

老年学书画

曹国铨著

写意花鸟画技法

第三册 草本花卉

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意花鸟画技法 第3册 / 曹国鑑著. — 北京: 人民美术出版社, 1998.9

(老年学书画)

ISBN 7-102-01963-7

I. 写… II. 曹… III. 写意画: 花鸟画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第26364号

老年学书画

写意花鸟画技法 第三册 草本花卉

著 者: 曹国鑑

出版发行: 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

责任编辑: 刘普生

装帧设计: 刘普生

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

1998年12月第1版 2002年7月第1版第4次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 3

印数: 33001—38000

ISBN 7-102-01963-7/1·1682

定价: 12.00元

第三册说明

这一册重点介绍的是荷花的画法和长叶细莲一类的鸢尾、萱草、水仙等常见花卉的画法。对与之画法相近的百合、卷丹和君子兰的画法,也附带做了简单的说明。对其他较经常入画的芍药、秋葵、向日葵、美人蕉及雁来红、鸡冠花一类作陪衬的花卉,本集也有简要的技法说明和附图。有些草本花卉可以与前两册讲的本本花卉结合在一起组成画面。

荷花是常见的花鸟画题材,荷叶的泼墨画法更是写意画技法的一个重要方面,通过画荷叶可以掌握这一技法。这里以详尽的文字和例图对不同形式的荷叶在笔法、墨法上的运用,从起笔到画完一个整叶都有说明和示范。对花的点、勾技法和用色,以及残荷、风雨荷花的画法也有介绍和附图,便于自学参考。

鸢尾、萱草、卷丹、水仙等花卉也是花鸟画的常见题材,由于这些草本花卉形体低矮,在组织构图上往往和形体高大的木本花卉结合在一起,更便于取势。如牡丹与鸢尾或水仙,紫藤与萱草,梅花、竹石与水仙或竹石与卷丹。习画者可结合具体技法练习组织构图。芍药、秋葵、向日葵、美人蕉也是画面上经常出现的题材,表现花冠主要是湿笔点染,也有意笔的勾染。用色上有浓艳,也有淡雅;有蘸色、有叠色。复色、对比色的运用可以通过点花得到练习。以上这些花卉叶的结构差异较大,前几种笼统地讲属于长叶细莲,每一种又各有其特点,有剑状与带状之别,长短、宽细之别。所以在画法上大同小异。后几种有披针形叶(芍药)、卵形阔叶(向日葵、美人蕉)和掌状五笔叶(秋葵)的差别,画法上有泼墨、泼色、蘸色和罩色,也有点染、提按的意笔挥洒,风格各异。雁来红、鸡冠花多用于点缀陪衬,调节画面用色的单调或偏于素雅,以浓艳加强其对比。这些也是组织画面不可少的。

卷首“草本花卉在用水、用色上应注意的几个问题”一文,对学习草本花卉技法是必要的参考,可结合不同题材草本花卉具体技法的学习运用。

目 录

草本花卉在用水、用色上应注意的几个问题	1
芍药画法	1
鸢尾画法	7
百合、卷丹、萱草画法	10
水仙画法	12
君子兰画法	13
秋葵画法	15
向日葵画法	21
美人蕉画法	22
雁来红画法	25
鸡冠花画法	27
荷花画法	28
几种画荷陪衬点缀物的画法	39

草本花卉在用水、用色上应注意的几个问题

树木花草大的分类主要是木本和草本,木本当中又有乔木、灌木之分;乔木主要指松、柏一类的高大树木,灌木一般指低矮丛生的牡丹、玉兰、杜鹃、芙蓉和月季等一些花卉。木本花卉枝干高大、花叶茂密的特点决定了它在画面上的取势是以枝干为主体。草本花卉相对地讲形体偏于矮小,草质的本身决定了它体态轻盈、婀娜多姿的特点。其中有一年生、二年生和多年生的几种。画草本花卉在枝叶的取势上对画面构图也起着决定的作用。一幅画的成败枝叶起着相当大的作用,花易画好而叶却不易表现,这一点初学者往往看不到,但画到一定程度之后方能对此有切身体会。

