

国画训练新编系列四

花卉百图 画谱

周世璋◎著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

花卉百图画谱/周世璋著. —上海: 上海书店出版社, 2011.6

(国画训练新编系列. 第4辑)

ISBN 978-7-5458-0213-9

I. ①花... II. ①周... III. ①花卉画—技法(美术)
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第049246号

花卉百图画谱

著 者 周世璋

责任编辑 包晨晖

技术编辑 吴 放

出 版 上海世纪出版股份有限公司
上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路193号

www.ewen.cc. www.shsd.com.cn

经 销 全国各地书店

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

版 次 2011年6月第1版

2011年6月第1次印刷

开 本 889×1194mm 16开

印 张 3

印 数 1—4 000

书 号 ISBN 978-7-5458-0213-9/J·49

定 价 20.00元

花卉百图

国画训练新编系列④

周世璋 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

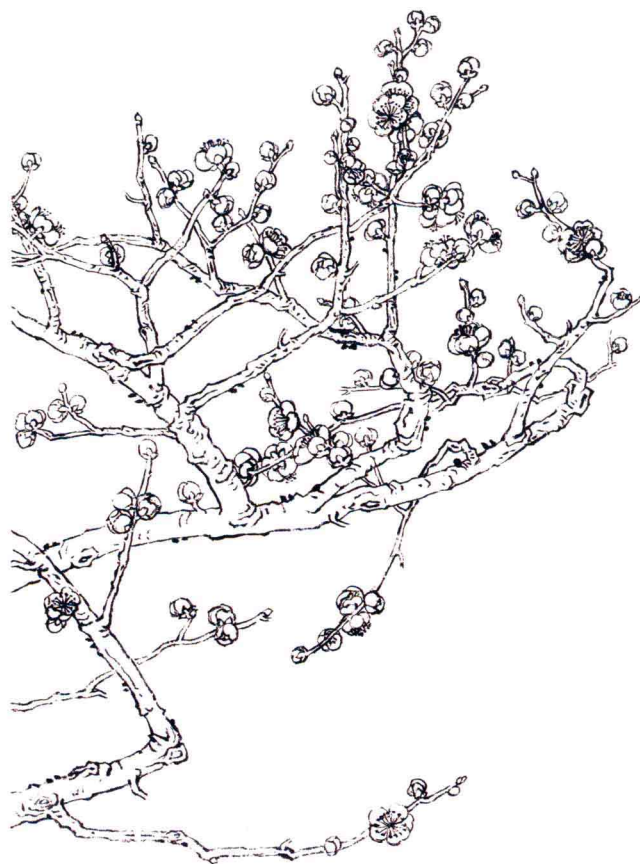
梅花

梅花，属蔷薇科，为落叶乔木。树高四五米，较高的可达七米。树径二三十厘米，枝条灰带绿色，树冠开阔，呈圆形。幼年树干挺直而多枝，老龄时逐渐屈曲，干腐成洞，姿态优美。

梅花在冬春之间开花，颜色有红、白、黄、绿四种。花朵小，香气郁人。其花瓣有单瓣、复瓣两种，单瓣五出，为圆瓣。花谢后结梅子，黄色，味酸，可食。梅树的寿命很长，一般可活三五百年，甚至千年以上。

梅花的香韵浓而不艳，冷而不淡，那清雅宜人的幽香，是其他花卉所无法比拟的，因此它名列“四君子”之首，乃是众望所归。梅花以其独傲寒江的高贵气质和俏而不争的清灵气节，博得了世人的倾慕，再加以梅花那种独特的神韵和风范，更是赢得了历代文人雅士，翰墨书家的欢心。

赏梅、爱梅、写梅、画梅所表达的既是人们对梅花本身的喜爱，更是借梅花来寄托和抒发自己的思绪情怀，表喻自己的人品气质。千百年来，以梅花为题材的中国画作品不计其数，佳作频频，画梅高手层出不穷。宋代有苏轼、杨无咎，元代有赵孟頫、王冕，明代有陈录、陈洪绶、徐渭，清代有恽南田、石涛、金农、李方膺、虚谷、蒲华等，近现代有吴昌硕、齐白石、潘天寿等大家。他们大量的梅花作品传世，成为一道绚丽的“画梅”风景线。

梅花在花鸟画中是以表现枝干为主的，枝干画得好坏决定着作品的成败。

枝干画法大致可分阔笔书写法、双勾法和勾写混合法三种。画枝干首先要注意穿插组织。枝干穿插先取大势。从梅花的生长规律来看，主干和主枝的穿插形成了梅花的千姿百态，画时一般是先画老干以定位，再画枝条穿插以取势，这样形成画面的基本结构。

