

国
画
技
法
入
门

一学就会

曹国鉴 主编

月季画法

YI XUE JIU HUI YUE JI HUA FA





作者简介

曹国鉴，字慕植，祖籍安徽歙县，室名雅怡堂。1936年生。师从汪慎生先生，后又得到陈半丁、高希舜、王雪涛诸先生的教诲，画艺日趋成熟。画风受林良、陈淳、石涛、八怪及海派画家的影响。作品《雪梅图》被中南海收藏。教材《曹国鉴花鸟画教学》由湖北美术出版社出版。

原任中国社会科学院考古研究所研究员，现为北京市文史研究馆馆员、中国画研究会会员、今日华夏艺术中心特聘画师、文化部侨联文华阁书画院艺术委员会委员、中国社会科学院书画家协会顾问，并在新华社、外交部等十余所中央部委的老年大学任教。艺术简历刊于《中国当代书画家印款辞典》《中国历代书画名家大辞典》。



目 录

“师造化”与“师传统”	1
月季花的结构讲解	2
月季花的画法	4
月季花叶与茎的画法	30
整幅月季花的画法	39
范画	45

“师造化”与“师传统”

“师造化”指的是写生。中国传统绘画历来重视写生，把它视为艺术创作的一个重要组成部分。对于学习传统绘画的人来讲，写生是积累形象、丰富记忆的一个手段，不会画写生就不能算会画画。

对物象瞬间变化的捕捉，主要是靠默记和默写。默写是在默记基础上以简单的几笔动态结构线进行的勾写，是对默记的形象的记录。月季花姿形态的变化往往是外界微风的吹拂造成的，其中外层大瓣形象的细微变化，正是需要我们认真观察的重点。从默记到默写即完成这一形象的记录。形象积累得多的话，下一步的室内作画点垛花头提供有利条件，就能得心应手，也可以做到点瓣的连续性和随意性。

写生分速写与慢写两类。速写是指以简捷快速的简单几笔记录物象的大形，比较简练概括。而慢写是指严谨工整细微的写生，从物象结构的细节去深入刻画，既有整体又有局部，这样的写生有利于以后的创作。写生先以直线定出花形位置，然后区分出三层花瓣的定位。以碎密的内层瓣抓其纹理的走向，表示花形的特点，然后勾出中层瓣，再勾写外层瓣。对待外层瓣应依据瓣形结构变化的特点，从造型美的角度出发，作适当的夸张、变形。写生绝不是自然主义的照像机式的原封不变的模写，它可以有所取舍，可以移动位置，也可以适当地提高或拉长，一切都应从构图的整体需要出发。好的写生作品也是一种艺术创作。

枝叶与花之间的关系不是一成不变的上下依附，而是可以相互借用、移位，以突出花头、叶托花为造型的目的。花头与叶之间要留出一定的空间。如果叶过于繁密，则可适当地删繁就简。

“师传统”就是下面所谈到的画月季的基本技法。“师造化”与“师传统”二者相辅相成。传统的技法要继承，更要发展，而发展又要通过实践来实现，要深化传统、吸收融化一切有益于中国画的技法，丰富传统中国画的表现力。

