

陆越子
徐华华 著

百
画

花

谱

江苏美术出版社

百花画谱

江苏美术出版社

徐华华
陆越子 著

江苏美术出版社出版发行
(南京中央路165号 邮编210009)
江苏省新华书店经销
江苏南洋印务集团印刷
1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:8.5
印数:1—5000 册
书号:ISBN 7-5344-0879-2/J·880
定价:38.00 元

目 录

画花绪言	1	20. 虞美人	71
1. 梅	8	21. 木香	74
2. 水仙	12	22. 玫瑰	76
3. 报春花	15	23. 香菖兰	78
4. 山茶	18	24. 野蔷薇	81
5. 迎春花	22	25. 芍药	84
6. 兰	25	26. 石辣红	87
7. 玉兰	29	27. 凌霄花	90
8. 杏	32	28. 牵牛	93
9. 桃	35	29. 杜鹃	96
10. 樱桃	38	30. 萱草	99
11. 绣球花	40	31. 竹节海棠	102
12. 垂丝海棠	43	32. 荷花	104
13. 辛夷	46	33. 美人蕉	109
14. 月季花	49	34. 含笑	112
15. 紫藤	53	35. 蜀葵	114
16. 牡丹	56	36. 百合	117
17. 蝴蝶花	62	37. 秋葵	120
18. 梨花	65	38. 芙蓉	123
19. 兔子花	68	39. 菊	126

画花绪言

徐华华

花香鸟语，姹紫嫣红，芳香四溢的花儿、欢歌悦耳的鸟儿，作为大自然中美的对象，给我们的物质生活提供了良好的生态环境，给我们的精神世界带来了美的享受。

花鸟画是我国民族绘画的一个有机组成部分，它有着一套完全有别于西方花鸟静物写生绘画的美学观点、美学理念、审美情趣和已被历史论证了的表现手法，形成了完整的艺术体系。正如英国美学家贡布里希在《艺术的错觉》中评价中国画所言：“没有一种艺术传统像中国古代的艺术传统那样着力坚持对灵感的自发性的需要，但是，我们正是在那里发现了完全依赖习得的语汇的情况。”变自然美为艺术美，将花鸟表现在日用器皿上，画在墙壁上、卷轴中，充实着生活的空间，朝夕相观，体味自然赐予之美。这夙愿，历经千载，艰涩地由历代画家不懈探研、不断实践，终于形成我国绘画艺术中的一门独立画科。

花鸟画脱离作为人物画点缀和配景的地位，从实用美术发展为观赏绘画，正式成为一门独立的画科，是自唐代开始的。南唐大画家徐熙开创了墨笔敷色表现的先河，西蜀黄荃为代表的宫廷画家创造了双勾重彩铺填画法。南唐徐熙擅长汀花野鸟，水墨淋漓，淡彩飘逸，色不碍墨，笔迹滋生，富有野趣，是没骨花卉的开山鼻祖；西蜀黄荃代表的宫廷画风，富丽堂皇，工整细妍，赋色浓丽，因两人境遇不同，意趣有别，形成了两种迥异的画风，时称“黄家富贵，徐熙野逸”。

南宋花鸟画的蓬勃发展，促动了画坛氛围的精彩纷呈，各种画风层出不穷，尤其是法常的“不施色彩，皆随笔点墨而成”，对谨严工整的传统画风形成了明显的突破，已具成熟水墨写意画的雏形，对后世的划时代影响意义深远。加之苏轼、杨无咎、文同等主张绘画“取其意气”、“得于象外”的实践，对日后文人写意画的确立和发展奠定了理论基础。元代赵孟頫、柯九思等的“书画同源”说，激发了文人画的兴起。明代陈淳（白阳）、徐渭（青藤）轻形似，求意趣，重神似，洞开天地。清代朱耷（八大山人）和石涛“笔墨当随时代”，异军突起地强调艺术个性化，为尚古摹古以致气息奄奄的花鸟画带来了无限生机，继而产生影响着寄情寓兴、似情注笔的“扬州八怪”郑板桥、李蝉、黄慎等。沉寂了百年的画坛，直至清末，以赵之谦为首，携伴着任颐、吴昌硕等海派画家群的崛起，再造辉煌，一股俏丽清新、熔铸诗书画印一体、浑朴厚重、华滋雄放的清风吹拂画坛，影响至今。汲取民间画风的情趣、饱蘸民间艺术的浓丽色彩，纵笔抹向现代画坛的白石老人，以骨法用笔、合古揉今、奇雄著世的潘天寿，在继承前人的基础上勇拓，迈出了继往开来的脚步。

