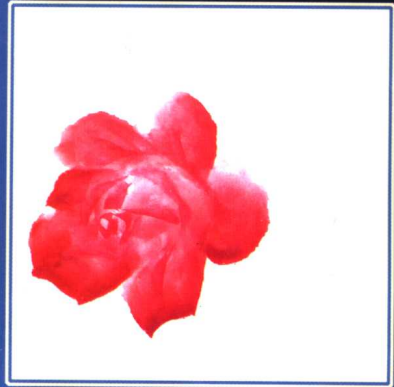

学国画

中国画技法普及教材（九）

月季花表现技法

宗继光 著

科学普及出版社

学 国 画

中国画技法普及教材(九)

月季花表现技法

宗继光 著

学 国 画

宗继光 题

科 学 普 及 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

学国画.9, 月季花表现技法 / 宗继光著. —北京:

科学普及出版社, 2001.1

中国画技法普及教材

ISBN 7-110-04991-4

I. 学… II. 宗… III. ①中国画—技法(美术)—
教材②月季—花卉画—技法(美术)—教材 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第58981号

学国画——中国画技法普及教材(九)

月季花表现技法

宗继光 著

科学普及出版社出版(北京市海淀区中关村南大街16号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

民族印刷厂制版印刷

开本: 787毫米×1092毫米 横1/16 印张: 7.5

2001年3月第1版

印数: 20 000 定价: 22.00元

内 容 提 要

此集系统介绍月季花的表现方法。

画家宗继光先生擅长画月季花，其作品在毛主席纪念堂和天安门城楼上、钓鱼台国宾馆、北京市政府、市人大等处长期展出。并被特邀在中央电视台专题节目讲授画月季花的技法。

本集循序渐进地介绍了月季花的基本知识；画月季花头的基本画法及禁忌；月季花蕾的画法；月季花叶、枝干及刺的画法；画月季花的构图方法；画月季花的创作步骤；月季花绘画的创作参考作品。

画家以其丰富的经验，向读者传授了画月季花的规律性的知识和技法，可使读者很快入门，少走弯路。

这是一本很适用的国画技法教材。各美术学院和老年大学均可选用。本书还得到了中央美术学院朱乃正教授的大力支持，在此表示感谢！

参加本书编绘工作的还有：蔚林、郭文、刘媛、李平、王维华、白茜、原金、刘翰墨、煜岱、刘晶京、杜文慧、和信、宋玺、日和、藺文魁、郭杰、张力嘉、王风阁、齐连仲、徐菡韵、李凯、刘艳、华刚、张扬、马震、德学等。

目 录

第1章 学画月季花的基本知识	1
一、对月季花的认识	2
二、月季花的表现形式	3
三、学画月季的方法	3
四、笔墨运用	4
五、创作	5
第2章 月季花头的基本画法及禁忌	6
一、白描花头	7
二、粉色花头的点法和提法步骤	8
三、黄色花头的点法和提法步骤	12
四、紫红色花头的点法和提法步骤	16
五、淡色花头的画法	20
六、点花头和提花头禁忌	22
七、月季花的其他表现形式	24
第3章 月季花蕾、花苞及出枝的画法	29
一、白描花蕾及花苞	30
二、粉色花蕾的点、提及出枝法	31
三、黄色花蕾的点、提及出枝法	33
四、紫红色花蕾的点、提及出枝法	35
五、花苞的画法、出枝及填色	37
六、花苞与嫩叶的组合关系	38
七、花蕾和花苞画法禁忌	39
八、花蕾和花苞的其他表现形式	41
第4章 月季花叶、枝干及刺的画法	43
一、白描叶柄、叶片	44
二、月季花叶片的艺术处理	45
三、叶子画法禁忌	52
四、月季花叶的其他表现形式	54
五、枝干的画法	55
六、刺的画法	57
第5章 画月季的构图方法	60
一、构图举要	61
二、构图形式	71
三、构图配置	75
四、构图禁忌	80
第6章 画月季的创作步骤	83
一、“冷月清香”的画法及创作步骤	84
二、墨月季的画法及创作步骤	87

三、“摇荡花间雨”的画法及创作步骤	89
四、勾花点叶画法及创作步骤	92
五、大写月季花画法及创作步骤	94
六、多色月季花的画法及创作步骤	96
第7章 月季花创作参考作品	99
一、月月红	100
二、花开花落无间断	101
三、四季风流	102
四、香气欲成雾	103
五、芭蕉绿了花儿红 月月露峥嵘	104
六、清香传得天心在 一笑天地皆春风	105
七、一笑天地皆春风	106