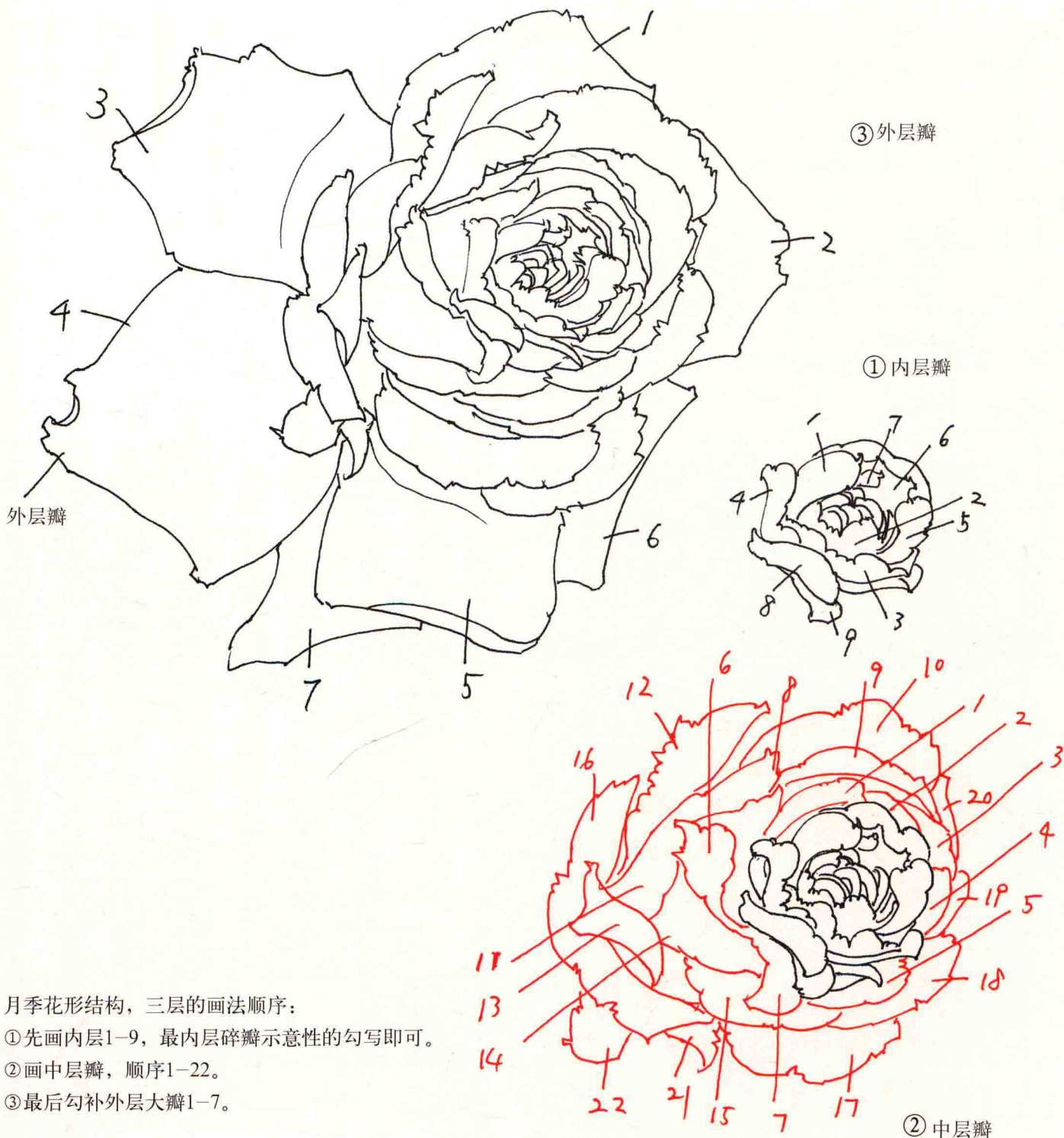
我们今天讲的月季画法已不同于明清时期的勾花点叶或单一的色彩点垛方法，更有别于民国以来的传统画法。其在诸多方面融入了西法，主要体现在色彩当中蘸色（复色）的运用。西洋绘画在色彩上的表现要比传统固有色丰富得多。如光源色的结合运用在白色月季的点垛上已经是对传统用色方法上的一个发展，这就是中西结合。用传统的笔墨，线的勾勒，融入西画色彩，从而丰富发展了传统月季画法。



