

老年国画大学堂·月季

写意花鸟画技法

曹国鉴 韩嘉明 编绘

人民美术出版社

■ 《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》是在总结作者五十余年写意花鸟画艺术实践和二十年老年大学教学经验基础上编写出的。本套丛书内容详实，尤其侧重于基础技法的讲解，在笔法、墨法、色法、水法及构图方面论述充实，文字与图解相对照便于初学者自学。

■ 本套丛书切中老年人学画心理，总结老年人学画过程中容易出现的问题，并把这些问题的融入具体技法讲解中，使本书更具实用价值。

■ 本套丛书重点突出，每一分册以一种或两种中国画创作常用花卉、禽鸟为主，详细讲述各种不同笔墨表现形式、技法及画面章法构图上的丰富变化。

■ 本套丛书在设计上充分考虑老年人学画用书要求，字体大小适中，文字阐述具体，示范步骤明确，图版印刷精良，是老年人学习中国画的首选教材。

- 《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·梅》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·兰》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·竹》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·菊》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·荷》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·牡丹》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·月季》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·松柏》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·葡萄》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·藤本花卉》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·草本花卉》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·木本花卉》
《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·热带花卉》

图书在版编目(CIP)数据

老年国画大学堂·写意花鸟画技法·月季 / 曹国鉴, 韩嘉明编.
—北京: 人民美术出版社, 2011.5
ISBN 978-7-102-05578-7
I. ①老… II. ①曹… ②韩… III. ①月季—花卉画—
—国画技法 IV. ①J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第084573号

人民美术出版社出版 老年国画大学堂·写意花鸟画技法·月季 / 选题策划: 王玉山 刘维明 /
责任编辑: 尹然 / 助理编辑: 王可苾 程翼 / 版式设计: 尹然 / 封面设计: 符赋 / 封面题字: 启功 /
责任印制: 赵丹 / 制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司 / 版次: 2011年6月第1版第1次印刷 /
开本: 8 / 印张: 4 / ISBN 978-7-102-05578-7 / 定价: 24.00元

版权所有 侵权必究

ISBN 978-7-102-05578-7

9 787102 055787 >

曹国鉴 字慕植，祖籍安徽歙县，曹操七十四代孙。1936年3月出生于北京书香世家。9岁师从汪慎生习画，由临摹入手开始系统学习传统笔墨技法。20世纪50年代初于故宫博物院绘画馆倾心临摹研究，体会笔趣、设色的技法要领。尤为注重深入研习各家绘画风格特点及各时期技法变化。书法上擅长瘦劲飘逸的书体，兼擅行草、篆隶。先后得到汪慎生、陈半丁、高希舜、王雪涛诸名师教诲。1959年由汪慎生、吴镜汀推荐加入北京中国画研究会，同年花鸟画《八哥秋菊》在首届青年美展获奖。作品参加历届中国画研究会在中国美术馆、北海画舫斋的展览及国内外的交流巡回展，并广为收藏。

曾任中国社会科学院考古研究所研究员，2002年被聘为北京市文史馆馆员。现为中国社会科学院书画家协会顾问、中国画研究会理事。《老年学书画·写意花鸟画技法》十二分册由人民美术出版社出版发行。《曹国鉴花鸟画教学》（上、下）2007年由湖北美术出版社出版发行。2008年线装本《曹国鉴写意花鸟画集》由北京线装书局出版发行。

韩嘉明 女，1941年10月26日生于书画世家。擅长工笔仕女人物画。毕业于由寿兆和、黄胄、叶浅予、黄均诸先生授课的中国画研究会人物进修班。18岁，作品《百蝶图》参加北京“三八节画展”获奖。同时期加入北京国画社，在此期间临摹了大量古代优秀人物画作品，坚持素描练习，从师于老一辈画家王重年教授。1959年从师于黄均教授专攻工笔人物画，从师北京师范大学郭预衡教授修习古典文化。中国画研究会会员、中国老年书画研究会创作研究员、辅仁美术研究会研究员。

序言

郭预衡

曹国鉴、韩嘉明编绘的《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》是一部水到渠成的力作。其造诣之精，特色明显，主要体现在几个方面。

