

中国画技法新解

触类旁通

CHULEIPANGTONG
MEIHUA TAOHUA LIHUA YINGHUA

梅花·桃花·李花·樱花

徐永万书画作品集

中国画技法新解

触类旁通

梅花·桃花·李花·樱花

徐永万 编著

安徽美术出版社

报春图

徐永万

铁骨丹心

吴昌硕

梅花铁骨丹心
红瓣时舞林壑繁繁珊瑚碎离倚夕阳虚百匝绕
不厭圆浑頗成趣
歎息饥鼯人掩一扇出门去
梅邨先生序畫為之何無照色矣
申酉仲夏昌硕年七十七

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画技法新解: 触类旁通 / 徐永万 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、梅花的技法解析	1
二、桃花的技法解析	8
三、李花的技法解析	11
四、樱花的技法解析	13
五、作品欣赏	16

中国画技法新解

触类旁通

梅花·桃花·李花·樱花

徐永万 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

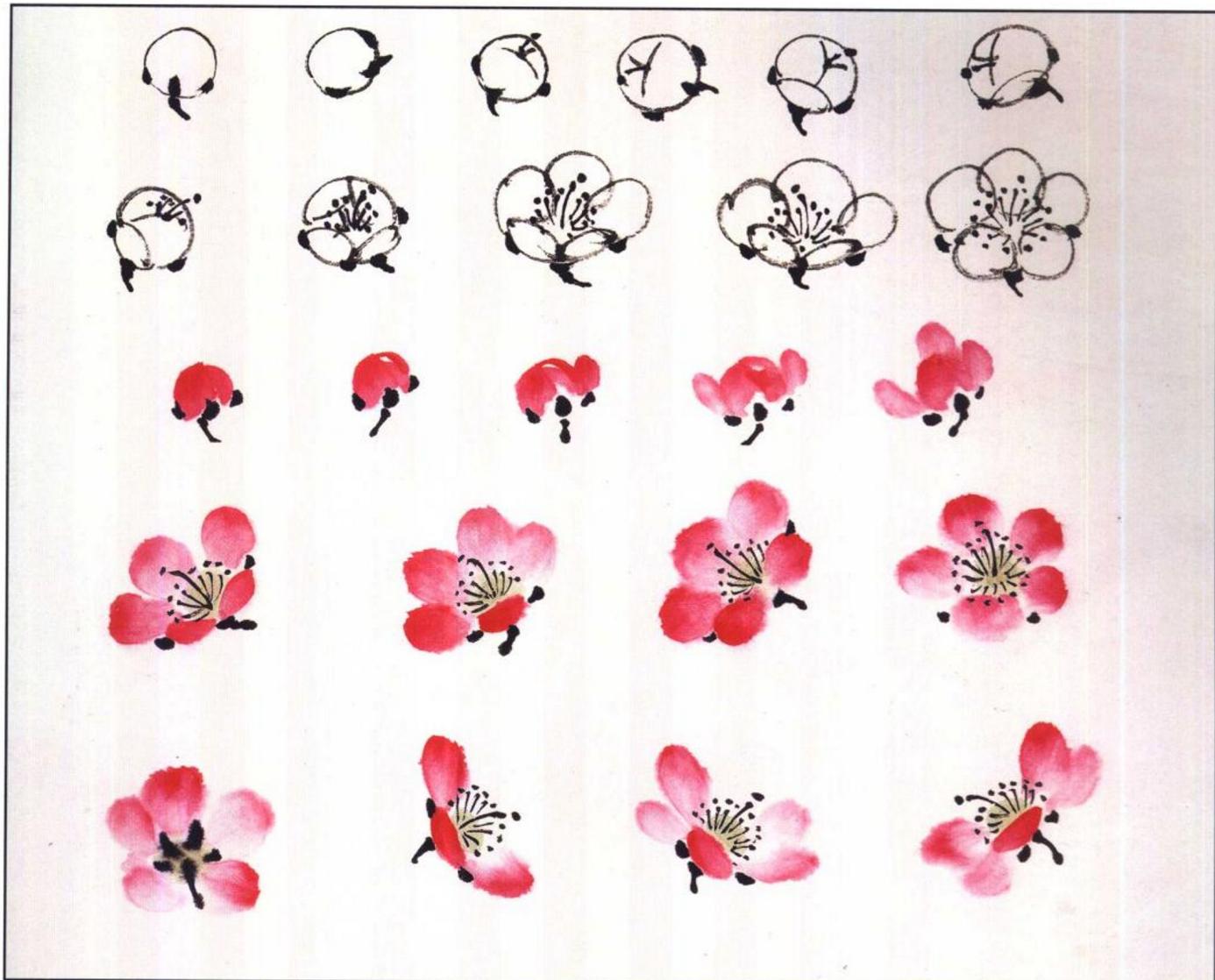
2000 年 12 月第 1 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