月季花的结构讲解

一、月季花的花形结构讲解

月季花的花形结构由内层、中层、外层三个部分所组成。其特征是内层花瓣碎密、紧包，中层瓣开始变整并向外绽放，而外层瓣则形大、质薄，瓣形有方、圆、尖的区别。所谓“尖瓣”，是指瓣的两侧向下卷折，中间呈尖形，这类尖瓣也是在诸多的花卉中所独有的，可以说这是月季花瓣的一个重要特征，也是画月季要重点去表现的一个方面。“方瓣”是指一个花瓣的左、右及当中均下折时所呈现的瓣形状态。尖瓣、方瓣的形成与风吹及强光的照射有关，正是因为瓣形大，轻柔，所以形成了卷折现象。而圆瓣正是没有被风吹卷折下垂，保持着瓣形的原有形态。



月季花形结构，三层的画法顺序：

①先画内层1-9，最内层碎瓣示意性的勾写即可。

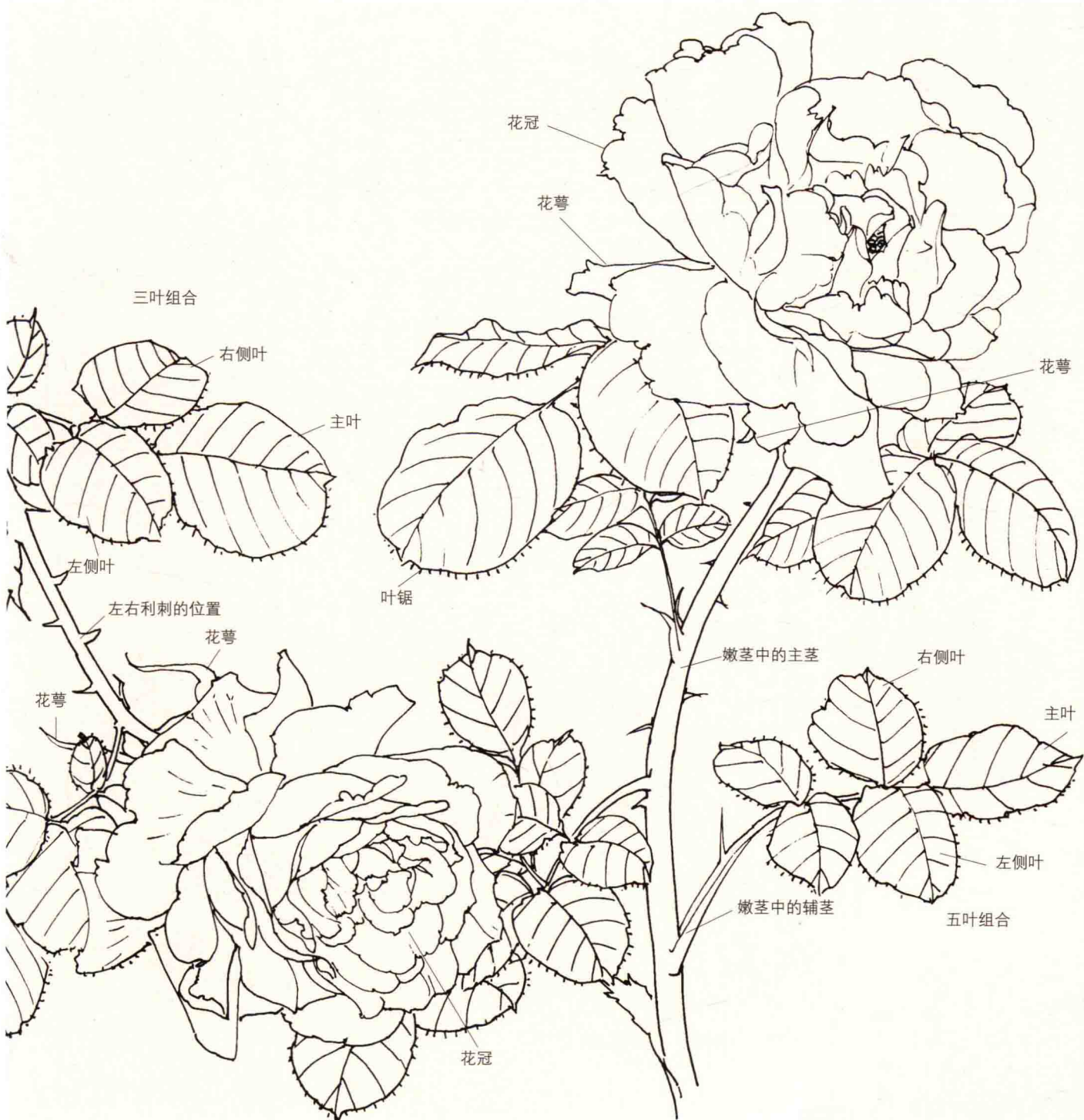
②画中层瓣，顺序1-22。

③最后勾补外层大瓣1-7。

二、月季花的叶与茎的结构讲解

月季花叶的结构是奇数，羽状复叶，一般是三叶组合与五叶组合居多，个别的也有七叶的组合形式。叶组中居中的是主叶，叶形偏大，两侧对称的辅叶叶形偏小。七叶组合的叶组，五叶组合的叶组，愈偏后的叶，形愈小。花叶的边缘生有锯齿。

