

中国名花工笔线描画谱

菊花

中国名花工笔线描画谱

李秀云 编绘

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

李秀云 编绘

菊花

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. 菊花 / 李秀云编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5398-1940-2

I. 中... II. 李... III. 菊花—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 087779 号

中国名花工笔线描画谱 · 菊花 李秀云 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

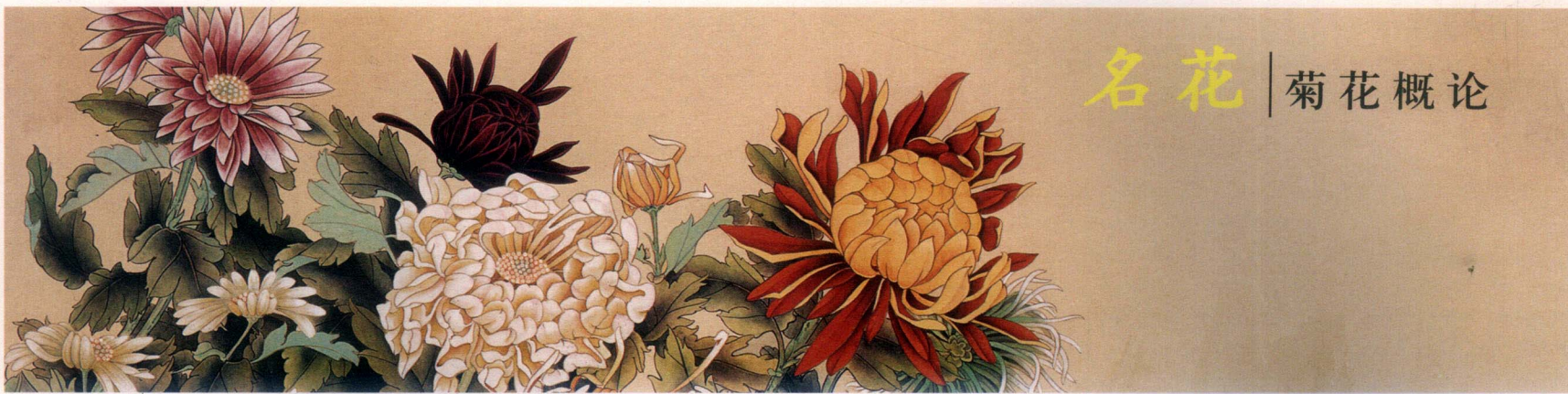
开本: 787×1092 1/12 印张: 3

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1940-2 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 菊花概论

