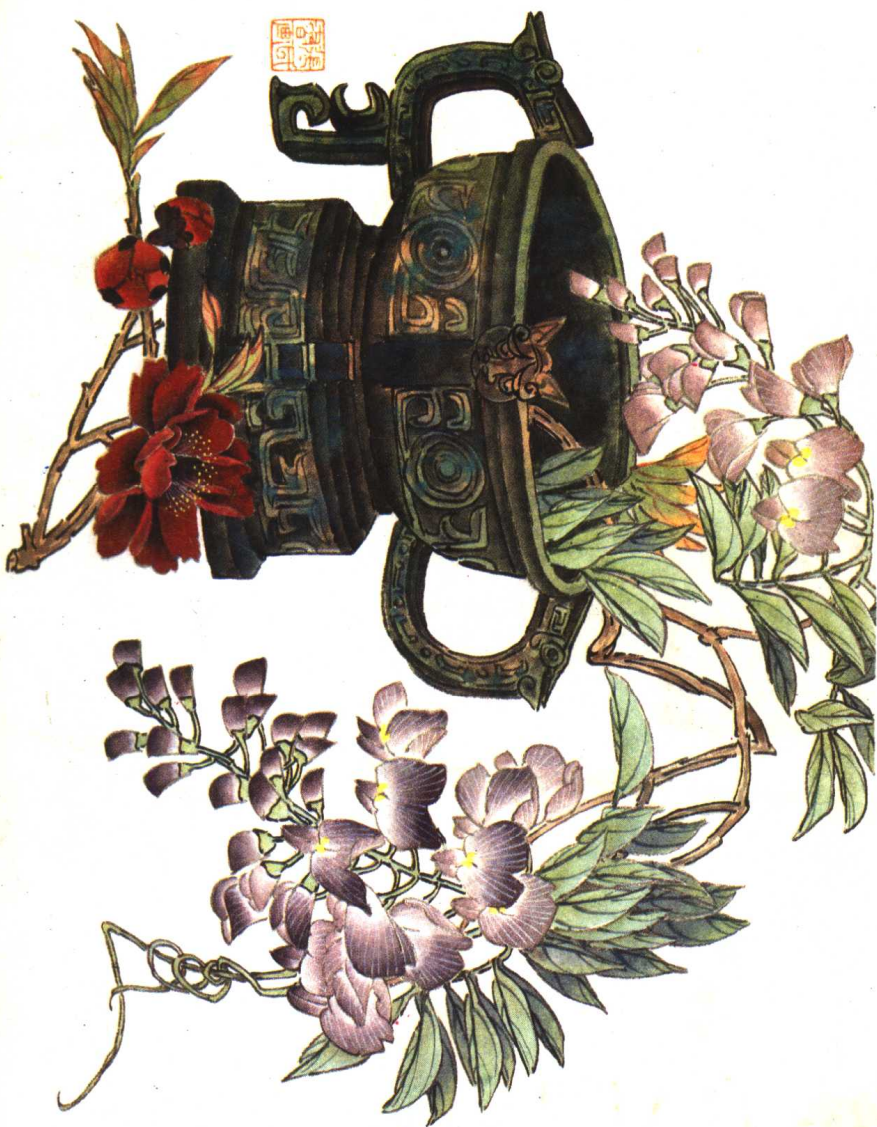

BO GU HUA JI FA BO GU HUA JI FA

博古画技法

张继馨 编绘

天津杨柳青画社

博古画技法

BOGUHUA JIFA

● 张继馨 编绘

天津杨柳青画社

(津)新登字(90)008号

博古画技法

张继馨 编绘

天津杨柳青画社出版

河北新华印刷二厂制版印刷※新华书店天津发行所发行

开本:787×1092 1/16 印张:9 ISBN7—80503—136—3/J·136

1991年10月第一版 1991年10月第一次印刷

印数:0,001—8,000册 定价:7.90元

二、画 法

①青銅器

博古画，是以青铜器物、窑玉古玩、文房用具之类古物，结合花果为题材的绘画，它属于花鸟画分类之一。北宋大观年间，王黼等奉徽宗敕撰《宣和博古图》三十卷，中有青铜器工具类的斧、斨、斨、凿、钁、和刀；武器类的戈、矛、钺、铍、戟、弩；烹饪类的鼎、鬲、甗、甗；盛器类的豆、甗、簠、敦、卢；酒器类的爵、觚、觥、卣、卣、卣、卣、卣、卣；洗器类的盘、盂、匜；乐器类的铉、钟、钟、钲、铎、铃、鼓；车马类的轂、辂、銮铃、托裱等。后世谓仿制古物或以此为题材的绘画皆以博古名之，如“博古画”、“博古瓶”等。随着社会的进展，又充实了不少作为描绘内容的古玩物件，如璧、璜、珪、圭、璋、琮、磬等古玉器。还有铭文砖、彩瓷、石雕、陶俑、砚石和茗壶等。

明代末叶的版画，就有十竹斋的博古笈谱，陈洪授的博古牌；清代的建筑装饰，如门窗木雕、梁枋彩绘等，也都是以博古作为表现题材的。工艺美术方面诸如缣丝、刺绣、瓷器、漆雕、年画、绢色花、通草堆花、玉石镶嵌等，以博古为题材的，更是多不胜数。有的还寓意“吉祥如意”、“富贵长春”、“仙芝祝寿”等民间喜闻乐见的艺术效果。