花鸟画在长期的发展过程中，经过历代画家的探求、创新，形成了较为完备的画学体系和学说。花的表现在花鸟画中占据重要的位置，了解花的生长习性、特点对于学习花鸟画的人来说，无疑是非常必要的步骤。

为了便于学习，以致触类旁通，有必要深入了解花的基本结构。

花卉依附于植物生存，我们要描绘花木，就必须了解植物的基本知识。

一、植物的分类

植物学中将植物分为木本和草本两大类。又由于外形特征的区别和特点，中国画中将木本和草本中的缠绕茎、攀缘茎的植物称为藤本。

木本：是指植物中枝梗坚实、木质少水、直立生长的一类。其中有高大的乔木，如桃、梅、李、杏、柿、梨、樱桃、枇杷、苹果、桂圆、荔枝、玉兰、辛夷、芙蓉、海棠、樱花、紫薇、秋桂、山茶等；有短小丛生的灌木，如月季、丁香、茉莉、迎春、腊梅、杜鹃、含笑、蔷薇、牡丹等。

草本：是指植物中枝梗柔嫩、草质多水的一类。这类植物非常丰富，常见的有荷花、睡莲、芍药、萱花、百合、水仙、兰花、玉簪、秋葵、菊花、茶花、大丽菊、向日葵、秋海棠、美人蕉、虞美人、蝴蝶花、晚香玉等。

草本植物有一年生、二年生和多年生的；木本则都为多年生的。

藤本：是指植物学上的缠绕茎、攀缘茎植物。其枝梗细长，形态曲折，攀绕缠错而上。如紫藤、葡萄、凌霄、扁豆、豇豆、苦瓜、丝瓜、葫芦等。

二、植物的根、茎、叶、花

植物均由根、茎（枝梗）、叶、花、果等几部分组成。根、茎、叶是吸收各种营养的营养器官。花、果、种子是胚的培养地，亦是繁殖器官。

根

种子发芽，最先穿出种子皮层的是主根，主根上部生出的分枝则是侧根，从侧根再分生出的分枝叫枝根。另外还有一些植物常从茎部生长出一种不定根，如玉米靠地面的茎节、南瓜茎节上都有这种不定根的生长。

根的外形大多为圆形，其组织形态一般为三类：一类是主根为锥圆形，支根较少，如蒲公英等，或主根肥壮多肉，如甜菜、萝卜等，这类根叫圆锥根系；一类是主根不发达，与侧根相似，都是细长柔软的须状，如水稻、麦子等，称为须根系；一类是主根长而粗壮，侧根较细短，称为直根系。

茎

胚芽伸出地面长成了茎，称为地上茎。根据其生长形态的区别，可分为直立、缠绕、匍匐、攀缘茎等四种。生长在地面下的茎称为地下茎。亦因其生长形态不同，分为根茎（藕、竹鞭）、块茎（马铃薯）、球茎（茨菇）、鳞茎（水仙）等类。

茎的形态多为圆而长的，亦有扁形的（如仙人掌）、三棱形的（如沙草）、四棱形的（如方竹）、多棱形的（如霸王鞭）。木本的茎多为实心，个别为空心的，如竹子。草本的茎则空心居多。

