季、杜鹃、山茶、桂花、水仙。

这十大名花都具吉祥含义并尊称为“客”。牡丹，为“贵客”，象征富贵昌盛；梅花为“清客”，是“快乐、幸运、长寿、顺利、太平”的象征，又有“初生蕊为元，开花为亨，结子为利，成熟为贞”五德；菊花为“寿客”，象征高洁、坚贞、长寿，陆游诗赞：“菊花如端人，独立凌冰霜。”兰花为“幽客”，象征君子，“滋兰树蕙”是培育英才的代用词。十大名花是写意画喜闻乐见的题材。

四、写意花卉的材料与工具

写意花卉的工具与材料主要是：笔、墨、纸、砚，即“文房四宝”。

笔——笔有三种：一是软毫笔，主要是羊毫笔，笔锋柔软，含水量大，宜用于铺毫点垛，是大写意应用最多的工具。二是硬毫笔，主要是狼毫笔、石獾笔、鼠须笔、紫毫笔、猪鬃笔。硬毫笔锋富有弹性，宜用于勾勒线条，表现树枝、叶筋。三是兼毫笔，笔芯采用硬毫，外面披以软毫，笔锋硬软适中，常用的有白云笔。兼毫笔适宜于多种笔法表现。无论是硬毫还是软毫，都应以“尖、齐、圆、健”为优。

墨——墨有油烟、松烟、漆烟的区别，写意花卉主要用油烟墨。油烟墨色黑而有光泽，微墨质地最优。优质的墨采用桐油、金箔、麝香、冰片等几十种贵重原料制成，具有色泽黑润，历久不退，施笔不胶，入纸不晕，香味清幽的

特点。前人选墨有“拈来轻，嗅来馨，磨来清”之说。为了便捷，现多采用墨汁。书画用墨汁宜选用墨迹发亮，浓度适中，香味清远，干后耐水性强的产品。著名的墨汁品牌有中华、曹素功等。

纸——写意画多用宣纸，此外还可用于皮纸、棉纸、高丽纸、夹江纸。

宣纸有生熟之分。生宣吸水性强，最适宜画写意花卉。熟宣由生宣上加胶矾后加工而成，适宜画工笔画。另有半生熟性质的宣纸，如经豆浆浆过的生宣，此纸工写兼宜。宣纸因产于安徽宣城而得名。宣纸按尺寸的大小可分为三尺、四尺、五尺、六尺、八尺、丈二、丈六等品种。按厚度可分为单宣、夹宣、二层贡、三层贡等。初学者可取元书纸等廉价纸练习。

砚——书画用砚，应选石质细腻，发墨快而不损笔，润而不干的，不必选用雕工过于精美的。著名的有产于广东端州的端砚、产于安徽歙县龙尾山的歙砚、产于甘肃洮河流域的洮砚。磨墨要轻而慢，俗称“磨墨如病夫”。

需备的物品还有：画毡，画毡质为纯毛，垫于纸下能控制墨色，使墨色全部存留于纸并避免粘在桌上。笔洗，宜大，中间有间隔的或备两个，以有利于保持画花头用色的清净。调色盘，也宜大，以便多种颜色的调配。印泥，钤印用，应是优质的朱砂印泥，如上海西泠印社、漳州八宝产的印泥。此外需备的还有镇压纸张用的镇纸和放存毛笔的笔帘等。

