

美术基础教学系列丛书

王震 编绘

吉祥寓意工笔花鸟

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

吉祥寓意工笔花鸟

王震 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

吉祥如意工笔花鸟 / 王震编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2017. 1
(美术基础教学系列丛书)
ISBN 978-7-5547-0572-8

I. ①吉… II. ①王… III. ①工笔花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 242318 号

出版人: 王勇

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376998 28376928

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京锋尚制版有限公司

印刷: 天津市豪迈印务有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 3

版次: 2017年1月第1版

印次: 2017年1月第1次印刷

印数: 1—3 000册

书号: ISBN 978-7-5547-0572-8

定价: 28.00元

作者简介

王震，1976年生，辽宁省锦州市人，辽宁省美术家协会会员，中国工笔画学会锦州分会理事，锦州市国画协会副秘书长，现供职于锦州市凌河区文化馆。近年来专注于工笔花鸟创作，在继承传统的基础上，将诗性艺术语言融入画面，作品唯美脱俗，形成了鲜明的个人风格。此外，又潜心钻研没骨绘画，亦逐渐形成自己的风格，多幅作品已被海内外收藏家收藏。

目录

关于吉祥寓意的题材·····	1
一、花木题材·····	1
二、蔬果题材·····	4
三、鸟兽题材·····	6
四、题材组合作品解析·····	9
《家有喜事》·····	11
《官居一品》·····	15
《与子偕老》·····	19
《萱草忘忧》·····	23
《富贵耄耋》·····	27
《福寿三多》·····	31
《能言亦可人》·····	35
《举目横行客》·····	39
作品欣赏·····	43

关于吉祥寓意的题材

中华文化绵延数千年，真正意义上的花鸟画始自唐宋之交的五代十国时期，以黄筌、徐熙为代表人物。花鸟画从产生之初就被人们赋予了丰富的吉祥寓意。出于对和谐美好生活的向往，吉祥文化凝结着国人的情感、生命意识、审美取向甚至宗教膜拜，源远流长。它的存在让人们更好地生活，所有被认为是好的元素，通常会出现在吉祥文化之中。

吉祥文化在中华传统文化里看似浅显，实则体现着中国传统哲学思想和人生理想，是中华民族渴望幸福美满的精神追求。而在绘画题材与其表现形式中，吉祥作为一种不可替代的元素，从古至今从未间断地出现在各种绘画创作中。如今是真正意义上的绘画艺术百家争鸣时代，民俗题材绘画如何能焕发出更加深邃优雅的神采，做到真正意义上的雅俗共赏，是一个值得深入研究的课题。一幅蕴含着吉祥寓意并充满艺术气息的绘画作品，寄托着画家和观者最美好的向往。

当人们对于吉祥的向往和推崇已经形成了一种独特的文化现象，在生活里对美好生活的憧憬，无论是大到祈雨求风，还是小到数字口彩，无一不是如此。根据《说文解字》的解释，吉者，“善也，从士口”，表示善良美好；祥者，“福也，从示，羊声，一云善”。吉祥原意为善和福，就是好的征兆，都说明了吉祥是一种人们对未来美好生活的向往之情。

在中国画里，关于吉祥寓意的工笔花鸟素材有很多，如花卉、果蔬、动物等，有单一素材成画，也有相互之间的组合，需要根据画面灵活掌握，下面讲解几类常见的题材。

一、花木题材

1. 牡丹

被人们赋予吉祥寓意的诸多动植物中，首推花卉，其中又以牡丹为最。“国运昌时花运昌，太平盛世喜牡丹。”牡丹是富贵花，插在瓶里，就可以代表“平安富贵”。牡丹与白头翁（长春鸟）组合，寓意白头到老，福寿平安。

2. 莲花

莲花有四德，一香、二净、三柔、四美。虽然许多花都素雅高洁、芬芳四溢，但只有莲花成为佛教的象征。历代文人认为莲花身心俱洁，把莲花誉为君子，赋以圣洁的形象，寓意人寿年丰和纯真爱情，而且在百花中，它是唯一可以花、果（藕）、种子（莲子）同时并存的。同时，莲花和喜鹊、芦苇合在一起，又可以寓意“喜得连科”。

