

老年学书画

曹国鑑著

写意花鸟画技法

第四册 草本花卉

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟画技法 第4册/曹国鑑著. -北京: 人民美术出版社, 1998.12

(老年学书画)

ISBN 7-102-01628-X

I. 写… II. 曹… III. 写意画:花鸟画-技法 (美术) IV

J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 35990 号

老年学书画

写意花鸟画技法·第四册 草本花卉

著 者: 曹国鑑

出版者: 人 民 美 术 出 版 社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑、装帧设计: 刘普生

印刷者: 北 京 美 通 印 刷 厂

发行者: 新华书店北京发行所

1998 年 12 月第一版第一次印刷

1999 年 8 月第二版第一次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 3

印数: 5001 — 20,000 册

ISBN 7-102-01628-X/J · 1370

定价: 11 元

第四册说明

这一册主要讲草本花卉中的菊花、热带兰花、令箭荷花与芭蕉的画法,对画法接近或经常用于陪衬一类的玉簪、马蹄莲、凤仙花、银星海棠、仙客来及鹤望兰、文殊兰等近年出现的名花异卉的画法也有概括的介绍。

菊在写意花卉中是常见的题材,过去文人画中的“四君子”,菊就是其中之一。这里用了很大篇幅的文字和例图细致地讲解了传统画菊的勾、点与点染的技法。对以前画本上不多见的名贵品种,从写生的角度讲了用色和用笔。附带也把瓜叶菊的画法做了一般的讲解。

热带兰是近些年在花展中经常出现的名贵观赏花卉,这里选了有代表性的品种从结构到形态的特点和画法做了细致的介绍。

令箭荷花也是人们喜爱的常见花卉,这里介绍了大型花及中型花的几种不同用色、用笔。对令箭叶的用笔特点、方法也有介绍。

芭蕉是经常作为陪衬同季节的花卉出现在画面的,诸如兰竹之类就常以其作为远景的点缀,从独立作为主体构图上讲,它也是写意花卉中不可少的题材。

目 录

菊花画法	1
瓜叶菊画法	12
热带兰花画法	13
令箭荷花画法	20
仙客来画法	25
鹤望兰画法	27
文殊兰画法	29
虎头兰画法	30
银星海棠画法	31
芭蕉画法	33
玉簪花画法	38
马蹄莲画法	39
凤仙花画法	41
示范作品	43

菊花画法

菊花是写意花卉的常见题材,曾被誉为“四君子”的一种,言其有着高洁傲岸挺拔不群的品性。传统画菊方法比较简单,仅勾瓣、点瓣的几种固定模式。作为基础画法,对练习笔墨技巧颇有好处。而真实的菊花可谓异彩纷呈品种多样,远远超出了古人画菊的范围,写生画法为写意画表现菊花在技法上做了丰富和补充。

菊花的结构有其特殊之处,一片花瓣实际是一朵花,其花冠合成一个短小的花管,雄蕊五枚,雌蕊一枚。由于每朵小花管状花冠形状多样,有的细长下垂、有的细硬似针、有的粗短肥大、还有的卷曲如钩爪,因而构成整朵菊花花形上的千姿百态、绚丽多彩。我们平时见到的一朵花,确切地讲应该是一丛菊,它们密集地生长在一个扁圆的花托上,所谓“瓣瓣攒蕊”指的就是这一点。

