

中国名花工笔线描画谱

水仙

中国名花工笔线描画谱

何云霞 编绘

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

何云霞 编绘

水仙

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国名花工笔线描画谱. 水仙 / 何云霞编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5398-1942-6

I. 中 ... II. 何 ... III. 水仙—白描—工笔画: 花卉
画—技法 (美术) IV .J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 087777 号

中国名花工笔线描画谱 · 水仙 何云霞 编绘

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14 层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

天津锐彩公司制版 安徽新华印刷股份有限公司印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 3

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1942-6 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 水仙概论

秋末冬初，乍冷还寒。大街小巷，时时响起水仙的叫卖声。水仙是什么？是凌波仙子，是我国十大名花之一，更是春节盛宴里的“圣花”。清代陈维崧的词：“海国春深，洞天日晚，飘下几枝仙蕊。望去疑无，看来入画，朵朵风前拥髻。欲取余花比，奈绯桃绿柳，大都难似。仿佛是、楚天如梦，湘水如苔，月明千里。有三两鲛人，群弄明珠，凌波游戏。”更是把水仙花的纯洁描写得淋漓尽致。人们之所以喜欢水仙，因为它给万花凋零的冬季带来绿意、带来阵阵芬芳，给传统的佳节平添春的气息！这里所节录的是《今晚报》上一位小学生的作文：《水仙的遐想》。是的，严冬是最难熬的，万物中许多的生物都无法逃脱严寒的摧残，纷纷夭折了；而唯有水仙，透着暗香，默默地忍受着寒冷，迎春怒放。对于水仙来说，生命的辉煌，在于花苞，在于花朵，在于花香。这是清康熙帝的《水仙》诗：翠幄绡冠白玉珈，清姿终不淤泥沙。骚人空前吟芳芷，未识凌波第一花。冰雪为肤玉炼颜，亭亭玉立藐姑山。群花只在轩窗外，那得移来几案间！水仙，又名玉玲珑、金盏台、水仙花、姚女花、女史花、天葱、雅蒜、偏兰、水鲜。一说，原产我国福建，一说为唐时由意大利引入，或有学者又将水仙分作“欧洲水仙”和“中国水仙”两种，目前尚无定论。因多为水养，且叶片青翠，挺姿秀美，婀娜多姿，花香浓郁，芳香扑鼻，亭亭玉立于水中，清秀典雅，高雅脱俗，宛如出水的仙女般俏丽纯洁，故有“凌波仙子”之美誉。水仙，为多年生草本植物，地下部分的鳞茎肥大似洋葱，成球形棕褐色，叶狭长成扁线形或剑形，为双并列状；花葶于叶丛中抽出，一般为1—2枝，多者可达8—11枝，稍高于叶片，每葶着花3—11朵，每朵6片花瓣，呈伞花形，为白色或淡黄色，花具芳香。花期11月至次年4月，单株开花可持续1个月左右。我国的水仙主要有两个品种：单瓣型，花单瓣、白色、花被6裂，中心有一金黄色环状副冠，故称“金盏银台”，亦名“酒杯水仙”；另，副冠呈白色、花多，叶梢细者，则为“银盏玉台”。重瓣型，花重瓣、白色、花被12裂，卷成一簇，名“百叶水仙”或“玉玲珑”，花形不如单瓣的美，香气亦差，为水仙的变种。记得，曾有学者将植物分为三大类：一，让眼睛观赏的；二，给脑子欣悦的；三，纯洁人类心灵的。我始终认为，水仙就是后者中的佼佼者。水仙之美美在纯净：一钵清水，一缕阳光，别无他求，便能开花溢香，沁人心脾，使你的案头、窗下散发幽香，令人心旷神怡，素洁的花朵超尘脱俗，高雅清香，格外动人，宛若“凌波仙子”踏水而来。带来的，一是“纯洁”，二是“吉祥”。水仙最早见于典籍为唐人段成式的《酉阳杂俎》，名为奈抵，属音译。《漳州府志》载：明初郑和出使南洋时，曾将漳州水仙带出国门，远渡重洋。《开元天宝遗事》载，唐玄宗赐贵妃杨玉环的妹妹虢国夫人一盆水仙，花盆为金玉珠宝所造，由此可见古人对水仙的珍惜。水仙在我国浙江、福建、台湾等地栽培最盛，性喜温暖湿润，尤宜春秋多雨的环境，具有秋冬生长、早春开花、夏季休眠的特性。北方多做水栽，叶丛生如带，白花黄心，直茎簇蕊，花开雪中，香清而微，其花莹韵，其香清幽。更妙的是它花开时正值春节，因此以水