主要枝干的穿插先取大势，三条线的组合搭起画面的骨架。

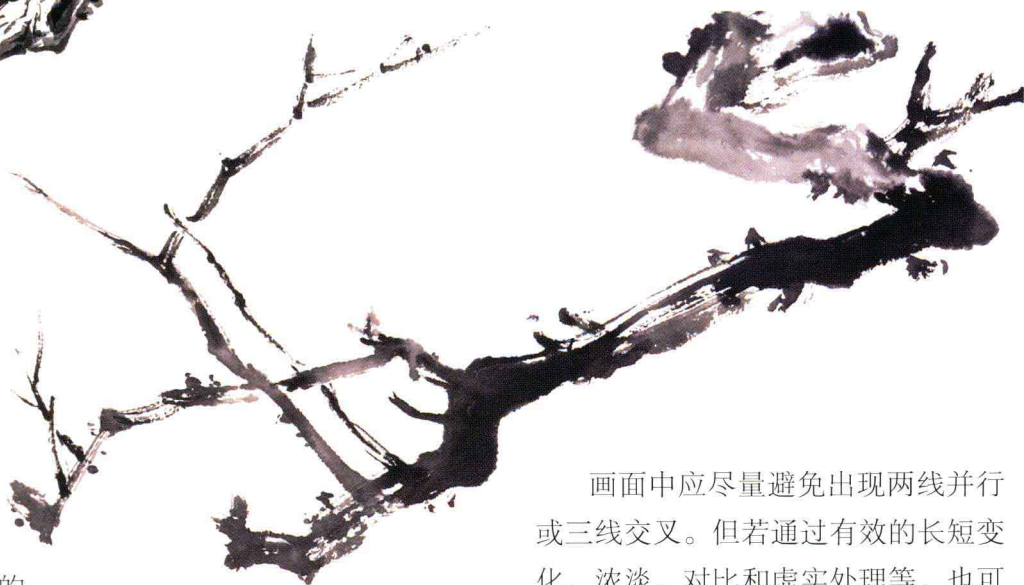

大势已定，根据构图要求作细部的枝干穿插。这些小枝干的穿插变化，疏密虚实，干湿浓淡是画面成功的关键。

局部枝干穿插的姿态、向背、直曲及虚实是获得梅花鲜活艺术形象和画面的巧思佳构之基础。

画面中应尽量避免出现两线并行或三线交叉。但若通过有效的长短变化、浓淡、对比和虚实处理等，也可产生意外的效果。

在组织主干穿插时，通常的方法是采用两枝主干交叉相拥，另一枝巧妙穿插，所形成之框架，犹如“女”字之三划。但要注意的，这三条枝干之间的虚实、粗细、长短之变化，要避免三枝交于一点呈“水”形，或三线、二线平行呈“||”、“川”状，数枝相交不应成“井”形或“口”形。然而，在实际创作中经常会出现这种情况，自然界本身也存在这种现象，关键是我们如何突破这些“禁忌”，这就需要我们从技法上来解决处理，化解这一矛盾。在实践中，可以利用轻重、粗细、长短、虚实的变化来减弱并消除这一矛盾，如果运用得当，不仅会有效突破“禁区”，而且还能别开生面。

