

吴健生
编著

芭蕉

【花鸟画学谱】

图书在版编目 (CIP) 数据

花鸟画学谱·芭蕉/吴健生编著.-郑州：河南美术出版社，
2009.6

ISBN 978-7-5401-1765-8

I . 花 … II . 吴 … III . 芭蕉属 - 花卉画 - 技法 (美术)
IV . J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第073332号

书 名 花鸟画学谱·芭蕉
责任编辑 文 晓 张志强
责任校对 戈佑君 李 娟
装帧设计 杨慧芳
出版发行 河南美术出版社
制 版 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 1.25
印 数 0001-5000册
字 数 2千字
版 次 2009年6月第1版
印 次 2009年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-1765-8
定 价 10.00元

芭蕉

芭蕉科。形态特征：多年生草本，通常直立，不分枝。茎粗壮，全由叶鞘层层重叠包围。叶片大型，长圆形，长2~3m，宽25~40cm，鲜绿色，有光泽。中脉明显粗壮：宽约2cm，侧脉平行，多而密；叶柄粗壮。穗状花序顶生，直立或稍下垂，佛焰苞片通常红褐色，每苞片有多数小花；花单性；花冠近唇形，顶端5齿裂，下唇较上唇短；雄花具雄蕊5，离生，花药条形，2室；雌花子房下位，3室，花柱1，柱头近头状。浆果三棱形，熟时呈黄绿色。种子多数，黑色。花期12月，果期次年5~6月。

夜雨

(唐)白居易

早蛩啼复歇，残灯灭又明。
隔窗知夜雨，芭蕉先有声。

芭蕉

(唐)杜牧

芭蕉为雨移，故向窗前种。
怜渠点滴声，留得归乡梦。
梦远莫归乡，觉来一翻动。

杨柳枝

(节选)

(唐)顾夐

正忆玉郎游荡去，无寻处。
更闻帘外雨潇潇，滴芭蕉。

长相思·雨

(宋)万俟咏

一声声，一更更。
窗外芭蕉窗里灯，此时无限情。
梦难成，恨难平。
不道愁人不喜听，空阶滴到明。

添字采桑子

(节选)

(宋)李清照

窗前谁种芭蕉树？阴满中庭。
阴满中庭，叶叶心心、舒卷有余情。

一剪梅

(节选)

(宋)蒋捷

流光容易把人抛，
红了樱桃，绿了芭蕉。

初夏睡起

(宋)杨万里

梅子流酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱。
日长睡起无情思，闲看儿童捉柳花。

唐多令·惜别

(节选)

(宋)吴文英

何处合成愁，离人心上秋。
纵芭蕉、不雨也飕飕。
都道晚凉天气好，有明月，怕登楼。

双调水仙子·夜雨

(节选)

(元)徐再思

一声梧叶一声秋，
一点芭蕉一点愁，
三更归梦三更后。

临江仙

(节选)

(清)纳兰性德

点滴芭蕉心欲碎，声声催忆当初。
欲眠还展旧时书。
鸳鸯小字，犹记手生疏。

浣溪沙

(清)吴藻

一卷离骚一卷经，十年心事十年灯。
芭蕉叶上听秋声，欲哭不成强翻笑。
讳愁无奈学忘情，误人枉自说聪明。

连雨

(唐)白居易

风雨暗萧萧，鸡鸣暮复朝。

碎声笼苦竹，冷翠落芭蕉。
水鸟投檐宿，泥蛙入户跳。
仍闻蕃客见，明日欲追朝。

代赠

(唐)李商隐

楼上黄昏欲望休，
玉梯横绝月如钩。
芭蕉不展丁香结，
同向春风各自愁。

山石

(唐)韩愈

山石荦确行径微，
黄昏到寺蝙蝠飞。
升堂坐阶新雨足，
芭蕉叶大栀子肥。
僧言古壁佛画好，
以火来照所见稀。
铺床拂度置羹饭，
疏粝亦足饱我饥。
夜深静卧百虫绝，
清月出岭光入扉。
天明独去无道路，
出入高下穷烟霏。
山红涧碧纷烂漫，
时见松枥皆十围。
当流赤足踏涧石，
水声激激风生衣。
人生如此自可乐，
岂必局促为人靰。
嗟哉吾党二三子，
安得至老不归。

