

花卉写生技法

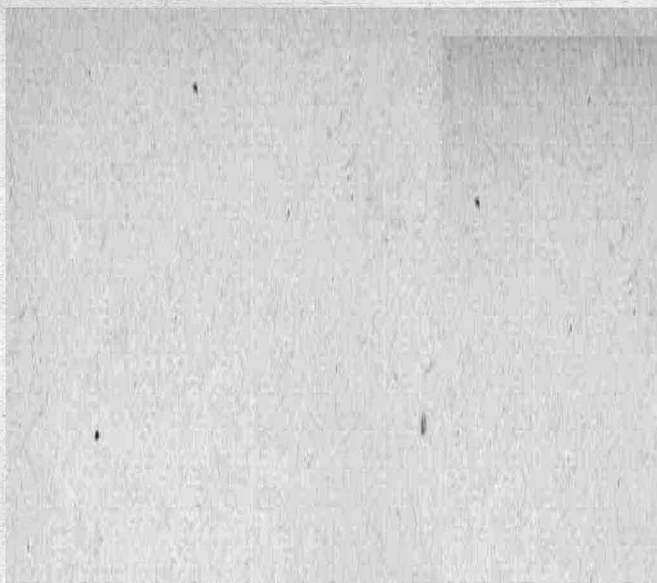
蔡鹤汀 蔡鹤洲 編繪

映霞輕
蔡

花卉写生技法

蔡鹤汀 蔡鹤洲編繪

人民美術出版社

1963·北京

基藏

811.63

654

389460

花 卉 写 生 技 法

蔡 鹤 汀、蔡 鹤 洲 編 繪
人 民 美 術 出 版 社 出 版

北京市書刊出版業營業許可証出字第004号 北京東總布胡同十号
新华书店北京发行所发行 全国新华书店經售

*

人 民 美 術 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

1959年12月第一版第一次印刷

1963年10月第一版第三次印刷

开本:787×1092毫米1/32 印张:1 2/32 印数:22,001—66,190 統一書號:8027·2763 定价:0.41元

花卉技法簡介(代序)

远在秦、汉前后，我国各种工艺品上就出现了丰富多采的花卉的纹样，这些作品作为装饰图案附丽在一般器物上，足证古代的艺术家长早就把自然界中的花木作为创作上的题材了。直到晚唐以前，花鸟画还只是人物画的配景和点缀品，未能形成独立的画科。自边鸾、刁光胤专工花鸟，对于花鸟画一道有开来继往之功。五代时，黄筌接受了刁光胤的传统，加以变通，更为精博，其画法是双勾重彩，富于装饰性；又有江南徐熙，其画法更觉生动活泼，过去曾有“黄家富贵、徐家野逸”之称。北宋时代均是接受黄筌的画法，最著名的有：黄居寀、易元吉、赵昌、赵佶（宋徽宗）等人。遂后到崔白、吴元瑜出，其体制清淡，意境空灵，黄派之花鸟画为之一变。当时在朝画家都工于工笔，在野的有牧谿和尚，是写意花鸟画的创始者。到了元朝，一般还接受宋代工笔画法，如：赵子昂、钱选、王渊、张守中等人。明代接受工笔画法的有：边文进、吕纪、陆治等人，但又有写意一派。接受牧谿画法的有：孙龙、商喜、林良、徐渭、陈道复、周之冕等人。清代工笔者有沈铨、蒋廷锡、邹一桂等，这时写意画大受群众欢迎，遂有八大山人、华岳、李觴、金农、罗聘、李方膺、黄慎、王武等人。恽南田一人既不愿作双勾画，又不愿作

大笔写意，他独取没骨画法亦成一格。及到晚清时代，首由赵之谦，感到二百年来花鸟画大为衰弱，故提倡写意的作风，影响所及遂有任伯年、吴昌硕等人出现画坛。

今天的画家应该在民族美术的传统上，创作出动人的画幅，用来丰富人民的文化生活。

学习古人技法经验为的是进一步发展创造，但不能把我们限制在这个圈子里。更应该解放思想，大胆进行各种尝试。好作品能够鼓舞人们的生产热情和爱国热情，鼓舞人们社会主义建设的积极性，能够为当前的政治服务。画花卉，不能满足表面形式上色彩上的肖似，应该着重表现生活气息，达到形神兼备，气韵生动。

