

荣宝斋国画技法丛书

工笔画范

杨瑞芬 著

玉兰

荣宝斋出版社

荣宝斋国画技法丛书

工笔画范 玉兰

■ 杨瑞芬 著

荣宝斋出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

工笔画范. 玉兰/杨瑞芬绘. -- 北京 : 荣宝斋出版社,
2012.8

(荣宝斋国画技法丛书)

ISBN 978-7-5003-1515-5

I. ①工… II. ①杨… III. ①玉兰—工笔画—花卉画

—绘画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第110849号

责任编辑: 孙志华
校 对: 王桂荷
审 读: 江金照
责任印制: 孙 行
毕景滨

GONGBI HUAFAN YULAN

工笔画范·玉兰

荣宝斋国画技法丛书

作 者: 杨瑞芬

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版: 北京三益印刷有限公司

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 4

版次: 2012年8月第1版 印次: 2012年8月第1次印刷

印数: 0001-3000 定价: 32.00元

从观赏到画玉兰

杨瑞芬 / 文

玉兰属木兰科，是中国著名花木。花朵常见为白色，也有黄色、粉色，还有一种紫红色的叫辛夷，也叫做木笔、木兰、玉堂春等。玉兰，花雅香幽，莹洁清丽，自古便受到人们喜爱，并被赋予了很多吉祥美好的寓意。屈原《离骚》中的名句：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐菊之落英”，就是用玉兰来比喻高尚纯洁的人格和志向。

作为佛门圣洁的象征，玉兰常被种植于寺庙中，如北京的潭柘寺、大觉寺都以百年玉兰而闻名；作为荣华富贵的象征，玉兰常被种植于皇家园林中，如慈禧在颐和园的寝宫乐寿堂，前后都有种植玉兰。在民间，玉兰与海棠、牡丹并称为“玉堂富贵”，由玉兰、海棠谐音的“玉堂”，常被用于命名仙人居所、帝王宫殿、翰林官署的雅称及富贵人家的宅邸等。

从欣赏玉兰，到研习国画技法来画玉兰，可以从临摹开始入手。要想真正掌握，并自如地画玉兰，还需勤观察、勤写生、勤练习。由于生活在影像技术发达的新时代，我们必然不会仅满足于对实物的再现，如何创造高于自然的美才是绘画的课题。因此，艺术作品常常是从主观感受出发，技法、风格也会跟随时代进步而有所创新。

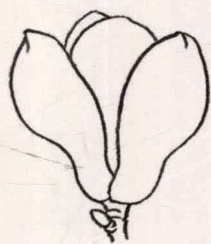
我的示范主要是给大家提供借鉴和参照，希望能够激发出大家对花鸟画的创作热情和自信，走出属于自己风格的艺术道路。

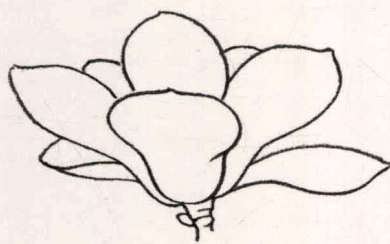
玉兰花的造型

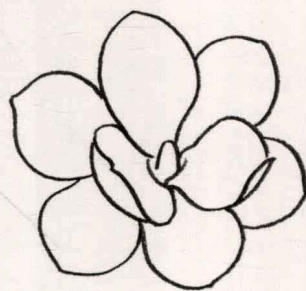
花蕾

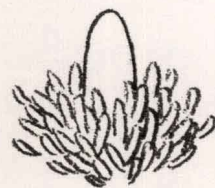
初开

盛开

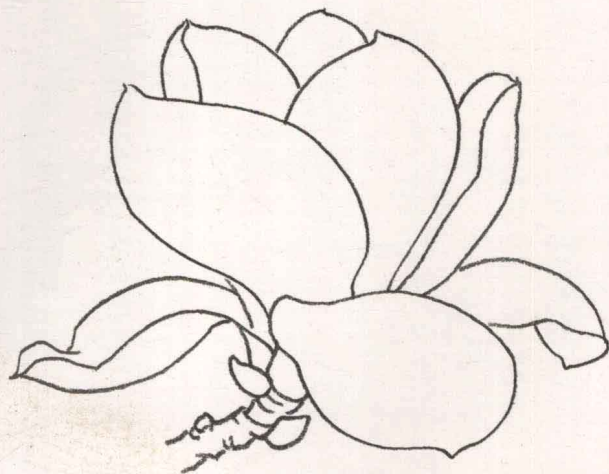
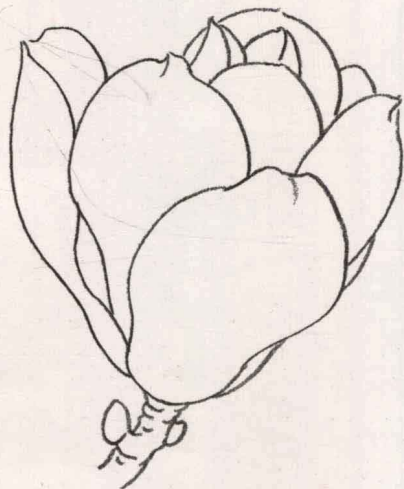
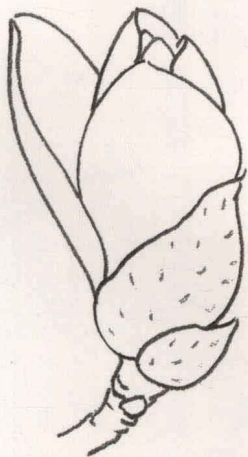
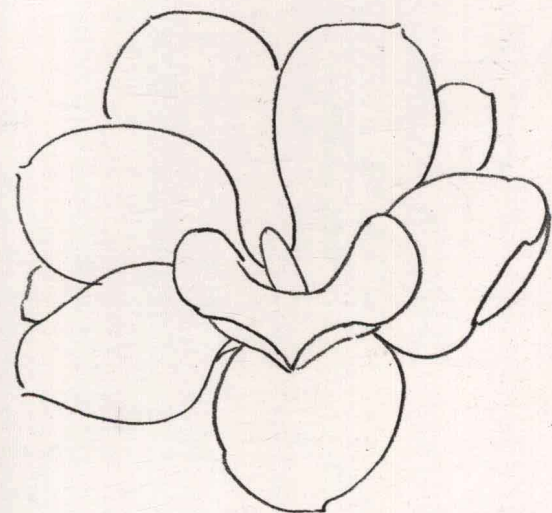
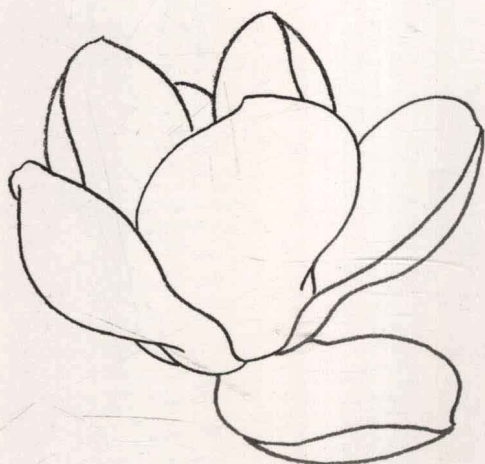
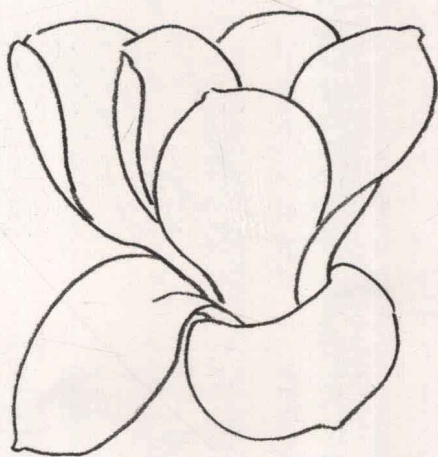
俯视