八、一室凝清气 开足十分春	107
九、四时花香见精神	108
十、长春	109
十一、寒暑不改 月月生辉	110
十二、色染如真黄	111
十三、月月朝霞如梦	112
十四、年年如意四时春	112
十五、春长在	113
十六、清幽	114
十七、香到人间许蝶寻	115
十八、清香不改四时容	115
十九、红双喜	116

第1章

学画月季花的基本知识

一、对月季花的认识

月季花属蔷薇科，原产于我国后传播至世界的许多国家。因其花冠硕大，色彩瑰丽妩媚、姿态优美、清香远布、四季开花，深受人们的喜爱。有些国家将月季花作为国花，我国的首都北京也将月季推举为市花，此外，它还被许多城市评选为市花。由此可见，月季花无愧于“花卉女王”的美誉。

月季花品种甚多，数以万计，这为人类的艺术活动提供了广阔的创作空间。但若想在绘画作品中充分展现它的绰绰动人的风姿，就要对它的花蕾、花冠、花叶、花枝以至它的生长规律等都要有一个充分的认识和了解，下一番功夫，熟悉它、掌握它，在进行艺术创作时才能做到“胸有成竹”得心应手。

月季花能四季开放，因此又得名月月红、四季花、长春花。不同品种的月季花花径从2厘米至20厘米不等，花冠的花瓣可从10多瓣至80瓣，有的竟有140瓣之多，花朵千姿

百态、形状各异。在众多的月季品种中，最具观赏价值的当属四季开花的大花月季，又称“杂交茶香月季”，它的花朵大、花瓣多而不繁，一般单枝着花花径可达12~16厘米，且花型优美、花色艳丽、香气宜人，有的花朵具有天鹅绒般的光泽，并有旺盛的开花能力。还有一类聚花月季也称“丰花月季”，花头较“杂交茶香月季”小，一般在6~8厘米，花型、花色与其相似，但分枝较多，常成束开放，并有单瓣、重瓣之别，抗晒耐寒花期长。再一类是攀缘月季，又称“藤本月季”，顾名思义它具有攀缘性生长特点的枝条，可长达5~6米之多，可成束状开放，盛开时节微风拂煦，摇曳枝头，有如喷泉奔涌，蔚为可观。第四类为微型月季，花径一般2~4厘米，花色丰富、小巧玲珑、分枝成束、花多勤开，非常优美。

月季花的花色可谓丰富多采，它的花型更是美不胜收，绝大多数品种的花瓣都有卷边，尤其是翘角

类品种的花瓣卷边后能显现出棱角，这是区别于其他花卉的最显著的特点应特别引起注意。月季花的花型大体可分为高心卷边杯状、高心翘角杯状、卷边盘状、平瓣盘状、翘角盘状、卷边满心状几种类型，为了比较容易分辨，我们把这几种花型暂且归纳为“盘状”和“杯状”两大类。本书就根据月季花中最典型的花型用不同颜色和各种造型分别介绍其用笔、用色的表现技法。

月季花的花叶为羽状复叶，由3~7片叶子组成，又根据品种不同而有颜色、薄厚、光泽和大小之分，最大的叶片比鸭蛋还大。并有椭圆形、卵形等不同叶形，叶缘有锯齿。叶片的大小一般视花头而定，花大则叶大，花小叶则相对小些。月季为木本花卉，嫩枝上生着花，枝干上均生有小刺并有疏密弯直之别。枝干的生长有直立挺拔的，有向外舒展扩张的，有介乎于两者之间的，还有善于攀缘的，可真是千姿百态，这为我们的艺术创作大开方便之门。

二、月季花的表现形式

我国是月季的故乡，早在汉武帝时期就始有栽培月季的记载，至唐宋以后有了更大的发展。历代文人雅士也留下了一些赞赏月季的诗词佳句。而单独以月季为表现题材的绘画作品的出现比起文学作品要晚得多，流传下来的作品也是寥若晨星绝非能与梅花、牡丹或是水仙、山茶相比，因此可借鉴的资料来源就显得尤为匮乏。但并非不是绝无仅有，据传北宋末年宋徽宗赵佶一次在新建的龙德宫看画，并没有称赞高人们所绘制的各种壁画，惟独对不很显眼的柱廊拱眼斜枝月季花大加赞赏，曰：“月季鲜有能画者，盖四时朝暮，花蕊叶皆不同。此作春时日中者，无毫发差，故厚赏之。”这是以表现月季为主题的较早的绘画作品，从中我们可以窥见画家对物象刻画入微的传神技巧，也可看出徽宗皇帝对物象观察分析之精细和对他人作品观赏之认真的严谨的治学态度，或许他也是一位画家。

