

《中國畫技法入門》叢書

12

怎樣畫草本花卉

錢行健著·上海書畫出版社出版

《中國畫技法入門》叢書 12

怎樣畫草本花卉

錢行健著

上海書畫出版社出版

責任編輯：曹謹乾 張 雄

怎 樣 畫 草 本 花 卉

上海書畫出版社出版發行

(上海衡山路 237 號 郵政編碼 200031)

各地新華書店經銷 上海市美術印刷廠印刷

開本：889 × 1194 1/32 印張：3

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印數：1—5,000

ISBN 7—80635—009—8/J·821

定價：14.50 元

序

紛繁多采的花卉世界，點綴着人們的日常生活，帶來了無限的審美情趣。早在二千多年的《詩經》中就有人以萱草（又名忘憂）、芍藥贈予摯友親朋以寄托無限情思和美好祝願，由此可見花卉早已與人們結下了不解之緣。

同樣，花卉入畫，在中國也有着悠久的歷史；千百年來，已形成了一個多姿多彩的藝術世界。本書作者錢行健先生是一位傳統功力精深的畫家，他從尖狹葉和圓闊葉兩大類草本花卉中，選擇了數十種常見花卉，作了精心描繪。或工筆，或寫意，或工寫兼施；或白描，或潑墨、潑彩。從細部到整體，由淺入深、由簡入繁，均措置得宜，穿插有致，各呈風姿，誠不失為入門的嚮導，初學的良師。

花卉又以嬌麗嫵媚而贏得讚譽。因此，作者不論在造型取勢、設色點染，以及筆墨水分的運用上，都經過了一翻苦心經營，使它們各臻其妙又互相滲透，渾然一體，濃淡相間相成，彼此相生相應。密而不塞，疏而不散，灑然落筆，形神俱佳而趣味盎然。

初學畫者，總是從臨摹入手，這

是一項基本功，非狠下苦功不可，要使“出”得來，必先“入”得去。但臨摹決不能以似粉本為滿足，重要的還在於領會理解作者運思落筆之意；所謂一勾一拂，務求其故，借以鍛鍊自己的筆墨根底，使“畫格堅固”，為日後的創新生變扎下基礎。但是再好的範本，都有它的局限性，這就是為什麼古往今來許多名家高手，總是諄諄教誨後學者，不僅要“師古人”，尤其要“師造化”，要以“造化為師”。因為藝術和真實都來源於生活，畫花的一定要拜真花為師，堅持不懈地去觀察、思考、寫生。百花異英，都以形得之，誰在這方面耕耘愈多，日後的收穫也愈為豐碩。當然，要對充滿着生機的花卉進行寫生，會有一定難度，但只要肯下功夫，功到自然成。觀察與思考之重要，還在於寫生不僅是自然物的再現，更是作者在一定程度上傾注了個人思想感情的產物。作者也只有在觀察思考過程中去捕捉美的瞬間，去發掘美的內涵，經過獨具匠心的剪裁，筆端才會有“觸目橫斜千萬朵，賞心悅目兩三枝”的意境。何況花有初綻、盛放、將謝之分；葉有俯仰、交叉、縱橫之別；景有朝露、陰晴、月夕之變，皆有待於作者深入生活，盡情地去領略、攝取，寓之於目，得之於心，存之胸臆，日積月累，成竹於胸，方能最大限度地驅使筆墨，得心應手地畫出神形兼備的好作品，形成自己的藝術風格。有志於翰墨丹青者，久久為之，定能卓有成效。僅以區區管見求教於讀者。

施伯雲

1988.7. 於上海

前言

畫草本花卉，要從“質”、“姿”、“色”三個方面表現。草本花卉質地纖柔姣嫩而區別於木本花卉。要表現出這種質感，關鍵在於用“水”的技法，相對而言，畫草卉應以飽含水分的濕筆為主，濕能見潤，潤而顯柔，柔可現姣，從而刻劃出草本花卉的內在本質。

木本花卉的取勢在於枝，草本花卉的取勢則在於葉。因此，要使草本花卉姿態生動，首先要安排好葉勢。以舞姿比喻，花是面容，枝為軀體，而葉即是四肢。手、足靈動飄逸則舞姿才顯美妙。而草本花卉則以葉為主，故葉姿顧盼得勢會影響畫的全局，所以要善於把握葉的傾向去表現動感，使產生迎風承露偃仰飄動的情

勢，而達到婀娜多姿的美感。

畫草本花卉用色十分重要，花不厭嫩，要表現姣花垂露欲滴，關鍵在於用色的“輕”、“清”。色薄則氣清。反之，重濁之色會滯膩板結，失去韻味。

草本花卉品種繁多，到自然中去觀察研究是必不可少的，古人稱花鳥畫為“寫生”，足見寫生從來為畫家所重視，只有寫生才能全面地對草本花卉的“質”、“姿”、“色”增強感受，找到表現它特性的技法，創作出美妙的圖畫。

本書的雛議和作品，是本人近年來繪畫實踐的體會，限於水平，難能善全，請讀者鑒諒。

目 次

序	I
前 言	II
1. 尖狹葉類	1
各種草卉的畫法	2
花的基本構造和葉形示意	8
寫 生	10
水墨畫法	15
表現技法	18
構 圖	22
水墨畫表現技法	30
示範作品	40
2. 圓闊葉類	46
各種草卉的畫法	47
水墨畫法	59
色彩畫法	75
示範作品	81