任何植物的茎，都是由节、节间、芽、分枝部分组成的。

①节：在枝梗上生出叶、芽、分枝的这一点叫节。每一个节上可以长一片叶、一个芽或长两片以上的叶和芽。植物的节有明显和不明显的。竹子、南瓜的节较明显，桃、李的节就不太显目。有节之处总比节间粗大些，枝梗的生长像竹子一样，一节一节地生发，一节一节细上去直至梢，绝不能画成上下粗细不分的圆柱体形。

②节间：两个节之间的部分为节间。各种植物的节间长短不一，竹子、丝瓜的节间稍长，水仙、白菜节间较短。同一植物的节间长短不一，有下短上长、有上短下长、有两头短中间长的（如甘蔗）。节间的长短，除自身的特性外，生长区域和条件也影响着它的生长。生在肥沃潮湿地域的节间就较长，反之则较短。另外，生叶枝的枝梗节间较长，生花果的枝梗节间较短。

③芽：芽生长在节上，芽体生长成为叶片，发展为枝条的称为叶芽；芽体逐渐生长发展为花朵或花序的称为花芽。有芽当年长成，当年开放，芽的外围没有特殊的保护构造，叫做裸芽；如果当年长成，隔年开放，芽外有鳞片包裹的叫鳞芽。按照芽体生长部位的不同，又有顶芽或腋芽的区别：生长茎顶上的称顶芽，其发展使枝梗伸长；生在节上的称腋芽，其发展成为分枝。

④分枝：从主茎上生长出来的枝梗叫分枝。分枝上生长着花芽，能开花结果的为果枝，不结果的叫花枝，生长着叶芽，长成叶片的叫叶枝。

叶

植物的叶子包括叶片、叶柄、叶托三部分。同时具有这三部分的叫完全叶；缺少叶片或没有叶托、叶柄的叫不完全叶。

完全叶

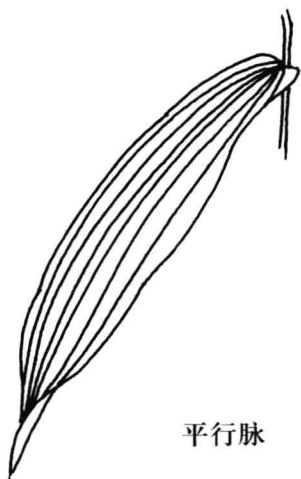

没有叶托的不完全叶

没有叶托、叶柄的不完全叶

①叶片：一般的叶片多为扁平的。叶片上生有叶脉，有平行脉和网状脉两种。

平行脉

网状脉

②叶柄：叶柄多为半圆柱状和圆柱状的。

③叶托：叶托在叶的基部成对生长，形状大小各不相同，有的托叶甚至和叶片大小相仿（如豌豆）。

单叶和复叶

①单叶：在一个叶柄上只生一片叶子的叫单叶。单叶按其形状的不同，可归结为：针形（松）、眉形（柳）、带形（兰）、圆形（荷）、心形（扁豆）、匙形（油菜）、腰子形（银杏）、箭头形（茨菇）、椭圆形（冬青）、掌状形（法国梧桐）。