草本花卉因其含水分多,所以在花和枝叶上都要体现润泽娇嫩的特点。要在纤细柔弱中体现韧力和新生枝叶挺拔劲俏的一面。写意画上表现这些往往要借助于用水的调色、蘸色,借助于用笔的灵活洒脱。笔上蘸色饱满花叶就能体现湿润明快,体现薄色的轻柔。如不敢于用大的水分饱蘸颜色,写意画必然会缺乏生气索然无味。善于用色用笔的人画面上能做到在大面积的泼墨湿笔中也能有枯涩飞白的笔意,“湿中见干”。草本花卉的叶子无论薄厚都要做到这些,在肉质偏多的植物中,如蟹爪莲、令箭荷花、昙花一类,茎叶就要做到用色的透明、丰润,画幅悬于墙上仍显得有湿淋淋的水气,方能有好的效果。表现花瓣的轻柔多姿质薄透明,亦需在水、色两方面下功夫。花瓣的点染用色在间色和复色上,通过蘸色增加其变化。一笔点入要显现几种颜色,既薄且明,这就是用水和用色的适度。点染的笔要随点随即离开纸面,切勿在原地来回上下腻,这样必然失去透明和薄的质感。笔上水分少,不敢多蘸色、蘸重色,也是造成点染不润、不透明、无浓淡变化的另一个原因所在。

草本花卉在处理分枝、布叶和着花上都要服从构图上总的格局,首先要明确主次,确立画面上空白的位置,处理好花叶的高低向背以及掩映穿插。花要有聚散、朝向及用色浓淡的层次变化,花叶之间要有用色的对比,从对比中求得整体的和谐统一。要处理好墨与色之间的关系,安排好墨色在画幅上应占的比重。

芍药画法

芍药与牡丹的花形近似,也有单瓣、复瓣之分,花瓣薄而软,多攒簇而尖长。其叶形长而柔,为披针状。复叶三深裂。

具体画法

(一)花

芍药花的颜色有白、粉红、黄、朱红及暗紫诸色,其画法有勾、点两种。

勾,指意笔草勾瓣的形态,用淡墨渴笔若断若续地自花芯碎瓣起笔,逐层向外,然后用淡草绿色或淡赭色分染其明暗,再以白粉点染,这是白芍药的勾染法。黄色芍药以淡赭分染明暗,藤黄色点染。(见附图1《芍药的写意勾勒画法》)

点,指蘸色点染,粉红色花以白粉蘸不同浓淡的曙红点;紫红色花以胭脂调微量花青,有浓有淡地点;朱红色花以浓朱磦蘸曙红分别浓、淡地点。点的方法一般都从花芯部分开

芍药的高意勾勒画法

设色
淡草绿分染
暗、白粉罩
染。

内层碎瓣。

外层大瓣的画法

花蕊的画法

侧锋渴笔
画勾

花瓣的意勾笔法

设色二
淡草绿分染
白粉罩染。

图1 芍药的写意勾勒画法

芍药的点染画法示意

花苞的画法

(一)

先以浓紫色点染
内层花瓣

(二)

二、剥去笔尖的紫色，
以其余色蘸清水
染外层花瓣

粉红芍药与紫芍药的画法

(一) 以浓曙红点染少量
胭脂染内层花瓣

外层花瓣的画法
示意

(二) 以稀白粉点染外层花瓣
以浓曙红点染内层花瓣

图2 芍药的点染画法示意

點染芍药的構圖形式

癸酉五月
張植書

图3 点染芍药的构图形式

始,先以浓色整碎结合的笔触,按不同方向点出瓣的形态,一般是笔尖朝外点染,如用秃笔点、戳效果更好,笔法上要灵活多变。重色瓣点完,涮去笔尖部分的余色,随即蘸清水点染外侧花瓣,笔触宜整。注意笔与笔之间的衔接,要留出适当的空白,既增加层次感,更可显示出用笔的空灵洒脱。(见附图2《芍药的点染画法示意》)花苞以淡色湿笔蘸重色分两、三笔点出,点法同于牡丹花苞。(见附图3《点染芍药的构图形式》)

花蕊:淡色花无论勾或点,一般都用胭脂或赭石调胭脂在花的中心部位,瓣与瓣之间或瓣的密集处点入,要注意蕊的聚散和排列上的整体关系。重色花用浓白粉蘸浓藤黄点蕊,所用的笔宜秃不宜尖,秃笔可以点得饱满圆润。

附带介绍一下白芍药的点染画法:方法近似白月季的程序,先蘸淡草绿,再蘸淡曙红点出花形,然后以稍浓一些的白粉(笔上水分不宜多)自花的中心部位起笔,从里到外逐层点出,点法同于其他芍药画法。要掌握好用粉的薄厚和底色的潮湿程度,做到色与粉相融,要趁底色湿时把白粉点入,否则粉浮于表面,就会出现粉贴于色上的效果。在湿润的