毛笔

调色盒

笔洗

第二章 花卉基本画法

第一节 写意花卉用墨

① 写意画用墨的基本要求

写意画花卉可单纯用墨作画，也可用墨与色调配后作画，墨在写意花卉中起着至关重要的作用。用墨就是应掌握墨色“干、湿、浓、淡”及“泼墨”、“醒墨”和“破墨”等技巧。

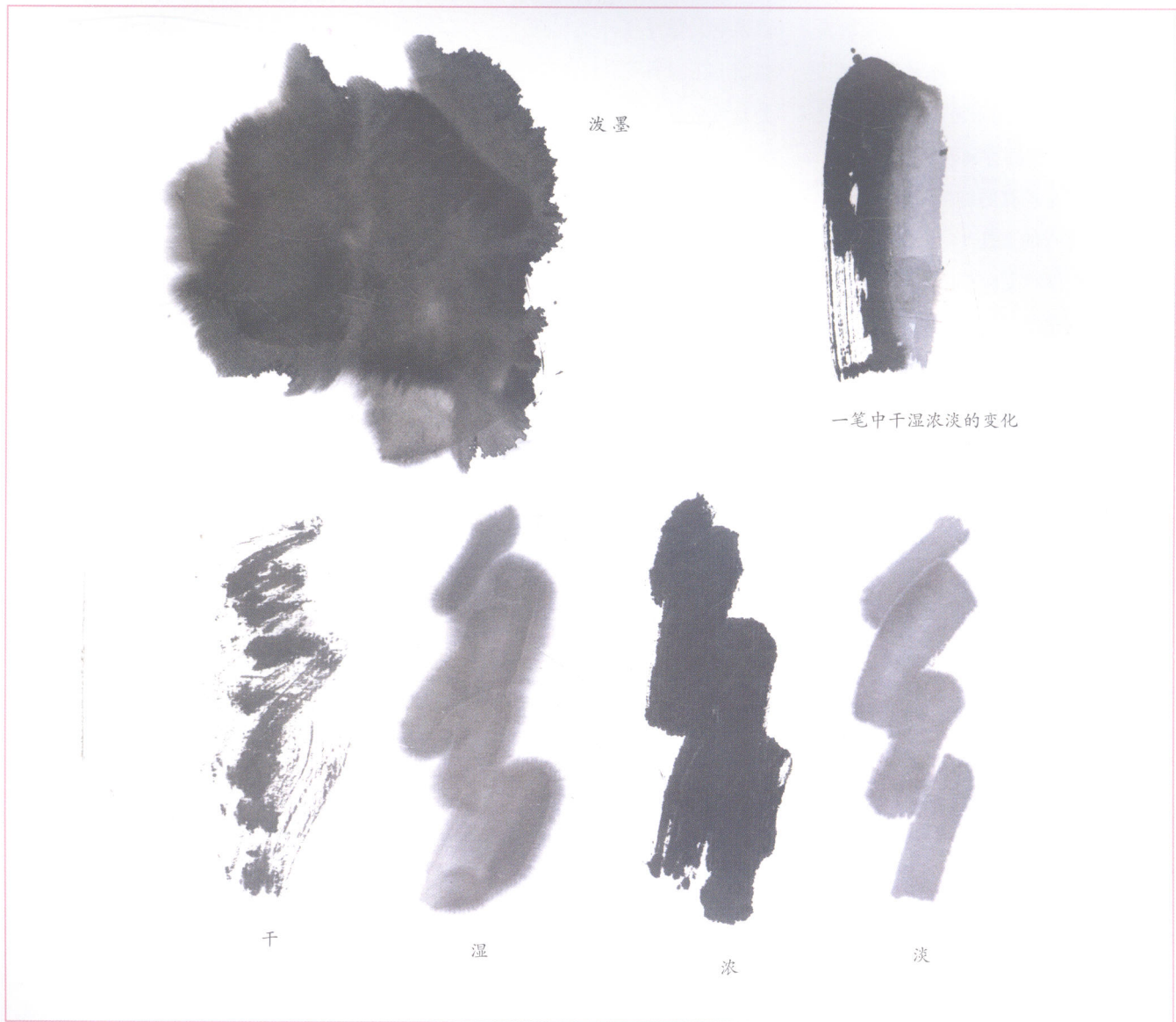
② 干、湿、浓、淡

用墨的基本要求是能掌握浓、淡、干、湿的变化。干湿，指的是笔墨中水

分的含量，浓淡是指墨色的层次，可分为焦、浓、重、淡、清，也就是所谓“墨分五色”。用墨要领有“四要四不”：干要润泽，湿要爽朗，浓要分明，淡要见骨；干笔不枯，湿笔不滑，浓墨不滞，淡墨不薄。用墨不仅要掌握分笔表现各种墨色，而且还应能在一笔中表现墨色的变化。

③ 泼墨法

按画面的构图的需要，用笔并可借助于碗盘将墨泼洒在纸上，水墨渗化，浓淡干湿兼施，然后再用笔添加调整，使之完成。泼墨法适用于作大幅的大写意花卉，表现荷叶等大型花叶更为理想。张大千晚年画荷花，多用此法。泼墨法还可与泼彩法结合运用，尤显墨彩飞扬。

④ 醒墨法

在原有的笔墨的基础上，用浓墨或焦墨，在关键的部位勾勒或点苔，能使平淡、含混的画面醒目提神，如荷花勾成后，在花瓣的顶尖部再用浓墨复勾。

⑤ 破墨法

不同墨色交融处理，如先画淡墨，

再用浓墨破之；如先用浓墨，则用淡墨破之。用此法能取得水墨灵动的艺术效果。画粗枝大叶均可用此法，用于画大的荷叶效果更佳。

⑥ 宿墨法

宿墨，即隔夜磨好的墨。由于墨与水出现了分离现象之后便形成墨渣，所

以用饱含水的笔蘸了这种宿墨画在纸上，水墨不能交融而出现斑驳的痕迹，这就是宿墨特殊的效果。一般宿墨用于淡墨的情况下效果尤为显著。

画面宜适当饱满

宿墨

醒墨

(一)