月季的主茎（木本）连结嫩茎，嫩茎的主茎左右穿插连结花叶。主茎、嫩茎上均生有锋利的刺，不对称的利刺从左右平行生出。



月季花的画法

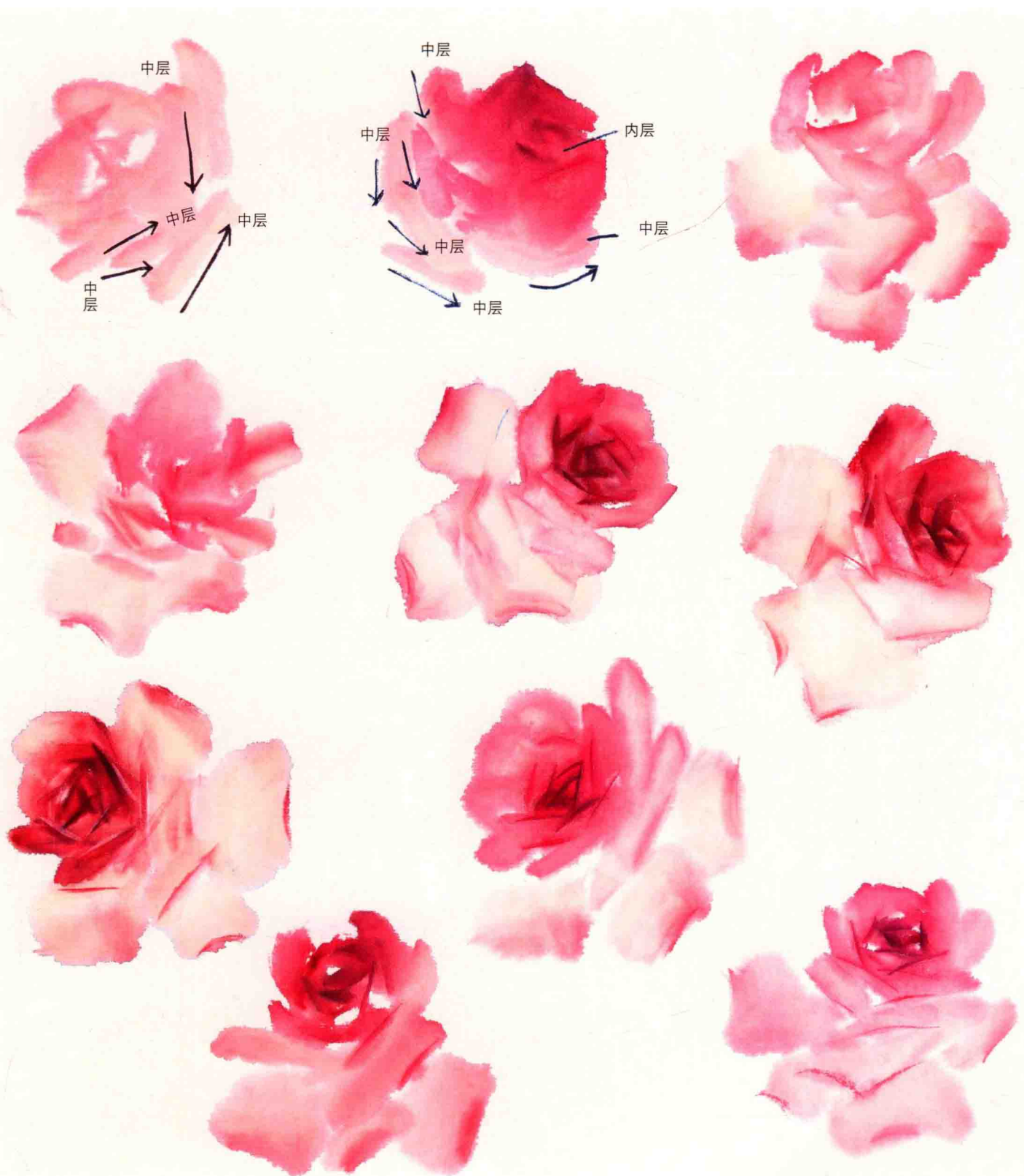
一、内层瓣画法

了解月季花的结构特点之后，在点垛花瓣时从内层瓣开始，先用连续的三四笔侧锋卧旋与不同方向的花瓣点垛相结合，点出花形内层瓣的紧包状。几笔之间互有长短，有的重按，有的则轻轻一点，从而形成点瓣当中的瓣形形态变化。图中箭头方向示意了起笔和止笔的各个不同角度的画法。从笔速上讲，点笔速度宜快，犹如行书的点画用笔，这就是所谓行笔的连续性和随意性。正因为点速具有连续性和随意性才形成了笔上墨色的大小和形态上的变化。请大家按以上行笔的顺序，把几种一至四笔的点垛方法认真领会，认真练习，奠定好内层瓣四笔的点垛基础。花芯（内层瓣）这几笔的包裹关系到月季花的整体造型，必需学懂弄通。



