

中国工笔画

牡丹 荷花
芙蓉 茶花

画法

张树荣 绘

天津杨柳青画社

ZHONGGUO GONGBI HUFA

牡丹 荷花
芙蓉 茶花

中国工笔画

画法

张树荣 绘

ZHONGGUO GONGBI HUA

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

牡丹荷花芙蓉茶花画法/张树荣绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2009.1

ISBN 978-7-80738-422-9

I. 牡... II. 张... III. 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 (2008) 第 191463 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

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

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: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 印

印 数: 1—6 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-422-9

定 价: 26 元

总 序

本社出版《工笔画线描画谱》系列丛书，至今已近40余本。并还将陆续出版。丛书的出版非常适合广大美术爱好者学习中国画，同时适合做纺织、陶瓷、装饰等工艺品行业的美术参考，亦适合做老年大学课本及教学辅导。现丛书已被列入全国艺术类高校图书馆必备书目。丛书面市，深受广大读者好评，曾荣获2006年度全国优秀畅销书奖。

根据市场需求，现邀知名画家绘制，我社编辑出版全新彩色精粹版系列。是升华，更是熔铸；师造化，法自然，不泥古；笔墨工极而写，寓写于工；工则精细入微，写则见意而止。

其中花卉系列，介绍各种花卉的工笔画法、技法，使读者在观赏之中能有所提高、收益。

中国绘画艺术是祖国文化宝贵遗产的重要组成部分，它是千百年来画家们集体创造的艺术结晶。中华民族是爱花的民族，古往今来，轶事流传甚广：爱国主义诗人屈原于九畹之地，吟“春兰兮秋菊，长无绝兮终古”、“纫秋兰以为佩，集芙蓉以为裳”，植兰、品兰、亦画兰，可见其爱花之深；不愿为五斗米折腰的陶渊明酷爱菊花，“采菊东篱下，悠然见南山”，他以菊花瓣酿制菊花酒，品菊、吟菊、画菊，可见其爱花之专；以梅妻鹤子而闻名于世的林逋，爱梅入魔，他不仅在小孤山遍植梅花，歌咏啸傲其中，而且终身不娶，以梅为妻，他的一曲“疏枝横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”的名句，成为千古绝唱，可见其爱花之痴。

我国大自然物产丰富，花卉驯化历史悠久，各种画谱纷纷绘就，对世界美术史有很大的贡献。北宋宣和年间就有《宣和画谱》、南宋宋伯仁编有《梅花喜神谱》、元代李衍编有《竹谱详录》，及《历代名公画谱》、《晚笑堂画传》、《唐诗画谱》、《诗余堂谱》、《十竹斋画谱》、《图绘宗彝》、《高松竹谱》、《雪湖梅谱》、《芥子园画传》等。

清著名画家吴昌硕的梅画，源于“家传一本宋梅谱”；近人马晋画马，成就于《百骏图》粉本；现代巨匠齐白石缘一本《芥子园画传》，奠定艺术大师的绘画基础。

作者简介

张树荣，1943年生于天津市，中国美术家协会天津分会会员，北京工笔重彩画会会员。多年从事专业绘画，画风清新、秀雅，传统功力深厚，注重写实，时代气息浓厚。

牡丹

牡丹是世界名花，为中国原产，品种丰富，栽培历史悠久。从古至今，牡丹以花大色艳、雍容华贵、富丽端庄、芳香浓郁，素有“国色天香”、“花中王”之美称，艳冠群芳，是中华民族兴旺发达、繁荣昌盛的象征，一直被人们颂赞不已。

牡丹在植物分类学上属毛茛科，落叶小灌木，植株高1~1.5米，为二回三出的复叶，小叶上常有3~5裂。它在种植后第二年的四、五月初开花。牡丹花形硕大，颜色多，叶子奇特，久经栽培，会有新品种培出。它不但是著名的观赏植物，而且还有药用价值。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”，洛阳是中国牡丹的发祥地之一。洛阳牡丹名扬天下，始于晋、兴于隋，盛于唐，极盛于宋。自隋唐以后，牡丹已遍布长城内外、大江南北。白居易在诗词中写道：每到“谷雨三朝赏牡丹”之时，花如海，人如潮，“花开花落二十日，一城之人皆若狂”，甚至达到“家家习为俗，人人迷不悟”的疯狂程度。正如唐刘禹锡《赏牡丹》诗云：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”

