

中国画技法新解

触类旁通

CHULEIPANGTONG

JUHUA DALIHUA

菊花·大丽花

戴维祥 戴春 编著

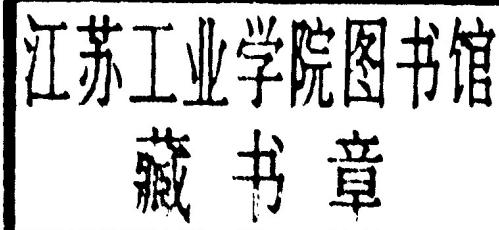
安徽美术出版社

中国画技法新解

触类旁通

菊花·大丽花

戴维祥 戴 春 编著

安徽美术出版社

任伯年

蟹菊图
任伯年画于上海
时年七十有二
任伯年

蟹菊图

大丽秋艳

戴维祥

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画技法新解：触类旁通 / 戴维祥 戴 春 编著 .

—合肥：安徽美术出版社，2000

ISBN 7-5398-0833-0

I . 中 ... II . 安 ... III . 花卉画 - 技法 (美术) IV
.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 50795 号

目录

一、菊花的技法解析	1
二、大丽花的技法解析	11

中国画技法新解

触类旁通

菊花 · 大丽花

戴维祥 戴 春 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编：230063)