在绘画艺术上，远的不加赘述，近代就有不少花鸟画家擅长和兼作博古画，如山阴的任阜长、任伯年，上海的孔子瑜、孔小瑜，目前福建的郑乃珪画师，都有这类题材的作品问世。

青铜器，通常简称铜器，主要是指商周时期用铜锡等合

金制的器物。画时先用深墨勾出轮廓和饰纹，工笔画要勾得具体，墨线较细；意笔画则勾主要饰纹，其它略简，墨线也较随意粗放和有深淡变化。勾毕，工笔用淡墨在各部渲染，以衬出饰纹和明暗部。意笔则根据器型和饰纹的变化，用墨略加皴擦，再用淡墨衬出阴面。一些出土的青铜器，因年久被腐蚀，饰纹斑剥，故墨色渲染时，不必太匀，反有损质感。着色时先用石青、石绿、赭色画出一二个不规则的块面，趁湿未干时，再以汁绿平涂器面，在石青等块面衔接处，让其自然渗化，待干后用石绿沿部分凸出的饰纹上加以提色，再根据整体效果，有的阴面尚须加深，以示立体。意笔画顺序相同，不过较为简率。着色后的青铜器，要有坚硬厚重的特点，防止轻、薄、光，不要像玉、瓷器类和玻璃器皿那样。（图例一）

玉器在商代，已渐从实用转向欣赏，除一部分仿制兵器

工外，大部分制作各种装饰欣赏品，种类十分丰富。玉器是光滑透明的质地，所以勾出轮廓后，不必染墨色，可用汁绿染出暗部和饰纹，然后根据效果，干后可加色复染。工与写方法相同，仅分工整细勾和取意大略之别。意笔在罩石绿时，有意留出空白处，使之更有光泽感。

翡翠是玉器的一种，画法也类似，仅在画玉器的基础上，加几点石绿翡翠斑即可。（图例二）

③ 陶瓷器

陶器是指新石器时代的日用器具，它分有灰、红、黑、白诸陶，还有以红、黑、赭、白色绘制图案的彩陶，以及后来发展的釉陶。现时常以彩陶入画，其法在墨线的基础上，略染以淡墨来衬托阴面，根据不同器物，涂上赭黄色或赭褐色，再用彩笔描出纹样。意笔可用墨赭直接画出器形，再画各种纹样。（图例三）

