

中国名花工笔线描画谱

芙蓉

中国名花工笔线描画谱

马景芝 编绘

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

马景芝 编绘

芙蓉

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. 芙蓉 / 马景芝编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.7
ISBN 978-7-5398-1939-6

I. 中 ... II. 马 ... III. 木芙蓉—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 087776 号

中国名花工笔线描画谱 · 芙蓉 马景芝 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 978-7-5398-1939-6 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 芙蓉概论

春天已经过去，万紫千红的花儿们都不得不黯然退场，而只有一种花在独自开放，这就是芙蓉。人们之所以喜欢芙蓉，不仅因为她的端庄秀丽，更在于它的脱俗高洁。

据《成都志》记载，后蜀的国都为现今的成都，皇帝孟昶的正宫娘娘“花蕊夫人”，爱花如命，尤喜芙蓉；皇帝孟昶为博夫人一笑，下令全城百姓广植芙蓉，于是乎宫殿庭院、街巷里弄无处不栽芙蓉；每至金秋十月，携夫人登城远望，满城皆芙蓉怒放，数十里红花白花相映成辉，灿若朝霞，煞是美观。后人便称成都为芙蓉城，简称“蓉城”。

水边无数木芙蓉，露染胭脂色未浓。

正似美人初醉着，强抬青镜欲妆慵。

芙蓉，又名木芙蓉，别名拒霜花、芙蓉花、华木、水芙蓉、木莲、醉酒芙蓉、地芙蓉等，锦葵科、木槿属，为落叶大灌木或小乔木，高者可达7米。叶大，成阔卵形或近于圆状卵形，掌状5-7裂，边缘有钝锯齿，两面均有黄褐色绒毛，花梗长5-8厘米，生小苞多枚，萼短，成钟形，于每年的9-12月开花；性喜阳光，喜温暖湿润气候，不耐寒，芙蓉花色多种，一般为乳白色或粉红色，至傍晚变呈深红色，为单瓣或重瓣；亦有单瓣红色和重瓣红色，更有白色、黄色和红白双色的鸳鸯芙蓉，重瓣多花心的七星芙蓉及初白后再深红的醉芙蓉等。芙蓉因于晚秋开花，且花大色美，自古便是庭园栽培，或点缀景观、美化环境的首选。或植于路畔，或植于坡地，或植于池塘湖边，花影波光，自别有情趣。芙蓉的叶、花皆有“清肺、凉血、散热、解毒、治大小疽、肝毒恶疮、消肿排脓、止痛”的神效，也可作茶饮；树皮纤维可搓绳、织布。

芙蓉，原产我国黄河流域及华东、华南各地，其花晚秋始开，霜侵露凌却丰姿艳丽，艳似茜萼展瓣，占尽深秋风情。因花色一日三变，又名“三变花”。白居易诗云“莫怕秋无伴醉物，水莲花尽木莲开”，故芙蓉又有“秋江主人”之称。传说五代时有一嫫夫名胡勇，嗜酒，常助人为乐，一日偶遇小孩落水呼救，急跃入河中救助，后小孩脱险，胡勇却因体力不支沉入河中。后来，河岸边长生出一株红色芙蓉，当地人以红花即醉脸，故又称芙蓉为“胡勇花”。

在中国历史上，宋徽宗赵佶可以称得上是一位天才的画家，不仅绘画一流，而且诗词和书法也是一流的。他的一幅《写生珍禽图》真迹，以2350万人民币的天价，被一位收藏家拍走。据说，这是中国画有史以来售出的最高价。赵佶，书法与绘画均可彪炳史册。书法，首创“瘦金书”体，虽用笔纤细却能耐千钧之力；绘画，尤好花鸟画，并自成充满盎然富贵之气的“院体”，令花鸟画步入鼎盛时期。他虽是北宋第八代皇帝，政治上却昏庸无能，对于治国之道漠不关心，终日写字、作诗、画画、听歌、看舞为乐，但其对文化艺术，特别是推进中国美术发展所作的巨大贡献，是应予肯定的。