新华书店经销

安徽美达制版有限公司制版

合肥晓星印刷厂印刷

开本：889 × 1194 1/16 印张：2

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

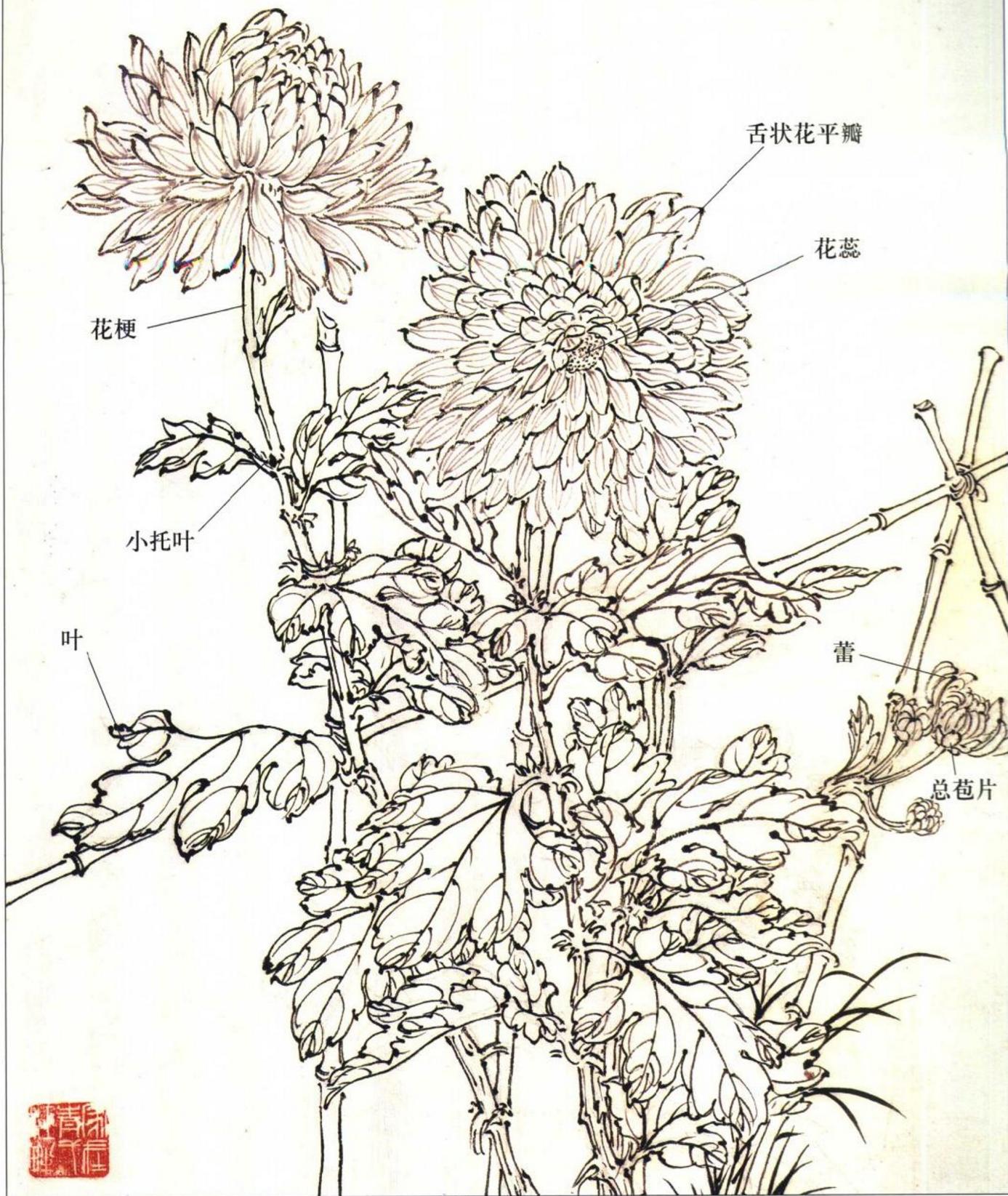
印数：5001—10000

ISBN 7-5398-0833-0/J · 833

定价：(全套 150 元) 单册 15.00 元

若发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

白描平瓣类花

一、菊花的技法解析

菊花：菊科、菊属，多年生草本。秋季开花，花单生或数个聚生在枝顶。花色丰富，有红、白、黄、绿、紫等；叶互生，大而肥厚，呈羽状分裂。菊花原产我国，品种繁多，栽培历史悠久。其适应性强，耐寒。当秋风萧瑟的时候，它却傲霜怒放，清香袭人。菊有着“隐士之操，君子之节”，与梅、兰、竹合称“四君子”，历代深受诗人、画家和广大人民群众的喜爱。

白描匙瓣类花

菊花的花实际上是由许多小花组成的头状花序，小花无花梗。小花分为管状花和舌状花。花两性，中心部有1枚雌蕊，柱头2裂。菊花根据瓣形可分为平瓣类、匙瓣类和管瓣类等，其形各异，变化多端。瓣形有长有短、有宽有窄、有曲有直……花序的外围是由绿色苞片组成的总苞片，花梗较长。茎直立或呈藤状，茎上有节，节上生叶，叶柄基部两侧生有小托叶。