陶俑在各个时期造型和色彩上有不同变化，画时一般取用唐三彩为多，因其色彩绚丽，姿态生动，并富有装饰效果。它是唐代盛行的一种陶器，在陶面上施以黄、绿、白、赭、紫等彩釉，而以黄、绿、白色为主，因此称为三彩。除人物俑外，还有动物俑，以及建筑模型和生活器皿等。画时先勾墨线，淡墨染暗部，然后敷上所需色彩，其色有主次，块面也有大小，色与色之衔接处，让其自然渗化，必要时部分可略加渲染。意笔画在俑面直接画出，并要见笔触。（图例四）

瓷器有瓶、壶、碗、盆、盏和动物摆件等，特别有些西周原始瓷器，敷有黄绿或青绿薄釉，还有如仿青铜器的瓷尊、瓷豆、瓷盂等瓷件。这些瓷器在画面上可作点缀，以作插花、植花、供果之用。平时所画，一般为青花瓷、开片瓷、青釉瓷和红釉瓷等，五彩和粉彩瓷件，因纹样易和画面的供花相混，故入画较少。

青花瓷的画法，在墨线勾成后，先用淡赭染出结构和暗部，干后，薄罩粉色，再用花青色画出纹样。青花纹样，工写兼有，并有浓淡和阴阳层次，画时须注意各个时期不同特征的变化，方能正确表达。意笔则在勾线基础上，略衬淡赭，不罩粉色，即用花青色画出纹样。

开片瓷釉面呈自然开裂冰纹状。在勾墨线轮廓时，同时把裂纹画出，其线不宜过长，纹片也应大小相间，以显其自然，也不必把器面面满，使有虚实和明暗感。墨线勾定，即用淡赭染出暗部和结构，并在墨线的裂纹上复衬淡赭线，然后罩上粉色。意笔画方法相似，仅最后可免罩粉色。

青釉瓷画法和玉器类同，也以汁绿染底色，不过要比染玉器色彩略深，待干，再薄罩石绿色。意笔在墨线勾好后，即用汁绿合石绿直接画出，中间的空白，不必全部填实，以作受光部。

红釉瓷（釉里红）用花青色染墨线，勾出各种结构和阴面，然后用胭脂色或深曙红罩面，留出光亮处，干后适当进行提色。意笔可用深红色直接画出器形。

粉彩瓷画法和画工笔花卉相似，先用淡墨勾出瓷面花形，再按各色要求逐一染出。因花纹较工细繁杂，故意笔较少入画。（图例五）

④ 古砖瓦当类

古砖常有画象、铭文和饰纹。秦汉时，瓦当有卷云纹、禽兽纹，以及相当多的文字瓦当。有的是祝颂文句，有的是官署或宫苑名称，字体皆篆书，入画者以这时期为多。画时在墨线基础上，用墨加以渲染，然后薄罩墨青色。在勾墨线时，要有断续，不宜太匀太实，这样才有古朴残缺的质感。古陶视、砖视和石视，可以参照上述画法，除造型有所不同外，其色泽基本类似。（图例六）

⑤ 文具杂物

博古画中，有时常以书画卷轴、官团摺扇、古书、旧牙雕、红珊瑚、灵壁石、茶具、古琴、拂尘、灵芝等文具杂物，

作为入画的品类。现时有些物件已属稀有，画时事先要对实物有个了解或有一定的参考资料，这样才能表达正确。现将常用几种介绍如下：

卷轴上的包首，大部分是宋锦、缂丝，有的还用刺绣片作为装裱材料，图案色彩都很精妙而有古意。画时先涂所需底色于墨线内，然后分格，再在格内画上各类图案，这样颇有宋锦效果。意笔一般不画此类工细包首卷轴。

古籍线装书，常有青布的外装封套，深沉的大块色调和洁白细密的书页，形成对比，富有装饰味，所以在博古画中，经常可以看到。勾线后，部分用淡赭墨衬底，深赭墨填题签，并在四周留出整齐的白边。然后以花青合石青色平涂套面，填色要均匀，轮廓要清晰，再在象牙签上薄罩粉色。意笔画方法相似，仅在用笔和施色上粗犷随意些。