纸上点粉,其目的是使花瓣更显出轻柔和薄的质感,用粉不当只会造成相反的效果。(见附图4《白芍药的点垛画法》)

(二)叶

芍药叶三笔一组,用硬毫笔撇写。三笔中中间一笔最长,在诸多叶组中,叶要有正反、长短、大小、粗细的穿插,墨色上要有浓淡干湿的变化,更需注意叶组间的疏密关系。笔法用侧锋提按结合,行笔要在挺拔中兼柔韧。长叶中有的可以加入折笔,有的可以回锋衔接下笔,以示笔意的灵活和连贯。墨叶衬托淡色花素雅醒目,色叶或色墨叶用于重色花显得更协调,用色要从对比中求统一。叶筋先勾主筋再勾分筋,分筋力求简炼避免琐碎。用秃笔草法勾写,落笔要果断劲健。

枝茎用笔中锋,主茎连接叶柄一贯而下,墨色宜淡。(见附图5《芍药叶的结构与画法示意》、附图6《白芍药花的构图形式》)

图4 白芍药的点垛画法

白芍药的点垛画法

芍药叶的结构与画法示意

左侧三个分组合成的一组叶

图5 芍药叶的结构与画法示意

白芍药花的构图形式

袁耀宇

图6 白芍药花的构图形式

鸢尾、百合、卷丹、萱草、水仙及君子兰的画法

这几种常见的花卉，花形结构上除鸢尾是九瓣外，其余诸花均为六瓣，仅在大小上有所差异。画法上，主要用点垛，其点法也近似。用色多数偏于浓艳。个别的勾瓣花卉则偏于素雅。它们的花都生长在一根或粗或细的茎柱之上，茎柱多数是从根中抽生，仅百合花的茎是拔地而起。叶的形状差别较大，鸢尾的叶扁薄似剑；百合与卷丹的叶偏于窄小，属披针形；萱草叶窄长向上延伸或下垂；君子兰的叶较宽，呈带状；而水仙花的叶则是细长而偏厚。根据叶的特点，画叶要考虑到笔法上的不同，有的宜用阔笔（大提斗笔）饱蘸色、墨点垛；有的宜用小号斗笔点写。下面重点介绍鸢尾、萱草及水仙的花冠及叶的具体画法，附带说明百合、卷丹和君子兰的画法要点，供大家学习参考。

1、鸢尾画法

鸢尾又称蝴蝶兰、玉蝉花或燕子花，属草本植物。花冠轻盈偃仰多姿，分三层九瓣。内层是两片舌状比较短小，无蕊；中层三瓣竖起呈匙形，其边缘有皱褶，瓣朝花芯包拢；外层三大瓣向外翻卷下垂，其形态最富于变化，写意画法往往在这几瓣上表现笔墨情趣。中层瓣下端近花芯部位有白色细筋向外突出。里边包裹着深黄色花蕊。花着于从叶片中伸

图7 鸢尾花的用色方法一

图8 鸢尾花的用色方法二

出的莲柱上，一般一莲一花，亦有一莲二至三花。花苞尖长，初为莲上的萼所紧裹，其后逐渐展放，从初绽到半开姿态变化极大。花的颜色以淡紫色居多，亦有白、黄、粉红诸色。

剑状叶下宽上尖，一左一右自根部向上叠错生长，叶上有纵向筋脉。

鸢尾花色泽淡雅，在入画时往往有意夸张，如以浓石青蘸花青或浓石青蘸浓紫色，这些都与实物颜色有异，但与牡丹一类的色彩绚丽的花卉组合在一个画面上更能突出其色彩上的对比。

具体画法

鸢尾花在用色上往往偏于浓艳，以紫色、蓝色居多。花瓣的正、反、卷、折在用色上要区分浓淡，一般瓣的背面颜色偏淡，正面偏浓，在淡色或浓色中也不是单一的浓或淡，也要有深浅变化。表现花瓣的轻柔，用色是一个方面，再一方面就是用笔的灵活。用浓色无论是蘸还是叠，都要体现薄而重，不要形成堆、腻。叠色不要整瓣叠，要在局部叠，起到醒笔或提色的作用。用淡色要薄而有份量，有体积感。无论用淡色或用重色都要给人以透明感。

