

美术爱好者之友

怎样画

编著 陆越子 责编 徐华华

江苏美术出版社

芙蓉

美术考级教材

怎样画

花卉

美术爱好者之友

怎样画鹿 怎样画鹤 怎样画虾 怎样画蟹 怎样画鱼 怎样画鸭 怎样画马 怎样画牛 怎样画鸡 怎样画虎 怎样画猴 怎样画鸟 怎样画鹰 怎样画猫 怎样画松 怎样画菊 怎样画竹 怎样画梅

怎样题跋·铃印 怎样画牵牛花 怎样画楼台亭阁 怎样画杂树 怎样画云雾 怎样画水口 怎样画山石 怎样画芙蓉 怎样画牡丹 怎样画紫藤 怎样画草虫 怎样画荷花 怎样画葡萄 怎样画蔬果

图书在版编目(CIP)数据

怎样画芙蓉 / 陆越子著, — 南京: 江苏美术出版社, 1996.4(2000.1重印)
(美术爱好者之友)
ISBN 7-5344-0520-3

I. 怎… II. 陆… III. 花卉画: 中国画 - 技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 56196 号

设计 冯忆南

监印 吴蓉蓉

怎样画芙蓉

江苏美术出版社出版发行

江苏省新华书店经销

扬州印刷总厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16

印张 2 1996 年 3 月第 1 版

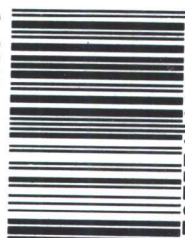
2000 年 1 月第 4 次印刷

印数: 34,001 - 40,000 册

书号: ISBN 7-5344-0520-3/J·521

定价: 4.40 元

ISBN 7-5344-0520-3

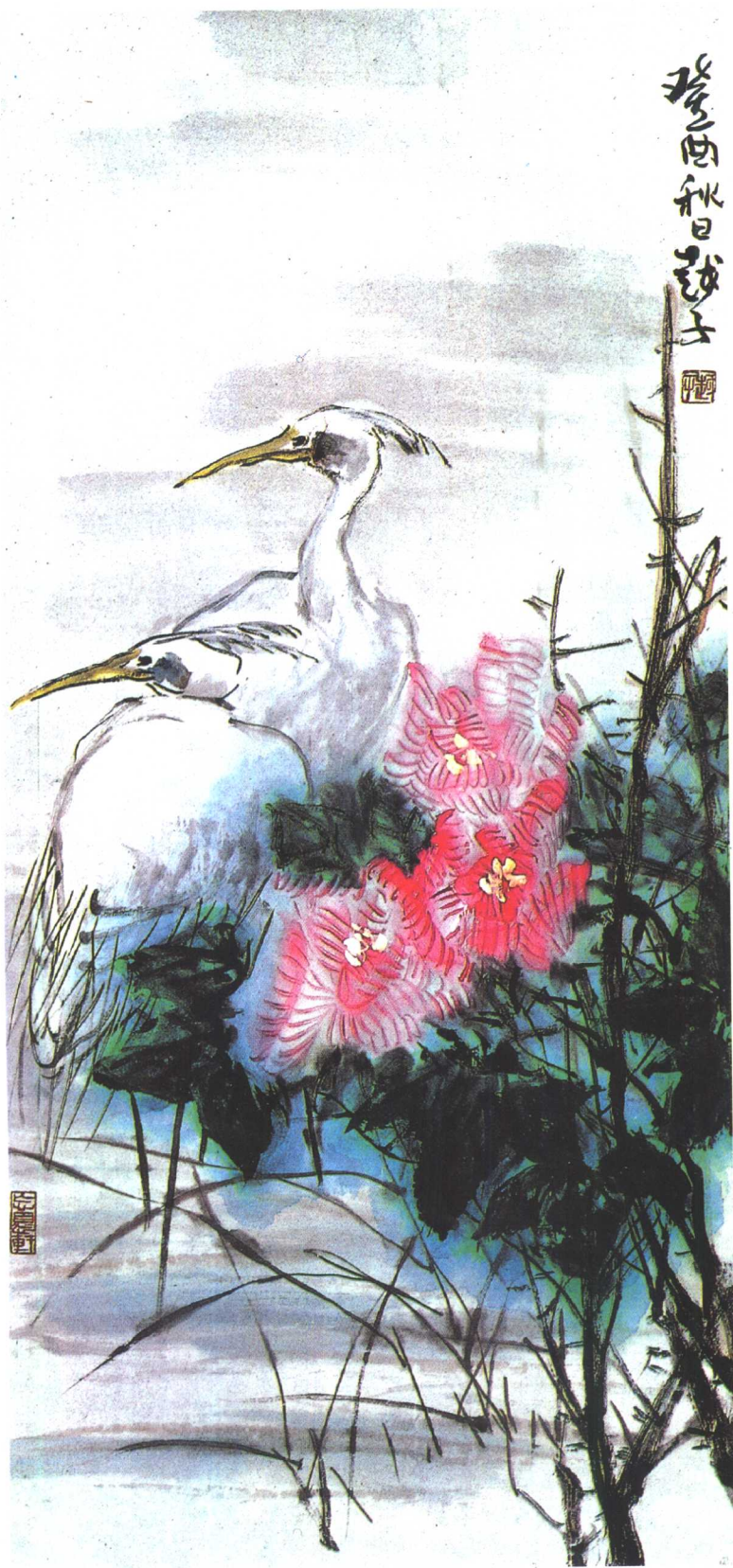
9 787534 405204 >

二應 綠 翠