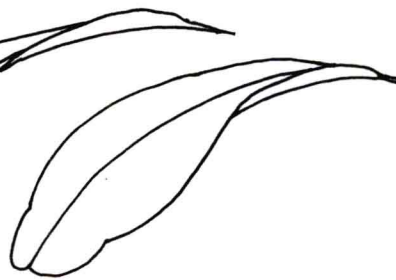
针形

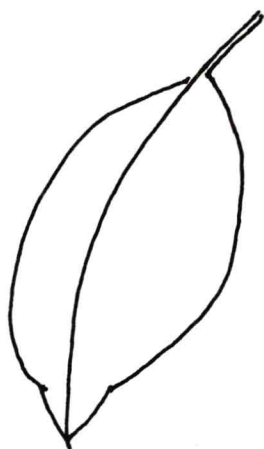
眉形

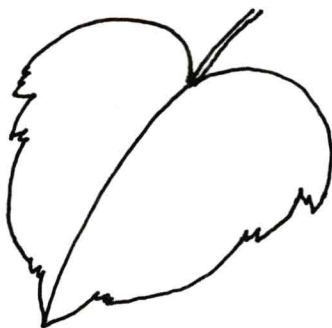
带形

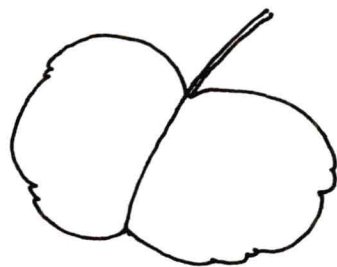
匙形

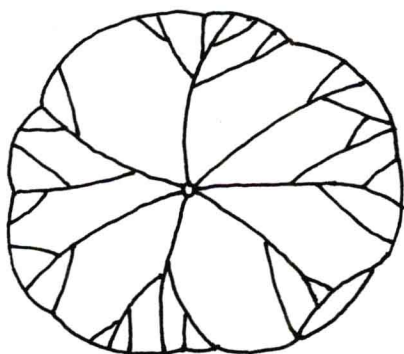
椭圆形

心形

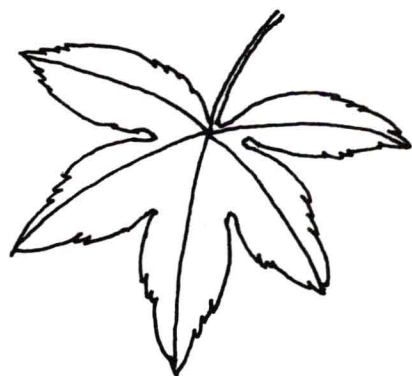
腰子形

圆形

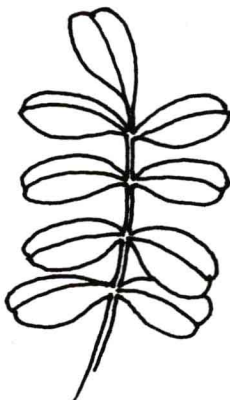

箭头形

掌状形

②复叶：在一个叶柄上生两片以上叶子的叫复叶。组成复叶的叶片叫小叶。根据组成的形状和单、双数目不同，又分成奇数羽状复叶、偶数羽状复叶、三出复叶、掌状复叶。

复叶

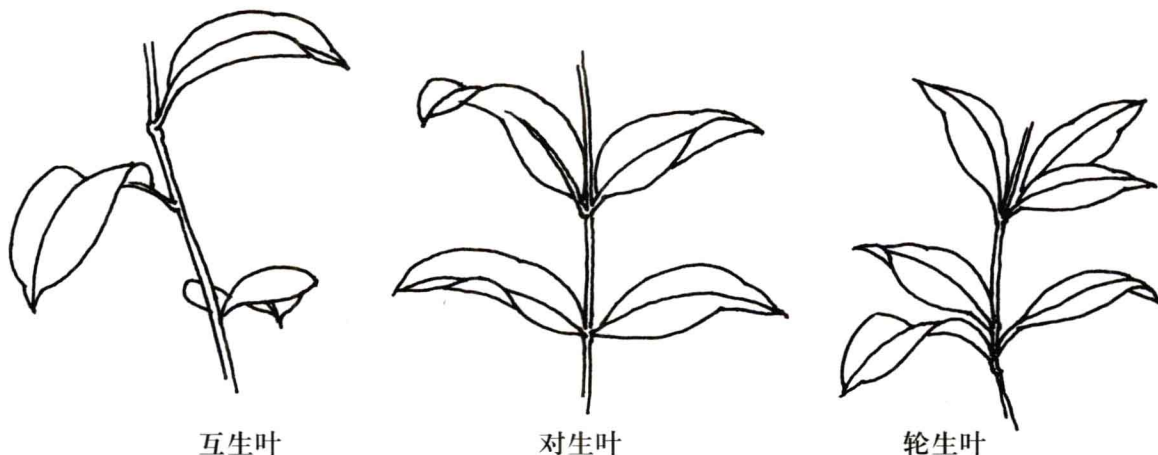
叶序

叶子生长在枝梗上的排列方式叫叶序。叶序可分为对生、互生、轮生三种。

①互生叶：每一枝节上只生一片叶，各节上的叶子相互交错（一般朝三个方向互生）排列的叫互生叶。