3. 百合

百合花象征着纯洁、坚贞和天真无邪。在我国民间，百合花也是母爱的象征和五谷丰登的预示；同样，百合也因其谐音，有着对于新婚夫妇美好祝福的“百年好合”之意。它与常绿植物万年青组合称“和合万年”，寓意万年长青。

4. 月季

无论南北方，月季都是很常见的花卉。其颜色丰富绚丽，因花期很长，又名“月月红”，也因其这个特点，在民俗中被视为祥瑞之物。“瓶”谐音“平”，寓意“平安”，两者组合是“四季平安”的象征。

5. 芙蓉花

芙蓉花又名拒霜花、木莲、华木等，专指木芙蓉，水芙蓉则指莲花。芙蓉花谐音表示荣华，配以牡丹寓意荣华富贵，表达了人们的朴素愿望和对于美好生活的追求。

6. 松

松树是一种生命力极强的常青树，不管冰冻严寒，依然苍茏茂郁。文人墨客赋予它意志刚强、坚贞不屈的品格而予以敬重。在民间，人们更爱它的常青不老，认为它就是长寿的代表。松树和喜鹊组合，则有喜事年年到的吉祥之意。

7. 梅花

梅花老干能发新枝，又能凌寒开花，象征不老不衰。它高洁、坚强、谦虚的品格，给人以立志奋发的激励。在严寒中，梅开百花之先，独天下而春，因此也是传春报喜的吉祥象征。梅花、竹子和绶带鸟合在一起，寓意“举案齐眉”。

9. 竹

竹子有着非同一般的传统文化意义，其四季常青象征着生命不息、青春永驻；其空心的特点代表虚怀若谷的品格；枝弯而不折，是刚柔并济的为人原则；生而有节则是高风亮节的象征。梅、兰、竹、菊又有“四君子”之称。

8. 兰花

兰花有“花中君子”的美誉，姿态素雅的君子之风别有韵味。它花香四溢，飘逸多姿，有着高贵、纯洁、清雅、吉祥等美好寓意，所以受到人们广泛的喜爱。

10. 菊花

在我国，有九九重阳节登高望远、赏菊、饮菊花酒、食菊花糕的习俗，寓意防病延年，步步登高，前途远大。此外，国人将菊花视为“长寿花”，所谓“菊能轻身益气，令人久寿”。因此，可以用作贺寿，有着祝福身体健康、长命百岁的吉祥象征。它与鹌鹑、枫树（落叶谐音乐业）组合，寓意“安居乐业”。

二、蔬果题材

1. 石榴

民间婚嫁之时，常在新房案头放置切开果皮、露出浆果的石榴，是一种象征着多子多孙、家庭兴旺的吉祥物，其“榴开百子”的寓意众所周知。另外，萱草和石榴组合在一起，寓意“宜男多子”。

3. 山楂

山楂，又称山梨、红果等，可食用和药用。其果实色彩绚烂，熟于深秋，万山红遍，自然是预示事业兴旺、红红火火的吉祥果。

2. 佛手

佛手果实鲜黄，张开如手指。佛手柑谐音而寓意“福”，以桃子多寿而寓意“寿”，以石榴多子而寓意“多男子”，称为“福寿三多”。

4. 荔枝

荔枝果树姿态优美，四季常绿，欣欣向荣，同时，其果实鲜红甜美，是富裕生活的象征。此外，因其谐音和形态，人们把裂开的荔枝作为利市大开的象征。它与鸡组合，寓意“大吉大利”。

5. 豆角

豆角在民间俗称豆荚或是福豆，是多子多福的象征。“福豆”谐音为“福寿”，寓意着长命百岁，幸福安康。豆角中豆子颗数不同，寓意也就不同，四豆寓意着四季平安；三豆有着连中三元，福、禄、寿三者齐全的寓意；两颗则代表着是母子平安。豆角圆润饱满的形状一方面象征着幸福满满，另一方面，饱满又意味着成熟收获、学业有成。

7. 柿子

红彤彤圆润饱满的柿子挂满枝头，硕果累累象征着丰收。“柿”与“事”同音，柿子红润似火，果实圆润饱满，寓意充足富裕。它和如意摆在一起，就是“事事如意”。

6. 葡萄

葡萄给人最深刻的印象莫过于其成串多粒的果实了。人丁兴旺、后继有人、多子多福的寓意便由此而得，在中国传统文化里，这是个吉祥美好的祝福。一本万利——用最小的投资获取最大的利润，而葡萄正是这样，只需埋下一颗种子便能收获千万颗果实。