传统画菊常用的是勾花点叶法,明、清时期的画家多用此法。此后发展成点瓣、点叶,近、现代画家通过写生,在点瓣技法和用色上的从单一墨菊到淡彩、重彩的运用又有所发展。

(一)传统的勾瓣画法

1、三排形式的组瓣法

这是传统画菊的基本形式,半侧面花的取形,从上方左侧入笔,两笔一瓣,上面的瓣从左到右都是侧锋自上而下先按后提,形成上粗下细。两笔之间行笔上可以自然地回锋挑笔上带,但不要成为固定模式,有的笔亦可不回锋而另起。下面的瓣露锋入笔先提后按,形成上细下粗。一个瓣的两笔间可以有回锋上挑,亦可不回锋。勾瓣过程中要注意瓣的向心性,每个瓣都要向花芯聚拢,瓣与瓣之间不要出现大的间隙(见附图1《菊花的几种不同画法》左侧上角的勾瓣例图)。第一排上下瓣画完再依次画第二排、第三排。在二三排两侧的勾瓣时,需从圆的花形结构上考虑透视变化,尽量短、窄,愈靠近中心愈长愈宽。不然会形成或长或扁,影响到花形的整体。从瓣的长短上看,第一排上侧瓣最短,下侧瓣稍长;第二排相对地讲要长;第三排又较短。这里的长或短都是从曲面透视变化上讲的,行笔时一定要把握好。从墨色和笔上的水分上讲,以湿笔硬毫灰墨,笔尖上蘸深墨,按行笔顺序即可一次蘸墨画完一朵有浓淡墨色变化的菊花。最后用淡墨在花芯部位略点两三笔。既有醒笔作用,又可增加墨色层次,花苞半侧面状仅表现上下一组瓣,形扁圆,上下左右均应注意形体的透视关系。正侧面花苞,仅表现一侧花瓣即可。(见附图1《菊花的几种不同画法》上侧居中的例图)

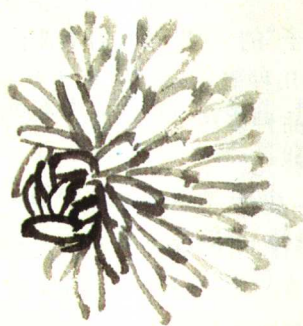
2、攒瓣勾法

这种勾法也叫“狮子头”勾法。它的特点是写实性强,花芯的瓣紧紧攒聚相抱,外侧花瓣有长有短、有正有斜地随意穿插延伸,形式上比较自由活泼。从花芯入笔,先以硬毫中锋自瓣梢起笔勾写短小的碎瓣组织花芯,两笔一瓣。再沿其左、右和下侧添加长短参差相互叠错的花瓣,依花的圆形结构自由延伸,排列不宜均衡整齐,要有意地造缺,求其自然生动。(见附图1《菊花的几种不同画法》右上角“狮子头”型攒瓣菊花画法一、二)

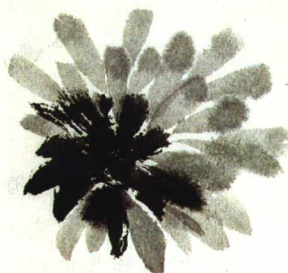
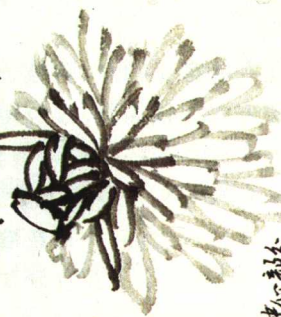
画立轴或横幅构图,花的排列要有聚散和疏密,花形正、侧、半侧及仰、偃叠错的姿态变化都要精心布置,盛开、半开、待放和花苞的各种形式都要体现。花要按组排列,组有大小,大组三五朵,小组二三朵。要有主有副,有高有低。(见附图2《勾瓣菊花三层排列的