在《中国绘画史图录》中收录的清前期金陵八家之一樊圻的黄月季图册小品和清代杰出的花鸟大家华喆新罗的蔷薇山禽，以及扬州八怪之一的罗聘花卉蔬果册中之淡黄色月季，虽数量少画幅小但风格迥然各具特色。另据其他美术资料中收集的恽寿平、任伯年、吴昌硕、齐白石等大师们表现月季的经典之作更使我们领略到大写意的自由奔放，小写意的流畅洒脱，兼工带写的细腻传神，工笔描绘的惟妙惟肖等等，这些足以说明以月季为表现题材的创作，可以利用各种表现形式和运用各种技巧，而关键在于我们对所要表现物象的认识、理解和如何把握，来选择适合于自己的表现方法。

北宋著名的文学家苏轼以一个画家的眼光对月季作过生动的描绘“花落花开无间断，春来春去不相关……惟有此花开不厌，一年长占四时春。”宋代诗人杨万里还有“只道花无十月花，此花无日不春风”之

佳句，形象地说明了月季花的生长特点和它的与众不同。寒来暑往，春去秋来惟有它花开不断香满乾坤，这为画家的创作提供了得天独厚的条件。尽管以月季为主题的传世佳作不多，使我们可以借鉴参考的资料有限，但我们可以吸取前人在其他花卉中的表现技法为我所用，同时不断探索新的具有时代意义的表现形式，化成自己的艺术语言，传导出自己特有的意趣。

三、学画月季的方法

对初学者而言，首先要有一个临摹的过程，它可以使我们少走许多弯路，在现成的作品面前直接获取前人的经验和技法，在不断提高感性认识的同时逐步加深对作品的理解能力。要求学画的人有一个认真的态度。首先要选好范本，这很重要，然后不要急于动笔，应该做到先认真读画，也就是分析研究，由浅至深做到循序渐近，对范画中的关键部位和微妙的变化以及用笔的中锋、侧锋，运笔的走势、用墨的浓淡、施

色的深浅、水分的多少都要细心分析、揣摩，反复实践，才会发现其奥秘，领会其精髓，做到心中有数，事半功倍，尽快提高自己的绘画水平。否则虽能勤于动笔，却懒于动脑，不加分析地照猫画虎，不但会误入歧途，如若形成习惯，纠正起来也是极为不易的。

通过反复临摹和对范本的品读，加深了对作品的认识和理解，掌握了一定的造型能力和观察方法，在此基础上开始练习面对实物写生。首先选择生长旺盛的花头、花蕾和枝叶组合生动的形象，选好适当的角度。初学时，应先从花瓣较少的花头练起，认真观察，确定好起笔的第一个花瓣在画面上的位置。一般从花的中心开始画起依次展开，最好和原花画成一样大，这样比较容易掌握花瓣、花头与其他组成部分之间的比例关系。在写生过程中还要时刻注意分析其组织结构，强调其特点突出的部分，务求造型准确。并要敢于做大胆的取舍，对现实生活

中的自然现象不能罗列照搬，要从画面的整体出发顾全大局，从中培养自己的构图能力。这样长期坚持，由简到繁不断深入了解月季花在不同环境中的不同状态，只要用心观察，注意积累就能为今后的创作打下坚实的基础。因此可以说写生是学习绘画的必经之路，是培养造型能力的重要手段，是认识物象、了解物象的一条捷径，同时也是练习基本功和收集素材的简便易行的最好方法。

白石老人曾说过：“写意者专言其神，工写生者只重其形，要写生而复写意，写意而后复写生，自能形神具见，非偶然可得也。”师法自然反复实践，把生活中的美提炼为艺术的美，使艺术的形象更概括、更集中、更典型。

