

荣宝斋国画技法丛书

工笔画范

■ 吴敏荣 著

芙蓉

荣宝斋出版社

荣宝斋国画技法丛书

工笔画范

芙蓉

■ 吴敏荣著

荣宝斋出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

工笔画范. 芙蓉/吴敏荣绘. —北京: 荣宝斋出版社, 2011.11
(荣宝斋国画技法丛书)
ISBN 978-7-5003-1346-5

I. ①工… II. ①吴… III. ①木芙蓉—工笔画: 花卉画—技法(美术) IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第032080号

责任编辑: 孙志华
责任印制: 孙 行
毕景滨

GONGBIHUAFAN FURONG
工笔画范·芙蓉
荣宝斋国画技法丛书

作 者: 吴敏荣
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: 2011年11月第1版 印次: 2011年11月第1次印刷
印数: 0001-3000 定价: 32.00元

目 录

木芙蓉简介	1
历代芙蓉作品赏析	2
芙蓉花写生	12
工笔花鸟画创作	18
《晨雾》画法步骤	20
《芙蓉花开》画法步骤	26
《落霞》画法步骤	31
《艳阳》画法步骤	35
作品欣赏	40

木芙蓉简介

吴敏荣 / 文

人们喜爱的芙蓉花，中文名为木芙蓉，拉丁学名：Hibiscus mutabilis L.

我国是木芙蓉的故乡，除北方寒冷地区外，在我国很多省份都能生长，如辽宁、河北、山东、陕西、安徽、江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州和云南等省区均有栽培。木芙蓉原产于湖南，所以古代就将湖南称为“芙蓉国”。在四川也广泛栽培，故将成都称为“蓉城”，现在成都已将芙蓉定为市花。日本和东南亚各国也有栽培。除观赏价值外，木芙蓉花叶还可供药用，有清肺、散热、消肿排脓，凉血止血之效。木芙蓉有野生的和人工栽培的，因为它喜欢温暖湿润、阳光充足的环境，故常栽在池塘水边或园林、庭院。它不耐寒，所以在长江以北只能温室盆栽。

木芙蓉和木槿、扶桑是近亲，都属于锦葵科木槿属，是落叶灌木或小乔木。树高2—5米，树长势强壮，枝条萌生力很强。叶子为单叶互生，叶柄长约5—20厘米，叶形为宽卵形或圆卵形，有掌状裂5—7裂，裂片为三角形，叶边缘有钝圆锯齿，叶柄圆筒形。花单生于枝端叶腋间，花梗长5—8厘米。

芙蓉花大而艳丽种类很多，有单瓣、半复瓣和复瓣的红芙蓉、黄芙蓉、白芙蓉；有红白相间的鸳鸯芙蓉；有复瓣、多心组成的七星芙蓉；还有一种清晨初开花呈白色，接着会逐渐带有粉色，随着时间变化慢慢变深，慢慢枯萎，被人们形容为“晓装如玉暮如霞”，名曰“三醉芙蓉”。芙蓉花一般为朝开暮谢，但据古书记载：原产于邛州的弄色木芙蓉，其花一日白，二日鹅黄，三日浅红，四日深红，至落呈微紫色，花开数日，逐日变色，人称“文官花”。由于每朵花开放的时间有先有后，常常在一棵树上看到白、鹅黄、粉红、红等不同颜色的花朵，甚至一朵花上也能出现不同的颜色，绚丽夺目，这个品种现在南方也常见到。芙蓉花开的季节从初夏花蕾渐生渐开至晚秋前后花期才基本结束，秋季其他花多已凋谢，而芙蓉花却仍竞相绽放，为秋天增添了活力，故又名“拒霜花”。由于各个地区气候不同，花期也不尽相同，在云南西双版纳五月就能看到芙蓉花了。