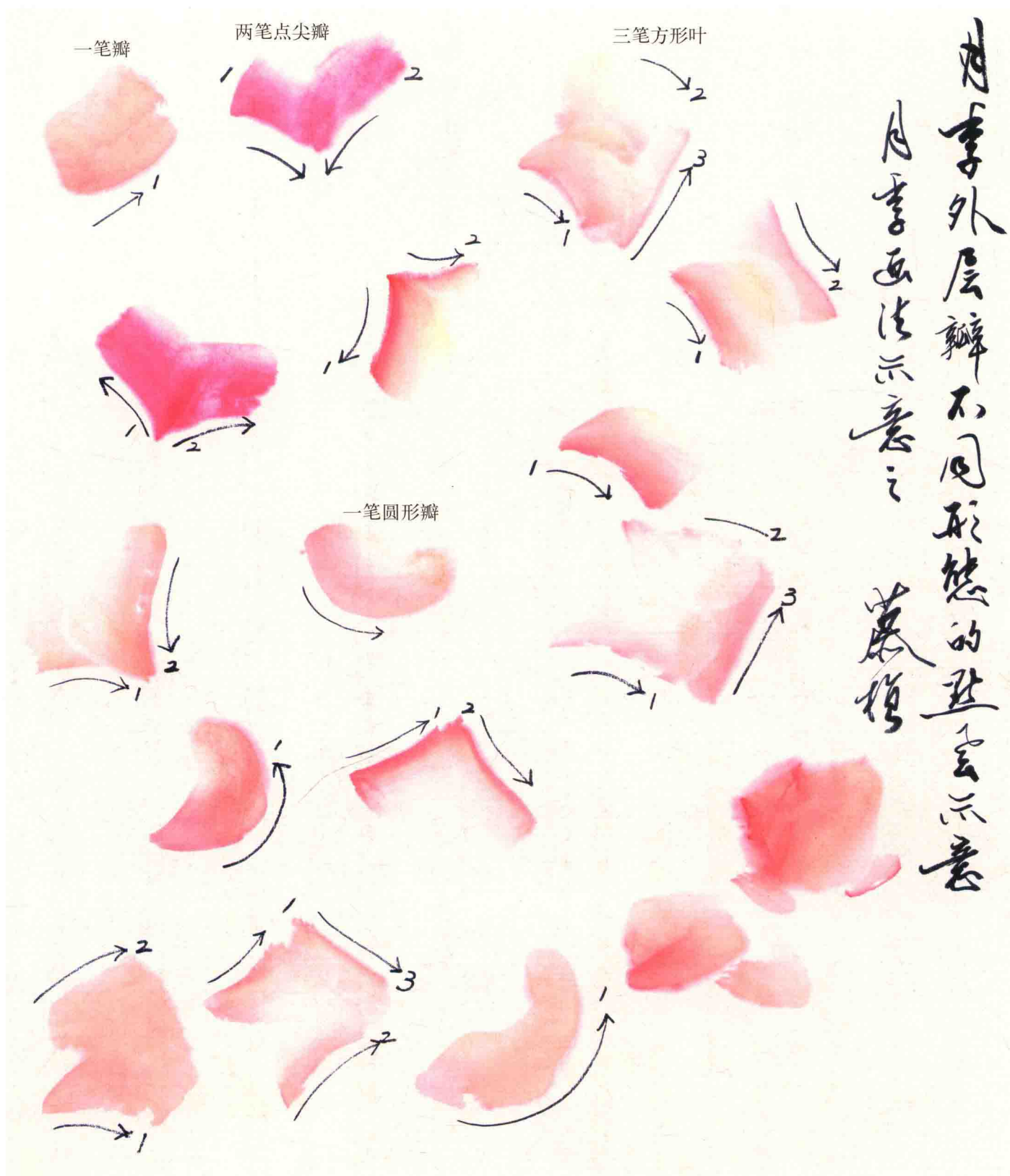
二、中层瓣画法

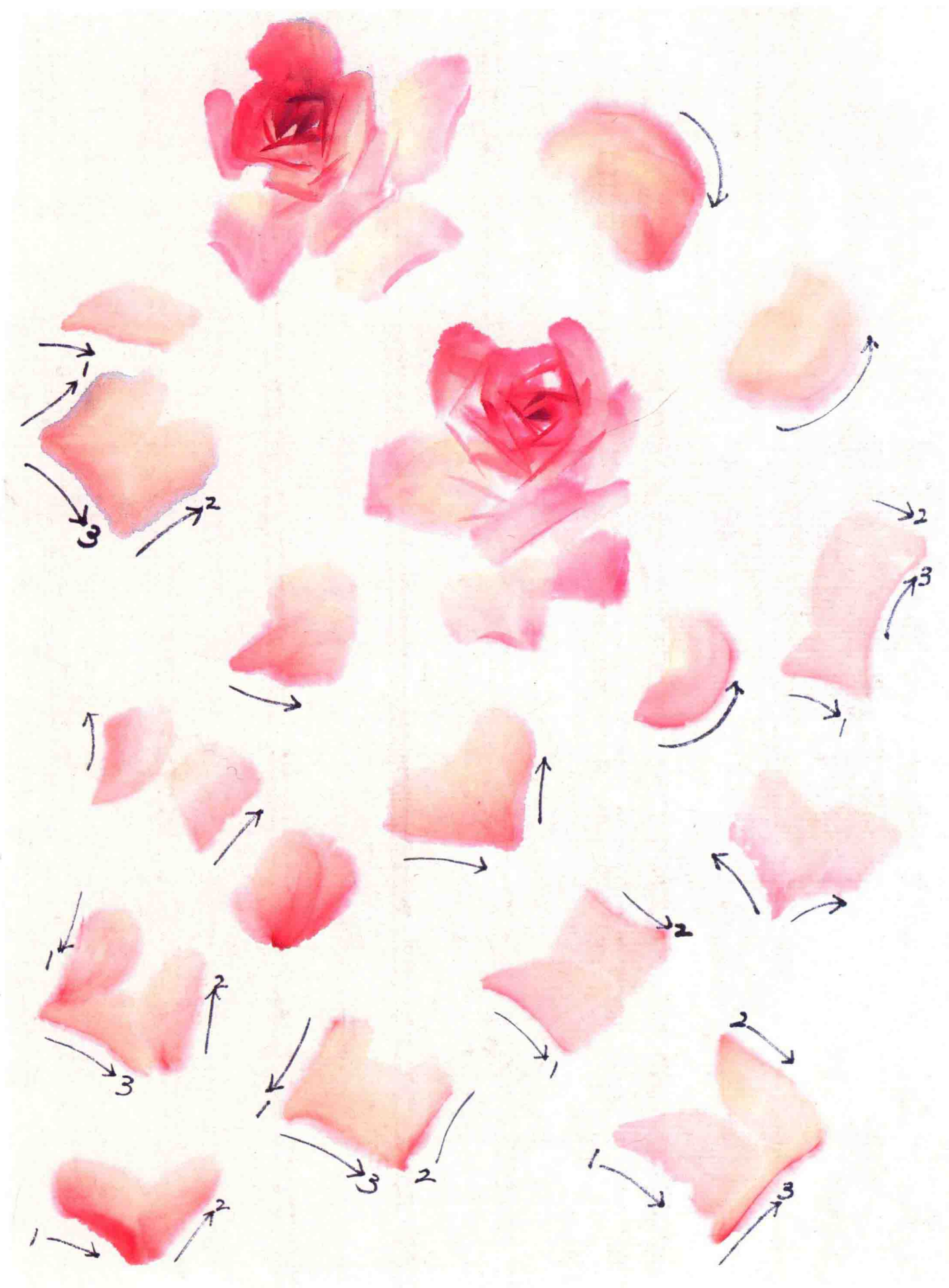
中层瓣是连接内外层瓣的过渡，在整个花形中并不十分明显。在一朵花当中它有时一至二层，有时二至三层。它由碎到整，在与外层大瓣的衔接上，在整体花的造型上起着非常重要的作用。示意图中的左上角两个图所表现的是内层瓣与外层瓣之间的衔接和中层瓣的几种不同的用笔方法。同一图上还有两个内、中、外三层的点染示意，从中可以去理解花的整体造型、花瓣的宽窄变化和折线在内层瓣中的提色，以及在此基础上的撞粉，从而完成花的点、勾、提三个画法步骤。仔细研读下面范画，习画者可以从中悟出一朵花三层花瓣点染的全过程。



