

中国工笔画

芍药 月季
蜀葵 玉兰

画法

张莉媛 绘

天津杨柳青画社

ZHONGGUO GONGBI HUA

中国工笔画

芍药 月季
蜀葵 玉兰

画法

张莉媛 绘

ZHONGGUO GONGBI HUA

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

芍药月季蜀葵玉兰画法/张莉媛绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2009.1

ISBN 978-7-80738-421-2

I. 芍... II. 张... III. 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 191456 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 印

印 数: 1—6 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-421-2

定 价: 26 元

总 序

本社出版《工笔画线描画谱》系列丛书，至今已近 40 余本。并还将陆续出版。丛书的出版非常适合广大美术爱好者学习中国画，同时适合做纺织、陶瓷、装饰等工艺品行业的美术参考，亦适合做老年大学课本及教学辅导。现丛书已被列入全国艺术类高校图书馆必备书目。丛书面市，深受广大读者好评，曾荣获 2006 年度全国优秀畅销书奖。

根据市场需求，现邀知名画家绘制，我社编辑出版全新彩色精粹版系列。是升华，更是熔铸；师造化，法自然，不泥古；笔墨工极而写，寓写于工；工则精细入微，写则见意而止。

其中花卉系列，介绍各种花卉的工笔画法、技法，使读者在观赏之中能有所提高、收益。

中国绘画艺术是祖国文化宝贵遗产的重要组成部分，它是千百年来画家们集体创造的艺术结晶。中华民族是爱花的民族，古往今来，轶事流传甚广：爱国主义诗人屈原于九畹之地，吟“春兰兮秋菊，长无绝兮终古”、“纫秋兰以为佩，集芙蓉以为裳”，植兰、品兰、亦画兰，可见其爱花之深；不愿为五斗米折腰的陶渊明酷爱菊花，“采菊东篱下，悠然见南山”，他以菊花瓣酿制菊花酒，品菊、吟菊、画菊，可见其爱花之专；以梅妻鹤子而闻名于世的林逋，爱梅入魔，他不仅在小孤山遍植梅花，歌咏啸傲其中，而且终身不娶，以梅为妻，他的一曲“疏枝横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”的名句，成为千古绝唱，可见其爱花之痴。

我国大自然物产丰富，花卉驯化历史悠久，各种画谱纷纷绘就，对世界美术史有很大的贡献。北宋宣和年间就有《宣和画谱》、南宋宋伯仁编有《梅花喜神谱》、元代李衍编有《竹谱详录》，及《历代名公画谱》、《晚笑堂画传》、《唐诗画谱》、《诗余堂谱》、《十竹斋画谱》、《图绘宗彝》、《高松竹谱》、《雪湖梅谱》、《芥子园画传》等。

清著名画家吴昌硕的梅画，源于“家传一本宋梅谱”；近人马晋画马，成就于《百骏图》粉本；现代巨匠齐白石缘一本《芥子园画传》，奠定艺术大师的绘画基础。

作者简介

张莉媛，1972年出生，1995年毕业于天津美术学院，学士学位，现为北京工笔重彩画会会员。

芍药

古人云：“牡丹为花王，芍药为花相”。足见芍药在万花丛中处于“一花之下，万花之上”的崇高地位。

芍药别名将离、没骨花、绰约、余容等，为毛茛科芍药属。芍药的花期在春末，所以人们又称芍药为“婪尾春”、“殿春”。芍药为多年生宿根草本花卉，地下有粗大肉质根，茎由根部簇生，高达1米；叶为二回三出羽状复叶；花单生枝顶或近顶端叶腋处，单瓣或重瓣，花色有白、黄、红、紫、绿以及混合色等。花大且美，有芳香。为草本植物，秋冬茎叶均枯死，地下部分完好。

芍药栽培在我国有悠久历史。古人云：“芍药著于三代之际，凤雅所流咏也。今人贵牡丹而贱芍药，不知牡丹初无名，依芍药得名。”所谓三代，乃指夏、商、周。牡丹初名为“木芍药”。《诗经·郑风》中就有“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药”的诗句。可见3000年前，我们的祖先已经开始栽种芍药，而且把它作为礼尚往来的馈赠品了。晋代崔豹的《古今注》中记载，当时已有重瓣品种。隋代已有园艺栽培，经唐至宋代栽培日盛，品种增多，宋代以扬州栽培最盛，苏东坡说过：“扬州芍药为天下之冠。”

目前世界上芍药品种已近1000个，其原种是19世纪初由中国传到英、美各国的。本世纪60年代，单扬州的芍药就有40余品种：按花型分有楼子类、冠子类、平头类、莲花类；按花色分黄色类、白色类、水红至红色类、紫色类、洒金类；按开花迟早分，有早花类和迟花类。