後也 花 繁 一 點 西 秋 趙 子

目 录

概述.....	2
芙蓉花的结构特征介绍.....	3
芙蓉花朵的画法.....	3
芙蓉花朵画法步骤.....	7
芙蓉花正侧背各态.....	9
不同色彩的芙蓉画法	11
多花组合法	11
芙蓉花叶的画法	12
芙蓉花叶的画法步骤	12
关于勾叶筋	14
芙蓉叶的组合	16
芙蓉花枝干的画法	16
出枝法	16
树干画法	20
树枝的处理	21
整株芙蓉画法步骤	22
芙蓉花的构图	27
上升型构图	27
下垂型构图	28
横出型构图	29
聚散处理	30
藏露主次	30
芙蓉花卉配补禽鸟	31
芙蓉翠鸟	31
芙蓉墨鱼	32

目 录

概述.....	2
芙蓉花的结构特征介绍.....	3
芙蓉花朵的画法.....	3
芙蓉花朵画法步骤.....	7
芙蓉花正侧背各态.....	9
不同色彩的芙蓉画法	11
多花组合法	11
芙蓉花叶的画法	12
芙蓉花叶的画法步骤	12
关于勾叶筋	14
芙蓉叶的组合	16
芙蓉花枝干的画法	16
出枝法	16
树干画法	20
树枝的处理	21
整株芙蓉画法步骤	22
芙蓉花的构图	27
上升型构图	27
下垂型构图	28
横出型构图	29
聚散处理	30
藏露主次	30
芙蓉花卉配补禽鸟	31
芙蓉翠鸟	31
芙蓉墨鱼	32

概 述

芙蓉，有水芙蓉和木芙蓉两种，水芙蓉即荷花，木芙蓉即指本册所写的芙蓉花。

芙蓉又名拒霜花，为落叶灌木，深秋开花。其花期可开至初冬。芙蓉花娇嫩异常，十分可人，花色有大红、粉红、白色、黄色等。《花镜》称其“清姿雅质，独殿众芳，乃秋色之最佳者”。芙蓉常种植于水边，现也作为我国城市庭院美化环境的植物之一。在我国湖南省种植极广，毛泽东词“芙蓉国里尽朝晖”一句芙蓉国指的就是湖南；四川成都市将其誉为市花；浙江瓯江沿岸广植芙蓉，也获得芙蓉江的雅名。