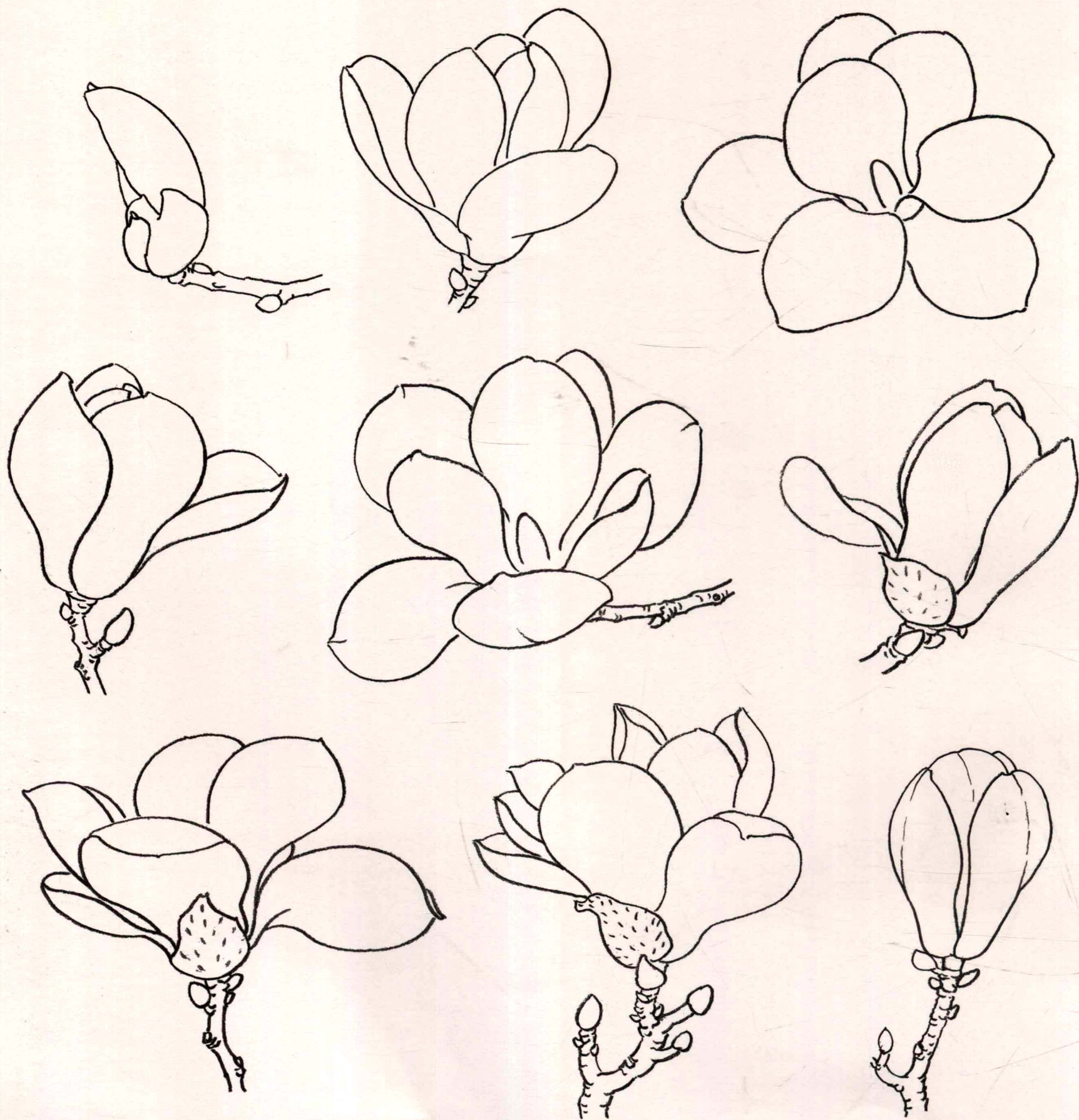
花蕊

造型是绘画的基础。画玉兰，就要抓住其花和枝干的结构特征去画。玉兰的品种很多，花头通常有六至九瓣，有些多达十多瓣。在中国花鸟画中，画家们最常画的是白玉兰，其花萼与花瓣相似共九片。花刚开时，花冠如杯状。在盛开的过程中，花瓣逐渐向四方舒展，如莲花。在花的中心，是雄蕊群围绕着柱状的雌蕊群。除了掌握这些花的基本相貌，我们还需要了解花的各种姿态，在心中对玉兰花有个深刻的印象。