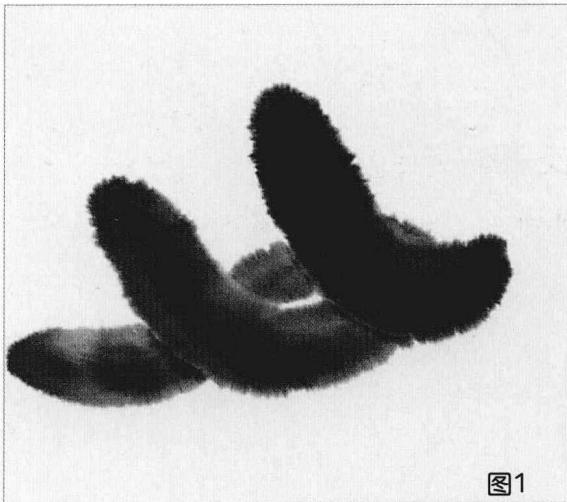

图1

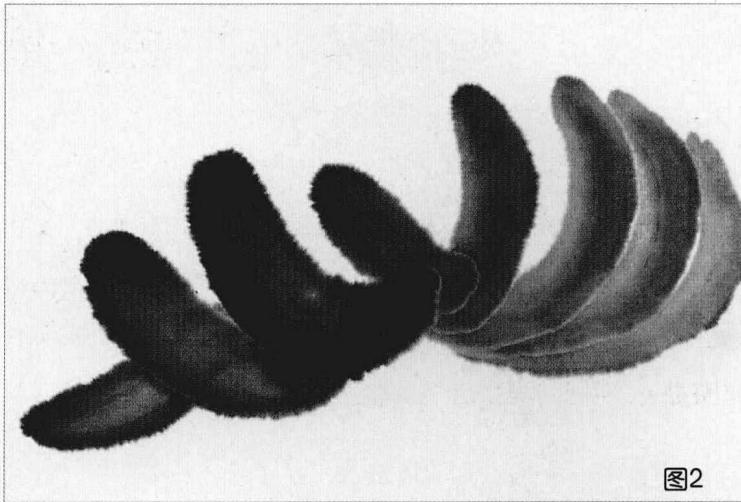

图2

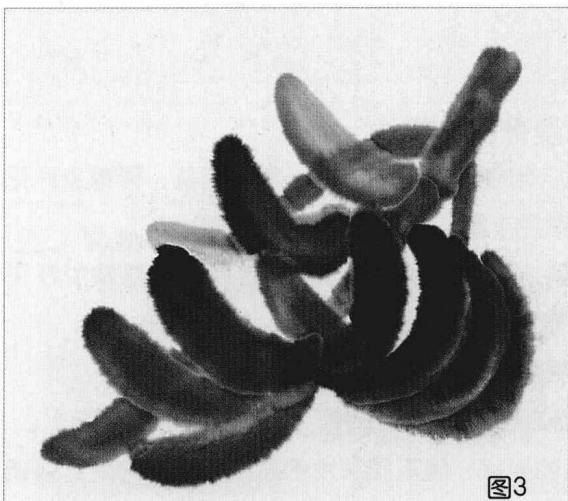

图3

图4

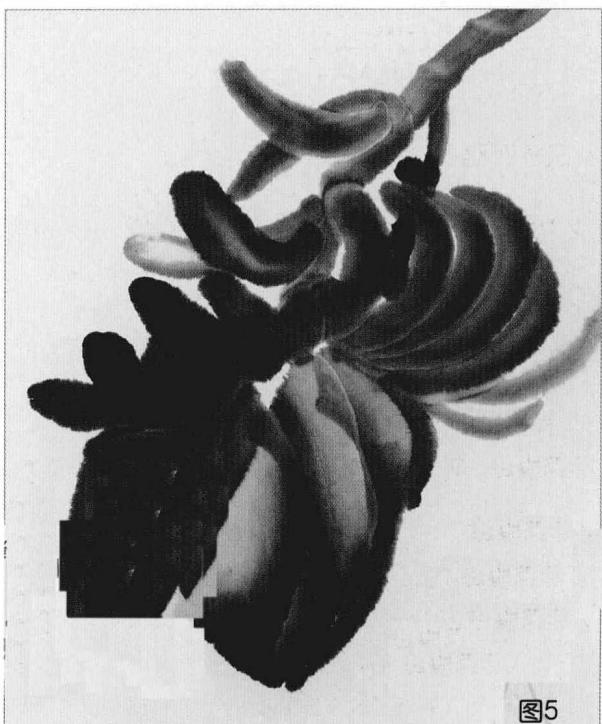

图5

一、香蕉水墨没骨花头画法

1. 从画面中部左侧画起，中锋运笔，注意落笔、运笔、收笔中体现香蕉的造型和笔墨的浓淡变化（如图1）。

2. 用淡墨画出右边另一组香蕉，注意香蕉之间的前后呼应及主次、层次关系（如图2）。

3. 用淡墨画出果实的茎及和后面一组香蕉，更显生动之趣（如图3）。

4. 左下方画出一组香蕉，使造型更显丰满，注意香蕉的姿态（如图4）。

5. 用大提笔卧行运笔，表现含苞果实之美（如图5）。

图6

图7

图8

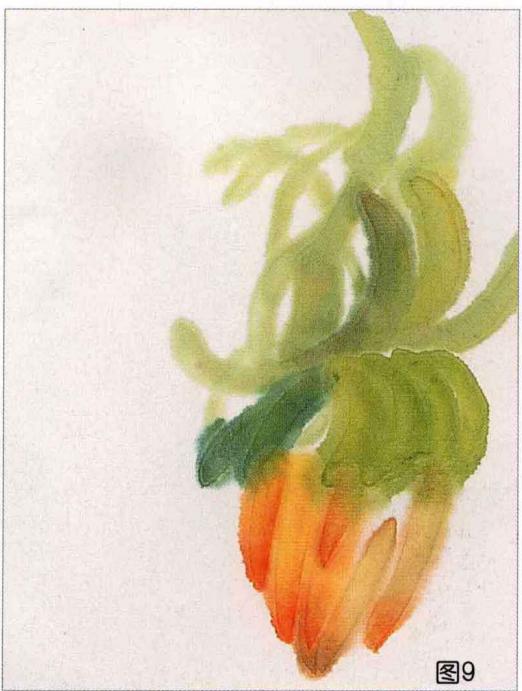

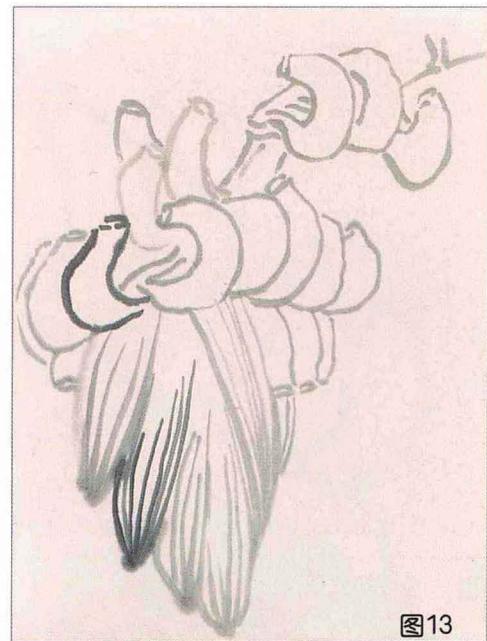
