



李小白 著

GONGBI HUAHUI JIFA

传统国画技法 当代名家传承

古吴轩出版社

梅花 杏花 桃花 梨花 山茶 树梅 水仙 菊花 昙花 天竺葵

工笔花卉技法 (二)

图书在版编目(CIP)数据

工笔花卉技法.2 / 李小白著. — 苏州: 古吴轩出版社,
2007.7

ISBN 978-7-80733-157-5

I.工… II.李… 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(2007)第108595号

责任编辑: 周晨 陆月星
装帧设计: 周晨
责任校对: 潘家荣
责任印刷: 蒋家宏

书 名: 工笔花卉技法2
著 者: 李小白
出版发行: 古吴轩出版社
地址: 苏州市十梓街458号
邮编: 215006
Http://www.szrbs.net/gwx
E-mail: gwxchs@126.com
电话: 0512-65237075
传真: 0512-65220750

印 刷: 苏州日报印刷中心
开 本: 787 × 1092 1/8
印 张: 6.25
印 数: 0001-2000 册
版 次: 2008年3月第1版 第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-80733-157-5
定 价: 38.00元

如有印装质量问题, 请与出版社联系。



定价: 38.00元

传统国画技法

当代名家传承



图一

图一, 将淡勾线后的白描稿以淡墨分几次染出树枝和寿带的层次, 花先后用大红、曙红染出层次的关系。



图二

图二, 用花青加墨, 花青加石青进一步染寿带, 用白粉从羽尖罩下, 同时用白粉从花的瓣尖染到瓣根, 渐染渐薄直到最深处, 用曙红、胭脂提染花托和花瓣, 用赭色染树枝的亮部, 用淡墨染蜜蜂。



图三

图三, 用花青、石青加深寿带的层次, 用赭色加墨染蜜蜂, 进一步用曙红、胭脂提染花托, 用曙红染背景云气。



中国工笔花鸟画大师

——李长白和他的子女们

李长白教授是我国当代老一辈艺术家中成就卓著的工笔花鸟画家和美术教育家之一。他以始终不渝的满腔热忱，笔歌墨舞，为我们创作了许多艺术珍品；他德高望重，为人师表，言传身教，为许多艺学后辈树立了良好的榜样，真可谓“桃李满天下”。

李长白，1916年生于浙江兰溪下里村。他从小喜爱书画，天资颖悟过人，早在中学时代，就能画大写意人物中堂，蜚声县邑乡里，传为佳话。他1933年考入国立杭州艺专绘画系，和李霖灿、王朝闻是同班同学，与赵无极、吴冠中、朱德群是前后届同学。其西画受业于林风眠、吴大羽、李超士；国画得潘天寿、李苦禅、张红薇、吴弗之指教，画艺益进。1937年全面抗日战争开始，长白“爱国心切，自发与同学数人组成抗日救亡流动宣传队，辗转浙南穷乡僻壤，白天刷写标语和绘制抗日宣传壁画，夜间演唱抗日歌曲并表演活报剧，激发人们抗日爱国之心，继而去内地国立艺专完成学业”（西厓《李长白和他的画》）。他1939年毕业，于第二年起，先后在南虹艺职、西南美专、成都师范、国立艺专、华东艺专、南京艺术学院任教。他还于1947年创办了民艺术研究所，设立西画、国画、图案、音乐、语言文学五个系，培养了一批文艺人才。六十年来，他在艺坛辛勤耕耘，锲而不舍地从事中国画教学与创作，擅长人物、山水、花鸟，兼工诗词、书法，尤以工笔花鸟著称。在教学中，他主张“以培养学生独立思考能力和想象能力为主；在学习前人方面，他要求学生不但要知其然，还要知其所以然。他注重培养学生热爱生活和大自然，从景物中发现情趣、意趣，从而能设想表现手法”。为加强学生对如何正确写生、设色、创作的理解，他经过长期的教学实践，积累了一套完整的工笔花鸟画教学法，编写出版了《花卉写生构图》、《花卉设色》、《翎毛写生设色》等书，这些书不仅可以作为广大工笔花鸟画爱好者的“良师益友”，而且也可以作为美术院校的教材使用。