四、笔墨运用

历代的书画家们都十分重视笔墨的运用，尤其是在写意画中，笔墨发挥更显得淋漓尽致，妙趣横生。细心品读大师们的经典之作不难发现，

在表现不同题材时所采用的笔墨技巧的不同用法，或巧或拙、或细致入微、或大笔挥洒，来表达万物造化的形感、质感、色感、量感和力感，形神兼备而又各具特色。

“笔以立其形质、墨以分其阴阳”作画用笔要分中锋、侧锋、顺锋、逆锋，运笔要有顿挫、轻重、缓急。用墨也兼指色，墨分五色彩有深浅并有干湿、浓淡、晕染凝散之分。在整幅作品的笔墨表现上应全盘统筹，做到组织合理运用得当，才能产生亲切真实的视觉感，使物体的形状和线条在走势中释放出打动人心的力量，体现出形与神、刚与柔、骨法与气韵的相互关系，形成作品的内容和笔墨运用的高度和谐与完美统一的有机整体，使画面产生富于运动的节奏和韵律感。

中国画是以“随类赋彩”的表达形式来体现所要表现物象的内在精神的，所以，要用生活的感情来反映月季花的面貌就要以形为基础而以神为目标，达到形神兼备。生活中的

月季花五彩缤纷，若将其表现在画面上，必然要进行提炼取舍。首先要选择适当的工具，点花头可选用寸半长锋的兼毫笔，以侧锋为主。提花头用大兰竹笔即可，中侧锋并用。点花叶仍可用寸半锋的兼毫或狼毫笔。勾叶筋、画枝干可分大、小用硬毫笔。另外再准备几支大白云笔，画小的、细的部分如点花蕊等。还要特别留意笔中的水分、用笔的力度、墨色的深浅与生宣纸的固有的特性，这几者巧妙合理的结合才能产生丰富的变化。总之笔墨运用要从生活内容出发，根据不同形状来决定如何用笔，从而得之于心，应之于手。

在创作时，一方面要认真学习研究重视传统笔墨的博大精深，另一方面要融进现代笔墨的表现技巧，充分发挥自己的聪明才智，大胆实践，来满足现代人的现代审美趣味。

五、创作

以月季花为表现题材的创作，也应从小到大、由简入繁，从单枝花头画起再到多个花头，由一种颜色

的花头发展为多种颜色的花头。一般小幅作品的花头颜色不宜过多，而较大作品的花头颜色则要多而不乱。视画面的尺寸要以一种颜色或两种颜色的花头为主，并要相对的集中，从而表现出画面的主体和在空间结构上物象之间的聚、散、虚、实之对应关系，把花和叶形成的面有机结合构成“体”，使视觉产生深度空间。

创作首先是立意。对所要表达的意境、寄托的思想和要抒发的情感，以至对春夏秋冬的传达都要精心构思。1992年11月7日，突然袭来的一场大雪使天地变得一片洁白，只见积水潭畔一丛约两米高的月季含笑迎风傲雪怒放，若非亲眼得见断然难以想像。这就是创作的素材，只有从生活中来，用生活的感情将自然的美融化在艺术的美之中，最后才能形成理想的美。

立意其中，构图十分重要。对写生和收集来的材料加以分析，经过高度的提炼、加工、整理、概括，大

胆落笔细心收拾。注意主次分明、层次清晰，这包括花头的颜色、大小、造型、朝向、聚散，互有顾盼，相互呼应。还有叶子的大小、俯仰、疏密，施墨的浓淡，枝干的穿插，有简有繁错落有致。另外，构图配置也不可忽视。为了创作需要，有时除画月季之外还要加一些陪衬，或其他花卉、或鸟或草虫、或石头草地等等，这些都要做到相互联系，贯穿其中，客观自然。形成虚实并用、聚散合理、形神兼备的有紧密联系的整体，给人以美的享受。

