课记

金　萱

—— 点花描叶（五）· 课堂笔记 ——

刘娴老师 | 2026-10-28

本课：圆瓣花（海棠）· 筒状花（金萱）· 小菊的叶与生发

（据 4 段主录 + 6 段手机侧拍转写、3 张课堂照片整理）

图 本课地图　Overview

红色的层次 → 花瓣怎么下笔 → 圆瓣花（海棠）→ 筒状花（金萱）→ 小菊的叶与生发

一句话主线：这节课真正在讲的是**花的两种基本形**——**圆瓣花**靠藏锋把笔尖包住，圆才圆得住；**筒状花**靠一笔扫出筒，花瓣与筒用两套颜色拉开。**花瓣的笔法，和画叶子是同一套。**

名 先说清楚：金萱是什么　Name

金萱 = 萱草 = 忘忧草 = 金针花，中国的「母亲花」。古人远行前在堂前种萱，让母亲看着花减少牵挂——「谁言寸草心，报得三春晖」说的就是它。

形态上最关键的一点：**花瓣基部合生成一个花筒**，所以整朵花是**漏斗状／钟状**。这就是课上反复讲的「**喇叭筒**」。画它，等于同时要处理**筒**和**瓣**两件事。

色 一、先把「红」分出层次　Pigments

颜料	色相	这一课怎么用
朱砂	偏粉 · **偏冷**	与朱磦并排挤出来对比用；调开更「鲜艳、粉」
朱磦（朱膘）	偏橘 · **偏暖**	花瓣底色；**加藤黄** → 画金萱的花筒
胭脂	最深的红	**笔尖**点深、花心；**加朱磦/朱砂** → 花瓣更深
藤黄	偏黄	只用于**调淡花筒**，让筒比瓣浅

分辨法 · 一定要「涂开」看

两支颜料并排挤出来，**不调开几乎分不出**；加水涂开之后，一个偏粉（冷）、一个偏橘（暖）立刻分清。老师这一课特意把朱砂和朱磦都挤出来做对照。

调中间色：两色在盘里混匀，就是中间色；笔尖再蘸一点深的，笔里就有三个层次。**太稠就点一点水**，别硬画。

笔 二、花瓣用笔：和画叶子是同一套 Brushwork

> 「这跟画叶子没啥区别呀，你们发现了吗？颜色不一样，只是颜色不一样的花瓣呀。」

这是本课最重要的一句。别把「画花」当成另一门手艺——**叶子的那一笔，换个颜色就是花瓣**。所以叶子的功课没白做。

向 下笔方向：一律由外向内 Direction

花瓣和叶子一样，**从外侧往花心方向落笔**，不是从中心往外画。落笔重、收笔轻，笔肚压下去，花瓣的中段就鼓起来。

为什么要压笔肚：压下去，笔毛铺开，一笔就有宽度；不压，只是笔尖在纸上划一道细线，花瓣立不起来。

法 一片花瓣：一笔、两笔、三笔都行 1 · 2 · 3 Strokes

一笔

往下按 → 转一下 → 回来，收在中间。
适合小瓣、侧瓣。

两笔

第一笔从中间**往左卷一个心**；第二笔从中间落笔，向外合过来。
两笔画一片，最容易画圆。

三笔

两笔涂不满时就用三笔——**先出去一片、再出去一片**，中间再补。
大瓣、正面瓣用它。

老师原话：「两笔都涂不到这样，那你就用三笔来。」——笔数不是规定，是补位。

也可以「甩」：往外撇出去，像写书法的一撇，笔势出尖——但这种只用于**尖瓣**，圆瓣不能甩，一甩就破形。

锋 藏锋与露锋：圆和尖就靠这个 Tip

锋	怎么走笔	结果
藏锋	起笔、收笔都把笔尖**包在笔画里**，尖角不露	花瓣是**圆**的（海棠、梅花）
露锋	笔尖**送出去**、甩出去，尖角留在外面	花瓣是**尖**的（菊、金萱的瓣尖）

原话：「像写小篆，把笔要藏，锋藏起来，尖尖角不能露出来，才是圆的。」藏锋＝小篆的写法；露锋＝行草的撇。

一片里面也要分：有的从外面起笔、有的从里面起笔——**有的是「外面生」，有的是「里面生」**，画出来才有前后。

课堂课徒稿 · 红色花瓣的用笔分解（纸上有胭脂试色与铅笔批注，可见一笔内的深浅过渡）

棠 三、海棠：五片圆花瓣 Begonia

特征一句话：海棠一般五片，花瓣是圆的，形态像梅花——梅花是白的，海棠是红的，画法几乎一样。

序 一片圆瓣怎么落笔 Steps

1. **定朝向**：先想这一片是正面、侧面，还是背过去。正面圆，侧面一定有一半看不见。
2. **第一笔**：从花瓣中线往左卷一个心，收在中间，笔尖藏住。
3. **第二笔**：从中线落笔，向右合过来，两笔在中线相接——接缝处自然形成一道浅痕，这是花瓣的转折。
4. **检查圆不圆**：看外轮廓有没有露尖角。露了，就是没藏锋。