花、蕾姿态

作画时，短、宽的花瓣适宜用双钩表现。用线要粗壮些，染色时线条才不容易被颜色所覆盖。

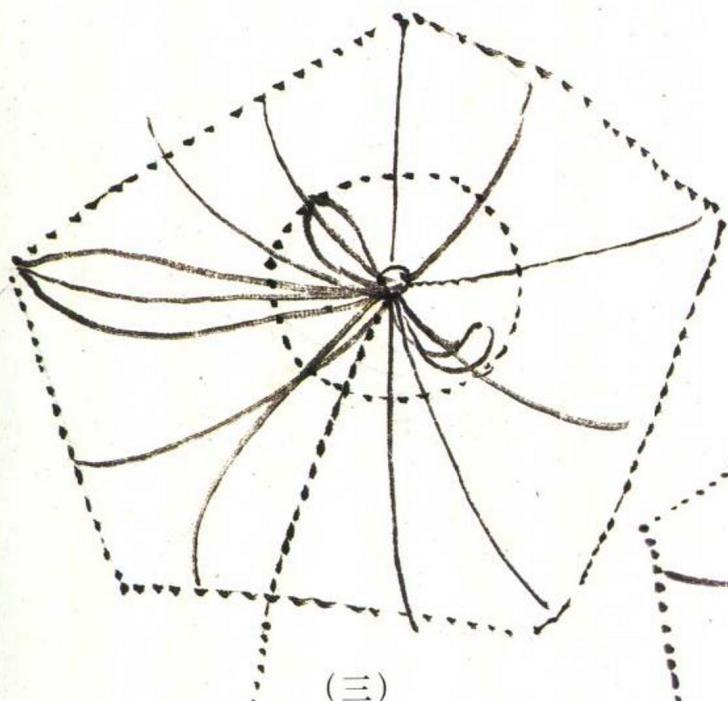
画花步骤

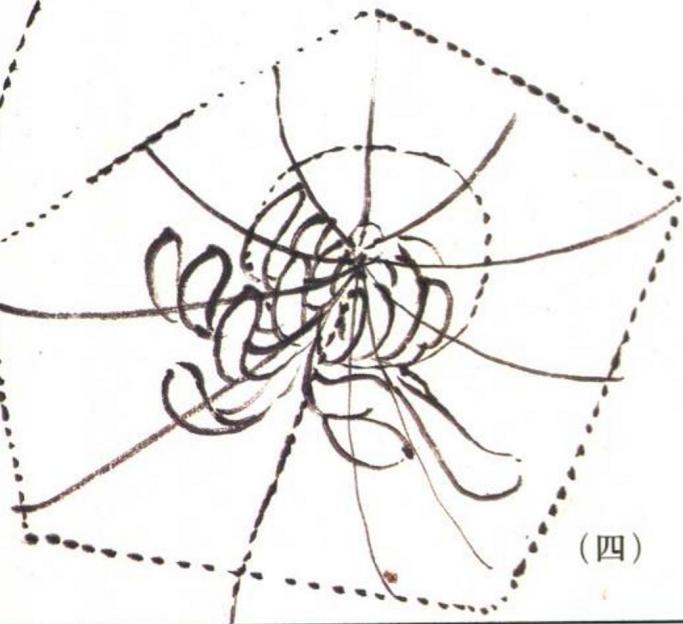
(一)

(二)

(三)

(四)

作画前要了解掌握花的基本形状和特征，做到成竹在胸。先用铅笔在纸上勾画轮廓，熟练后可直接用毛笔勾勒。

(一) 一切花瓣围绕着花心。

(二) 首先确定花的中心点和花梗生长的位置，以虚线圆圈表示内层花瓣将包卷的范围。

(三) 画出形状为“不等边五角形”的外围虚线轮廓。以此造型，易于表现花瓣的集中、分散，避免花瓣在整体上的平均。并以中心点为基准，画放射线（辅助线条），勾出具体瓣片。这样，每瓣根部落在同一个中心点上，不至于瓣片脱离花心。

(四) 从中间部分开始勾花瓣，先勾最完整的瓣片，再按瓣片紧挨的顺序，依次勾出被半遮掩的花瓣，逐渐向花心处递进，然后再添加外层花瓣。

沿着放射线勾花瓣，花瓣的层次再多、再繁也不会乱，花瓣有集中，有分散，且翻转透视合理自然。

双钩花设色：

- (一) 用如鲜牛奶状浓度的白粉加少许藤黄调匀后在宣纸背面衬色。
 - (二) 趁色未干时，在正面用藤黄渲染花瓣，颜色由花瓣基部深色向边缘逐渐扩散变浅。
 - (三) 用赭石或赭黄色染、擦瓣片基部至中间处，并分出瓣片正反、转折面和层次。染色宁毛勿光，自然形成似是非的瓣片纹理。在个别瓣片局部随意自然地留出飞白，表现出花受光面的高光，使花更具有质感和光感。
- 再用汁绿渲染花中心的碎瓣，最后用赭石沿墨线条内边，提一提瓣片基部、瓣尖并模糊线条。提神时，不要对所有瓣片都进行复勾，要有重点地个别强调。