8. 枣

“枣”谐音“早”，是幸福吉祥、红红火火的象征；同时也有子孙昌茂、繁衍不息、家族永兴的寓意。新婚时，人们把枣和桂圆、花生摆在一起，代表祝福“早生贵子”。

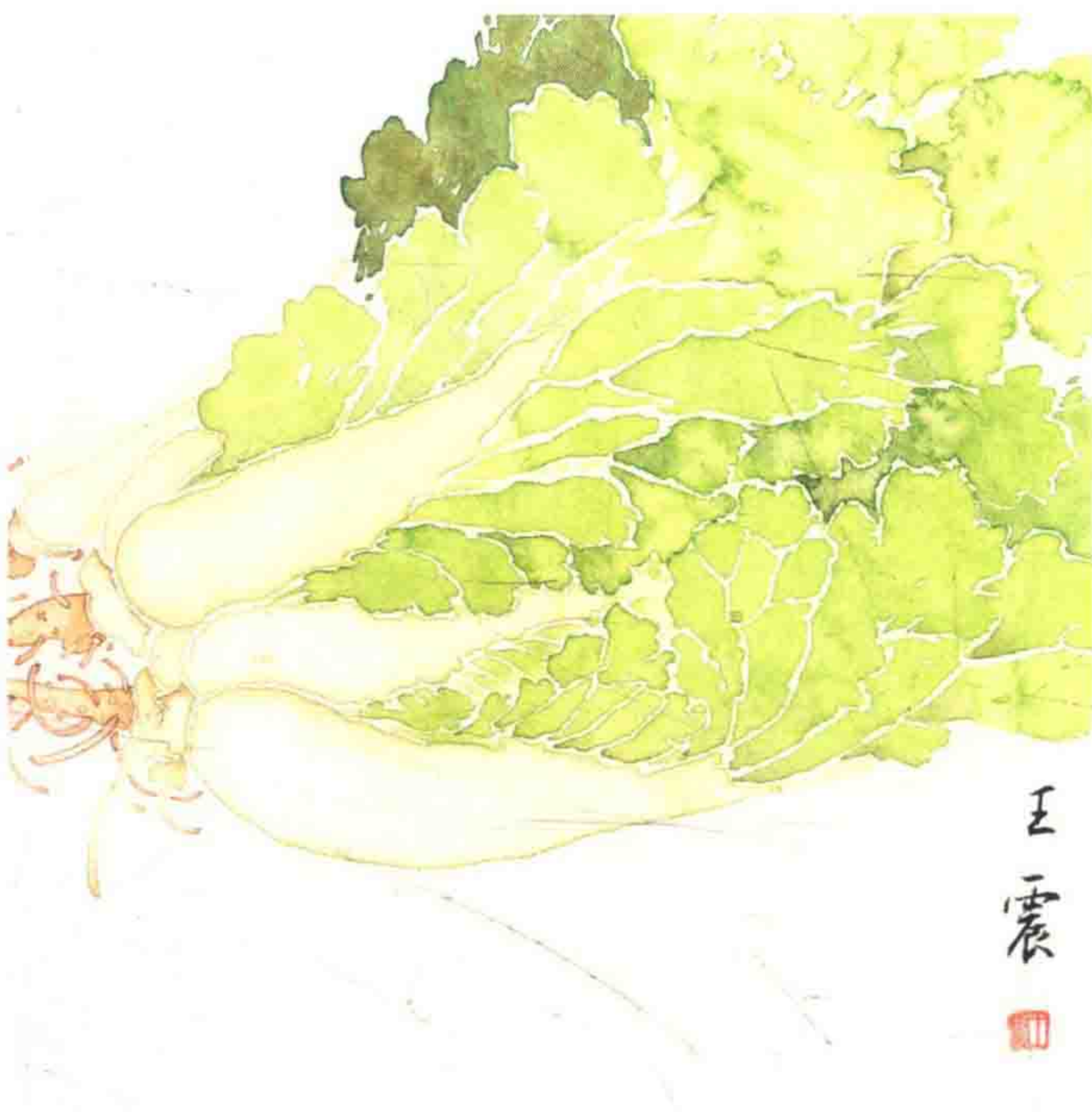
9. 枇杷

枇杷秋日养霜，冬天开花，春季结果，夏时成熟。所以，它一直被人们称作是“备四时之气”的佳果，从唐宋时期开始就被看作是高贵、美好、吉祥、繁盛的象征，而且枇杷树结的果实都是成双成对的，所以也有比喻夫妻和美的说法。