茗壶造型各异，有的还有铭文和刻面，其色则分为赭黑、象牙白、梨皮黄、墨绿等。但一般常画紫砂和梨皮黄茗壶为多。

紫砂壶画法，在墨线勾成后，即渲染淡墨以分出结构和明暗，再以赭合墨色平涂壶面。意笔以暗红调赭色直接画出壶形，留出一些空白，以作受光处。

梨皮黄茗壶则在勾线墨染后，罩以赭黄色即可，干后如立体感不够，尚须用略深赭黄色在暗部虚擦几笔。（图例七）湘妃竹和木雕件，画时先勾线，后染淡赭或淡墨，衬出结构和刻面，然后罩赭黄色，以示竹刻和黄杨雕刻，如施以赭红色，即为红木雕。

画湘妃竹时，待线勾成即染以淡赭，衬其暗部，后平罩赭黄色，色尚未干时即点上赭黑斑纹，点时要注意斑纹大小

和聚散的变化，以后再在赭点圈出螺旋纹状。意笔画方法相同，但在用深赭点出斑纹后，不必再去加螺旋纹圈。

竹刻和黄杨雕刻件画法，是在墨线上染以深淡不同赭墨色，染出立体效果，有时要分几次加染，方能奏效。然后以赭黄色平罩。立体雕刻小件，因较繁复，意笔画并无效果，故一般不入画。

红木座在博古画中，因配合瓶、盆、石和其它摆件作座，常有应用。其画法即在勾线后用深墨染出明暗，再罩以赭色。意笔可用赭墨或深墨直接画出。

灵芝为长寿延年的象征，博古画中常见之物，其画法和红木座相似，不过有的部位偏红或偏青一些，也不像红木座色彩那样光滑，因其面起伏不平和转折，皱裂纹甚多。意笔画可用赭红或赭绿色画出。（图例八）

文房杂物，种类繁多，不一一列举画法。至于供花、供果及石的画法，杨柳青画社已出版过我的《树石画法》、《写意花卉入门·蔬果画谱》等，故不再重复叙述。此册后面，尚有附图，可作读者们参考应用。

三、构图要求

有的博古画，常在画中隐寓民间习俗的祝愿喜庆之类的内容，颇受群众的喜爱。主要是取物之音、物之形、物之性和物之意而入画的。如天竹、水仙、百合、柿子，就取其谐音；天竹为祝寿的“祝”，水仙为神仙的“仙”，百合、柿子为“百事如意”的“百事”等。如灵芝形状象如意，即以灵芝喻“如意”，月饼圆形，即以月饼喻“团圆”。又如梅花和翠竹，清气袭人，抗寒斗雪，其性高洁，故誉为“双清”。月

季花四季常开，就之以比拟“四季”、“长春”。菊花在《花谱》中，称为“寿客”，石头质地坚硬，故以两者喻与天地同寿。传说仙桃一食能添三千寿，故可取其寿意来入画。还有瓦当、装饰钱币、瓶、壶等，上面带有祝颂词意，也可取之入画。如果把它们选择组织成画面，吉祥喜庆的含意更为突出。如把水仙、天竹和供石画在一起，就成为“群仙祝寿”。把万年青和灵芝或如意画在一幅图中，就成为“万年如意”。把万年青换成月季花，即成“四季如意”。把月季花换成百合、柿子，又成为“百事如意”。把香橼和牡丹加在一起，就成为“代代富贵”等等。（香橼又名代代椪）在立意构图时，可根据需要，选择使用。（见参考图）

博古图在传统上常以青铜器作为表现的主要内容，其它如玉、石、瓷、牙、砚等，只作为陪衬点缀用，故局时宜小不宜大，饰纹和造型宜简不宜繁，特别玉质的瓶、炉、壶之类，造型和饰纹往往与铜器类似，更应避免与铜器组织在一个画面中。

铜器和其它器皿内的供花（插花），应有倾斜之势，花的高度和倾斜长度，基本和器物高度相等，否则有不平衡的感觉。花的色彩应视器物之色而变，如青铜器宜画淡色花；开片瓷和青花瓷瓶，则可画深色花，使色彩有个对比。布置瓜果或小摆件，应注意体积、形态、色泽，尽量不使其他器物类同，并注意聚散和数量的多少。

