

怎樣畫芙蓉·玉蘭花

朱秀坤·吳玉梅著·上海書畫出版社出版

前言

一本好的繪畫工具書，可引導學者循序學藝，入門而登堂入室。清代後期畫譜類書籍屢見不鮮，而最受歡迎並影響深遠的翹指可數《芥子園畫傳》。然而限於印刷和時代的局限，已不能滿足當今的需求。

學習繪畫不外兩條途徑：一是從師，二是自學。進美術學校讀書也屬從師學藝的範疇。有導師指點，可少走彎路，是學習的有利條件，然拜師不易，多數人只得靠自學。自學成家稱無師自通，自學成家者代不乏人，他們不囿前輩畫家所籠罩，自成一派，獨樹一幟，成為時代藝術浪峯的寵兒。反之，亦步亦趨從師者或受庸師撞騙者終不成器或反受其害。從師學藝或專門學校畢業，這僅是進入藝術堂奧的入門而已，畫家的藝術生涯是不斷自學拓進的過程。由此可見，自學是美術家藝術進步的動力。就一般而言，從古到今，成就的畫家無例外是自學而成的。

自學，學什麼？怎樣學？一讀書，二揣摩，三遊覽，古人稱師古人，師造化。對於初學畫者，自學入門起步路子要正。何謂路正，就是基

礎訓練要符合中國畫的傳統法度，要學習理解中國畫的基本理論。

所謂傳統，就是世代相傳，具有中國民族特點的繪畫藝術。儘管各個時代有各自的特徵，並隨時代的遷延而發展變化，然而萬變不離其宗，終不失中國畫之理法。因此，初學者必須學習傳統繪畫，接受民族的優秀遺產。供初學者學習的繪畫技法工具書應符合傳統規範。

中國畫技法入門叢書便體現了這種要求。它按中國傳統繪畫的白描、工筆、沒骨、寫意畫從筆法、墨法、章法、創作、題款、鈐印、意境等方面由淺入深地循序漸進，先工後寫，先勾後皴，先局部後整體、先寫生後創作這些基本的作畫方法，引導初學者登上藝術的征途。

朱秀坤、吳玉梅先生編寫的《怎樣畫芙蓉、玉蘭花》，分別闡演了芙蓉和玉蘭花的畫法，圖文並茂、深入淺出，學者可依圖文逐一學習，從中可得到基礎訓練，學到中國傳統繪畫的基礎知識。可謂是初學者自學中國畫的良師益友。

曹謹乾 謹識

目次

前 言	曹謹乾	I
1. 怎樣畫芙蓉	朱秀坤	1
芙蓉的寫生		2
芙蓉的白描		4
構 圖		5
芙蓉的工筆畫法		6
芙蓉的沒骨畫法		14
芙蓉的寫意畫法		18
芙蓉的表現技法		24
芙蓉的水墨畫法		27
2. 怎樣畫玉蘭花	吳玉梅	29
白玉蘭的白描		30
白玉蘭的水墨寫意畫法		32
白玉蘭的工筆畫法		36
白玉蘭的寫意畫法		40
白玉蘭寫意畫示範作品		41
紫玉蘭的畫法		48
二喬玉蘭的畫法		53
廣玉蘭的畫法		56
寫 生		63

1

怎樣畫芙蓉

妖紅弄色綢池台，不作匆匆一夜開。

若遇春時佔春榜，牡丹未必作花魁。

古代詩人常常以詩讚美芙蓉。在金秋季節，芙蓉怒放，嬌美耐寒，枝葉挺拔，令人悅目賞心。

芙蓉又名華木、拒霜、木蓮，係錦葵科落葉灌木。莖高丈餘，宿根叢生。單葉互生，有長柄，掌狀三裂、五裂或七裂，邊緣鈍齒狀。秋天莖梢腋着花，有單瓣和複瓣之分，色或紅或白，深淺不一，種類頗多；一般初開時為白色、粉紅色，後變深紅色；花期七至十月間。蒴苞三層多尖。

芙蓉原產我國四川、廣東、雲南等地。由於喜陽光、較耐寒，北方也有栽培。以前大都種植在池邊河畔，所以在繪製芙蓉時，往往採用水面為背景，在成株或折枝芙蓉花的上下、左右，配上蜻蜓、游魚、鴛鴦、鵝鴨、水草等等。