玉兰花的姿态图

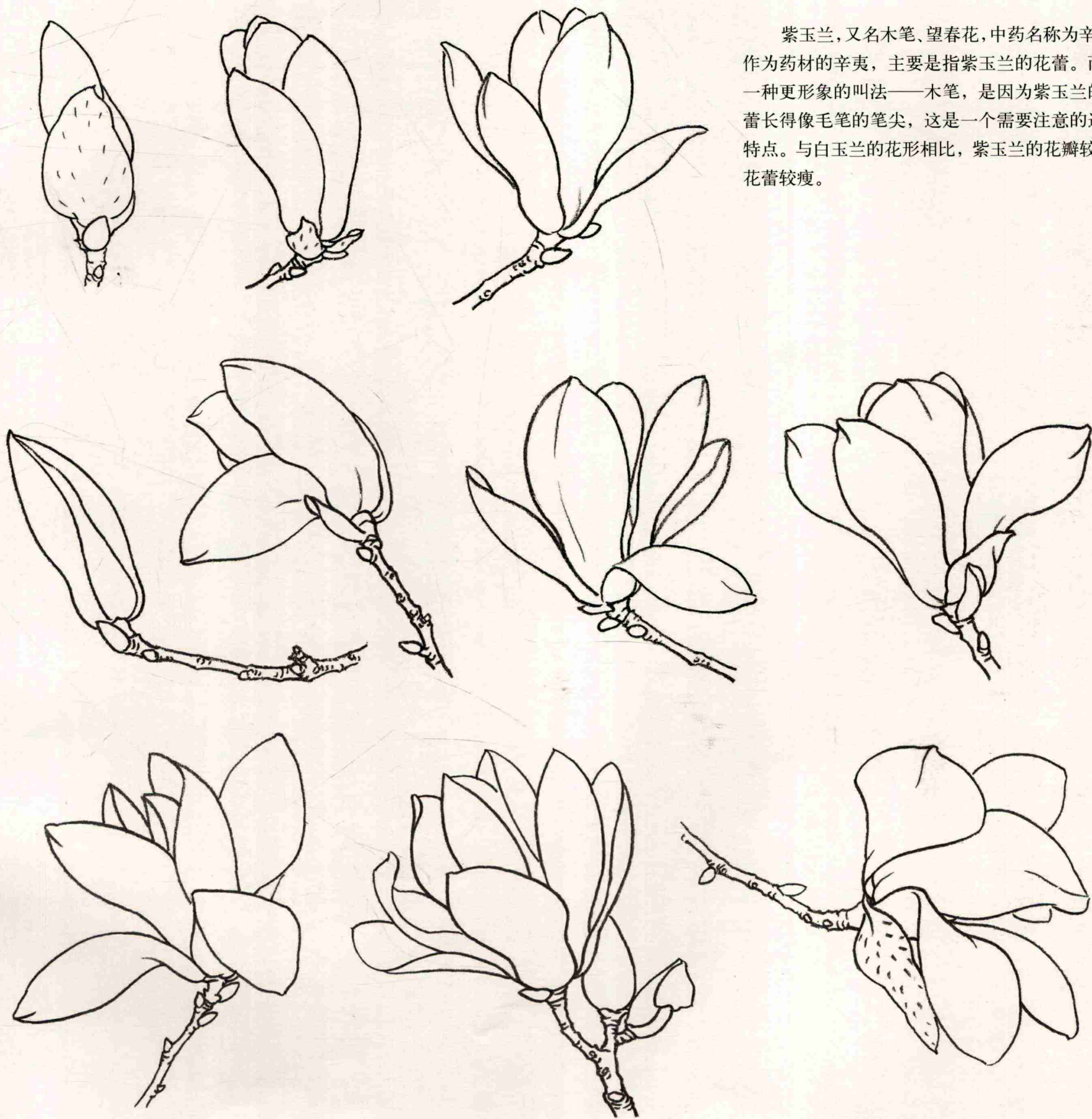

玉兰花的姿态图

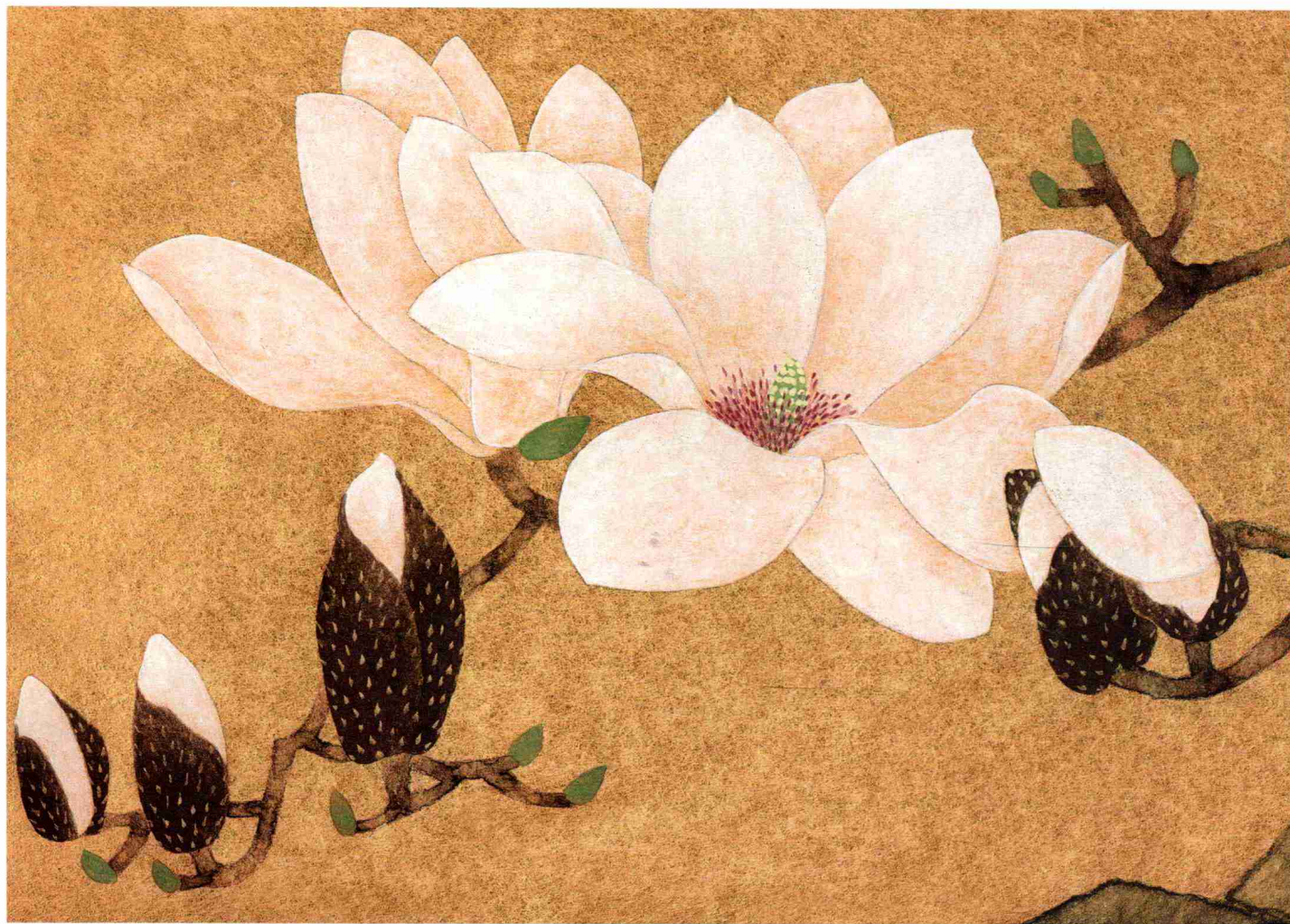

紫玉兰花的姿态图

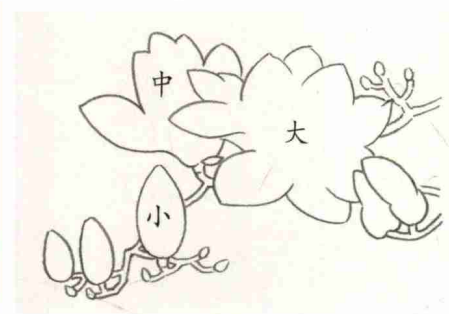
紫玉兰，又名木笔、望春花，中药名称为辛夷。作为药材的辛夷，主要是指紫玉兰的花蕾。而另一种更形象的叫法——木笔，是因为紫玉兰的花蕾长得像毛笔的笔尖，这是一个需要注意的造型特点。与白玉兰的花形相比，紫玉兰的花瓣较尖，花蕾较瘦。