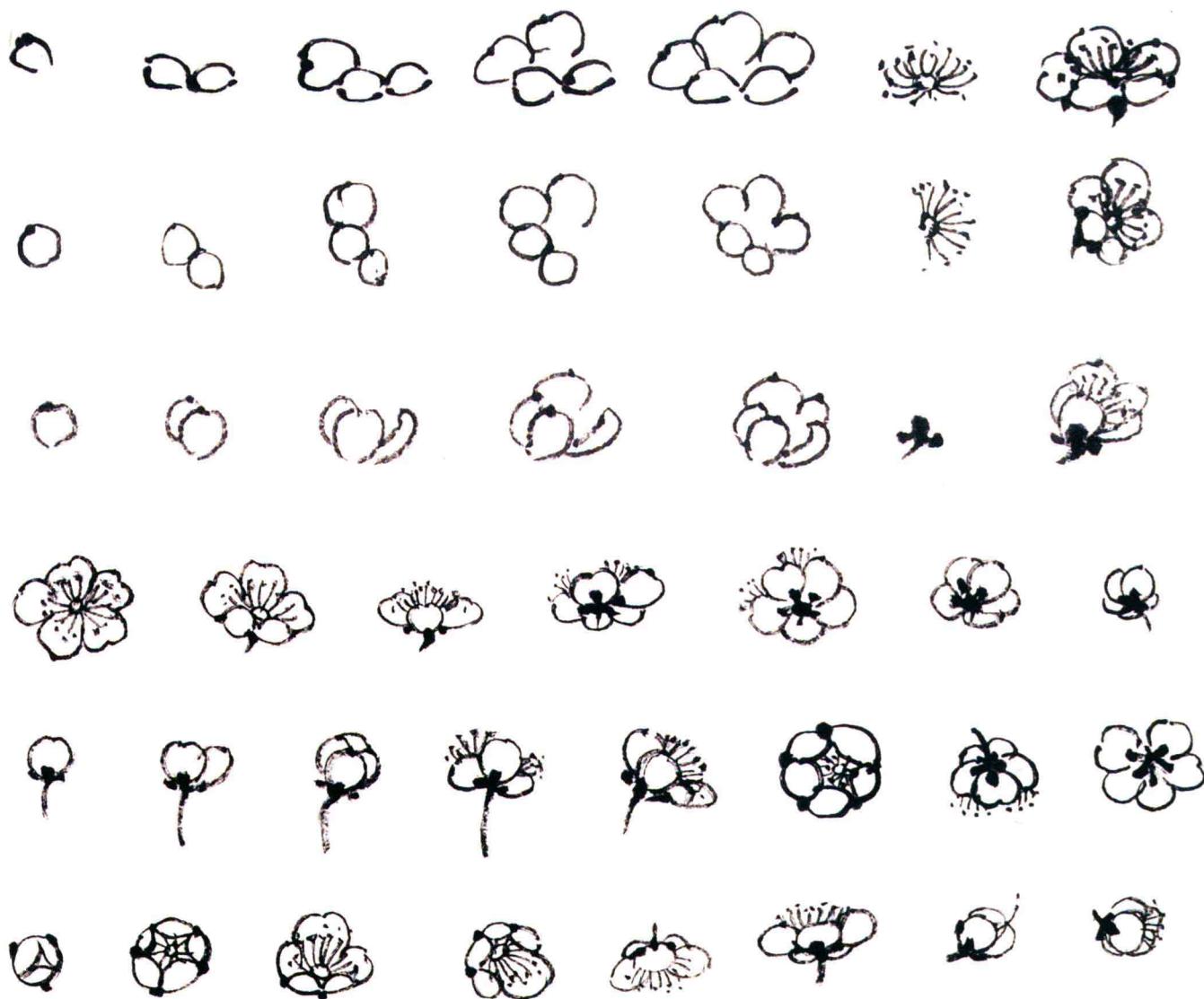

一幅画的枝干完成后，关键就是画花。梅花有单瓣和重瓣，花瓣均为圆形。花有四出、五出、六出之不同，大凡画梅，以五出为正。写意画一般以单瓣入画。单瓣花在正面和背面时五瓣均能见全，而于斜、侧面时则三五不全。花的姿态有正、侧、俯、仰、向、背、反以及盛开、半开、苞芽等变化，所谓“花开八面，有正有偏，仰俯开谢，含笑将残，闹处莫冗，疏处莫闲”，就是说花的姿态千变万化，有聚有散，聚处不可繁冗不透，疏处不可萧闲无物。花“贵含而不贵开”，一幅画上开的花太多，总给人以花将落的感觉，而花苞与含而未张的花朵则更多地给人以生的气息。一般来说，画取向于静，则花取正；画取向于动，则花取侧。一个小小的花之向背的转换，也可能就产生了画面的情思，这些细微的变化，在画花时就显得格外重要。

花瓣画法有勾线和点厝两种。用勾线法时要注意线条的顿、收，用笔要流畅、松活，忌刻板生硬，以淡墨中锋勾花瓣，每瓣可分二笔，也可用一笔勾成。古人云：“似将篆隶纵横笔，铁线圈成个个花”。画白梅、粉梅多用此法。注意花瓣、花苞的形状、大小要有变化，不要太圆，太圆反而失去动意。