他的中国画创作是与其创作教学结合在一起的，创作出来的优秀作品往往成为教学创作的示范。他走的是一条传统、生活、修养、创作之路。他认为“黄筌只有一个，石涛也只有一个，齐白石也只有一个。而今从形式上学他们的人遍天下，然而都黯然无光，绝不能超越，只有创作的境界，变化发展的活用形式，才能放光”。他立足于传统，而不为传统所囿；善于贯通中西，为我所用；坚持“外师造化，中得心源”的创作原则，努力探求独特的艺术语言，与古人、今人极力拉开距离，终于开拓出属于他自己的艺术天地，形成清新、超逸、秀雅、奔放、洒脱、多变的绘画风格。长白先生说得好：“每个画家不但要有自己的风格，而且这种风格将随着自己的思想感情、生活经历、学识修养、审美意识、艺术技艺的丰富变化而变化。一成不变者，必将陷入江郎才尽。”

中国工笔花鸟画于唐代始独立成科，薛稷、边鸾、刁光胤是此期的代表人物，五代形成了“黄

名家辈出,黄居案、徐崇嗣、赵昌、崔白、赵佶、李迪、林椿等争奇斗艳,构成了中国花鸟画的鼎盛期。元、明、清以后,写意花鸟画大兴,工笔花鸟画每况愈下。进入现代,中国工笔花鸟画开始复苏,并趋向繁荣,唯开派者于非闇、陈之佛、李长白三家也。李长白初攻大写意花鸟,从八大、齐白石、潘天寿变化而来。早在学生时期,他的一幅《双栖图》就被入选“第二届全国美术展览”,潘天寿大为赞叹,在画上题曰:“落墨草草,神情致佳,唯个山僧能为之,难得!难得!难得!”其后转攻工笔花鸟画。1944年,他在国立艺专任教时,渐渐感到“艺术必须做到雅俗共赏,方能为大多数群众接受,尤其在抗日宣传中感受至深”。这与他转入工笔或兼工带写不无关系;又有一种对民族文化的高度责任感,激励他去为挽救和振兴濒于衰亡的工笔花鸟画努力奋斗。其专著《花卉写生构图》、《花卉设色》、《翎毛写生设色》、《工笔花鸟画创作》等,颇受读者的欢迎,公认是学习工笔花鸟画的优秀教科书。他对宋人及恽寿平的花鸟画领悟颇深,所作工笔花鸟画注重意境的创造,以情感人,乐于苦心经营,多而不乱,少而不疏,章法无一雷同者;勾勒精细,细巧求功,几乎不见笔迹;以轻色染成,薄中透厚,艳而不俗,淡而有味。在画鸟儿飞翔高空时,常描绘出不同时间里阳光照耀云彩所显现出来的特定色彩效果,或蓝天白云,或旭日东升,或秋高气爽,使画面天真自然,另有一番情趣。

长白先生的人物宗梁楷、石恪、白龙山人,仕女画学唐寅、改琦,亦颇精彩。上世纪五六十年代多工笔,以描绘现实生活题材为主。90年代多兼工带写,以道释神仙题材为主。其作品歌颂真、善、美,贬斥假、恶、丑,展示人生的价值,追求宁静、平和、光明、向上、奋进的意境;强调人物性格特征,神情气质的刻画,喜用铁线描、钉头鼠尾描,下笔顿挫有致,刚中有柔,含蓄深沉。他临摹的《朝元仙仗图》卷,是依照武宗元稿本《朝元仙仗图》卷(现缺最前一名神将)及其后人摹本徐悲鸿收藏的《八十七神仙图》卷(现缺最后一名神将)绘制而成,不仅保持原作精神,且补足所缺神将形象,真可谓“天衣无缝”,成为一件完整的本子。

