

中国名花工笔线描画谱

桃花

中国名花工笔线描画谱

慕石 编绘

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

慕石 编绘

桃花

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. 桃花 / 慕石编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008. 7
ISBN 978-7-5398-1950-1

I. 中 ... II. 慕 ... III. 桃—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 122350 号

中国名花工笔线描画谱 · 桃花 慕石 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 978-7-5398-1950-1 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 桃花概论

传说，每至初春时分，未谈恋爱的男女只要在挂满“红包包”的桃树下转上三圈，便准能找到心仪的漂亮恋人。这“红娘”就是“桃花”！

桃树为落叶乔木，高可达6—8米。叶椭圆形，呈披针形，叶缘有粗锯齿，无毛，叶柄长1—1.5厘米。先开花后生叶，花多单生，无柄，多粉红色，5瓣，变种有深红、纯白及红白混色等，亦有复瓣、重瓣者，花期为初春三月。常见的变种有：小白碧桃，开白色小花，花瓣椭圆形，花较少，枝多褐色，带有绿斑；大花白碧桃，开较大的白花，为圆形花瓣，密生细毛，枝绿色；五色碧桃，又称撒金碧桃，花大部分为白色或微带红丝，间有一枝或数枝花为粉红色，也有一花或一花中白色与粉红色各半，又名“三学士”，为长圆形花瓣，枝红褐色；千瓣桃红，花为粉红色，多为三轮花瓣，丝粉红，有些花则略近红色，丝红色，枝袍红；红碧桃，开粉红色花，近于重瓣，花暗桃红色；绛桃，花深红色，萼筒紫褐色，深皱有毛，枝绿褐色；绿花桃，花瓣浅绿色，呈倒卵形，枝绿色并带红褐色斑点，花期较迟，大多于4月中旬开花；垂枝碧桃，枝下垂，花重瓣，花色有深红、洒金、淡红、纯白多种。此外还有寿星桃花、紫叶桃花等，前者开白色大花，花期较晚，后者的叶片带紫色。

桃树是我国传统的园林花木，其树态优美，枝干扶疏，花朵丰腴，色彩艳丽，为早春重要的观花树种。桃树的果实是著名的水果，桃核可以榨油；其枝、叶、果、根俱能入药；桃木细密坚硬，可供雕刻。

另外，桃花还是极有效的天然美容护肤、去斑减肥的佳品。据现存最早的药学专著《神农本草经》载，桃花具有“令人好颜色”的功效。《千金药方》载“桃花三株，空腹饮用，细腰身。”意思是说：每天清晨，空腹饮用三朵桃花冲泡的饮品，有减肥的疗效。在清明节前后，桃花还是花苞时，采桃花250克、白芷3克，用白酒1000克密封浸泡30天，每日早晚各饮15—30克，有养颜、健身、益寿的明显作用；同时将酒倒少许于手掌中，两掌搓至手心发热，来回揉擦面部，对黄褐斑、黑斑、面色晦暗等面部色素性疾病有较好的疗效。再如《名医别录》载桃花性味甘，平无毒，可消食顺气，化痰，清滞，通便，消经闭痛等。

桃花的妖冶美艳，在群芳之中可算是独占花魁。《诗经》中就有“桃之夭夭，灼灼其华”之诗句，为我们描述出春天的大地，四处盛开的桃花热烈娇艳，仿佛把整个世界都燃烧起来了。

传说原来只有天上西王母的花园里种有桃花，西王母每至沐浴时都要用金盆盛水，还要在水面上撒些仙桃花瓣。孙悟空见金盆好玩，便偷偷用纸盒换走了金盆，后来王母娘娘在沐浴时纸盒因潮湿掉底，桃花瓣撒向大地，人间这才有了桃花。我国还流传着这样一个传说，夸父临死前将手中拄着的木杖抛出，落地化成一片桃林。所以世人相信桃木制品可驱除鬼怪、辟邪，故古代春联皆为桃木板所制，又称桃符。据说唐朝书生崔护，