《芙蓉锦鸡图》，设色绢本，右下书款“宣和殿御制并书”。《宋中兴馆阁储藏录》载，

为御题画。此轴可能为画院中高手所画，因受赵佶欣赏便亲加题识，但确是院体画中的上乘之作。图画上疏疏的芙蓉枝梢上蓦然飞临一只锦鸡，压低了枝头，叶梢还在微微颤动，锦鸡回首顾视右上角一对翩翩起舞的流连彩蝶，好一幅怡情怡然的秋韵图，诗情画意尽在其中。纵观全画，芙蓉枝叶之俯仰倾斜，精微入妙，每一片叶各具姿态，均不雷同，而轻重高下之枝，相互呼应，耐人咀嚼。锦鸡全身羽毛，设色鲜丽，曲尽其妙，惟妙惟肖。左下几枝菊花斜出，添出构图之错综，渲染金秋之气氛，衬托全幅之位置，形成全局气势之上贯，斜向右上角，凝神于双蝶飞舞，可谓是颇具匠心。

元代的花鸟画，虽然继承了宋人的传统，但又有着极明显的时代感。外族入主中原，士大夫们借物抒情，“国破山河在”的低落情愫，在艺术创作中不假雕饰地表现出来。水墨画，起源于文人的闲情雅致，信手涂鸦，而到了元代却有突破性的发展，这源于社会原因而促使画家们改变传统的审美情趣。张中的《芙蓉鸳鸯图》就是这一典型之作。秋高气爽时节，水边一丛芙蓉，袅袅而立，舒枝展叶，枝头缀满花朵，有的向阳怒放，有的含蕾欲吐，煞是可爱。芙蓉和鸳鸯是画家们经常表现的题材，但画得多了，不免会流于陈套。但此幅画中全用墨笔，针对不同的景物，运用不同层次的墨色加以具体表现。如芙蓉的花朵，淡淡的墨色勾出花瓣，再略作晕染，然后点以花蕊，所费笔墨不多，但见一朵朵盛开的白芙蓉，呈现于眼前，活灵活现。数十片叶子，或阴阳向背，或前后左右，可谓变化多端，但都依靠墨色的浓淡分出，决无单调重复之感。趁湿再勾出叶筋，草草数笔，芙蓉生机勃勃的态势跃然纸上。匠心经营的一对嬉水的鸳鸯，或引吭高歌，或低首无语，这难道不是画家内心世界的真实写照吗！只是所留给的，一幅画而已。

孙隆“没骨”的《芙蓉鹅图》，不施墨线，全彩渲染，清新靓丽。所谓“没骨图”法，据沈括《梦溪笔谈》讲，为徐熙的孙子徐崇嗣所创。他仿效黄筌父子体格，不用墨线，纯以彩色图之，获得意想不到的效果。图画描绘的是池塘坡岸上，一只大鹅昂首望前，作欲扑水状，栩栩如生。上部的湖石，掩映着芙蓉偃斜上伸，仰挹风露，意态雅逸，随风曳动。从技法上看，大鹅用淡墨染出轮廓羽毛，再渲染出花色，朱砂赭石填染嘴和脚，造型精准，笔致工细。坡岸用破笔淡墨扫出，趁湿信手点出杂草，湖石先用赭石打底，再以浓淡墨色渍出，然后用断断续续的重墨稍稍经营轮廓，表现出凹凸明暗，玲珑剔透；芙蓉，用纯色或稍加淡墨略加点簇，重点勾出几片叶脉，逸笔草草，不拘形似，尽得天然之趣。全幅画面，鹅与芙蓉相以衬托，工细与写意相互运用，生动鲜活，紧密与宽松，形成鲜明对比；画法清新，在明代画坛中，别开天地。

绘画的典雅与匠俗，关键在于诗意的含蓄回味，观察物象的细致入微和写实表现的传神精切及学养经营、运笔韵律的巧妙有机结合。

俗话说：“十月芙蓉赛牡丹。”到时候，让我们一同去观芙蓉！

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，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，手感细腻又有微涩的感觉为好，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。