秋风萧瑟，百花凋零，然而芙蓉花却不拒秋霜，叶绿花繁。那水红、玉白、嫩黄色的芙蓉花给秋天带来了勃勃生机，疑是春光又至。在霜打的早晨一朵朵鲜嫩可人的芙蓉花绽放枝头，随风摇曳，显得多么自矜高雅。芙蓉花在万花放时我不放，是一种自谦；而万花败时我独荣，又是多么自信，也更显出了芙蓉强大的生命力。此时的花团锦簇，也更令人赏心悦目。芙蓉野生，不是温室里的花草。冬天即使将其枝条剪去，春天一到，照样新枝屈壮。芙蓉的品格，不正是人们自身修养常追求的一种境界吗？自谦是人的美德，自信是成功的前提。因此历代书画家、诗人常以其入诗入画以自喻是很自然的。

宋代陈与义有诗曰：“拒霜花已吐，吾宇不凄凉。天地虽肃杀，草木有芬芳。道人宴坐处，侍女古时妆。浓露湿丹脸，西风吹绿裳。”芙蓉花开放之时，诗人便不感到凄凉了。秋风凛冽，草木摇落，而芙蓉独开，似又闻到了春天的芬芳。芙蓉花好似古妆美女，陪伴着诗人，使诗人沉醉在“浓露湿丹脸，西风吹绿裳”的良好氛围之中。

可见芙蓉的绰约风姿在诗人心目中的魅力。

喜画芙蓉的画家甚多。宋代赵昌以“花传神”而称于世，也喜画芙蓉。大文豪苏东坡曾在其芙蓉画上作诗：“……溪边野芙蓉，花木相媚好。坐看池莲尽，独伴霜菊槁……”。可见赵昌芙蓉的魅力也倾倒了东坡先生。历代花鸟画家如陈淳、徐渭、陈洪绶、八大山人、恽寿平、华、赵之谦、任伯年等都有芙蓉花作品传世，风格各各不同。如八大山人芙蓉简练概括，不拘形似；徐渭的芙蓉笔墨淋漓，落落大方；华的芙蓉清秀婉约，温文尔雅。现代齐白石更有多幅芙蓉精品传世，其作品既雄奇厚重，又天真自然，令人爱不释手。

学画芙蓉先要熟悉芙蓉，多看看生活中的芙蓉原形做些写生纪录，掌握其生态特点和基本结构，才能落笔有数，胸有成竹。初学画芙蓉临摹成功作品是十分必要的，先学会别人的用笔用墨的方法，先进了门才能修行。学习技法时最好将花、叶、枝、干分开单独练习，各种技法熟练后，组合也会方便。况且单独的技法练习好了，对其它植物就会有所帮助，能够举一反三。例如会画芙蓉花头，画月季就不难了；会画芙蓉枝干，就会画梅花枝干、松树和玉兰树树的枝干等等。

学画不能急于求成，要下苦功一点一点练习和一点一滴积累经验，所谓水到渠成。同时量的积累定会形成质的飞跃，当你坚持一段时间后，你就会明显地感到自己进步了。

陆越子

一九九三年仲秋书于金陵

芙蓉花的结构特征介绍

画花鸟画有工笔和写意两种表现手法。工笔画对物象的结构要求较为严谨,画面上必须将物象中较细微的地方也要交待得充分、具体。而写意画则要求用概括、取舍、夸张的手法去表现它,对一些较为细小的结构则可以省略,重在抓其典型的特征。是不是写意画不需要了解物象的具体结构呢?不是。我们必须将物象的具体结构搞清楚,才能胸有成竹,才能运用概括、取舍、夸张手法去表现它。否则,就会抓不住要领,也会使画面结构松散。

芙蓉花是灌木类,其枝干同杂树类似,有老干、有新枝。新枝生叶,其叶如掌状,五裂;中间一裂较其他几裂大些,有叶柄。花柄从枝端长出,一柄着数朵花苞。花苞开放时间有先有后,往往一枝上有几朵花盛开时,而另几朵花苞还很小。花苞由花托紧包,花瓣挣开花托往外冒,继而逐瓣开放。花头大如小碗。其形近似月季,瓣有卷边,花瓣上影显瓣脉。花朵中央有花蕊一株,柱头分叉,柱身满蘸白色花粉。