盆盛之，置于案几窗头，格外显得清高雅洁，春意盎然，是春节盛宴中一道必不可少的“圣品”。相传，水仙是上古时尧帝的漂亮女儿娥皇、女英的化身。二人同嫁舜帝，姐姐为后，妹妹为妃，三人和睦相处感情甚好。谁知，舜在南巡时不幸驾崩，娥皇与女英双双殉情于湘江。上天怜悯二人的至诚至爱，便将其魂魄化为江边的水仙花，于是她们二人便成了水仙花神。曹植的《洛神赋》，便是这赞美水仙的妙笔神来诗篇。《内观日疏》载，有位姚姓老姬，在一个冬天的夜晚，梦见观星陨落，化作一丛水仙，乃食之，醒后生下一女，聪明伶俐，多才多艺，因此人们便称水仙为姚女花，又因观星名女史星，故又称女史花。据说，宋代有一福建籍的京官告老回乡，当他乘船途经漳州时，见河畔长有一种水生植物，所开的小白花飘着浓郁芳香，便叫人采集一些，带回培植，这就是水仙。另据《蔡坂乡张氏谱记》载，明朝景泰年间，其祖张光惠在京都做学官，一年冬天请假回乡，船过江西吉水时，发现近岸水上有叶色翠绿、花朵黄白、清香扑鼻的野花，于是便拾回蔡坂栽培育成水仙。在严寒的冬季，一盆清水，一株水仙就能闻到不尽的浓郁芳香。那洁白的花瓣，柠黄的花心，清新的芳香，无不显示出它的淡雅、高洁。那翠绿的叶子，高挺的茎秆，含苞欲放的花蕾无不显示它的英姿、高贵。它无私地奉献纯洁的花香，让人陶醉。许多画家均以冰清玉洁不畏严寒自居，聊写胸间清白，留下数不清的华美佳作。宋宣和殿赵佶的《水仙鸂鶒图》，形神皆佳，可谓上上品。文徵明画水仙花叶离披，备天然之妙，酣淋尽致，独树一帜。汪士慎，所画水仙亮丽秀媚，泼辣之中不失清雅。恽南田的水仙，双钩填彩，如闻馨香。现藏天津市艺术博物馆的宋人赵孟坚的《水仙图》纸本长卷，更是众多绘画作品中神品中的“逸品”。清人李渔酷爱水仙，曾曰“水仙之花，予之命也”。鬻画为生的李渔，晚年移居南京，南京水仙很有名。有一年冬天，他穷得揭不开锅，衣服都拿去典当了，而当水仙怒放之时，花香撩拨得他心痒痒，欲购无银。妻说，“没有水仙，也没有什么。”李渔却反驳说“难道要我的命吗？我宁愿少一年的寿数，也不愿意一年看不到水仙。”最后，其妻实在没有办法，只好把耳环送到了典当行，让他买了水仙花。水仙为什么能在寒冷的冬天开花呢？据传，在武则天当政时，牡丹为了让武则天册封它为花王，想在武则天六十大寿时讨她欢心，便令百花在那一天一齐开放祝寿，就是逆四时八序、二十四节气也在所不惜。水仙姑娘生性正直，不畏强暴淫威，断然违抗花王牡丹之令，在武则天大寿之日，就是不开花。花王闻讯，恼羞成怒，把水仙姑娘捆绑起来，关入牢房，水仙宁死不屈。花王牡丹无奈，就下令把水仙姑娘放逐到刚露出水面荒凉的崇明沙滩上，永远不准水仙在春、夏、秋季开放，只准在苦寒的冬天开花。水仙姑娘忍辱负重，每当天寒地冻、百花凋零时，绽开出了许多幽香的小花，既温柔秀美，又冰清玉洁，宁折不弯。直到今天，水仙姑娘不改初衷，在严冬开花，在寒冷的冬天傲然而立，为我们送来阵阵清香。“隆冬到，百花凋，独有水仙花枝俏。”