清代李汝珍的小说《镜花缘》中写了这样一段故事：在一年腊月，武则天同太平公主在暖阁饮酒赏雪，忽觉阵阵清香扑鼻，原来梅花开了。武则天很高兴，吩咐到群芳圃、上林苑赏花。可到群芳圃一看，只有腊梅、水仙、天竺、迎春盛开，其余尽是一派枯枝，再要去上林苑时，却有小太监奏知，上林苑与群芳圃一样。于是武则天写下一首绝句圣旨：

明朝幸上苑，火速报春知。花须连夜发，莫待晓风吹。

写毕便让太监拿去上林苑张挂。次晨，果见两处花园百花齐放，武则天大喜。武则天素爱牡丹，今日唯见牡丹无花，大怒，遂吩咐将牡丹连根拔起，即刻烧毁，又下旨将4000株牡丹贬去洛阳。自此，天下牡丹唯洛阳最盛。

其实，这不过是一段无稽之谈的戏说，难免与历史相悖。

历史的真相恰恰相反，武则天不仅没有毁贬牡丹，反而尤好牡丹、广植牡丹，为牡丹栽培留下不可磨灭的功勋。据舒元舆《牡丹赋序》说：“天后之乡，西河（并州文水县）也，有众香精舍，下有牡丹，其花特异，天后（则天）叹上苑之有缺，因命移植焉。”这正说明了武则天的家乡，早就种有许多牡丹，而且品种“特异”，已超过京城的许多优良品种。因此，她进京后便将家乡的珍稀品种移植到都城。后来，武则天在洛阳建立武周神都时，又将长安的一些牡丹带到洛阳来，这也是合乎常理的。

牡丹为中国传统名花，所以历代诗人、画家都钟情于牡丹，以牡丹为题材的诗词书画广为流传。历来吟牡丹、画牡丹、唱牡丹的作品最多。在杨茂兰主编的《历代咏牡丹诗词四百首》中，唐五代就有125首，宋代167首，金元27首。明代37首，清代67首，共计419首，作者共203人。以牡丹为题材的神话故事更是家喻户晓。历代文人为牡丹作谱、立传记事的专著和传记不下二三十种。其中最有影响的有北宋时欧阳修的《洛阳牡丹记》、周师厚的《洛阳花木记》，南宋陆游的《天彭牡丹谱》，明代王象晋的《群芳谱》、薛凤翔的《牡丹史》以及《牡丹八书》，到了清代还有陈淏子的《花镜》、汪灏撰的《广群芳谱》以及吴其著《植物名实图考》等，这些论著都是中国牡丹花史中最辉煌的文化财富，还被英国著名的生物学家达尔文在他写的《物种起源》一书中所引用。

以牡丹为题材的画家，远在南北朝时代，就有“杨子华画牡丹”的记载。到了唐代，画牡丹的画家就更多了。据董首《广川画跋》记载：唐代画家“边鸾所画牡丹，妙得生意，不失润泽”。五代南唐时徐熙画的《牡丹图》，用笔清秀，意趣生动，堪称一绝。到了明代，徐渭用泼墨法画牡丹，泼辣豪放，是一创举。清代恽寿平画牡丹，润秀清雅，自成一派。到了近代，著名画家王雪涛曾画了大量的牡丹画，幅幅神态各异，生机勃勃。绘画大师齐白石画的牡丹画，用笔简练，常常是寥寥数笔，却生机盎然。

步骤一 淡墨勾花头，中墨勾茎、枝干，重墨勾叶及深色花头。构图时应注意花的远近、层次、用线要流畅。

步骤二 三绿平涂正叶，赭石平涂反叶，白粉平涂淡色花头。花青染出正叶的大体结构、明暗关系及深色花头的层次。

步骤三 花青染正叶的明暗及整体关系。反叶用草绿染明暗及整体关系。白花用汁绿染明暗关系，用白粉提亮，用深汁绿染极暗处。粉红花头用胭脂加曙红分染明暗，亮处提粉，极暗处用重胭脂提。紫花用花青分染明暗，胭脂平涂，胭脂加墨提染暗处。