“秋来谁作韵花主，撑住残秋是菊花。”菊花，又名秋菊、九华、黄花、帝女花、笑靥金、节花、金蕊等，为我国传统十大名花之一。每当深秋，万花纷谢，唯有菊花凌寒怒放，生机勃勃。其花因于深秋开放和具有浓香，故有“晚艳”、“冷香”之雅称。我国主要有野菊、毛华菊、甘菊、小红菊、紫花野菊、菊花脑等品种。菊，亦作“鞠”，因身姿低头为鞠躬之式，亦有谦逊君子之美誉，并入“四君子”之列。古人采菊、赏菊、吟菊、画菊，渐渐形成以品菊为主的菊文化。文人好菊，首推晋人陶渊明。他去官归隐二十年，以菊为伴，种菊、采菊、写菊，把菊上酒，民间奉他为“九月花神”。宋代刘蒙泉所撰《菊谱》，收录菊花品种163个，为我国首部菊花专著。明代王象晋所撰《群芳谱》，共收录菊花品种达270余个。诗人屈原在《离骚》中，曾有“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”的千古佳句，证明古人亦有食菊的风俗。汉代应劭《风俗通》载：河南南阳酃县（今内乡县），有个叫甘谷的村庄。村旁的山上有座很大的菊花园，一股清澈的山泉从山上菊花丛中流过，花瓣散落水中，使水含有菊花的清香。村上三十多户人家皆饮用此山泉，一般都活到130岁左右，最少的也有七八十岁。《神农本草》中有“菊服之轻身耐老”之语，说明菊花有健身延寿的食疗作用。菊花茶，至今仍是现代人必不可缺的佳饮。医学证明菊花茶有缓解眼睛疲劳功效，是终日与电脑为伍的白领一族的护眼佳品。菊花集众花之美于一身，她既有梅花的苍劲挺秀、宁折不弯，又有牡丹的国色天香、雍容华贵；她既有兰花的高傲圣洁、幽香素雅，又有月季的妖艳娇贵、花浓香冽；她既有杜鹃的花繁似锦、鲜艳夺目，又有山茶的热情奔放、坚贞不屈；她既有荷花清白纯洁之美，又有水仙的冰肌玉骨，亭亭玉立之雅。菊之神韵在于“淡雅”！这种淡，淡在荣辱之外，淡在名利之外；这种雅，雅在精神之上，雅在骨气之上，雅在人格之上。秋菊能做霜，风霜重重恶。本性能耐寒，风霜其奈何！陈毅的《秋菊》，寥寥数句，道出菊花的高洁、韵逸，傲霜挺立，凌寒不凋，象征忠贞不屈的意志和坚定顽强的精神。菊花仪态万方、气宇轩昂、独具风骨的君子品性，赢得了历代无数画家的青睐，是文人画家常画常新、反复表现的绘画题材。菊花入画，或始于五代，徐熙、黄筌皆有画菊佳作，惜无流传。北宋是我国花鸟画史上的鼎盛时期。由于帝王的喜好，广兴画学，宫廷设立图画院，集中了一大批艺术造诣很高的画家。宋徽宗赵佶本人就是一位花鸟画高手，其画工细写实，着色艳丽。流传下来的《菊华图》，画幅虽小，却意趣盎然，画面上几支小杈，几朵盛开的菊花，简洁明快，皇家富贵气十足。“写生赵昌”的流传作品有《四喜图》和《写生蛱蝶图》。《写生蛱蝶图》是一幅秋天野外风光的写生图。画面上有野菊、霜叶、荆棘和芦苇，以及空中飞舞的三只美丽蝴蝶，将秋日原野的高旷清新，风物宜人的景色，描绘得极为生动，惟妙惟肖。苏轼的《题赵昌寒菊》云：“轻肌弱骨散幽葩，真是青裙两髻丫；便有佳名配黄菊，应缘霜后苦无花。”写出了诗人观画后的赞誉和感叹。朱绍宗的《菊丛飞蝶图》，画面上的菊花姿态各异，错落有致，疏密得当，大小不一的蝴蝶翩翩飞舞于花丛，充满了优雅、和谐、含蓄的诗情画意。宋佚名的《三秋喜报图》为菊花题材难

得的大幅力作，高143厘米，宽47.7厘米，画中秋菊数株，三只鸣叫的喜鹊，二上一下，构图独到，颇具匠心，和谐中又不失动态变化。从上述画作中，我们可以窥见宋代画家对菊花观察的精细入微、一丝不苟的高度写实本领和精湛的绘画技巧，使作品生动异常，富有生机。元代文人写菊作画，大多以疏略率真为主，与宋人画菊的趣味相去已甚远。元代由于外族入主中原的特定环境，文人士大夫多有“国破山河在”的隐痛，或逃逸山林，或为不辱名节隐匿他乡，他们寄兴于菊花以言志，直抒胸间积怨。此间出现了大量的以菊花为题材的绘画作品，著名画家如赵孟頫、吴镇、高克恭、钱选、柯九思、王渊等人都皆有写菊的名作。传世的佚名《老圃秋容图》，画面上怪石丛畔几株高傲的菊花，似乎正无可奈何地侧视着石下觅食的飞禽走兽，欲挥之而不去、欲罢而不能，叹惜、无奈的文人伤感跃然纸上，令人潸然泪落。明代是文人画取得显著成就的时期。这期间，在继承元代水墨画的同时，写菊名家辈出，写菊名作大大超过前代，画菊作为绘画中的一个独立画种逐渐成熟起来。从流传的作品来看，几乎每位画家都有菊花佳作。宫廷画家吕纪的菊花，工写结合、精工细写、设色鲜艳、富丽堂皇；而同为宫廷名家孙隆笔下的没骨菊花，粗犷中透着细腻，俊逸秀美，别有一番情趣。沈周，为明花鸟画的领军人物，董其昌评为当朝花鸟画第一人，不谬矣。其写菊画法深得元人精髓，气韵深厚、笔力沉着，写意中不失形似，泼辣中兼有恬静，豪迈之中不失法度，大刀阔斧中细腻长存，对后人影响极大。流传作品有《菊花图》、《菊花文禽图》和《花果图卷》等。同为吴门画派的文徵明、唐寅在继承学习了沈周花鸟画的同时，创作出大量的写菊佳作。他们注重个人的现实情感的融入和笔墨技法的表现，笔下的菊花泼辣而滋润，挺秀富有生气。继沈、文、唐之后的当数陈淳和徐渭。陈淳写菊，常作水墨写生画，一花半叶，淡墨疏枝，凌乱之中倒生几分雅致，妙趣横生，让人玩味不已。曾画《菊石图》，现藏于北京博物馆，属菊画珍品。徐渭，是一位性格十分独特的画家。他一生穷愁潦倒，八次乡试未第，灰心功名、沉嗜于酒；曾一度精神失常，杀妻入监，受了七年的牢狱之苦。59岁出狱后才专心绘画，怀才不遇的愤恨之情尽泄诗画间。曾在画作中自题云：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风；笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”他自称“扫菊”，而非画菊，作品中笔墨酣畅，纵逸恣肆，毫不受拘羁，直抒心绪，撼人心魄，大胆突破了客体物质的局限，赋予强烈的个人情感；“不求形似求生韵，根拔皆吾五指栽”，他的这句诗正是其画风的最好诠释。著名写菊的还有以气势纵逸、境界宏伟见胜的谢时臣，设色淡雅、妍丽细秀的文嘉，兼工带写、意趣隽永的周之冕等人。八大山人，这位明末的王室子弟，一生坎坷，性格倔强，写菊作品以象征、寓意的手法，夸张奇特的形象，简朴豪放的笔墨，内心的悲愤之情于作品中袒露无遗。近代产生了多位写菊高手，最为突出的和具创造性的有任伯年、虚谷、赵之谦、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、林风眠等诸人。显然，历代的菊花画大多是抒写文人情怀或个人情趣的“闲情雅作”。的确，菊花之灵性，绝非弱者之逃避，而是志士之刚强。不畏严寒、不萎尘泥，乃是志士的品性。