菊花的几种不同画法

狮子头、型瓣、菊花画法

二、再画外围部分

一、先以墨量中心部分

二、再用淡墨染外围花瓣

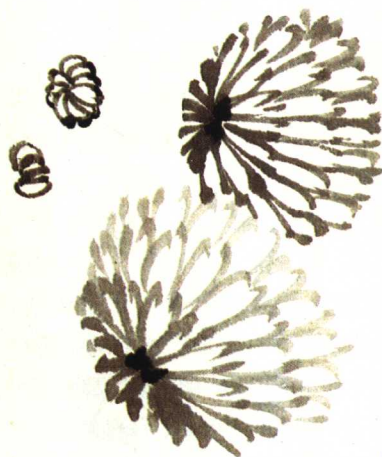
一、先画中心部分

墨瓣菊花画法

卷曲下垂型菊花画法

二、画完中心部分后，画外围花瓣

传统菊花画法

两笔一瓣先快后慢

一、由外向里行笔，先提后提

至花瓣处收笔

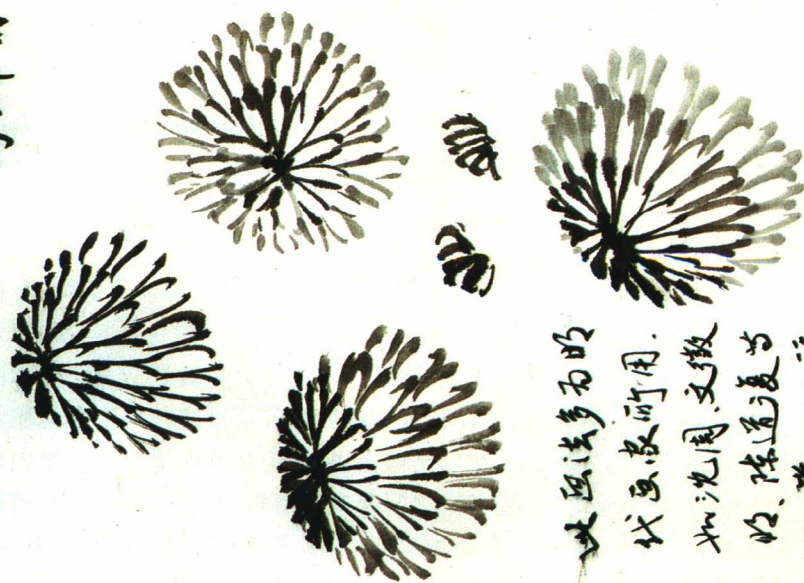
先按后提是腕笔法

先提后按

图1 菊花的几种不同画法

勾瓣菊花三层排列的画法

此画法多用于
伏画家用用。
如沈周、文徵
明、陈道复等
人常以此种
画法画菊。

景植

图2 勾瓣菊花三层排列的画法

狮子头型攒瓣菊花的画法

辛未冬月 葉頔

图3 狮子头型攒瓣菊花的画法

画法》右侧构图及附图3《狮子头型攒瓣菊花的画法》构图)以上这两种菊花的设色可采取点染法,以浓淡胭脂或藤黄蘸赭点染皆可。自花芯部分起笔,从内向外点染。染时不必拘泥于细节,可意到笔不到。

3、卷曲下垂型勾瓣菊画法

先以不同长短卷曲型的瓣从前后左右四个面勾出花芯,用硬毫笔自瓣梢向里勾写,行笔先藏锋下按,再随着卷曲逐渐提笔向里,由粗渐细。花芯画好后再于其上部左右勾写外层花瓣,笔法与花芯相同。花芯下部左右的花瓣是卷曲下垂式,行笔一般是从上向下弯曲上卷,露锋提笔逐渐顺其弧度下按由细渐粗,至瓣梢处重按回锋收笔。这种勾法要悬腕悬肘,用腕力运笔方可收到轻柔卷垂的效果。从花形结构上讲,无论从外向里卷或从里向外下垂卷曲,花瓣要互有长短,不要平行对称,瓣与瓣之间要有叠错有交叉有疏密,所有的瓣基都要归于花芯,这类菊花蒂明显外露,勾完花瓣后随即点蒂、连梗、添叶。其用色多以浓胭脂勾写,以浓赭黄勾写亦可。(见附图1《菊花的几种不同画法》左下角的例图一、二及提按笔法示意)

(二)传统的点瓣画法

点瓣用没骨法,以兼毫笔(大白云)直接蘸墨或蘸色按勾瓣狮子头花型结构直接点入画面。墨菊,笔上先饱蘸灰墨,笔尖蘸深墨自花芯部位起笔,以不规则的大小瓣顺序排列画好花芯,其后再沿花芯向左、右两侧和下部添加花瓣,瓣要长短参差,大小、整碎穿插。随着墨色的由浓渐淡,笔上的水分也逐渐由湿渐干,通过一支笔的一遍蘸色画完一朵花,呈现出层次分明见湿见干的笔墨效果。色菊,笔上可分别蘸胭脂、紫(胭脂调花青)、黄(藤黄调赭石)点入,点法顺序和蘸色的先淡后浓与墨菊相同。色菊的点法亦可浓色、淡色穿插点入,外侧花瓣适当以浓色穿插,愈显层次的厚密。一朵花点完后随即用浓墨在花芯上点几笔蕊。点瓣还有一点需要提及的就是瓣与瓣之间要自然地留有空隙,通过侧锋从外向内或从内向外行笔,排列有顺有逆,笔法得当,一瓣中亦有浓淡且不会湿成一片。(见附图1《菊花的几种不同画法》左下侧例图及附图4《菊花的点瓣、勾点结合瓣的画法》的构图形式)

