

中国画技法新解

触类

旁通

CHULEIPANGTONG

MUDAN SHAOYAO YUEJI FURONG

牡丹·芍药·月季·芙蓉

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

牡丹·芍药·月季·芙蓉

戴维祥 戴 春 编著

安徽美术出版社

千紅萬紫葉芳香
 獨生成蹊自身明
 潘韶白
 公元一九九九年十月雲山恒祥畫

醉沐春风

戴维祥

洛陽花譜幾番
新爛漫欣看谷雨辰
晚出遂超群品人上才開
便足十分春清尤秉元句

雲山惟祥寫

洛阳春色

戴维祥

图书在版编目(CIP)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、牡丹的技法解析	1
二、芍药的技法解析	12
三、月季的技法解析	15
四、芙蓉的技法解析	20
五、作品欣赏	24

中国画技法新解

触类旁通

牡丹·芍药·月季·芙蓉 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

合肥晓星印刷厂印刷

开本:889×1194 1/16 印张:2

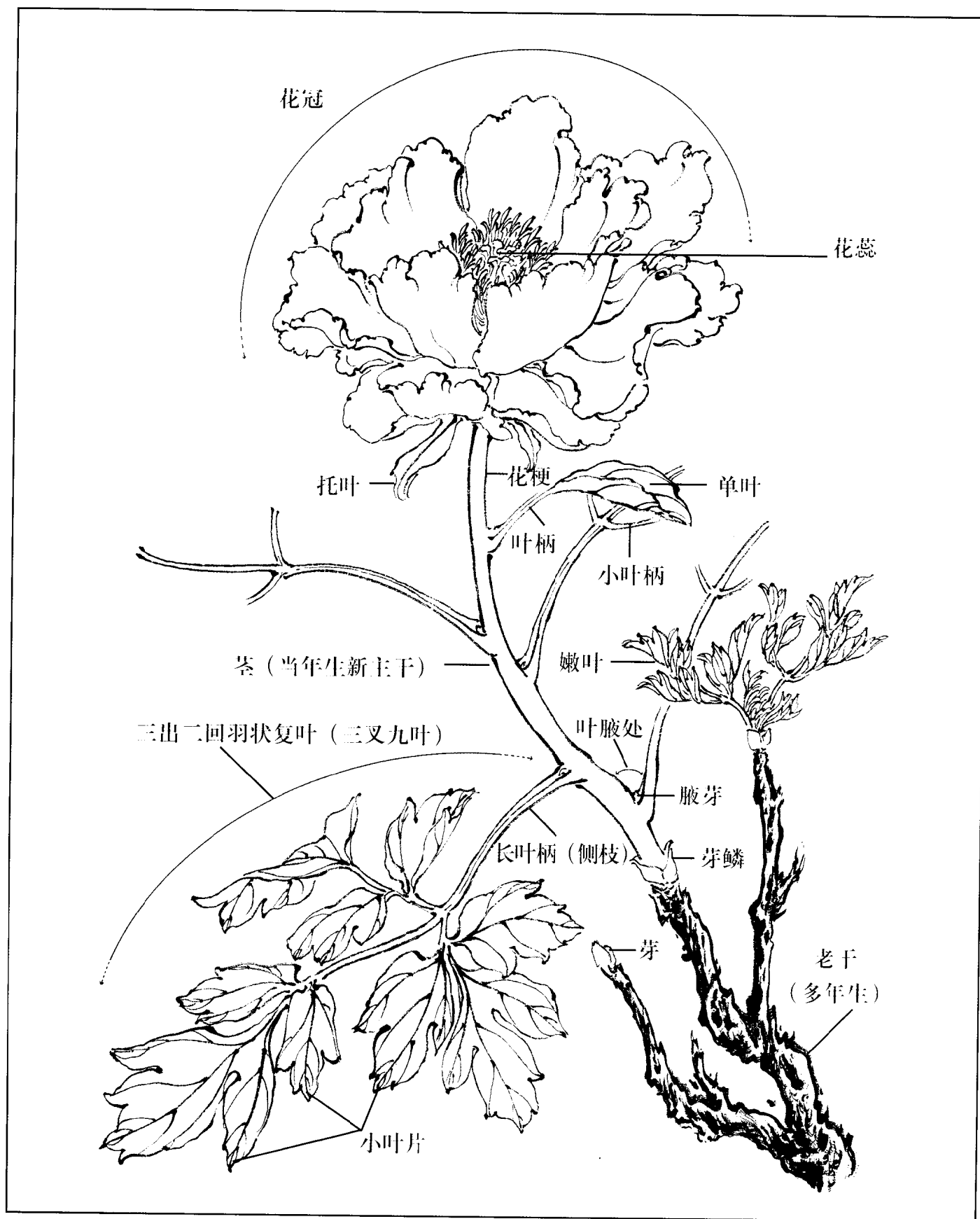
2000年12月第1版 2001年8月第2次印刷

印数:5001—10000

ISBN 7-5398-0833-0/J·833

定价:(全套150元)单册15.00元

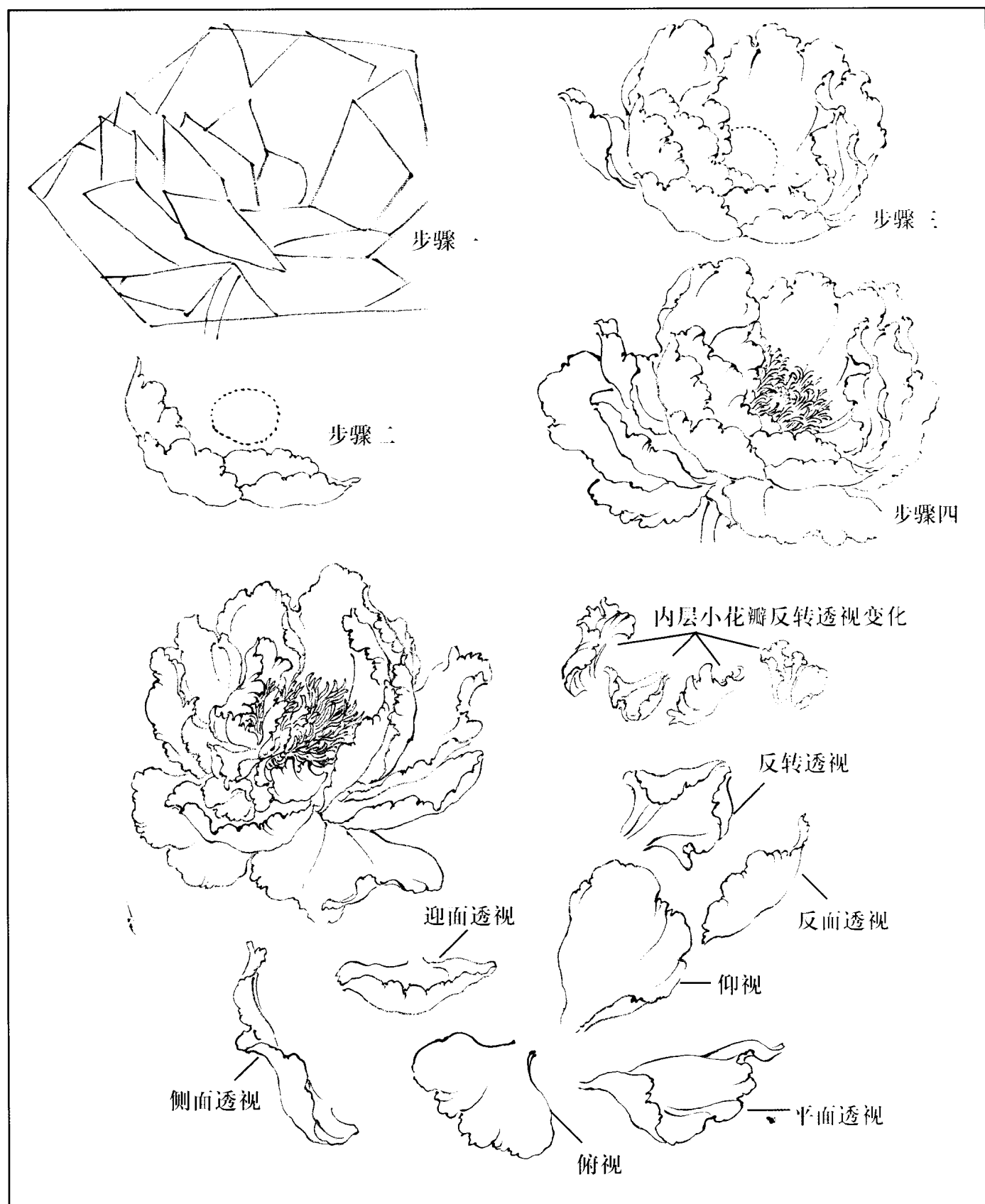
若发现印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换。

