

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

秋实篇

慕石 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花卉画谱. 秋实篇 / 慕石绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2007.1

ISBN 978-7-80738-167-9

I.工... II.慕... III.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 (2006) 第 148537 号

出 版 人: 刘建超

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

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—6 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-167-9

定 价: 12 元

概述

秋实篇，顾名思义是描绘秋季果蔬丰盈、昆虫活跃的盛景，在工笔画中也可称蔬果草虫画。蔬果草虫画产生于何年何月，在几千年的绘画史上恐怕尚无定论。从远古时遗留下来岩画壁画及商周时的青铜器皿，我们依稀可以看到狩猎的猎人、牛马、五谷、蔬菜、昆虫和鱼类；如果说，这就是中国最古老的蔬果草虫画也未必不可。

先秦时，画工们不但把各形各样丰富多彩的蔬果草虫画在民居上，而且还搬上了皇家的宫殿。五代的徐熙，有《园蔬药苗图》传世；珍藏在故宫博物院的黄筌的《珍禽图》，虽作于1000年之前，却已画出形神兼备的“神韵”，至今仍是我们的临摹的楷模；易元吉为画草虫，“自少年时取草虫笼而观之，穷昼夜不厌。又恐其神之不完也，复就草地之间观之，于是始得其天”，这无疑为我们树立师之自然的典范；宋时，温日观以擅画蔬果而负盛名；宋人林椿的《果熟来禽图》和马麟的《绿橘图》，又仿佛为我们送来阵阵清香。大凡历朝历代擅长工笔的画家，无不工蔬果草虫。宋《宣和画谱》载，宋徽宗朝内务府所藏绘画，计六千三百九十六轴，共分十类，其十即为蔬果类，由此可见当时人对蔬果草虫的偏爱。元、明、清三朝画事兴旺，钱选、徐渭、沈周、陈淳、朱耷、殷善、陆治、石涛、“扬州八怪”、恽南田、“海上三任”、赵之谦、吴昌硕、虚谷等一代大师，或表现“樱桃烂熟滴阶红”的繁盛之景；或表现“五月枇杷正满林”的生态；或表现“夏桃红脸点胭脂”的诱人色彩，真可谓精彩纷呈，风格各具，自然把蔬果草虫画推向又一个高峰。现代的艺术巨匠齐白石，作品源于生活而又高于生活，特别是他吸收民间艺术技巧，无论是工是写，其草虫“翻者摺翅能见动作，飞者振羽如临风声，鸣者切股能闻音响，跃者挺身可视趑状”；反映了极为细致的观察和表现能力，达到了“大俗大雅”的审美境地。近人于照、俞致贞等大师更是毕生致力于蔬果草虫画的创作，一大批佳作的问世，无疑为我们的生活添上浓墨重彩！

传统的蔬果草虫画多以竖形为主，如《博古》、《清供》、《岁朝》之类。有人说：博古、清供、岁朝就是蔬果草虫画的统称，未免有些片面。蔬果题材广泛，入画的往往是人们所常见的。如萝卜、白菜、胡萝卜、茄子、卷心菜、芹菜、黄瓜、丝瓜、南瓜、葫芦、辣椒、荸荠、花生、百合、菱角、藕、莲蓬、扁豆、冬瓜、番茄、土豆、红薯、葱、姜、蒜、玉米、竹笋、山药、蘑菇、柿子椒、莴笋、洋葱、栗子、桃、杨桃、李子、杏、梨、苹果、柿子、石榴、佛手、荔枝、桂圆、柑橘、香蕉、枇杷、椰子、橄榄、甘蔗、西瓜、葡萄、核桃、樱桃、山楂、火龙果等。所谓“草虫”，是泛指生长在花间草丛中的虫类，其中主要是指昆虫。昆虫又称“六足虫”，属节肢动物中的一种。全身分为头、胸、腹三部。各部器官由于虫类生活习性不同，形态也就多种多样。昆虫种类繁多，而实际应用于画中的仅限于其中一部分。如色彩绚烂，舞姿翩翩的蝴蝶；鸣声悦耳、能歌善跳的蛴螬等。

人们对于蔬果草虫题材的重视，不仅是作为艺术来欣赏，而且对所写内容视作秋季蔬果大丰收美好生活的“吉兆”祝福和希冀！如：葡萄比做硕果累累，花生借祝长寿“长生不老”、百合作“百年和合”、芋头茨菇作“富足有余”、桂圆荔枝作“甜蜜幸福”、青菜萝卜作“生活丰富”等象征。

工笔蔬果草虫画多是以熟宣纸、或绢，用细而尖挺的笔勾勒形状，然后填色而成。

勾勒时宜用红毛笔或紫毫勾线笔。勾线时要端坐桌旁，两脚伸成肩宽，平心静气；先把稿子铺在所画的矾纸或绢的下面，底下衬一张白纸。然后把纸铺平两边压牢。根据形状和画面的需要，用不同浓淡的墨水，把形状勾出来。注意：勾勒时一定要用中锋，沾饱墨水，使笔和纸成垂直角，行笔不快不慢，