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。

学习中国画历来就有写生和临摹两种方法：将对象如实地画下来，谓之写生；以古代和现代名家的作品或是老师的范画为范本，摹仿着画下来，谓之临摹。初学者应坚持长期练习，逐步使自己能熟练地掌握中国画的用笔、用墨（包含用色彩）的方法。

中国画的表现形式分为工笔和写意两种基本的表现形式。工笔，顾名思义，即用笔工整，表现细腻，能够如实地表现出所画对象的形象；写意，顾名思义，就是画（也叫写）出所画对象的内在精神含意，而这种内在的精神含意与作画者自己的感受理解又是融为一体的。所以写意画不单纯追求表现所画对象的外形，同时着重于表现对象和作画者的内在精神情感。齐白石老人说过“作画，太似媚俗，不似欺世”的话，所以作画要求有形有神，以形神兼备为好。

这本书即是以有形有神为追求目标，拟重点通过对梅花画法的介绍，让初学者同时学会与梅花画法相近的桃花、李花、樱花等多种花卉的画法，以期收到触类旁通、举一反三的效果。

一、梅花的技法解析

梅花是中国人普遍喜爱的一种花卉，它寒冬开放，不畏风雪，香气沁人，自古以来备受文人赞美。在植物学上，梅花属蔷薇科落叶小乔木。花的品种丰富，色彩艳丽，常见的有深红、紫色、粉红、淡绿、白色，还有一种黄色的腊梅。

（一）花头、花托、花蕊的画法

画梅花花头有圈梅和点梅两种方法。圈梅，就是用线条画花头。一般梅花花头有五瓣，画时用笔要活泼，线条要流畅。要注意梅花由花苞到开放的变化，要画出梅花正、反、上、下、前、后、左、右的各种形态。点梅，就是用墨或颜色点画出梅花花头的各种形态，用色要活，要有浓淡之分，切忌平板。

每朵梅花都依附在花托之上，因透视关系，花托一般只画两三点。花托下有短柄与花枝连接。花托的点画位置根据花形而定，不能点错方向。

花心中有花蕊，中蕊一根较长，周围有短蕊六七根至八九根不等。蕊端有蕊头，中蕊的蕊头必须点在蕊端。短蕊蕊头数点不一定要点在蕊端，也不一定画了几根短蕊就一定要点几个蕊头，切忌刻板，只要活泼自然就好。

梅花生在花枝上，一定要注意花头的形态与花枝的关系。若花处于正面，画花枝时一定要留出画花朵的位置。

开放的花朵一般在花枝的下边，花苞在开放花朵花枝的上边。如果一定要在开放花朵的下边画花苞，必须要在花枝上另画出小枝，然后再在小枝上点画花苞。这是梅花的生长规律，不宜违反。根据这个规律，无论是画圈梅还是画点梅，无论是画简单的还是画复杂的，都不会有错。