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，在湖南长沙左家山和河南信阳长台关两处战国楚墓里，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。用。

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，而新墨胶性火燥易凝。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，也应使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。

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。

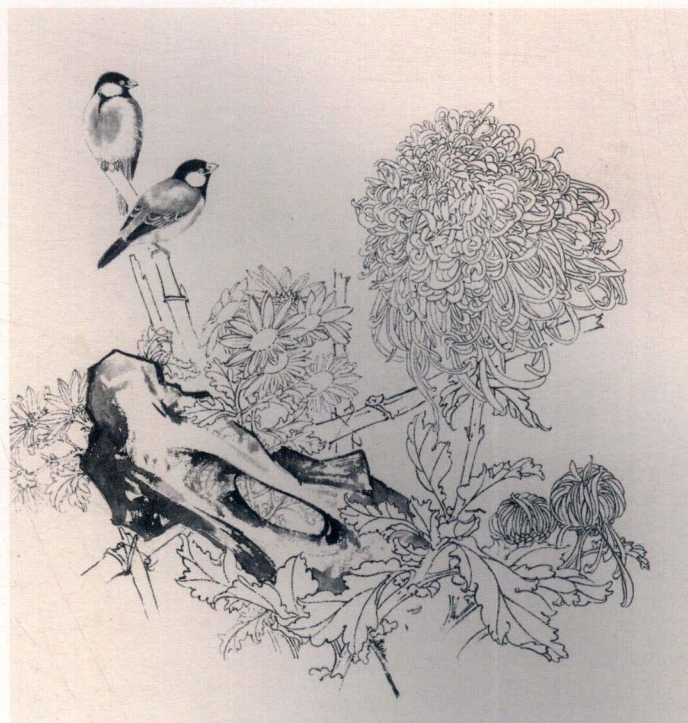
随着墨的产生，相应地就有了砚。我国在南唐时就有开采“端砚”的文字记载。著名的有广东肇庆的端溪砚，安徽歙县的歙砚、宿县宿石砚、灵璧山砚，江西的紫石砚，广西柳州的柳石砚，湖南的黎石砚，浙江的衢砚，四川的眉石砚，陕西洮溪砚，山东的水晶砚、黄金砚，等等。砚，俗称砚台，工笔画用墨要用墨锭自己研磨，所以砚的选择十分重要。作画用的砚要选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚，广东产的端砚和安徽的歙砚较为合宜。选择砚石可用手触摸砚底，手感细腻又有微涩的感觉为好，另外还可用嘴对砚哈一哈气，而生水的“哈水砚”必是好砚。砚台需注意保养，无盖的砚台用后应清洗，不可使墨垢长期留在砚中，以免损坏砚石，影响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

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、赭墨勾花及鸟身，勾稿要严谨细腻。

二、重墨勾鸟的头、嘴、爪和翅、尾羽及山石。

三、白粉平涂大菊花，再用洋红分染；淡赭黄平涂小菊花，花蕊用草绿平涂；叶子用花青接草绿，再接赭石碰染；花青和石绿平涂鸟的背部，白粉加胭脂平涂胸、腹部，注意虚实，要有层次感。