一、赭墨勾稿，要结构严谨细腻。

二、用浓淡不同的墨色分染叶子、小鸟，皴出树干，并注意浓淡变化、前后关系。

三、白粉平涂花头后，洋红提染；草绿平涂花苞，淡墨提染；花青分染叶子后，再用草绿罩染；赭石平涂鸟的背部，花青平涂鸟嘴、爪。

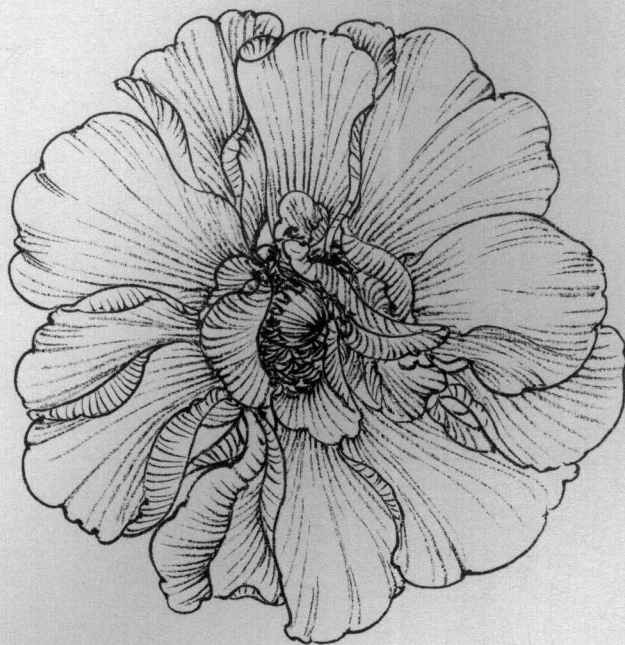
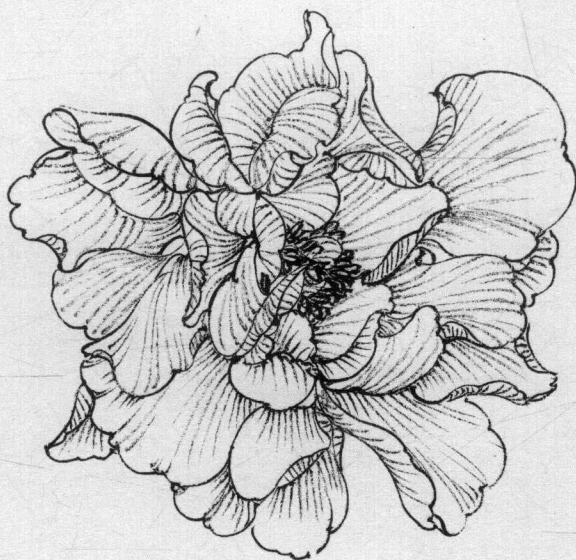
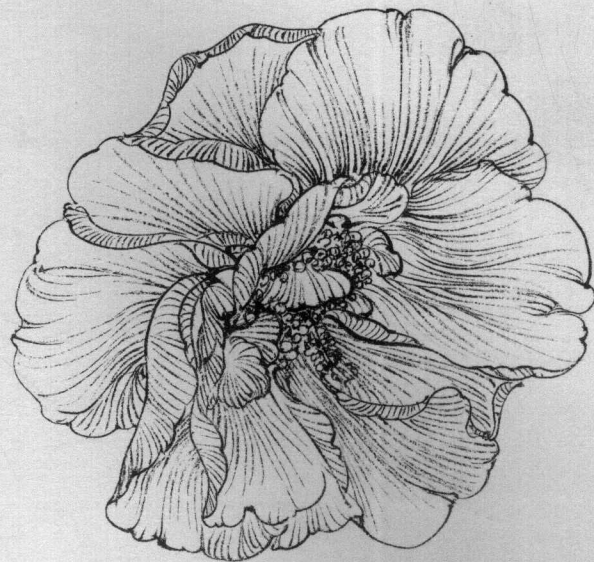
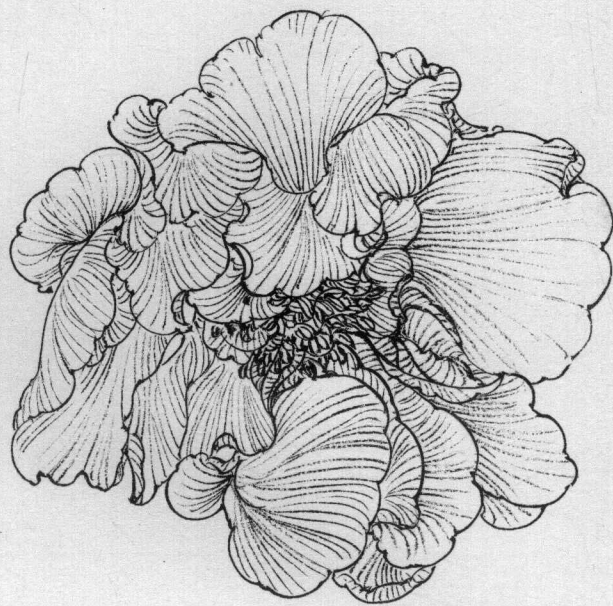