笔墨纸砚

笔起源于刻写甲骨文的硬石片，似乎应叫刻笔更为贴切。后来，有了木简竹简，是用形似墨汁的黑漆火漆写字，使用的笔是木棒竹棍。20世纪80年代，在湖南长沙左家公山和河南信阳阳关台两处战国楚墓里，分别出土了一支竹管毛笔，是目前发现最早的毛笔实物。与现今不同的，不是笔毛插在笔杆内，而是将笔毛围在杆的一端，然后用丝线缠住，外面涂漆。出土文物证明，毛笔在战国时期就已广泛使用。据《尔雅》《说文解字》记载，笔，楚国叫“聿”，燕国叫“弗”或“拂”，吴国叫“不律”，秦始皇统一中国后，统一了文字，才统称为“笔”。史有蒙恬造笔之说。《博物志》载，秦国大将军蒙恬，以实用为基础综合各国制笔特点，改良选用兔毫、竹管制笔；具体方法是将竹竿一头镂空，将笔毛缠绕固定后塞在竹腔内封漆，外面另套上镂空的大竹套以便起到保护的作用。这就是我们现在毛笔的鼻祖。笔是在数千年的文化演变中不断改进而趋于完善的，一直沿用至今。

“工欲善其事，必先利其器。”现在市场出售之笔，其毛多兔、羊、狼、鹿、山马、鸡、人造尼龙等，品名不同用途亦有不同，并有大中小号之分。工笔画主要选用勾线用笔和染色用笔两大类。勾线笔：工笔画勾线要求长、细、匀。所以它的勾线笔多采用锋长、尖细、富有弹性而又不易磨秃的狼毫笔，如大小红毛笔、衣纹笔、叶筋笔、须眉笔、羽箭笔、蟹爪笔等。衣纹、叶筋、大小点梅笔可用于画长线和画面较大的作品。红毛、羽箭、蟹爪、须眉笔锋略短些，可用于勾细线和人物须发眉眼。染色笔：多采用笔锋较长，柔软圆韧，含水量丰富的羊毫笔，如大、中、小白云笔。白云笔由狼毫和羊毫合制而成，故称兼毫，性能介于羊毫和狼毫之间，藏水量大，既柔软而又劲健有弹性，软硬兼施，宜于着色、渲染之用。《泥古录》称笔有“四德”，即“尖、齐、圆、健”。尖是笔锋尖锐；齐是将笔锋捻开压扁，笔毛整齐；圆是笔头圆浑饱满；健是劲健有力有弹性，笔锋无论顺逆、圆转、按下提起，均能恢复原状。毛笔的保养：有了好笔，要倍加爱护，每次用笔后都要洗净，特别是勾线笔，若不洗净，让墨胶住笔锋，再泡开就不好用了，洗净的笔最好将水甩干后悬挂或插在笔筒内；用笔后不能将笔泡在笔洗内，一旦将笔锋泡变形也不好。

墨和笔是不能分割的。墨的起源很早，在秦汉时期就已广泛使用。据记载，五代南唐韩熙载有“化松堂墨”和“玄中子麝香月龙煤”之宝墨。到宋朝时苏东坡“雪堂义墨”藏有“油烟墨”七千锭（块）。据说，著名诗人秦少游对这些“油烟墨”极为称誉，尝大礼参拜。墨的附着力强，不易褪色，并且墨的层次丰富，由焦至清，可以分出许多色阶。墨有油烟、松烟及漆烟墨三大类。油烟墨黝黑而有光泽，质地细腻；松烟墨含胶较少，黑而无光。工笔画应以油烟墨为宜，勾线、点睛、打底均可；松烟墨层次平淡，乌而没有光泽，只适合表现某些无光泽物如墨蝴蝶、仕女发髻等。画工笔画最好选用墨锭，好的墨清香并泛蓝紫光，质纯的墨锭，胶浓质轻，所以在手中掂一掂，体大而量轻者为上品。陈墨燥性渐退，质地细腻平和，而新墨胶性火爆易凝。磨墨时，在干净的砚台上倒一些清水朝一个方向研磨，不可正反来回研磨。使用淡墨分染，也应用磨浓的墨兑水调出。研过的墨，第二天不宜再用，就是常说的“宿墨”，因为用宿墨勾线在渲染或托裱时遇水会跑墨。

“南朝官纸女儿肤”。宋代陈后山在诗中赞誉：中国的宣纸像少女的皮肤一般洁白细腻温润。宣纸，因原产于宣城而得名。宣纸有生、熟之分，在生宣纸上均匀地刷上一层胶矾水即可制成熟宣纸。好的生纸抖起来不会发出哗啦啦的响声。熟纸有薄厚之分，冰雪、清水、书画较厚，适于画大画，但质地稍粗；蝉翼、云母则较薄，质地细腻，适合小幅渲染，云母宣上撒有一层云母，在上面作画很有装饰效果。勾白描也可选用介于生、熟之间的皮纸或高丽纸。生、熟纸都有正反之分，作画时要选择正面，反面粗糙，有杂质及疙瘩。熟宣纸长时间不用的话要用纸包好，如果长期暴露在外，熟纸的局部就会跑矾，不能用了。宣纸以安徽泾县生产的为好。