1

尖狹葉類

各種草卉的畫法

蝴蝶花（見圖1.1）

以色勾勒花冠，利用線條的粗細，虛實表現出花瓣的主次和明暗，暗部可略用淡色渲染，留出白處為陽面，可使花瓣明暗分明。中央小瓣用濃色提醒，使中心突出，瓣上的脈紋和點，不宜太規矩，須錯落有致才見生動。

（圖1.1）

曇花（見圖1.2）

曇花的花冠從葉上出枝而生。畫葉時用筆須沉着潑辣方顯厚重。勾勒花冠用線要圓渾流暢一氣呵成。點蕊先用濃胭脂，乾後再以濃黃複點邊口略露濃脂。點蕊的藤黃

用色要厚，使有立體感。

白花的暗部用淡綠略以潤染，以分清前後，襯托白色。畫白花上不上白粉都可以，隨自己習慣而定。

（圖1.2）

紅秋葵（見圖1.3）

用重墨重彩勾填的畫法，能使畫面機艷富麗而產生強烈的藝術效果。設色要在落墨還未全乾時，用一定的水分調色來畫，使墨、色自

然融洽，花和葉的輪廓外有色滲化，反倒覺得渾樸自然，別有情趣，相反若用水太少則易犯刻板之病。

（圖1.3）

複瓣芍藥的畫法與牡丹同（詳見本叢書《怎樣畫牡丹·月季》）。

三花相聚，不能鼎足而立，須有聚散、呼應。三花之中須有主次、大小之分，以突出主題。葉的用色也要在色調統一中予以變化，避免平乏單調。

花卉畫中不見根地的畫法稱“折枝”。折枝畫法要在枝莖末端的安排中有高低、迴旋。如都平行、均等，構圖就會缺乏生氣。

（圖1.4）

雞冠花（見圖1.5）

雞冠花是直立形較強的草卉，因枝莖較粗，難作偃仰之狀，所以在構圖時要使直中帶有偏倚之勢，聚其根部，散其花冠，並充分利用葉的交搭來取勢生姿。

本圖中雞冠花的葉，是左邊偏冷色且重，右邊偏暖色且輕，色彩的過渡不留明顯痕迹，使冷暖色渾化一體，並和花冠在同種色調中取得和諧。

（圖1.5）

鬱金香（見圖1.6）

鬱金香色彩濃重艷麗，在用色點畫好花、葉後，趁濕勾上墨筋，花上的脈紋須待乾後再加，要利用瓣紋分出花瓣前後明暗，絲紋不可過密，須在疏朗中流露自然。

（圖1.6）

花的基本構造和葉形示意

花的基本構造和各種葉形示意

(見圖1.7)

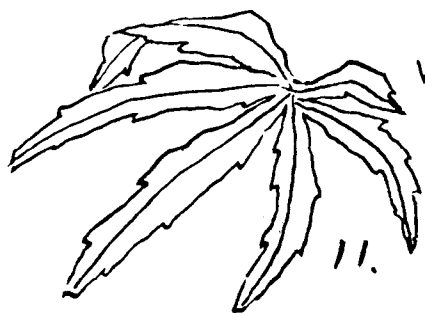
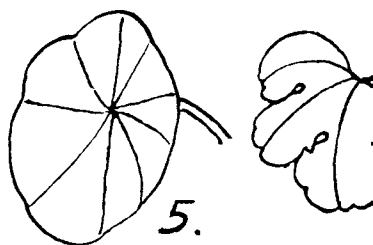
一朵花是由花瓣、花蕊、花托三個主要部分組成。花瓣有單、複之分；花蕊有雌雄之別，一般說雌蕊僅一枚生於花的中央，雄蕊較多圍於四周；花托則上有花萼，下有花柄以連接枝莖。

1、花瓣 2 雌蕊 3、雄蕊 4、花萼 5 花托 6、花柄

草卉葉的類型很多，形態各異，大小差別也較懸殊，現將幾種典型的葉形示意如下：

1、尖葉，狹長形：如雞冠花。2、包梗尖葉：如百合。3、帶狀長葉：如萱花。4、較短的帶狀長葉：如蝴蝶花、水仙等。5、圓葉：如荷花、寒金蓮。6、團葉：如蜀葵。7、掌狀團葉：如水浮蓮。8、闊狀團葉：如玉簪。9、10、亞葉：如罌粟、虞美人、芍藥等。11、歧葉：如秋葵。12、長闊脈形葉：如芭蕉。13、尖闊團葉：如美人蕉。

總的來說，葉的類型有尖、團、圓、歧、亞、長葉等幾大類型。

(圖1.7)

寫 生

“胸有成竹”、“目無全牛”這是古人對整體和局部關係極為辯證的論述，它啓示我們了解對象不但要有全局觀，而且還要深入了解細節。寫生花卉也應如此，既要描寫形象整體的姿態，又須深入了解局部細節。花卉寫生可分兩步，先寫局部，把花、枝、葉等結構逐一記錄，弄清各部分的組織特徵，然後再作整株的各種姿態寫生。同時不能自然主義地描寫，須有取捨、剪裁、搬移，可把其中最美的花、枝、葉集成一圖，這叫藝術加工。

葉的局部寫生（見圖1.8）。

1、芍藥 2、百子蓮 3、秋葵 4、菖蘭 5、萱花 6、蓼花

(圖1.8)

