

中国名花工笔线描画谱

百合

中国名花工笔线描画谱

陈蕾 编绘

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

陈蕾 编绘

百合

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. 百合 / 陈蕾编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.7
ISBN 978-7-5398-1949-5

I. 中 ... II. 陈 ... III. 百合科—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 122349 号

中国名花工笔线描画谱 · 百合 陈蕾 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 978-7-5398-1949-5 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 百合概论

在现代人的婚礼上，最漂亮的是新娘，而最耀眼的就是新娘手中的那束捧花：百合，取“百年好合、百事合意”之吉兆。

你无需卖弄，漂亮就是你的名字。你无需表白，纯洁就是你的身影。

百合，你是情人的最爱，你是思念的化身，你是家居的圣品。

百合，因鳞茎由众瓣合抱而成，仿佛由百瓣叠合，故名百合。其别名甚多，如强瞿、番韭、山丹、倒仙、野百合、喇叭筒、山百合、药百合、家百合、六瓣花、卷丹、蒜脑薯等。为百合科百合属，多年生草本球根植物，原产自我国。目前，全世界共有100余个品种，其中有60多种产于我国。其株通常高40—60厘米，高者可达1米以上，为一年生、两年生或多年生，茎直立，不分枝，草绿色，茎秆基部带红色或紫褐色斑点；地下具鳞茎，鳞茎为阔卵形或披针形，白色或淡黄色，直径由6—8厘米的肉质鳞片抱合成球形，外有膜质层，多数须根生于球基部；单叶，叶脉呈平行，互生，为狭线形，无叶柄，或直接包生于茎秆之上，或于叶腋间生出紫色或绿色颗粒状珠芽，可繁殖。花生于茎秆顶端，呈总花序状，簇生或单生，花冠较大，花筒较长，呈漏斗形喇叭状，六裂无萼片。因茎秆纤细，且花大朵重，开放时常下垂或平伸。因品种不同花色多样，大多为黄色、白色、粉红、橙红，也有紫色或黑色斑点者，亦有一朵具多种颜色的，极为美丽。花瓣有平卷的，也有向外翻卷的，故有“卷丹”美名。花后结长椭圆形蒴果。有的花味浓香清醇，故有“麝香百合”和“香水百合”美誉。

我国常见的有：卷丹百合、珊瑚百合、美丽百合、麝香百合、香水百合、火百合、姬百合和台湾百合等。卷丹百合：又名天盖百合、倒垂莲、虎皮百合、珍珠花、黄百合，株高70—100厘米，有高达1.5米者，可谓百合之冠；球茎肥大，色白，可供食用和药用；叶互生，狭长针形，无柄，密集于茎秆的中上部；茎秆上有黑紫色斑点，株秆呈暗褐色；夏季开花，3—10朵不等；花色橙红或砖黄色，花序总状，紫色雄蕊向四面张开；花瓣长9—12厘米，向外翻卷；花瓣上有紫黑色斑纹，很像虎背之花纹，故有“虎皮百合”之雅称。珊瑚百合：又名线叶百合、细叶百合，因叶细而长，花冠似珊瑚得名；株秆高30—40厘米，茎上生叶，细小纤弱，狭长如松叶；春末夏初开花，花下垂，花瓣向外翻卷，色鲜红，有光泽，具清香，极美丽。美丽百合：又名鹿子百合、大叶百合，株高60—100厘米，叶对生，宽而疏，故名大叶百合；茎上部开花数朵，花瓣向外翻卷，雄蕊露出花瓣之外，花白色或淡红色，花瓣之上布有玫瑰色花纹和斑点，状如鹿身上的斑纹，故有“鹿子百合”的美名；其中白色花者，称白鹿百合，赤红或紫色者叫赤鹿百合。麝香百合：又名喇叭百合、野百合、山丹百合，株高40—60厘米，球根卵形淡黄色，个大，直径6—9厘米，茎秆绿色，基部呈红色，叶为长针形；夏初开花，2—4朵不等，成水平或稍倾斜状，花色蜡白，基部略带绿色，形似喇叭，外形如炮筒，又有“铁炮百合”之称。味甘甜芳香，故又称麝香百合。百合球鳞是烹炒或煮汤的极品，有养阴润肺、清心安神、滋补精血的作用，尤其是对阴虚久咳、痰中带血、虚烦惊悸、失眠多梦、精神恍惚更有显著的疗效。