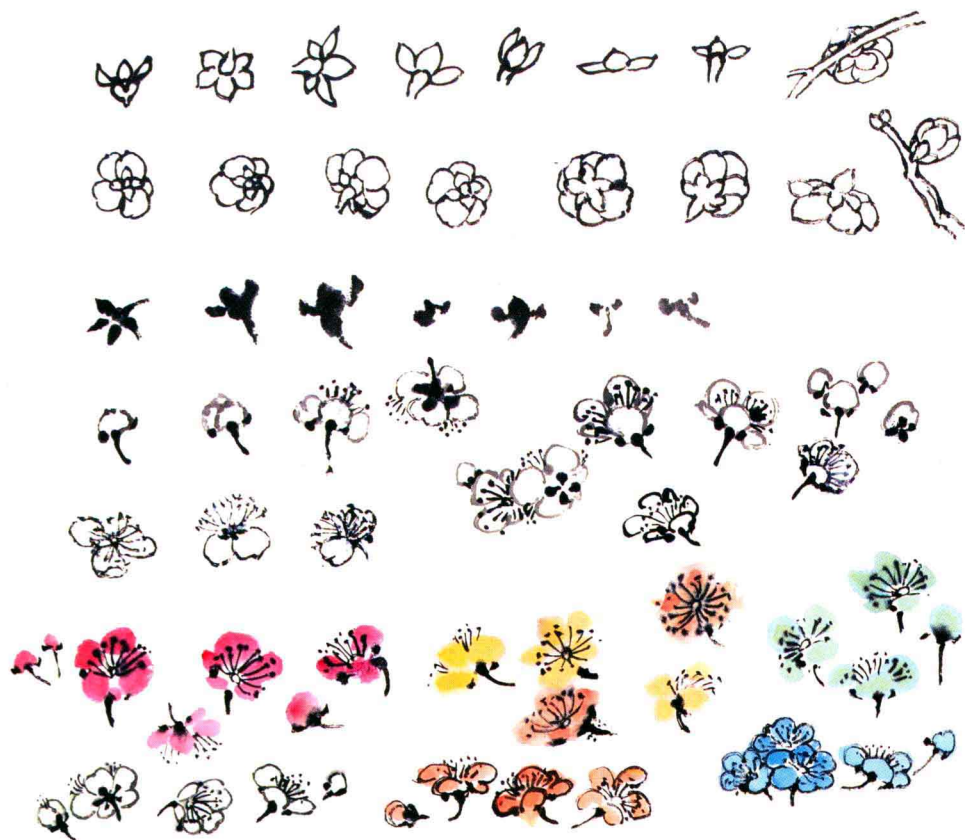
梅花

点蕊与萼

梅花的花蕊由花须、花粉两部分组成。花须有多条，雄蕊居四周，顶端有花粉。雌蕊居花须中心，顶端无花粉。花蕊的画法可分为密体、疏体二种。密体一般用于工笔画或装饰性较强的画法。写意画、简笔画通常用疏体法。花须只画五六条，花粉几点足矣。至于花粉的点法，密体之法宜用圆点，疏体之法则用尖点、比较灵活生劲。

萼（俗称花托），一蒂五瓣，是枝与花的连接。点萼的方向直接关系着花的姿态和向背。古人大都取“小”字形点萼。背向的花可点四点，花苞可点三点，密集的花可二点、三点、一点不等。点萼要注意节奏，如丁头点，先重后轻，左右呼应。有的要点在花苞与枝干连接处，个别要有蒂柄连接之感，花苞才能长得住，也显得富有变化。点萼墨色要浓重（一般胭脂加墨），起到提神的作用。

点苔

点苔是根据画面的需要来进行的。在一幅画即将完成之际，则需对画面进行审视，作适当的调整。若需要苔点则点，需要多则多点，少则少点，不需要可不点。

点苔的作用和意义如下：

1. 增强质感和量感。主要是指表达梅花老干嶙峋，铮铮铁骨之本质特征以及在老干的一侧或二侧点苔，以增强树干重量之作用。

2. 增强运动节奏。通过点苔可以加强或补充树干穿插屈曲变化和走势。

3. 增强画面气氛。适当的点苔可以增加画面的苍厚与华滋。

4. 调整画面的松紧。

画面过紧的地方，点苔可以使其得以松散；画面过松的地方，点苔可以使其得以紧缩。

点苔的种类可分墨点和色点两类。

墨点可分为圆点、直点、斜点、散点五种。

色点则是在墨点上再点颜色，通常用石绿或赭石、石青等纯色。

点苔时须注意：一幅画上的苔点要协调一致，不要直、圆、横点并用，苔点的样式要与画面的整体气氛吻合，苔点也可以张显画者的特点与个性。

老干是表现梅花坚强性格之处，应该画得苍老刚劲。用狼毫笔蘸淡墨，于笔尖蘸浓墨，中侧锋结合用笔，勾出老干的暗部，要墨色稍淡，水分略干时，正好勾出老干的亮部。运笔过程中，转折、顿挫，使线条富于变化，从而体现出曲如龙，劲如铁的效果。

