

凤仙花与红花

—— 点花描叶（二）· 课堂笔记 ——

刘娴老师 | 2026-09-16

本课：凤仙花的花与叶·红花（点染）怎么画

（据 10 段课堂录像转写 + 课堂示范照片整理）

图

本课地图

Overview

红色颜料 → 怎么调 → 怎么点（点染四要点）→ 用在哪张纸上 → 画什么
凤仙花(花+叶) · 小红果(枸杞式) · 樱桃(水线) · 白描(叶脉结构)

一句话主线：把「红」调出来、点下去，靠 **笔肚一色 + 笔尖一色** 出深浅；深浅再靠 **一层层叠**；最后 **收笔位置** 决定水停在哪。

色

一、红色怎么调

Pigments

颜料	色相	用途 / 一句话
朱砂	偏粉·偏冷	花瓣 打底 （笔肚）。涂开是"粉粉的"红
朱磬（朱膘）	偏橘黄·偏暖	提亮；与朱砂形成冷暖对比
胭脂	最深的红	笔尖点深 、花心
大红 / 洋红	正红	笔尖蘸色，增加"浓"的层次
曙红（不用）	—	后来才发明的化学色， 传统画不首选

分辨法·老师的关键动作

把颜色用水 **涂开** 看——不涂开只看色块，很难分辨朱砂和朱磬；涂开后，一个偏橘（暖）、一个偏粉（冷）。

用笔：同一个笔，**笔肚一种颜色、笔尖另一种颜色**；也可笔肚混两三种（胭脂+大红+朱磬）→ 点出来更丰富。**要浓就不加水**，直接蘸。

① 一笔不能只用一种颜色

- 笔肚=淡色，笔尖=深色
- 一笔压下去 → 里面深、旁边浅
- 原话："如果点花的话，不能用一种颜色"

② 深浅靠「一层层叠」

- 第一笔偏红 → 第二笔偏粉（笔尖色用掉）
- 想更深：**等干一点再叠**第二、三层
- 花瓣一般是 **2~3 层** 叠出来
- 嫌浅 → 最后再加一层

③ 收笔位置 = 水停在哪

- 笔提起来，**水停在收笔处** → 那里最深（色痕）
- 深色想在上面 → 收笔往上；反之往下
- 同一片花瓣，**收笔不同，形态就不同**

④ 趁湿可以"改"和"撞"

- **撞色**：把另一种生色撞进去 → 干后有边、有色痕
- **撞水**：清水撞进去 → 冲开颜色
- 水太多 → 吸掉一点
- 未干的纸上颜色"汪"在表面，**可以修改**

纸	水性	点染效果 / 用途
熟纸（全熟）	完全不吸，水停表面流动	深浅会糊在一起，还积出难看的边 → 只适合「分染」
八九分熟	吸一点点，会"印下去"	✅ 本课点染用这个 （原话：画周之冕都是八九分熟的）
皮纸	极不吸	水始终流动 → 形成清晰的"边"，一种特殊风味
生纸	吸、会晕	晕染自然 → 大写意

两条铁律

- 分染 → 熟纸
- 点染 → 生纸 / 半生熟
- 放错纸 → 全废

为什么熟纸不行（现场对比）

- 熟纸：水停表面 → 聚成一块 + 积一圈色边
- 半生熟：笔肚浅色**吸进去**，笔尖深色留在该在的位置 → 才有层次
- 以前的"熟卡"其实 **会漏矾**；从本课起点花就改用半生熟的纸

画序（老师反复强调）

先画枝干定形 → 再画叶 → 最后点花

原话："这两种花都不是重要的，都是先画好叶子才画花。" | 要注意**分组**：这株植物上面几乎全是叶子、下面大部分有花 → 从上面一组叶子往下画最顺，或先把下面枝干的弧线定好。

叶 · 卵形（圆基尖头）

- 叶形：**卵形**（同"叶形四样"里的卵形）
- 颜色：绿为主，加一点**石青/石绿**（三绿·头绿／三青）→ 才不"太生"
- 颜色脏没关系，**花和叶要"蕴"在里面**

花 · 最后点

- 位置：**枝的分叉处 / 叶的下方**
- 方法：小笔点染（笔肚朱砂＋笔尖胭脂）层层叠
- 花瓣有时是分开的 → 一笔一笔分开点

画叶三种笔法（本课全部示范过）

笔法	步骤与要点
① 两笔法 最常用	第一笔 中锋 从枝干直出 → 中间沿叶脉连起来 → 第二笔 侧锋 回来；两笔合成一片叶，中间留出叶脉的缝。（想往上长：从上下来、侧锋、收细尖角）
② 一笔法 扁叶	加一点水， 压下去 → 提起来 ，一笔成一片扁叶；换方向就是另一个朝向
③ 侧锋法 宽叶	笔完全 侧倒 躺下压下去，一笔出宽叶。要点："叶的走向是直的，但笔是侧过来的"