先点中层三瓣，以套笔方法一笔点下在笔不离纸面的前提下，随着笔的不断提和按，上、下、左、右不停地扩展，直至一瓣的形准再收笔。这样点出的瓣顶端宽窄长短参差，

稍加勾提即有皱褶感(勾、提用色相对较点瓣色为重)。用前边讲的反、正面的不同用色点好后,再以稍重一些的色在中层瓣下端点上所能见到的内层小瓣。

外层三瓣往往是画鸢尾成败的关键,既要掌握花形的准确,又要做有意的夸张,旨在瓣的宽窄、长短及卷折的变化中塑造形体美。行笔的方向、笔锋的变换在这几瓣上变化较多。总的讲还是以侧锋为主。(见附图7《鸢尾花的用色方法一》、附图8《鸢尾花的用色方法二》)在点垛这几瓣时,笔行至末端瓣根处收笔要快、要虚,要留有适当的飞白或空隙,用于下一步以浓白粉点提外伸的细筋。画好细筋后再于花芯处以浓藤黄调淡赭点蕊。

在中、外层瓣半干之际,以渴笔蘸稍重一些的色在瓣上勾点脉纹及斑点。再以淡色两竖笔画出花瓣下的花筒,然后,以草绿蘸淡胭脂点写一二笔连接花梗与茎柱之间的包叶,再以浓草绿笔尖蘸重色一笔中锋写出茎柱。

对花形的结构首先要理解,但在作画上还需从大处着眼,这三层九瓣在不同的角度由于透视上的原因有的不可能全露,从某一角度往往看不到那么全,这样就需要从整体上考虑既注意形似,又不拘泥于形似,而侧重于花形的神韵。

鸢尾叶的结构不同于兰草、水仙等四面出叶的花卉,写意画法可不必过分追求其根叶

图9 鸢尾叶的画法

的生长规律,只需从疏密组合上考虑丛叶间的高低、宽窄及交叉上变化,以及叶的反、正在用色上的浓淡变化。以大提斗笔一笔一叶,自叶梢起笔,从上到下至近根处收笔。用色是草绿蘸花青或草绿蘸淡赭,区分正反、浓淡即可。以稍浓的墨色勾其主筋,分筋都是竖勾,在勾筋上要根据叶两侧边缘的弧度考虑筋脉的曲直。(见附图9《鸢尾叶的画法》)

2、百合、卷丹、萱草画法

(一)花

A、百合用渴笔淡墨意勾,先勾前面一层较大的三瓣,再勾后面一层三瓣。以侧锋断续有提有按地勾写,随即添写花筒。淡草绿分染明暗,再以不同浓淡的白粉罩染。最后用浓墨画蕊丝、点蕊,干后于其上点浓赭色。亦可以浓胭脂勾丝、点蕊,蕊丝一长六短。浓墨点蒂、写茎。(见附图10《百合画法步骤》一、二、三)

B、卷丹以朱磬蘸浓胭脂侧锋入笔,运用腕力提按、点勾。卷丹花瓣的特点是长,粗细变化多,每笔至瓣梢以细笔向里弯折勾写。先点外侧三笔大瓣,从瓣基入笔,随提按力度的大小,瓣的凹凸所形成的宽窄在笔的使转之下自然呈现纸上。三笔大瓣互有宽窄长短,

图10 百合画法步骤

卷丹画法步骤
壬申秋月 董慎行

图 11 卷丹画法步骤

用笔要灵活洒脱,体现一种“写”的味道。后面的三瓣行笔从里到外或从外到里可根据实际情况自酌,这三笔要有高矮,不宜在一直线上。一朵花的六瓣,用色上要有浓淡变化。在花形上朝下倒垂的姿态较多,朝左、右或朝上的不同姿态亦需穿插其间。六瓣点完后以淡色勾写花筒,继以浓胭脂调墨趁湿于瓣上点斑。先在瓣的当中勾两条细线,再于两侧加斑。浓墨勾点花蕊,六短一长。花苞用同一颜色一笔自瓣梢朝下点,然后用浓胭脂勾写轮廓和苞上的瓣层。淡墨两笔点花筒下端及花苞上的蒂,并将花柄连接于主茎,用浓墨于花蒂下提色。(见附图 11《卷丹画法步骤》)

C、萱草,花的用色以浓朱磠为主,调少量的曙红,笔尖蘸其重色分两笔或三笔点出,一般先点两笔构成瓣形,再添瓣梢上朝下的一小笔。六瓣按其顺序,一般先从右侧瓣起笔,最后点下边正中的一瓣,以浓胭脂点瓣上的斑。背面的瓣色淡,用藤黄调淡朱磠点写,以淡朱磠勾写纵向脉纹。浓墨写蕊,六短一长。(见附图 12《萱草花瓣的点垛笔法与步骤》)花苞点法一笔、两笔或三五笔皆可,先以淡色点,再以重色提。以草绿两笔点蒂,连接花柄于主茎上。