原笔去掉多余的水分，皴擦老干的暗部，由暗部到亮部，由深到浅。注意刻画老干的肌理，用笔不要拘谨，墨色要有枯湿、浓淡的变化。

新枝多用侧锋，挺拔有力，要有长短高低变化，运笔如同写字，也有起收。中间如现飞白，则效果更佳。

画枝条要前后左右四面出枝，穿插多似“女”字。注意适当留空，但须笔断意连。

审视画面，局部修整，再加以全面渲染。注意慎用重墨，多添淡墨。最后浓墨点苔。

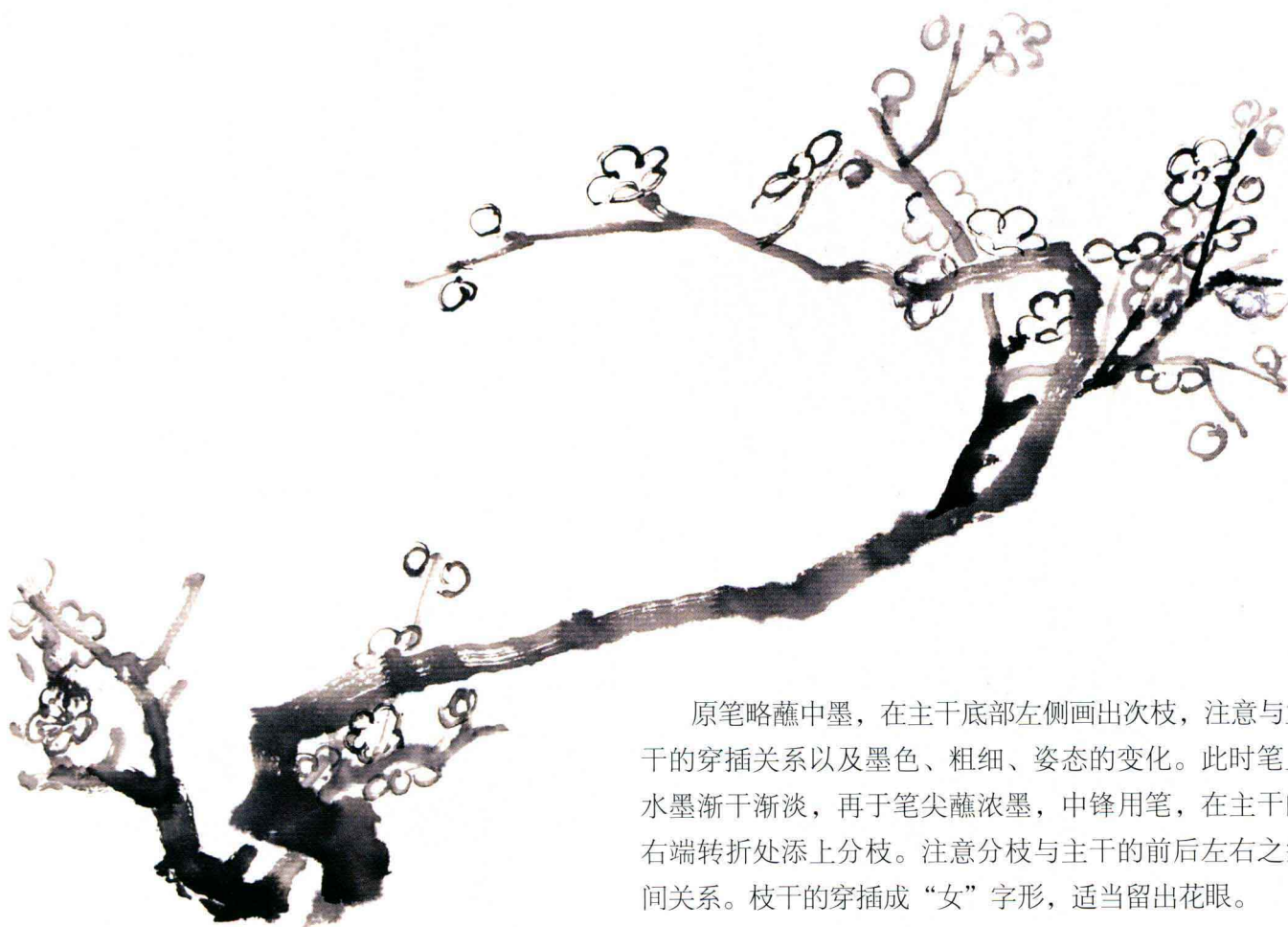
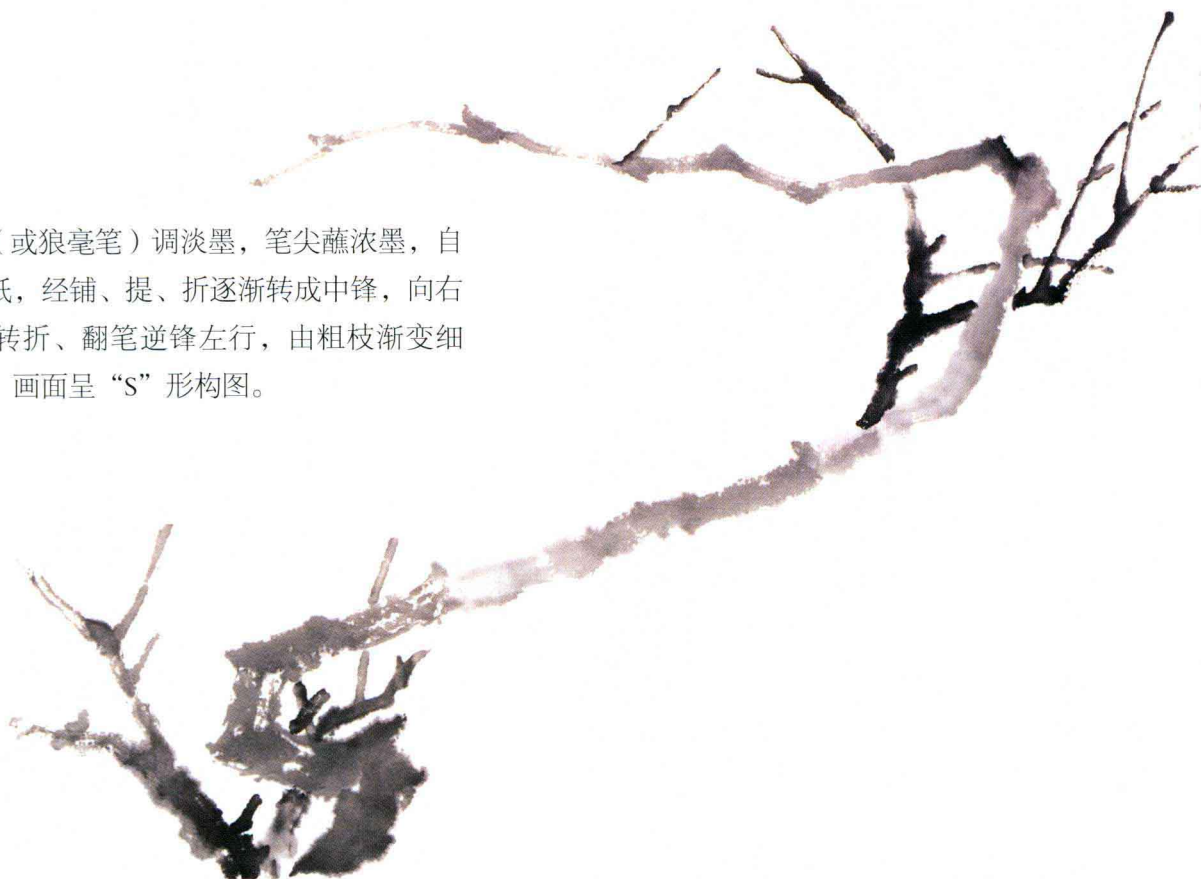
画老枝、新枝要有长短、粗细之别。老枝行笔多转折、顿挫，中侧锋兼用。