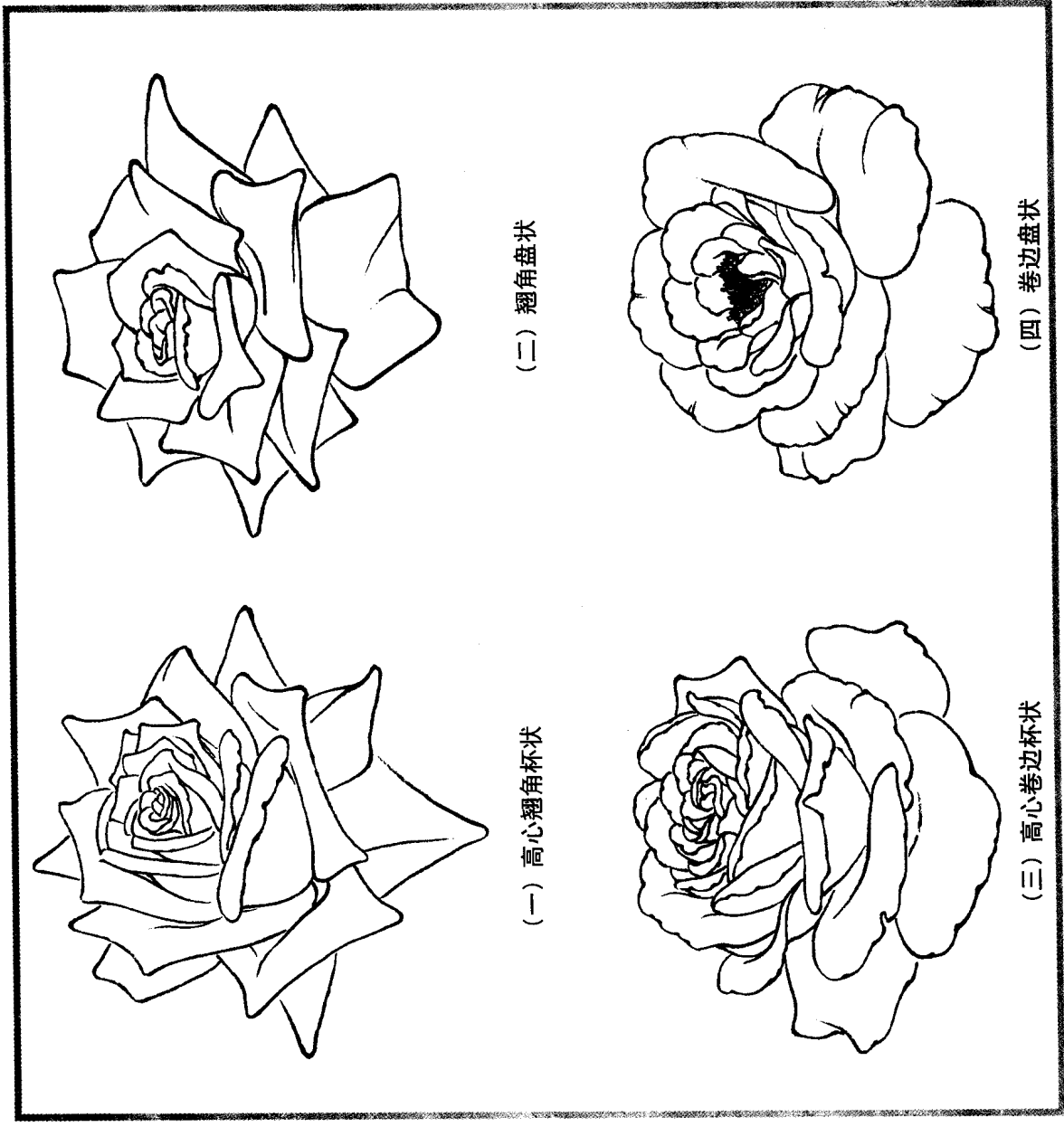
希望大家在不断熟悉本书介绍的基本技法的同时，大胆实践，经常做细心的观察、写生，不断研究、充实和丰富月季花的更好的表现技法，创作出更为大众喜爱、更新颖、更符合时代审美要求的作品来。

第 2 章

月季花头的基本画法及禁忌

一、白描花头

月季花千姿百态，现从常见的几种花型中选择四种。(一) 高心翘角杯状，(二) 翘角盘状，(三) 高心卷边杯状，(四) 卷边盘状。用白描的形式表现出来，目的是为了对月季花的造型、结构以及它们之间的区别有所认识 and 了解，在点花头和提花头时做到心中有数。