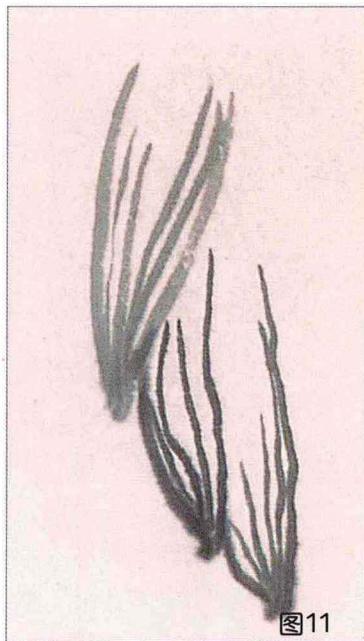
图9

二、香蕉彩色没骨花头画法

1. 笔蘸藤黄、朱磦及少许胭脂红，画出花头，再蘸少许花青趁湿补上，使颜色丰富，有冷暖变化（如图6）。
2. 笔蘸藤黄、少许花青画出上边一组香蕉。再蘸少许花青，反方向补两笔香蕉（如图7）。
3. 笔蘸少许胭脂红，如“撇”形画出香蕉（如图8）。
4. 在上述步骤的基础上，依次顺序，注意色彩变化（如图9）。
5. 按已画成的形状，用不同深浅的墨色，中锋勾线，强调造型变化（如图10）。

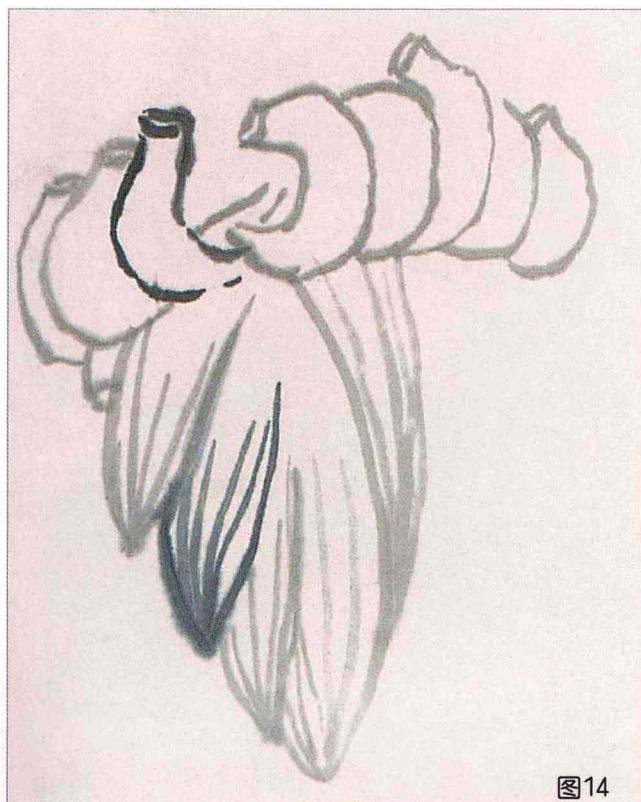

图10

三、勾勒花头画法

- 1.用勾线笔蘸花青色，再加点墨。从左边由上往下中锋勾线（如图11）。
- 2.照步骤1的方法，用浅色画出右边花形，再用慢笔画上面的一组香蕉（如图12）。
- 3.用浅色勾出画面右上的香蕉（如图13）。
- 4.依样，画出下面一组香蕉，使花头造型饱满，具有层次变化（如图14）。
- 5.注意画面造型变化、深浅变化。用细线刻画出花朵花纹，勾勒完成，同时笔蘸清水烘托外形（如图15）。