玉兰花的组织

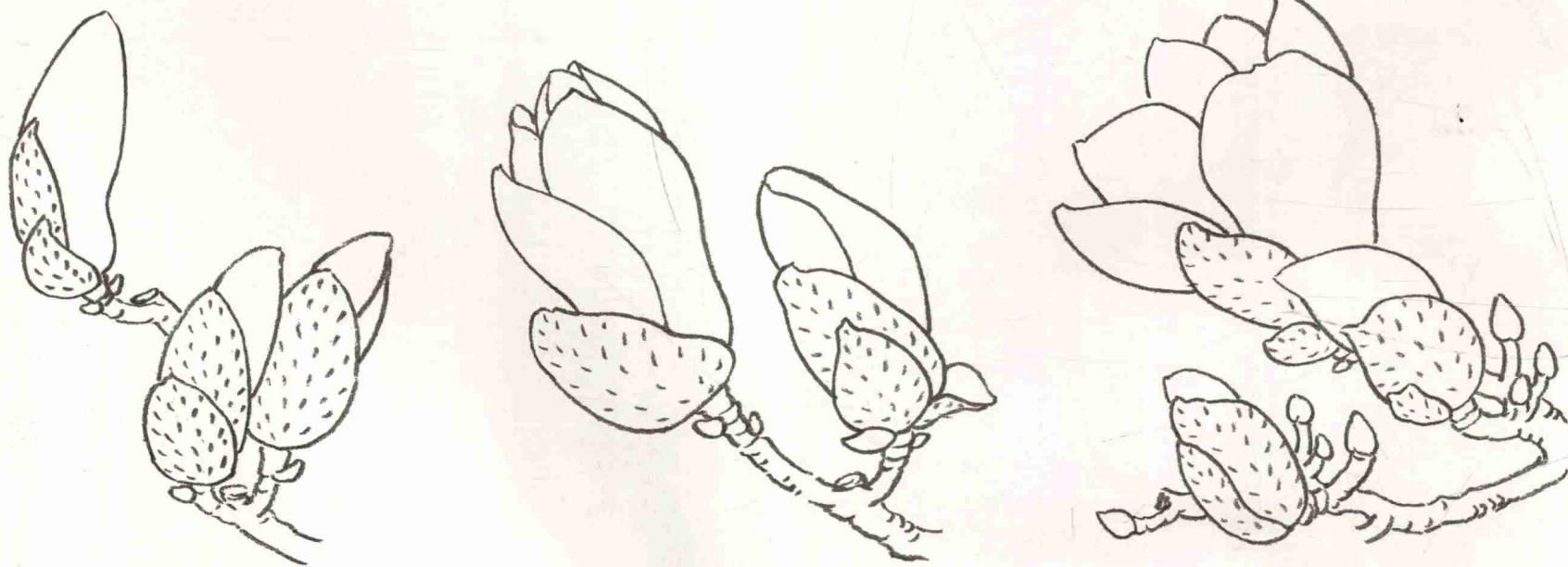

掌握花头造型后，接下来是如何组织花与花之间的关系。玉兰花有其自然的生长规律，先花后叶，从枝干向枝头逐渐开花。如左图：画中从刚刚苏醒的花苞，到绽放的花朵，真实地演绎出玉兰花盛开的过程。含苞欲放的花蕾更能烘托出春天无限的生机。处理一组花时，应注意主次关系，并避免造型、姿态的雷同。此画就是很好的例子，既有大小、前后关系，也有疏密关系，即使是外形接近的花蕾，也各有姿态，从细节上突出了形象间的对比，这些都是增加画面丰富性的好方法。