在这册书里，拟通过对牡丹画法的介绍，使大家同时学会与牡丹画法相近的芍药、月季、芙蓉等多种花卉的画法，以期收到触类旁通、举一反三的效果。这里首先较详细地介绍牡丹的画法。

一、牡丹的技法解析

上图是一张牡丹白描结构图。对牡丹的各部分结构有一个较为全面的了解，将对后面的学习大有助益，我在这里对各部名称一一加以注明。

开始我用了块面分析，这很有必要，希望你们学会并充分地掌握它。块面分析能使我们从整体上把握花的结构、透视等要素，不至于画得很平板。常见人们将牡丹的花头画得很平，或是很散乱，就是缺少这种分析的缘故。在这里，我们还结合块面的分析，例示了多种花瓣的自描画法。

中国画的画法有多种，如工笔、小写意、写意等。由于篇幅的关系，本书只介绍小写意画法。这种画法比较写实，来龙去脉交待得很清楚，这样也就有利于大家的学习。牡丹的画法分花朵、小花苞、叶、茎、干几个部分，以下逐一地给以介绍。

（一）花朵画法

将白粉挤在调色盘中，用少许清水将白粉调成牛奶状，加入少量牡丹红（胭脂、曙红亦可），调成粉红色。用笔蘸粉红色，再用笔尖蘸少许牡丹红，笔在无色盘上轻轻揉一下，目的是使笔端的红色均匀，色由深渐淡，然后点花瓣。

先点中间层次的花瓣，再点花心部分的花瓣，最后点外层花瓣。花点好后，再以深牡丹红提暗部，区分反转面和瓣形。待颜色稍干后，用厚白粉点花蕊。色干后再在白粉花蕊上复点藤黄。用此法点出的花蕊，适当留有白，有光感，花蕊显得更加明亮反光。淡色花点蕊，要在藤黄中稍调入一些朱磬；深色花蕊可直接以藤黄点，不加朱磬。点蕊可写实，也可夸张地用石青、赭色、紫色或墨点。

花头例示一

若花未开放，先画花萼后画花瓣。花全开时，先画花瓣，且分出花瓣层次和明暗，再画花萼、托叶等。

牡丹花是昼开夜合，花朵早、中、晚变化较大，应注意观察体会。点花蕊也要有疏密，有大集中、小分散。画时应避免零散，散则花蕊杂乱。花盛开时，花蕊常见雄蕊，正面花可以看出雄、雌蕊。

画花有三式：全露、半露、微露。露花先画花后画叶，半露、微露者先画叶后画花。大幅作品，画面花朵应有多种形态，如花苞、含苞待放、藏花、背面花等，这样画面才显得丰富且生动自然。

若画面中花朵有露而无藏，则虽艳而无趣。

小花苞及半开花头例示一

(二) 小花苞画法

用藤黄加花青调成汁绿（嫩绿色），用笔蘸汁绿，再在笔尖上蘸少许赭色点花萼。随后画花梗、托叶和单叶，再点花瓣，待色快干时用胭脂或曙红提花瓣。用胭脂或曙红调墨勾托叶和单叶上的叶脉。勾出的叶脉应与叶色融合，这样方显得自然湿润。最后在花梗和茎的受光边缘上勾一道红线（真花也如此）。应注意让大小花苞呈昂首向上之势，方显得朝气蓬勃。