芙蓉花花朵嬌嫩，不過習性耐寒、拒霜，所以要畫出芙蓉的嫩而不膩、艷而不俗、典雅清秀的效果。這就要在用筆、用色及構圖上苦下功夫。

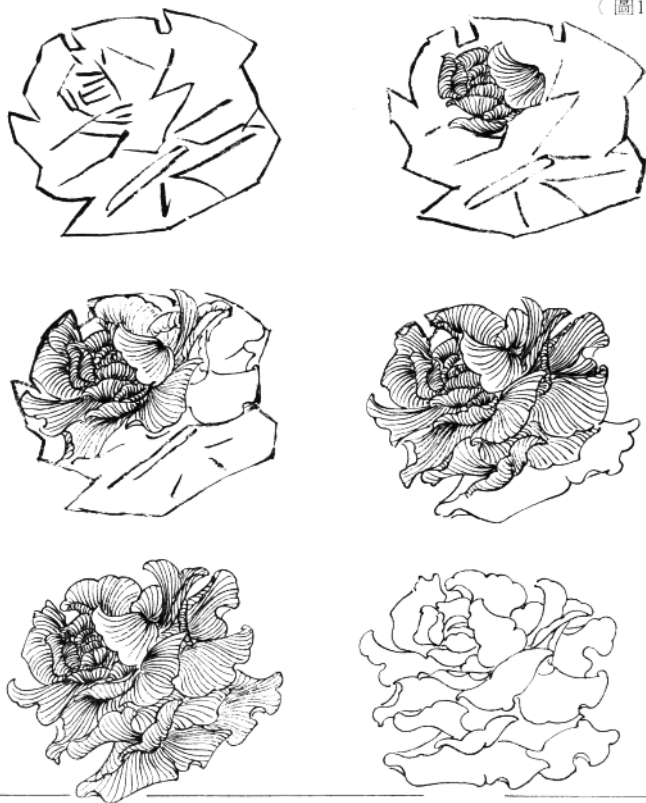
芙蓉的寫生

寫生是依照具體的物象進行描繪，這是學習繪畫的基本訓練。中國畫的寫生是在認真觀察、熟悉生活的基礎上，掌握對象的結構、特徵、姿態及變化規律。要有選擇、有剪裁、有取捨，抓住物象美的方面加以描繪。