四、用原色提染各部，要体现出花、叶及鸟的不同质感。

五、白粉、赭石丝毛，勾花筋，藤黄加白粉点蕊，整理完成。

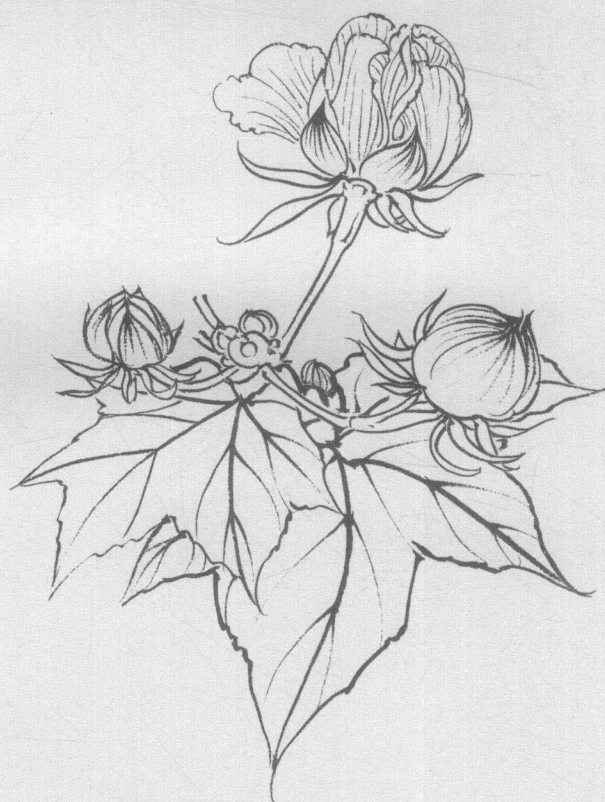