(二) 翘角盘状

(四) 卷边盘状

(一) 高心翘角杯状

(三) 高心卷边杯状

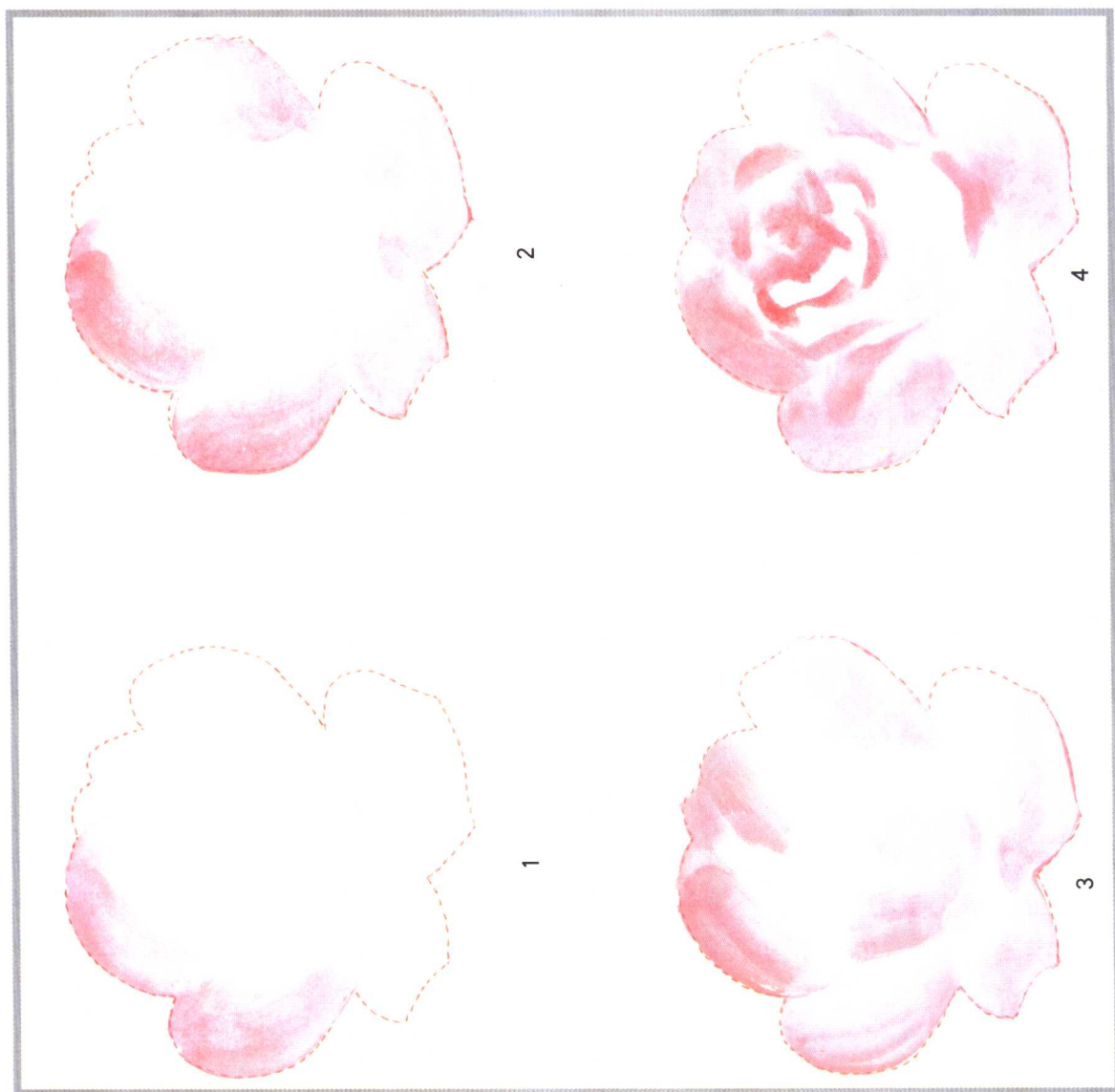
二、粉色花头的点法和提法步骤

(一) 盘状花头的点法步骤

选用寸半的兼毫笔，蘸满较浓的白粉，笔尖蘸少许淡红色，在盘中轻调。笔尖沿花瓣的外轮廓侧锋用笔，依次按花的造型点出轮廓，再将中心填满颜色。注意花的朝向并确定花心位置。