凡画花卉必须先要观察花卉，弄清楚各种花卉的形态特征和生长规律，当知它由干而枝，由枝而叶，由叶而花的联系。花心连萼，周围长花瓣，按此理解去画，方不背常理。用笔亦同，一树中要气脉贯通，一气呵成，要求参差不乱，疎而不简，密而不繁，花枝俯仰上下顺畅。画枝，木本应该硬，草本应该软，草花瓣薄，木花瓣厚，木枝宜老，嫩枝宜瘦，桃叶直上，杏枝回折，各有不同。画叶，草花叶柔嫩，木花叶深厚，秋冬之叶，更宜深厚，草花叶柔嫩单薄，故可以多作反叶，如：萱草、兰、水仙之类因叶长之故可以转折。画花蕊亦各有不同，如：梅花蕊、桃花蕊宜丰满，花蕊佔全幅作品重要的地位，如画人物之眼睛，画花最重点蕊，如画龙点睛一样。

學習畫花卉，普通有臨摹和寫生兩種方法。臨摹是做照別人的作品來畫；寫生是面對着實物去畫，兩種方法結合運用，很有好處。臨摹之先，要先練習用筆，使筆下線條染色有了一定的工夫，然後下手。臨摹時要分出精華和糟粕，該吸收的吸收，該揚棄的揚棄，不可一味抄襲。至於通過寫生，去細致的觀察對象，更是學習繪畫一定要重視的鍛煉過程。比如桃干皺宜橫，梅皮宜蒼老，杏皮宜紅，榴皮宜枯瘦，山茶皮宜清潤，腊梅皮宜蒼潤，丁香皮宜鱗疊，紫薇皮宜光滑，許多特征從古畫中難以辨別，只有對物寫生，才能獲得深刻正確的印象。又如各種花卉品種不同，色調不同，也往往在同一的色調中而具有豐富多彩的色感，非經過仔細觀察，不能掌握到這一點，也就難使作品富有引誘力，生命力，而使人產生熱愛，感到歡欣鼓舞。所以寫生對於學習繪畫是很重要的方法之一。

初學畫的人應先從工筆入手，習畫日久，技法自然熟練，而後學習寫意畫，鑽研用筆用墨，進一步追求一種獨特的風格。

作畫時，調磨墨水要先試濃淡，覺得適宜後然後下筆，要預備廢宣紙作試筆試墨用。作畫時，精神要集中，畫筆要抓緊扶正，頭一筆先從容易開始，由簡而繁，依次序而成。如不按次序下筆，則首尾不相連，上綫不接下綫，尤其是畫亂藤之類，更須注意來龍去脈，交代清楚。寫花，錯雜之間，更須分出前後，層次明暗，下筆要有

情感，所謂意在筆先，就是未下筆之前，先得仔細思考，筆不虛發，筆筆有理有情。

未能掌握技法之前，落筆不宜太快，敷色重濁，染色不淨，是作畫最忌的毛病。

凡畫一幅花卉，不拘雙勾、沒骨或寫意，首先要求傳神。花的姿色，全借筆墨來描寫，下筆有神，就是能描寫花的精神特征，如勾蓮花，以綫條來表現，下筆不宜輕重太厲害，運筆要婉轉流暢，不宜斷折，總之要從筆意上能表達蓮花的豐潤。畫辛夷（別名木筆）則相反，刻畫方法則不同，表現需要尖瘦，玉蘭亦是木筆之一種，但是用筆，又似蓮花。描花，什麼形態用什麼筆觸來表現，如畫萱花葉要多翻折，用筆須有輕重剛柔，否則便不能表現出萱葉的特點。執筆持穩，畫出的綫條自然結實，否則，虛浮不定，隨便搖擺，遇綫條過長過曲，却要特別注意，如勾藤類須有變化，避免重複，用筆要圓中帶方，方中帶圓，筆筆有力、有氣、有情。按此畫出畫來，自然生動。

勾勒花卉主要依靠綫條。綫描又稱白描，一般均不填色，古人原作稿本，有時用墨水量染，有的用赭石等染周圍輪廓外邊，統屬於白描的範疇，也成為一種獨立的風格，不單作為稿本看待，勾法，用淡墨勾出花朵，然後再用重墨勾出花葉枝干等處。