(二) 枝干的画法

画好梅花的枝干非常重要，它是体现梅花不畏风雪、坚贞不屈精神的重要部分。画梅花枝干用笔要果断肯定，要画得苍劲挺拔。

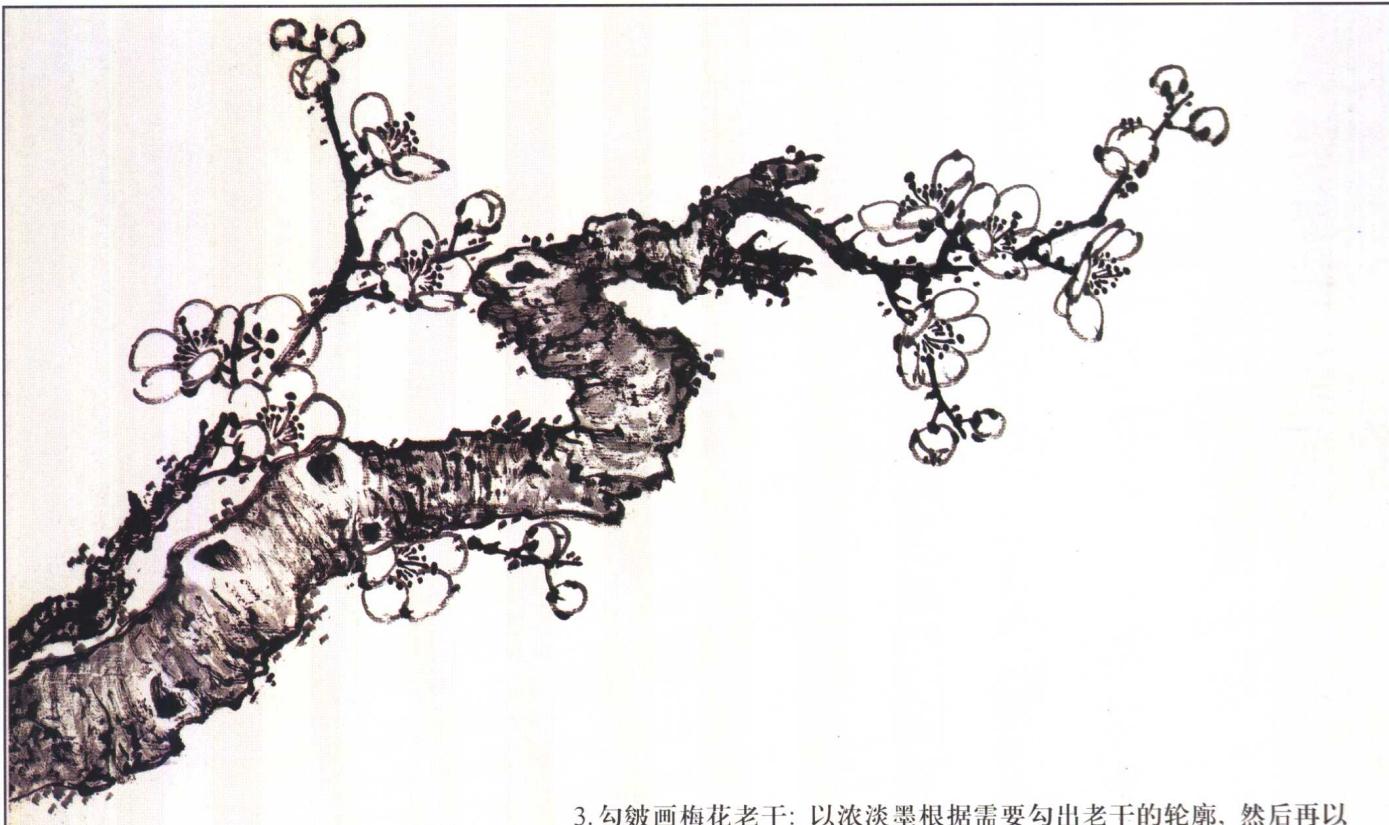
梅花枝干的姿态非常丰富，有上仰、横卧、回转、下垂，画时要有仰有卧，有前有后，有长有短，有疏有密，以表现出梅花那种不屈不挠的精神。枝干要留有空白，以便画前面花朵。