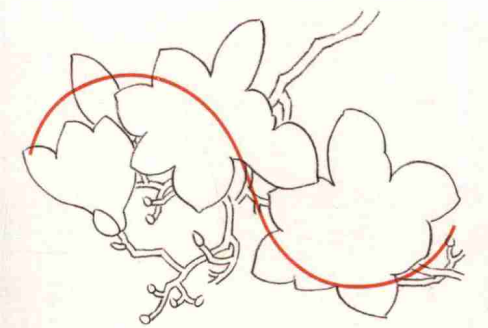
玉兰小鸟（局部） 杨瑞芬 / 绘

玉兰花组的姿态图

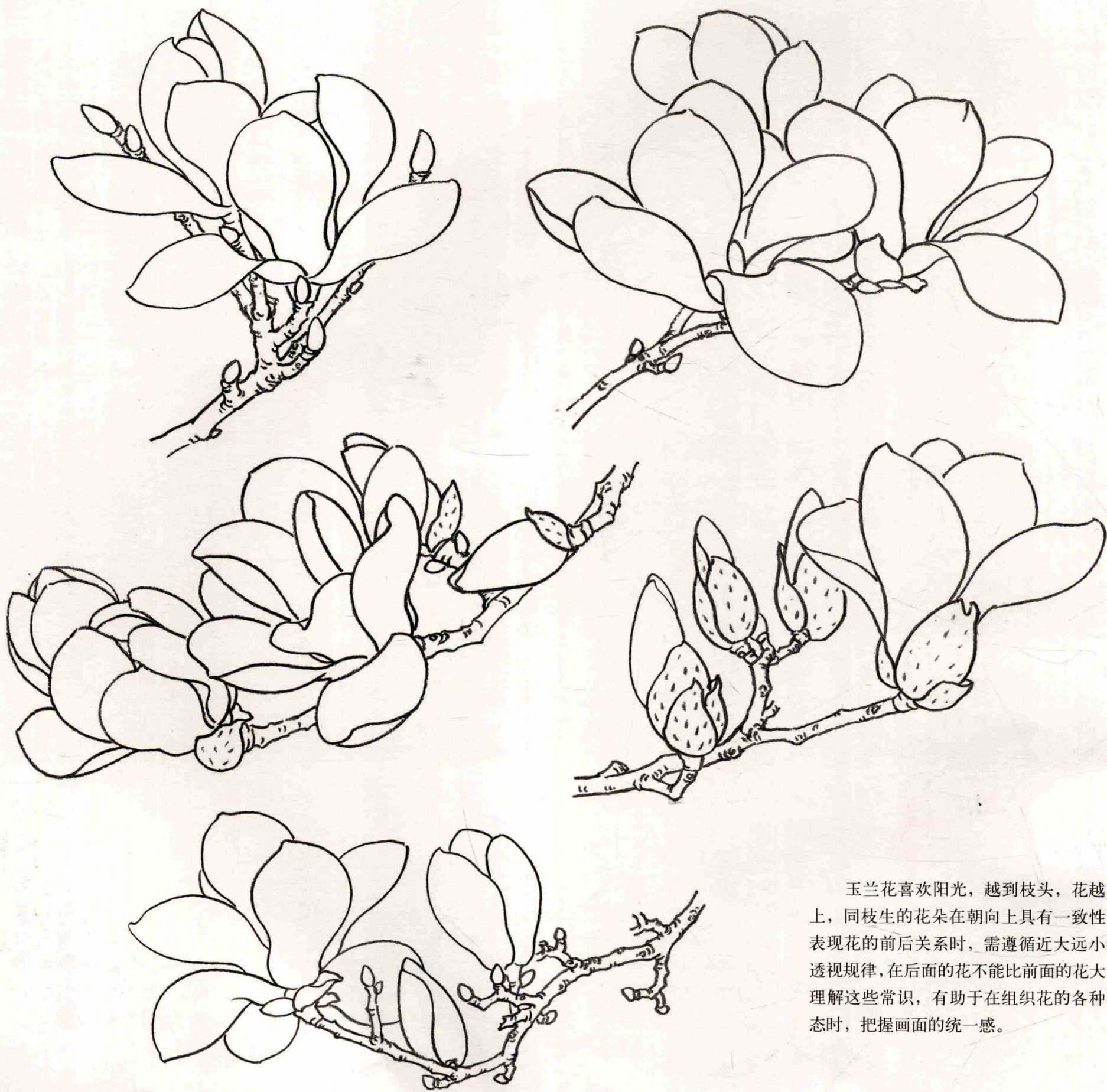

玉兰小鸟（局部） 杨瑞芬 / 绘

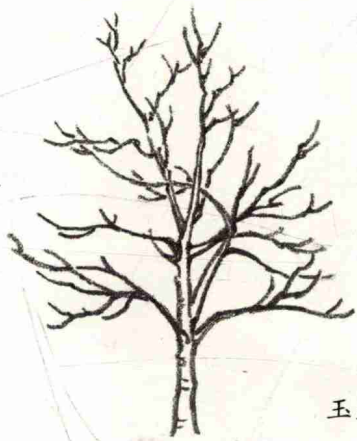
对玉兰花的组织还要注意整体的韵味和节奏感。如上图，画的是从同一主干上分枝出的四朵花。单独看，有的花头偏于一方，有的花瓣极力伸展；有复杂的花形，也有单纯的轮廓。从整体上看，由四朵花共同形成的联合形态，才是塑造玉兰风姿韵味的关键。将左侧三朵相对靠近的花连起来看，可以感觉出一个隐含的、向上弯曲的弧形。再看两朵大花的关系，居上者伸出一瓣花片挡住下者，不仅交代了前后关系，还让相对距离较远的两花发生交集，并借此花瓣的造型，引导着视线在下方大花的轮廓中，又发现一个向下的圆弧。