破墨

(二)

第二节 写意花卉用色

① 写意花卉的色彩种类

写意画用的是中国画颜料，常用的有藤黄、花青、胭脂、牡丹红、曙红、大红、朱磠、石青、石绿、赭石、锌白等。

② 写意花卉的色彩调配

色彩以红、黄、蓝为三原色，在中国画颜料中对应的三色即为胭脂、藤黄、花青。

色彩的调配，首先要掌握三原色调配原理，黄色与蓝色调配成绿色；蓝色与红色调配成紫色；黄色与红色调配成橙色。红色调为暖色调，蓝色调为冷色调。两种原色相调合的色彩称“间色”。间色与间色或间色加入墨色相调合的颜色称“复色”。

写意花卉造型，主要表现的是红花、

绿叶和赭墨枝干。

红有多种，如胭脂、大红、曙红、西洋红、牡丹红、大红及与红近似的朱红、朱磠等。现仅以胭脂为主色与朱磠、曙红、藤黄、锌白、花青、墨等色调合的不同效果示例。

以胭脂为主色调配成的各种红色

绿色的调配以藤黄、花青为主要颜料，调配后即为绿色。藤黄多花青少，则成嫩绿、淡绿，花青多藤黄少，就成老绿，添入墨色则成墨绿，添入赭石则成赭绿，也称苍绿。

赭墨是赭石与墨调配而成。赭石多墨少调配成的淡赭墨，适宜表现较粗的树干；赭石少墨多成深赭墨，适宜表现较细的树枝。纯赭石可表现花色，如菊花；也可用于表现枯叶，如荷叶；用于烘染白色的花朵，如水仙，也能取得清丽的效果。

③写意花卉色彩的使用

写意花卉用色与用墨的道理相同，都需讲究干、湿、浓、淡的变化，同时色彩丰富，不同色彩的调用还需注意统一与协调。

一笔间的色彩浓淡变化。如选用绿色为例，先用稍含水分的笔，蘸藤黄与花青调的淡绿色，再用笔尖蘸较浓的绿色后稍加调合，使之与淡绿融洽，最后蘸浓绿后着纸，即能一笔间产生绿色的由浓及淡的变化。

一笔中两种或两种以上颜色的变

化。先用上述的方法调蘸富有变化的绿色，再用笔尖蘸胭脂，然后下笔即能取得冷暖色兼容的色彩效果。如果用笔尖的一侧蘸胭脂，另一侧再蘸上墨色，色彩就丰富了。

写意花卉用色要注意协调性，红花需要绿叶衬托，但需统一协调，避免“花”，画面色彩眼花缭乱；“火”，色彩搭配驳杂，火燎浓浊；“乱”，色彩主次不分，杂乱无章；“板”，色彩重腻积滞，如粉刷墙壁一抹无味。

绿色的调配

嫩叶

新绿

老绿

赭墨

墨绿

赭石的应用

烘托花朵

渲染花色

表现枯叶

勾勒花枝

第三节 写意花卉用笔

① 写意花卉用笔的基本技法

写意花卉是依靠毛笔造型，笔锋在纸上有中锋与侧锋、顺锋与逆锋以及转与折、提与按等不同运用方式。毛笔要运行自如，就必须掌握用笔的技法。

中锋就是笔锋垂直运行，笔尖始终保持在线条的正中。中锋运笔有顺逆之分，如笔锋是在由左向右、由上向下顺势而行，则称顺笔；如笔锋是在由右向

左、由下向上逆势而行，则称逆笔。勾勒线条，顺笔称勾，逆笔称勒，勾勒即顺、逆两种线条运行的结果。

侧锋，又称偏锋，就是笔锋侧于一边的运行方式。由于笔尖至笔根都接触纸，所以能画出粗的线条或大的块面。随之笔尖至笔根不同的色彩也都能充分地显示出来。

转折，是指笔在平行运行过程中的

笔迹变化，转笔是指笔锋运行时逐渐改变方向，折笔是指笔锋在运行时突然改变方向。

提按，是指笔在垂直运行过程中的笔迹变化，提笔是指在运行中将笔锋提起使笔迹变细，按是在运行中将笔锋按下使笔迹变粗。笔在运行中有意识地结合转折、提按便能使笔迹产生丰富多彩的艺术效果。

