

中国画技法入门

怎样画草本花卉(一)

上海书画出版社

前 言

花卉是供人们观赏的重要对象。花卉易于培植且俏丽妩媚，所以更惹人喜爱。

古代诗人墨客以草卉来寄意抒情的不乏佳作。我国最早的诗集《诗经》中《卫风·伯兮》曰：“焉得谖草，言树之背”。谖即萱草，传可令人忘忧，故又称“忘忧”。

《郑风·溱洧》曰：“维士与女，伊其相谑，赠之以勺药”。勺药即芍药，一名可离，故将别以赠之，表示对爱情的寄托。可见早在两千年前草卉和人们就已结下了“不解之缘”。

花卉植物中枝茎内部木质少或无木质的都属于草本植物范畴。中国画把它统称为“草本花卉”，或简称“草卉”。诸如汀花、野卉、幽草、灵苗等虽貌不惊人，然而都能各展其色，各呈风姿，成为绘画题材，令人赏心悦目，颇有清新野逸之趣。这在历代绘画名作中屡见不鲜为我们学习绘画提供了宝贵的借鉴。

草卉品种浩繁，花形众多，花冠有三、四、五、六瓣的，也有密瓣的。瓣形有尖狭瓣、圆形瓣、长筒形瓣、卷瓣，亦有其他异形花冠的。叶的类型也很复杂，有圆叶、长叶、歧叶、尖叶、亚叶和团叶等。限于篇幅难以囊括周全。所以本册仅选择部分草卉以其叶形的尖狭和圆阔之别，分为两册。第一册集中介绍尖狭叶类型的草卉，第二册集中介绍圆阔叶类型草卉的作画方法，供初学者有系统地学习和参考。

初学花鸟画以草卉起手，是个入门的途径，以此起点再循序渐进、由浅入深地临摹练习，定能事半功倍。本册所演示的草卉较侧重于基础知识和技法的介绍，给初学者以入门的启迪。

目 录

前言	封二
草本花卉画法	1
花的基本构造和叶形示意	7
写生	8
草本花卉的水墨画法	9
草本花卉的表现技法	13
构图	17
草本花卉的水墨表现技法	25
示范作品	31

图一 蝴蝶花

以色勾勒花冠，利用线条的粗细、虚实表现出花瓣的主次和明暗，暗部可略用淡色渲染，留出白处为阳面，可使花瓣明暗分明。中央小瓣用浓色提醒，使中心突出，瓣上的脉纹和点，不宜太规矩，须错落有致才见生动。

图二 昙花

昙花的花冠从叶上出枝而生。画叶时用笔须沉着泼辣方显厚重。勾勒花冠用线要圆浑流畅一气呵成。点蕊先用浓胭脂，干后再以浓黄复点边口略露浓脂。点蕊的藤黄用色要厚，使有立体感。白花的暗部用淡绿略以润染，以分清前后，衬托白色。画白花不上白粉都可以，随自己习惯而定。

图三 红秋葵

用重墨重彩勾填的画法，能使画面浓艳富丽而产生强烈的艺术效果。设色要在落墨还未全干时用一定的水份调色来画，使墨、色自然融洽，花和叶的轮廓有色渗化反倒觉得浑朴自然，别有情趣。相反若用水太少则易犯刻板之病。