正是由于芙蓉花的这些特点，特别是拒霜的品格，自古至今被多少诗人、画家等文人墨客做为创作题材，借以抒发自己情怀。在唐、宋的诗词中多有这样的佳句：“清香晨风远，缟彩寒露浓。潇洒出人世，低昂多异容。”（唐 柳宗元《巽公院五咏·芙蓉亭》）“落尽群花独自芳，红英浑欲拒寒霜。”（宋 王安石《拒霜花》）“满庭黄叶舞西风，天地方收肃杀功。何事独梦青女力，墙头催放数苞红。”（宋 陆游《山园草木绝句·拒霜》）

古今很多画家以芙蓉为题材，也留下不少传世之作。由于篇幅所限，我们只能对宋代以来的一些花鸟画作品做个简单介绍。

历代芙蓉作品赏析

赵佶即宋徽宗，是北宋亡国之君，但他却是一个成功的艺术家。其在书画等方面很有才华，最擅长工笔画，并积极发展皇家翰林书画院，集中天下有才华的画家，发展了院体画。使宋代的画家为后人留下很多优秀的传世之作。

《芙蓉锦鸡图》这幅作品画面上一只羽翼斑斓的锦鸡落在芙蓉花枝上，回首仰望飞来的一对蝴蝶，树枝一枝向上，一枝被锦鸡压弯，画得很逼真。画面左下角一株菊花盛开，更点出了一片秋色。赵佶崇尚写真，要求画家做到“画写物外形，要物形不改”。这幅作品以严谨的造型达到传神，表现手法极为工细，设色艳丽又不失典雅，是宋代花鸟画的典型风格。古今有学者分析，此画不一定出自宋徽宗之手，当时他对其他画家的画，凡是喜欢的经常加上御题，这些作品称为“御题画”。因此这幅作品即使不是赵佶本人所画，也是代表了典型宋院体风格的上乘之作。