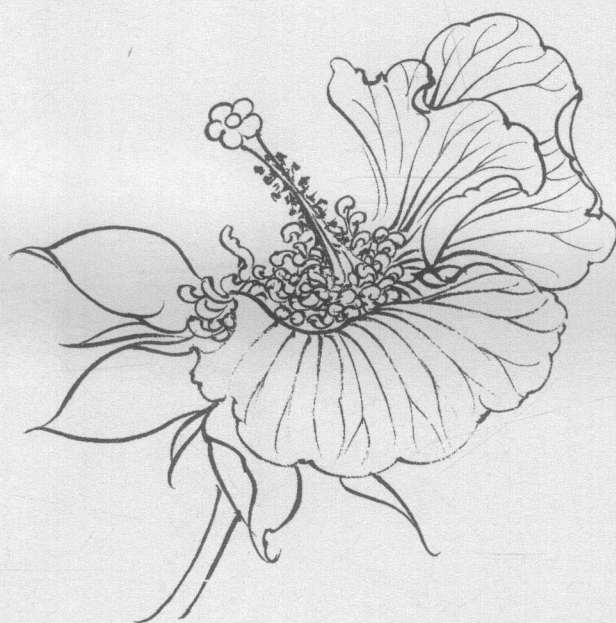
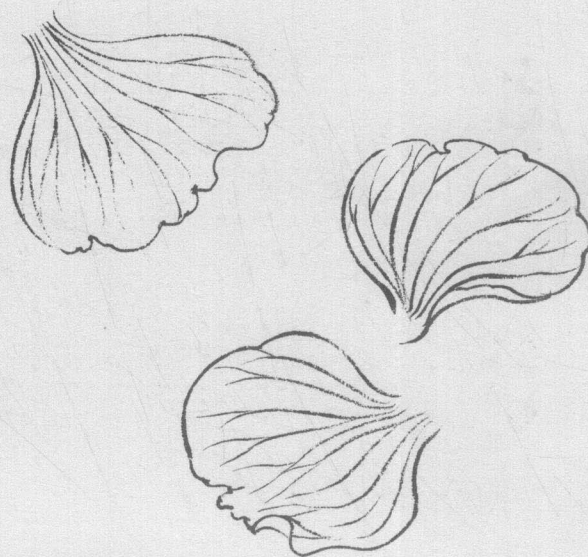
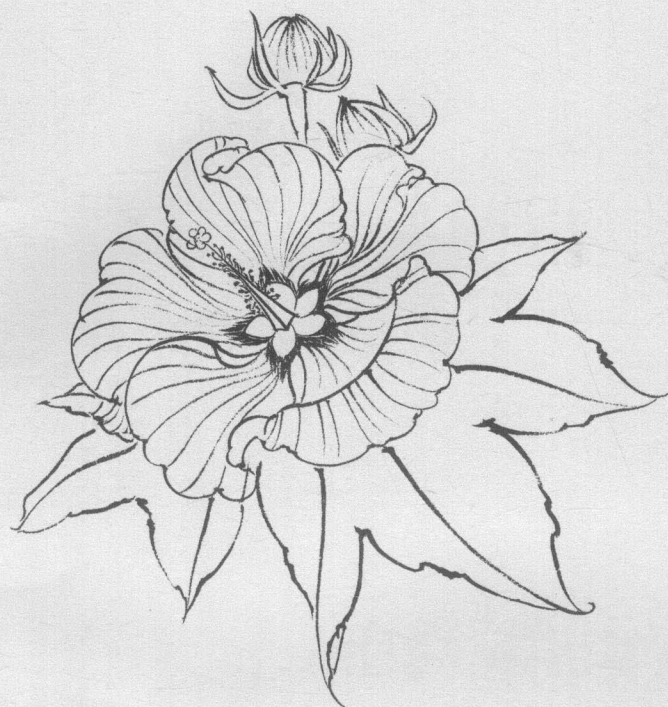
花头