小花苞及半开花头例示二

叶的线描写生稿

叶的小写意画法

(三) 叶的画法

第一笔由叶尖端下笔，笔要大一点，第二、三、四笔点叶片的前端。用笔连续形成整体，构成叶片主体部分，也可以两笔完成。第五笔由上而下用笔，收笔较长。

用墨或用色点叶片后，待叶色未全干时，用浓墨勾叶脉，行笔速度适中，不可太慢或太快。勾叶脉应注意整体上的疏密，一边多勾、实些，一边少勾、散些，这样叶脉才活。侧脉勾得过于对称，则显呆板、不活泼。勾嫩叶脉要在墨中加胭脂或曙红。

如果叶片颜色点得过深，显黑气或扁平，可在叶脉主脉和部分侧脉上加勾石青或石绿提亮，起到提醒的作用。

叶的小写意多种表现姿态

叶片由于透视的关系以及有正侧、反转变化的关系，画时不可一笔定死。墨色要有浓淡深浅之分，可使笔横卧，先蘸淡墨水，动作似连蘸带捺，不可用笔搅墨水（否则笔中墨色混沌），而后再用笔端蘸浓墨略在调色盘边捺几下，使水分适中，浓淡过渡自然。用此法，则墨色淡中有浓，点出的叶片易于体现墨分五色的效果。用色点叶片也是这样。

画叶必须观察叶在不同位置上由透视变化所产生的各种形态。在写生时，要把造型美和具有代表性的叶片画下来，背熟，以备作画时用，这样画出的叶才鲜活而有生气。

(四) 茎、老干的结构名称及画法

1. 茎、老干结构名称

(1) 茎(新主干)、系当年新生干,茎上分枝生叶,茎的上端与花梗相连。花梗的形色、粗细和茎一致,花梗上生单叶。茎上生有3至5个侧枝(长叶柄)。茎与侧枝之间的夹角(称叶腋)生有芽苞(腋芽),来年发育生成花和叶。每年花开后,茎的上部分枯死脱落,下半部分木质化成老干。茎与老干结合部生有绿色鳞片,称为芽鳞,起保护新芽和茎的作用,花开后逐渐枯萎脱落。

(2) 老干系多年生枝干,粗壮,虬曲苍劲、斑驳,呈褐色或墨色。老干是由茎木质化形成,木质坚脆,愈老表皮剥落愈深。干皮俗称丹皮,可入药。干上易生不固定位置的芽鳞。

(3) 芽为混合芽,其芽形、芽色各异。芽形呈火炬型、鹰嘴型、狭长尖型等,颜色有绿色、黄色和暗红色。色与花色有一定关系,一般芽色深,花色则深,芽色浅,花色也浅。

2. 没骨老干的画法

作画时，用大笔蘸墨水挥毫，拖泥带水，连勾带皴加染，干湿浓淡相间，以秃笔藏锋，行笔似奔马，注意提按顿挫、勾勒、没骨相结合。再以浓墨提神，用笔用墨直中求曲，实中求虚，湿中求渴，枯中求腴，大胆落笔，细心收拾。老干画好后，可在老干上加苔点，表现老干的苍老、斑驳，以增加意趣，起到提神的作用。点苔时，苔点要点在线条模糊、勾描不理想、皴擦不够、杂乱处。点苔用笔要笔笔有力，方向一致，有疏有密，有大有小。在画中也多有不点苔的。