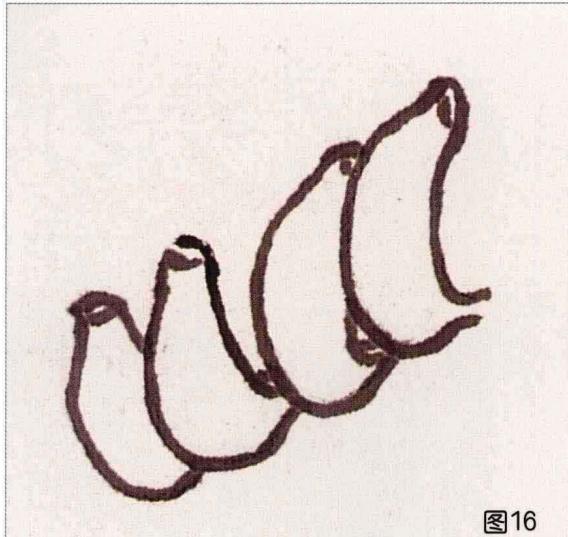

图16

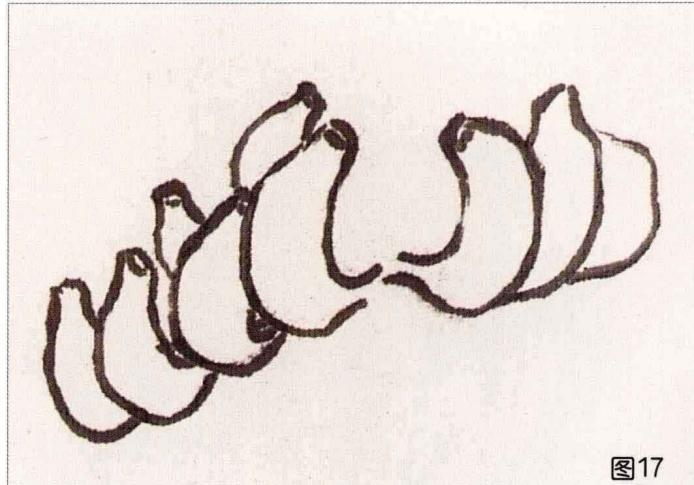

图17

四、勾勒花头画法

- 1.用羊毫或兼毫毛笔，勾勒出左侧一组香蕉的造型，注意远近的大小变化（如图16）。
- 2.用深色勾出右侧三条香蕉，再用浅色画左侧上的两条香蕉（如图17）。
- 3.在二组香蕉连结处画茎和叶，连接左右的香蕉，运笔快慢适中（如图18）。
- 4.画出中下部的香蕉，握笔凝神，勾长线要稳戒急（如图19）。
- 5.注意勾线的粗细、深浅、方圆变化以及线条的疏密关系（如图20）。

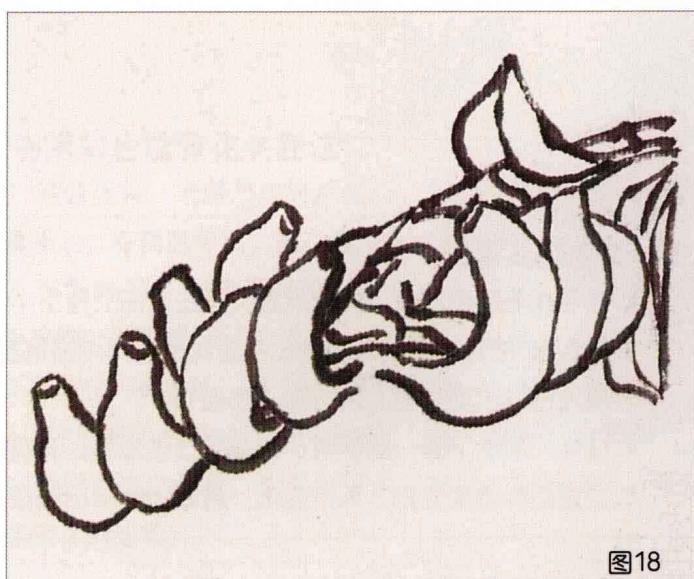

图18

图20

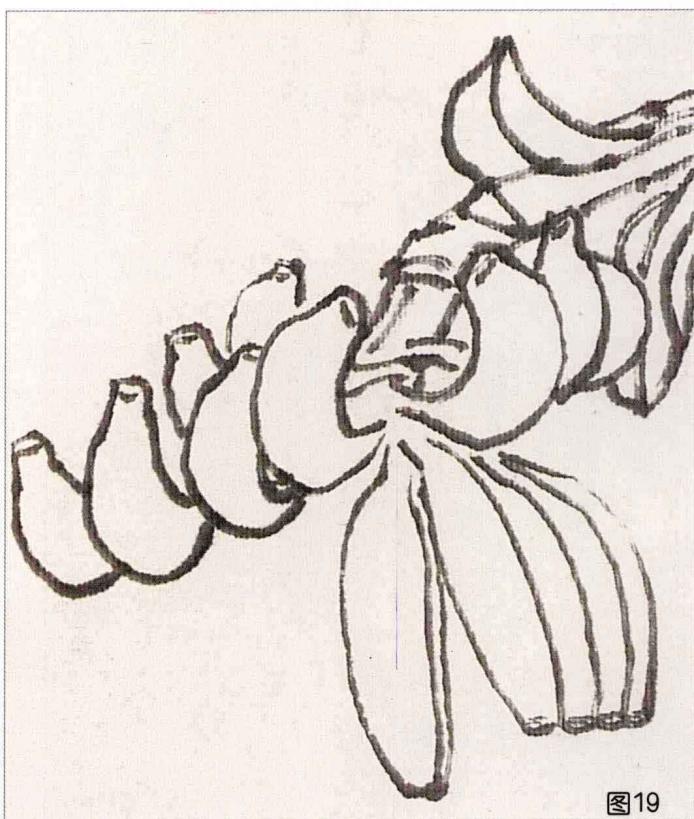
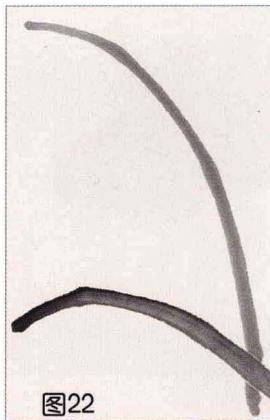
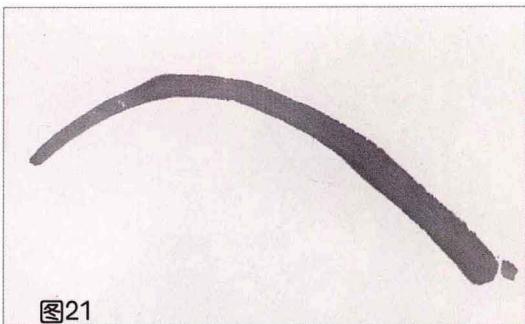