图四 芍药

复瓣芍药的画法与牡丹同（详见《怎样画牡丹》）。

三花相聚，不能鼎足而立，须有聚散、呼应。三花之中须有主次、大小之分，以突出主题。叶的用色也要在色调统一中予以变化，避免平板单调。

花卉画中不见根地的画法称“折枝”。折枝画法要在枝茎末端的安排中有高低、迴旋。如都平行均等，构图就会缺乏生气。

图五 鸡冠花

鸡冠花是直立形较强的草卉，因枝茎较粗，难作偃仰之状，所以在构图时要使直中带有偏倚之势，聚其根部，散其花冠，并充分利用叶的交搭来取势生姿。

本图中鸡冠花的叶，是左边偏冷色且重，右边偏暖色且轻，色彩的过渡不留明显痕迹，使冷暖气色浑化一体，并和花冠在同种色调中取得和谐。

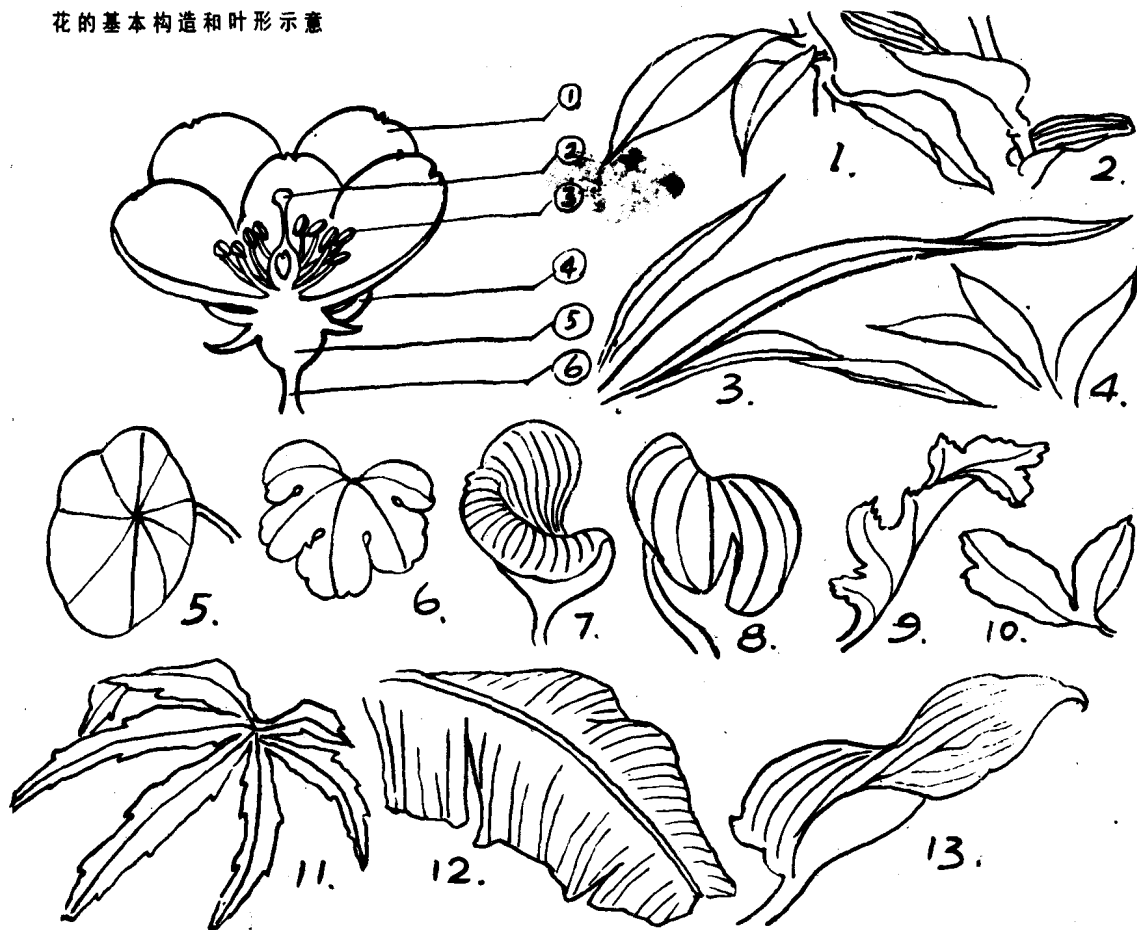

图六 郁金香

郁金香色彩浓重艳丽，在用色点虱好花、叶后，趁湿勾上墨筋，花上的脉纹须待干后再加，要利用瓣纹分出花瓣前后明暗，丝纹不可过密，须在疏朗中流露自然。

花的基本构造和叶形示意

图七 花的基本构造和各种叶形示意

一朵花是由花瓣、花蕊、花托三个主要部分组成。花瓣有单、复之分，花蕊有雌雄之别，一般说雌蕊仅一枚生于花的中央，雄蕊较多围于四周，花托则上有花萼，下有花柄以连接枝茎。