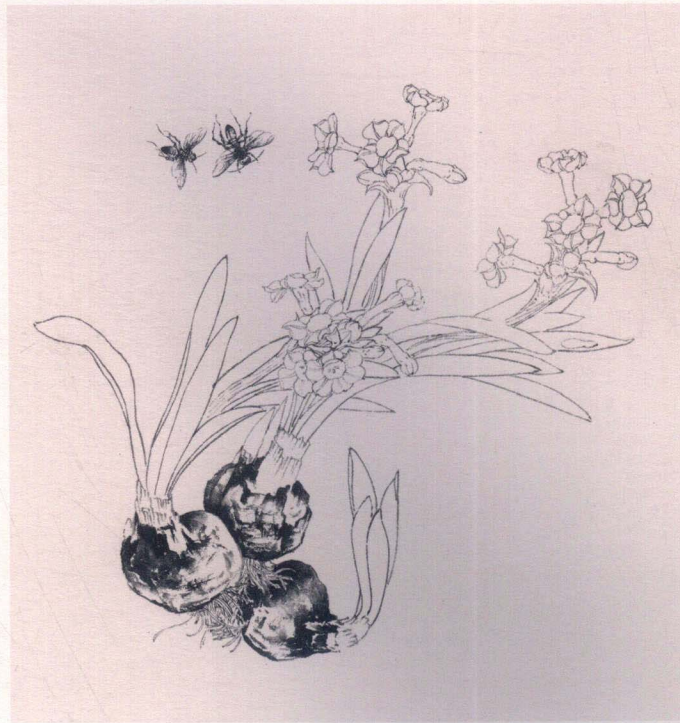
随着墨的产生，相应地就有了砚。我国在南唐时就有开采“端砚”的文字记载。著名的有广东肇庆的端溪砚，安徽歙县的歙砚、宿县宿石砚、灵璧山砚，江西的紫石砚，广西柳州的柳石砚，湖南的黎石砚，浙江的衢砚，四川的眉字砚，陕西洮溪砚，山东的水晶砚、黄金砚，等等。砚，俗称砚台，工笔画用墨要用墨锭自己研磨，所以砚的选择十分重要。作画用的砚要选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚，广东产的端砚和安徽的歙砚较为合宜。选择砚石可用手触摸砚底，手感细腻又有微湿的感觉为好，另外还可用嘴对砚哈一哈气，而生水的“哈水砚”必是好砚。砚台需注意保养，无盖的砚台用后应清洗，不可使墨垢长期留在砚中，以免损坏砚石，影响使用。

中国画颜料分为水色和石色两大类。水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状三种。管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块颜料：使用时滴入少量温水或冷水泡开，用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，去除杂质冷却待用。矾，又称明矾或白矾。胶和矾在工笔画中用途很多，传统的工笔画讲究“三矾九染”，说的就是在反复染色的过程中，为了使底色不泛起，染几遍色后就要刷一遍胶矾水，以固定色层。调制胶矾水的比例为：二两胶、一两明矾和二斤半水。现美术画店有专业的胶矾水，省去调制之累，亦可用。此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是工笔画必备工具。