用石獾笔（或狼毫笔）调淡墨，笔尖蘸浓墨，自下而上侧锋着纸，经铺、提、折逐渐转成中锋，向右行笔，再顿、转折、翻笔逆锋左行，由粗枝渐变细枝，直至梢头。画面呈“S”形构图。

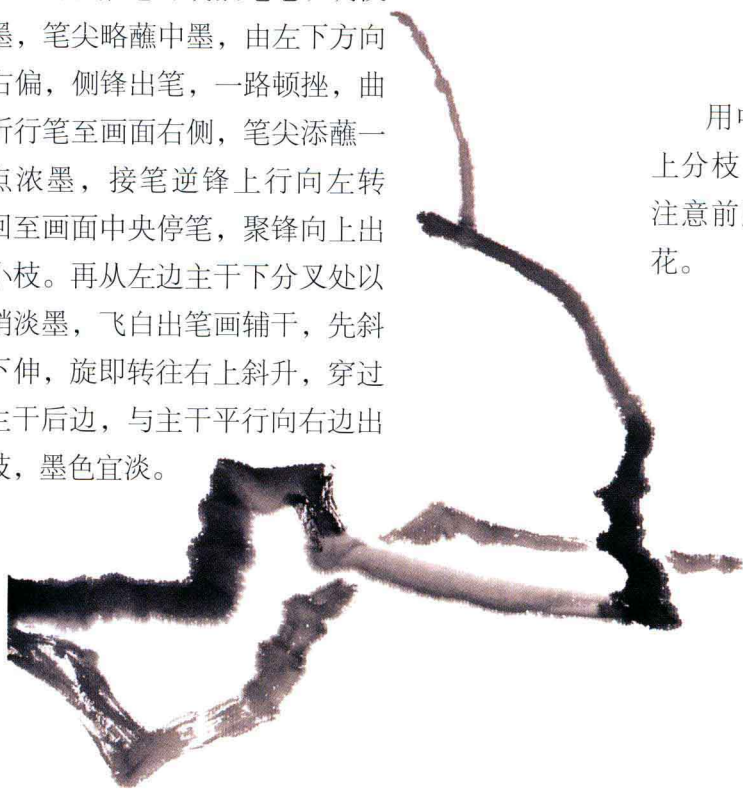
原笔略蘸中墨，在主干底部左侧画出次枝，注意与主干的穿插关系以及墨色、粗细、姿态的变化。此时笔上水墨渐干渐淡，再于笔尖蘸浓墨，中锋用笔，在主干的右端转折处添上分枝。注意分枝与主干的前后左右之空间关系。枝干的穿插成“女”字形，适当留出花眼。