首先是学有丰源，功力深厚。其父曹家麒，为一代书法耆宿，与同代名家汪慎生、吴镜汀、胡佩衡、陈少梅、郑诵先、萧芳等都有交往。曹国鉴先生幼年学画，既承家学，又得通家前辈指授，其根基之坚实，已非一般所能企及。再加上自幼勤奋异常，不仅有此家学师承，而且又曾反复临摹馆藏历代名作。举凡宋元之工笔，明清之写意，无不呕心沥血，尽力揣摩，领悟各派各家的笔意和风格。还有几处考古发掘的古墓壁画，也曾躬临摹绘，师其笔意画法。由于多方面的师法和临摹，“转益多师”，“真积力久”，也就形成了自己的画风特色。

其次是既师传统，又师造化。曹先生几十年来，不但夜以继日，伏案挥毫，而且经常往来于首都故宫，园林池馆，山椒水滨，临摹写生，从不间断。因此之故，对于自然界的花卉虫鸟，物情物态，乃有更多领悟，引纸泼墨，也就更多心得。也正因此之故，凡所创作，既有前代传统的特征，亦有个人独创的特色。

此书之作，不仅是著者数十年临摹写生的成果，也是多年教学经验的总结。曹先生二十年来曾在十余所中央部委老年大学任教，启迪学员，教学相长，亦积累了丰富的经验。对于中老年人学画的特点，体会甚深。再加以曹先生为人诚挚，肯将金针度人，口讲笔授，多是发自肺腑。举凡用笔、用墨、用水、用色，以及各种技法，无不尽心传授，发人深省。尤其是针对中老年人学习的难点所在，指点更为具体，这也是本书的一大特色。

我与曹先生结识多年，对其画品人品，了解至深。值此《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》问世之际，不胜欣忭，故略陈浅见，权作序言。

月季的画法

月季花，年年红月月红，花开四时，四季常青，故有长春花的美誉。月季花色浓艳，但艳而不妖。有着“别有香超桃李外，更同梅斗雪霜中”的品格，无论严寒酷暑都可以见到它的娇姿，因而深得人们的喜爱。

月季花冠的结构有其明显的特征。内层瓣由碎变整，向外绽放。外层瓣大、质薄，两侧向下卷折，中间呈尖形，即所谓的“尖瓣”。这是月季花所独有的一种瓣形，有别于其他花卉。再有一种是方瓣，其形成是瓣的两侧和正中均向下卷折所致，没有卷折的瓣仍为圆瓣。这三种花瓣在花的外侧分两至三层生于花上，与内层、中层瓣一并构成月季花的独特造型。外侧瓣造型上的方、圆、尖的变化决定了花姿的形态美。一朵花以至数朵花在整个构图上的变化都有赖于笔点按力度的大小和腕力驱使所形成的笔法变化，在认识了这些结构特征后再考虑如何去表现。在月季的画法上主要有点厾和意勾点染两种。月季花的品种很多，而能够入画的并不多，色彩上主要有红、白、粉红、黄、蓝、紫诸色，个别也有两三种色混生于一花所形成的新品种。新品种月季的点厾主要靠笔头从淡到深反复地蘸色，蘸色要体现色阶变化而色又不混浊。一笔点按下去，色要衔接融合得润泽明快，始终保持色度的鲜。用色的难度正在于此，必须经过多次反复练习方可掌握。

一、点厾法

(一)

以粉红色月季为例，先设置四个画盘，分别放入用藤黄和花青调成的淡草绿、稀释的锌钛白、曙红和胭脂色。把卷装温州皮纸按要求的尺寸裁好，然后用兼毫大白云先蘸锌钛白，再于笔尖上蘸草绿，落笔前笔尖上再蘸曙红。从白花心部位笔尖朝里分别向左、右、下及重复的左、右方向点出五至六笔，随点按力度产生不同大小的块面。这内外相包的五六笔就是内层瓣的雏形。（见图一）笔尖朝外，依排列顺序点出中层花瓣一至二层，然后再蘸淡草绿、淡曙红，按花型结构变化点按出方、尖、圆形大瓣。这个点按的“按”就是点笔落纸后随即下按笔肚，用饱满的水色点出大的花瓣。落笔要爽利利落，笔落纸上随即离开，以免湿笔上的水分下润而影响花瓣形体的姿态。（见图一中的三）