20世纪80年代以前,我多目睹长白先生之花鸟、人物,而罕见其山水。80年代之后,先生绘画兴趣有所变化,画起了山水来。喜用皮纸,以水墨为主,工写结合。所作殊不与人同,令我大为惊叹。其山水画取法郭熙、夏圭、石涛,而更倾情于石涛。笔墨遒劲苍润,特爱写黄山。清代石涛、梅清、渐江得黄山之质,而长白先生则兼而得之,尚得其情与理。他仔细观察,体验黄山阴晴明灭,烟云变幻,寒暑交替的虚虚实实,千情万态,捕捉那雄、奇、险,形与神交融在一起,创造出比自然中黄山更美的艺术形象。特别是对变幻无穷的各种云海,娴熟地运用不同的笔、墨、色、水加以表现,并从西洋画色彩中获得启示,渲染适宜,气势夺人,大有入仙境之感。中国传统文人山水画,画云彩多留空白,倘拘于此法,是怎样也画不出长白先生笔下这种神奇的云彩来的。李霖灿先生说得好:“李长白教授对云彩画法别有新意,许多人觉得中国画画云缺少层面流动感,杜工部的‘水流心不竞,云在意俱迟’,指的正是此等要紧之处。李长白氏有鉴于此,在画云时,除了注意其境之美外,更着眼于其白云苍狗之变化流动感,而且也达到了令人心喜的境地,值得特别欣赏与推荐。”所论精辟,正道出其山水画之真谛。90年代中期,他又创作了《高原见情》、《火山风云》等山水系列组画,画法前无古人,所体现出的画理学养与艺术处理能力也不是现在一般的山水画后生们能轻易步尘的。

长白先生经常参加全国美术展览,并在国内和日本、加拿大、德国、法国、英国、美国多次举办个人画展及李家父子(女)联展;其人物画《打渔帘》、花鸟画《风竹锦鸡》、《山茶绶带》分别为国家和省级美术馆收藏;十余幅人物、花鸟画曾被美术出版社印制成千万张中国老百姓喜爱的年画;工笔花鸟画《昙花》、《山茶绶带》、《树梅》等多幅作品还被苏州刺绣研究所用来作为苏绣样稿。邓颖超第一次出访日本,把李先生的两幅作品《牡丹绶带》、《风竹锦鸡》作为礼品赠送给日本首相。2005年7月,李长白个人画展在北京中国美术馆举办。2005年11月,李长白师生画展在江苏省美术馆举办。2006年11月4日,中国工笔花鸟画大师李长白“中国画风”邮票成为江苏省集邮公司首选。

李长白对工笔花鸟画致力最勤,功力最深,成就最高,其工笔花鸟画是中国花鸟画苑中的一朵奇葩,学之者甚众,人称“李派”。

其子小白、采白,女莉白承父风而有所发展。

李小白,1976年毕业于南京艺术学院美术系,曾在镇江地区文化部门工作,后调入母校任教。其《竹雀图》赴德国展出,被慕尼黑巴鲁特艺术馆收藏;《晨曲》参加了国际和平年之画展;《春花月夜》、《牡丹燕子》、《万紫千红》、《胜似春风》、《葡萄熟了》、《莺歌》、《和平颂》等在全国和省画展上受到好评。1982年,他在南京艺术学院美术馆举办个人画展。1984年,江苏人民广播电台和《风流一代》杂志分别为他做了专题报道《愿为银幕献丹青》和《闪光的年华——丹青之恋》。1986年底,他获密西西比大学奖学金而赴美留学。在美国西部旧金山所作十余幅金门大桥,壮观宏伟,并参加了“金门桥五十周年庆祝画展”,引起强烈反响,多幅作品被争购。为弘扬中华文化,他创办了“小白画院”,