清明时节去郊外踏青，此时正值桃花盛开，他在一桃林内偶遇一少女，少女的面颊被桃花映得粉红，显得格外动人、娇艳靓丽。崔护向少女要了一碗水喝，随即离去，但少女美丽的容颜却印在脑海中久久不能忘怀。第二年清明，崔护又来到那片桃林，却只见桃花不见少女。原来少女与他一样一见钟情，日日相思，竟郁郁而终。崔护大痛，写下了这首千古佳句：去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。

“不为五斗米折腰”的陶渊明，以一首《桃花源记》为我们塑造了一个令人神往、千古不朽的理想之境，其中写道：桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷，渔人甚异之；复前行，欲穷其林。林尽水源，便得一山，山有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。

桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙；桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠；半醒半醉日复日，花落花开年复年。但愿老死花间，不愿鞠躬车马前；车尘马足富者趣，酒盏花枝贫者缘。若将富贵比贫者，一在平地一在天；若将贫贱比车马，他得驱驰我得闲。别人笑我忒疯癫，我笑他人看不穿；不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。

明代的四大才子之一唐伯虎，无论在文坛还是在画坛皆为领军人物。他29岁中解元，不料却因科举风波入狱，出狱后心灰意冷，郁郁寡欢。因家居闹市沿街，街上的吆喝声和叫卖声，使他原本闷闷不乐的心情更为烦恼，便想找个僻静处避开喧闹，摆脱尘世，做一个世外桃源之人。他看中城北“桃花坞”的一块废墟，这原是宋代章家旧宅，已衰落倒塌，荒草丛生，剩下零星残桃，一派凄惨景象。触景生情，不禁对桃花产生怜悯之感。桃花坞虽不如桃花源清幽，却是读书、绘画的好地方。他造了三间草堂，周边种上桃树，插上竹篱，表示与世隔绝，称此处为桃花庵。他又请好友祝枝山写了匾额，悬挂门口，从此桃花庵成了他作诗、绘画的最佳处所。他自称“桃花仙人”，终日以种桃、观桃、画桃、食桃为娱。始于明代，盛于清雍正、乾隆年间的苏州城北桃花坞年画，富丽堂皇，题材多样，更借唐伯虎之名，名播海外。

桃花固美，但它的生命辉煌只在花开一瞬。它唯有借画家的神助妙笔才能妖艳永存，流传千古。《碧桃图》，为南宋佚名的设色绢本团扇。全图虽只截取了盛开的二枝碧桃，用特写的方式描绘了或含苞欲放或吐蕊怒放的花朵，苞萼或隐或现，借侧俯之势点缀其间，活灵活现。花瓣用细劲的中锋勾描，然后层层渲染，设色淡雅宜人，生动逼真，从中我们可以体会到画家对碧桃外形神态观察之细、生长规律的了解之深。画面虽小，却因构思巧妙，删繁就简，简而不空，鲜活而灵动，有“小中见大”的无穷意趣；正如古人画折枝，需“见一花一萼谛视之，而熟察之”，方能将其韵致丰采传写下来。任伯年的《桃花双鸡图》，阔笔简写，寥寥数笔，为我们送来不尽的春意。吴昌硕、齐白石、李可染、于照、陈之佛等大师，虽风格迥异，但均有桃花佳作传世，堪称瑰宝。

桃花岛，桃花源，桃花树飘桃花香；桃花池，桃花汤，桃花镜前桃花妆。

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，此笔不是将笔毛插在笔杆内，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，其毫多为兔毫、羊毛、狼毛、鹿毛、山马毛、鸡毛、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，软硬兼具，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，好的墨有清香并泛蓝紫光，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，手感细腻又有微涩感觉的为好，另外还可对砚哈一哈气，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。