一、赭墨勾稿，要注意画面结构严谨。

二、用不同的墨色分染水仙、蜜蜂的结构。

三、白粉平涂花头，草绿分染；藤黄加白粉平涂花蕊后，再用朱磬分染；花青平涂水仙后，再罩草绿，赭石勾筋。

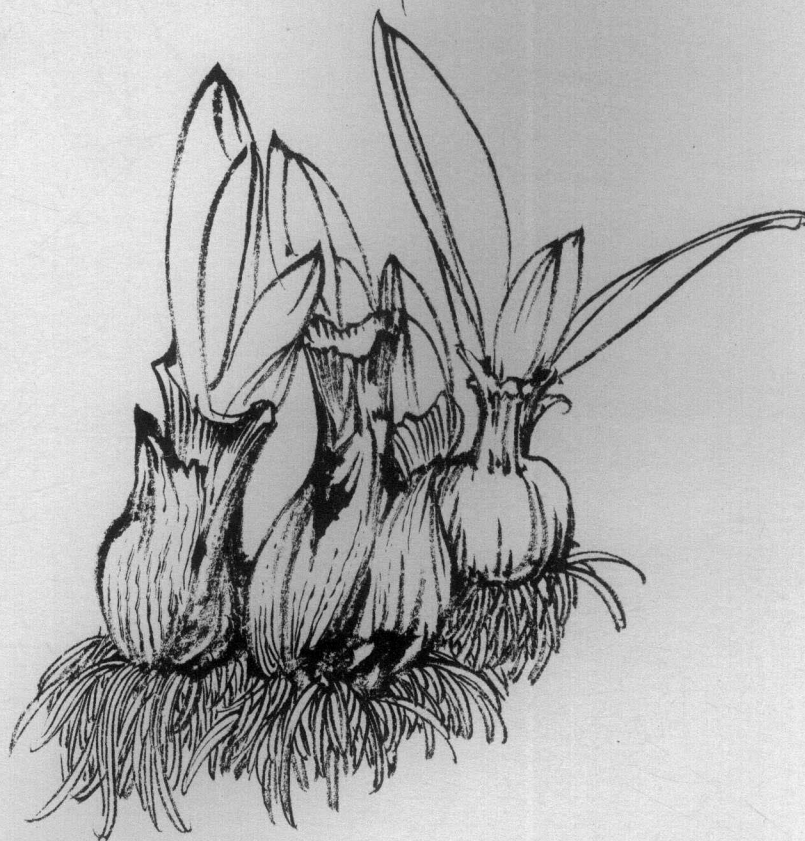
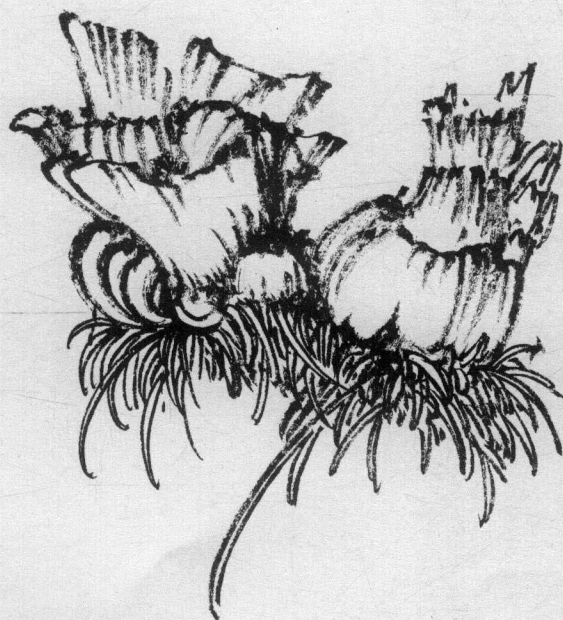
四、赭墨分染水仙的根、须及蜜蜂，要注意前后、虚实变化。

戊子暮月
何雲霞寫

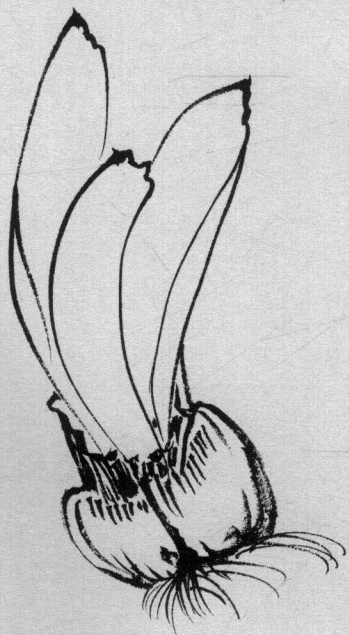
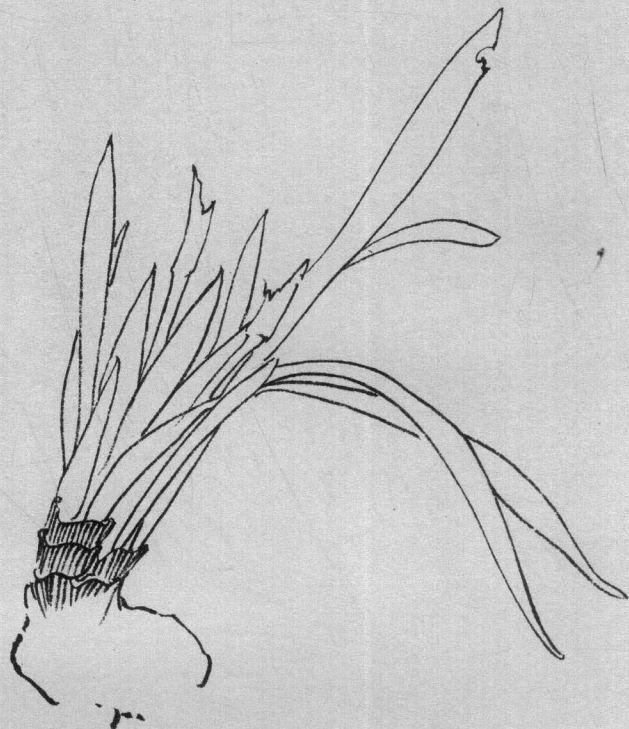

