课记

秋海棠 · 重瓣金萱

—— 点花描叶（六）· 课堂笔记 ——

刘娴老师 | 2026-11-04

本课：秋海棠的结构与两种上色法 · 重瓣金萱的层叠花瓣

（据 4 段主录 + 13 段手机侧拍转写、13 张课堂照片整理）

图 本课地图 Overview

秋海棠怎么长 → 淡胭脂怎么调 → 湿染还是干染 → 花瓣两片大两片小 → 重瓣金萱十八瓣怎么叠

一句话主线：这两朵花讲的是同一件事的两种难度——秋海棠难在**同一片叶子上红和绿怎么不打架**（答案：湿的时候扫进去，叫运染）；重瓣金萱难在**一筒花瓣怎么层层卷着长出来**（答案：不是一次展开，是一片压一片地卷）。**花不一样，用笔是同一套。**

辨 先分清三种「海棠」 Naming

名字	植物	课上怎么说
秋海棠（本课）	草本/亚灌木，秋天开	梗是绿的，偏紫处加胭脂；叶子正绿背红；花瓣**两片大、两片小**
垂丝海棠（下节课）	木本，三月开	花梗细长下垂，周之冕《百花图卷》里有
贴梗海棠 / 木瓜海棠	木本，春天	花贴枝开，之前画"圆花"用的就是它

老师原话：今天画的是**秋**海棠（灌木），下节课画的是春天的四种。两者只是名字里都有"海棠"，**不是同一种花**。

序 这一课在整条线上的位置 Position

上一课（五）金萱

画的是**单瓣**萱草，六片花瓣，重点是"筒状花"的起手。

这一课（六）

把上节课的同一朵花升级成**十八瓣的重瓣**，同时加进来一枝秋海棠，练"红绿同叶"。

为什么放在一起上：两朵花都在**秋天**开，而且都属"层叠"类——一是花瓣层叠，一是花筒层叠。老师原话："因为秋天的也画完了，也没什么秋天的了。"下一课就转到春天去了。

壹 秋海棠：先看懂它怎么长

Structure

① 梗：绿里带紫

灌木，梗本来是**绿的**；老的枝干发木质，颜色会**偏紫、偏胭脂**，需要再用胭脂"附提"一遍。

木质和草质的过渡要画出来——同一根枝，下部老、上部嫩。

② 生发：一出一枝，就是三枝

秋海棠的规律是**三枝生发**：顶上一长出，就是三枝；每一枝再长出去，还是三枝分叉。

这是"结构"，不是"随手画"。看懂了，画面才不会乱长。

③ 叶：正面绿、背面红

叶缘**锯齿状，像 W 一样**下去。叶子有卷的、有翻的——

- 正面：绿
- **卷起来的、翻过来的：红线**
- 背面本身带红，也会透过正面泛出来

④ 花：两片大、两片小

这是秋海棠最好认的特征——**四片花瓣不等大**：两片大、两片小。

梅花、桃花的瓣是均匀的；秋海棠不是。画成一样大，就不像了。

色 粉色怎么调：只用淡胭脂

Color

颜色	怎么调	用在哪
淡红（主色）	纯胭脂 + 水。**水不是"单一色"，它本身就是一层颜色**	花瓣整体铺色、花的淡面
深红	纯胭脂，不加水	笔尖、花瓣的浓面、花苞尖
偏暗带粉质	胭脂 + 一点点白粉	另一种画法，**周之冕不用**；杏花可以用

关键取舍：周之冕《百花图卷》画这花，**只用淡胭脂，什么都不加**——不加朱磾、不加朱砂、不加白粉。朱磾朱砂都偏暖偏粉，一加就"跑味"。

老师课堂上也示范了加白粉的版本，但明说："我只是告诉大家还有另外一种画法。"

笔 花瓣与花苞怎么下笔

Petals

1. **笔肚淡、笔尖深，一笔过去就有深浅**。老师说这就是"两种颜色"——淡红和深红在同一笔里。等到干了才看得出：笔尖走过的那一边一定是深的。
2. **尖尖角在哪边，哪边就深**。想哪边浓，就把笔尖对哪边；想让花瓣"里深外淡"，笔转一圈再压下去。
3. **压笔肚出花瓣**。笔肚压得越多，花瓣越宽；收笔往下一带，就是花瓣的收口。
4. **花苞：左边转一圈，右边补一半**。（和上一课同一个办法）不明显就加一点水、再加一点重的，左边一半、右边一半，花苞就出来了。

"一个颜色不要是单一的颜色。"——淡红里要有水，笔尖里要有浓，一笔下去才有深浅。

课堂课徒稿 · 秋海棠：花两片大两片小，叶缘锯齿如 W，翻卷处露红

贰 本课最硬的一块：运染 与 罩染

Wet vs Dry

同一片叶子，想让它**又红又绿**，有两条完全不同的路。**走错一条，颜色就脏了。**

	运染（湿染）	罩染（干染）
什么时候下笔	底色还湿着的时候	底色完全干透以后
怎么下手	把绿"扫"进淡的、水多的地方	像金钟罩一样，照一层上去
效果	自然晕开，柔和、通透，红绿交融	色块清楚，干净，层次分明
风险	湿的时候反复加，容易糊	没干透就罩，会"香气"（发脏）
课上原话	"因为它当时是湿的，湿的和湿的一起运进去了"	"等它干了我再照在上面的——这个是最后画的"