芙蓉花的画法

芙蓉花朵画法步骤

画水红色没骨法芙蓉,可先将笔蘸满汁绿,再将笔尖蘸少许石青和胭脂,在笔尖处稍加调试后即点出花心部分三小瓣,接着在三小瓣两边点上两大瓣,然后在周围接上三四瓣。注意用色要一笔完成,最好不要换色,重新调色可能衔接不会自然。同时最后几大笔花瓣主要是整理花朵外形,使之外形有所变化,不能画成一个圆形,要尽可能表现芙蓉的外形特征。在末干时即勾瓣脉,瓣脉要顺着花瓣方向勾出,线条可略弯,以表现花瓣卷曲状,瓣脉用胭脂加少许墨勾出。最后用浓墨在花朵周围勾几笔花托,再用粉黄色(要厚)点三五点花心(图1)。

画勾染法芙蓉可先用淡墨随意勾出花形,再添上瓣脉,然后在未干时用水色将花朵随浓随淡染一遍,染色不能染死,不能平涂,接着勾花托和点花心,方法同上(图2)。

芙蓉花正侧背各态

一幅芙蓉花作品,如果同时画数朵花,可有正有侧有背。正面花花心在正中央,四边花瓣分

布均称,但不能平均,可有大小宽窄之分,否则死板。侧面花花心看不到,花形偏扁,花托在下方。背面花可先画花托,然后在花托周围画上花瓣,也要注意花瓣的长短大小变化(图3)。

不同色彩的芙蓉画法

一、画粉色芙蓉,可先用笔饱蘸白粉,水份充足,然后在笔尖蘸上一点胭脂就可画成粉红芙蓉;如果在笔尖上蘸上点朱磦,就能画成粉鹅黄芙蓉;如果在笔尖上蘸上一点紫色,则可画成粉紫芙蓉。大家都可试之。我曾用笔尖蘸上赭石画芙蓉,其色彩清雅无比,观之非常舒服可爱。粉色芙蓉可用厚一点白粉勾其瓣脉(图4)。

二、画红色芙蓉,可先用笔饱蘸朱砂色,水份要多些,然后用笔尖蘸上曙红和胭脂,稍调试,但不能调匀即可落笔。这样一笔一瓣,一瓣上颜色从浓到淡自然过渡,很有体积感。红色芙蓉的瓣脉用胭脂勾出(图4)。

三、画玉白色芙蓉非常典雅。由于纸是白色,白粉又是白色,不容易表现出来。古人是先画白粉画然后在纸背用汁绿烘托,我认为这样表现不很自然。可先让笔饱蘸淡灰色,可用灰蓝,也可用灰紫、灰绿等,然后在笔尖上多蘸一些白粉,用前面讲过的方法照样画花瓣。最后再用白粉勾出瓣脉,一朵很美的玉白色芙蓉就跃然纸上了。由于有淡灰色衬托白色,白就显现出来了,且又自然雅润(图4)。

多花组合法

一、两花组合可有相向、相背,重迭几式,相向只要两花花心要对就可以了,但可注意有一高一低、一淡一浓之分,否则就平板。二花相背即花心相背,要相背又要配合默契,花可一大一小。二花重迭即花有前有后之分,前花是一朵完整的花朵,后花则被前花遮去一部分,一般是先画前花再补后花,前花宜实,后花宜虚(图5)。

二、三花组合要有分有合,合者两朵在一起,分者一朵在一旁,这样处理有疏有密,画面形式美观。推而言之,要是四花组合,不可二二对分,最好三一分开。五花可三二分开也可四一分开,这样才能较好地处理花朵之间的疏密关系(图6)。

芙蓉叶的画法

芙蓉叶的画法步骤

芙蓉叶有藏锋用笔和露锋用笔两种画法。藏锋用笔自叶心向边点垛,笔锋藏于叶内,易使花叶饱满。画正面叶用三笔也可五笔,第一笔画中间一笔,然后点垛两边;画侧叶可先点近前上翻叶背一裂,再点垛叶片中间一裂,然后再点对边正面一裂。点垛完成即勾叶筋(图7)。