五、花头、叶子提足染到位后，胭脂点花蕊，整理完成。

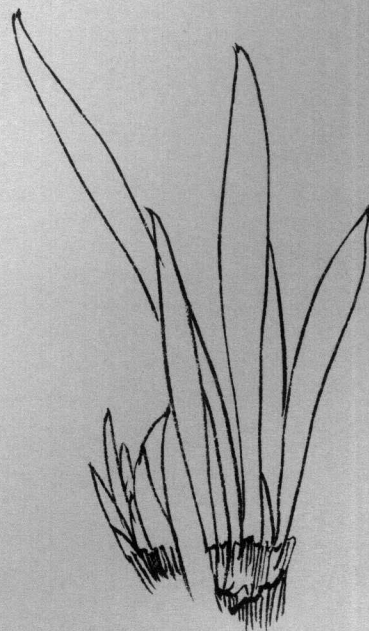
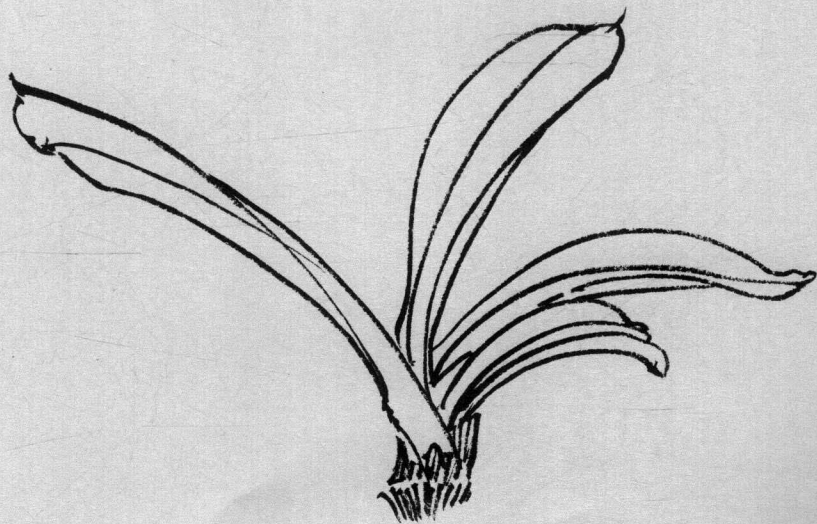
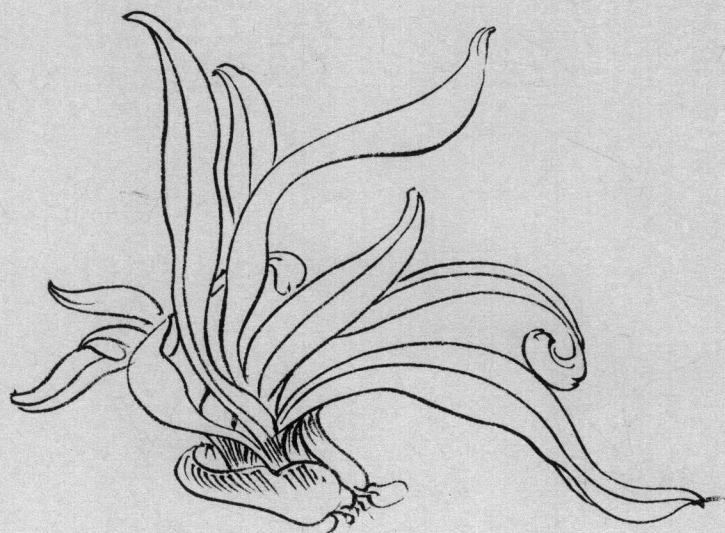
叶子及花茎