图19

五、水墨没骨叶子画法

1. 用中锋淡墨画出前面叶子的枝干位置
(如图21)。

2. 画出后面叶子的枝干，注意叶子的疏密、大小等关系 (如图22)。

3. 用不同深浅的颜色画前面叶子下方，
并用浅色画出另一片叶子前面的叶子，同时
注意它们间的对应关系 (如图23)。

4. 参照步骤2、3的方法，完成另一株叶子 (如图24)。

5. 勾勒叶脉时，蘸墨及花青色趁半干完成，并补香蕉的其他枝干
(如图25)。

图26

图27

图28

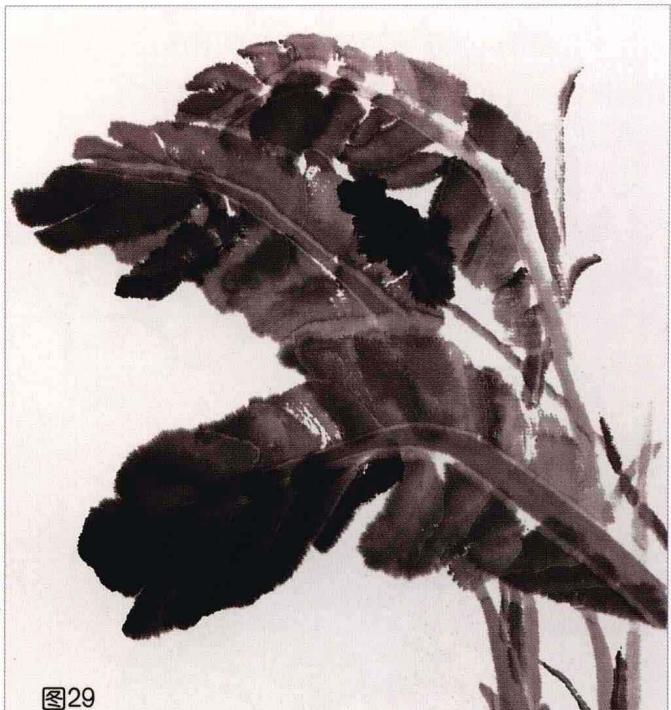

图29

六、蕉叶的画法

1. 中锋行笔画出蕉叶枝干，要有粗细和转折变化。淡墨画出叶子，并趁湿用浓墨画叶茎（图26）。
2. 用稍淡的墨画后面的叶子，注意叶子的疏密关系（图27）。
3. 后面再添加一片叶子，注意与前二者的大小组合关系，用墨时要浅淡（图28）。
4. 添加叶杆，并进行整体墨色调整，使画面整体丰富、有层次变化（图29）。