芙蓉叶露锋用笔以笔尖为叶尖,一笔或两笔一袭,叶片点垛法同上。点垛完成即勾叶筋(图8)。

关于勾叶筋

叶筋分为主筋和分脉,一裂叶有一根主筋,分脉沿主筋两边羽状分开。但我们在作画过程中,可根据画面需要决定勾筋与否。有时画面点垛的叶子墨色变化丰富,勾筋反而破坏整体则可不勾叶筋。有时可只勾主筋而不勾分脉。有时画面点垛墨色较平,或画面需要这些线条,则可主筋分脉一并勾出。一定要根据情况而定,画面宜简不宜繁(图9)。

勾叶筋的方法还有依形勾和破形勾两法。依形勾即根据点垛墨的墨点,依形勾出叶筋,一点一裂,不越规矩;破形勾则不依原来点出的形,可在两个点垛的墨点之间勾筋,也可在墨点之间的虚白勾筋重新造型。往往破形勾比依形勾更自然生动,更具意趣(图10)。

芙蓉叶的组合

芙蓉叶是一片一片画出来的,越画越多,要不乱不散,就必须牢记疏密处理的方法。古人有“密不通风,疏可走马”之说,这是讲的构图的一般法则。叶是较大的墨块,如果点得很散,一片一片排排队,则画面失之于形式美。必须有大块墨和小块墨的对比,才能体现疏密的变化。墨色之中要有浓淡枯湿变化,使墨成为活墨,透明透气,才不会有迫塞压抑之感。如图所示,右边一大堆叶和左边一片叶的对比,使画面均称而不对称,平衡而不平均,且右边一堆叶中又具虚实浓淡枯湿的变化,使一堆墨透气,无迫塞之感(图11)。

芙蓉花枝干的画法

出枝法

画芙蓉花枝条基本上同画其他木本植物树

枝一个方法,都是由女字出枝起手的。所谓女字出枝是古人总结的一个易懂易记的程式。中国汉字女字是由四笔组成,这几笔有曲有直又有交叉,形似树枝。因此我们也可沿用这个程式学习画树枝起手法。如画所示这四种不同的枝条形态都是女字出枝形,故而要求形形不一,不能几组树枝一种形,这需要我们多练习,多实践,才能灵活多变(图12)。

树枝具有上升枝、下垂枝和横出枝三式。上升枝要挺拔向上,枝枝挺健(图13)。下垂枝要婀娜多姿,具柔美之态,树枝的梢宜向上挑起,以表示其向上的生命力(图14)。横出枝往往是画外有画,树枝伸出画外,对处理构图气势很有意义(图15)。

树干画法

树干由于生长多年,质朴苍劲。要画出其质感来,树干多有分叉,可先从分叉处下笔,然后再向老干延伸。画老干不要一笔将树干外轮廓勾死,要一段一段伸展。在画树干时要注意线条虚实变化,疏密变化,一般右边线条直,左边则曲;右边线条少,左边则多,不能左右一样。树干上的树皮要随勾随皴,不要先勾完轮廓后再皴树身。树干用墨稍枯,以表现树皮质感(图16)。

树枝的处理

画树枝需注意如下关系:

一、长短关系。树枝生来就有长短,我们初学者最易犯长短无变化的毛病,要注意若画一长枝,必有短枝相杂(图17—1)。

二、粗细关系。由于树枝生长时间的先后,年龄的大小,必有粗有细。因此我们在处理树枝时不能同样粗细,粗枝显老成,细枝显活泼,有机配合才能活跃画面(图17—2)。

三、曲直关系。画树枝主要是线条的组合。一根线画出如果像用直尺打出来的,就失去动感。因而一根线之中要有曲和直的统一,一组线之中如果都是同样的变曲或同样的挺直,必然会使人观之兴趣索然,味同嚼蜡。因此在—组线之中要有大的曲直对比,使—组线显得更具情趣(图17—3)。

四、顿挫关系。我们学写书法时,一笔一画都必须有顿挫,画树枝的线条同书法线条一样,

也要有顿挫关系,即所谓书画同源。在线条行进过程中,有时顿一下挫一下,线条就不平板,在线条转折处必须顿一下挫一下,才能表现其质感。如果无顿无挫,线条就会软弱无力,也不能表现树枝的特征(图18—1)。