芙蓉锦鸡图 北宋·赵佶/绘（故宫博物院藏）

白芙蓉图 南宋·李迪 / 绘 （日本东京博物馆藏）

红芙蓉图 南宋·李迪 / 绘 （日本东京博物馆藏）

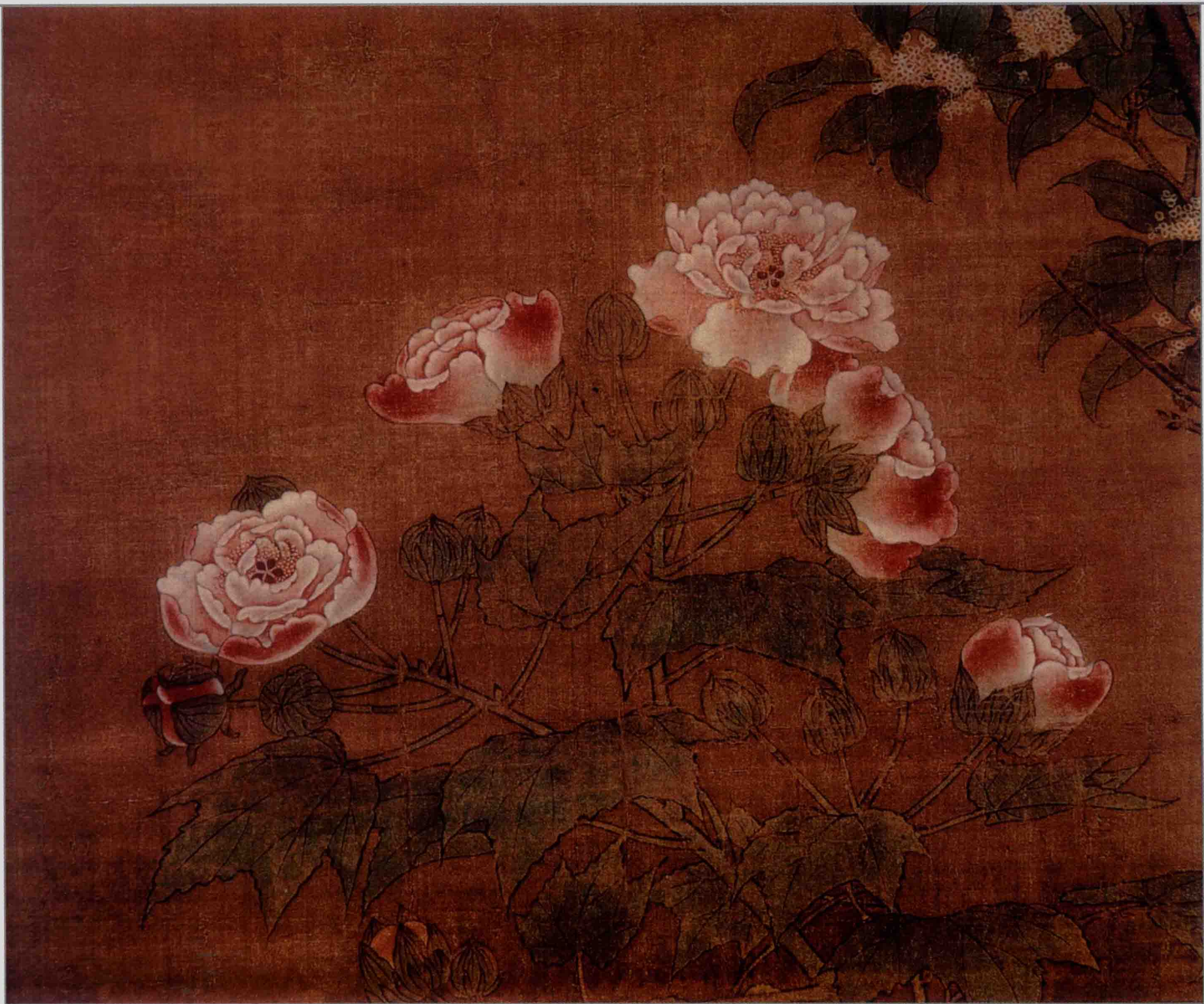

李迪是南宋宫廷花鸟画家，这两幅《白芙蓉图》《红芙蓉图》被认为代表了南宋院体花鸟画的最高水平。以工整严谨的手法，准确表现出芙蓉的花、枝、叶多姿的形态特征。构图饱满，用线勾勒及用色晕染都十分到位。继承了五代黄筌一派的画风。据分析这两幅作品本是表现芙蓉花一日三变的各自独立的册页，现仅存两幅。对于工笔花鸟画初学者来说，这两幅作品可以作为学习古代传统技法的好范本。

张中是元代花鸟画家。元代的绘画受文人画的思潮及评画理论的影响，水墨写意画风盛行。在花鸟画上也发生巨大变化，突出了墨花墨禽的表现形式。张中的这幅《芙蓉鸳鸯图》表现秋高气爽时节，水边一枝木芙蓉，枝条舒展，花朵绽放，一对鸳鸯在流水中嬉戏，雄鸟低头弄波，水波线条很有动感，雌鸟抬头鸣叫，与花枝又形成呼应。画面下部分坡石、野菊、蒲草随风摇曳，表现出清凉、野逸秋的意境。虽在严谨造型上继承了宋代画风，但用笔用墨简练、朴实，改变了工笔勾勒、设色渲染的方法，而变为以墨为主的淡雅、简约兼工带写的元代画风。

芙蓉鸳鸯图 元·张中 / 绘（上海博物馆藏）

芙蓉桂花秋禽图（局部） 明·吕纪/绘

花鸟画经过元代水墨花鸟画的兴起，到明代即成为水墨写意大发展的时期，但工整艳丽的工笔花鸟画也相当盛行。吕纪是明代画院花鸟画家。他的工笔画继承了宋元院体画风，但有一些作品用笔粗放尽写其意，说明当时水墨大写意风格对工笔画的影响之深。这里选的是他的《芙蓉桂花秋禽图》的一个局部，从中可以看出花、花蕾、枝干、叶子勾勒清晰工整，线条挺拔，结构严谨，颜色渲染厚薄相间，艳而不俗的明院体工笔画风。