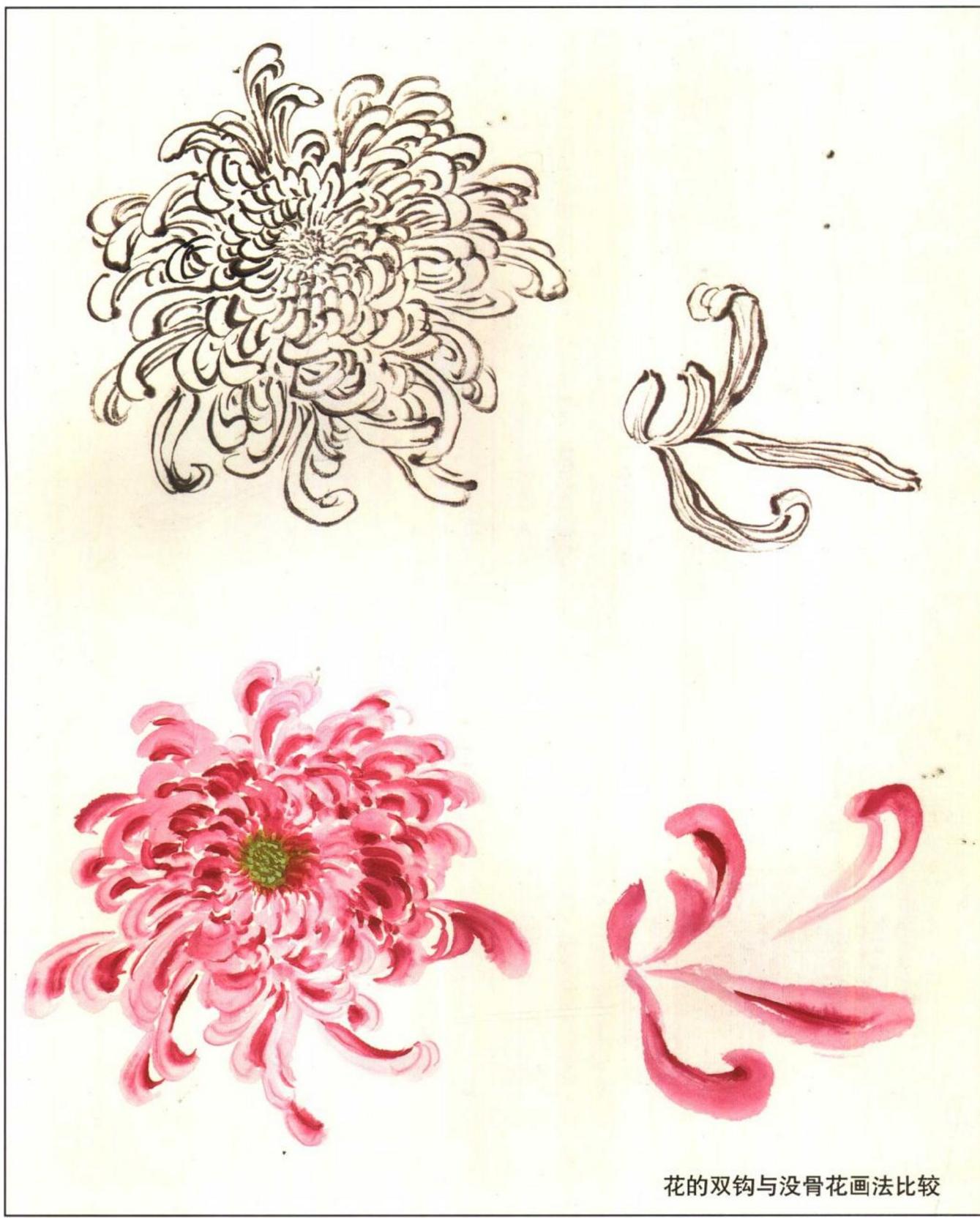

双钩花设色进一步刻画

以黄色菊花为例，其他颜色的花设色也大同小异。

双钩花设色进一步刻画法：

- (一) 在勾好白描花后，用淡墨勾花脉（花筋），然后再设色。
- (二) 花设色基本完成后，再用厚白粉勾花脉。
- (三) 花设色基本完成后，再用赭石勾花脉。以上三法，使花显得更加细致逼真。