10. 白菜

白菜寓意百财，谐音“摆财”，有吉祥如意、招财进宝之意，百财聚来——这是好彩头。又因白菜为青白二色，又表示洁身自立，做人清白。

三、鸟兽题材

1. 鹦鹉

鹦鹉与“英武”谐音，代表英勇威武。其善学人言，极具聪慧之意；羽毛鲜艳，象征祥瑞。

2. 猫

古语中有“耄耋”二字，其中人活七十为“耄”，“猫”与“耄”谐音，取其长寿之意；同时民间尚有“猫有九命”之说，也象征幸运吉祥。

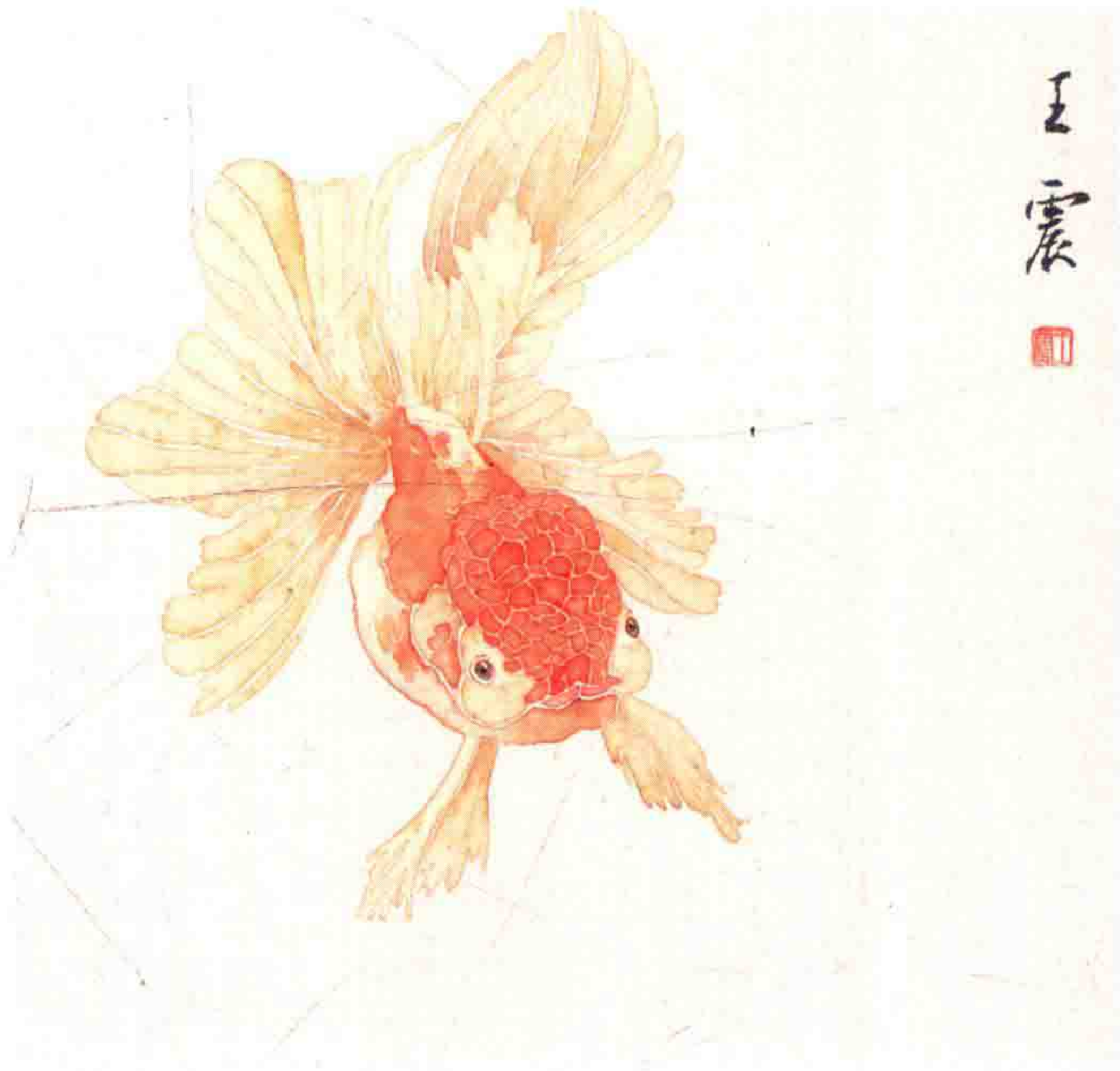
3. 孔雀

孔雀历来都有天下闻名的吉祥寓意，又因为我国清朝的高级官员用孔雀翎毛做官帽的装饰品，称为花翎，孔雀便有了祝愿升官之意。同时，它被认为是凤凰在凡间的化身，俗语有“凤凰不落无宝之地”的说法，老百姓也常说“孔雀落谁家，谁家就兴旺”。

4. 鱼

从唐宋时期开始，养金鱼逐渐成为中国人的一种传统。“鱼”和“余”的字音一样，所以鱼代表财富多，且有很多剩余的意思。再加上其中金鱼带“金”字，“鱼”与“余”同音，“金鱼”又与“金玉”谐音，金鱼便有了金玉满堂和年年有余的寓意。

5. 麻雀

俗话说，“麻雀虽小，五脏俱全”，麻雀便象征事物虽小却完整。同时因其又称“家雀”，常成群结队而行，也就兼具家庭和睦，齐心协力的亲情之意。它与柿子组合，寓意“家有喜事”。

6. 龟

人们把龟、龙、凤、鳞称为“四灵”。龟属吉祥的“四灵”之一，因其寿命最长所以又是长寿的象征。龟有甲在身，是避邪挡煞、消灾避害、镇宅纳财之宝。它与鹤组合称“龟鹤延年”。

7. 螃蟹

