

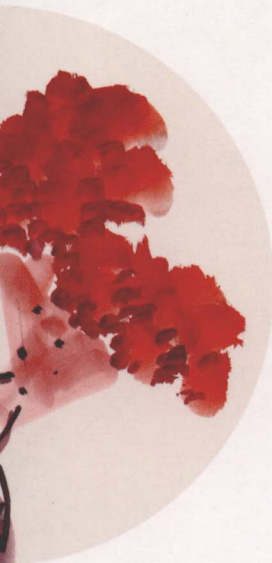
学画宝典

张继馨 / 著

Traditional Chinese painting
technical skill

中国画技法

鸡冠花芭蕉

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社
FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

概 述

鸡冠花，俗名波罗奢花。三月生苗，入夏高达数尺，矮者仅数寸。叶青柔，径霜后微红。按其形分有扫帚鸡冠，扇面鸡冠和缨络鸡冠等品种。其色也分深红，大红，浅黄和纯白，以及紫、白、红三色一朵者。穗有小筒，子在其中，黑细而光滑，可入药。当草枯木落之晚秋，此花反得盛放，故有“傲骨生姿，朱紫奋采”、“霜华晚拂绛云冠”、“金风乍颭，群株炫采”的美誉，所以也成为画家们笔下常画秋花之一。

芭蕉，又名甘蕉，绿天，扇仙。草类芭蕉科，丛生，根生地面，两三茎成一簇，叶绿，长数尺，其茎软，重皮相裹，处微青内白，有的能开花结实，可食，内软烂，味甘冷。芭蕉适宜于南方种植，气候较冷地区，则夏茂冬萎，然能生生不息，生命力甚强。

芭蕉作为绘画题材，更合适写意作品，可尽情发挥，充分表达笔情墨趣。如故宫的藏画中，就有清初八大山人的很多水墨芭蕉作品如《水墨蕉石》、《翠竹芭蕉》、《蕉蝉图》、《蕉石图》以及多幅长卷，所作芭蕉均寥寥数笔却神趣横溢。还有明代蓝瑛的设色《修篁蕉石》藏品，蕉叶上端还画有一朵红色的花。清初恽南田有幅仿辋川《雪中芭蕉》，均以淡墨为之而颇具新意。从上三例说明历代画家们在画芭蕉上，能驰毫骧墨，各辟蹊径。

鸡冠花和芭蕉画法不一，现择其主要的分述于后，以供参考。

张继馨，又名馨子，原籍江苏常州，1926年生，苏州职业大学教授。中国美术家协会会员，中央文史馆书画院研究员，民进中央开明画院研究员，江苏省花鸟画研究会顾问，江苏文史馆馆员，苏州市美术家协会名誉主席。

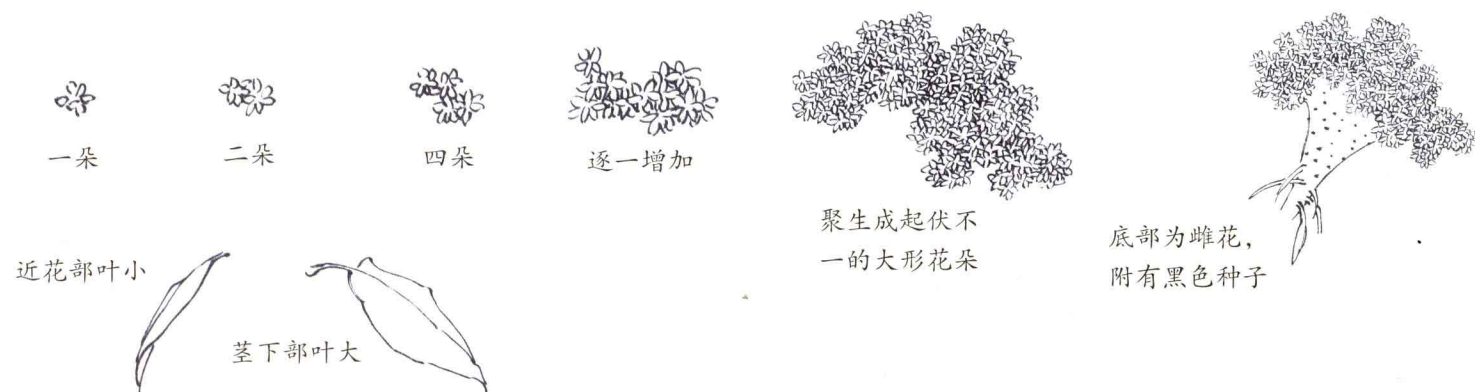
国内外曾举办个展60余次，出版专著近50集，为中南海、中央军委、毛主席纪念堂、中央双拥办公室、中央文史馆，以及陕西、广东、黑龙江、江苏省委和省政府绘制巨作和合作花鸟画多幅。中央电视台二套曾摄制“花鸟名世、匠心鉴人”专题片。