(二)

在第一遍点厾花瓣的基础上进入提色阶段。先用小白云蘸稍浓的曙红色笔上水分宜干，于内层瓣处根据花型的结构变化勾写若干三角形折线，以示碎密的花瓣，然后用同一支笔于中层瓣瓣梢的局部边缘上提加稍重的色以显出层次。用淡曙红色在外层大瓣瓣梢的局部边缘上提写卷折的细线，并在瓣与瓣之间分界不清楚的地方提加折线分清层次。（见图一中的三）

(三)

用稍浓的锌钛白趁湿于外层大瓣及部分中层瓣上撞粉，增加瓣上水色的薄透感。最后用锌钛白在内层瓣的部分分层折线上提加白色细线显出层次，并在大瓣之间提写白色细线使花形结构层次愈加清晰。（见图一中的四和五）

(四)

用浓锌钛白蘸浓藤黄在花心部位示意性地点三五点花蕊，蕊的安排上下叠错、有聚有散。（见

一、内层瓣的丝珠画法

二、内层瓣的提色

五、白粉细线的提色

四、中层外层花瓣的提色

三、中层外层花瓣的丝珠

粉
红
月
季
的
花
瓣
画
法
示
意

乙酉年寒 巖雅正

粉
红
色
月
季
花
瓣
的
画
法
示
意

六
意
巖
雅
正

图三 月月红 季季新

图一中的五及图二) 枝梗与花叶的用色是草绿蘸胭脂、胭脂蘸墨、草绿蘸花青诸色的穿插组合。(见图三) 至于红、紫、蓝、墨诸色月季点画的方法与粉红月季的点画画法无差异, 所不同的仅在于蘸色。下面分述一下这些月季的蘸色方法。