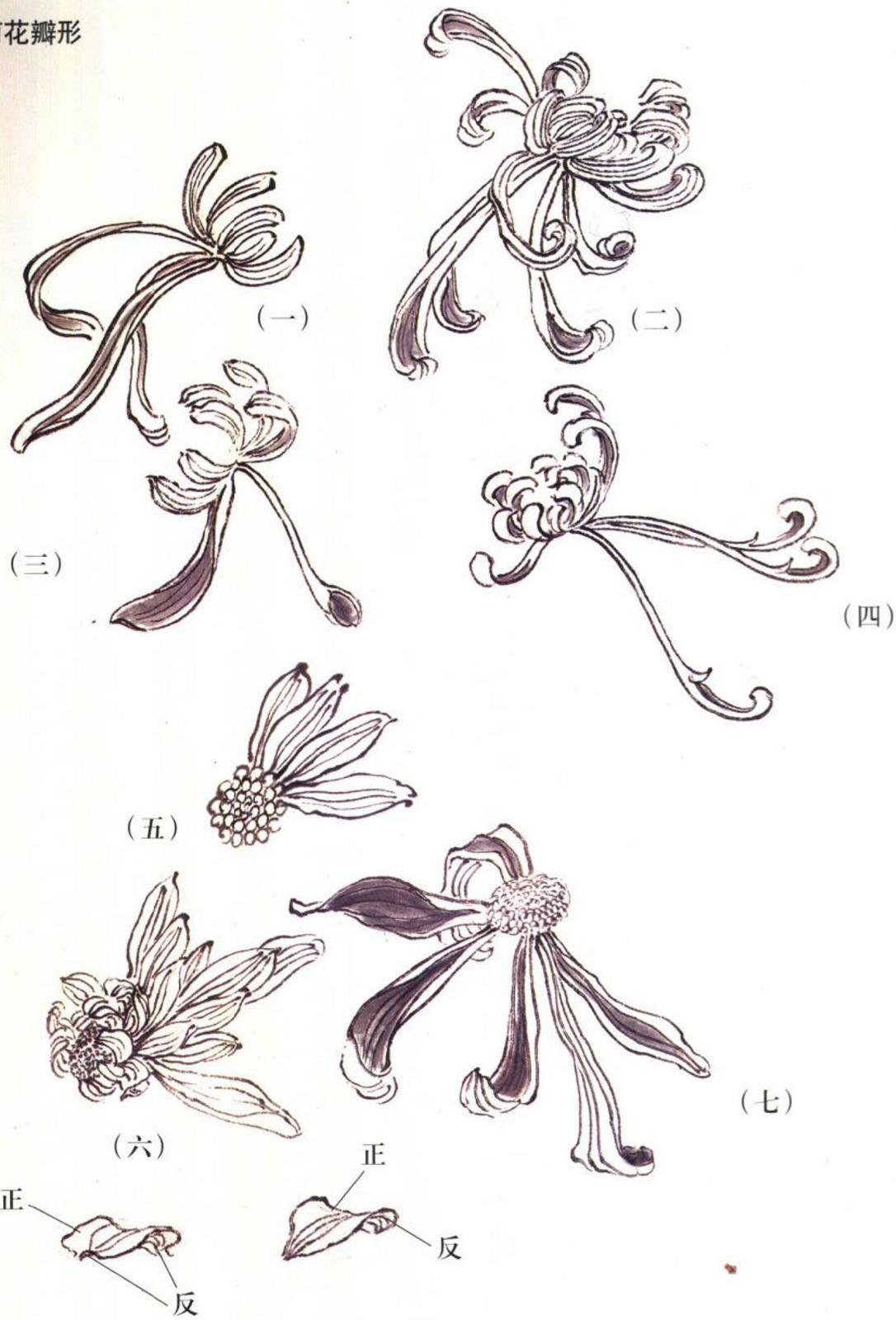

花的双钩与没骨花画法比较

了解掌握双钩花的结构，花可直接以墨或色点厾而成。以胭脂色花为例，其他用色都以此类推。作画时，先点中间层次的卷瓣（反面瓣）。用白粉蘸胭脂，笔尖在调色盘中略揉一揉，使深色由笔尖向笔腹从深到浅自然晕开，然后点瓣，一笔点出的瓣片要有深浅浓淡之别。趁色未干时，用较深的胭脂提正面花瓣，区分瓣形、反转面、正面凹进去的瓣片暗部及花筋，再以汁绿染花心，以三绿调白粉（四绿）点蕊。

用笔如书法笔势。上一笔与下一笔之间要有连结，上下左右相互呼应。连结线虽看不见，但能意识得到，即所谓意到笔不到。点厾瓣片要顺手、顺势、连贯，连续画成，笔法的轻重缓急应显现于纸面，体现出中国画特有的笔法。