法 湿染的三个操作要点

Technique

1. **绿要扫在"淡的"里面，不能扫在"红的"里面。**底色很淡、几乎全是水的地方，绿色进去才容易、才不脏。这是本课最容易被忽略的一句。
2. **胭脂覆盖力差，所以能"溶"进去；大红不行。**老师说得很直白：只有胭脂能有这种效果，大红一压就死。
3. **红和绿为什么不会"香气"？**因为胭脂是淡红、不俗；而且是扫在淡处，不是硬碰硬压在一起。

双色笔：一笔两色

笔肚蘸绿、笔尖蘸一点红，一笔画下去，中间自然过渡。

老师提到老画家常用双色法。前提还是那句：**胭脂能溶，大红不能。**

纸性：同一张纸也不一样

课堂用的是**七八分到九分熟**的纸。同一张纸上，有的地方七分、有的九分，**干湿不同，出来的效果就不同。**

太熟的纸不吸水，颜色堆在表面不化开；太生的纸又收不住形。

老师示范的两个版本

版本一（正宗）：纯淡胭脂，不加任何东西——周之冕的路子。

版本二（讲解用）：胭脂里加一点点白粉，颜色偏暗、带粉质。

第二版只是"让大家感觉到有点不同"，临摹周之冕时不要用。

洗笔：不必洗得太干净

老师课上示范：红笔没洗干净，直接去蘸绿——"反正也无所谓，你一涂就看不见了"。

但也提醒：这是课堂上赶时间；在家画，颜色还是调干净些好。红绿混多了会发闷。

"湿的时候加，它咻一下就晕开了；干了再加，颜色就只是罩在上面。"

课堂参考 · 恽寿平（白云外史）拟徐崇嗣写生 · 秋海棠
题："腻粉嫣红玉作香，秋深晓艳斗新妆"

叁 重瓣金萱：十八瓣怎么叠

Double Daylily

单瓣 与 重瓣

单瓣萱草：六瓣。上一课（点花描叶五）画的就是它。

重瓣：十八瓣以上。老师课上让同学一片片数过来，数到十几还在数——"它肯定是重磅"。

"千叶萱草"是日本的叫法，指的就是这种重瓣；平时见不到，要去植物园才有。

结构：不是一次展开的

关键认知——花瓣在花筒里是层层卷起来的，像生菜（卷心菜）一样。

所以画的时候天然有**前一层、后一层**的遮挡：这一半在前面，那一半裹在里面。

笔 花瓣怎么下笔

Strokes

1. **起笔重、行笔渐淡，一笔分出深浅**。老师强调"我没有加过水"——靠的是笔上余色自然变淡。这样一片花瓣里就有从浓到淡的过渡。
2. **尖尖角要"甩"出去，不收笔**。花瓣的尖不是描出来的，是一笔送出去的。画面上每个尖角都是这么出去的——有的撑起、有的起翘。
3. **不要规整**。老师原话："有的细一点，有的不要规则，这里密一点、这里散一点。"重瓣的美就在不齐。
4. **湿的时候加，会晕开；干的时候加，是罩上去**。和上一页的运染/罩染是同一套逻辑，只是换了对象。
5. **花茎、花斑最后补**。花瓣画完，再补茎、补斑点；觉得黄不够，再罩一层朱磾或朱砂。

和单瓣的差别，一句话：单瓣只要把一片花瓣画准；重瓣要把十几片花瓣的前后关系排对。花瓣本身不难，难在谁压着谁。

花筒：瓣深、筒淡

花瓣颜色重，往花筒里去要逐渐变淡；筒身另用一套色（朱磾加一点藤黄），两套颜色拉开，筒才"退得进去"。

这是上一课的老规矩，重瓣同样适用。

数瓣不是目的

老师让同学一片片数，是为了让大家看清层次到底有几层，不是为了画够十八片。

真画的时候按"前一层被后一层压住"来排，数不数得清无所谓。

课堂课徒稿 · 秋海棠（花瓣两片大两片小，叶有正反之分）

检 画完先自查这八条

Checklist

#	查什么	不合格的表现
1	花瓣是不是**两片大两片小**（秋海棠）	四片一样大 → 画成了梅花
2	叶子的正反有没有分开	全是绿 → 没有翻卷，扁了
3	红绿是**湿时扫进去**的，还是干后罩的	两种混着用 → 脏、发"香气"
4	绿有没有扫在"淡的、水多"的地方	直接压在红上 → 死、板
5	叶筋是不是**最后**画的	先勾叶筋 → 色一上去就糊
6	重瓣的花瓣有没有前后遮挡	平铺一圈 → 像单瓣加了几笔
7	花瓣尖是不是"甩"出去的	一点点描 → 尖软、没有笔势
8	枝是不是**三枝生发**	随便分叉 → 结构散

ext 下节课：春天的四种，连起来看

Next

四种花，都是一个季节

- **垂丝海棠**——周之冕《百花图卷》里有
- **桃花**——和海棠差不多时间开
- **杏花**——出枝**往左**
- **宫粉梅**——"宫里的粉"

都在三月开，所以放在一起做对照。老师会把图发到群里。

为什么要连起来

这四种**长得很像，只是花瓣有点不同**。放在一起画，才看得出差别在哪。

老师说：画出枝往左——杏花和桃花都是。这是个很容易记的辨识点。

"因为英骨好看，它的结构会把这样挤出来的都长出来。"
（没骨画最见功夫的地方，就是枝条怎么从主干里"挤"出来。）

今天先练

一张纸上只画叶子：正面一片、翻卷一片、背面一片。三种都画过，红绿就不打架了。

再看一遍

周之冕《百花图卷》里的秋海棠——只看他用了几种色。答案：淡胭脂一种。

下节课带

把群里的垂丝海棠、桃花、杏花、宫粉梅存好，先自己看一遍花瓣差别。

课堂参考 · 秋海棠原作（叶背泛红、花两片大两片小）