步骤一：用浓淡墨色勾出物象的轮廓。

步骤二：花青染出正叶的大体结构，草绿平涂反叶及花萼，白粉平涂花瓣，用浓淡墨色皴出树干；用淡墨分染画眉的头、胸及背部，中墨染翅羽，略淡墨色染尾羽。

步骤三：花青继续分染正叶，粉色花头用淡洋红分染，白色花头用赭绿分染，粉色花苞用洋红加胭脂提染。鸟嘴及爪平涂淡赭黄，用赭石继续分染各部，浓墨点睛。

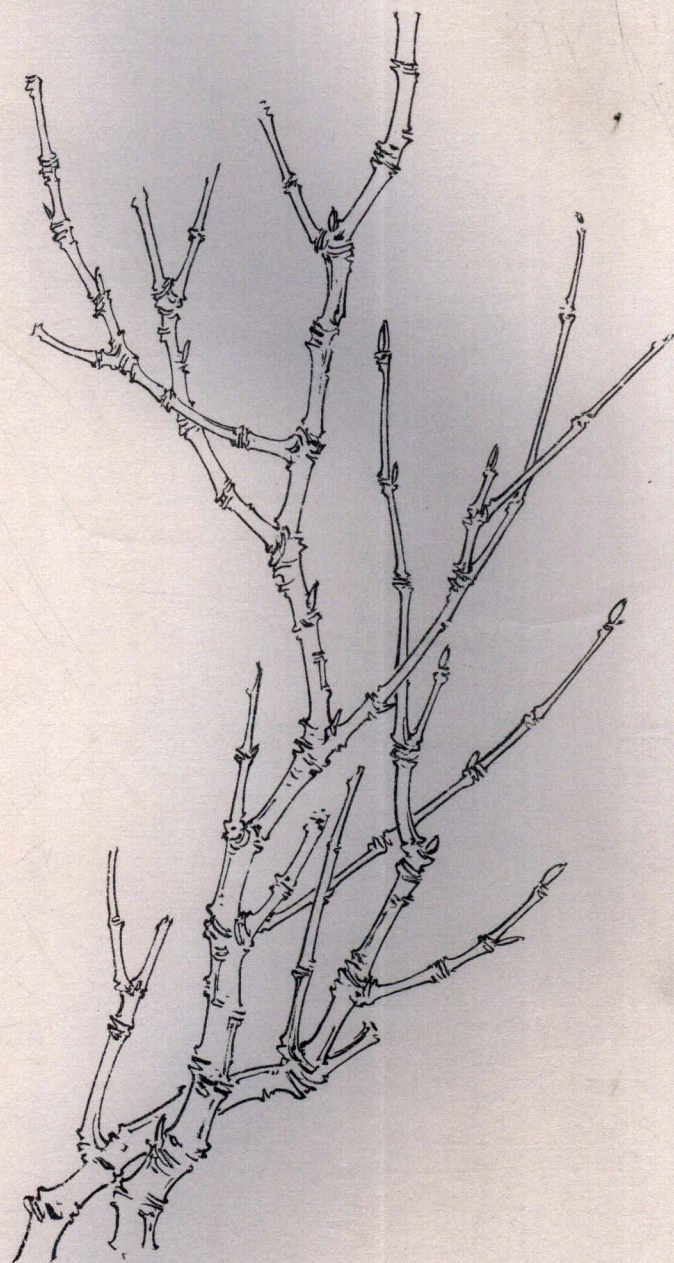
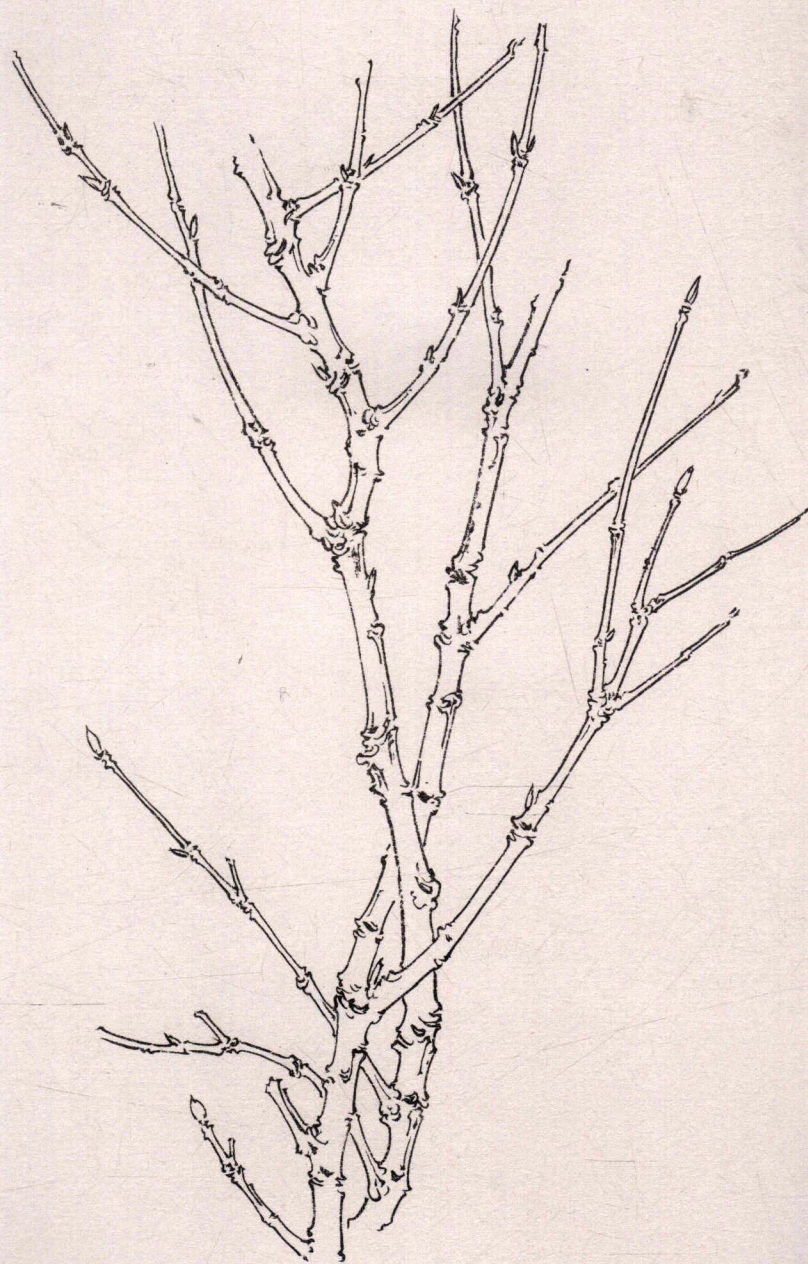