孙隆是明代宫廷画院画家。这幅《芙蓉游鹅图》中一枝娇艳的芙蓉直垂江边，一只肥鹅步履蹒跚地向水边走来，表现出舒展和谐的江南美景。技法上他以没骨与勾勒结合画法，将写意与写形结合，色墨浑融。鹅造型准确，但芙蓉枝干、花、叶以及石边野草的表现却是逸笔草草，不求形似，体现了画家所追求的逸趣。

芙蓉游鹅图 明·孙隆/绘（故宫博物院藏）

木芙蓉图 近代·吴昌硕 / 绘

吴昌硕是清朝末年民国初年的画家，专精花卉，亦能山水。他的绘画是大写意手法，特点是气势磅礴，力量雄浑，气韵生动。赋色极其讲究，常将极鲜艳的大红大绿颜色调以赭墨于一幅画中，做到对比协调，达到

“雅俗共赏”。这开《木芙蓉》册页画幅虽小但充分表现出他的风格，大红芙蓉花头设色艳丽，叶子以墨为主，又调以绿、赭等色，使叶片上色彩变化十分微妙，浓淡相宜。花与叶色彩搭配对比强烈，极具美感。

芙蓉鸳鸯 现代·齐白石/绘

现代大写意画家齐白石，继承明代徐渭及清代扬州八怪的大写意画风，近师吴昌硕。他从初期比较工整的或小写意的风格逐步发展成为笔墨酣畅，色墨结合，对比强烈，雅俗共赏的大写意。齐白石为湖南人，湖南又是芙蓉的故乡，他一生画了很多以芙蓉为题材的作品（特别是在定居北京之前的二三十年代），用各种方法表现芙蓉花，并配以小鱼、水禽、蜻蜓等，生动传神。

《芙蓉小鱼》是20世纪30年代初期所画。画中一枝低垂的芙蓉花，两条小鱼游于水中，再配以诗句“池上有芙蓉，倒影来水中，水中有双鱼，浪碎芙蓉红”。诗情画意油然纸上。《芙蓉鸳鸯》画于1922年属于较早期作品，这样的横幅构图在齐白石的作品中并不多见。

← 芙蓉图 现代·齐白石/绘
→ 芙蓉小鱼 现代·齐白石/绘

当代画家中以芙蓉为题材的作品很多，在这里选陈之佛、俞致贞二位工笔画家的几幅作品做个介绍，供读者欣赏。

陈之佛的工笔花鸟画继承了宋元以来的优秀传统，并将自己在国内外学习研究的工艺美术方面的图案造型、色彩规律等方面的理论及技法融会到工笔花鸟画创作中来，使画面富有新意，自成一家。他的作品表现题材多样，形象生动，追求色调的调和。而且打破传统画背景用大片空白的方法，给予所需要的色彩，更好地烘托画的意境。

《白芙蓉》的立意是歌颂芙蓉花抗寒拒霜这一品格，正如题画诗中所写“堪与菊花称晚节，爱他含雨拒清霜”。为了表现这一主题，画面采用灰绿色调。枝干和花、叶表现一种动势，营造出秋风瑟瑟之境，抒发孤傲悲凉之意。再看《芙蓉幽禽》同样是画芙蓉我们明显感到两幅作品传递给我们的是完全不同的情调和意境。这幅作品从构图上看，枝条穿插变化多，叶子和花朵分布较均匀，更具有装饰性。画面处理成暖色调，虽粉花绿叶但因纯度降低，有对比又调和，与背景色调搭配十分和谐，再配上两只红色的小鸟，色彩丰富又典雅，给人一种欢快的感觉。正如题字所写：“芙蓉露浓红压枝，幽禽感秋花畔啼。”

← 白芙蓉 现代·陈之佛/绘
→ 芙蓉幽禽 现代·陈之佛/绘

俞致贞是当代颇有成就的女画家，专攻工笔花鸟画，她是著名画家于非闇、张大千的入室弟子。继承了宋元画风，在长期的花鸟画教学和创作实践中积累了大量的知识和经验，形成了自己的绘画风格和教学体系。在技法上对于用笔、设色、章法等都做了深入的研究。特别重视深入生活，强调观察、写生，强调了解所表现的植物、花卉、草虫的“物理、物情、物态”（即生长规律、生活环境、形态特征）。她的花鸟画创作题材广泛，造型严谨，形象生动传神栩栩如生。不论是小折枝花卉还是大幅创作，都做到一丝不苟精益求精，都那么富有生命力，达到画家所追求的“活色生香，出神入化”之境界，从中看出画家对大自然生命的热爱。