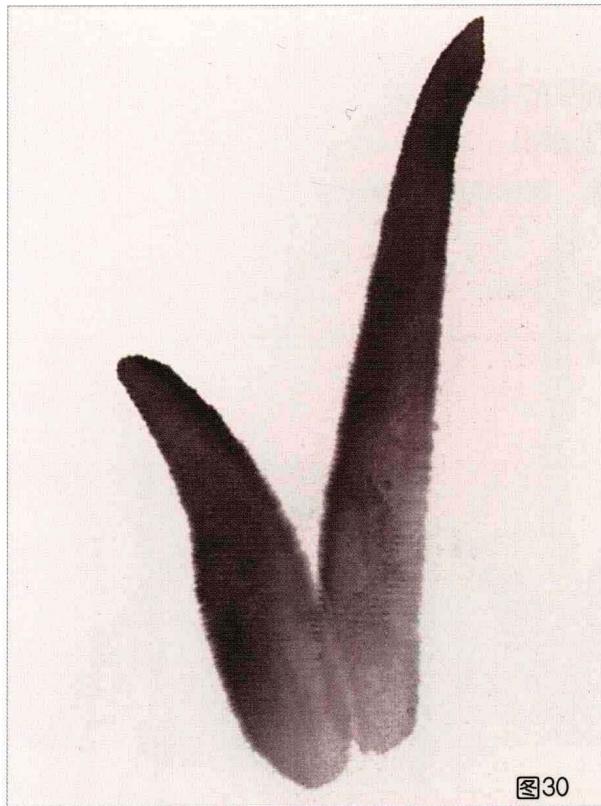

图30

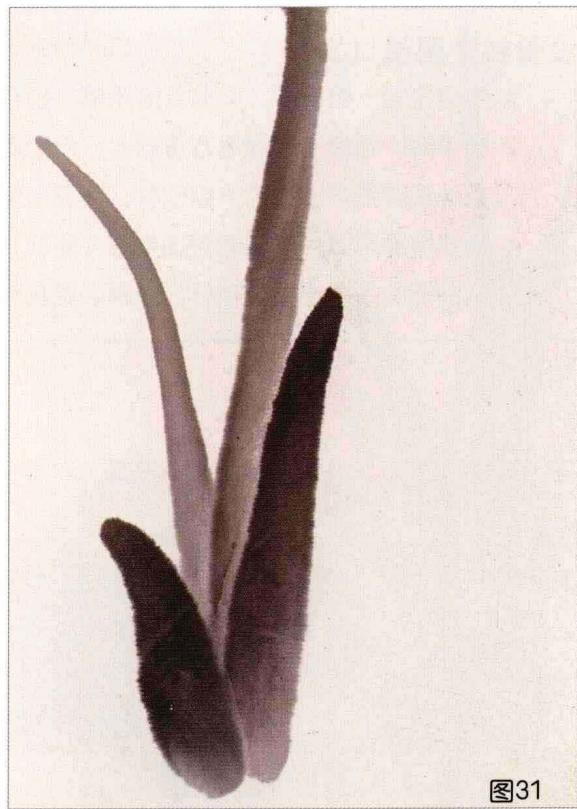

图31

七、没骨枝干画法（一）

1. 中锋落笔，轻点重收。二笔方法相同，只有长短、动态变化（如图30）。
2. 笔法同上一步，注意颜色深浅和形的粗细变化（如图31）。
3. 调稍浓墨画出后面枝杆，注意枝干的穿插关系，姿态要有呼应（如图32）。
4. 画出另一组枝干，要有浓淡、长短、聚散变化，与前面枝杆穿插自然（如图33）。

图32

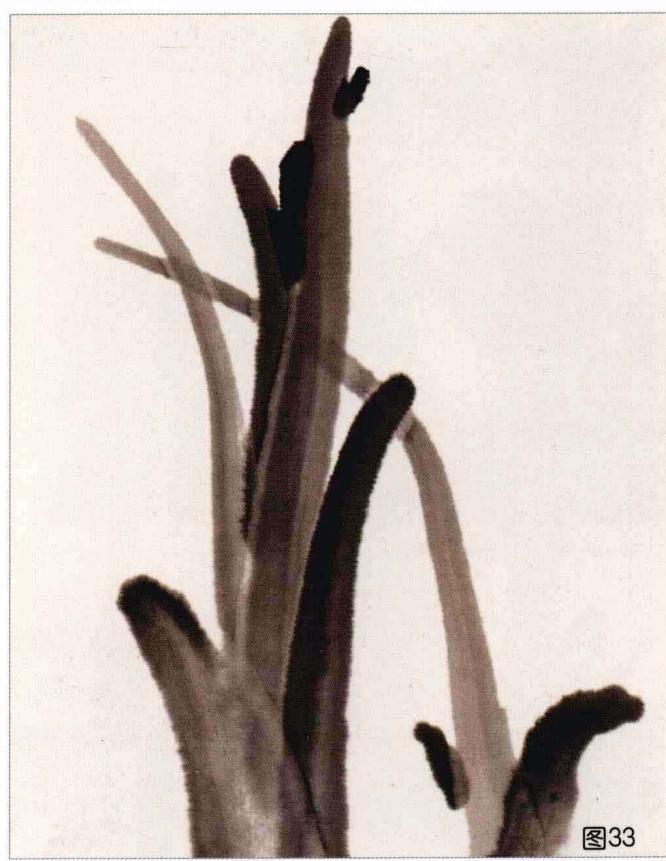

图33

没骨枝干画法（二）

1. 先画左面一组枝干，中锋直落用笔。要有浓淡、长短粗细变化（图34）。
2. 画中间一组枝干，用笔方法同上，但形态上比前者略细（图35）。
3. 调浅淡颜色画出右边一组枝杆，注意与前二组的穿插关系、整体关系（图36）。
4. 谨慎增添两笔，使画面更加丰富（图37）。
5. 略蘸清水，画出后面枝杆，使画面更具有层次和疏密变化（图38）。