记忆点：一片叶几乎都是**两笔**；只有扁的小叶才一笔。

和别的花不一样的地方

- 凤仙花的叶**在上**、花在下（百合相反：花在下面）→ 所以要先定上面一组叶
- 画的时候可以**分成两组**：上面一组叶、下面一组花
- 小叶子**围绕**在枝周围，一层一层往外

小红果 — 最简单的练习

- 比凤仙花简单：就是一个小圆点，不用"润进去"
- 颜色调浓一点、不加水，直接蘸
- 笔尖蘸大红或洋红（都比曙红好）
- 笔肚可带两三种颜色 → 点出来更丰富
- 一串一笔：一次蘸色连续点出一串 → 越点越浅（浓=实、淡=虚）
- 每个小果内部也要有深浅，但不要反差太大（深淡"蕴含在里面"）

樱桃 — 学的是「水线」

- 樱桃不是圆的，是"两股"的不规则形
- 先画一半 → 收笔停在指定位置（水聚在那）
- 再蘸红画另一半
- 中间留一条白线不碰 = 水线（两色一混就散开糊掉）
- 趁湿让两半在下面自然碰一点；但别像广告画一样一刀切
- 起收笔像写字一样讲究

① 叶脉不是往尖角走的！

- 惯性思维（错）：叶脉从叶柄一路走到尖尖角
- 老师的观察：叶脉走向的是叶片上的一个"坑"（凹陷处）
- 为什么？—— 叶脉"塌"进去，叶片才会"鼓"出来
- 原话："叶脉不是往尖尖角走的，不要想当然……它是走向这个坑里去的。是不是这一片就凸出来了、鼓出来了？"
- ⚠️ 但每片都这样就不好看——要有变化

② 叶片的正反面

- 反面（翻转部分）先画
- 反面叶脉与正面叶脉 正好错开
- 主叶脉位置要找准
- 颜色淡的，多半是反面
- 用一点点红分割正反面（做界线）

③ 侧面叶 & 课后练习

- 侧面的叶子：有一条虚线状的叶筋（往上），最容易漏看
- 练习：用铅笔把叶子重新勾一遍白描
- 素材：恽寿平某张画的局部
- 目的：叶子要"长在枝上"，不能像浮在画面里

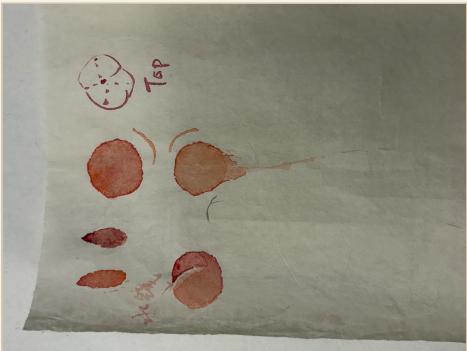
症状	原因	改正
花瓣"死", 一片一个色	只用了单一颜色	笔肚一色 + 笔尖一色
深浅糊在一起、边上积一圈	用了熟纸	换半生熟 / 生纸
花瓣"平", 没有立体	没叠层	一层淡底 → 再叠 2~3 层
深色位置不对	收笔乱收	收笔位置 = 水的位置, 先想好
樱桃没有高光线	没留水线	两半之间留白不碰, 趁湿再自然碰一点
叶子"长不到枝上"	没看结构、照抄	先懂叶脉走向 + 正反面 (白描)
叶子每片都一样	机械重复	叶脉走向要有变化

九、金句

- 「点花不能用一种颜色——笔肚子是一种颜色, 笔尖是另外一种颜色, 这样点出来才会好看。」
- 「点花是层层叠上去的。」
- 「熟纸上它深的和浅的就会糊在一起。」
- 「这个叶脉不是往尖尖角走的, 不要想当然。」
- 「先画枝杆, 枝杆定型定出来, 然后把叶子画好, 最后点那个 (花)。」
- 「它其实可能只用了一次蘸色, 就把这一串画下来了。」

① 点叶 (箭头 = 运笔方向) + 红花瓣层层点染

② 朱砂 / 朱磬两种红点对比 ("涂开看")

③ 标「白描」的叶片 (勾出翻转的"反"面)

附: 本笔记据 10 段课堂录像 (共约 32 分钟) 自动转写后整理; 转写术语已按正字校正——「珠标/珠砂」→ 朱磬/朱砂、「莫古」→ 没骨、「周枝棉/周之勉」→ 周之冕、「运售瓶/玉兽瓶」→ 恽寿平、「三繁九染」→ 三矾九染、「纷染」→ 分染、「声色」→ 生色。原始转写稿见同目录「_转写稿_原始ASR_20260916.md」。