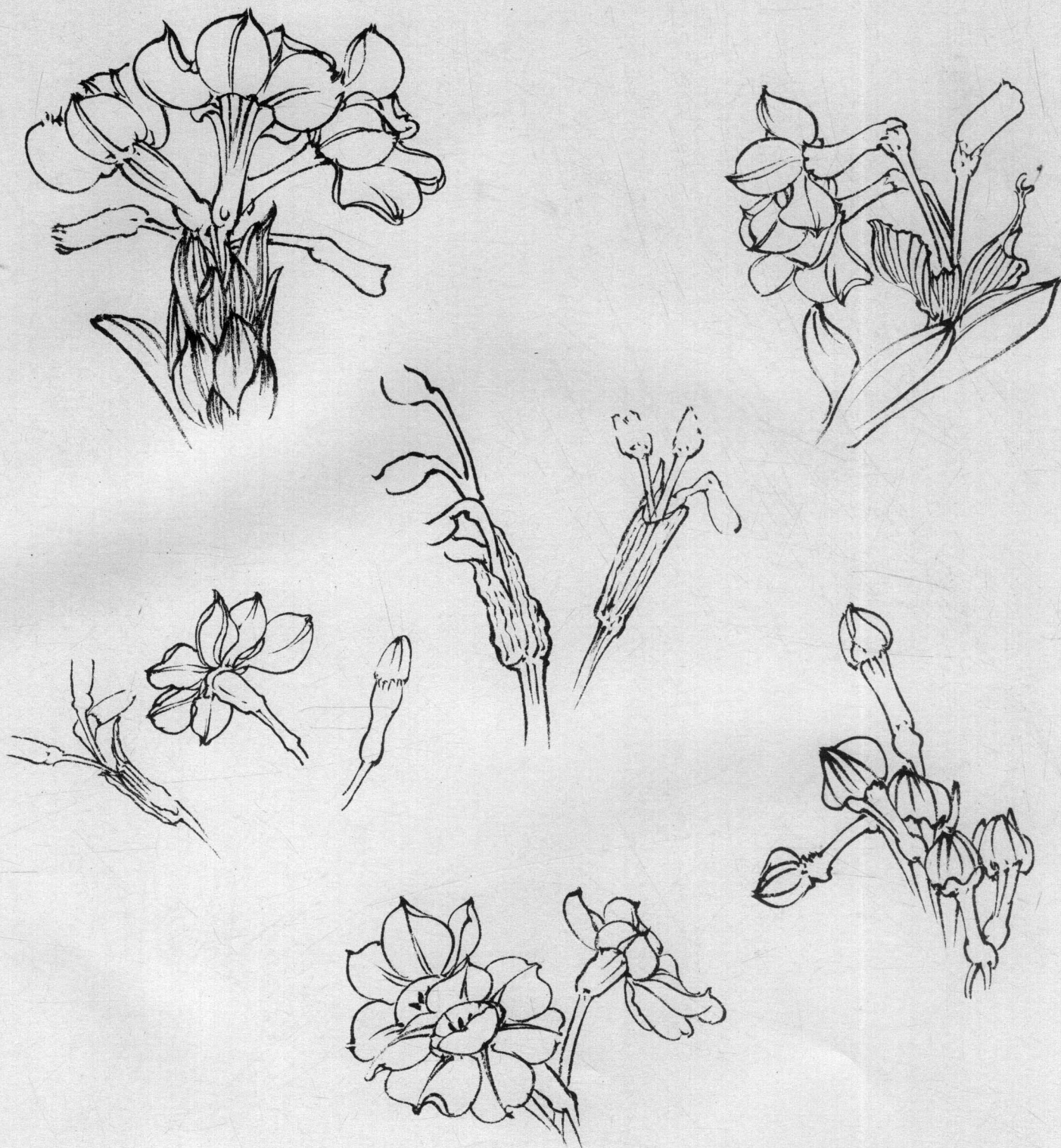
叶子

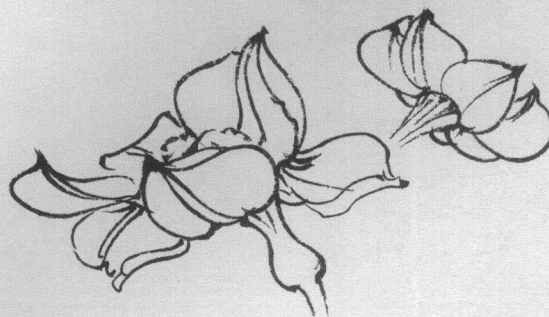
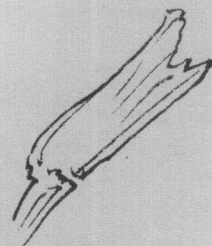
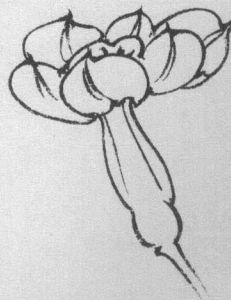