青铜器入画，平时一件即可；如画幅较大，内容要求较多，则可适当安置两件，但要有主次之分。

花卉瓜果，有四时之分，不宜用不同季节的花果，布局于同一画面上，但寓意吉庆长寿的内容，可以不受此限。

小幅画面，内容不宜复杂，青铜器以小型为佳，器内可插小花小草。也可安置铜器之侧，或添上一二瓜果之类物品。有盖的青铜器，可以完整地表现它，也可以把盖画在铜器一边，再在其内插上花卉。

盆、盂、碟等瓷件，可作供果或插小花用，空放于画面不太适宜。

一些瓶、壶或盆景之类，根据画面的需要，有的可以配上红木架座，但不宜一幅画中有几只盆架和瓶座出现。

大型的铜器和其它器皿，可以配置大型插花，有高度的器皿，则可画下垂之枝或蔓藤草花。

大幅之画，罗列内容较多，应注意琐碎之弊，要有一个聚集重点，即使零星陪衬物，也须要物与物之间，加以适当联系。

构图是千变万化的，特别要有新意，需要不断探索实践中积累经验。所谈构图要求和后面的附图，仅作参考入门和创作设计时的参考，并请不吝赐教。

张继馨于苏州

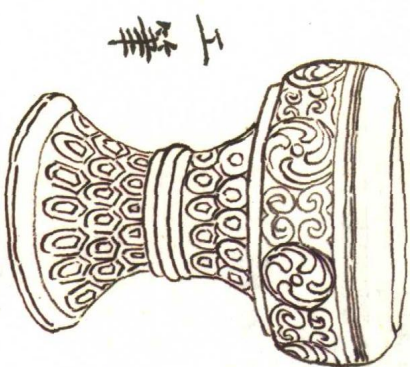
一九八七年十月

责任编辑：高学海
美术编辑：高学海
文字编辑：刘见
封面设计：陈佩

目 录

博古画技法图例	(1) — (14)
博古画资料参考	(15) — (82)
吉庆长寿博古画参考图	(83) — (112)
工笔博古画参考图	(113) — (124)
写意博古画参考图	(125) — (136)