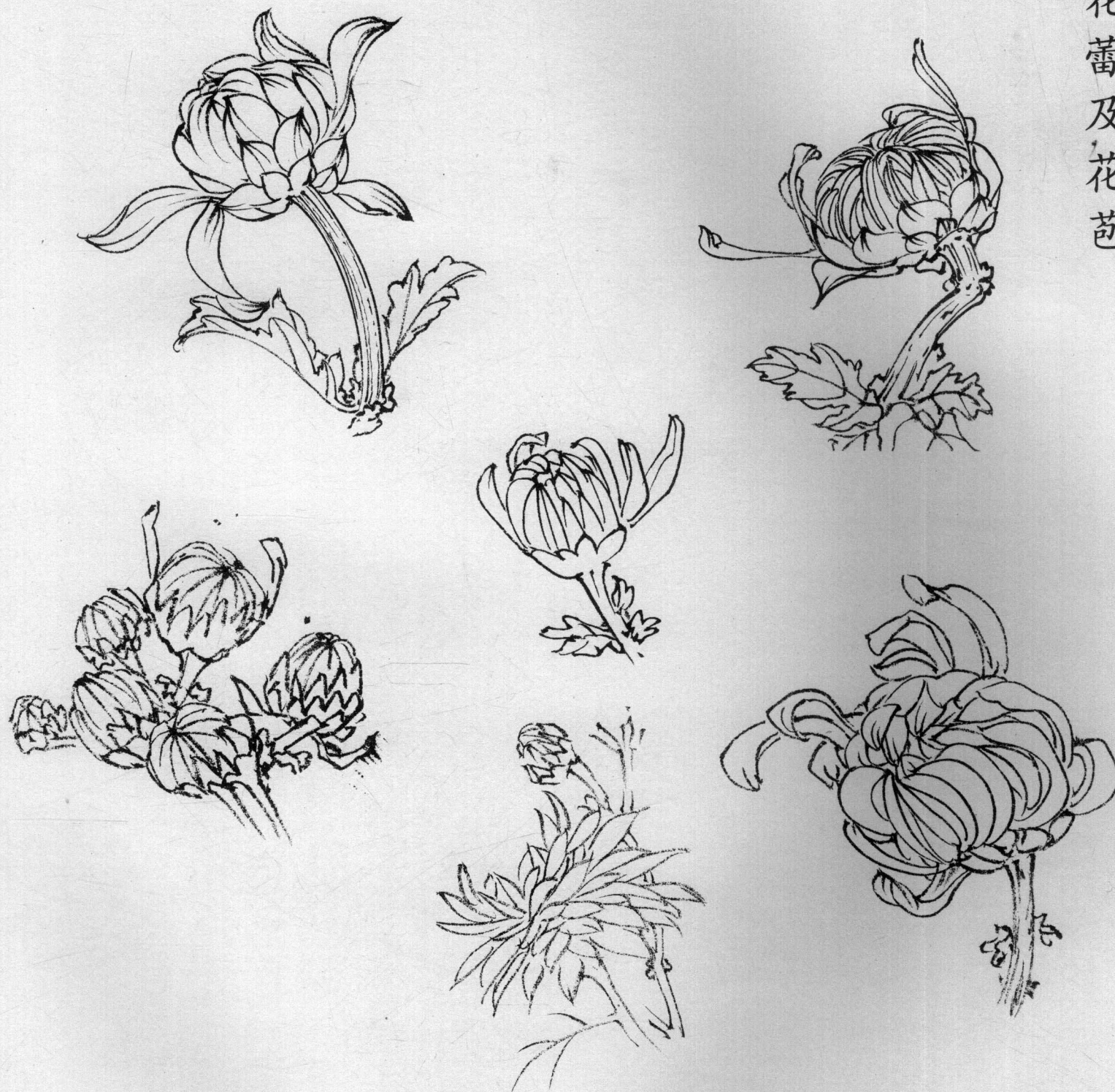

四、用原色，再分染到位。

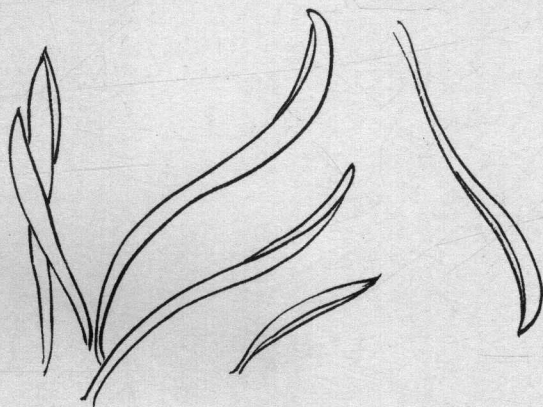