1. 花瓣 2. 雌蕊 3. 雄蕊 4. 花萼 5. 花托 6. 花柄

草卉叶的类型很多，形态各异，大小差别也较悬殊，现将几种典型的叶型示意如下。

1. 尖叶，狭长形：如鸡冠花。2. 包梗尖叶：如百合。3. 带状长叶：如萱花。4. 较短的带状长叶如蝴蝶花、水仙等。5. 圆叶：如荷花、寒金莲。6. 团叶：如蜀葵。7. 掌状团叶：如水浮莲。8. 阔状团叶：如玉簪。9. 亚叶：如罂粟、虞美人、芍药等。11. 歧叶：如秋葵。12. 长阔脉形叶：如芭蕉。13. 尖阔团叶：如美人蕉。

叶的类型大体说有尖、团、圆、歧、亚、长叶等几大类型。

图八 写生

“胸有成竹”、“目无全牛”这是古人对整体和局部关系极为辩证的论述，它启示我们了解对象不但要有全局观，而且还要深入了解细节。写生花卉也应如此，既要描写形象整体的姿态，又须深入了解局部细节。花卉写生可分两步。先写局部，把花、枝、叶等结构逐一记录，弄清各部分的组织特征，然后再作整株的各种姿态写生。同时不能自然主义地描写，须有取舍、剪裁、搬移，可把其中最美丽的花、枝、叶集成一图，这叫艺术加工。

叶的局部写生

1. 芍药 2. 百子莲 3. 秋葵 4. 葛兰 5. 萱花 6. 蓼花

图九 花冠的写生

写生花冠，要一丝不苟地把瓣、蕊、萼、托等各部分细致记录，不要草率写其大概。写生是积累第一手资料的手段。要力求正确完整，使作者能全面了解，做到心中有数。否则，似是而非，易生讹误。