图例一

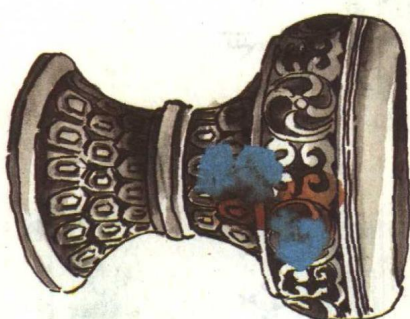

工笔

钩线

着底色

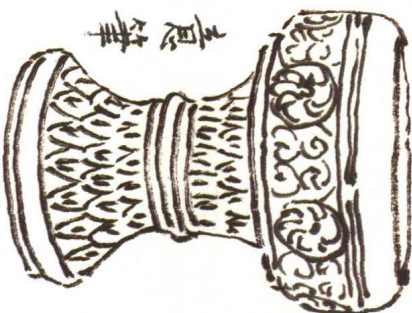
点石青色

罩色

提色和加深暗部

意笔

钩线

着底色和点石青色

罩色和提色

工筆玉品

鉤淡墨綫

着汁綫底色

薄罩石綠色

工筆翡翠

在玉品基礎上加點翡翠斑

圖例二

意筆玉品

鉤淡墨綫

看好底色後略上一層石綠色，留出空白處

意筆翡翠

加點翡翠斑

图例三

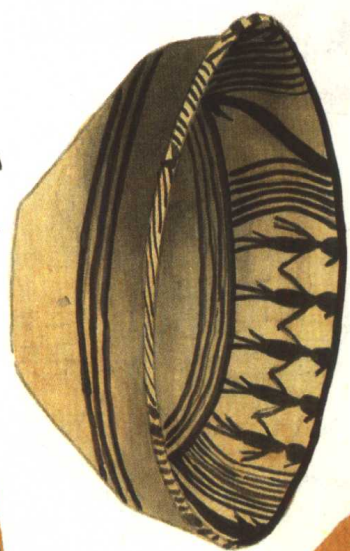
赭黄色凸出盆形

意笔陶盆

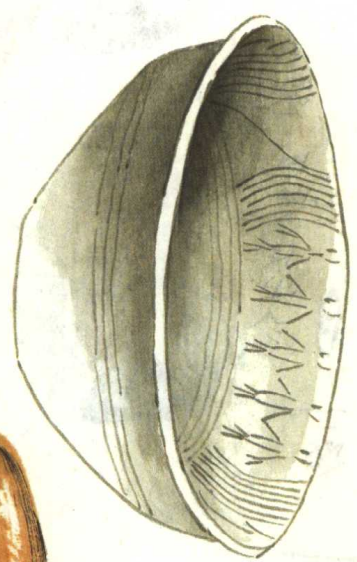

画饰纹

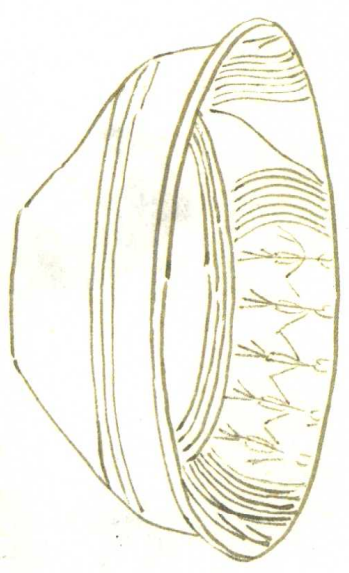