步骤四 叶子罩染草绿色，用螺青色调整叶子的关系。用灰绿色刷地子，注意冷暖色的搭配及画面的整体效果，使它充满春气息。

步骤五 调整画面。将主花深入刻画，后点画花蕊，在极亮处提粉，注意画面整体关系。最后，题款、钤印。

牡丹

牡丹

牡丹

牡丹

牡丹

荷 花

荷花是我国十大名花之一，古称“荷华”或“芙蕖”，别名水芝、芙蓉、荷华、水华、水芙蓉、莲，属睡莲科多年生水生草本花卉。又因荷花凋谢后露出莲蓬，生有莲子，故亦有“莲花”之称。荷花全身皆是宝，莲子、根茎、藕节、荷叶、花及种子的胚芽等都可入药。莲藕是最好的蔬菜和蜜饯果品。荷叶、荷花、莲蕊等也都是人民喜爱的药膳食品。传统的莲子粥、莲房脯、莲子粉、藕片夹肉、荷叶蒸肉、荷叶粥等等举不胜举。莲子，古为珍贵食品，如今仍是高级的滋补营养品。

荷花先发叶后开花，花叶并生同出，而且单朵花依次而孕，接踵出水，一面开花、一面现蕾、一面结实，形成老叶、新叶同在，蕾、花、果实同存。单花期为4~6天，花色多样，晨开暮闭，群体花期较长，从六月开始，长达三个月之久。

荷，花之君子者也。

荷花是圣洁的象征，古往今来，不知有多少文人墨客不吝笔墨，赞誉有加：屈原在《离骚》中说，要“制芰荷以为衣，集芙蓉以为裳”，还希望与之邻，“筑室兮水中，葺之兮荷盖”；唐代诗人李白有：“清水出芙蓉，天然去雕饰”的名句；而宋人周敦颐一篇脍炙人口的《爱莲说》更是道出了荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩”的花中君子的品质。

远在2500多年前，吴王夫差就曾在太湖之滨的灵岩山离宫（今江苏吴县），为宠妃西施欣赏荷花，特修筑“玩花池”，移种野生红莲，这可能是我国历史上最早的荷花公园。隋唐时期，长安（今西安市）慈恩寺附近有“芙蓉苑”。“江南可采莲，莲叶何田田”，更是写出了荷丛的繁茂。江南一带的名园，多设有欣赏荷花风景的建筑，扬州的西湖堤上有“荷花桥”，桥上玉亭高低错落，造型古朴淡雅，精美别致，与湖中荷花相映成趣，是西湖的风景最佳处，香蒲薰风，桥中赏荷，饶有雅趣。据说，农历的6月24日，是荷花的生日，这一天，全城空巷赏荷花。“说将故事与郎听，道是荷花生日，要行行。粉腻乌云浸，珠匀细葛轻，手遮西日听禅笋，买得残花归去，笑盈盈”。张远《南歌子》，正是这详细的记载。澳门特别行政区，就是以荷花为区旗和区徽，象征纯洁和高贵。

由于“荷”与“和”、“合”谐音，“莲”与“联”、“连”谐音，在中华传统文化中，经常以荷花即莲花作为和平、和谐、合作、团结的象征，以荷花象征和平事业、和谐世界的高洁。荷花品种丰富多彩，是“荷（和）而不同”，但又共同组成了高洁的荷花世界，是“荷（和）为贵”。

在我国的艺术绘画史中，荷花的艺术精品更是丰富多彩。据传南北朝萧绎的《芙蓉醺鼎图》是最早的以荷花为题材作品之一。最著名的当数南宋画院吴炳的《出水芙蓉》，细腻地刻画了荷花清新脱俗的优雅气质，是当代可以见到的最早将荷花作为独幅表现内容的工笔荷花作品，现藏于北京故宫博物院。元明清以及近现代画家的作品都从不同角度表现了荷花亭亭玉立，一尘不染的高洁之姿，创作出了许多设色清新工细秀润的荷花佳作，为后人提供了不可多得的描摹范本。而明清的杨柳青木版年画，多采用“连（莲）生贵子”、“连（莲）年有余（鱼）”等荷花吉祥图案，来表达人们的思想愿望。旅居海外的国画大师张大千先生擅长画花卉，但画得最多的还是荷花。他自己常说：“赏荷、画荷，一辈子都不会厌。”他认为，荷花最难画的部分不是花，而是花茎，因为一笔下去不得回头，重描就不成画了。张大千常作小品荷花，但也有许多壮观的大幅荷花作品。如1963年他在美国展出的六屏巨幅荷花，这些长12尺、宽24尺的六幅荷花屏风，在美国展出后由《读者文摘》购藏，14万美元的售价打破中国画售价的新纪录。他在35岁时作的《金荷》，被法国政府购藏。对此徐悲鸿曾说“张大千的荷花，为国人脸上增色。”