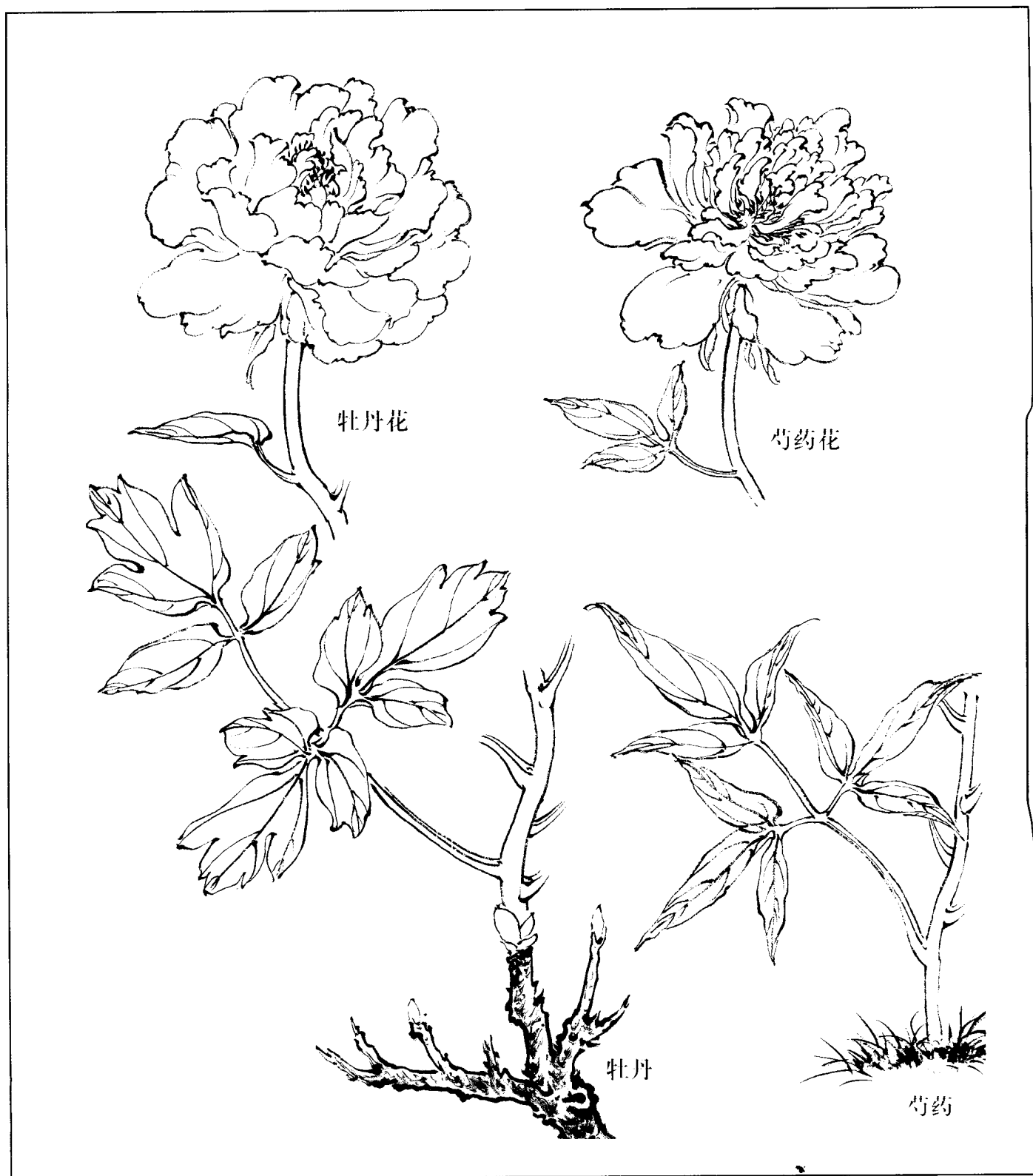
老干要有高低，参差错落，要纵横穿插，有聚散。老干要有前后、浓淡、粗细之分，枝干直，忌两枝平行和十字交叉。

老干苍老、瘦劲、曲折多变，似梅花干。画干要注意粗细，动向趋势要与花叶协调，要能支撑花和叶。先画主干，再分左右侧干。

用狼毫蘸墨或赭墨，或浓或淡画老干，用汁绿蘸胭脂点芽和嫩叶。

牡丹的整体表现

二、芍药的技法解析

(一) 芍药结构

芍药，毛茛科芍药属，多年生宿根肉质草本植物，别名小牡丹。原产我国，栽培历史始于夏商周。先有芍药，后有牡丹。《诗经》中有“维士与女，伊其相谿，赠之以芍药”的诗句。因其花容绰约，又可入药，故得名。芍药的茎由根部簇生。茎基部呈圆柱形，上端多棱角，有的扭曲，有的直伸，向阳部呈紫红晕。花干软，花开时，花株多下垂或伏倒。

花一般独开在茎顶端或叶腋处。花色有红、白、黄、绿、紫、混合色，花有香味。花萼5片，托叶也是5片。

叶为二回三出羽状复叶。小叶有椭圆形、狭卵形、披针形等。叶端长而尖，边缘微呈波浪状。叶正面呈黄绿色、绿色、深绿色，叶背面为粉绿色。