②对生叶：每一枝节上彼此相对生成两片叶的叫对生叶。

③轮生叶：每一枝节上长两片以上的叶子，环绕成轮状的叫轮生叶。

叶的变态（体）

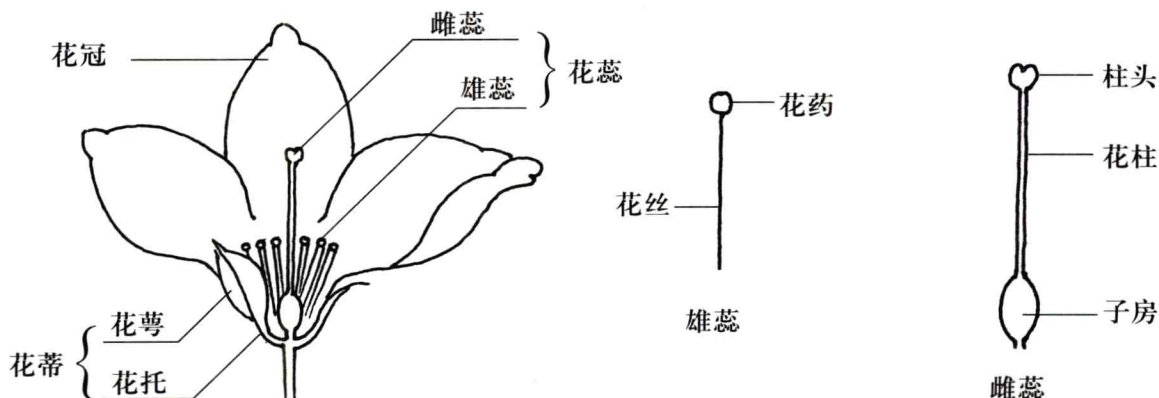
变态的叶子有鳞叶（如水仙、洋葱的鳞片）、苞叶（如玉菜的苞衣）、叶卷须（如丝瓜的卷须）、叶刺（如仙人掌的刺）、捕虫叶（如捕蝇草捕食昆虫的器官）。

叶的生长期

多数草本叶只有一个生长期，一般均为当年生、当年死；木本叶的生存期则可分为落叶树和常绿树两种。落叶树和草本一样当年生死，常绿树因其叶的新老交替生长而终年常绿，故而有两年甚至于十年以上的生存期。

花

花的基本结构是由①花冠②雄蕊③雌蕊④花萼⑤花托⑥花柄组成。花冠是花瓣的统称。花瓣有尖、圆、平、缺刻、分歧的区分。花瓣联结在一起不分裂的为合瓣花，如牵牛、百合、杜鹃等。各个花瓣间有分离的叫离瓣花，如梅花、桃花、山茶、荷花等。雌蕊生在花芯中央，一般只有一个，而且比较长；雄蕊围绕在雌蕊四周，较多，且短，由蕊头（花粉或花药）及蕊丝组成。花萼是花瓣的变异，生长在花冠与柄联结处、花背面的附托部分。花柄是指柄与花冠联结的稍粗大部分。另外，有的同一种花还有单瓣与复瓣之别。