梅花的寿命很长。国内现存浙江天台山国清寺一株梅花，据专家考证，是隋朝种植，距今约有1400年历史。画好梅花的老干更能增强梅花的画面美感。

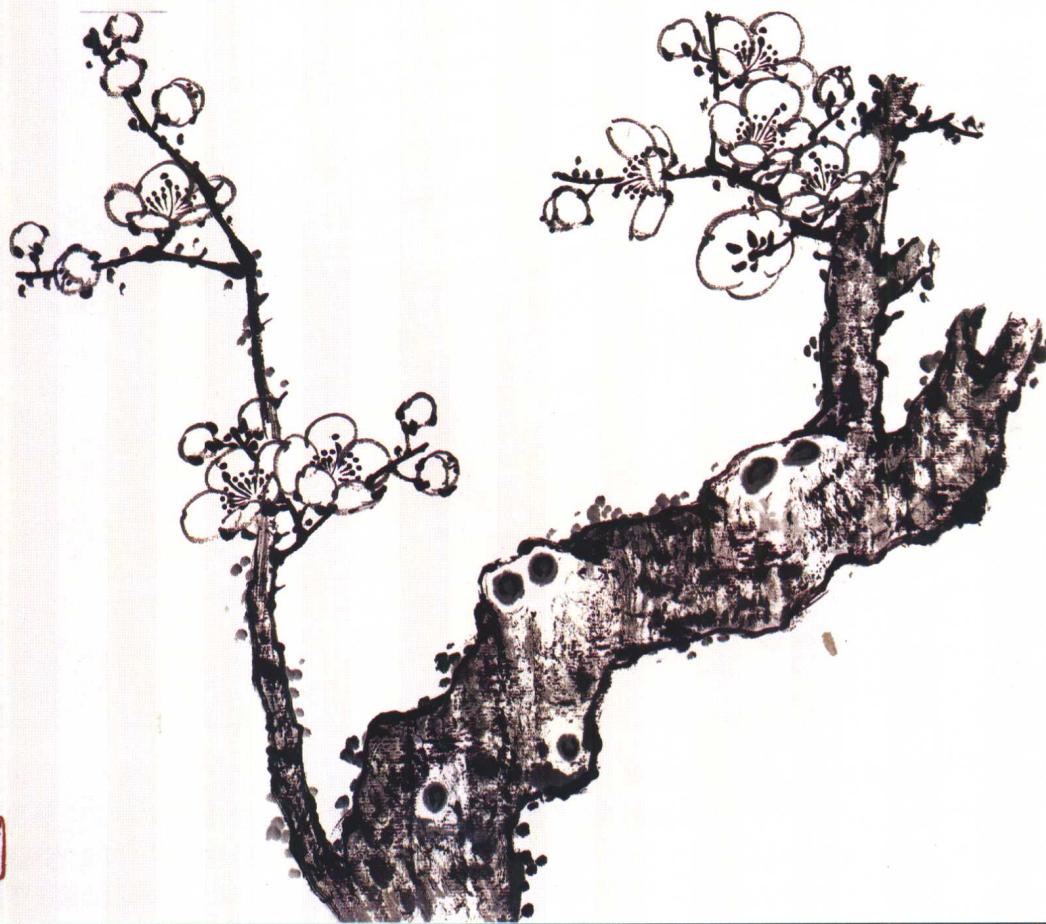

梅花老干的画法很多，在此略举四种，以供参考。

1. 雪中梅花老干：用焦墨枯笔，侧锋果断运笔，出现飞白，再辅以淡墨线，即有积雪的感觉，不一定要满纸烘染。
2. 浓淡墨兼用：运笔中、侧锋兼用，行笔顿挫，节奏有致，画出老干，既有历尽风霜的苍劲感，又有春光滋润的生命气息。

3. 勾皴画梅花老干：以浓淡墨根据需要勾出老干的轮廓，然后再以干笔侧锋皴出老干的明暗转折，这样更能表现梅花老干的苍劲。
4. 勾皴结合画梅花老干：浓淡墨兼用，中侧锋兼用，画出梅花老干。

腊梅花瓣不是圆形，也不是五瓣，所以用线画时，就不能称为圈梅，而为勾画。腊梅花瓣一般为长圆形，普通常见的品种花瓣还略带尖。一朵花的花瓣有六七瓣之多，所以在点花瓣时要注意花朵结构上的变化。