目 录

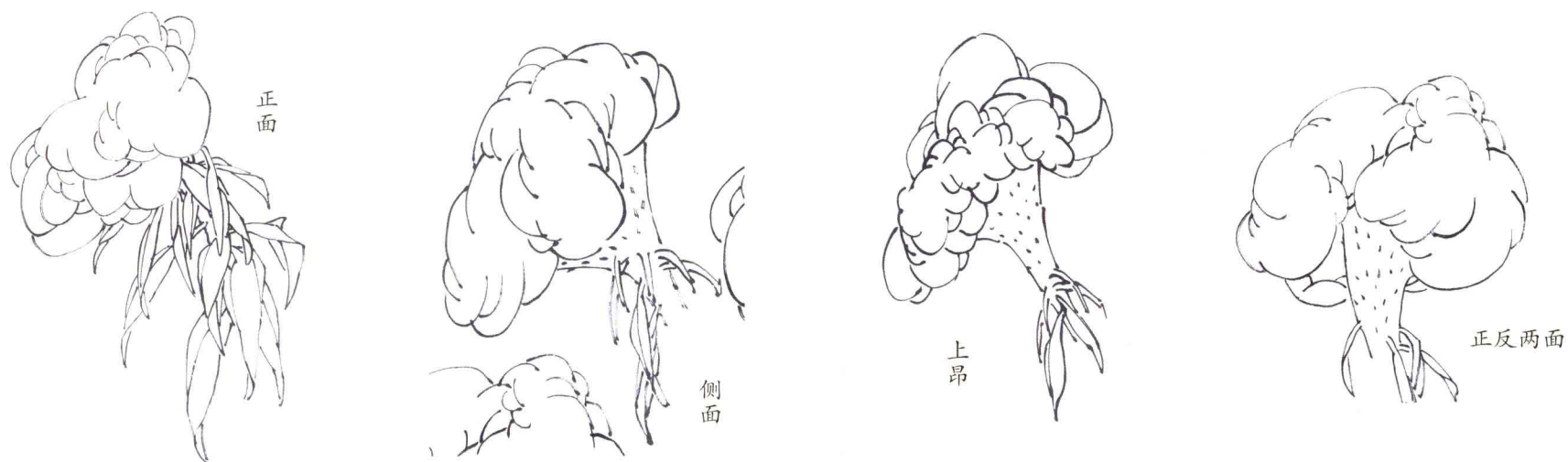
一、鸡冠花的结构·····	1	八、各种形态的芭蕉叶·····	7
二、不同姿态的鸡冠花·····	1	九、范图画法·····	8
三、鸡冠花的局部练习·····	2	1、《应晓欲鸣》画法·····	8
四、鸡冠花的花叶组合练习·····	3	2、《吟风韵更长》画法·····	10
五、芭蕉花的结构·····	4	十、作品欣赏·····	12
六、芭蕉的结构及四季的不同形态·····	4		
七、芭蕉的各种画法·····	6		
1、水墨画法·····	6		
2、没骨画法·····	6		
3、芭蕉叶的水墨画法·····	6		

一、鸡冠花的结构

鸡冠花的花序、花色皆如公鸡鸡冠而得名。是苋科青葙属一年生草本花卉，一般高度可达100厘米，茎直立粗壮，叶长卵形，花序为许多小花聚生组成，雌花着生于花序底部，具有丝绒般光泽，种子黑色有光。花期7—10月。