图一 粉红月季的花瓣点画示意

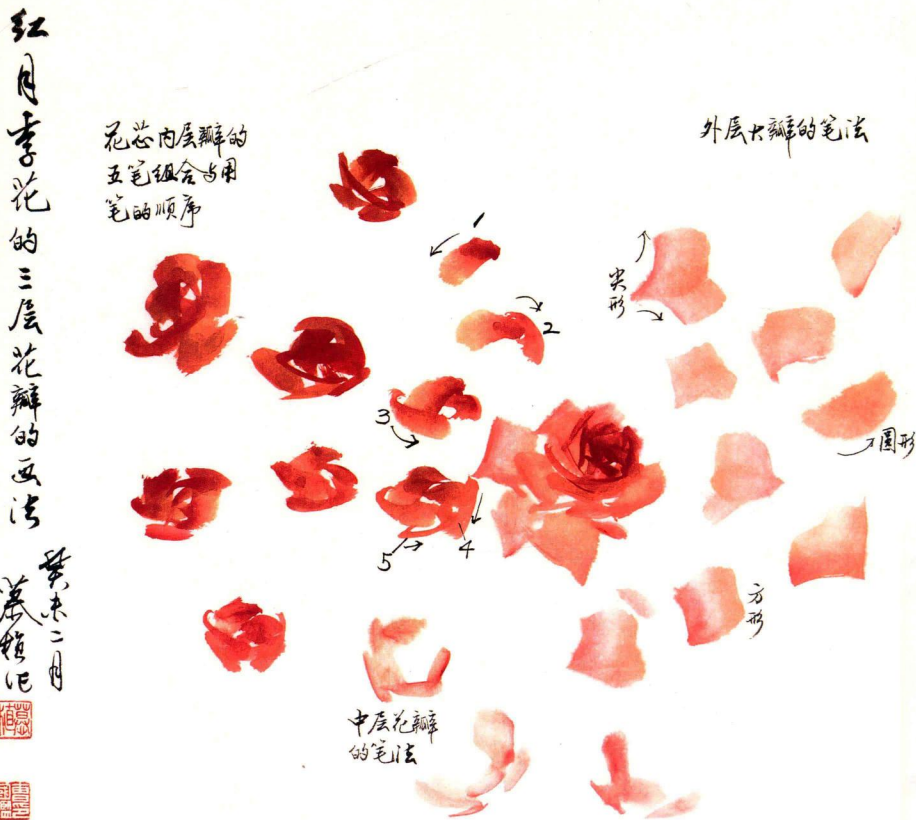
图二 粉红色月季花瓣的点画

红月季画法

以稍浓的朱磬蘸曙红，先用四五笔点内层，这五笔互有长短，有的由细到粗，有的近似一段粗线，五笔不能是五个圆点，在视觉上要有花瓣的感觉，这就是说笔意要灵活。随笔的转动自然空出纸地的间隙，同中层、外层花瓣的点乱一样，都要在运笔上有变化，这个变化来自腕力的驱使和点笔的力度。同是外侧瓣，由于视觉角度的不同，有的笔触宽大，需要笔肚的下按，有的则轻轻一点即可，见图四中的一朵完整的红月季，右侧的一短笔与左侧三大笔之间的差异就是如此。

又如内层瓣提色中，大小不同的长短折线，一定要使浓色渗入点瓣的淡色之中，所以不能在内层瓣干了之后再提，那样会使干的细线形成大小不等的三角形。从色彩上讲，内层瓣重，外层瓣淡，层次关系才清楚。色浓色淡都要润泽饱满，方有鲜花的感觉。尖瓣分两笔点出，侧锋笔尖朝外，一笔斜弧形向上，一笔斜弧形向下，呈一尖形瓣。圆瓣，笔尖朝外，侧锋从左到右或从上到下一弧形笔即可。方瓣，笔尖朝外，侧锋一笔上下或左右呈直角即可。（见图四）

图四 红月季花的三层花瓣的画法

花蕊用浓白粉蘸藤黄色点，花叶用浓淡墨色点厾，枝梗及刺的用色亦同。(见图五)

图五 红月季的画法

白月季画法

传统白月季画法以意勾后再点染居多，这种画法突出了书法的意笔勾写、以线造型的特点，其点染就是在勾线基础上用淡草绿分染，分出花瓣之间的层次即可，也无需白粉染色。(见图六)另一种点厾画法是在传统点厾画法中，融入借鉴了岭南派的月季点法，是写实与写意相结合，突出色的表现力，强调客观的真实性。

图六 传统意勾点染白月季的画法示意

写实兼写意的月季画法在花瓣的点厾上主要靠不同薄厚的白粉色来区分花瓣的层次,因此白粉的调和蘸就成了技法的核心。粉薄易透亮,粉厚要体现薄厚之间的过渡,同样要匀,要透亮,厚而不滞、不腻。白色花一般在靠近花心的局部偏淡粉色,花瓣的根部又偏淡草绿色,所以在点厾用色上先用淡草绿按花形结构大体铺出淡色,随后在花心部分撞入微量淡曙红色。(见图七中的一)待稍干时即可用不同浓度的白粉将花瓣点入铺设的底色之中。笔上蘸粉是先淡后浓,笔根为接近清水的淡粉色,从包芯的整碎瓣起笔,注意横、斜、侧、竖、直不同笔法在碎瓣点笔中的运用。花心居中的筒形瓣用先点后按的笔法,使按出的淡色向外渗化,注意笔速宜快,空出瓣与瓣之间的底色空隙,不要使点色洇成一团,分不出瓣形。然后依次点出中层及外层瓣,点瓣过程中要按重色的前后随时调整笔尖的朝向。外层大瓣的点厾有一笔成形的,有两笔成形的,也有三笔成形的,其中不可忽视的还有辅助补笔的,一个瓣不论几笔,应以瓣形的完美为准,要随机应变。(见图七中的二)点厾瓣后的下一步就是用浓白粉提色,这层以细笔横、竖或斜形的折线提入,花瓣的层次会更加分明。记住要有重点地提,提要提在该提的部位,不要普遍提,普遍提就等于都没提,见图七中左侧的折枝白月季的花瓣提色。