接叶有多种，开花无异色。含露或低垂，从风时偃仰。百合，是从古到今极受人们

喜爱的名花。它由野生变成人工栽培已有悠久的历史。早在公元4世纪时，它只作食用和药用。及至南北朝时，梁宣帝才发现百合很有观赏价值。宋代是种植百合的盛世。大诗人陆游曾在窗前土丘上种植大片的百合，每至盛开之时，或白或粉的百合花朵娇艳竞放，蜂飞蝶舞，令人叹为观止。后来他又向友人讨得二株香水百合，作诗咏道：“芳兰移取遍中林，余地何妨种玉簪。更乞两丛香百合，老翁七十尚童心。”喜不自胜、重返童年之欢娱心情溢于言表。在《新约·马太福音》中，有百合花赛过所罗门的所有荣华的记载。在法国，百合还是古代君王权力的象征，并被作为国徽使用。“二战”时期，英国人凯思威从我国的上海带回百合良种，参加伦敦花赛，荣获金奖。另一名英国人威尔逊，在本世纪初从我国四川采得百合后，引种在美国的波士顿市，大获成功，后又传入日本，声名大扬，这就是当今驰名世界的“王百合”。

《圣经》中有百合花是由夏娃的眼泪所变成，为极纯洁圣物的记载。因此在西方，世人视百合花为纯洁清新的代表。在我国古代，由于百合开花时，常常能散发出淡淡的幽香，因此与水仙、栀子、梅、菊、桂花和茉莉等合称“七品香”。

相传：古代四川一带有个蜀国，国王与皇后恩爱有加，生有一百个王子。后来，国王因皇后年老色衰，又娶了一个年轻貌美的妃子。妃子入宫的第二年，就生了一个小王子。国王老来得子，自然十分高兴。可王妃想，若是自己生的小王子继承王位，是怎么也斗不过皇后生的那一百个王子的。于是她就向国王进谗言，说皇后教唆王子们要造反。国王因年老昏庸，不辨是非，就下令将皇后和王子们都驱赶出境。蜀国的邻国名滇国，一直对蜀国虎视眈眈，见蜀国国王昏庸，认为时机成熟，便马上发兵攻打蜀国。蜀国原本国盛民强，但文武大臣们见国王宠幸王妃，听信谗言，人心涣散，所以滇国的军队所向披靡，逼近蜀国国都，形势万分危急。正在这束手无策之时，忽见远远来了一队人马，人数虽不多，却各个英勇异常，直杀入敌营，一阵猛冲猛杀，竟然把敌军杀得人仰马翻，剩下的也只好狼狐逃窜而去。等国王看清楚，这支仿佛从天而降的援军竟然是被自己驱逐出宫的一百个王子以及他们带领的家臣们时，国王又高兴又惭愧，激动得一时说不出话来。这时一位老臣上前，说：“皇上，家和万事兴呀。您应该把皇后和王子们都接回宫，一家人团团圆圆才能安家兴国。”小王子说：“父王，请您放心，母后一贯教导我们要团结一心，共同辅佐父王，更要我们善待王妃与小弟。我们一百个兄弟永不分离，一定要帮助父王共同治理国家。”国王听至此，老泪纵横，泣不成声。以后呢，当然是国王接回了皇后和那一百个王子，王妃也知错认错，一家人和睦相处。从此蜀国更加强盛了，雄霸一方。说来奇怪，就在王子们当年与敌军作战的地方，生长出了一种奇异的植物，人们根据它的地下球茎层层叠合的特点，并联想到百子合力救蜀国的故事，便给它取了一个象征兄弟团结意义的名字——“百合”。自古以来，那清新脱俗、散发淡淡的幽香的百合，就像醉人的少女，在微风中摇曳着婀娜多姿的清秀俏脸，不问尘事，害羞似的悄悄将花柱伸长于唇外，宛如蝴蝶般翩翩起舞，如梦似幻，惹人怜爱。

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，其毫多为兔毛、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。