五、枯湿关系。线条是用墨画出来的,墨分五色是传统用墨的总结。一根线之中有时也要具备枯湿关系,这是体现虚实变化的一个方面,一组线中更要具枯湿变化,使一组线具备墨色韵味(图18—2)。

六、浓淡关系。画树枝的浓淡关系是用来处理树枝的前后关系的。前浓后则淡、前淡后则浓,否则前后相犯,画面前后层次就难以处理了。同时浓淡关系也是处理画面墨色韵律的一个重要方面(图18—3)。

整株芙蓉画法步骤

当我们对芙蓉的花、枝、叶都有了一定的了解,对这几种不同技法都进行了学习,初步掌握了花、枝、叶的画法后,便可以开始进行整株芙蓉花的构图练习了。以下是一幅完整的芙蓉花作品的作画过程。

一、画叶。在画面上部画上三片叶。要注意前面提到的墨色的浓淡枯湿关系,叶片与叶片之间的疏密关系。下笔要果断,利索,不要犹豫,纸上墨色要肯定,踏实(图19—1)。

二、画花朵、勾叶筋。在点花朵之前先找好位置,花朵放置位置要求有藏有露,要一目了然,又要同画面整体统一。这幅画在叶子下方和左方各画两朵和一朵,点垛花头要注意点子的大小宽窄变化。

为了防止刚才点垛的叶片干透,要在其将干未干时将叶筋勾上,勾叶筋用浓墨(图19—2)。

三、勾花瓣脉,添树枝。花瓣瓣脉也要求在未干时勾上,否则就会僵。用胭脂顺花瓣方向勾出瓣脉。

花和叶都安排好了后,就可添上树枝,该作品树枝自右上向左下垂,线条要流畅自然,其间注意枝条的长短、曲直、疏密、枯湿等变化(图19—3)。

四、构图大局已定,接下来丰富充实画面。

比如该作品在画面上加上几个花苞,点上花托,加上几个苔点于树枝上等等,使画面内容丰富了许多(图19—4)。

五、补物,题款,押印。如果感觉画面还缺乏一点气氛,便可以加上一只鸟,该作品左下画一只小鸟从花丛中飞出来。使画面又增加了生气。最后题款押印。该幅作品由于左边有一只鸟使重心偏左,款字就不能写在左边。只能在画右寻找位置。该作品在画右竖题较为合适,最后押上朱印,作品就完成了(图19—5)。

芙蓉花的构图

· **上升型** 画上升型芙蓉可从左下向右上,也可从右下向左上,还可以从中下部向上升。图中是自左下向右上伸展的。这幅芙蓉用勾填法,叶用没骨破形勾法,枝用行草书法完成。花朵蓬勃向上,花苞昂首挺立,主要将向上的力量和生命力充分体现出来(图20)。

· **下垂型** 下垂型芙蓉构图可以从右上向左下,也可从左上向右下伸展,同时还可以从左或右的上部边向下垂挂。下垂型芙蓉要求表现花之柔美之态,枝条花叶和花朵都要多姿多态,但却不能画得软弱无力,故作姿态。无论画叶还是画枝,都要肯定踏实。图中芙蓉在树梢长出一花一苞为画面主体,在四片叶后也藏有几朵花苞以同前花互应,枝条自上向下将花叶枝混然一体,构图如瀑布下泻,气势颇壮,又不失花之娇柔,潇洒(图21)。

· **横出型** 横出型芙蓉花最能表现气势,可做到画中无多物,画外景无边的效果。图中两枝干自右向左,干脆利落,一粗一细的树干使画面的形式对比很美,呈力量型横出,自左出一束芙蓉具娇美之态,同树干刚柔相济,阴阳相生,极具意趣。画面物象虽不多,但气氛热烈,构图伸向画外,给人以丰富联想(图22)。

· **聚散处理** 整体构图中的聚散处理又叫疏密处理,是画面虚实处理的一个重要方面。古人有“密不通风,疏可走马”之说,就是讲的疏密关系处理。初学者往往最不容易处理这方面的问题,不是一盘散沙,就是堆成一团透不过气来。最简单的处理方法是注意疏处面积和密处面积的对比,不能同样大小。在密处也要注意