二、不同姿态的鸡冠花

三、鸡冠花的局部练习

先画花朵和茎干。添上两侧疏密不一的叶柄。再加深浅、偃仰、阔狭大小不同的叶。然后以墨勾叶脉点子粒。

鸡冠花布叶，需掌握其形宜上小下大，其色宜上淡下深，其势宜上疏下密。

四、鸡冠花的花叶组合练习

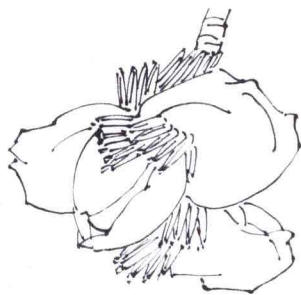

五、芭蕉花的结构

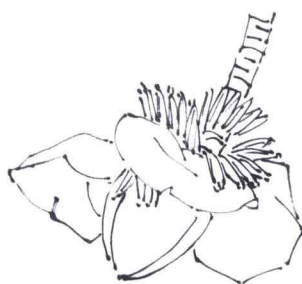
生长闽广地区的芭蕉，入夏能著花结实，从叶心中抽出花轴，状若荷花，瓣根部为雌性花，实随花长可食。

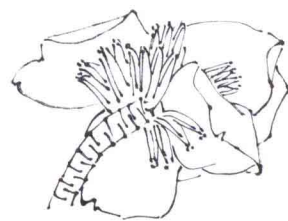
盛开

正面

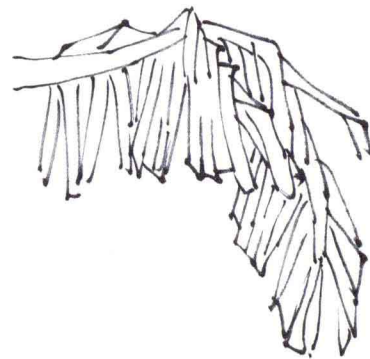
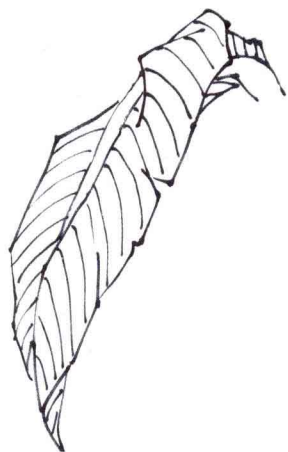
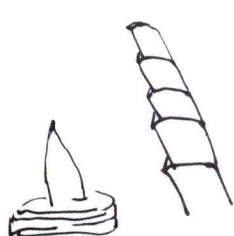
下垂

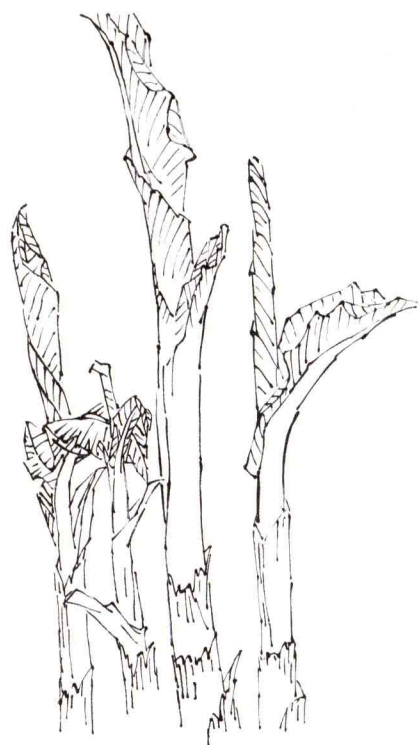
反面

六、芭蕉的结构及四季的不同形态

芭蕉丛生，由于环境和土质不一，故生长高低有别。高者丈余，矮者数尺，叶大而长，中肋的两侧有平行侧脉，茎相互合抱而左右出叶，南方四时常绿，冷暖明显地区则春荫、夏盛、秋衰、冬萎，寒冷的北方，则不植芭蕉。