雙勾分為重彩與淡彩兩種，重彩染色要重，淡彩顏色要薄，重色表現濃艷的，淡色表現雅素的。

沒骨画，不用綫条，不用勾勒，而直接用濃淺彩色描繪。但也有沒骨和双勾相結合的，这种画法是勾花点叶法。

創作一幅画，構圖是很重要的。比如写一幀花卉，先要选定是木本花抑草本花或藤本花。木本干高超出一、二丈者，一張紙中很难安排，由根至莖就要構圖来处理。如桃花可以由紙中橫写，不必露根；如梨花可从上悬树下来，一般几尺高的木本可以由底直上，不外左右边側参差而已。紙中須多留空白，古法有“疎可跑馬、密不容針”的道理。構圖包括姿勢，花卉姿勢很重要，在花木構圖方面不外上插、下垂、橫倚三种。更分有分歧、交插、回折之法，如分歧，須有高低、向背；交插，須有前后、粗細；回折須有偃臥、縱橫。一張画構圖必須緊湊。熟悉这一套程式手法之后，就要跳出古人窠臼，不为古人所羈絆。变为我們自己的所有，应用到写生上去，才能达到內容与形式的完整。可以避免形式主义与自然主义。写生先要选择对象，要有艺术加工，作画要有取舍、剪裁、移轉、改变、概括。比如，花木姿态不够理想，則須上下边側推求，由数十枝中搜寻其中可取的一兩枝，只要采其突出主要部分，刪其繁瑣部分，如不选择剪裁，何異于攝影。初学时，不能掌握特征灵活运用，可以先照样模仿，一方面进行鍛煉，一方面可以积累素材，練習既久，經驗亦多，搜集素材亦丰富，对后来創作帮助甚大。沒有素材而从画本上抄襲是不現實的，对个人艺术的进步是有妨碍的。

工笔画分重采、淡采二种，重采濃厚艳丽，大紅大綠；淡采上色薄而淡，多取色之上面飞出来的最稀最薄的“膘”，有透明感者为佳，潔淨雅素。淡与濃稍有分別。大小花头，先用白粉鋪底，然后着色，如果表現深紅的長春花，不經白色鋪底，直接用洋紅填上，即使很紅，但顏色不勻，並且显得不厚。黃紫等色，更需要以白鋪底，否則，顏色發暗。即使画白色，正面填白之后，背面再襯白，也显得更白。又表現紅中發紫的花朵，若用墨摻入紅中，其色非常难看，如果將濃墨塗在背面，即显出深紫紅色的效果，不但無損紫紅色的鮮艳，更增加了一層光澤。但背后預备塗色时，正面不可上色太厚，硃砂、石青、石綠亦应先鋪底色，否則，硃砂不紅，石青不潤，石綠太火，所以各花上色之后，如果將各色把背面上—过，可增加花叶鮮潤的感覺，一般叶皆为綠色，用花青合藤黃，但只成綠色一种，又不能代表所有花叶之綠色，可以用石青合藤黃与石綠合藤黃，使綠不同，並可以用純墨、石青、純花青代替，表現叶之綠色須使感到秀青蒼潤，如花叶用石青作面，底面要配石綠方可相称，用墨作面，要用白摻入汁綠中作底方調和。如菊叶不一定是純綠色，有用墨加藤黃、墨加赭石、墨加硃磳、墨加花青等，菊花叶有青、有赤，随着花色的变化而变化，菊叶，石綠应少用，如要各式花叶綠些，可以用头綠加入汁綠，还可以用头綠襯背面表現叶光，焦破者用赭墨染，染叶时，应分出陰陽面，向

背用濃汁綠，兩葉相隔之間，渲染分開相隔層次，大的花葉如蓮花、芙蓉之類，可以留葉脈暈染外圍，亦可留一原色邊，大葉染時要比染小葉仔細，否則，就顯得粗糙，在渲染時，更要注意水分的多少，過於干，顯得焦而濁，過於濕，容易結塊，流于滑而無力，小葉染葉中間留一邊，增加画面的美感，花與葉除原勾淡濃墨之外，最後定色後，還需要再用画面上各種不同顏色較深者，照原綫條加勾一遍，使綫條更加秀麗清晰，花葉染色至少要三、四次，染色時不可太濃或太淡，濃不調和，淡顯不出立體，花瓣厚者上色要厚（用白色填底），花瓣薄者上色要薄，帶白花朵可以用不同素色染蕊，如：白中帶碧、白中帶黃、白中帶藍、白中帶紫，光綫可以隨時變化，如花葉重疊，可以略加明暗層次，分出遠近，着色注意濃淡。花蕊雖小，却很重，是花朵的點綴，画蕊可用長鋒水筆，多蘸白粉，用正鋒點下，使白粉成珠形突出紙上，干後，用黃蓋上，既有厚度，又有光采，長形花蕊利用側筆重疊，用稠白粉点上，即可突出。