整体中的局部的不同变化,如墨色的浓淡,透气孔的大小变化等等。疏密关系处理得好的画,给人以紧凑又放松的感觉,同时也给人以一种力量的启示,就好比打拳一样,有收有放,力即含其中(图 23)。

·**藏露、主次** 藏露关系即是处理画面虚实关系的一个方面,有时藏即是虚,有时藏却是实。画面上的物象有藏有露,会增加画面情趣,如图中下部几朵花全藏于叶子背后,而上部一花二苞却露在画中,使人一眼就先看到它们。下部几朵与上部几朵就好像捉迷藏一样,给画面增加了气氛。

主次关系主要反映画面中的主体和客体关系,如果满纸平布物象,各自为主,画面则散。有主有次,画面就会整体协调。图中下部有叶有花面积较大,上部一叶一花,面积较小,但上部地位明显,当为主。下部面积虽大,但藏于中,当为次(图 24)。

关于芙蓉花卉配补禽鸟

一幅很好的芙蓉花卉作品,能给人以美的享受。如果配补上适当的禽鸟,无疑会给画面增加情趣。

禽鸟乃大千世界不可缺少的生灵,在美艳的芙蓉花下有鱼儿在畅游,或鸟儿在歌唱,或鸭子在戏水,真可谓鸟语花香世界,可令人遐想。禽鸟是动物,在画面上出现必占较大份量,即所谓称铤虽小压千斤。故而在配补禽鸟时要特别注意地位的协调,重量的均衡。如果配上禽鸟,反而使画面不协调,或出现偏重感,则就不是成功的作品了。下面简单介绍几幅芙蓉花配补禽鸟的作品。

芙蓉翠鸟

这幅用品以一下垂芙蓉自右向左下倾斜,画面上方留下一片空间,正好在上面画一只翠鸟由右向左画外飞去,使构图自然延伸,境界更远。该作品以静托动,芙蓉花枝叶变化无多,处于静态,上飞翠鸟自然有动感,一动一静配合自

然默契(图 25)。

芙蓉墨鱼

一枝芙蓉从上向下挂垂,用笔简括,在上方添上三尾墨鱼,增加了画面意趣。一枝芙蓉下垂上轻,上部三尾墨鱼正好使画面分量均衡,将画面重心调整适当。该作品芙蓉花叶枝用墨中淡,三尾墨鱼色较重,使主题突出(图 26)。