画饰约

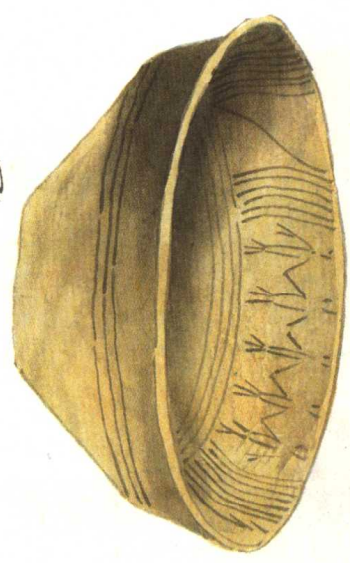
染底色

勾墨线

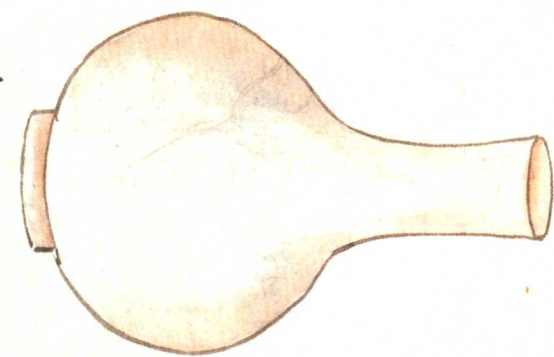
罩赭黄色

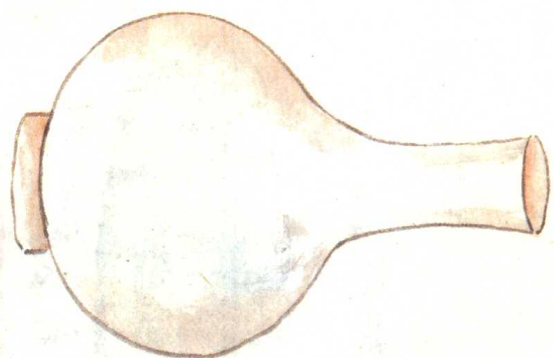
工笔陶盆

图例四

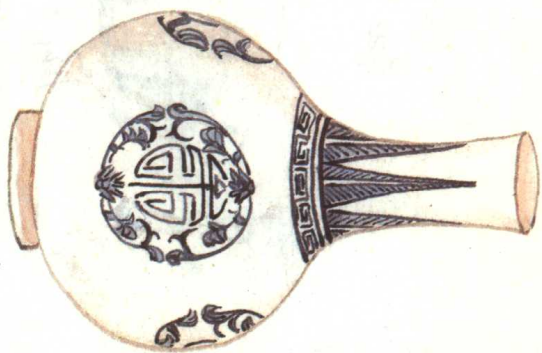

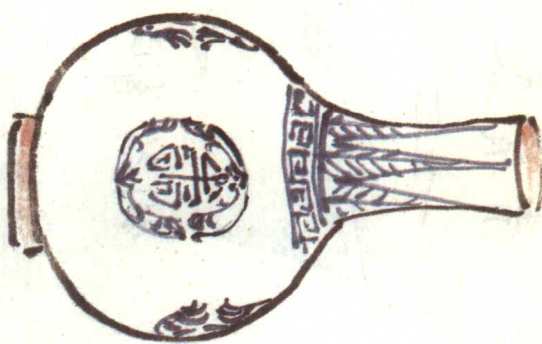
鈎綫淡着底色

罩粉色

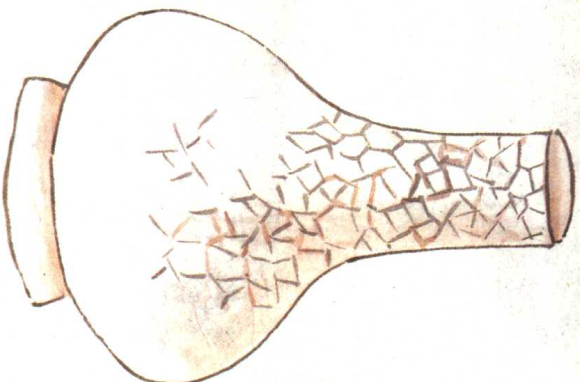
画青花紋

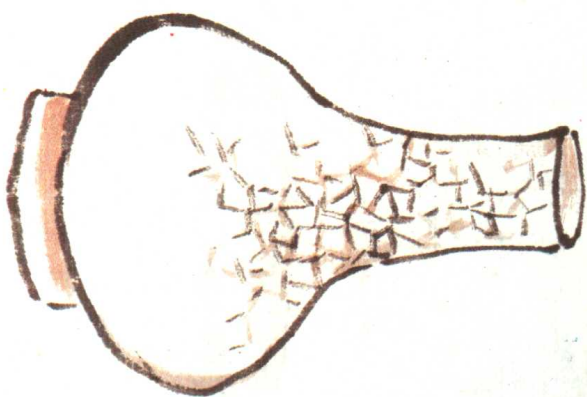
意筆画法

罩粉色

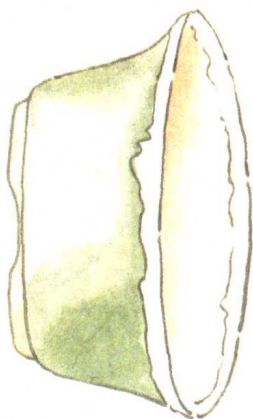