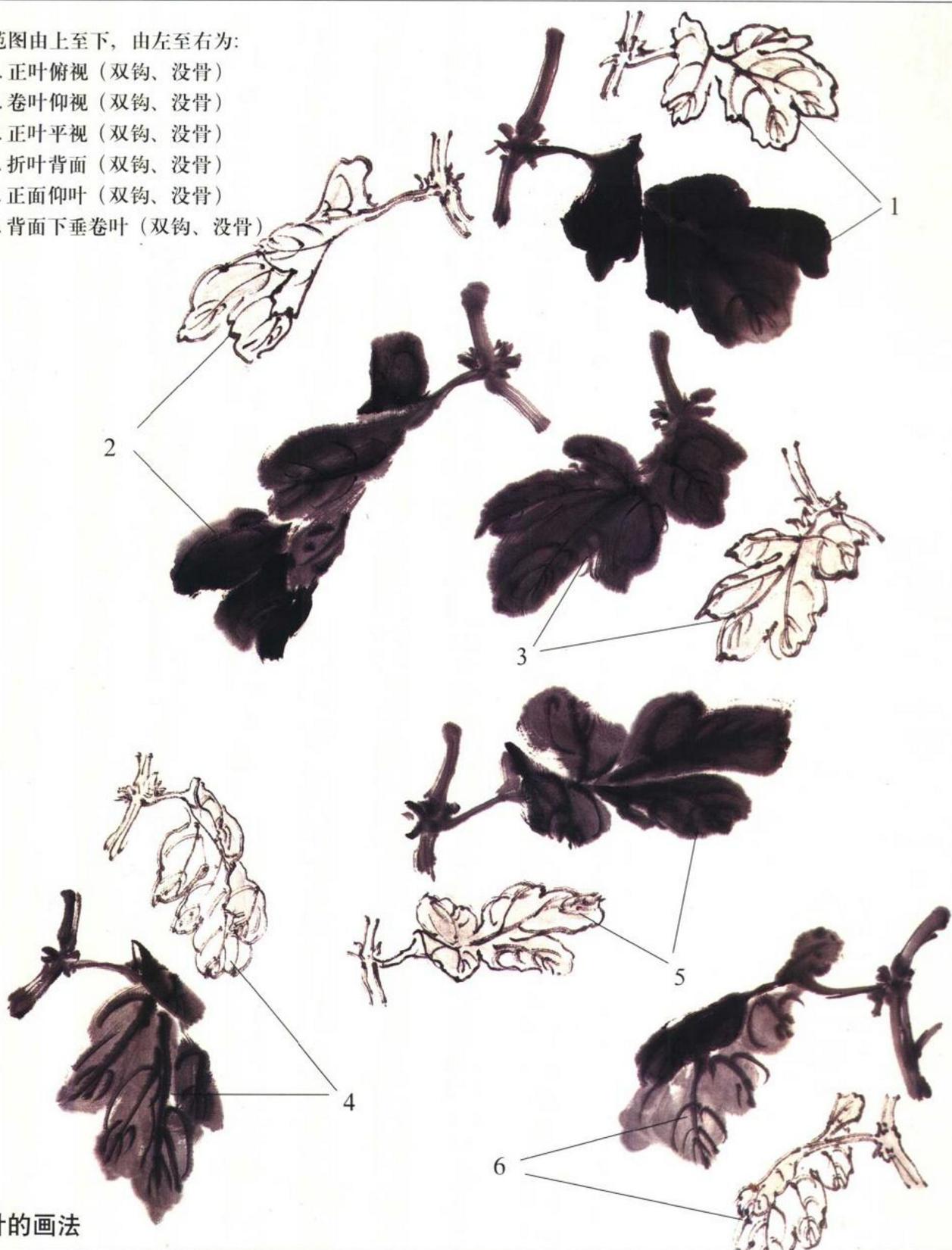
常见的菊花瓣形

- (一) 外层花瓣片窄长，内层花瓣片散抱。
- (二) 外层花瓣片长，下垂翻卷，内层花瓣片卷抱。
- (三) 平瓣花夹杂管瓣。
- (四) 外层花瓣片长，管端弯曲带钩，向外四射，内层花瓣片卷抱。
- (五) 单瓣花瓣片宽、直伸。
- (六) 复瓣花瓣片短而宽，外层花瓣片大、直出，内层花瓣片内抱。
- (七) 花片宽大、直伸，花蕊整齐外露。

范图由上至下，由左至右为：

1. 正叶俯视（双钩、没骨）
2. 卷叶仰视（双钩、没骨）
3. 正叶平视（双钩、没骨）
4. 折叶背面（双钩、没骨）
5. 正面仰叶（双钩、没骨）
6. 背面下垂卷叶（双钩、没骨）