图七 白月季画法二

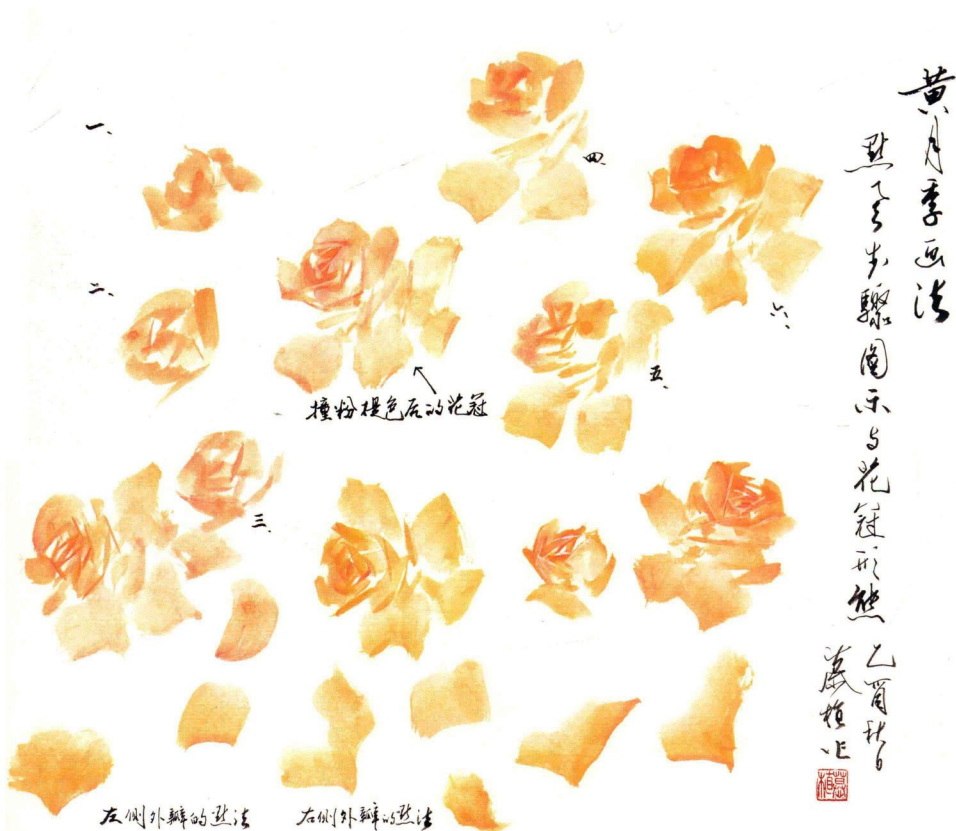
图八 白月季画法示意

白月季的显色一是靠铺设的底色，二是靠重色叶子的衬色，除此之外还有花周围淡色叶的辅助衬色，三者缺一不可。叶的重色以草绿蘸胭脂为主，有的重色叶还要在蘸胭脂之后再蘸墨，枝梢上还有个别的以浓墨点画的叶。在重色叶点完后是淡色叶沿花冠的左右及下部做衬色的点画，其用色是淡草绿或淡草绿蘸淡花青。重叶勾重墨筋，淡叶勾淡墨筋，通过浓淡色叶的穿插重叠，叶子托花的作用即可充分体现。其枝梗及利刺的用色均为草绿蘸胭脂。（见图七、图八）

黄月季画法

黄月季的黄色主要是藤黄和朱磬。点乱之后用锌钛白撞色、提色。笔上先蘸淡藤黄，然后在笔尖上蘸朱磬，从花头内层瓣入笔，依花型结构以整碎结合的笔法由浓到淡地点乱，瓣与瓣之间的点笔要有连续性，这样瓣的形态、宽窄、大小、整碎的变化自然会体现。点笔要自如、流畅、不拘谨。（见图九）趁湿用稍浓一些的白粉，笔尖朝向瓣根撞入瓣上，然后用蘸浓白粉的细笔折线提出瓣与瓣之间的界线层次，并提出个别花瓣梢部的向下卷折的形态。色要一次提够，切勿反复添加，力求简捷为要，见图九居中的黄月季“撞粉提色后的花冠”。