工筆設色時，一手同時用筆兩支，一支用色，一支用水，譬如染白色，先上白粉，接着以清水量開，水筆要保持干淨。各種不同色采中，加入少許白粉，画出顏色，比較調和。藤黃塗厚時，干了即發暗黑，假使有一些粉底，則黃更黃，藍亦然。如要表現深藍色花朵，用花青塗上，結果成了黑色，所以先上薄粉一次，然後染以花青。表現

一朵深紅、深紫的花，顏色不宜一次塗上，在敷色時須要分前後次序，從淡到濃達到深的目的，這樣畫深色花較好。純色花如有帶不同閃色，花朵亦是如此。比方藍中帶紫，要先染藍，而後染紫，而後紫紅，這樣豐富了色采，同時達到多種多樣的不可想像維妙的感覺，使它不單調而更有透明與閃色和迎光含露的感覺，達到更生動更可愛的效果。

有在花卉畫完成后，用石青或泥金填地，使它更富有裝飾味道的，別具風格。總之作畫要善於創作敢於打破陳規才好。

最後點苔，花石點苔，雖屬細節，而能增加整個的精神，所以作畫時，不可忽視，用重墨點苔，俟墨干用石青或石綠，重點在墨上，留墨一圈，亦有用淡墨或石綠赭石什色點綴，筆要用中鋒，色不必要純色，要多變化為佳。

畫花卉者，當須明了，一般木花葉青綠，草花葉嫩綠，如初出之芽尖多紅，春夏天的氣色宜淡，秋冬的葉色濃，更要注意點綴背景，使對主題起到襯托作用，使作品達到更加完整的美好效果，如以細草小石，一灣流水或參差新篁荊棘與草蟲蛺蝶鳥类等來補景增加畫趣，石頭用筆要分陰陽、凹凸多種姿態，筆圓中帶方，方中帶圓，多含水分的表現，泥用赭石併墨水，大筆重點或加些膠，使留有筆跡，苔加點汁綠，一般分為秋春二季，如菊花生長秋天，則單用赭石表現即可，春天則多用汁綠水用花青水暈染，工筆則須畫出水紋渲染。

写意画可分为大写意、小写意。写意画着重笔情墨趣。画中有泼墨、焦墨、渴墨和臥笔、飞白笔等变化，有时大胆泼辣，寥寥数笔，能集中概括地描绘事物之内在精神，收到生动活泼栩栩如生的效果，它不拘拘于事物的繁琐细节，在不似中求到更似更真实。画时大写意浑朴雄健，大气磅礴，近代画家吳昌碩、齐白石作画如同写字一般，有了数十年篆刻金石之深奥基础，运用在作画上，他們的画能独树一帜。

小写意就是半工半写，笔触比較小些，瀟洒清秀如任伯年，他能掌握熟練的写生技巧，加以誇張，故其作品形神兼备。至于写意画用笔用色的方法，講究一笔数色，比方写一朵牡丹，笔先入白粉，繼將笔梢掺入洋紅少許，横点下，自然成了白与紅混合，組織成为一朵花。如表現深紅花，則笔入胭脂水掺洋紅点下，大紅則含硃磬，画成之后，如嫌画得不够明显，或模糊不清，可以用較濃洋紅从花蕊中一圈加足兩三笔，此乃最后补救，不可大意。画叶亦然，先將藤黃合花青成了綠之后，用笔再掺花青横点下，如海棠叶帶些紅色，可以用笔合洋紅横点，未干时，用白粉点下，如干时点白粉，則干燥不潤。

关于用紙，工笔画要用硃宣，如蟬翼箋、冰雪宣、書画箋等最为适合，紙薄上色光潤鮮明，以蟬翼箋較好，書画箋紙質太厚，設色嫌干燥，工笔画不宜用生宣紙，因墨色容易散开，难以掌握渲染。勾笔一般用大紅袍、蠟爪、