这样画出的线才圆而有力，粗细自如。勾勒时要先上而下、先左后右，以防手触墨线，损污画面。同时，勾勒时应注意一气呵成、一组图形完成，再勾另一组，最好一笔完成方可换气，以便保持墨色和气韵的完整与平衡。

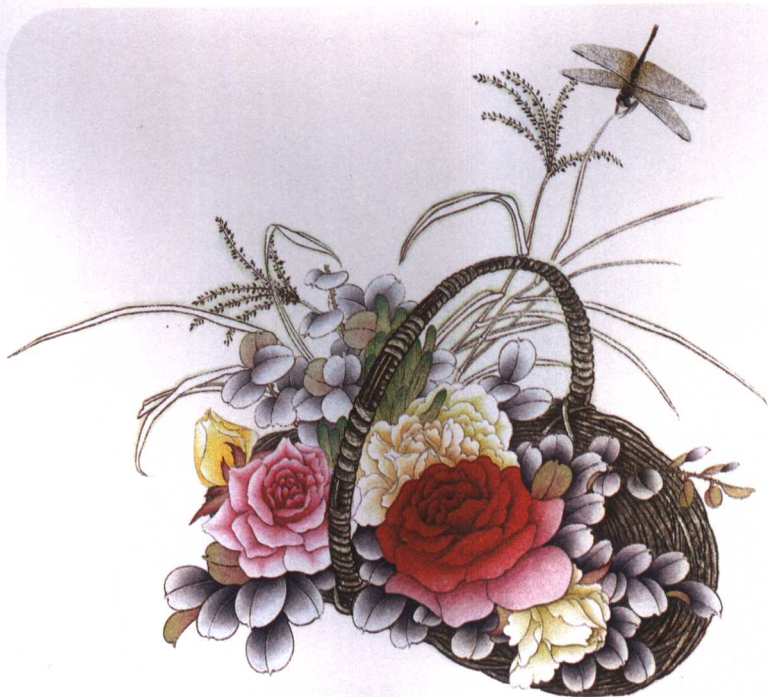
再有，还应注意笔墨的结合，并仔细观察主体与客体的关系和区别，笔法

的转折顿挫，线条的粗细长短，内容的性质和特点，随着变换灵活运用，用线描画出物体的娇嫩和薄厚。勾勒用笔，要用写书法的写法，不要死描硬套，和写字一样一笔一画的勾，用笔的压度和速度要均匀，力透纸背，这样勾出来的线描才外柔内刚，含蓄而耐看。初学者为了用笔准确，行笔稳当，要多练书法，最好能多练篆书，时到功夫自然成。古人习画练线描，先画平线，做到横平竖直、再由左向右或由右向左，由上向下或由下向上；后练圆线，由左向右画圆圈，再由右、向左画圆圈，圈要圆笔道要均匀，起笔和收笔要合拢，练到掌握住笔，腕上有力，才能做到运用自如、得心应手。

工笔蔬果草虫主要是用勾染、点染二种。顾名思义，勾染是先勾后染，而点染就是先染后勾。秋实篇多用前者。勾染的设色方法基本是晕染和平涂两种。晕染：就是用二支笔，一支蘸色一支蘸清水，先以色笔在有关部位点下，再用清水笔从色彩的边缘向外导引渲染，使色彩逐步减淡，以体现色彩的浓淡变化。平涂：是先将有关的色彩用水调好，然后用笔不分浓淡地均匀涂在画面有关部位，以体现色彩的整体统一。以上二法可单独使用，也可结合使用。可根据不同的表现需要进行安排。无论用什么方法，都要色彩明快、润泽，以表现质体的鲜嫩、水分的饱满；使人仿佛感觉到凝结着滴露，散发着诱人的芳香。初学者不妨多临摹临摹名家的佳作，这样可以得到事半功倍的效果。两宋为我国工笔花鸟画发展的顶峰。许多草虫小品，虽篇幅不大，但都达到形神兼备的水平，堪为后世楷模。不妨可以先从宋画入手。所谓“临”，就是对临范画；所谓“摹”，就是影描范画。一般是先摹而后临。经过临摹的练习，对笔墨造型能力有所提高后，可适当进行一些“背临”。所谓“背临”，就是在熟读范画的基础上，撤去范画，凭记忆默画出范画来。所临范画，可先临小品，后临大作，由易到难，由简及繁，由浅入深，循序渐进，相信会收到意想不到的效果的。