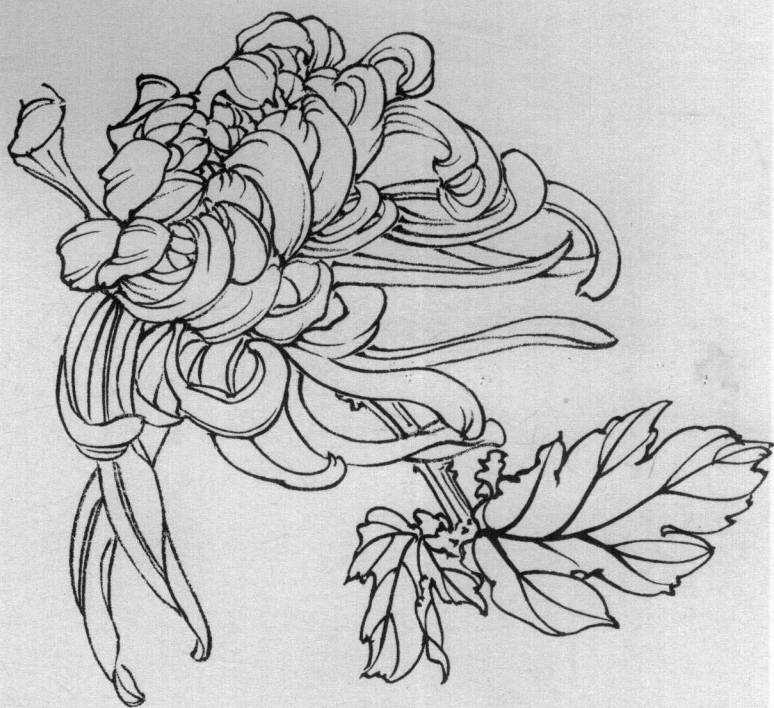
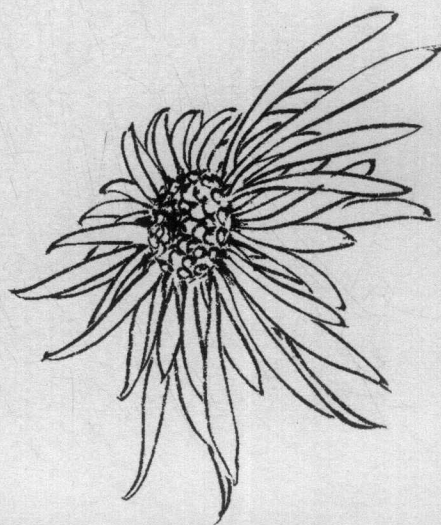
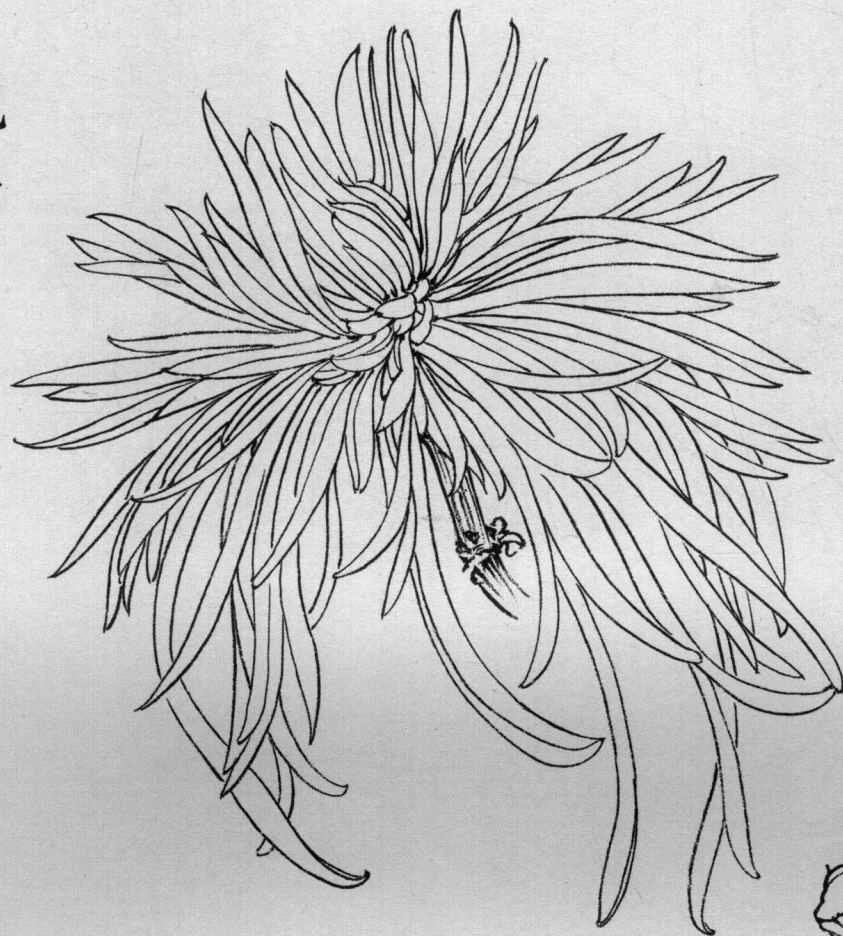