两弧最终形成一条优美的“S”形曲线，使画面产生了一种韵律。此外，两朵大花都各有朝上伸开的花瓣，与自上而下的枝干动态相呼应，让人产生一种仿佛是花枝在一瞬间才探头下来，立刻又要轻盈地抬头回归天空的联想……这种为了达到意境的需求，对造型的组织、加工，须以对造型的透彻理解为前提，以对审美的深刻体悟来把握。

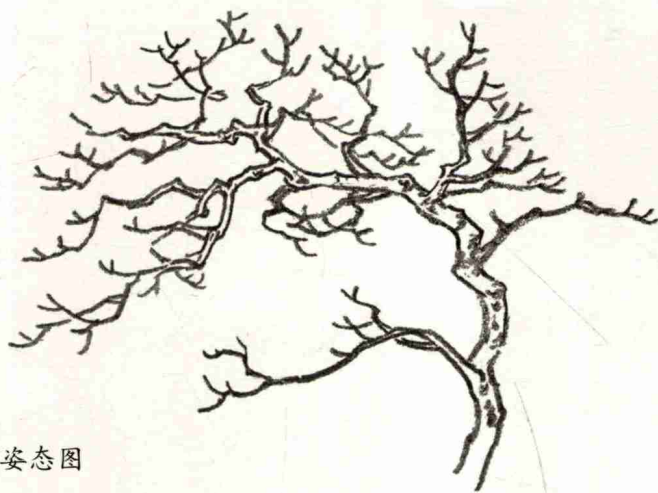
玉兰花喜欢阳光，越到枝头，花越向上，同枝生的花朵在朝向上具有一致性。表现花的前后关系时，需遵循近大远小的透视规律，在后面的花不能比前面的花大。理解这些常识，有助于在组织花的各种姿态时，把握画面的统一感。

玉兰枝干的姿态

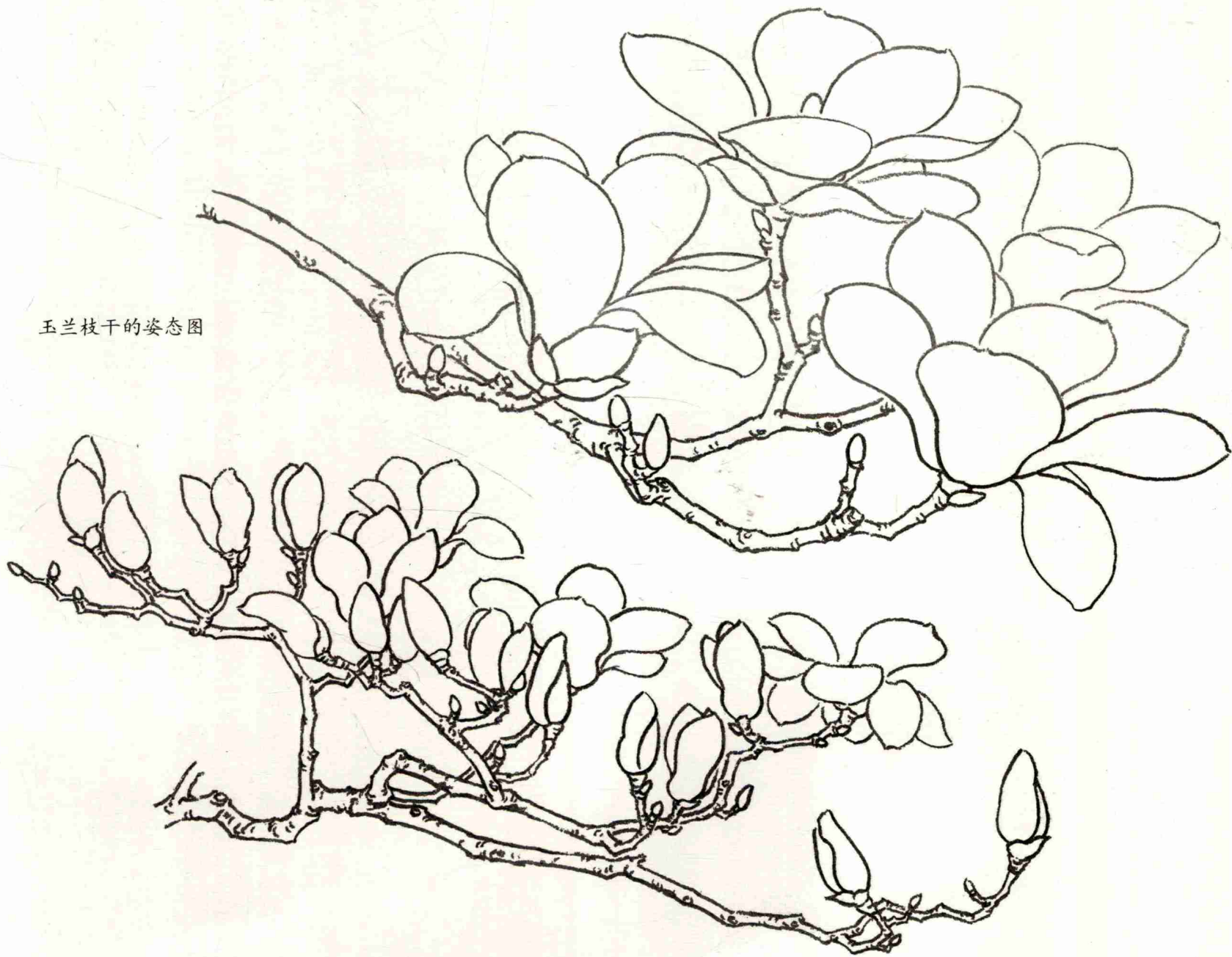
玉兰树的树体有粗壮的，也有纤细的；其枝干有秀挺的，也有蜿蜒的。枝头向上生长，并开出花朵。学画枝干，可以先从结构简单的小枝开始练习，体会分支的规律后，再练习画复杂的枝干。