春萌

夏盛

秋衰

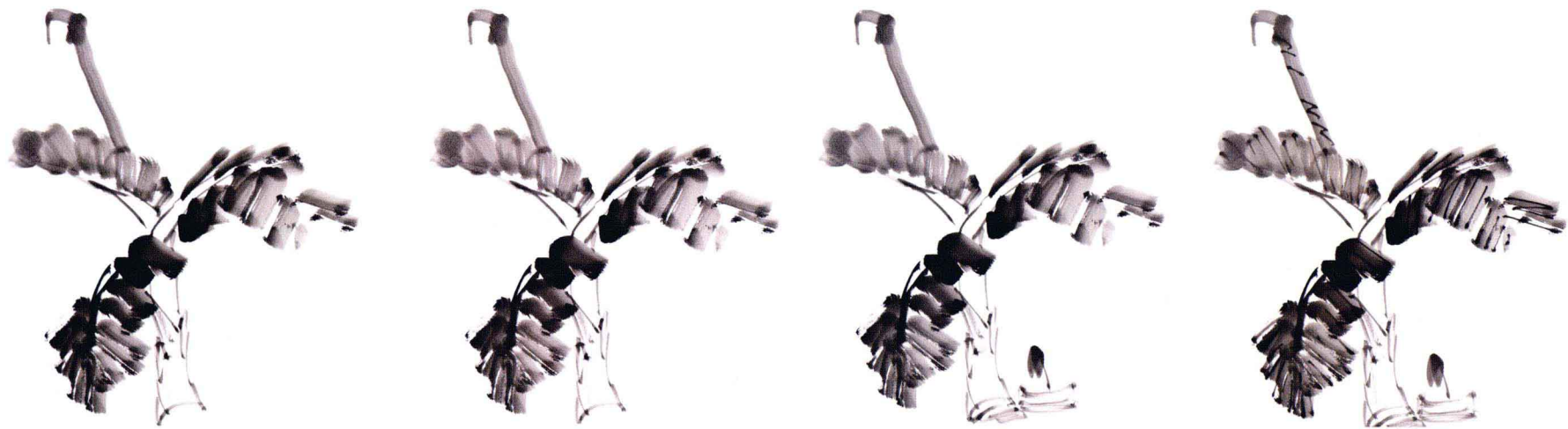

冬萎

七、芭蕉的各种画法

1. 水墨画法：画芭蕉笔宜用大的兼毫，使画时较有骨力和含墨量。调墨色时不要太均匀，落笔用侧锋，使面积较大而有墨彩的变化。画时不要时时蘸墨，应笔间墨色尽量用尽再添，否则墨色无浓淡干湿之分。为了使蕉叶有转折偃仰的变化，画时要掌握叶的参差缺实的不同分布。叶与茎宜勾写结合，最后在勾叶脉时，其墨线应有虚实、长短之别，以避排列过于均匀刻板之嫌。

2. 没骨画法：芭蕉没骨画法，基本和水墨写意相似，不过在运笔上没有大写意那么姿意放纵，但在水与墨的使用上较讲究光泽和趣韵。所以笔间含水量较多，蘸墨色不宜太匀，要根部清水，笔肚淡墨，笔尖深墨的区分，使落笔能见浓淡和腴润之效。画时可先画未舒之叶。接画右侧半展之叶。再画左侧伸展之叶。最后画下垂之叶，顺手勾出干茎。