点瓣菊花还有一种点法,先点淡色瓣(淡朱磬蘸淡曙红)半干时再以浓胭脂点、提、叠色。瓣有长短、粗细、整碎之分,露锋行笔有点有勾,方瓣、圆瓣提按自如,个别的长瓣可以折锋入笔。从整体上看这种点法笔意潇洒连贯行笔宜快。落笔前需胸有成竹,这样点写起来就容易控制住花型。(见附图5《菊花画法示意》)

菊花的点瓣、勾点结合瓣的画法

此画法近代画师吴昌硕、陈书丁
诸公常用之。 荣植

图4 菊花的点瓣、勾点结合瓣的画法

图5 菊花画法示意

(三)几种名贵品种菊花的写生画法

一种是点勾提色画法，一种是先铺衬色再以白粉提色画法。

1、点勾提色画法

舞环型黄菊、绿菊属勾、提一类的画法，黄菊以藤黄蘸赭勾写卷曲瓣的各种形态，从里到外逐笔写出，近边缘长瓣卷曲的姿式尤应细心安排，伸曲的角度要有变化，以体现“舞”的含义。趁湿先以白粉调入瓣内，瓣梢宜浓，从整体上突出其球面的立体感。再将局部明显处花瓣的内侧，用稍浓的赭色提写。对处于背光面上的花瓣尤其要借提色把层次加强。（见附图6《名贵品种菊花的画法示意一》①）绿菊用草绿（藤黄调花青）湿笔勾写花瓣，自花芯向外弯曲地勾写。瓣与瓣间不宜渗化得过多，要留有适当的空隙。外层花瓣的长短、弯曲角度、重叠交错的疏密都需从花形的整体去考虑，从“舞”的角度写花瓣伸曲姿态的美。第一遍色画完趁湿以浓草绿在花瓣背光的一侧提加，浓淡色之间界线宜虚，以色的渗化自然地区分出瓣的轮廓和层次的前后。（见附图6②）

毛刺型粉红色细瓣菊,以白粉蘸曙红先勾写内层菊瓣再勾外层,内层瓣当中大部分可以先大面积点染淡粉红色,然后蘸稍重的粉红色勾写外层卷舒的细瓣。花形大体确定后,先以纯白粉大体提勾内层瓣的形,再以淡曙红(稍干一些的笔)在瓣的背光一侧提色,然后从花形的整体角度分别在不同的局部以浓曙红提色,尤其是外层瓣在勾提浓色的同时以细碎的笔在瓣的梢部添加弯曲的软毛刺。行笔要有长短有叠错。毛刺的繁简要适度,要尽量体现意笔的勾、丝,体现花姿的优美。(见附图 6③)

“帅旗”的画法也是点、勾、提色结合,用两只兼毫(大白云)笔分别蘸红、黄两色同时点写。红色(以浓朱磬,笔尖蘸浓曙红,个别重色瓣再蘸胭脂)、黄色(以白粉调淡藤黄,落笔前再蘸淡赭石)。按花瓣的前后顺序依次点出,随点随提随勾。提色主要指红色瓣,用浓胭脂勾提,提色与点色局部要有所融合。勾,提淡色的米黄色瓣,用狼毫硬笔(勾线笔“点梅”一类)趁湿用灰墨意勾花背面的轮廓,勾丝纵向花脉,笔触可间粗间细,个别地方可以断断续续,体现意笔的灵活变化。花蕊,先以草绿打底色,罩染三绿,再以深草绿或花青色在点染的底色上勾圈花蕊的细部。(见附图 7《名贵品种菊花画法之三》)