中锋运笔

偏锋运笔

转折提按

②写意花卉点的表现

毛笔垂直点下可以产生点。不同的新、旧、硬、软、长、短的毛笔，可以点出不同的圆点、长点、大点、小点、横点、竖点、光点，不同的点通过聚散组合具有非常强的艺术表现力，是写意花卉造型的主要手段。十大名花的花蕊

乃至花朵都是由点来表现，并形成相对固定的符号样式。如梅花正面状花蕊呈圆圈状的散点；枝干上的苍苔为排点；梅花的花瓣是小圆点；山茶的花瓣是大圆点；桂花细小，聚点即成为花的写照。此外山茶花瓣上的纹理也是由点来表现的。

水仙花

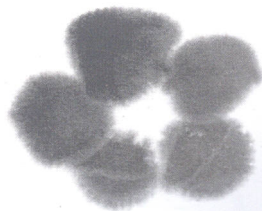
梅花(蕊)

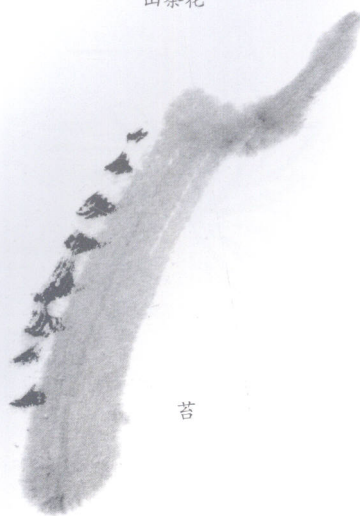
山茶花

杜鹃花

梅花(瓣)

苔

荷花花蕊

桂花

牡丹花蕊

③写意花卉线的表现

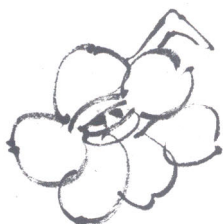
笔尖在纸上平行运行就产生线，线可造型，单纯由线描绘成的形象称“白描”。中国画线条的表现形式很丰富，最典型的有十八描，也适用于花卉线描。不同的线描具有不同的风采，如高古游丝描，用笔圆细均匀，连绵流畅，如蚕吐丝；钉头鼠尾描，用笔先按后提，

前肥如钉头，后锐如鼠尾；行云流水描，用笔舒展，似水纹波动，层云变幻；减笔描，用笔奔放，删繁就简。

各种不同的线描通过转折、顿挫、提按等不同技法的综合运用，适用于写意荷花、梅花、水仙花和兰叶及各种花叶筋脉的造型。

叶脉

水仙花

梅花

菊花

水仙叶

兰叶

荷枝

树枝

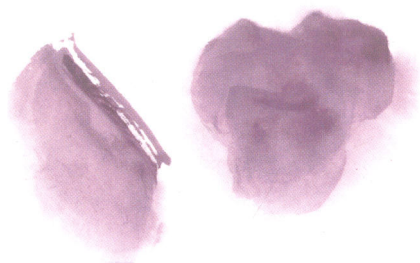
④写意花卉面的表现

毛笔侧锋在纸上运行即可产生面。用侧锋表现的面是写意花卉的重要表现形式，适用于描绘大型的荷叶、小型花叶的集聚和花瓣。荷花在荷叶的衬托下不仅显得更娇艳，而且也大大地加强了

画面的整体感和质感，有利于提高视觉冲击力。面的用墨、用色要有干湿浓淡和用笔顿挫的变化，忌呆板滞凝，木然无神。色、墨、水的交流融洽，可使面产生墨彩飞扬的神奇效果。“泼墨”、“泼彩”，更有利于增强面的表现力。

牡丹叶

花瓣

桂花叶

荷叶

桂花枝叶

第三章 十大名花的结构

① 牡丹

原产我国，又称鹿韭、鼠姑、百两金、木芍药、洛阳花、富贵花。毛茛科，芍药属。落叶小乔木，高1—1.5米，暮春谷雨开花，为大型花，色、姿、香、

韵俱佳。花径达10—30厘米，因其花似芍药，宿枝似木，故早期称其为木芍药。历来被视为花中之王，享有“国花”的美誉。

牡丹花色有红、黄、紫、白、绿、

粉等6大色系。每种色系又有多种变化。单瓣花，花瓣在5—10枚。重瓣花，花瓣多达数百枚，称“千叶”，名品魏紫，繁茂的花瓣有700余枚。