花序

花朵生长在花轴上，形成一种排列方式叫花序。归纳起来可分为：

①单朵花序：在一个花轴上只生一朵花（如荷花）。

②总状花序：花生在花轴的周围，花梗的长短基本相等（如白菜、芙蓉）。

③圆锥花序：花轴分枝，每一分枝上的花又像总状花序排列，所以又叫复总状花序（如高粱、枇杷）。

④穗状花序：花生长在花轴周围，没有花梗（如晚香玉、大麦）。若是分枝型的，则称为复穗状花序（如梅花）。

⑤肉穗花序：花直接生长在多肉而肥厚的花轴上（如玉米的雌花）。

⑥头状花序：主轴特别短或花无梗，密集排列在主轴上（如苜蓿）。

⑦篮状花序：花轴的顶端宽大，成了扁平的篮状，上面生有许多没有花梗的花，在花序外面有苞片组成的总苞（如向日葵）。

⑧伞形花序：在花轴的顶端生有许多有花梗的花，花梗的长度大致相等；花开的次序，是由外向中央开的（如葱）。如果花轴有分枝，各成伞形，则又称为复伞形花序（如绣球花）。

⑨伞房花序：在花轴上生花，它的花梗在花轴下部的较长，渐上渐短，各花齐生在一个水平上（如梨花）。

⑩柔荑花序：形如穗状花序，花轴柔软下垂，花是单性花，花开后整个脱落（如杨花），伴有蜗尾状紧絮花序、镰状絮伞花序。

单朵花序

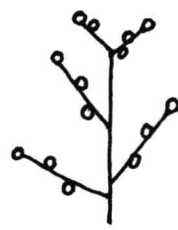
总状花序

圆锥花序

穗状花序

复穗状花序