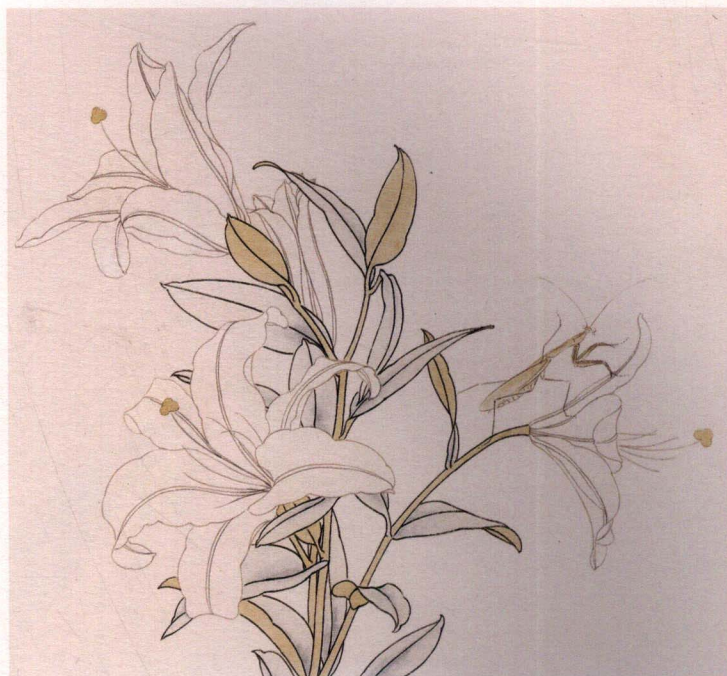
随着墨的产生，相应地就有了砚。我国在南唐时就有开采“端砚”的文字记载。著名的有广东肇庆的端溪砚，安徽歙县的歙砚、宿县宿石砚、灵璧山砚，江西的紫石砚，广西柳州的柳石砚，湖南的黎石砚，浙江的衢砚，四川的眉字砚，陕西洮溪砚，山东的水晶砚、黄金砚，等等。砚，俗称砚台，工笔画用墨要用墨锭自己研磨，所以砚的选择十分重要。作画用的砚要选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚，广东产的端砚和安徽的歙砚较为合宜。选择砚石可用手触摸砚底，手感细腻又有微涩感觉的为好；另外还可对砚哈一哈气，而生水的“哈水砚”必是好砚。砚台需注意保养，无盖的砚台用后应清洗，不可使墨垢长期留在砚中，以免损坏砚石，影响使用。

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、石膏、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。

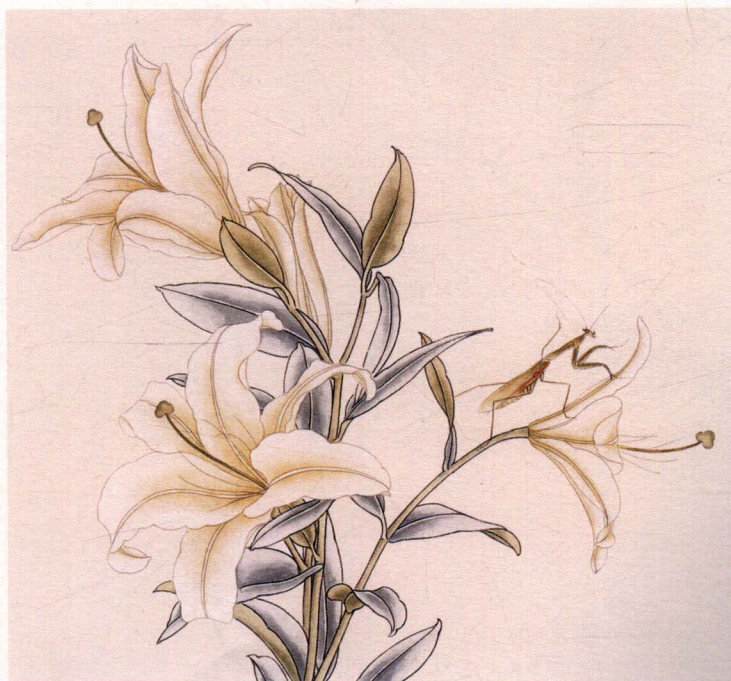

步骤一：用浓淡墨色勾出物象的轮廓。

步骤二：花青染出正叶的大体关系，白粉平涂花头，草绿平涂百合反叶、茎、花蕊柱头，淡草绿染出螳螂的大体结构。

步骤三：花青分染正叶，深绿分染反叶、茎、柱头及花柱。用草绿略加赭石分染白色花头正面花瓣，反面花瓣及花苞颜色加深后略加石绿分染。螳螂用深草绿、赭石分染，胭脂染翅斑。