《芙蓉蛱蝶》是为新中国成立十周年而作。画面上选择下垂的枝干，伸展十分舒畅，花朵姿态妩媚，叶子随风摇曳。花、叶布局疏密得当，主体突出，从画面外飞进一只蝴蝶与主体花朵交相呼应，飞的方向形成一条无形的虚线，与画面主干的走势形成一个对比，使画面形式更丰富耐看。色彩处理上，粉白色的花头用绿色叶子衬托，反叶施以薄石青色，再配以黑色蝴蝶，设色十分典雅、清新。

《芙蓉花开引蝶来》（1952年作）俞致贞与张大千学画阶段是1950年以前在四川成都“大风堂”，正是来到了芙蓉之乡。她精于观察、勤于写生，在那里积累了不少素材。从这幅作品里能充分表现出她源于生活的深厚功底。

芙蓉花开引蝶来（局部）

成都之芙蓉比其他地区多，并且也茂盛，树干粗大，每逢秋天花开得非常灿烂，因此成都亦有蓉城之称，特此写生一枝作为介绍。

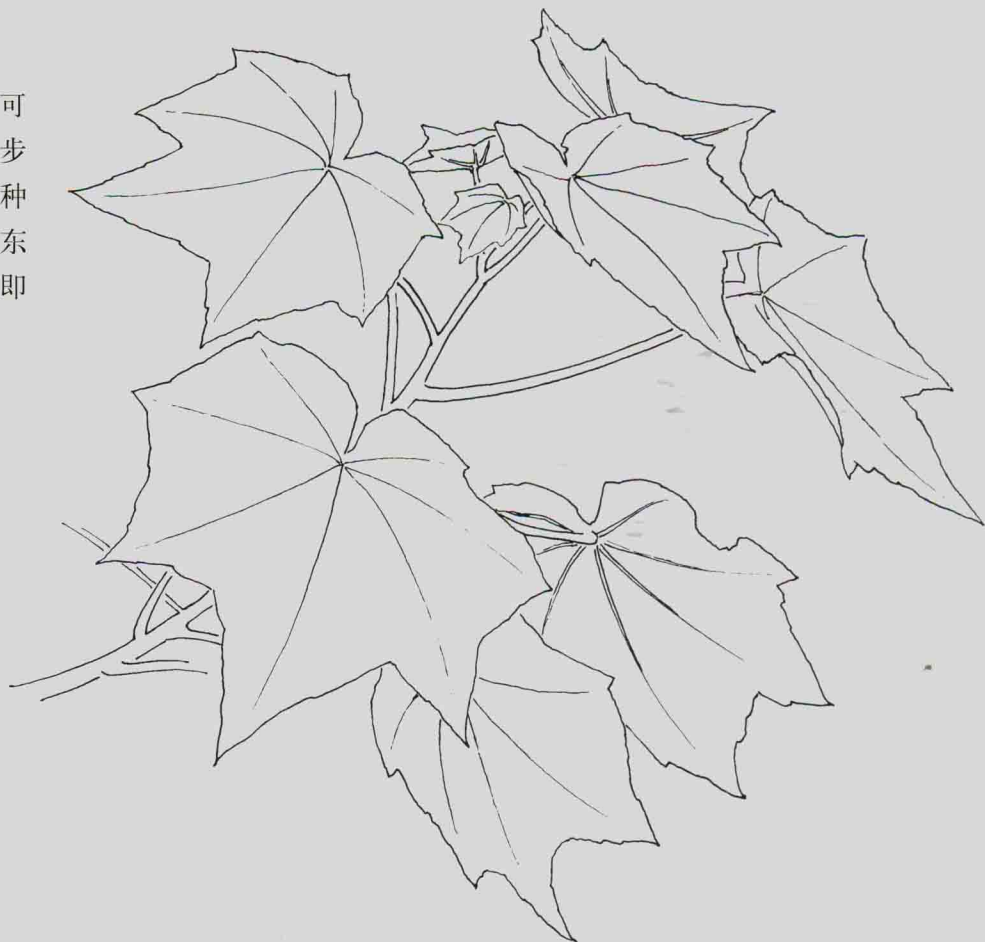
俞致贞

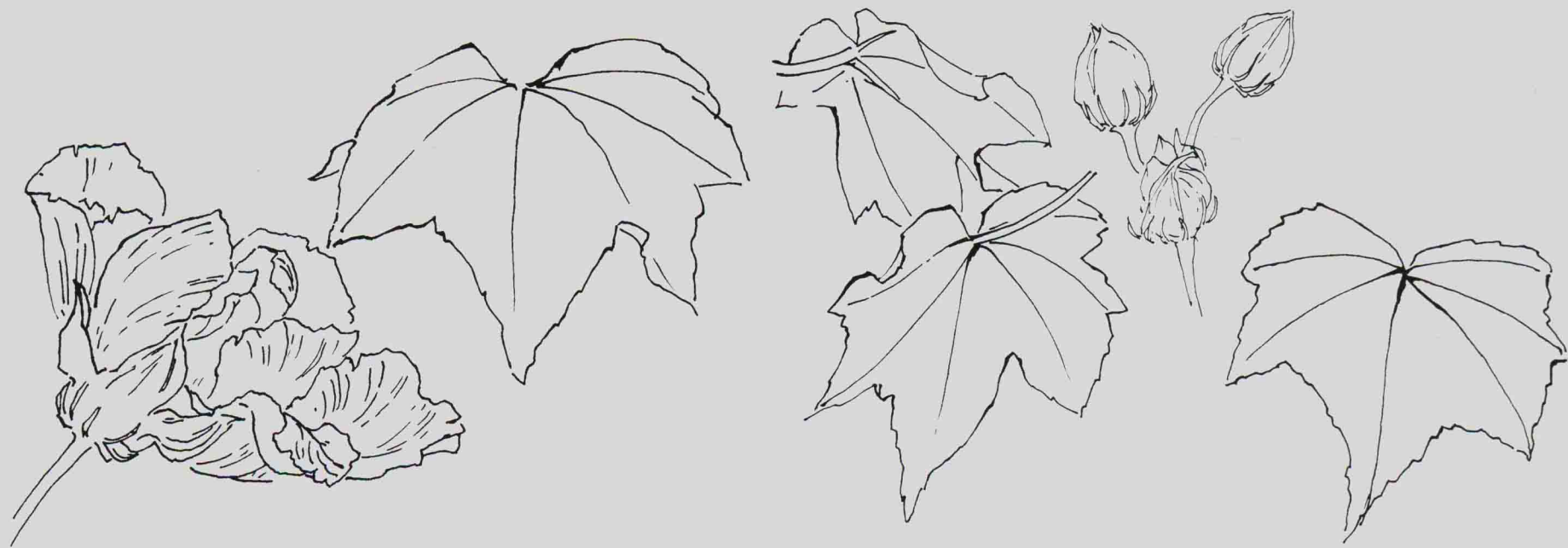
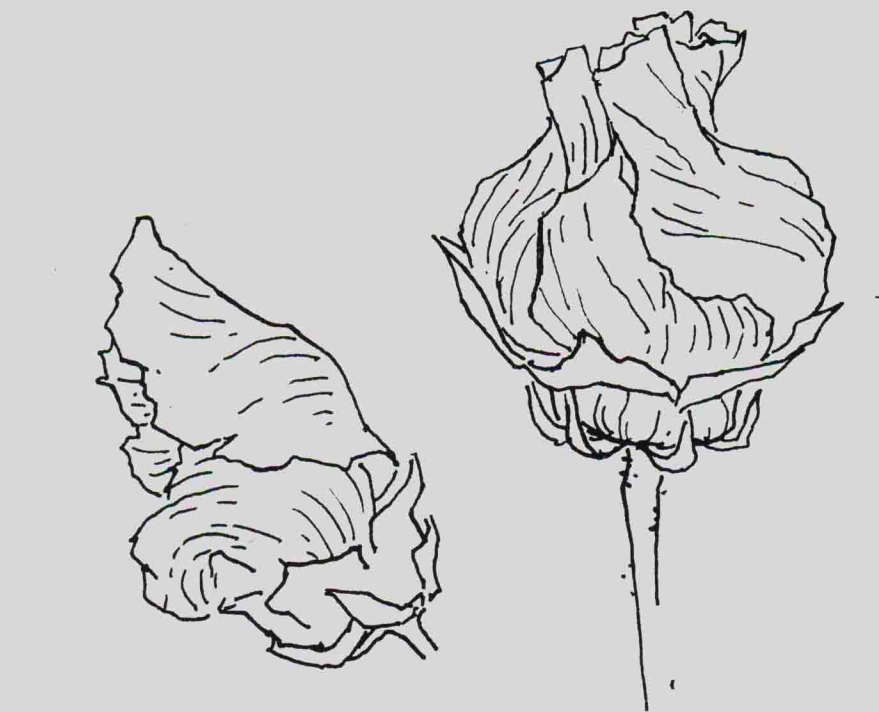
芙蓉花开引蝶来 当代·俞致贞 / 绘