三、外层瓣画法

外层瓣是点垛花瓣的重点，其特征是形大、轻柔、质薄。尖形花瓣代表了月季花瓣的特有花形，是点外层大瓣中必不可少的，与其它两种方形和圆形花瓣共同构成了外层大瓣的飘逸风貌。点垛大瓣用大白云笔，侧锋笔尖朝外点出。尖瓣是一个瓣的两侧下折，点垛时自瓣梢中心向左右两侧斜出，呈尖瓣，两笔点出。方瓣是瓣的左、右及正中部位均向下折，呈方形，分三笔点出，先左右，后中间。圆形则属正常花瓣，未受外界风吹影响，保持着原有状态。点瓣自瓣梢或瓣基起笔，点旋结合即成圆瓣。





五、月季花的变形画法步骤图示意

①先淡后浓，先整后碎的点瓣笔法（一至九）。



六、各种颜色月季花的画法

白月季画法

白月季在很大程度上叶子托花起着决定性作用，花的周围几乎是被繁密的叶片所包围。叶片形态的整碎及浓淡色的搭配是画叶时首先要考虑的，愈是密集的叶片在穿插组合上愈要注意姿态的变化、虚实的变化，要做到密而不乱，实中有虚，同时色调上要和谐统一。重要的是组合穿插当中要留出不等边三角形的位置空间，即是“活眼”（通气处）。这是在重叠交错叶组时必须要认真对待的。穿枝的位置首先要考虑，然后是叶子的组合排列要有形态大小及朝向的变化，用色要有浓淡、虚实的变化。叶子的蘸色以浓淡墨色为主，主要用色是赭石蘸浓淡墨色与胭脂蘸浓淡墨色的变换。叶脉的墨色浓淡与叶的点色要协调一致。