步骤四：用白粉提染桃花花瓣，白色碧桃花蕊用草绿加石绿提染，粉色碧桃用胭脂加曙红提染，反叶提染胭脂，继续用浓淡墨色皴染树干。鸟嘴用赭石分染，爪用白粉点染，直至染足为止。

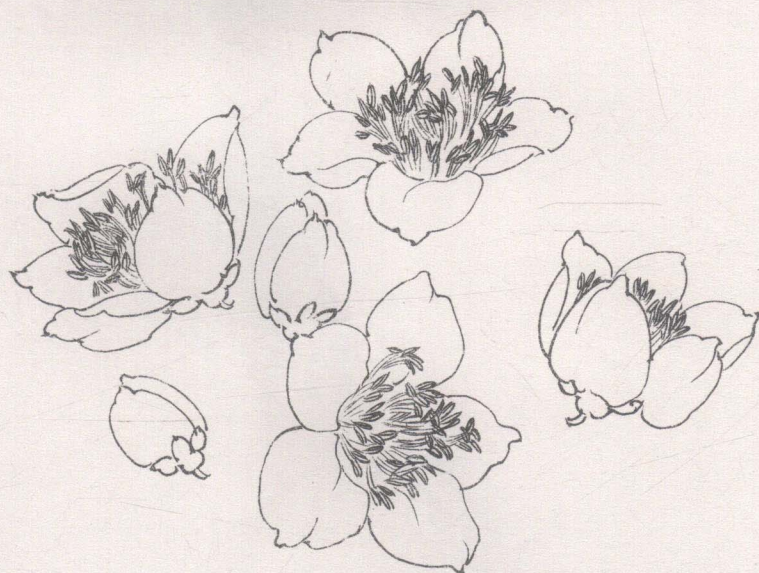
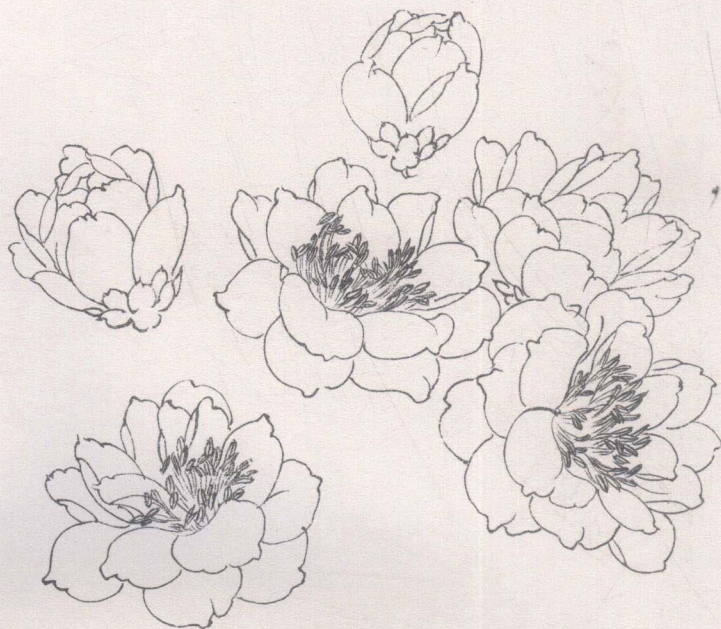
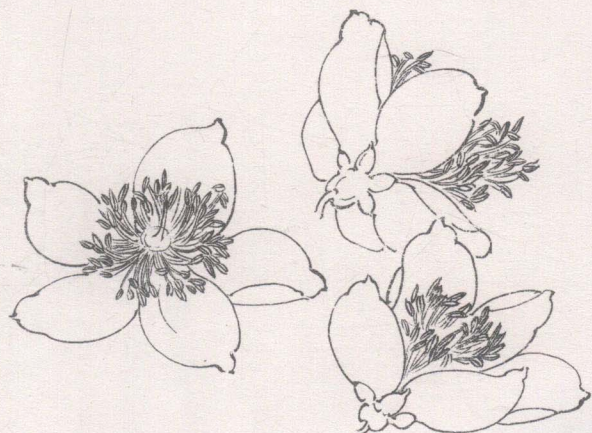