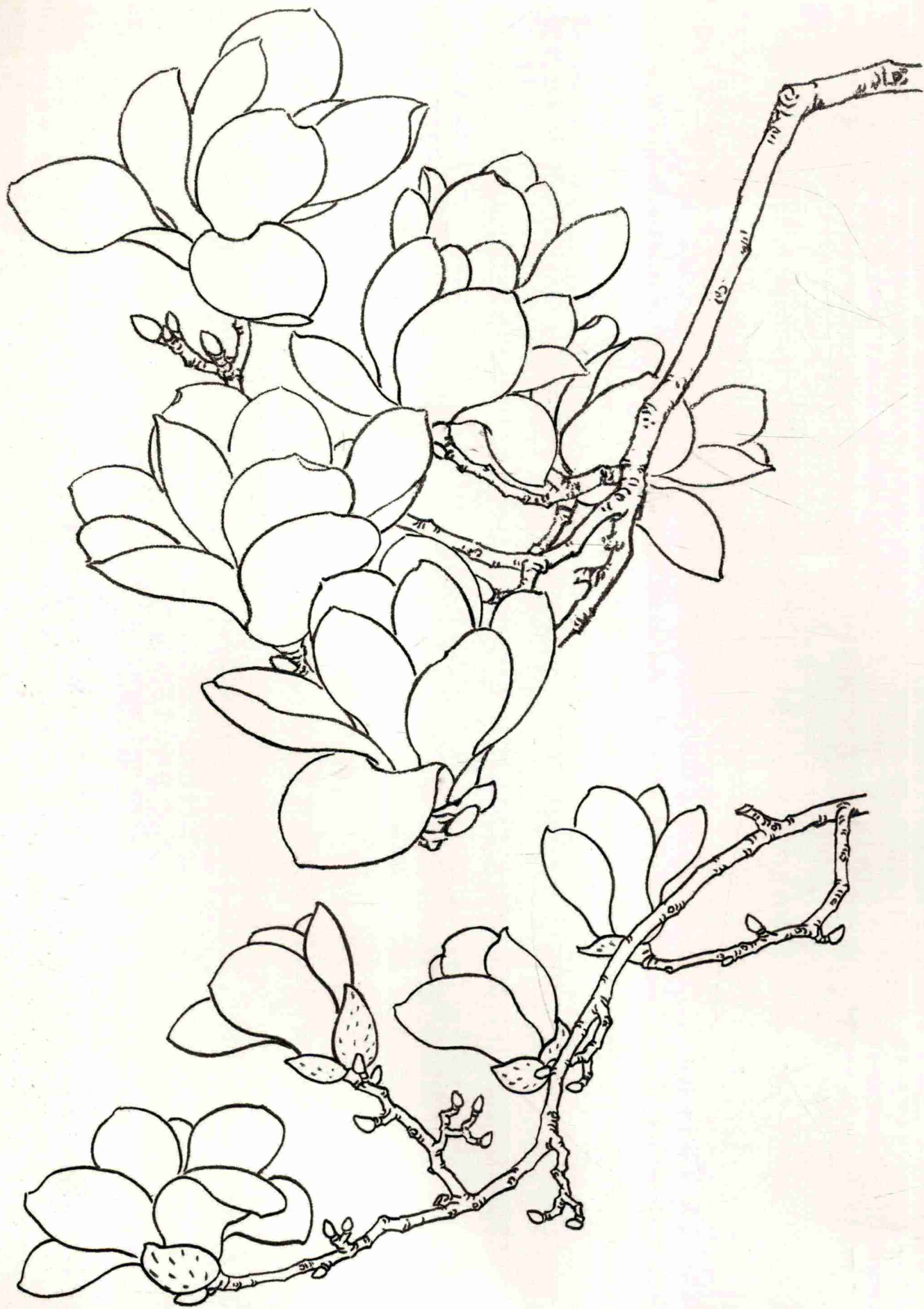

玉兰树体的姿态图

玉兰枝干的姿态图

中国画讲“神似”胜于“形似”。要使画出的玉兰“传神”，除了着力于对花的表现，枝干也十分重要，甚至比花更难把握。以对其内在气质的体会，来把握和组织枝干，更容易表现出玉兰的整体“神态”。