图九 黄月季画法

黄月季的画法
乙酉年夏月
画于

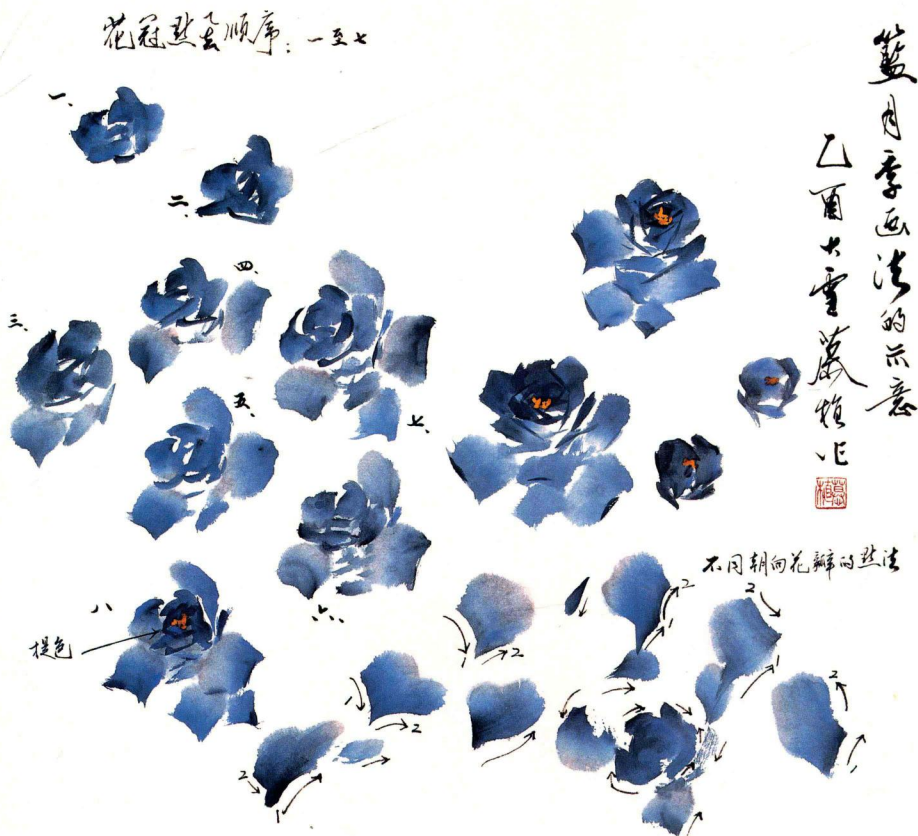
图十 黄月季的画法

黄月季的点蕊用色是浓胭脂，花叶用浓淡墨色点染，以浓墨为主。枝梗亦以墨色勾写。枝梗上的刺用胭脂色于枝梗的左右平挑出笔。（见图十）

蓝月季画法

蓝月季在传统月季画法中不多见,老画家陈半丁先生就有蓝月季的画作传世,而生活中蓝月季也比较少见。蓝花衬墨叶,从色彩上讲对比强烈,色彩鲜明,也独具特色。点蕊花瓣的用色是矿物色石青中的二青蘸浓花青,是两色之间反复蘸调之后的点染,色愈浓方显其艳。这里的浓主要是指内层瓣,外层瓣的色度一般比其他月季的用色偏重。(见图十一)花蕊用色是浓藤黄蘸朱磬,花叶为不同浓淡的墨色点染,叶组间要有大小、朝向、疏密的穿插变化,枝梗及刺的用色亦同。(见图十二)