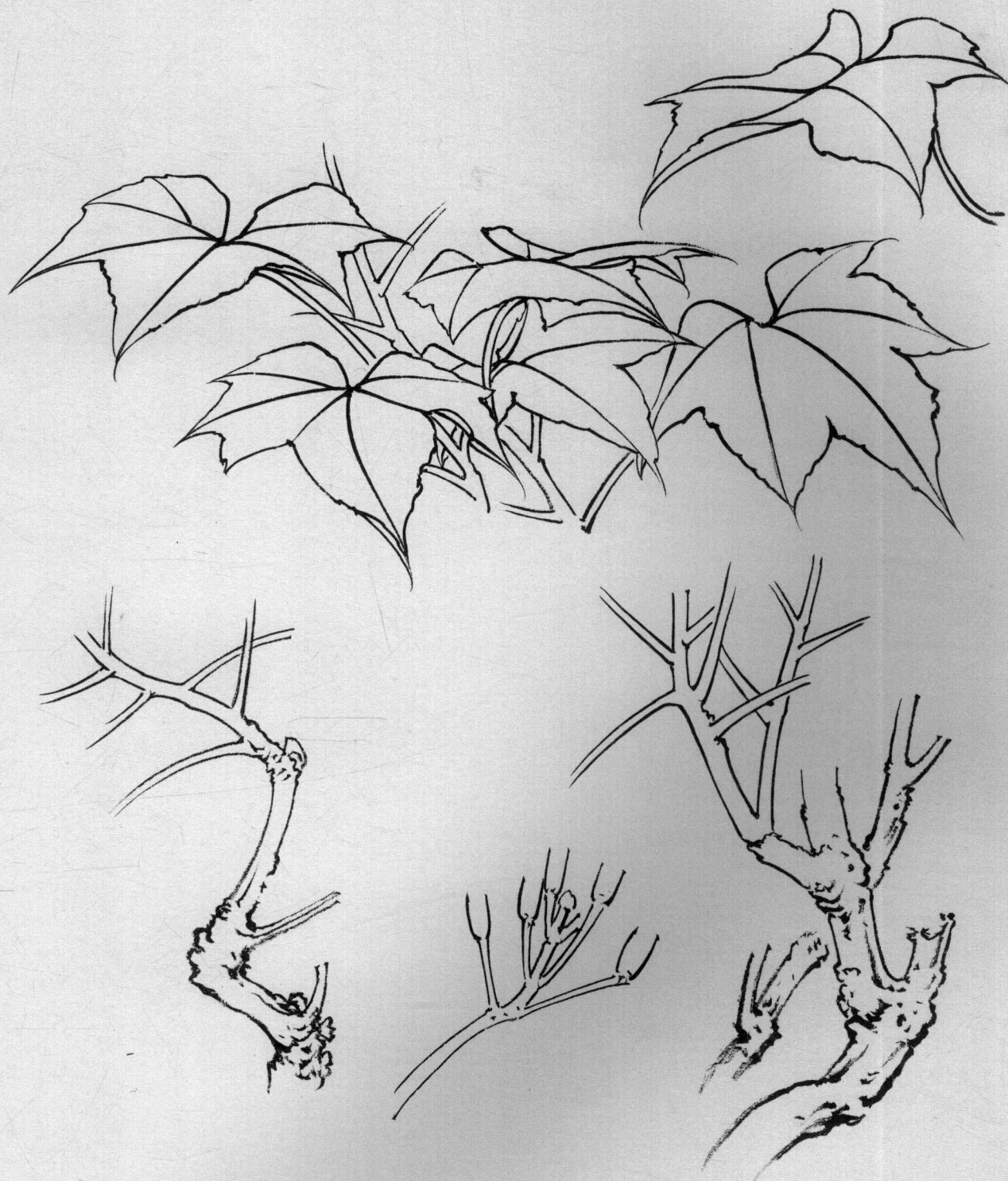
花蕊及花头

中国名花工笔线描画谱

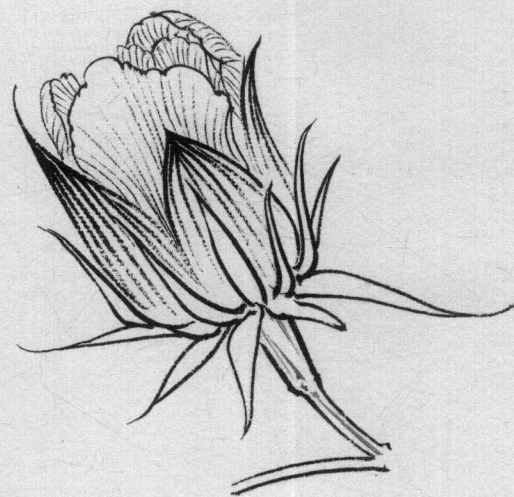
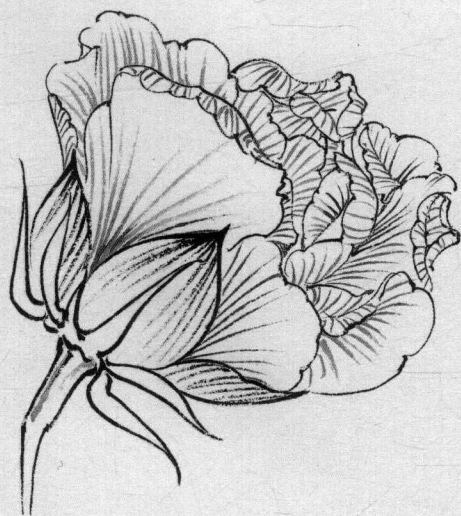