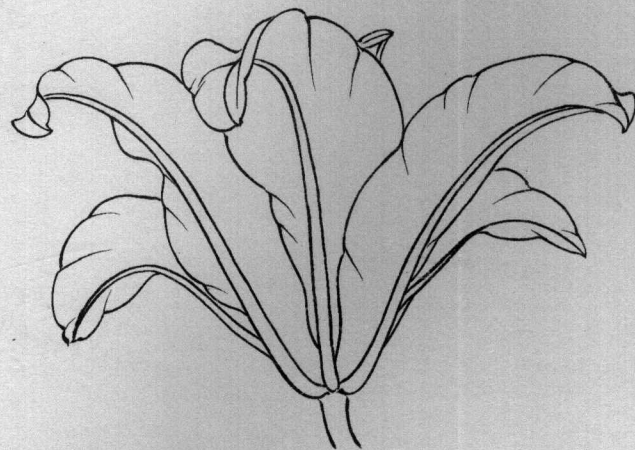
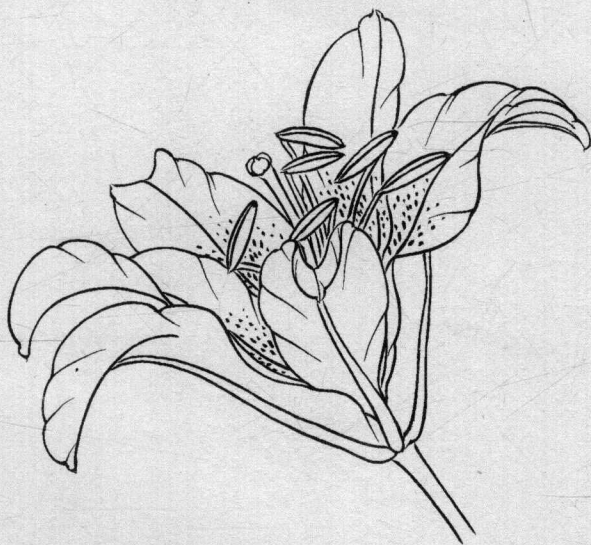
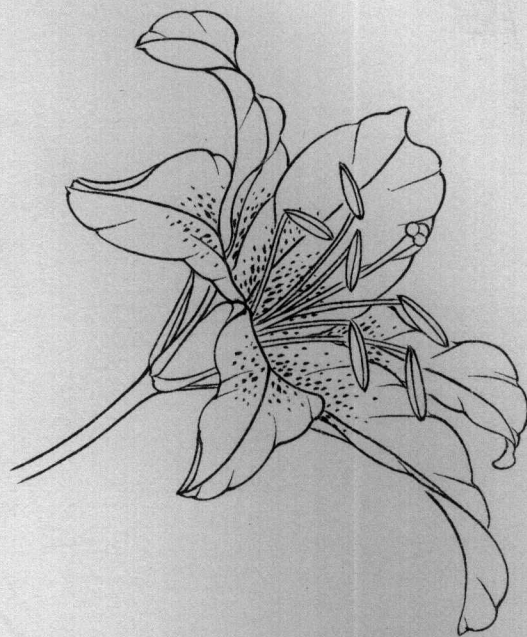
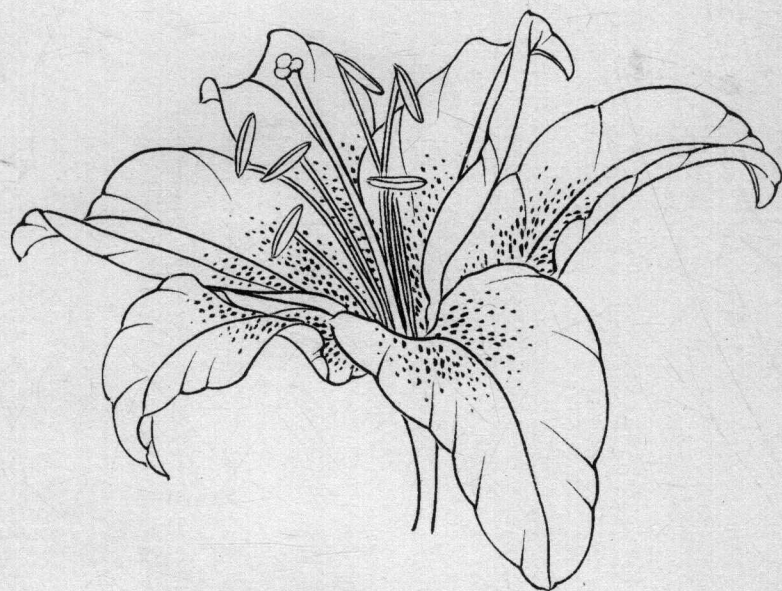