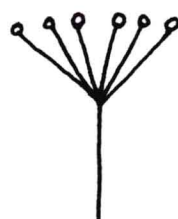
肉穗花序

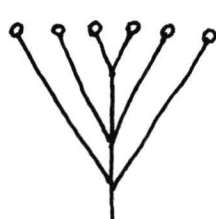
头状花序

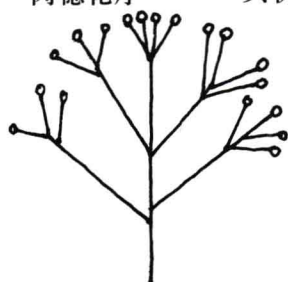
篮状花序

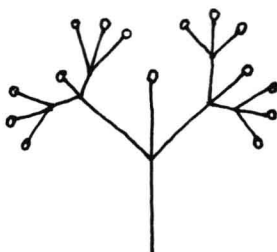
伞形花序

伞房花序

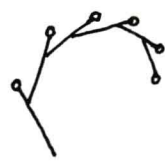
复伞形花序

二歧絮伞花序

蜗尾状紧絮花序

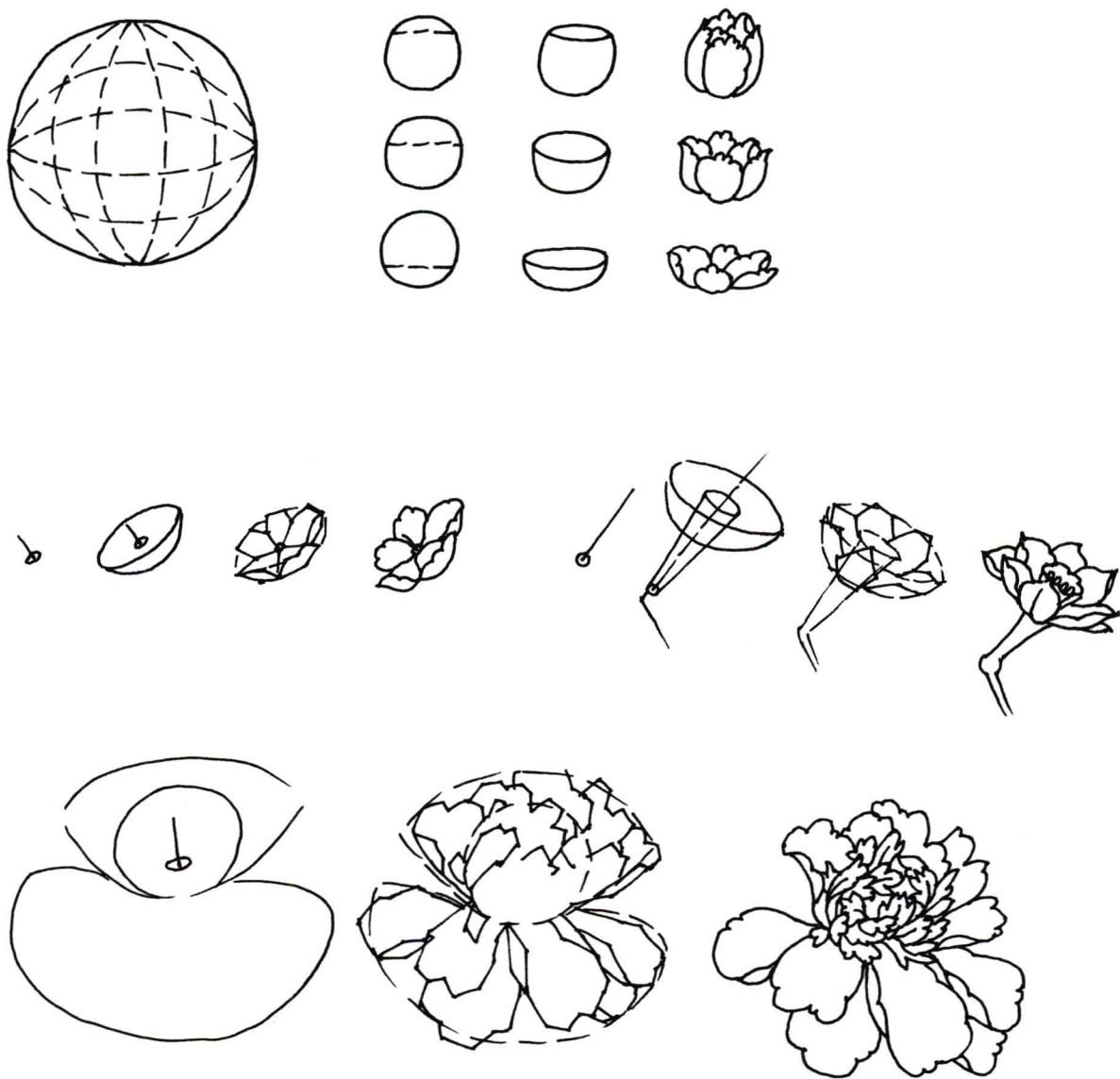
镰状絮伞花序

花朵的透视

花朵一般为各种不同的圆形，因此，花的透视变化，随着你的视角的变化而变化，同时亦会随着你画面的构图需要大小转侧有别。从略侧面到侧面，到全侧、背侧，直至完全相背；形状从圆到椭圆，到扁椭圆、扁圆，直至背面圆形，变化始终。

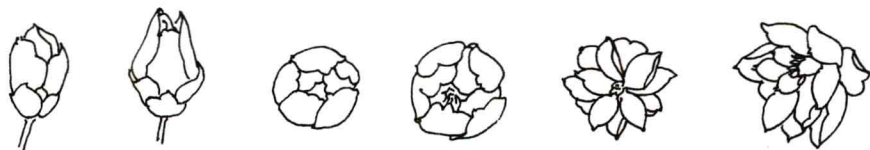
花形在常态下一般呈上下不对称的椭圆形，圆心也不在正中，而是略偏向弧度较平缓的一侧。花芯一般为凸出和凹进两种。凸出的如伞状，凹进的如碗状。花芯画在花形顶端偏高的部位，花瓣下垂，中心自然凸出；花瓣翘起，花芯画在花形中间底端的位置，花芯自然凹进。