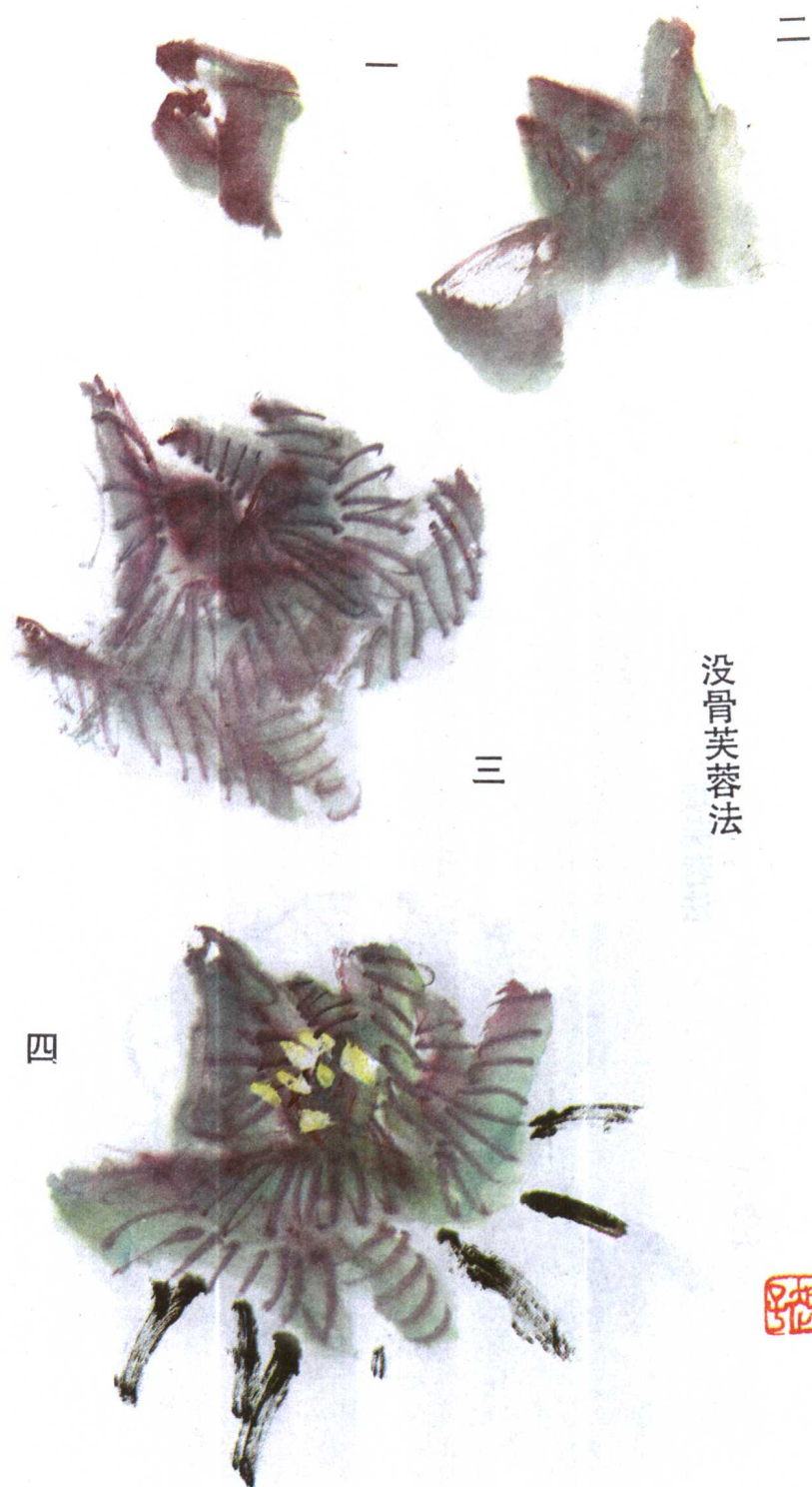
芙蓉双鸭

画面右上升一老干,由上向下垂一束芙蓉,叶只三片,花是一朵,下垂树枝较多,使画面点线组合。在树干和花树后有两只鸭子正在谈着悄悄话。图 25 和图 26 的动物露于外,使人一目了然,同该作品处理正好相反,鸭子藏于花后,又使该作品处于另一种意境。花前目下的感觉是不是可以作为该幅作品的意境呢?花鸟画以花喻人,以鸟喻人,花自含羞,鸟自有情,拟人化了的花鸟使人也能身临其境(图 27 见封二)。

芙蓉双鹭

一丛芙蓉临水面立。芙蓉用粉红画出,叶用墨点后用花青石绿加染,使芙蓉更加娇艳。两只白鹭立于花后向远方眺望,好似看到了什么,又似期盼着什么。画面上方留有一片空白,使天远气爽,下间水面加上几根水草,使水面下部又增加了几分动感,整幅画几乎处于静态,花静鸟也静,只是几根水草调皮了一点,使画面静中有动,大静中有小动。花卉后面补鸟,要注意到前后关系的协调。色彩的浓淡要处理得自然。一般是前浓后淡,若前淡后则浓。该作品属前一种处理方法,以浓浓密密的花和叶,将白鹭推于花后,也使白鹭更靓。

画面上补动物,学画禽鸟游鱼是不可缺少的。禽鸟画法,鱼虫画法又是专门的学科,不学是无能为力的。爱好者们可以再选购关于动物方面的技法书籍进行学习,可以请教书画家们。只要刻苦努力,善于努力的人往往总会是成功的人(图 28 见封三)。

一

二

勾填芙蓉法

三

图 2

正

侧

背

图 3

图 5

图 4

图 6