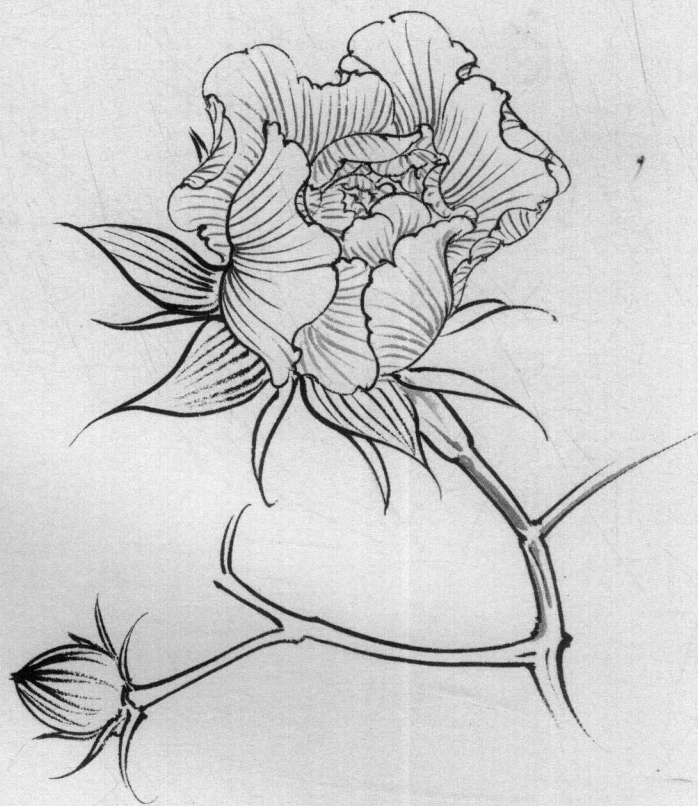
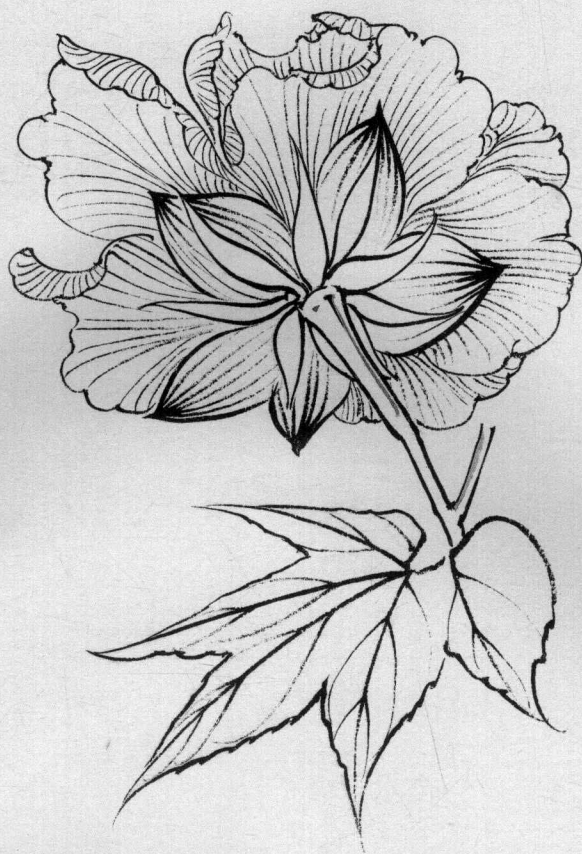
芙蓉

叶子及枝干

花头

花蕾

芙蓉灵禽

寻觅花间

花影沁心

马景芝 绘

香风凝露

花禽争艳

马景芝 绘