罩粉色

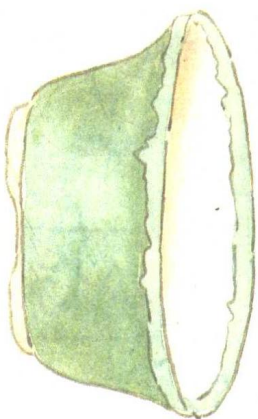
图例五

鈎綫画出開片着底色

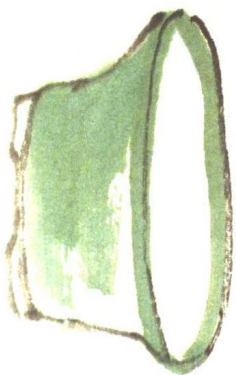
青次瓦盆

钩线着底色

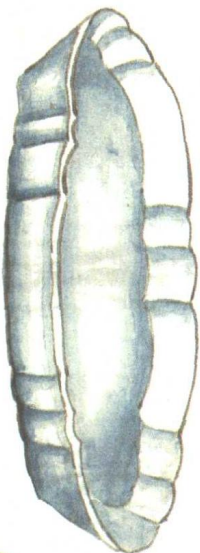

罩石绿色

意笔画法

釉里红洗

钩线着底色

罩深红色 留出亮部

意笔画法

彩釉印花印齿工

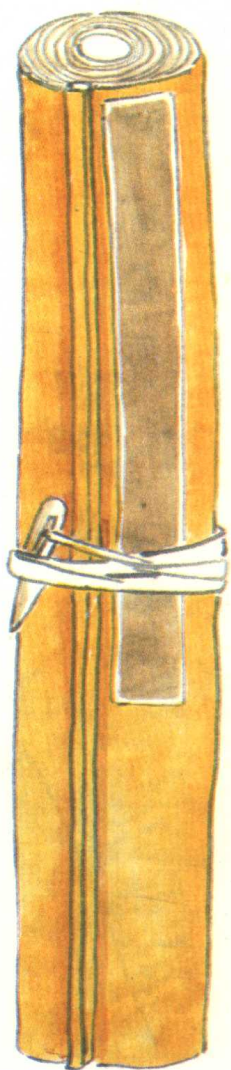

钩线着底色

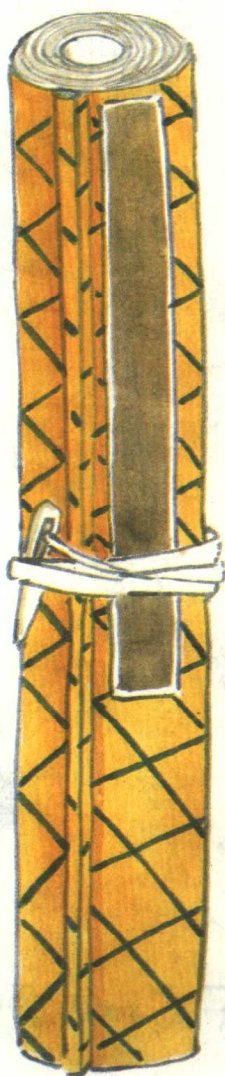

染花

圖例七

錦綉着底色

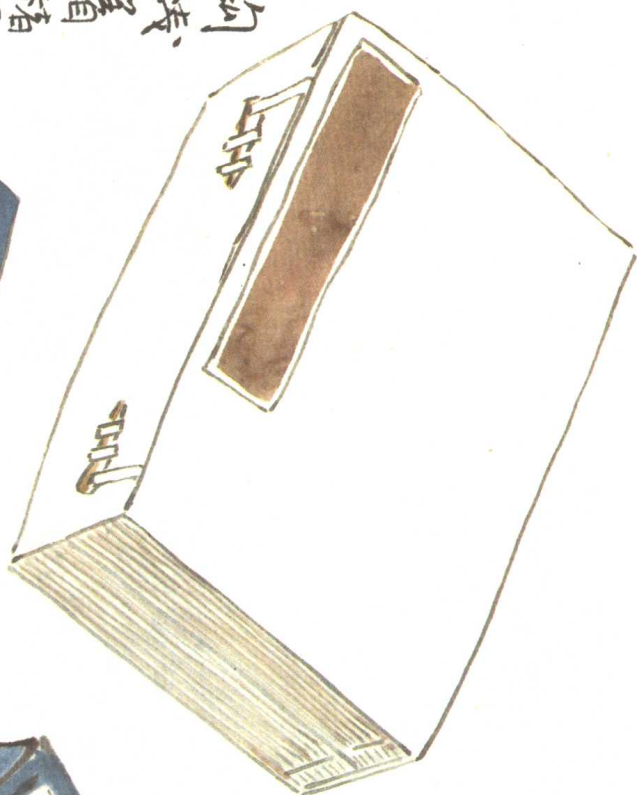

畫方格

畫紋樣

古籍書

綉線着箱墨底

石青平單套面

筆畫法