芍药也是我国一味常用的中药，历代本草均有记载，因加工和品种的不同，中药分白芍和赤芍两种，白芍是“十全大补汤”中的首药，有调补气血，平肝止痛，大增元气的功效。

芍药是春天百花园的压台好花。每当春末夏初，红英将尽，花园显得有点寂寞的时候，芍药正含苞欲放。要是适巧碰上一夜轻雨，清晨便会见芍药花烁烁盛开，婷婷婀娜。其花型有的如楼，有的如冠，有的如碗，有的如盘，也有如绣球、如马鞍的，点缀在绿叶丛中，给寂寞的花园带来生趣。芍药兼具色、香、韵三者之美，历代诗人为之倾倒，留下了许多脍炙人口的诗篇。如唐代韩愈写有七言绝句：“浩态狂香昔未逢，红灯烁烁绿盘龙，觉来独对情惊恐，身在仙宫第九重。”充分表达了作者为芍药的美态所陶醉，仿佛置于天堂之中的情感。

芍药给人一种温暖、华丽、缠绵的遐想。刘心武先生在央视《百家讲坛》里开讲“揭秘《红楼梦》”时曾说：“憨湘云醉卧芍药茵”是《红楼梦》里最令人难忘的画面之一。他给我们描述了这样一幅美丽的景象：春天，满地的芍药花瓣，史湘云喝醉了，在一个石凳上，枕着那个芍药花的枕头睡着了，芍药花飞了一身，红香散乱，手中的扇子丢在了地上，一群蜂蝶闹嚷嚷地围着她，史湘云似乎还说着酒令，憨态可掬。

北京的芍药也极负盛名。很早以前，北京人就有“谷雨前后看牡丹，立夏前后赏芍药”之说，而在故宫的后花园、颐和园、圆明园这些皇家园林里也盛开过娇艳的芍药。

相传北宋初年的宫廷画家徐崇嗣，创造了一种所谓“没骨”画，为不用勾线的工笔画，主要的文献记载于北宋沈括的《梦溪笔谈》中：“（徐崇嗣）更不用墨笔，直以彩色图之，谓之‘没骨图’。”又，北宋郭若虚的《图画见闻志》中亦称：“（徐崇嗣）画芍药五本……其画皆无笔墨，惟用五彩布成……徐崇嗣画没骨图，以其无笔墨骨气而名之。”看来，他们都认为“没骨”指的是一种由徐崇嗣独创的绘画技法——没骨法。

然而，另一位北宋的美术评论家董颢此却提出了怀疑：“余尝见驸马都尉王说所收徐崇嗣没骨花图，其花则草芍药义……其他崇嗣画花不一，皆不名没骨花也。唐郑虔著《胡本草》记：‘芍药一名没骨花’。”（见《广川画跋》）

徐崇嗣的作品早已不存于世，我们光凭文字记载也颇难寻清具体的历史事实。“没骨”之称，究竟是花名，或是一种新绘画技法，倘待后人考之。

步骤一 重赭墨勾出叶及鸟的翅羽、嘴、爪轮廓，淡赭墨勾花头、鸟身，重墨皴出枝干。注意勾线要流畅、丰富，给人以美感。

步骤二 花罩白粉，花心分染藤黄加赭石，瓣尖染曙红。正叶、花苞花青墨勾叶脉，花青草绿接染，分出远近层次。花萼、叶柄、茎、反叶赭墨勾，草绿染，罩石青。中墨皴干。鸟，焦墨以劈笔丝毛法画枕后和上胸部的黑色区，罩淡墨；重墨勾嘴、眼、爪；从淡墨开始，逐步加深染背、飞羽、尾羽、嘴、爪，墨色要有变化；鸟背染中墨。

步骤三 花尖染胭脂，淡胭脂染出花的前后层次和花瓣的质感。正叶再用花青和草绿接染，花青在深处重染，区分出叶子的前后空间感，反叶染赭石。干用赭墨罩。鸟，用花青墨罩背、翅、尾，后用花青墨丝毛；胸下部、腹部和下尾筒平染白粉，用淡赭分染后用白粉丝毛；赭石加藤黄染眼、嘴，花青墨染鸟背。淡草绿染背景。

步骤四 花用白粉勾瓣上的纹路，曙红加胭脂勾花瓣外轮廓，胭脂墨点花心。正叶罩淡花青，反叶染赭石，调整整体色调，花青墨复勾正叶叶脉，赭墨勾反叶。鸟，重墨点眼。花青墨勾鸟的轮廓线。

