课记

桂 花

—— 点花描叶（三）· 枝叶与三种花法 ——

刘娴老师授课

第一讲 2026-09-23 · 第二讲 2026-10-14

一 两讲的分工 TWO SESSIONS

第一讲 · 叶与花

专讲叶子怎么画、花有三种画法：双勾（恽寿平）、点嘟（周之冕）、分染（白粉打底）。另有一组侧拍机位，画得更完整。

第二讲 · 结构与谱系

补上第一讲没讲的顺序——先枝后叶、大Y中Y小Y；用大半节课带看元明清历代桂花：王渊、沈周、陈淳、周之冕、恽寿平、蒋廷锡。

二 调色：草绿要"去生" COLOR

草绿三味

藤黄 + 花青 调成草绿，再加赭石——把颜料那种生、艳的味道压下去。不加赭石就是"碧绿生青"，画面上很假。

想要更绿可加一点石绿；蓝色够多就不必加。课上只示范形状，颜色不必调得很准。

一笔双色

笔肚浅、笔尖深，一片叶、一朵花的深浅都在这一支笔里完成。
笔尖再蘸深花青／深色颜料，深浅差就出来了。

调色盘要用梅花形或有格的，让颜色摊开有层次，不要一直在里面搅。

三　叶子：一叶两笔，压笔看饱满的方向

LEAVES

尖的 · 侧面叶

第一笔往下、笔肚压下来，甩出去；第二笔从下方提出去，错开一点。

往里的叶

从叶尖往中间画，两笔同样错开。趋势往内，像长在枝上。

圆的 · 卵形叶

不能甩：出去 → 停顿 → 回来收笔，靠笔肚子收，像写篆书那样绕回来。

形状

桂花叶是小卵形——"像蛋，蛋上长了两个角"，叶缘有褶皱，不是笔直的琵琶形。侧锋压向饱满的那一侧。

四个字

一切归到 起笔、行笔、收笔。"你们老说书法怎么用到画画上，这就是。"

课堂课徒稿 · 叶的正反面与压笔方向；右侧并排三种花法：线勾、点染、墨线白描四瓣

四 三种画花法，各有一位出处

THREE WAYS

手法	取法	做法
双勾	恽寿平	四瓣如茉莉，用**色线勾花**。金桂＝黄＋朱磲；丹桂＝朱砂＋赭石。花头**攒三聚五**地组织，不要平均排列。一支笔里做出深浅渐变，一支笔画完一丛。
点瞘	周之冕	一笔**丢**下去就是一片花瓣，**尖端朝向花心**。朱磲＋胭脂，靠笔尖的深色点出花心。选颜料决定调子：**朱磲偏暖、朱砂偏冷**。
分染	—	**白粉打底**，笔肚淡、笔尖厚，**只罩住部分花头**，留出白来才有虚实。金桂先白后黄，**半干时罩染**——干湿的时机比浓度更关键。

别把自己框死

"技法是为你画的东西服务的。"