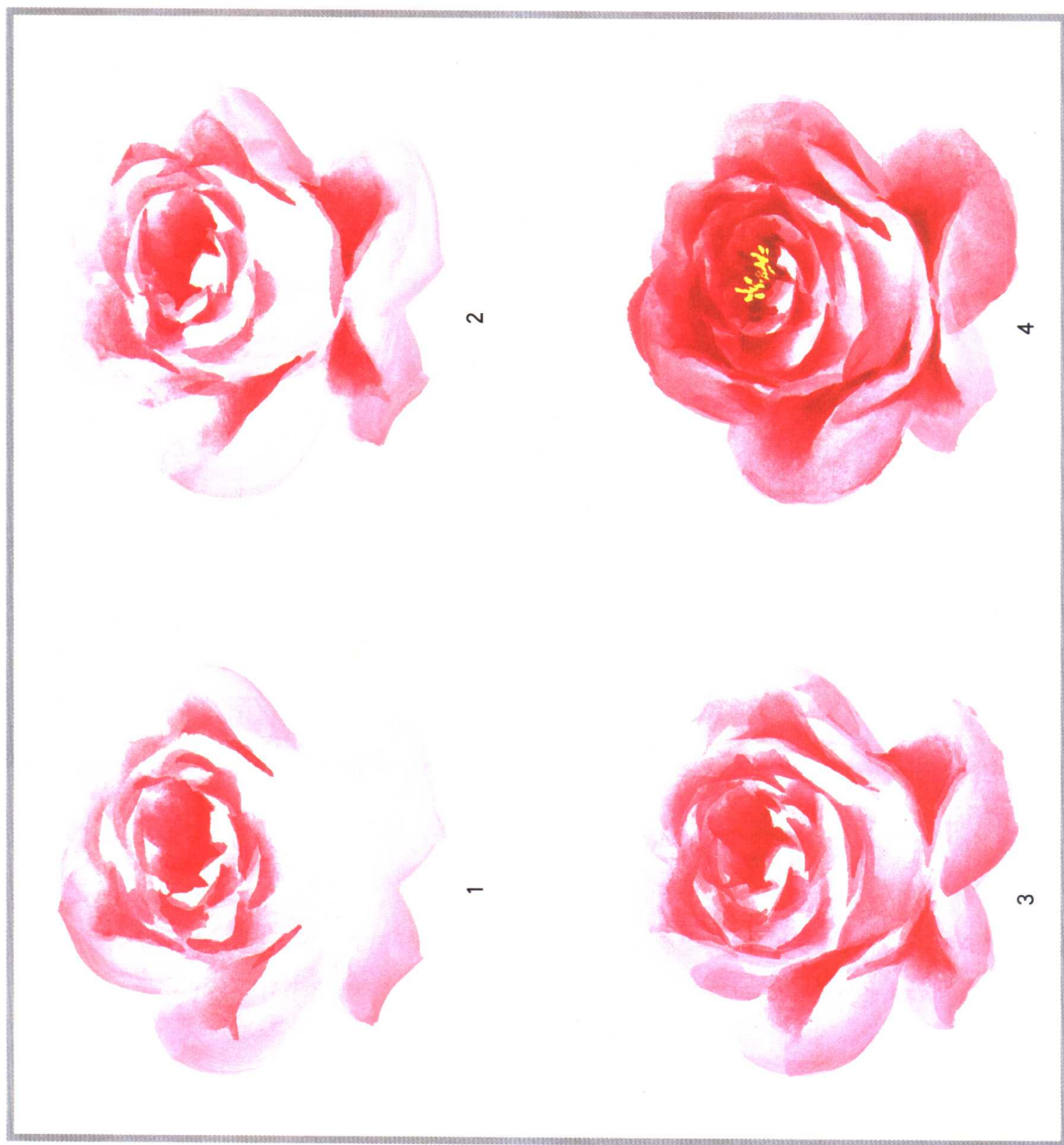
点，亦称『点簇』，是画花卉常用技法。不用勾勒，笔毫落纸铺开，一笔之中即有浓淡。主要侧锋用笔。常用以表现花卉的花瓣、花叶。