对于物象的内涵，可以有各自不同的体会，画中玉兰的“神态”，同时是画者的“心象”。例如左侧的画中，玉兰枝干的造型姿态，是经过艺术加工和提炼的，既突出了曲线的柔美感，又蕴涵一种挺拔的力量感。这种对自然物象的再造，包含了我的主观感受，来自于我建立在玉兰形态之上的总体印象——一种刚柔并济的中性美。

临摹

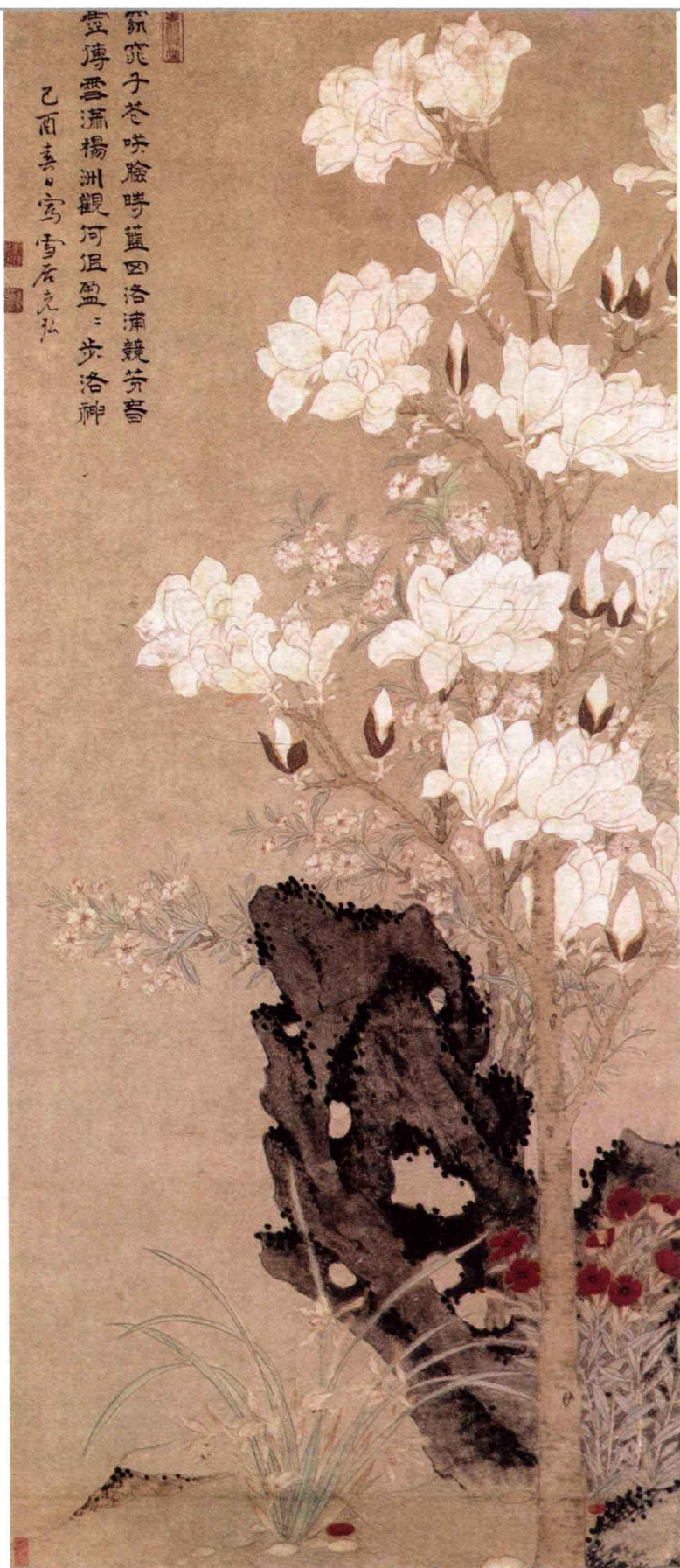
临摹是直接向前人学习和借鉴的一种方法。比如在造型、技法，或构图、形式等方面，都可以在前人的作品中找到参照。可以根据不同的学习方向、阶段，有针对性地选择临摹对象。可以整幅临摹，也可以节选局部来临摹。

临摹工笔画的范本时，需要认真分析范本的作画步骤。有时，由于绘制步骤不对，会影响最终的画面效果。如玉兰的花瓣一般先染暗部的颜色再上白，否则暗部的颜色很难有透明感。

临摹不仅是一种模仿，还是一个深入思考和研究的过程。理解和体会前人的构思，是学习和提高的关键。

多欣赏古今佳作，培养审美直觉，可使临摹事半功倍。如清代·奚冈的《海棠玉兰图》，玉兰的纤柔，透着对美好事物的珍惜之情；明代·孙克弘的《玉堂芝兰图》，主干笔直的玉兰，带有公正与纯洁之美；陈之佛的玉兰含有一种沉稳优雅之美；于非闇的《玉兰黄鹂》是一种朝气亮丽之美。在临摹时，寻找实现这些美感的具体表达手段加以学习，可以更加清晰地理解每幅作品的构思脉络，更有效率地提高绘画语言的表现力。

对于学画玉兰来说，临摹是上手较快的方法。但仅靠临摹，只能重复别人的样式，画画的路子会越走越狭窄。为了独立创作玉兰作品，进行写生是必然的需求。

玉堂芝兰图 明代 孙克弘 / 绘 (故宫博物院藏)

海棠玉兰图 清代 奚冈 / 绘 (上海博物馆藏)

花卉图 清代 恽寿平 / 绘 (日本大阪市立美术馆藏)

春朝鸣喜图 陈之佛 / 绘

玉兰鹦鹉 陈之佛 / 绘

玉兰黄鹂 于非闇 / 绘