花朵的透视变化必须在理解其结构的基础上多练习，可谓“花从蓓蕾到盛开，千变万化球形在；胸中若有此概念，得心应手称方便”。

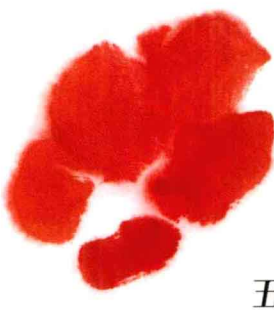
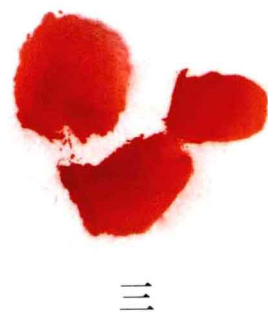
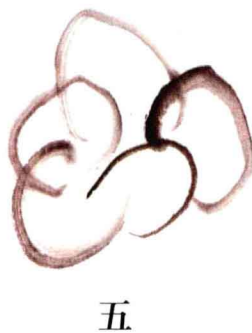
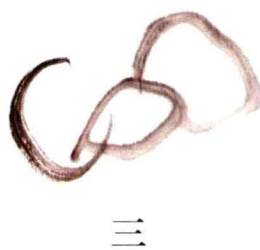

梅 蔷薇科，落叶乔木，高丈余。先开花，后发叶，花瓣有尖瓣、圆瓣之分。单瓣者五出，重瓣者瓣密，雄蕊多枚，雌蕊一枚。老干斑驳色沉，嫩枝色绿。花有紫绛、绿、白及深红、淡红等色，故常有绿萼梅、胭脂梅之称。

画法： 画梅花的花朵有圈花和点花两种方法。
圈花是用淡墨线条依据梅花花朵、花瓣的生长姿态和结构圈画而成的，要注意梅花花朵的立体视觉感受，花与花相依相悖、相交相叠，错落生趣；圈梅花花朵切忌五出皆圆不能归心。
点花为没骨画法。画红梅一般是用朱砂色加曙红或胭脂依瓣点出圆瓣形态；笔上色彩在调色时就要把握住浓淡变化，这样下笔提按点画时浓淡即可跃然纸面，生动不呆板；勾花蕊不要像楷书似的拘于它的原始结构，而是根据其结构意向性地勾出，运笔轻松，适度交叉似写行书，蕊头之点可多可少，不要均布。

水仙

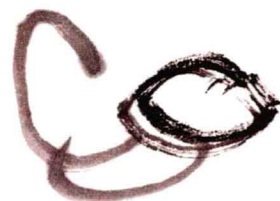
石蒜科，多年生草本，有单瓣和重瓣之分，重瓣者又称之为玉玲珑，高一二尺。叶长而扁平，有平行脉，浅绿色，丛生。水仙开花期在十二月至来年三月。品种颇多，花形各有不同，花有黄色与白色等；花大者一茎一朵，花小者一茎数朵。冬末由叶丛抽花茎，花茎高尺许，上有苞壳，苞裂出花，花冠盆状，六出，花瓣端尖，黄白色，有杯状之别冠，鲜黄色。雄蕊三枚，雌蕊一枚。副花冠一般为黄色，亦有黄色红边的。

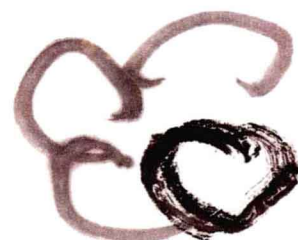
画法：画水仙花朵一般多用双勾手法圈花，可一笔圈出一瓣，也可两笔合抱出一瓣，用色要淡不能深，否则看上去就会失去轻盈的动感。然后用稍浓墨圈出花蕊部分的副花冠，再施以赭黄色即可。

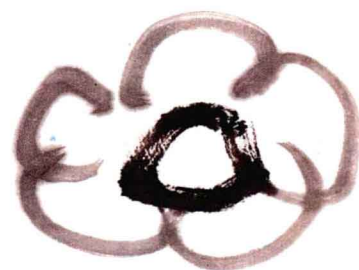
一

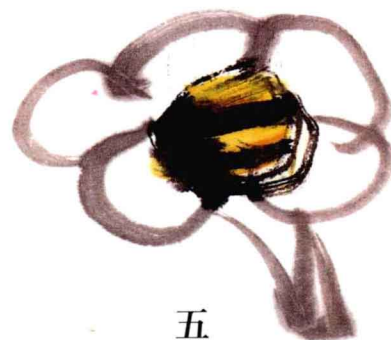
二

三

四

五

一

二

三

四

五