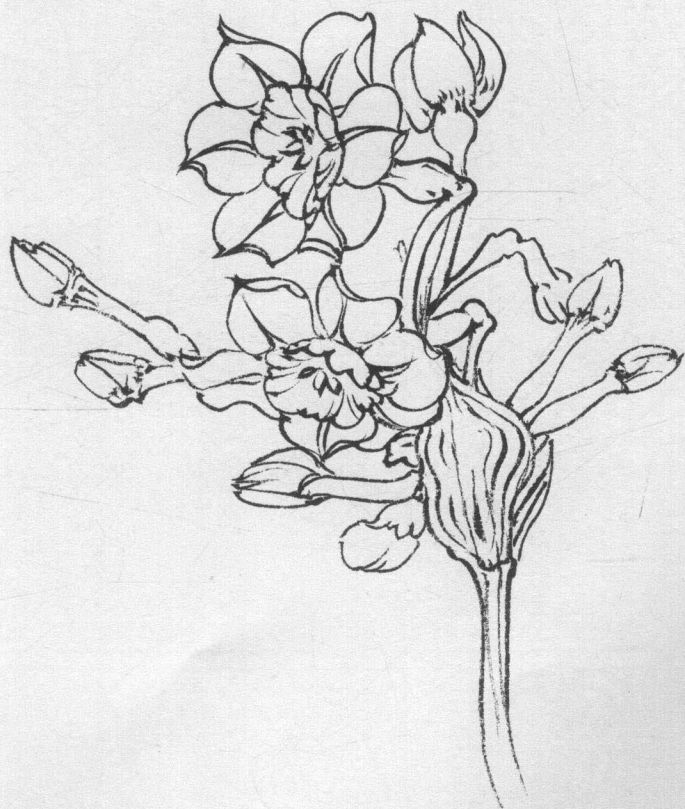
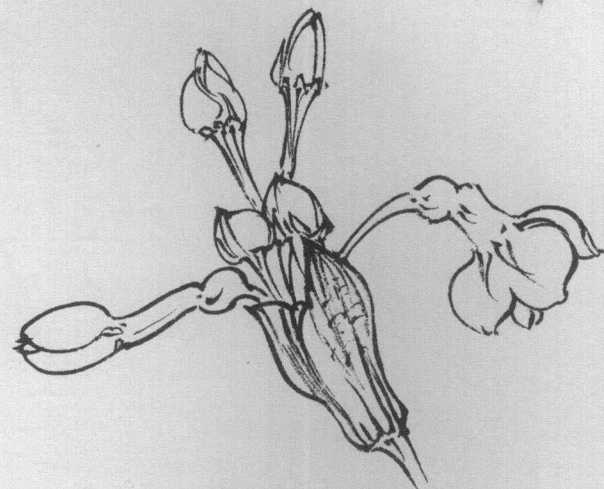
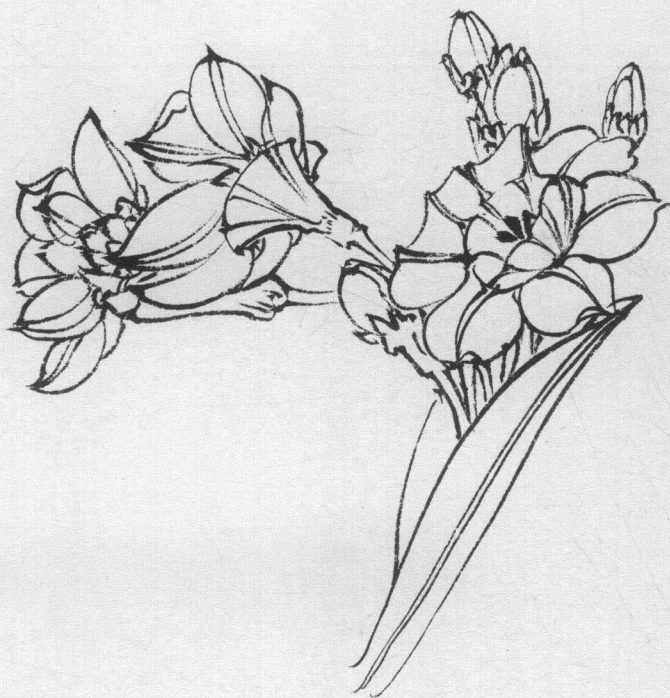
叶子

花头

花头

暗香浮影

何云霞 绘

素裳展馨

天香幽禽

凝露含秀

香羞丽艳

何云霞 绘