花頭的寫生（見圖1.1）

要對正面、側向、背向的花頭，從不同角度觀察和描繪，做到心中有數，可用鉛筆輕輕打出大的方位，然後再具體刻畫。

（圖1.1）

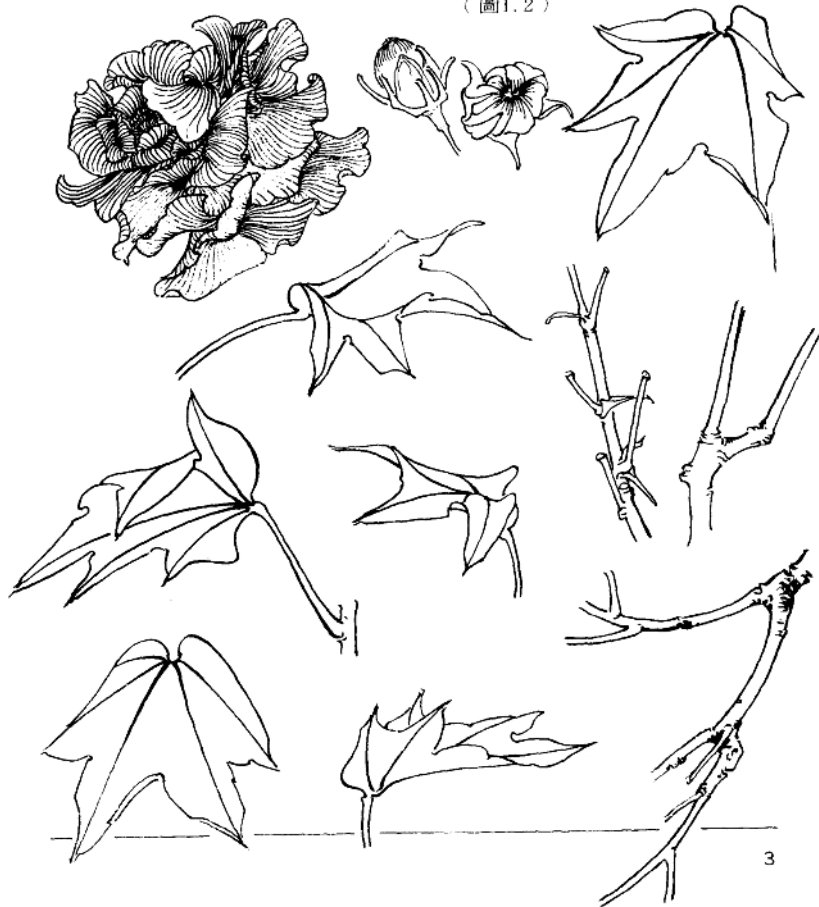
芙蓉枝、葉、花苞的寫生（見圖1.2）

畫枝葉要弄清它的生長特點，是對生葉還是互生葉；葉柄和枝的連結處是怎樣生長的，結構要準確，並要注意葉的正、反、轉、側。

動勢的寫生要抓住主幹、主枝的生長趨勢，或上、或下，或穿插避讓，要有取捨，也可移花接木。

寫生除了畫完整的構圖，還可收集各種角度和造型的花頭、花苞、枝葉；還可用極簡練的速寫方法，簡要寫下物象的結構和特徵，並用文字、符號或色彩記錄它的顏色，為創作準備選用的素材。