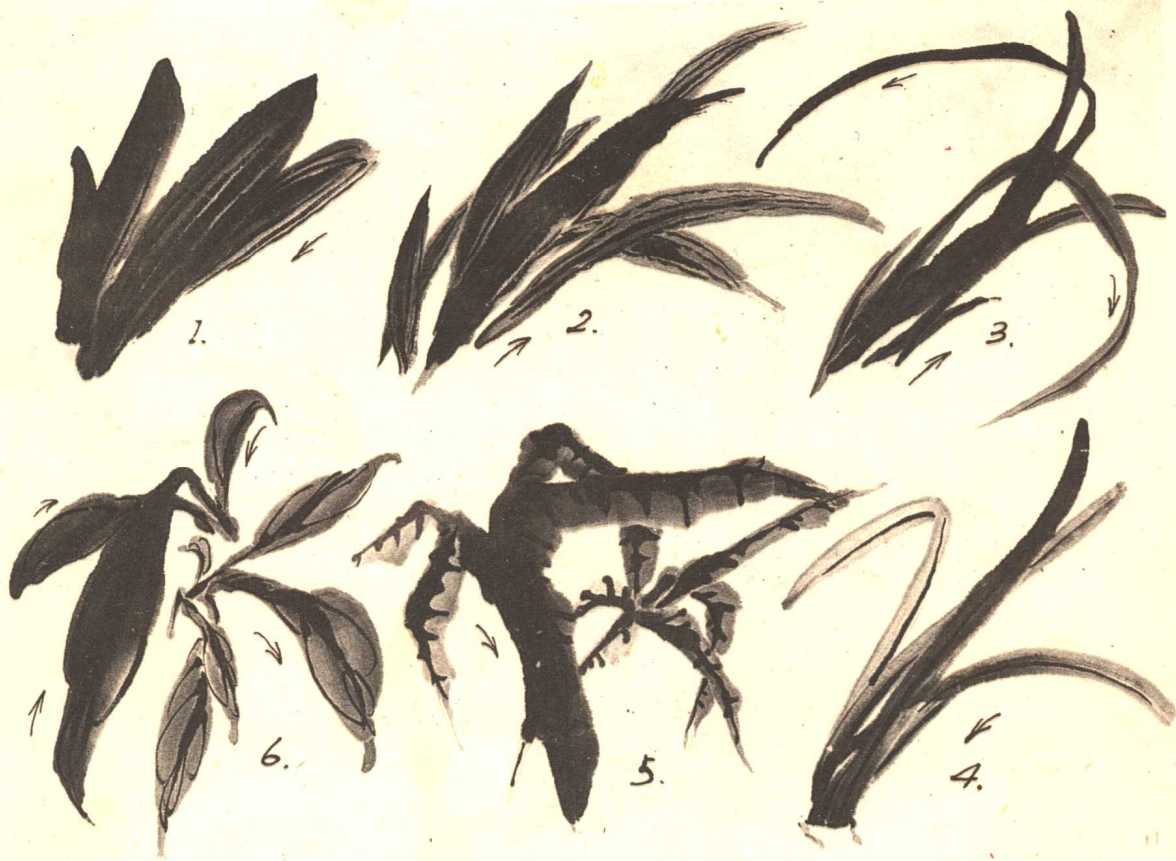
写生花冠时还要注意观察和描写在含苞、半放、盛开时的各种形态及其特征。

1. 蝴蝶花 2. 玉簪 3. 秋葵 4. 萱花 5. 芍药 6. 菖兰 7. 水仙

图十 整株的写生和多株的安排

整株和多株的写生要考虑好全局的章法。中国画也有透视要求，即近大远小，前实后虚。数花相聚须有聚散，避让穿插要相互掩映，使画面整幅上下顾盼、左右呼应而凝成一体。叶的安排也须疏密有致，不使平行、重复。须正反相间，偃仰舒卷而各尽其姿，画面才显得丰富和耐人寻味。

图十一 水墨画叶

叶的安排妥当与否是画好草卉的重要环节。因此初学花卉宜先从画叶着手锻炼基本功。

初学画叶先采用顺笔即从左到右（图1.2.5）。然后再练逆笔（如图3.4.6）。顺逆笔能运用自如后，再进一步从笔触的果断和墨色的韵味去要求，循序渐进。

叶分叶柄、叶面、叶尖三部分。画较狭的叶，只须在一笔运动中利用提按来表现出叶的柄、面、尖；较阔的叶如图6，则用二笔拼合组成，但笔痕的衔接处尽量要在叶的总筋位置上，待后筋脉一勾掩去笔痕而浑似天成。

图十二 水墨草卉的步骤示意

初画草卉应先从简单的构图入手。起手先画花还是先画叶这无定法，要视对象而定。一般说面积大的、主要的先画，本图萱花叶的位置关系到画的全局，是主要的，因此宜先画叶后画花。

1. 先用浓淡相间的墨色画出叶的位置。
2. 补好花的位置。
3. 连接枝茎和花蒂，趁半干时勾上叶筋。
4. 画上瓣的中心脉纹和花蕊，最后落款钤印。

图十三 先花后叶步骤示意

剪秋罗的花和叶相比则花的面积大而且重要，因此宜先画花后画叶。

1. 勾出花的蕾的轮廓位置。
2. 连接枝茎花蒂。
3. 补好叶子。
4. 勾叶筋和画出花上斑点，再落款钤印。

图十四 孔雀兰

半工写画法是绘画入门的必修技法。本图的孔雀兰花是先用于干净利落的笔触画好叶子后，用色接画枝茎，最后用细笔勾出花朵，干后再设色，生纸设色要先淡后浓，趁湿复加出浓重处的色，勿使边缘渗化，最后再用色略提瓣上脉纹。

图十六 白百合花

双勾填彩的画法以线为主，以彩为副，线是骨，彩是肉，骨体丰腴则标格自立，骨肉亭匀则风采焕发。填彩渲染时须恰到好处，使形象具有活色生香之妙。
叶的设色，正叶宜深，反叶宜淡，先用石青按叶的正反深淡填好，半干时再用花青加深。