(二)叶

百合与卷丹的叶形及点法近似,用色多以浓淡墨为之。用侧锋、中锋顺逆叠错穿插,

萱草花瓣点染步骤
甲戌正月 萱草花
与步骤

图 12 萱草花瓣的点染笔法与步骤

长短结合。百合叶仅勾主筋一笔，卷丹叶勾纵向叶脉。（见附图《百合画法步骤》、《卷丹画法步骤》）萱草叶细长有柔韧感，叶的画法近似兰叶的撇法，一般自下而上随笔势有提有按地写出。组叶要注意长短、大小、朝向及叶组间的疏密变化。叶与叶穿插得要美，下垂的长叶尤其如此。行笔可以有断续，笔断意连。色叶（正面叶浓草绿蘸花青，背面叶淡草绿蘸赭）勾筋有两种形式，一种是仅勾主筋；另一种是勾纵向筋脉。（见附图 13《萱草叶的画法》一、二）

3、水仙画法

水仙形体矮小，多与松、竹、梅、山茶等一些高大的花卉组成画面。先画叶，再勾花和蕊。画中的水仙生于土坡上的居多，也有露其鳞茎和根须的。

叶，意笔勾染。其勾法中锋为主兼以侧锋，自下而上或自上而下两种勾法都可。悬肘、悬腕，从提按中体现一笔中的粗细变化，要柔中有刚，先勾前面的叶，再勾后面的叶，上宽下窄。另一种为没骨画法，直接蘸浓墨粗笔点勾，用兼毫秃笔饱蘸墨色自上而下运笔，也是先以浓墨写前面的几笔主叶，再写后面的叶，后面叶墨色稍淡。干后焦墨勾写主筋。叶的组合原则同于其他长叶植物。叶的用色一种是淡草绿分染明暗，再于其上罩染三绿；另一种是先在叶上平染淡花青，再用淡赭色沿其叶的外廓复勾。（见附图 14《水仙叶的没骨与意笔勾写方法》、附图 15《水仙叶的姿态变化与不同用色示意》）。

花，淡墨渴笔意勾，分正面、侧面、背面和花苞几种。先勾前面的三瓣，再于前面瓣之间夹勾后面三瓣，有的在每一瓣当中勾出两笔内轮廓细线。一般的意勾仅勾瓣的轮廓。有的写意画法把六瓣概括为五瓣，也是先勾正面三瓣，再勾后面瓣。浓墨复勾花瓣尖部，勾点碗状副花冠，即“花芯”，淡墨两笔勾出花筒，灰墨勾写连接花筒的嫩蕊、蕊柱及苞叶。淡赭分染花瓣的明暗，浓赭黄色点染花芯。（见附图 16《水仙花瓣的勾瓣顺序》）

4、君子兰画法

君子兰圆瓣，点垛方法与萱草近似，两笔一瓣。正侧面瓣的用色是藤黄调朱磬成桔黄色，落笔前笔尖上蘸浓朱磬自瓣梢朝下点，分六笔点出，点瓣需从透视角度处理好每瓣的形态，在长短、大小上都要有变化，尤其是处在侧视时前面的两瓣呈扁平状，蘸重色侧点即可。后面偏正面花瓣点完两笔后，趁湿于两笔之间提一笔重的桔红色。点瓣要空出花芯，留出白地以突出蕊的形态。一组花的用色要有前后层次变化，以浓淡体现虚实关系。一朵花几个瓣的用色亦应有变化。（见附图 17《君子兰画法示意》、附图 18《君子兰画法示意之二》）侧面瓣用淡桔黄色自瓣梢朝下先点两笔，随之将笔向下拖至瓣的根部，形成上粗下细的筒状，侧面瓣一般先以三至四笔点出背面瓣的花形姿态，用色上面重下面淡，然后蘸浓朱磬点显露出的后面花瓣。以浓胭脂勾蕊丝、点蕊，蕊丝多呈卷曲状。正侧面花的花筒以淡桔黄一笔或两笔点出，随即用稍重的桔黄色勾其外廓。花苞用色一种是两笔桔黄色点写，趁湿以草绿意勾局部；另一种是草绿蘸淡桔黄点写，趁湿以深草绿或桔黄意勾顶部

图 13 萱草叶的画法

图 14 水仙叶的没骨与意笔勾写方法

图 15 水仙叶的姿态变化与不同用色示意