（圖1.2）

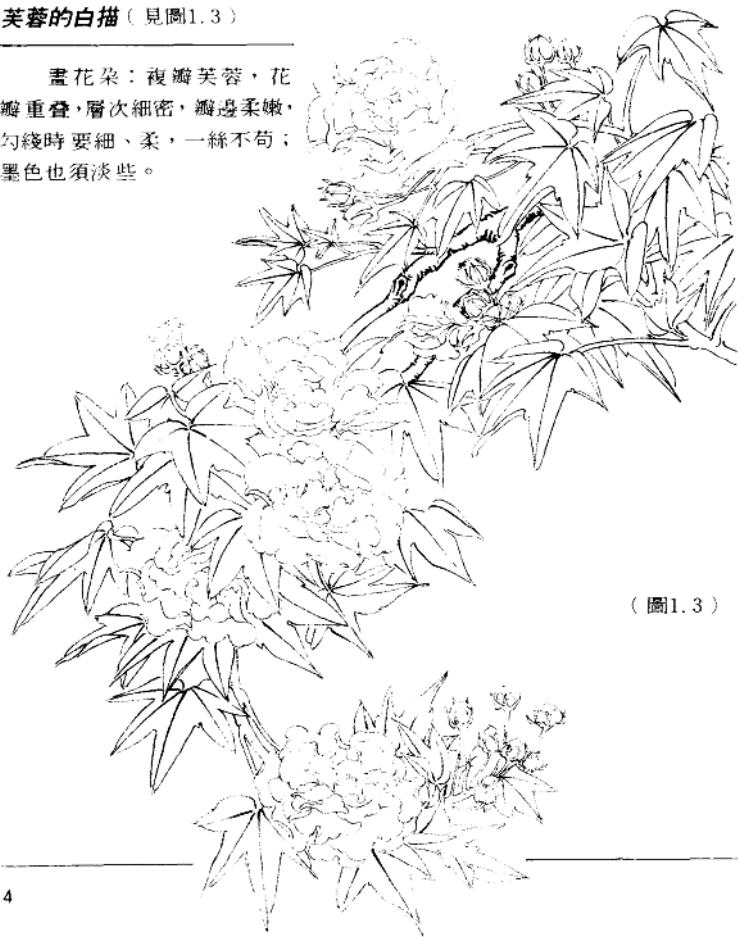
芙蓉的白描

白描，也稱雙勾，是完全以綫條來表現物體的形象，這是學習工筆重彩畫的基礎。它也可成為獨立的繪畫形式。

畫葉：用筆挺拔有力，勾葉筋從起筆至收筆要由粗到細，收筆回峯，不可飛筆飄忽。畫長柄及老幹時，用筆要方中有圓，要有停行頓挫。

芙蓉的白描（見圖1.3）

畫花朵：複瓣芙蓉，花瓣重疊，層次細密，瓣邊柔嫩，勾綫時要細、柔，一絲不苟；黑色也須淡些。

（圖1.3）

構圖

構圖（見圖1.4）

構圖是將寫生收集來的素材，經過提煉加工，按一定章法組織成獨立畫幅的方法。構圖是根據作者的立意，巧妙而盡可能完美地把物象安排在畫面上，要正確處理好賓主、虛實、聚散、疏密、參差、藏露等關係。

花卉構圖一般有上插、下垂和橫倚幾種主要形式，如圖1.1、1.4、1.5。初學者宜求構圖平穩，熟練之後，靈活運用，大膽創新，再求奇特。

（圖1.4）

芙蓉的工筆畫法

工筆起稿（見圖1.5）

1. 按構思，把寫生收集的資料加工整理，進行構圖，並反覆修改，古人謂之“九朽一龍”。定下初稿，再用墨筆勾出正式稿本。

2. 把正式稿本，放在熟紙或熟絹下面，作為底稿，按底稿進行勾綫。初學者可先用清墨水筆把形極淡地勾出來，形要準，然後把底稿取出放在一邊對照，用紅毛或狼毫細綫筆根據花、葉、枝的變化勾出濃淡、粗細不同的生動墨綫，完成一幅完整的白描作品。

工筆畫是雙勾填彩畫。它分淡彩和重彩兩類。工筆淡彩是以半透明的植物顏色為主，工筆重彩是以不透明的礦物質顏色為主。

（圖1.5）

先按底稿勾出有濃淡變化
的白描，用淡墨勾花和花苞，
用重墨勾葉、枝、幹，
並皴擦老幹。

（圖1.6）

工筆設色步驟之二（見圖1.7）

葉用花青分染出深淺層次，正面葉用花青，反面平塗草綠；用極稀的白粉薄薄地平塗花頭，粉壓黑錢，乾後用淡嫩綠沿花瓣從裏向外暈染；花苞、花萼等也設淡草綠色，其尖端可染曙紅色。

（圖1.7）

花頭用色是：花瓣的正面，從瓣邊用洋紅（或曙紅）淡淡地從外向裏暈染，直到和內瓣的嫩綠色相銜接；花瓣的反面用胭脂從瓣邊向裏暈染，呈花瓣正面淺，反面深。正面葉罩染草綠色。

（圖1.8）

工筆設色步驟之四（見圖1.9）

用洋紅或曙紅於花瓣正面尖端重點提染，用胭脂於花瓣反面尖端提染；並順着每瓣的結構綫，用白粉絲瓣紋，用立粉法點花蕊，待乾後在花蕊上點藤黃。正葉可用花青勒筋，然後再沿着筋綫勾石綠綫，這樣更顯精神；反葉用石綠提染，用赭黃勒筋。老幹用赭綠染，並點上石綠苔點。

（圖1.9）

正似美人初醉著

宋人王冕石詩意而實缺朱青神寫

(圖1.10)

芙蓉工筆單幅畫

(見圖1.10)

收拾、題款、鈴章是中國畫不可缺少的一步。細心收拾，畫龍點睛，使畫面更顯精神。題款和鈴章使書、畫、印互為映襯，畫面就“錦上添花”。所以畫好工筆畫，要求畫家有各方面的修養。

芙蓉工筆作品示範（見圖1.11）

（圖1.11）

芙蓉的沒骨畫法

沒骨畫是不用墨綫勾輪廓而直接以筆蘸墨汁或顏色描繪對象的繪畫作品。

芙蓉沒骨法之一（見圖1.12）

一種是偏工的沒骨畫，此畫法與工筆畫法接近。方法是將底稿放在紙或絹的下邊，直接用墨、色或染；也可用粉綫打底和工筆畫法相似，使色蓋綫，待乾後，勾葉筋、點花蕊。

（圖1.12）

霜重秋色濃
夜寒月素清