步骤五：白粉勾花丝，藤黄加白粉点花蕊，枝干点苔，鸟用浓淡墨色丝毛，局部整理，题款盖章，完成。

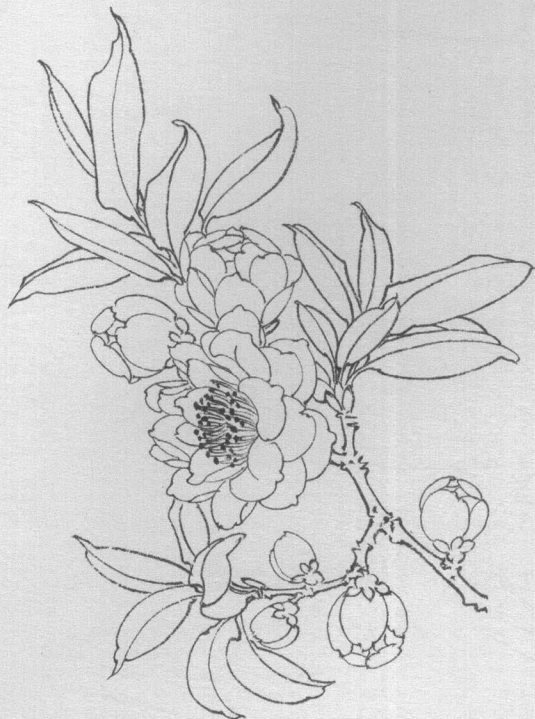
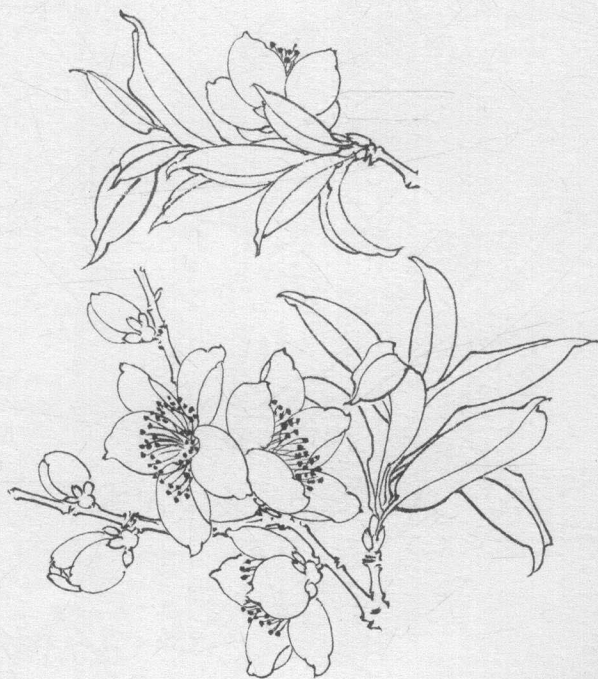
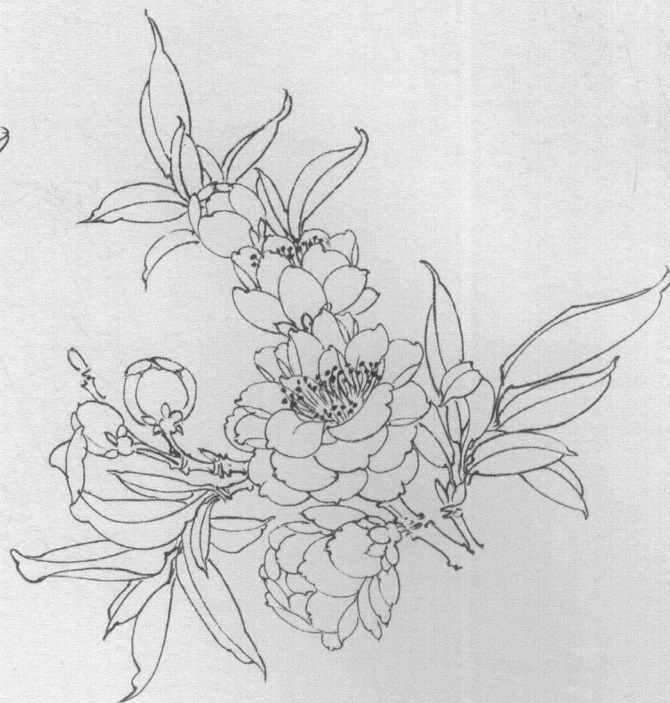
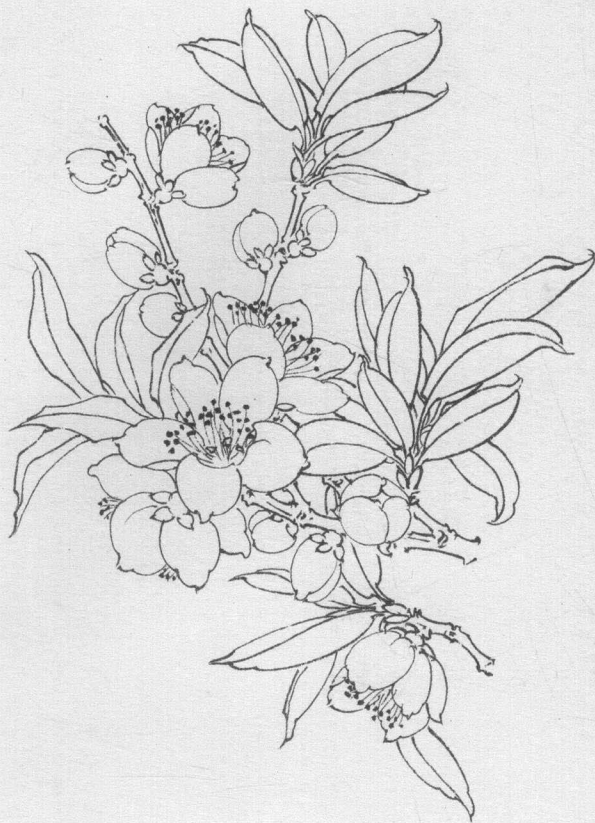
枝干

花头

叶子及花头

花头及枝干

满园春色

春满家园

花间遐思

双燕戏春

春上枝间

花漫妆浓

慕石 绘