提，是中国画技法之一，即『提出』。可兼中锋、侧锋，用笔起落、顿挫有序，可使要表现之花头部分清晰可辨。

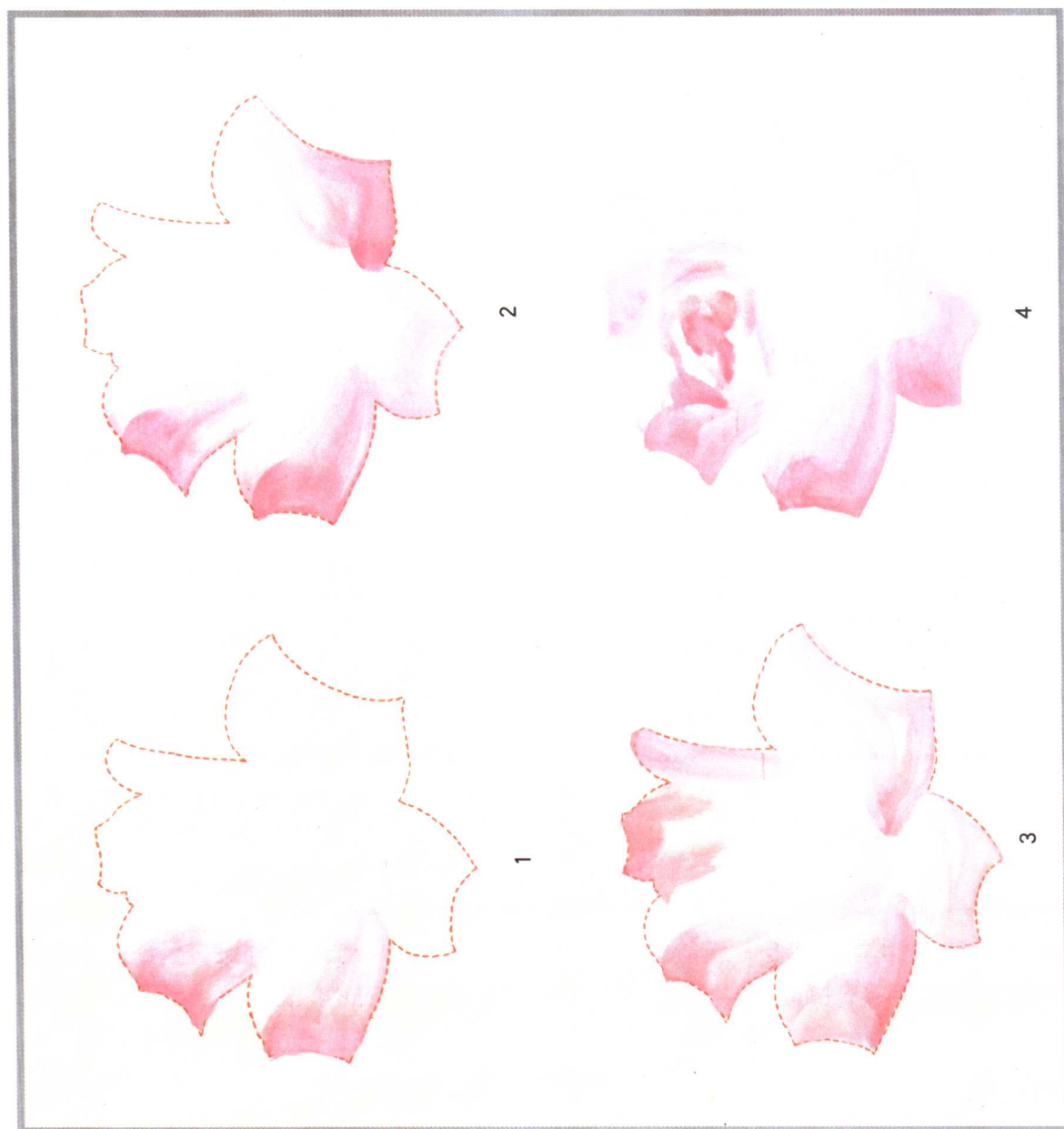
(二) 盘状花头的提法步骤

用洗净的大兰竹笔，笔中的水分不宜过多，笔尖蘸淡大红色，按照花的朝向，笔锋向下先提出花心部分，然后围绕花心提周围的花瓣，要防止环状发展。再用笔尖蘸淡曙红、淡胭脂，点出花心和花瓣暗部，增强花头的立体感。待干后点上花蕊。

(三) 杯状花头的点法步骤

调好较浓的白粉将笔蘸满，笔尖蘸少许淡红色，稍调，中锋、侧锋并用要表现出花瓣的棱角，在同一个花头中，方瓣要多于圆瓣，并注意中心部分要有一定的高度。

(四) 杯状花头的提法步骤

用狼毫笔，将笔尖蘸淡红色，确定花心位置，用中锋围着花心展开来提，前面的花瓣用笔要实，提外围花瓣的根部时笔尖、笔腹并用，深浅颜色过渡要自然。再用笔尖蘸淡曙红、淡胭脂，点提神心及暗部，使花头产生立体效果。