取点梅笔调中墨，中锋用笔，在枝干上圈出花朵、花苞，注意它们的聚散、向背、正侧及前后关系。

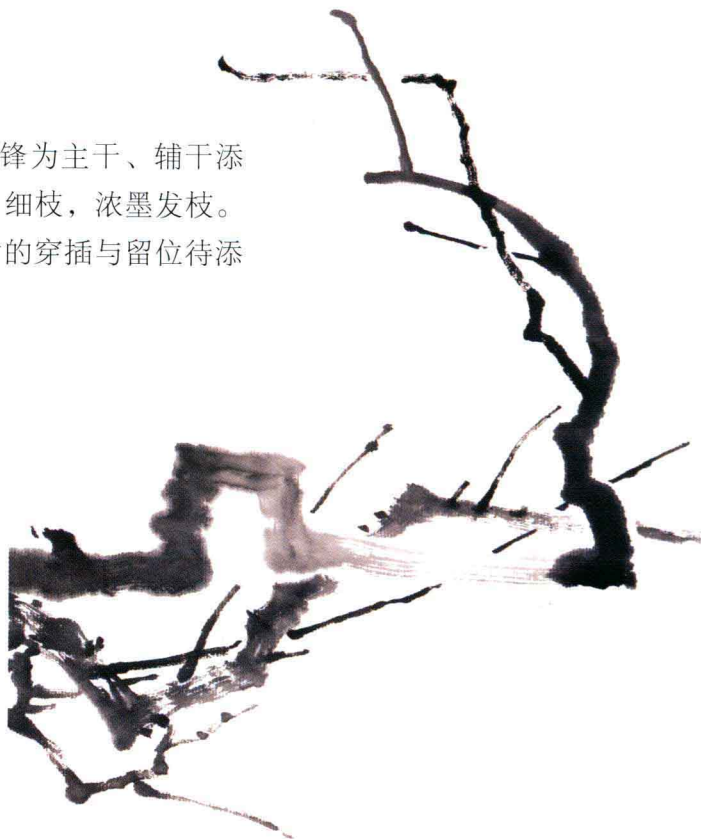

绿梅（没骨法）范画步骤

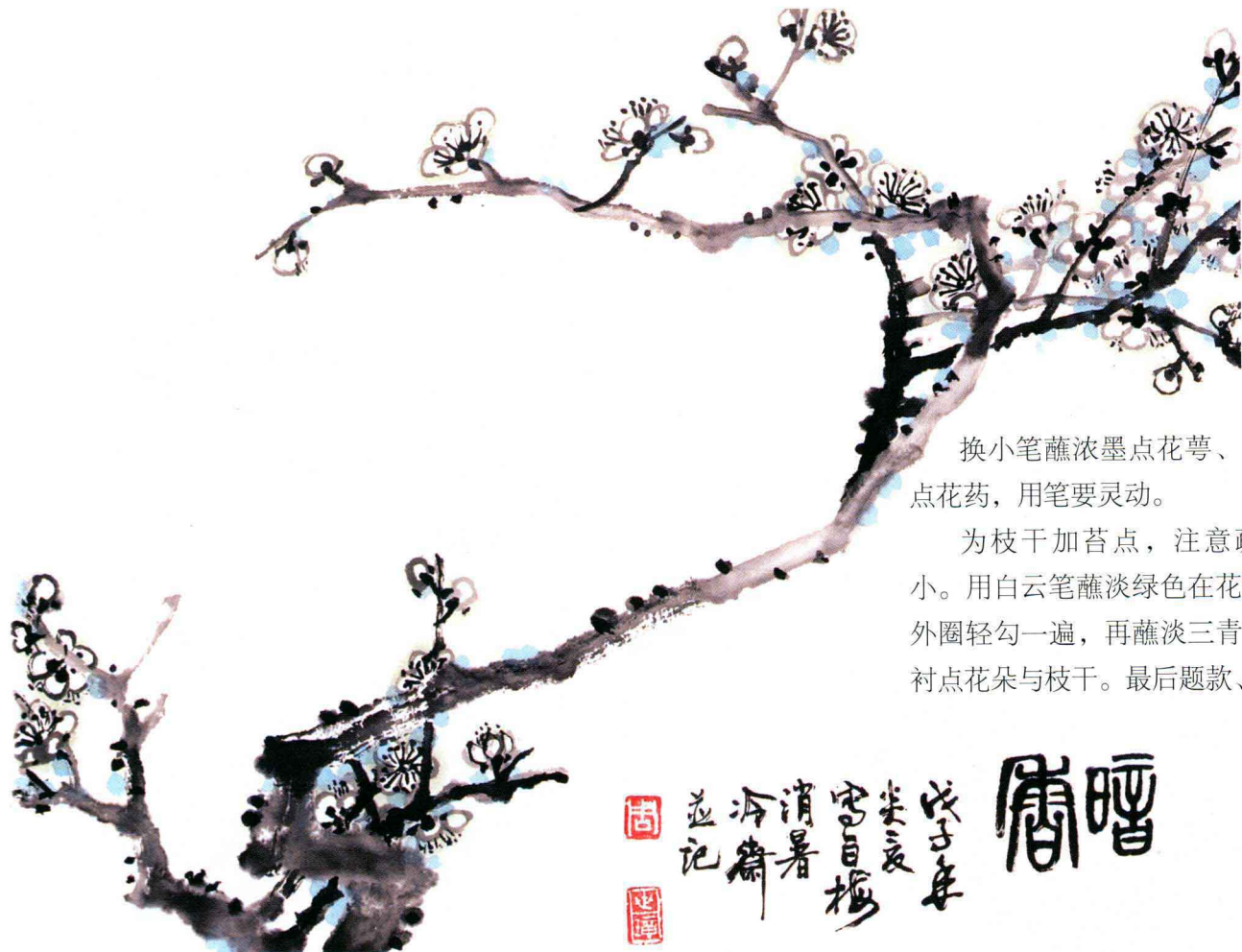
用石獾笔（或狼毫笔）调淡墨，笔尖略蘸中墨，由左下方向右偏，侧锋出笔，一路顿挫，曲折行笔至画面右侧，笔尖添蘸一点浓墨，接笔逆锋上行向左转回至画面中央停笔，聚锋向上出小枝。再从左边主干下分叉处以稍淡墨，飞白出笔画辅干，先斜下伸，旋即转往右上斜升，穿过主干后边，与主干平行向右边出枝，墨色宜淡。