名贵的菊花 一、画花型

1. 白粉蘸藤黄,笔尖处再蘸淡赭石自花心部位向四周勾画,趁湿以浓赭石提色。
2. 草绿色自花心向外勾画,趁湿再以深赭石在花瓣处提勾。
3. 白粉蘸曙红勾写卷瓣,最后以细笔在外瓣的瓣梢处加弯曲的细丝。

图 6 名贵品种菊花的画法示意一

图7 名贵品种菊花画法之三

2、衬色勾提的画法

附图8的《名贵品种菊花画法示意之二》上的三朵菊花，分别先用淡曙红、淡花青和淡藤黄铺色，趁湿以浓白粉勾写花瓣。粉红色花用长锋狼毫勾线笔（“点梅”一类）蘸浓白粉从外向内，以露锋先按后提的笔法勾写弯曲的细瓣。外侧瓣随勾细瓣随在其瓣梢两侧相对地勾写一些叠错的碎笔。要密而不乱，所有的花瓣都要向中心聚拢，在飘逸潇洒中体现曲线的美。勾瓣要悬腕悬肘，每一笔都要一气贯底送到花的中心，中间不能停顿接笔。

淡黄色和淡花青衬色的两朵白色花，用笔方法近似，仅在瓣的粗细和长短上有所差异，都是从瓣梢向里勾，向花芯聚拢。粗瓣花的用笔可用兼毫（“大白云”一类），亦需悬肘悬腕，通过腕的运转使笔意灵活。（见附图8《名贵品种菊花画法示意之二》）

这几种菊花有的花瓣必须在叶的衬托下才显出花形的完整，这部分衬叶要用“掏染”的办法空出花瓣，画时要格外仔细，笔上墨色的水分一定要少，多了就会渗入白色花瓣之中，影响到整体花形的美。

（四）画叶

菊叶五出，互生，生长在枝梗的似节非节处。在写意画法上点叶五笔或三笔皆可，叶的组合要有正、侧、背三个面的区别和仰、偃、卷、折的姿态变化。墨色上要区分浓淡，正面叶或近处叶墨色宜重，反叶、远处叶墨色宜淡。花头下边及左右的叶宜大、宜密，点笔要整碎结合，有大有小，三笔和五笔点法可以穿插运用。主梗周围嫩叶偏小。菊叶一般地讲正

面叶下垂，反叶、侧面叶上仰，下端近根处茎上的叶偏枯萎，较稀疏。（见附图 9《菊叶的正侧卷折不同点法》）

写意画上的菊叶多以墨叶衬托其花，也有草绿蘸花青、蘸淡墨的色叶或色墨结合的叶。主要从花与叶用色的对比和衬托的需要考虑，从画面的整体效果考虑。勾筋根据菊叶墨色的浓淡分别以浓淡墨趁湿勾入，主筋宜粗，分筋宜细。直线、曲线和折线要结合在勾筋的笔法中，使之灵活而有变化。画大幅画点叶和勾筋可局部进行。随点随勾，以保持墨色的湿润。

（五）枝梗

点叶、勾筋结束后随即写梗、添枝加柄连接花叶。写梗要挺而不直，曲而不垂。自上而下有长有短地分段以中锋劲健的笔写出，不宜一笔自上拖下。用柔中带刚的笔写其嫩茎，穿插枝梗须从花、叶的位置、趋向和构图的关系几个方面去考虑，要繁简适宜，要通过穿枝的美为花、叶增色。（见附图 10《菊叶的组合形式》）