叶的画法

叶是单叶，叶片肥大，呈羽状分裂，叶边缘有锯齿和缺刻。叶柄基部两侧有小托叶。由于花型不同，叶片大多肥厚、有浅裂，叶柄短，或叶瘦长、有深裂，叶柄长。

画叶要分正反、侧掩、折叶。叶一定要画在茎上四周，有前有后，有左有右，各个角度都有。叶片作五至六笔完成。用色或墨点厾，趁色未干时用浓墨勾叶脉（叶筋）。

叶的主脉发自叶基部，与叶柄相连接，由基部伸至叶尖；侧脉发自主脉上，呈弧形伸向叶尖和叶缘。勾叶脉时，用线的弧度要大，笔向下抱卷，以表现叶片肥厚、叶面突出隆起的特征。画侧脉要注意疏密，叶脉不要勾得过于对称，一边应勾得多些、实些，一边相对勾少些。

构思好画面后，先画花、蕾。画反面花和蕾先点总苞片，再画瓣。作画时，贵在画出花的自然原始生态美。画出的花既有全露、微露、半露、藏花，又有正、反、侧、背、上仰下偃，方才生动。

然后画花梗、茎，茎应时断时连，以留出叶的位置，于断处画叶；叶画于茎上四周，要有正反、侧背、翻转、遮掩之分。

最后再用深色勾茎上的纹理，表现质感，皴擦提神。茎在地上的部分半木质化，茎质地柔软，似藤本植物，生长到50cm左右时需要扶助其他物体向上生长，否则茎沿地匍匐生长。茎上有节，节上生叶和分枝。茎上旋转互生单叶，约七至九片，每节一片。叶柄基部两侧有小托叶，但也有部分菊花品种没有小托叶。

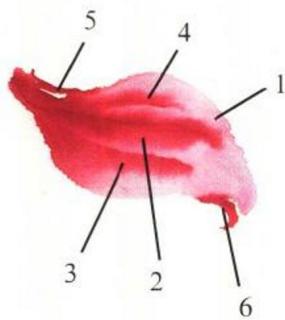
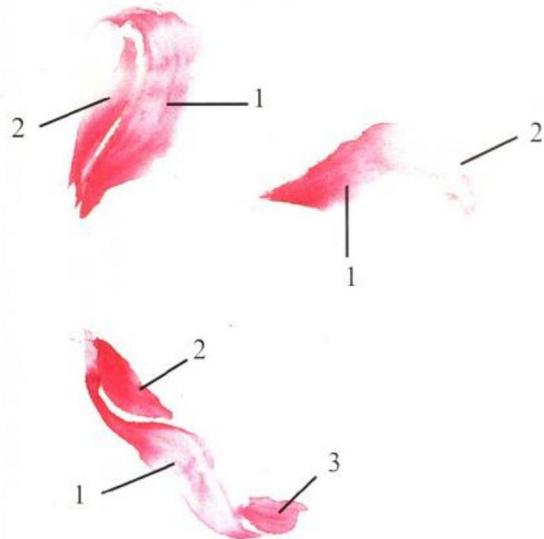
二、大丽花的技法解析

大丽花又名大理花、大理菊、大丽菊等，菊种、大丽属，多年生草本，原产墨西哥。

大丽花瓣形与菊花相似，株型高大丰满，6至10月开花，花期长，品种繁多。头状花序，花由中间管状花和外围舌状花组成。管状花两性，舌状花单性。花色艳丽，有红、白、黄、紫和杂色。

大丽花茎直立，茎上有节，节上多分枝，叶对生，有一至三回羽状深裂，裂片呈卵形。花适应性较强，喜阳光、凉爽，怕寒冷。

另外还有小丽花，其形如大丽花，株型矮小，一个总花梗上生着数朵花。小丽花又称矮型多头大丽花。

画大丽菊花瓣的用笔顺序

没骨

双钩

没骨的画法，先画中间碎瓣，再添外围大瓣，然后勾花筋。双钩的画法与菊花相同。

大丽菊的花序结构与菊花相同，瓣形同菊花平瓣，比菊花瓣宽大。

大丽菊花画法

初学阶段，先用铅笔勾出花的瓣形位置，然后用色点厾，由花的中间向四周扩展。瓣片可一笔或两三笔完成，根据瓣形变化自由掌握运用。在瓣色未干时，用深色勾瓣片上的花筋，花筋要勾得粗些，让花筋色自然融入瓣色中，以表现出花瓣凸凹的皱褶。