芙蓉花写生

学习工笔花鸟画要经过临摹、写生、创作这一过程，每一步都不可缺少。临摹古人的及现代的画家一些经典作品，是学习的一个必要步骤，特别对于初学者这是一个入门的途经。但是真正学习掌握这一画种就要学会搞创作，决不能只停留在临摹上，更不能把别人的东西拿来东拼西凑，看似捷径其实害人害己。所以必须走一条“师造化”之路，即到生活中去，到大自然中去写生。

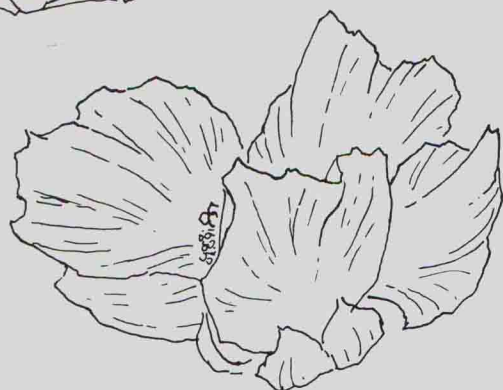
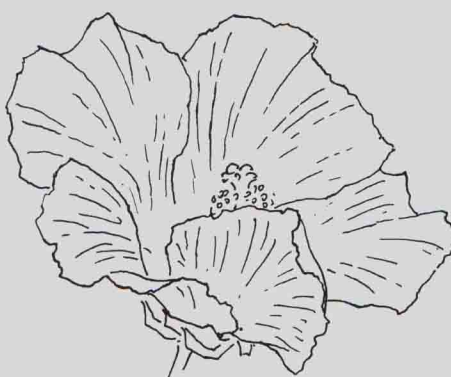
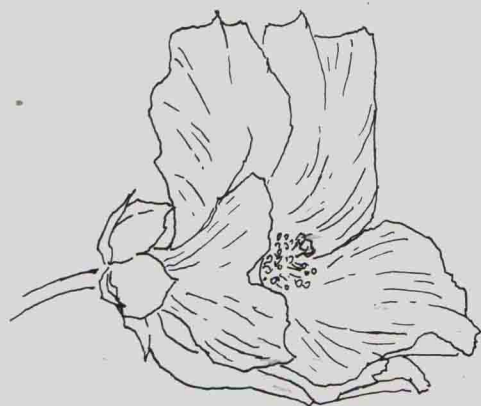

芙蓉花蕾和叶子

复瓣芙蓉

单瓣芙蓉