图 8 名贵品种菊花画法之二

先鋪淡黃、淡花青、淡
曙紅等色的底色半干
時以淡白粉勾勻後，甚晚
後按自如粗細彎曲。既
注意整作花形，更需注
意不同方向花瓣的卷折
姿態美。

吳昌碩

名貴品種菊花
畫法示意之二

菊葉的正側卷折不同點法

甲戌年
養植

上仰的正面葉

背面折葉

花下的正面葉

背面折葉

图9 菊葉的正側卷折不同點法

图 10 菊叶的组合形式

瓜 叶 菊 画 法

瓜叶菊，花冠形似菊。大叶，掌状深裂，形似南瓜叶，故名“瓜叶菊”。其花簇生于枝梢，舌状花瓣，呈辐射状围绕于花芯四周。花色浓艳，有蓝、紫、玫瑰红、朱红、粉红、白诸色。单一的纯色不多，浓淡相间或双色结合的较多，如白色花上往往有粉红或其他颜色的边廓。

花以点勾结合的方法自左到右顺序画出，点法同于菊花瓣。白色、淡色花先勾后点，或勾、点后加染边廓。一簇花中用色上要照顾到前后层次，前边的宜浓，后边的宜淡。再有花形的正侧、藏露、聚散都需要注意，要从透视角度处理好花形变化。花画好后再点蒂、点叶。叶以提斗笔饱蘸浓淡色或浓淡墨点垛，自左上方起笔，按其叶形点至右上方收笔，用大小笔触结合点写，叶上自然留有缺口，趁湿用稍重一些的墨，以断续的笔意勾外廓和筋脉。也有仅用点垛、勾筋不勾外廓的画叶方法，可根据画面需要选用。

附图 11《瓜叶菊画法示意》中的粉红色花先用淡曙红、淡胭脂色分别点瓣，趁湿以胭脂色勾瓣。淡草绿蘸赭点芯，随即以浓胭脂在芯与瓣之间提色，白色花以淡赭墨勾瓣，以

图 11 瓜叶菊画法示意

图 12 卡特兰画法一

浓三青蘸浓花青点入瓣梢，淡草绿点芯，浓墨提色；蓝色花（三青蘸花青）、紫色花（胭脂调花青）先点后勾，勾用浓花青，花芯与提色（浓墨）同于白色花。前面叶用花青蘸淡墨点垛，后面叶用草绿蘸赭点垛。勾筋和勾叶廓用色都是灰墨或花青与灰墨的混色。

热带兰花画法

热带兰花是产于热带、亚热带的花卉，它的花形奇特，花冠也比较大。曾被誉为“兰花之王”的卡特丽亚兰是热带兰花中色泽最艳丽、最富于变化的一种。在同一花瓣的不同部位上往往呈现着多种色彩，有放射状脉纹或斑点。其它有形如蝴蝶的“蝴蝶兰”，形如拖鞋的“仙履兰”。石斛兰也是热带兰花中色彩变化丰富的一种。热带兰的叶子具有蜡质的光泽，有的叶上生有条纹或斑点，如拖鞋兰的叶就属这一类。这里介绍的画法主要侧重于卡特丽亚兰（即卡特兰）的用笔、用色，对拖鞋兰（亦称“兜兰”）、石斛兰的画法也简要做个说明。

卡特丽亚兰画法

卡特丽亚兰简称卡特兰，是洋兰中品种多色彩极为艳丽的一类。常见的花色有白、黄、粉红、淡绿及深红、紫红诸色。这种兰花最大的特点是唇瓣突出，筒状长瓣，顶端有的形似喇叭状，有的很不规整且曲伸下垂。外侧的大瓣边缘多有起伏的皱褶，缺口也较多。与鸢尾、美人蕉的花瓣有近似处。这种花瓣无论意勾或是点垛在行笔上都要把握住瓣形的特点，既要概括又要笔意灵活。几个大瓣形态各异，要处理好瓣形的透视变化，对正面、背面、侧面及卷折这些关系到形体变化的细微处，要通过写生弄清楚结构，先有了素材画稿，然后再动笔才能做到心中有数。正因为是不常见的花卉，认真对待是画好花的一个前提。

勾瓣一般地讲比点瓣要容易，点瓣对这类嫩薄而轻柔的花来讲要点得润泽明快，首先要控制好笔上的水分。蘸色要饱，笔上的色要有浓淡层次，落笔后不容迟疑，要大胆细心，抓大的瓣形。要在湿笔上体现点笔的方、圆笔触及细微处的转折，大瓣瓣形起伏变化大，

图 13 卡特兰画法二