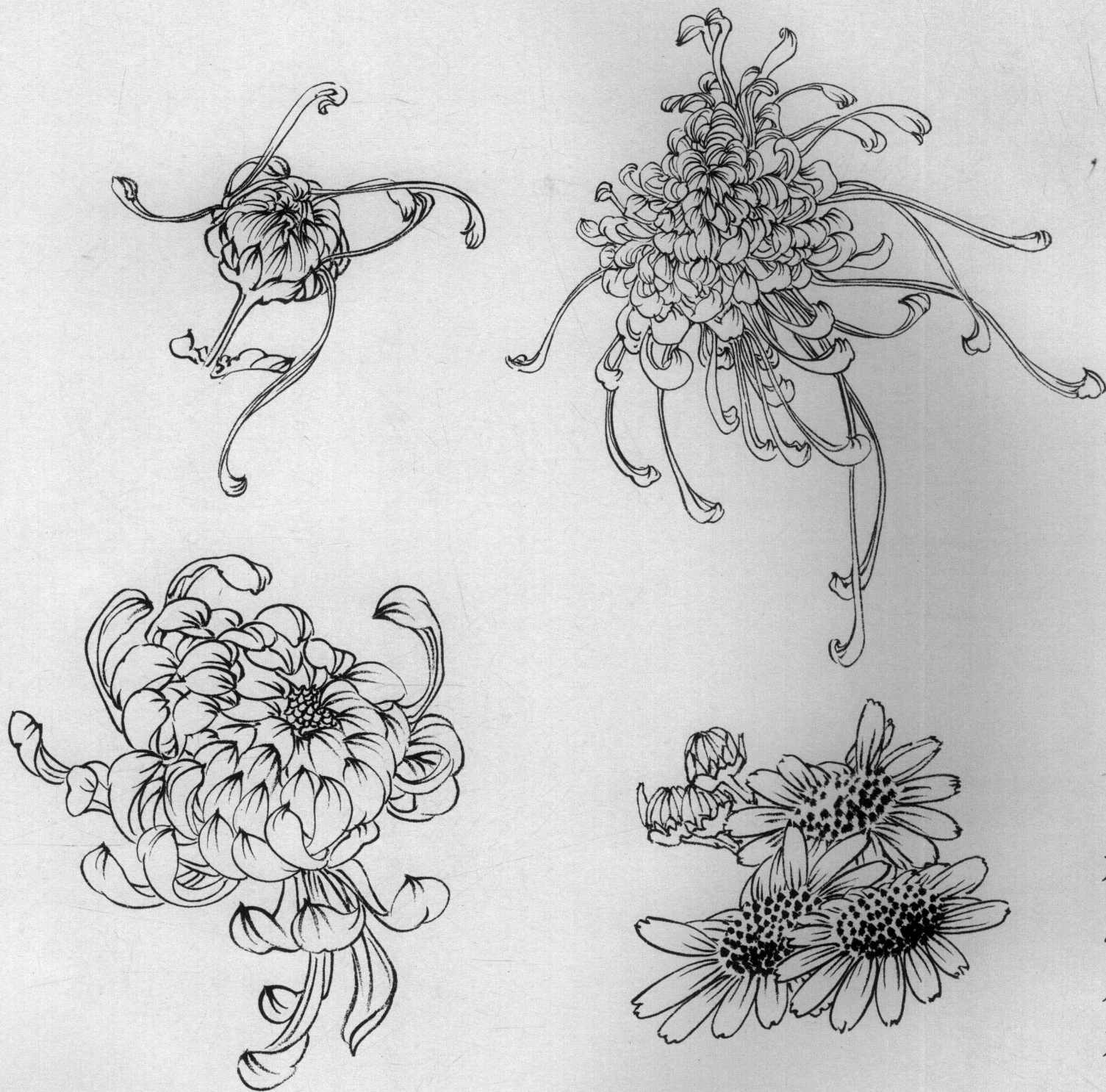
五、胭脂和白粉丝毛，藤黄加白粉点蕊，整理完成。

花蕾及花苞

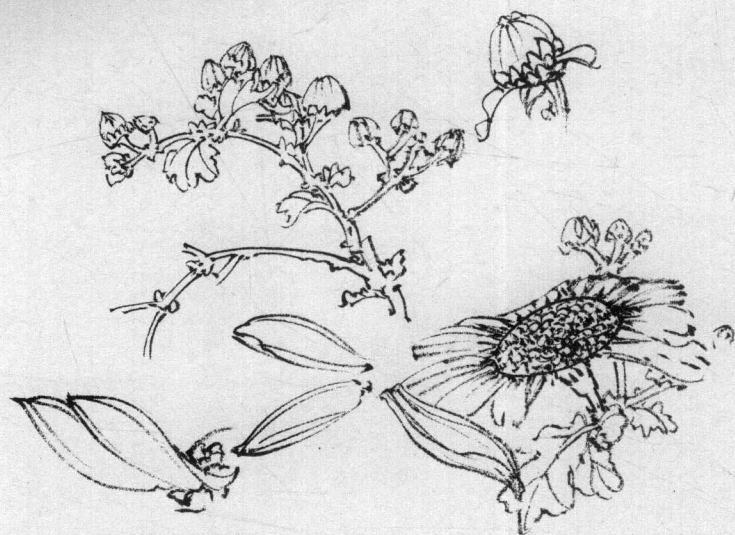