花的点垛，以锌钛白色为主。先铺底色，笔尖先蘸淡草绿，再蘸淡曙红，自内层瓣的位置起笔铺色，待铺色全干后，于其上用白粉蘸淡草绿笔尖再蘸淡曙红，按内层、中层瓣的次序点出，最后点外层大瓣。点瓣的粉色宜稍厚，不然在染纸上不显，提色亦用浓白粉的细线提出花瓣之间的层次，并于花的局部重叠白粉色。点蕊用赭黄或胭脂色。



1.先在纸上铺底色（淡草绿色），再于第一遍铺色上局部点入淡曙红色。



2.待染色干透后，以稍浓的白粉点垛花头上、下两朵三层花瓣。



3.点色半干时以浓白色做为局部的勾、提，增加层次。



4.在前遍勾、提基础上再用草绿、淡胭脂色加深局部瓣与瓣的层次。



5.用草绿蘸胭脂色，点垛花头下边的花叶。



6.左侧叶组的大小组合点垛后趁湿勾入筋脉，使筋脉的墨色融于点叶的水色。其后于右侧点出另一花苞。



7.在出枝的相应位置，点垛下边左、右侧花叶。



8.添加枝梗，连结花叶，并在右侧花苞上补写花萼。



9.补出穿枝后主茎左、右的花叶。



10.在补出的花叶上勾写筋脉，再补入主花右侧上方的花叶，随即勾出筋脉。



11.于花的主茎相关位置上点勾利刺，并用胭脂色点出花蕊。



白月季花瓣的绘制顺序示意
戊子年冬月 吴昌硕

12.最后于画幅右侧题字，完成整幅画的完整构图。



墨月季的画法

墨月季，墨花、墨叶、墨色枝梗用单一的墨色去表现上述的物象结构，不借助任何色彩，这就需要处理好墨韵，墨韵是指墨色从浓到淡的五个色阶，即焦、浓、重、淡、清的五个层次。同时还要利用好纸地的白色空间另一个层次来加强淡色的层次，共同塑造出月季的花形。

在点垛方法上与其它用色点垛方法相同，所不同处是把墨变成色。先是灰墨蘸深墨从内层瓣包芯的四笔开始，然后转中层瓣，再进入外层大瓣。提色上趁湿以焦墨提入，深墨与淡墨的衔接一定要融合的自然，渗化的和谐，个别最重的焦墨有时要全干后补提，或点或折线，以此显出最深的墨色层次。画面的留白要借助点笔的速度快和笔上的水分少来留出间隙，这就要求笔法上要空灵、松动，所谓灵活、松动就是笔法上的熟，有熟才有巧。

墨月季是传统中国写意画，既雅气又生动，画的好要胜于色月季一筹，笔和墨在墨月季的表现上是第一要素，花的神韵要靠笔和墨来显现。

①内层瓣的五笔的连续点垛。

④内层瓣的浓墨提色。

提色折线笔法示意。

中层瓣的点垛笔法。

②中层瓣二至三层的点垛。

不同侧面外层大瓣的点垛笔法

③外层大瓣的点垛。

叶和花有相互映衬的关系，一般来讲，花叶应重于花，花叶之间还要拉开一定距离。淡色花瓣的下边一定要重色叶，反之，重色花瓣的下边一定要淡色叶。叶不宜多，主要在于安排的合适。枝梗要简疏、劲健，它支撑着花叶，有着举足轻重的作用，不可小看。叶筋、叶锯随点随加入，最后横出利刺。