鼠鬚等最为适宜。

在箋扇或泥金与珊瑚箋絹素之上作画时，每因膠矾过重，致使在着笔时，綫条浮滑，不能入紙，須在画前用干粉擦一遍，或者用皂水塗上，才易于受墨，初学者亦应注意之。

画写意画用紙要求恰相反，宜用生宣、煮硃宣、高丽紙、皮紙、蘆荻箋、有色箋、仿古箋等，作画，一般利用有色箋容易突出白色花朵，皮紙、高丽紙运用的好，可以增加墨的暈潤，染宣紙可以自己用藤黃、赭石化入豆汁中去染，其他顏色亦同，惟不可染得太重濁，以素淡为佳，無豆汁加少許膠水。要半生半熟可以加些矾水，如感覺自刷不勻，可以刷紙之背面，工筆熟宣，亦是用矾和膠，加膠保护紙不易干裂，但不宜用太多，多了，設色即易散开，买不到可用單宣加工代替，但其效果，不如專門制造精良。写意用笔，比較多些，如狼毫、羊毫、兔毫、鷄毫等，国画用笔有狼毫、羊毫、兔毫、紫毫等，画花多用羊毫，狼毫笔鋒硬，用写叶脉枝梗較好，秃笔可以画蒼老树干山边坡石，破笔可以画鳥类柔毛，这也是我們習画时应知道的。

作画用墨以油烟最好，最好用多年陈墨，松墨色灰，只宜写字和泥金紙能用，調淡墨不能化开。作画时必须洗淨硯里剩余殘墨。殘墨画在紙上無光彩。

关于国画顏料，苏州制造的顏色各处都可买到，不过品种有限，設色时，感到不全，一般写意画还可以敷用，而画工笔画时，就嫌不够了。現在制成的白粉是一片片

的，需加膠久磨，方能使用，但為便利繪畫起見，可以用馬利廣告色白粉代替，藤黃不能用熱水泡，一見熱即凝成塊，不易溶化，只能用冷水泡，泡時不宜放膠，整塊藤黃，用時可以用筆抹；用硃砂、石青、石綠之類，因質粗須多磨，石青石綠分為一、二、三，三種。塗好顏色之後，一定還要用硃水重塗一遍，方可渲染，否則，一染即散。頭青石綠，因色重一般不宜使用，三青三綠為最好，二青二綠較次。西洋紅，膏裝的膠重色薄，不夠深度，不如粉裝，加膠磨好用，用時可以合胭脂，因為洋紅太紅，不加胭脂，亦嫌濁，胭脂顏色發暗，却不能代表洋紅，所以兩者併用，顯得鮮麗，胭脂開水泡即可，如嫌不濃，要用湯盪過，顏色方濃。硃磬、花青、赭石，皆為膏塊，已含有膠，用開水泡即可，不過要選輕膠的，才有顏色，重膠膠重色薄，效果不好。泥金可用來勾深紅硃砂之花朵等用，墨勾顯色太重，這是國畫風格的特徵，以古雅涵蓄為主，務使色調調和，避免過火刺目。

水膠要選透明的，不妨礙顏色鮮艷，中藥舖有一種黃明膠可用，桃膠不可多用，因背裱時，容易走色。

以上所介紹的只是我倆作畫的經驗，只供初學畫花卉的同志們參考，技法應該是發展的，希望大家一同在繪畫實踐中，大膽創造，提高技法，千萬不可一成不變。

蔡鶴汀 蔡鶴洲 1959. 西安

目 录

花卉技法簡介(代序)

圖 版:

1. 牡丹(彩色版)	19. 百日草	37. 美人蕉
2. 枇杷(彩色版)	20. 扶桑	38. 龙头花
3. 荷(彩色版)	21. 大丽花	39. 水浮蓮
4. 菊(彩色版)	22. 木槿	40. 布袋蘭
5. 梅	23. 馬蹄蓮	41. 仙客来
6. 丁香	24. 曇花	42. 月下香
7. 牡丹	25. 瓜叶菊	43. 煙花
8. 辛夷	26. 石斛	44. 箭蘭
9. 刺梅	27. 紫薇	45. 十件錦
10. 玉蘭	28. 夾竹桃	46. 节蓮
11. 碧桃	29. 玉簪	47. 桂花
12. 瓜叶梅	30. 鳳仙	48. 芙蓉
13. 桐花	31. 牽牛	49. 菊
14. 竹节海棠	32. 石辣	50. 菊
15. 吊鐘海棠	33. 万寿菊	51. 菊
16. 綉球	34. 鳶尾花	52. 腊梅
17. 荷	35. 月季	53. 水仙
18. 水萍荷	36. 閨蘭	54. 茶花

1. 牡丹

2. 枇杷