腊梅开花的姿态还有一个特点，当花苞未开放时，花苞是向上的，一旦开放，一般花朵会下垂，花心向着地面。古代文人将腊梅开花的这一特点赞誉为“腊梅开花不忘根”。

腊梅之所以称之为腊梅，除去开在隆冬腊月外，还因为其花色如黄蜡。所以画腊梅基本用黄色，变化也只在深浅不同而已。

不同种类的腊梅花心、花蕊还有不同。野生腊梅（俗称狗牙梅）有花蕊数根。还有一种素心腊梅，花蕊只见一根短而粗的蕊柱。

腊梅开花时叶基本落尽，偶有枝头残留一两片或两三片枯叶，更增腊梅的意趣。

二、桃花的技法解析

桃花是春天的象征，花色娇艳。《诗经》有“桃之夭夭，灼灼其华”，证明桃花在古代就为人们所喜爱。在植物学上，它和梅花一样，同属于蔷薇科落叶小乔木，且品种繁多。单瓣桃花有果实，是人们爱食用的水果；复瓣桃花主要为人们美化环境作观赏用。

画桃花无论单瓣复瓣，基本以点厾和勾勒两种方法或勾勒、点厾相结合去画。

桃花花瓣不同于梅花，呈长圆形，瓣端略尖。另外，桃花在开花时花枝上已经长出嫩叶。

画单瓣桃花，多以粉红色和白色为主。粉红色桃花多用点厾画法，笔身饱蘸白粉且含适当水分，笔尖蘸少许曙红或胭脂，按桃花的形状一笔一瓣来画，笔尖即画瓣尖。这样，桃花的花瓣自瓣尖至瓣身颜色由深渐淡，变化自然。五瓣组成一朵花，花心略染一点淡绿色，更显得娇嫩。待花心绿色将干时画花蕊。桃花的花托下边有一个近似小圆球形的子房，也是桃的果实，连接短柄生于枝上。

画勾勒白桃花不同于圈梅。用淡墨中锋线条勾勒；两笔组成一片花瓣。以淡赭石或淡绿色在花瓣边烘托，使花瓣显得白一些。同样用少许淡绿色点染花心，使花朵显得娇嫩。其他如画花蕊、花托等与点厾桃花画法相同。

画桃叶特别要注意用色。一般用饱蘸嫩绿色的笔，笔尖蘸适量胭脂，根据所画桃叶的大小来决定是一笔画一片叶还是两笔画一片叶，然后以浓胭脂勾画叶筋，应中锋用笔，线条流畅。

画复瓣桃花，除去花朵、花瓣重叠组合复杂一点外，其他方法基本与单瓣桃花画法相同。

三、李花的技法解析

李花也是在春天开放的花卉。《诗经》有“何彼秾矣，华如桃李”，证明自古即有桃李并题的习惯。李花开花时即有嫩叶生出，花小而多，白色。李花与梅花、桃花不同之处在于：花不是单朵贴枝而生，花托后有长约3至6厘米的花柄，并且是三五朵成一束生在李树的枝上。

李花也是五片花瓣组成一朵花，花瓣呈圆形，瓣尖有浅裂缺口，使花形更为丰富。李花虽然小，但画的时候要稍微画大一点，但又不能太大，以免与梨花相混。李花除白色外，也有红色，但不常见，所以也就不常画了。

李花的叶呈倒卵形，有叶尖，绿色，叶柄较长。新叶嫩绿，老叶深绿。

画李花多以勾花厾叶的方法去画。方法如同画白桃花，以中锋淡墨线条画花朵，两至三笔画成一片花瓣，以淡绿烘托花瓣、染花心。以浓墨点厾花托和子房（也就是李花的果实）及花柄。用笔要活泼，线条要流畅。再以浓淡墨兼用、中侧锋兼用画叶子，以浓墨勾叶筋和画花蕊。还可以用白色在有颜色的仿古宣纸上以点厾法画李花，用笔与点厾画梅相同。用花青调藤黄画花叶和花托、花柄、子房，以浓胭脂画花蕊，并以胭脂调墨勾叶筋。