步骤四：花青继续分染正叶，赭石提染反叶，石绿提染花苞、反面花瓣根部及柱头、花柱，白粉提染所有花瓣，加深螳螂各部颜色后略提石绿，浓墨点睛。

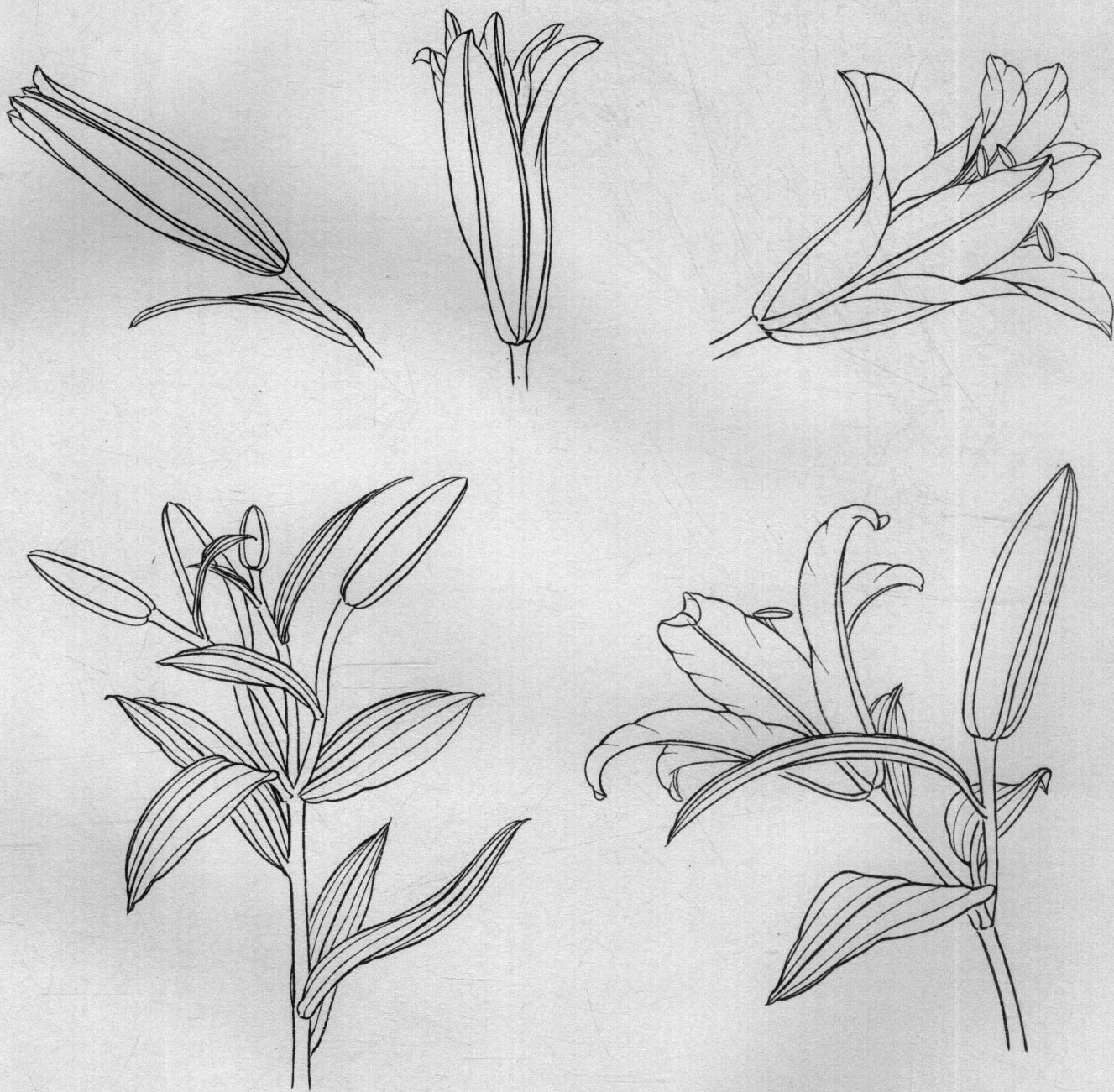

步骤五：白粉勾花丝，藤黄加赭石点花蕊，花青、深草绿勾叶筋，全面整理，题款盖章完成。

花头

花蕾

蝶舞霓裳

冰雪雅姿

陈蕾 绘

香动瑶圃

欢歌漫舞

双娇竞艳

陈蕾 绘

田园小景

陈蕾 绘

嫣红滴翠

娇艳羽姿

陈蕾 绘