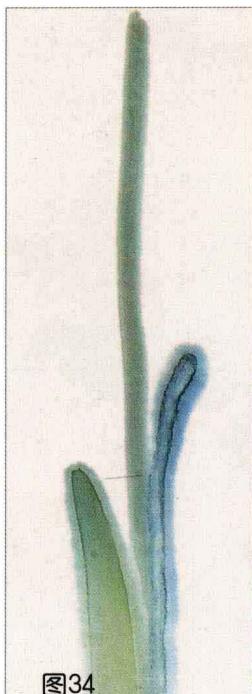

图34

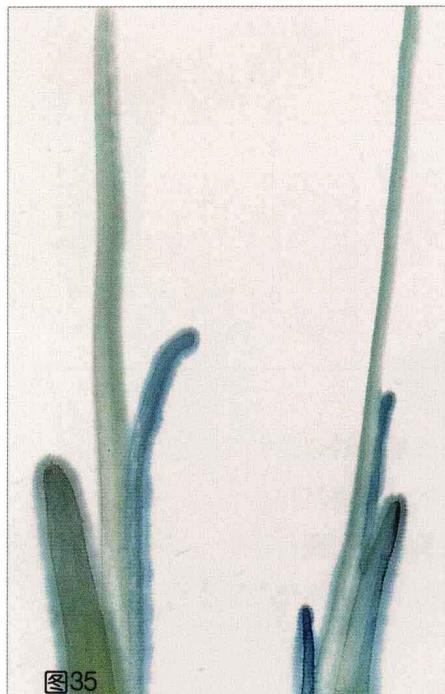

图35

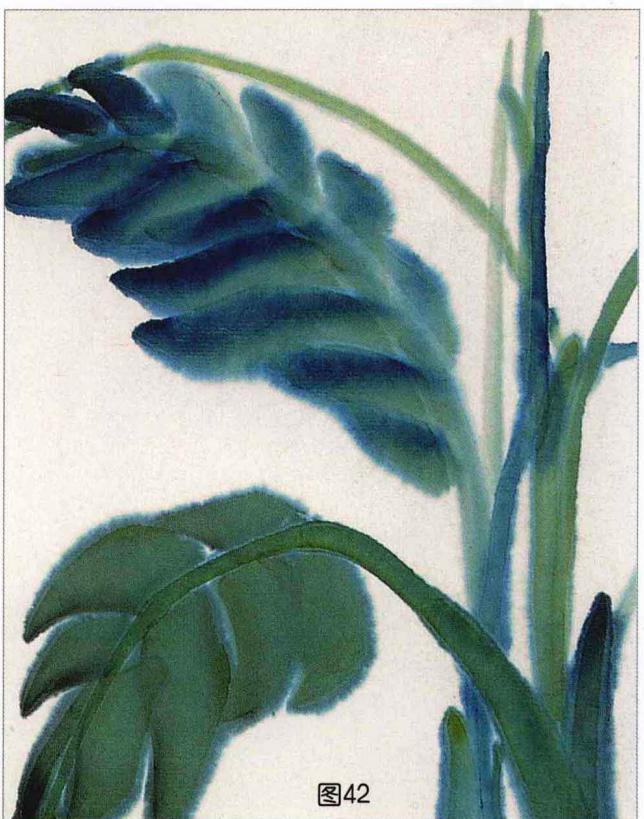
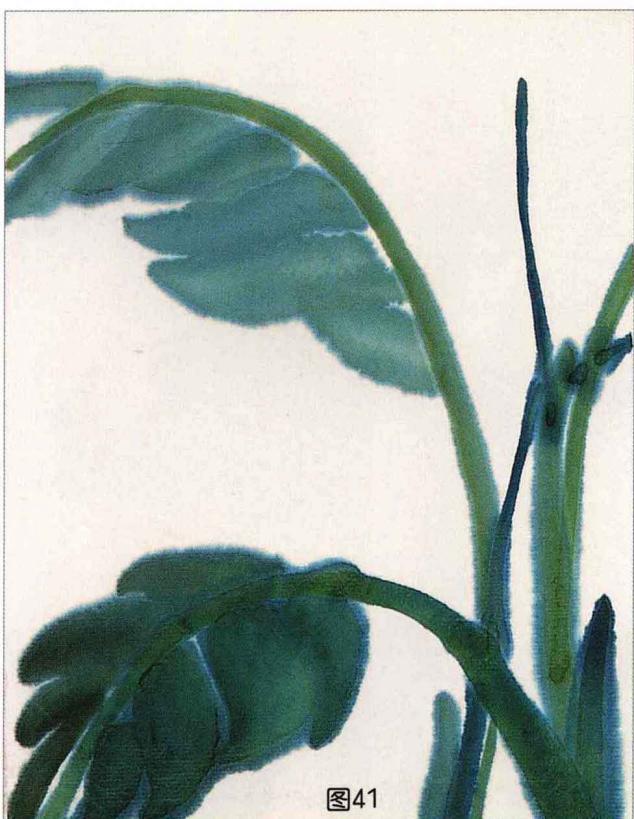
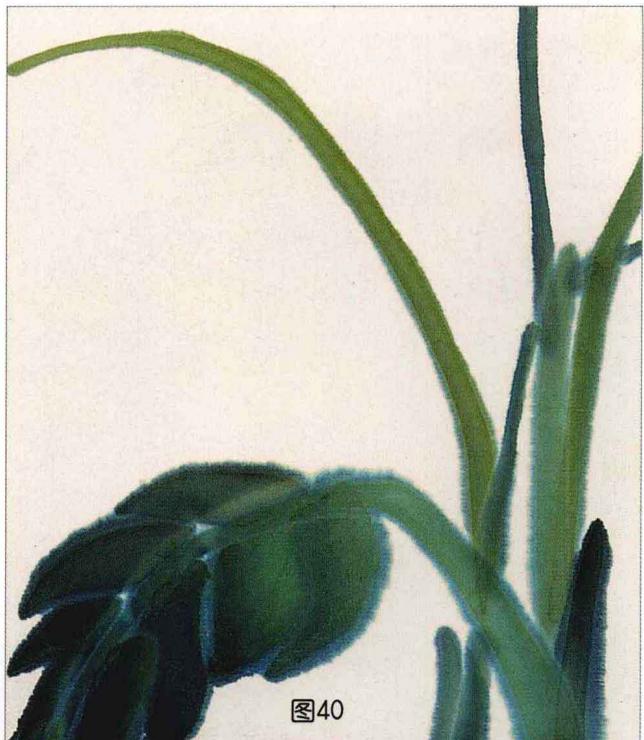
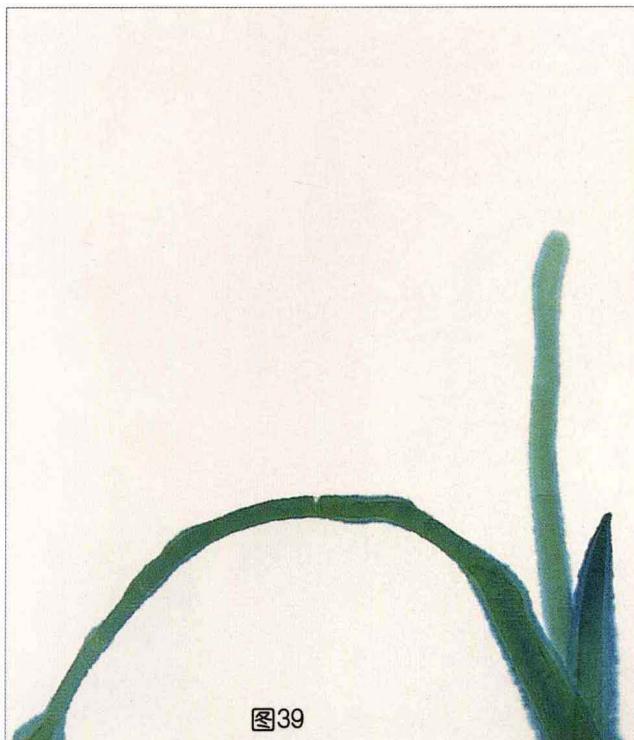
图36