图十一 蓝月季画法的示意

图十二 月季有芳馨

紫月季画法

紫月季要画出浓艳及像绒一样的质感，这绒的质感主要从色的厚重、水色融合的润泽两个方面来体现。色重而不滞、不膩，还要透明，这是把握重色的很重要的一条。色要润泽，笔上的调色、蘸色都离不开水的控制。色要饱，这个饱就包含了水在其中的作用，求色润泽的前提首先就是笔上蘸色要饱。紫月季的蘸色首先要掌握好浓胭脂与不同淡淡花青色相互之间的比例关系，尤其是胭脂色的反复调、蘸。这里的“调”不是两色之间调和，而应是笔蘸两色后在画碟上点按，使色与色之间产生过渡，这个过渡只能产生色阶上的变化，色要仍保持着两色固有的色，不混不浊。画法程序也是先从花心部分浓重色的碎瓣起笔，随笔上色度的渐淡，逐渐点出中层、外层花瓣。这里重要的是要对花型结构心中有数，然后方能做到笔到意到，随心所欲地点出理想的花冠瓣形。（见图十三）蘸色先蘸淡草绿，再蘸淡朱磪，然后再反复地在胭脂和花青色之间蘸色。蘸色必须是新色才好蘸用，尤其是深色瓣的浓色非新色不能蘸上。点深色瓣必须是侧锋笔尖朝前、朝外点出，随点随按，浓淡层次即现。浅色瓣主要是笔肚下按后，笔肚上的草绿及朱磪色即可显现，浅色瓣上丰富的色阶变化均来自起笔时的浅色蘸色。点色后的提色直接关系花冠的层次，重色瓣的提色

是浓胭脂与浓花青的互相蘸色，除了内层花心部位的提色，外层大瓣的瓣梢部位、瓣与瓣之间、瓣的翻卷下折部位均应重点提色。除了提色涉及花冠层次，还有不能忽视的就是，瓣与瓣之间出于点笔笔速快所自然形成的纸地间隙给予花冠层次的空灵感。这大大小小的纸地空间值得初学者认真对待，仔细研究，见图十三的左下角及居中两朵花冠中的留白所形成的空灵感。

图十三 紫月季花冠的点染一

花蕊的用色是浓白粉蘸浓藤黄，花叶和枝梗、利刺的用色均为花青蘸浓淡墨色，既求叶对花的衬托，又求整体用色的协调、雅气。（见图十四）

图十四 芳香馥郁

墨月季画法

墨月季的点虱首先要强调笔墨情趣，在单一的墨色花中所依靠的就是墨色的层次来塑造花形，这个层次也就是常讲的“墨韵”。浓、淡、干、湿是处理好墨色层次的关键所在，这其中调墨和蘸墨必须运用得恰当。此外在行笔过程中瓣与瓣之间飞白笔在纸上所留下的空隙也能在层次上助一把力，也就是说在墨色的浓淡层次之外还有一个白纸地的白色来协助受光面的显色。这样在“五色”的层次之外又增加了一个层次。具体画法分两种，即湿笔灰墨蘸深墨点虱内层瓣、浓墨提加层次的画法和淡墨渴笔皴擦加湿笔提色的方法。

第一种方法：湿笔灰墨蘸深墨的点按。笔法要活，顺、逆、旋、勾诸法要交错变换，内层瓣的点虱有不同朝向的块面，有点后的重虱，有信手的轻点，也有勾线的融入，所谓的笔法“活”就活在这里。除了笔法的活，还有墨色浓淡的活。活的关键在熟，有了熟练的笔墨技法，表现“活”自然不在话下。

内层瓣点完，随即用笔肚上的余墨皴写中层花瓣，然后饱蘸灰墨点虱外层花瓣，这层灰墨不是

单一的灰色，同样要有层次，瓣稍宜深，瓣根宜淡。入笔前在蘸灰墨的笔尖上再蘸深一点的墨，点按后的花瓣自然会有浓淡。（见图十五中画法一“湿笔灰墨蘸深墨点画内层瓣”1至3）

内、中、外三层花瓣点完后，接下来的是提写内层瓣上的浓墨层次，用长短变化的折线结合曲线，加强内层瓣上包心中的层次。（见图十五画法一的4）

图十五 墨月季点画法示意

画法一：湿笔灰墨蘸深墨点画内层瓣

画法二：

1. 淡墨渴笔勾勒

2. 深墨勾层

3. 淡墨点画外层花瓣

4. 浓墨提加内层碎瓣