用中锋为主干、辅干添上分枝、细枝，浓墨发枝。注意前后的穿插与留位待添花。

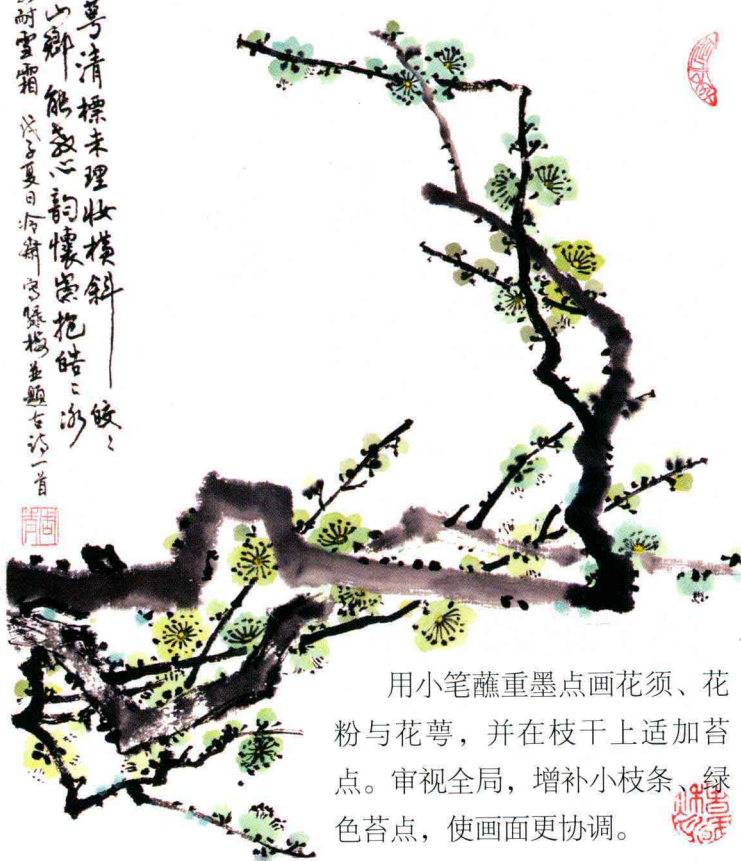
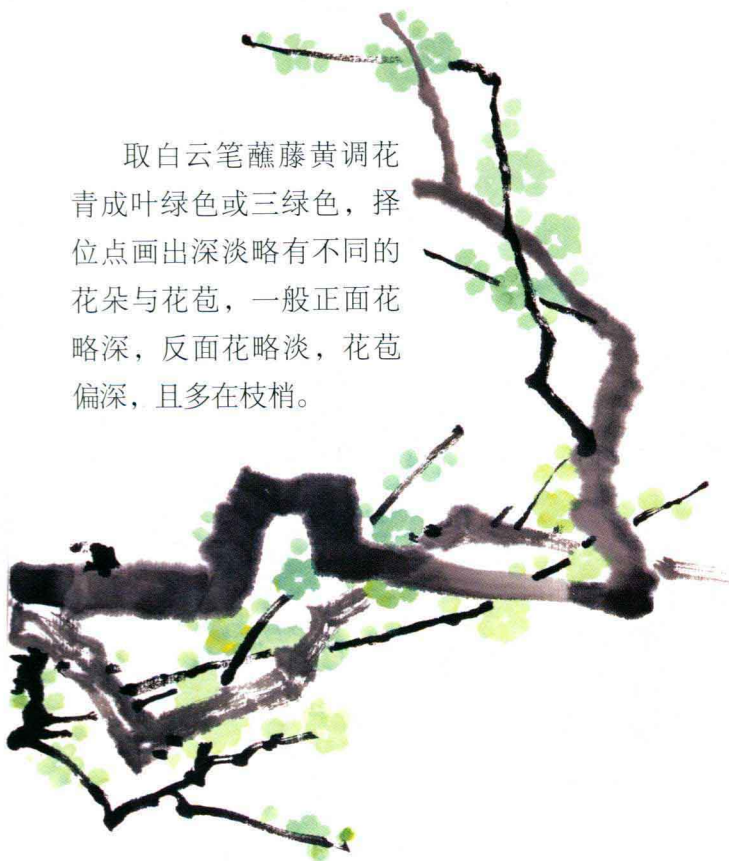
换小笔蘸浓墨点花萼、勾花须、点花药，用笔要灵动。

为枝干加苔点，注意疏密、大小。用白云笔蘸淡绿色在花朵、花苞外圈轻勾一遍，再蘸淡三青色，适当衬点花朵与枝干。最后题款、钤印。

庚子年
岁次庚
寅月
消暑
冷斋
记
周

绿萼清标未理妆
横斜枝上吐幽芳
疏影横斜水清浅
暗香浮动月黄昏
罗浮山下雪初消
羌笛春风怨玉楼
寒声吹彻玉关愁
安耐雪霜冷日冷
冷斋周

取白云笔蘸藤黄调花青成叶绿色或三绿色，择位点画出深浅略有不同的花朵与花苞，一般正面花略深，反面花略淡，花苞偏深，且多在枝梢。

用小笔蘸重墨点画花须、花粉与花萼，并在枝干上适加苔点。审视全局，增补小枝条、绿色苔点，使画面更协调。