图37

图38

八、完整步骤图

1. 笔蘸花青、藤黄，画出不同形态的枝杆，注意用笔浓淡变化和运笔变化（图39）。
2. 按前面枝杆位置，依前后浓淡关系中侧锋画出蕉叶（图40）。
3. 按步骤2的方法，画出第二株蕉叶大的造型，注意用笔的不同方向及外形变化（图41）。
4. 依次反方向画出上方蕉叶（图42）。
5. 收拾画面，用没骨花头画法画出花头（图43）。

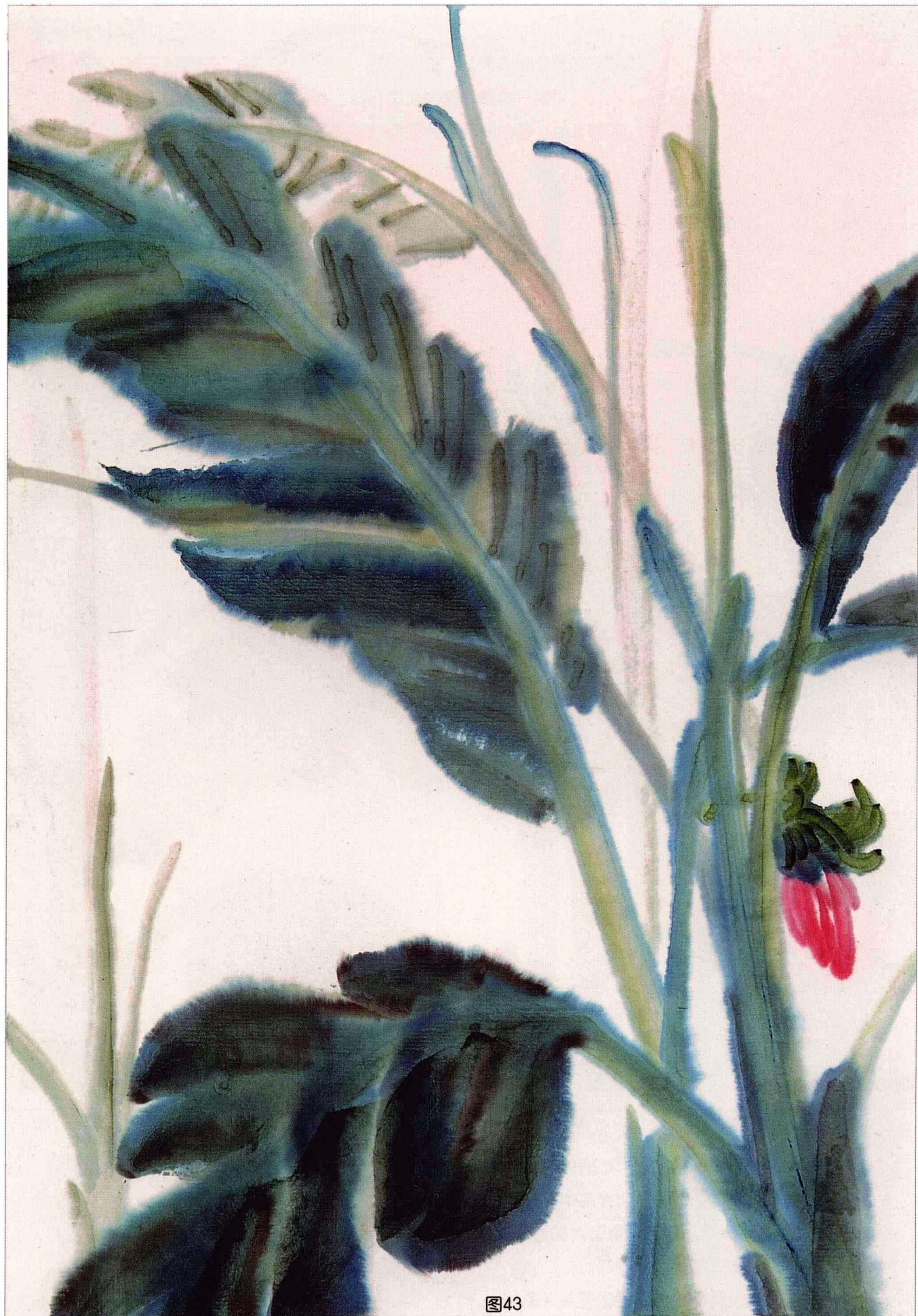

图43

九、芭蕉水墨作品欣赏

芭蕉/吴健生

蕉林丛/吴健生

蕉韵 / 吴健生