“蟹”谐音“解”，且身体椭圆，意为“解元”，也就是明清两代科考乡试的第一名，所以旧时文人常把螃蟹图悬于家中，寓意可以乡试夺魁，甚至很多人把其图案刻于文房之上。此外，螃蟹披坚执锐而横行，两只蟹螯钳住东西就不放，有“横财大将军”之称，故螃蟹兼有“金榜题名”和“横财就手”的双重吉祥寓意。

9. 黄莺

黄莺雄鸟羽毛为耀眼的金黄色，如身披金衣一般，故传统文化中借黄莺金羽寄寓官居高位，身披金袍的吉祥之意。黄莺与石榴组合寓意身披金袍，百子绕膝。

8. 仙鹤

仙鹤寓意延年益寿以及吉祥、忠贞，同时，鹤因为仙风道骨，自古被称为一品鸟（一品是古代最高官阶的名称，皇帝以下文武百官共分九级，一品最高）。且仙鹤雌雄相随，情笃恩爱而不离不弃，具有很高的德行。它与鹿组合在一起，代表“鹤鹿同春”。

10. 雄鸡

“鸡”与“吉”谐音，寓意大吉大利，且传统文化中鸡有五德：文、武、勇、仁、信。它与牡丹组合在一起，还可以代表“功名富贵”。鸡冠花和公鸡组合则寓意“官上加官”。

四、题材组合作品解析

中国人喜欢讨口彩，寓吉祥。故此在日常的生活中，除了那些个体的吉花瑞兽，同时也有很多喜庆的组合形式。它们所要表达的大致有四种含义：富、贵、寿、喜，在国画中以多种物象或物象组合表现出来。如象征富贵的牡丹花插在瓶中象征“平安富贵”；谐音“富”的芙蓉花和螃蟹一起出现代表“富甲天下”；莲蓬与桂花的组合表达“连生贵子”之意；五只蝙蝠围绕“寿”字或仙桃的画面表示“五福捧寿”。富于喜庆意义的还有表示“竹报平安”的竹子与太平花的画面，五谷、蜜蜂和灯笼纹的“五谷丰登”画面，佛像或莲花和茶的“禅茶一味”画面……这些作品都表现了人们对幸福美好生活的向往。