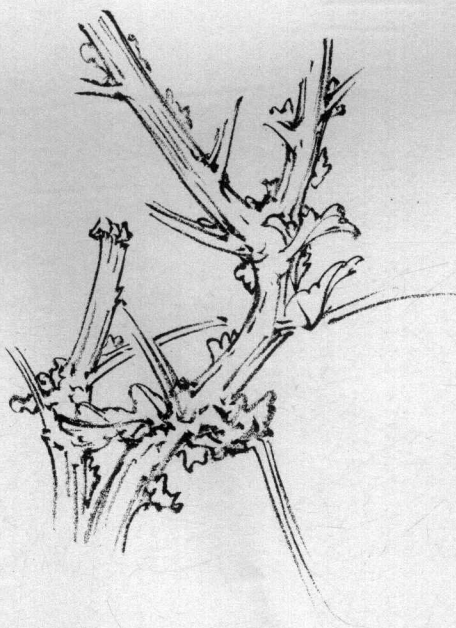
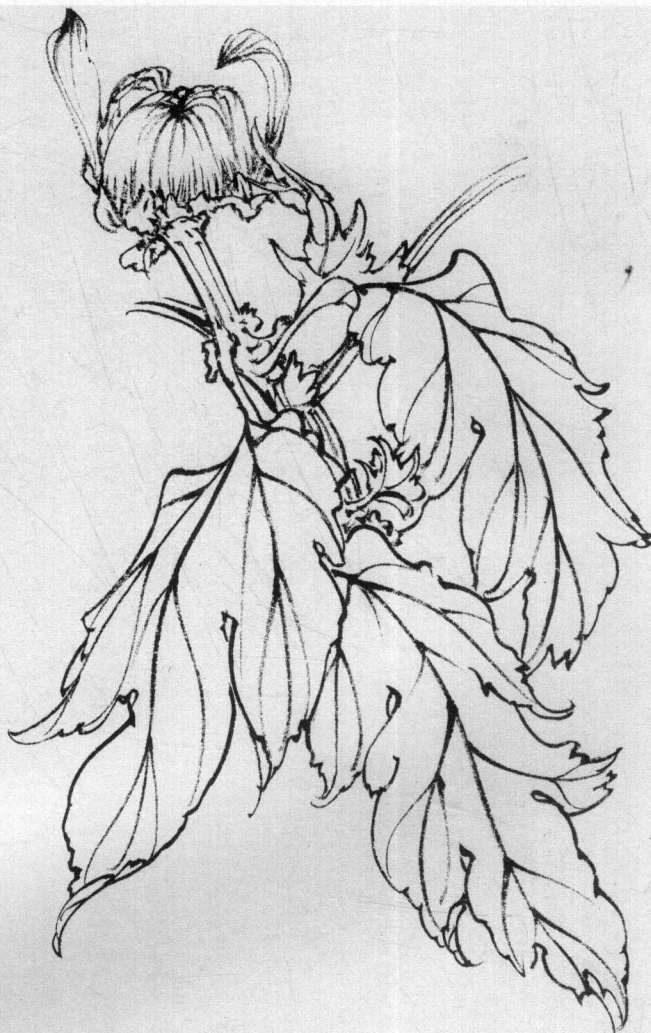
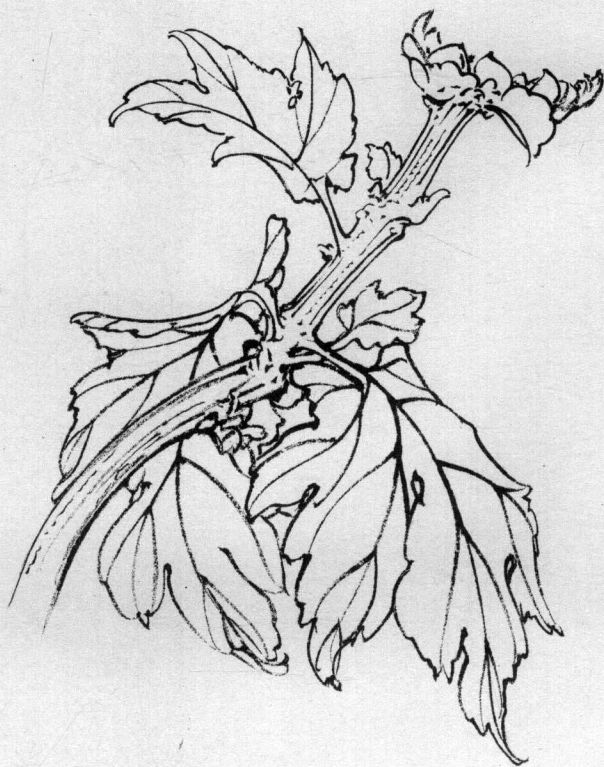
花头