步骤一：赭墨勾线，分出浓淡、变化。

步骤二：胭脂分染紫萝卜，石绿、淡赭、白色平涂叶及白萝卜白菜；草虫用草绿、赭石、石绿、橙黄平涂。

步骤三：用赭石、草绿、花青、赭墨、深紫，对各部进行分染；草虫用曙红、墨、花青、赭石深入分染。

步骤四：胭脂、草绿分染紫萝卜茎及白菜，赭墨醒根部；草绿、花青、胭脂积染叶；曙红、赭墨、石绿、花青分染草虫，浓墨点睛。

步骤五：叶子勾叶筋、草虫勾翅脉；全面整理完成。

步骤一：赭墨勾线，分出浓淡、变化。

步骤二：用石绿、赭石、白色平涂葡萄叶及石榴籽，赭石、藤黄、花青、胭脂调匀涂石榴皮，草虫用草绿、石绿、三青平涂。

步骤三：曙红、花青、石绿、赭石、藤黄、胭脂分染各部；石榴反叶平涂赭黄；淡墨染枝干；花青、墨、赭石深入分染草虫。

步骤四：草绿、赭石、花青积染葡萄叶；胭脂、赭墨、花青积染石榴；草虫用石青、花青、草绿、胭脂、赭墨分染；浓墨点睛。

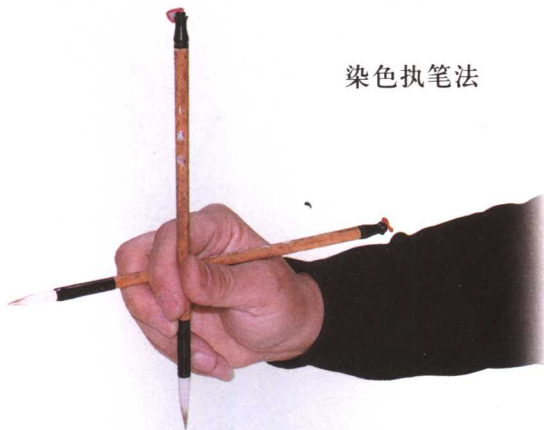

步骤五：叶子勾叶筋、草虫勾翅脉；全面整理完成。

勾线执笔法

染色执笔法

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说是大拇指紧贴笔管，力向外，食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之。这样才能五指齐力，手掌空虚，既所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按，有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分，这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘，控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有极浓极淡之分，不应通体一色“浓淡不分”。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得好的，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

工笔画蔬果、草虫的笔墨纸砚及使用方法

由于画蔬果、草虫的技法要求，对笔墨纸砚等绘画材料也有一定的选择。现将所需要的工具、颜料的选择及其使用方法等简述如下，以便初学者选择使用。

毛笔：

毛笔可以分为勾线用笔和渲染用笔两大类。勾线用笔种类繁多，多由貂、獾、鼠、狼的毛须制成，有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪、描笔等品种，同时每种笔又有大中小之分，可根据作品的尺寸大小加以选择。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫或兼毫制成，要柔软而有弹性，笔头要整齐饱满，如白云、羊毫寸楷等。选择大中小号白云即可。另外，由于兼毫笔柔软、吸水性强且富于弹性等优点，也为画家们所选用。此外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴树、石之用。笔的保存：用后将笔洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，以备下次使用。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨：

墨大致可分为油烟、松烟二种。油烟较光泽，用于勾线，渲染鸟类翎毛、点睛之类，可浓可淡，用途甚广。松烟无光，用于渲染某些底色，用途较少。选择墨以质细、质纯、胶好者为上品；同时，还要看墨是否细腻，滋润，墨的花纹非常精细，这样的墨质就细，抚摸有粗糙感的为次品。好墨以轻为上佳，磨出的断面平滑而有蓝紫光泽。工笔画一定要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁，因为宿墨或墨汁中的颗粒浮会在纸面上，遇水便会洇开，弄脏画面。墨的保管：由于墨锭容易碎裂变形，影响使用，所以应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再裹上蜡层，下端露出少许备磨。长期储存时可用塑料包好，储于阴凉不潮之处。

纸、绢：

宣纸，古代以安徽宣城所产而得名；现安徽、四川、浙江、湖南等地均有生产，统称宣纸。宣纸分生宣和熟宣两种。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强；生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣。工笔画多用熟宣。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。其中有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。宣纸有正反之别，正面纹理清晰、

平整洁净，反面纹理模糊，常有杂质疙瘩，作画时应选用正面。熟宣纸的选择：以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质绵韧，耐湿耐擦者为上乘。熟宣纸的保管：由于熟宣容易出现“漏矾”现象，所以在保存时，应将熟宣纸卷成桶形，外边用毛边纸裹好，再套上塑料袋，扎紧袋口，避光避温放于干燥黑暗处保存。

绢也有生熟之分，织好未经捶压胶矾的绢为生绢，不渗不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳。画时无论画幅大小，都应绢裱在画板上为好。方法是用喷壶将绢喷湿，然后卷起，使整个绢均匀地吸收水分后，将其展平，四周用纸条或用浆糊涂在画纸的四周即可。保存方法与熟宣相同。

砚：

砚种类繁多，适用的唯有石砚。又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚最为上品。初学者，不必求佳砚，只要是质地细密，不滑不腻，易发墨足矣。

颜料：

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、胶块的和粉末状的三种。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。

胶矾：

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，撇出上部杂质冷却待用。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。

此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是必备工具。