变 五片不要画成一个模子 Variation

老师这一课把五片用五种不同的方法画了一遍，然后说了一句很实在的话：

「你们别太卷，其实用一种方法都可以的，只是把它的形状给画出来。」

意思是：五种笔法是给你「应变」的，不是让你每片都换花样。真花本来就不圆——「我不会每个都圆的呀，你不可能做到的。」

要有的差别：有大有小、有正有侧、有藏锋有露锋。刻意画得每片都一模一样，反而像假花。

忌 三个常见毛病 Pitfalls

毛病	原因与改法
花瓣全是尖的	没藏锋。收笔时把笔尖包回去，别送出去。
五片大小一样、方向一样	像假花。每一片都要有变化，右片可以大一点。
花瓣贴在一起分不开	片与片之间要留一点空，靠空白分前后。

课堂课徒稿 · 花头、花苞、枝茎与叶片的综合示范；圆弧箭头旁标「方向」，讲的是落笔与花瓣朝向

萱 四、金萱：筒状花怎么画

Daylily

结构：筒 ＋ 瓣。筒是漏斗状的基部，瓣从筒口向外张开。**画它，就是画这两段的差别。**

色 筒和瓣，用两套颜色拉开

Two Palettes

部位	调色	效果
花瓣	朱磦 ＋ **胭脂**	更深、更红——花的主体要重
花筒	朱磦 ＋ **藤黄**	变淡、偏黄——筒退到后面去

原话：「这个花要深嘛，要朱磦加点胭脂；而它的筒呢，是要朱磦加点藤黄，它就变淡了。」

为什么必须分两色：筒如果和瓣一样深，整朵花就糊成一团，看不出是个「筒」。

序 落笔次序

Steps

1. **先画前面的花瓣**。前面的定住，筒才有地方接。
2. **调淡色画筒**：朱磦加藤黄，笔里带足水。
3. 「**扫下去**」——一笔或两笔把筒扫出来，不是描，是一**笔带过**。筒的宽度由笔肚压的深浅决定。
4. **补筒口**：筒口和花瓣相接处要留一点**浅**，两段才分得开。

辨 圆瓣花 vs 筒状花

Compare

对比项	圆瓣花（海棠／梅花）	筒状花（金萱／萱草）
笔锋	以**藏锋**为主，收圆	瓣尖可**露锋**，筒身一笔扫
颜色	一支笔里深浅两色即可	**两套调色**：瓣深、筒淡
难点	圆得住、五片有变化	筒和瓣要分开，不能糊成一坨
用笔节奏	慢，两笔对接	快，扫出去

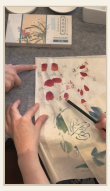
具 课堂用具：为什么课上用管状

Materials

照片里是**姜思序堂 12 色固体国画颜料**。但老师这一课特意说：课上请用**管状颜料**——

「你们就在用我的这个管状了，在课上用这个管状，因为你们那里只能够舔一舔，舔一舔而已。」

固体颜料要用水「舔」才出量，调色慢，跟不上课堂节奏；**回家慢慢画，固体更耐用、更稳**。两种都备着最省事。

课堂实拍 · 姜思序堂 12 色固体国画颜料（下方为同时段的花瓣用笔示范）

菊 五、小菊：叶法与会「生发」的构图

Chrysanthemum

菊叶口诀：五岐四缺——五片叶、四个缺刻。「岐」就是叶片凸出来的分叉。**按一、二、三分着画**，不是一口气五片。

形 叶形不能都一样

Leaf Shapes

「这个叶子都是不同形状的，不要都像三叶草。」

这一课把叶子的几种收笔都过了一遍：

- **尖的**——笔送出去，露锋
- **方的**——侧锋压出方头
- **圆的**——压下去再进来，收笔包住
- **往外挑的**——从叶根挑出去，出尖角

关键动作：「先压下去、再进来」，这样叶腰就有了**肚子**，不是一张纸片。

生 生发：这节课真正的新东西

Growth Order

旧办法：花全画好 → 叶全画好 → 最后穿枝。（一开始都这么画）

现在改成：从**一个主体**出发，一段一段**长出去**。

1. **先定主体**：把三角构图的那三朵先画好，位置定下来。
2. **往下长**：顺着枝往下接叶子，接到预定的位置。
3. **再反向往上长**：从下面那处再往上涨，处理另一组。
4. **回头补碎叶**：看上去零零碎碎的小叶，其实**都围着这根枝**，不是乱点的。

诀 课堂口令 · 临画自查

Checklist

四句口诀

· 笔尖胭脂、笔肚朱磾 —— **一笔双色**
· 尖花露锋、圆花藏锋 —— **锋决定形**
· 瓣深筒淡 —— **金萱两套色**
· 花是长出来的 —— **先主体，后生发**

下笔前问自己

1 这一片是圆还是尖?
2 收笔藏了没有?
3 五片有没有变化?
4 筒和瓣分开了吗?
5 叶腰有没有压出肚子?
6 这组叶是围着哪根枝长的?