不要为了"我这是写意""那是没骨"把自己定死，一幅画里可以兼有。三种手法都是"勾花点叶"这一路的变体。

花的三条毛病（作业点评）

- 画得太小，小到看不出是桂花
- 白太稀：要调到像酸奶一样稠，不是像牛奶
- 白色被黄全盖住 → 符号化；要留白、要分虚实

课徒稿 · 花瓣的深浅层次与赭墨老干

五 顺序：先枝后叶，从下往上长

SEQUENCE

大 Y → 中 Y → 小 Y → 叶 → 花

为什么先枝

主体是枝。聚散虚实里最"实"的就是**那一丛**——那一丛就是枝。先画叶子再补枝，叶子满天飞，枝也接不上。

桂花的长法与樟、榆、槐一类相同，都是 Y 型树。

生发方向

从**根部往上**长，不是从上面长下来。先把中间这一段的枝立好——重心在这里，再往上、往两边长。

那一笔"**扫出去**"的枝，说明这是**折枝**。

六 没骨：水线是留出来的

BONELESS

纸

楮皮纸／桑皮纸这类**熟纸**，不洇到背面。

笔

一笔写出去，不要涂。涂干了很均匀，没有笔的那口气，也留不出最后拖出去的尖角。

线

中间必须留出白色——这就是**水线**。叶脉**只能等干再勾**，任何手段都不能做。

课上不常画没骨，原因很实在：**干不了**，到下课也干不了。吹风机能吹，但不如自然干。水线不必留得那么干脆，有一点混起来问题也不大；**在绢上效果更好**。

七 枝干：像写行书一样反复提按

BRANCHES

笔与色

笔肚蘸**赭石**（咖啡色），笔尖加一点**蓝**，当墨用。
口诀：**树无一寸之直**——不能画得太直太圆。

前后关系

后面的枝 → **从后面往上长**（能看出凹进去的转折）
前面的枝 → **从前面往外长**
画一段、调个锋、再画一段，来回反复。

树皮差异

桂花是**竖长的、直溜的纹**；樱花、梅花、杏花的树皮偏圆。桂枝上不长结疤——因为它不是横枝长的。"要对生活多细微的观察才能体会到这个差异。"

八 历代桂花谱系

LINEAGE

朝代	作者	怎么画的
元	**王渊** 字若水，号澹轩	鸳鸯为工笔、石头与叶子不勾轮廓 → **兼工带写**。题款"若水王渊写"在鸳鸯右边；上方另有**诗堂**（装裱专名），是正德年间徐霖的题诗
明	**沈周**	丹桂，叶子**纯用花青画**、不勾。题"仿王澹轩笔意"——仿的就是王渊。文人气息
明	**陈淳**	左：写意，九分熟纸，**用墨点桂花**；右：没骨。墨分五色——焦浓重淡清；按肌理又有干枯可润湿
明	**周之冕**	"勾花点叶"这顶帽子冠给他，因为画得最成熟、最常这么画，风格趋于抽象
清	**恽寿平**	扇面金桂丹桂同幅，**花是勾的**。丹桂勾勒、金桂银桂点染，树干写意——纯正的没骨勾花点叶
清	**蒋廷锡**	工细一路：**叶也勾、花也勾还染**。旁边一幅绢本为典型没骨

进阶顺序（老师建议）

沈周（勾花点叶雏形）→ 陈淳 → 周之冕（成熟、也最好上手）。
想深入可临蒋廷锡，但难度高；入门取恽寿平带老枝的桂花，较简单。

四个品种

- 金桂：最香，可做桂花酱
- 丹桂：偏红，好看但没味道
- 银桂：奶白，淡香
- 四季桂：像灌木、矮、味淡

九 纸性 · 与课后预告

PAPER

纸	适合
熟纸／绢（上过胶矾）	没骨、工笔
半熟纸（七八分熟） 课上发的练习纸	小写意——水彩纸质感，能留住笔触，会洇开一点点
八九分熟	更稳，是之前发的一批
生纸	大写意，易渗化

判断熟不熟：画完翻过来看背面——不透就是熟的。 课后转入「清供」系列：瓶花、岁朝清供、时果、文玩、石果等五个子主题，两节课画蔬果，用没骨。

十 临画前后各看一次

CHECKLIST

1. 草绿是否加了赭石、去掉生味？
2. 一叶两笔，侧锋是否压向饱满的一侧？笔肚与笔尖是否有色差？
3. 尖叶是否往外甩？圆叶是否"出去—停顿—回来收"？
4. 是否先立大Y、中Y、小Y，再画叶、最后点花？
5. 生发方向是否从根部往上？
6. 双勾／点嘟／分染，是否知道各自取法于谁？
7. 没骨叶是否留出白色水线？叶脉是否等干再勾？
8. 花是否画得太小、看不出细节？白色是否被黄全盖住？