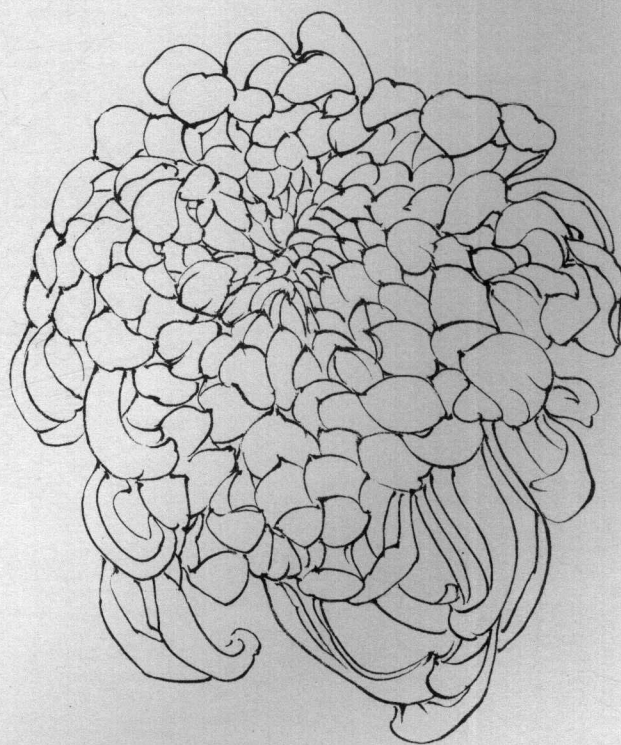
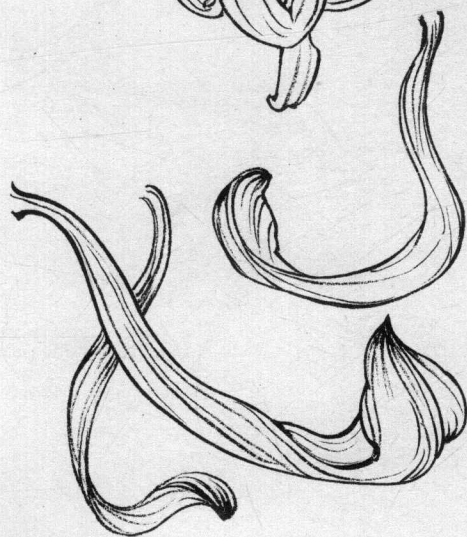

花蕊及花头

叶片

花头

芳菊辉耀

蝶舞清秋

锦上添花

李秀云 绘

香风拂面

东篱小景

李秀云 绘