只需君心知（局部）

这是一张以并蒂莲为主题的绘画作品，莲花是佛教的四大吉花之一，兼八宝之一，也是九大象征之一，在民间文化中则传递着人们各种美好朴素的愿望。并蒂莲象征夫妻和美恩爱，故常有喜联“比翼鸟永栖常青树，并蒂花久开勤俭家”。生活美满和繁衍子嗣是人生的两大诉求。此画点缀一只青蛙，“蛙”谐音“娃”，青蛙与莲蓬都含有“多子”之意。同时，花瓶上隐约露出狮子的图案，也有趋吉避凶的意思。

此情可待成追忆

这幅作品很好理解，很典型的平（瓶）安荣华（芙蓉本意），同时花瓶周围烘托了淡淡的灰绿色，使整体氛围更为和谐。花瓶上着意刻画了钟馗醉酒的形象，也是为了烘托醉芙蓉之“醉意”。钟馗不仅是辟邪之神，同时也是刚正不阿的代表。芙蓉开在深秋，枝叶繁茂，无畏严霜，芙蓉花虽谐音“荣华”，但其却是纯美无瑕的傲霜美人，在繁华中绝世而独立。

蕊珠如火一时开

这是一幅以石榴为题材的工笔作品，大量的红蓝两色对比热烈，也是为了烘托喜庆吉祥的寓意。作品里石榴籽颗粒饱满，象征子孙昌盛，同时，火红的果实甘甜可口，在民间也有团结、吉庆、团圆、和睦之意。石榴与蓝印花布连成一片，又以飞鸟破之，达到一个视觉平衡的状态。

正是寻芳处

这是一幅以莲花和石榴为主题的创作，我喜欢这种红火与高洁的搭配。莲花“香远益清”，且荷茎“中通外直”，形态匀直而内部有丝相通，“外直”是暗喻做人的清正刚直，“中通”则是内心的智慧通达。一味的刚直稍显鲁莽，一味的心机则显市侩。只有具备了智慧的刚直，才是做人的标准，荷花即是如此。这张画，有意让荷花茎的横截面显得不够规则，甚至夸张地暴露出来，有剖白心意的意思。石榴和莲蓬安静地卧在古色古香的托盘中吐露芬芳，与画题“正是寻芳处”暗暗相合。

《家有喜事》

步骤一 《家有喜事》这张作品是典型的谐音题材，北方因麻雀在房檐就势为巢，称其为“家雀”，而“柿”谐音“事”，故名“家有喜事”。柿子果实形状丰厚圆硕，形如如意。据《尔雅翼》所说：“柿有七绝，一寿，二多阴，三无鸟巢，四无虫蛀，五霜叶可玩，六嘉实，七落叶肥大。”如此，怎能不说是喜事（柿）？俗语说“麻雀虽小，五脏俱全”，也告诫世人不能随意小看什么，即便是小小的麻雀，也是自由精神的象征，它不为人类玩物，宁死不驯服，而且不分寒暑，久留一处而存，恋家而自由。这两者的搭配，表达了人们对理想生活的多重向往与期待。

这张作品的白描稿尽量清淡，只有下方叶子稍稍重一点而已，同时中锋用笔需要肯定有力，鸟羽部分的笔法要注意轻快地虚起虚收。

步骤二 用赭石略加胭脂和花青墨调出底色，大量兑水调匀调淡，多遍平涂底色，注意要等前一遍颜色彻底干后再刷第二遍，同时，每一遍都用干净的清水笔轻轻吸一下麻雀的位置；在底色中再加一点赭石平涂叶子和小枝，注意前后的虚实变化；加一点赭石渲染出麻雀头顶、后背和尾羽，注意边缘的过渡要轻松自然，勿出现笔痕，同时涂出鸟爪和喙；在上一步的颜色里加入一点藤黄，淡淡地平涂柿子，两三遍即可；用淡墨渲染麻雀眼周、喙下和脸颊的黑色斑点。

步骤三 用墨绿色略加赭石从叶片根部开始向外渲染，不要贪多，点到即止，干后稍微区分一下叶脉的水线。用赭石加一点胭脂继续渲染麻雀头顶，顺带涂出眼白；以朱磬加赭石继续渲染柿子，大体表现出素描关系即可，不要过分地强调；用赭墨染出麻雀的身体结构，并染出爪尖和喙，填染羽片、眼球和柿子蒂、小枝的结构。