3. 芭蕉叶的水墨画法：画水墨蕉叶，应掌握其深淡变化，以区别叶的正反。

八、各种形态的芭蕉叶

卷合的嫩叶

略呈舒展

半舒展状

展开状

右侧状

正面状

半折状

叶尖端下垂状

叶根部折裂状

九、范图画法

1. 《应晓欲鸣》画法

步骤1：朱砂合曙红色画花朵，块面要有大小，并有参差之势。

步骤2：再以深红色在花朵块面底部加点，以显现层次和结构。

步骤3：添上略淡色的穗筒和茎干。

步骤4：复蘸不同深浅的墨红色布叶，其间还要注意参差疏密的变化。深墨勾上叶脉，并点穗筒上的颗粒。

應時能唱

畫於隨意軒

步骤1：先画出主次两花，并加点以增强层次和结构。

步骤2：添上穗筒和茎干。

步骤3：布叶和勾叶脉。

步骤4：加蟋蟀一对和秋草与苔点，事后题款、铃印，完成画面。

十、作品欣赏

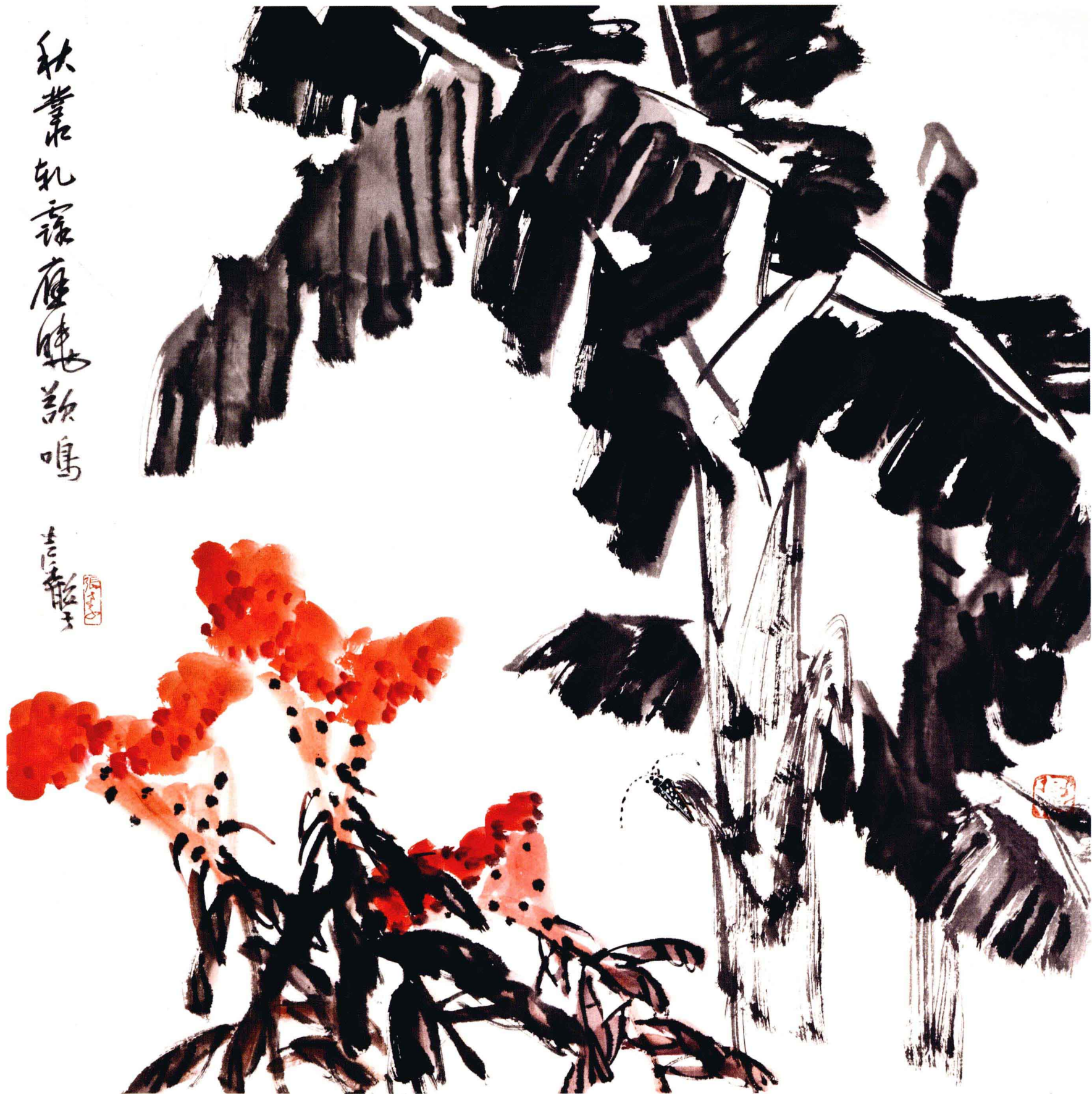
虫鸣声声不绝耳

晚红

秋丛
乳露
应晓
欲鸣

李苦禅

秋丛
乳露
应晓
欲鸣