步骤五 深入刻画鸟的细部，并用原色染足各部。全面整理，最后题款、钤印，完成。

荆媛畫

荆媛画

芍药

莉媛画

芍药

芍药

荆媛画

芍药

月季

月季又名胜春、瘦客、斗雪红、长春花，系蔷薇科常绿灌木，小枝绿色，散生皮刺，也有几乎无刺的。多数羽状复叶，小叶一般3~5片，椭圆或卵圆形，变种主要有小月季、月月红、变色月季等。它和蔷薇、玫瑰都是同科同属的不同品种，三者互称“你中有我，我中有你”。月季原产我国，至今已有2000多年的栽培历史，现约有16000多个品种。花色有白、黄、红、橙、复色等不同颜色，珍贵的品种有蓝色花和绿色花。按开花持续期分，有四季健花种、两季种和一季种。按植株形态分，有直立型、蔓生型和微型。到19世纪初，中国月季花中的香水月季、月月红及十姊妹等经印度传入欧洲，后与欧洲蔷薇进行反复的杂交育种，不断地大量出现各种类型的新品种，被称为“现代月季”。

古人曾有“天下风流月季花”的诗句来赞美月季，素有“花中皇后”之美誉，它四季常开，花色艳丽多彩，花味芬芳浓郁，既斗炎炎烈日，又伴雪里梅花，真是“一从春色入花来，便把春阳不放回”。相传上古神农时就已将野生月季进行家养栽培。世界上许多研究月季的专家认为，月季花的兴衰，常与一个国家、民族发展的兴衰息息相关：月季花盛，国家昌荣，月季花败则国亡。世纪之初，古罗马帝国开始兴盛时，无论是公共或是私人的庆典，都少不了用月季花作为装饰。富人们则用月季花水沐浴，喝月季花酒，吃月季花点心。当时罗马种植业亦达到顶峰，私人月季园极为普遍，也有大型的月季花园供公众观赏。到了五世纪，罗马帝国衰亡时，对月季的使用和种植也随之进入低潮，只在寺院中被少量保留下来。我国在大唐贞观盛世之时，也曾广植月季，不仅是为了观赏，而更多的是饮用。

人们所以欣赏月季，主要是它的花之色、香之冽、姿之美及花期之长。

月季不像牡丹那样显赫，既可屈尊农家小院，又可置身豪门显宅。正因为有这样的习性，我们处处可见它的身影，在河边，在草地，在花坛中。如今，人们点缀房前，美化庭园，离不了月季。月季的一生，“花落花开无间断，春来春去不相关”，月季从暮春开到初冬，不论春秋的寒凉，还是夏日的酷暑，几乎每月都要开花，都可见花芳闻其沁香，故有“百花仙子”之称，难怪人们给它起了个“月月红”的芳名。在夏天的骄阳里，几乎每天都有新的蓓蕾，新的花朵，可以说是“日日新”，月季就是这样时时在搏，处处在搏，是勇敢无畏者的象征。

传说在很久以前，神农山下有一高姓人家，家有一女名叫玉兰，年方18岁，温柔沉静，漂亮可爱，很多公子王孙前来求亲，玉兰都不同意。因为她有一老母，终年咳嗽、咯血，多方用药，全无疗效。无奈之下，玉兰背着父母，张榜求医：“治好吾母病者，小女以身相许”。有一位叫长春的青年揭榜献方。玉兰母服其药，果然康复。玉兰不负前约，与长春结为百年之好。洞房花烛之夜，玉兰询问什么神方如此灵验。长春回答说：“月季月季，清咳良剂。此乃祖传秘方：冰糖与月季花合炖，乃清咳止血神汤，专治妇人病”。玉兰点头，于是家前院后广植月季。

宋代徐积《咏月季》诗赞曰：“谁言造物无偏处，独遣春光住此中。叶里深藏云外碧，枝头常借日边红。曾陪桃李开时雨，仍伴梧桐落叶风。费尽主人歌与酒，不教闲却卖花翁”。

画月季的画家不乏其人，但一般人画月季，只求“栩栩如生”的“逼真”效果。中国画是讲究“神韵”的。只有细心捕捉月季的喜悦、忧伤、清冷与安详，才能脱胎于自然，笔下流露出月季的晨昏日昼。喜时蕊丰枝盈、悲时云遮雾罩的情与性。

据史书记载：有一次，宋徽宗在龙德宫看见一幅拱眼斜枝月季花图，听说作者还是个新进画院学习的少年，便大加褒赏。近侍问其故，他说：“很少有人能画好月季的，因为它四季朝暮花蕊叶片均不同。这幅画画的是春天日中时的月季，一点儿不差，所以要重赏。”如此细致地观察和严格的要求真是让人叹为观止。