招收学生，教授工笔花鸟。其间，担任大纽约地区艺术家协会会长、美东花鸟画协会主席、美国琴棋诗画协会顾问、苏州大学李长白中国画研究所名誉所长。2004 年中央电视台为其制作专题节目《让世界了解你》，2005 年 3 月作品参加春季纽约世界博览会；同年 8 月被中央电视台《鉴宝》专栏聘为专家。2006 年 5 月回国任南京云上文化艺术沙龙总监，南京电视台《爱涛频道》、江苏电视台《玩家》节目、江苏城市频道《品味男人》、江苏电视台《品牌故事》、江苏电视台《走进江苏》五个栏目为其做专题报道。2007 年 1 月被中央电视台《艺术品投资》栏目《走进南京》聘为艺术品书画鉴定专家。定居纽约后，其画风大变，汲取众长，使色彩更加丰富，给人以洒脱、清丽、圆满、活泼之感，受到了许多大型画廊、美术馆关注。观其画，有一种扑面袭人的清润、空灵、澄清、深沉、圣洁和略带神秘禅意的强烈气息。这种清爽莹洁不浊不脏、不躁不火、不干不湿，又毫无浮华、甜俗之弊。这是画家修养、品格和气质的自然流露，又是善于艺术处理的结果。独树一帜的艺术风格是画家独特感受和独特表达的高度统一。小白敢于突破陈规，选择各种手段，用来强化艺术表现力。这里重要的是选择、组合和融为一体，这就更需要画家有学养、眼光、胆识和勇气，还需要有想象力和创造性。小白的基本审美观念和艺术结构是中国的，但又大胆吸收了西洋画的某些造型观念和手法。例如画面的整体性和视觉效果，成功地利用西画的技法，以使花鸟画和现代的空间、现代人的审美情趣相适应、相吻合。比如色彩，从文人画以外的民族传统艺术中借鉴，并注意吸纳外国绘画的技巧使其色彩和色调更绚丽和灿烂。

李采白，现为苏州大学艺术学院副院长、副教授、硕士研究生导师、江苏省美术家协会会员。上世纪 70 年代末，他曾在苏州大学艺术学院的前身苏州丝绸工学院工艺美术系求学，是恢复高考后的首届艺术类本科生，之前他和那时的大多数知识青年一样响应国家的号召赴苏北洪泽农村插队落户。

采白是个性情中人，不但画画得好，并且乐于助人，豁达大度的性格使得他在同学中具有很高的威信。在家庭的熏陶下，加之他本人的聪慧颖悟，在校就读期间就在一些刊物上发表了不少高水平的国画作品，工笔花鸟画《胜似春光》，生机勃勃，灿烂如华，被江苏美术出版社印成单页出版发行，受到社会的广泛好评。由于国画创作上的突出表现，毕业时他被留校从事中国画的教学与创作。为了让他专业上有更大的发展空间，学校还专门让他去南京艺术学院随其父进修。这段时间他又有了许多新的体会与收获，并创作了大量的优秀工笔画作品，如《春光》、《秋趣》、《冬夜》等等。在教学之余，采白一直勤于工笔花鸟画的创作，在研习前人经验的基础上又不断地从生活中汲取营养，既注重师古人，更讲究师造化，并从理论上不断地进行总结，他还和李长白先生一起出版了《花卉写生构图》和《花卉设色》等专业书籍，发行量很广，连我国台湾的艺术院校也将其选作国画教材。

修养的提高和眼界的开阔使采白的作品又有了质的升华，宁静恬淡，表现意境更具文人氣息。他创作的《双鲤图》画面简洁，两条鲤鱼悠然自得地游于水中，若隐若现，让人过目不忘，爱不释手，许多外国友人都愿意出高价收藏。

近年来，采白又热衷于墨竹的创作。他认为修竹高洁、挺拔，颇具名士风度的造型，在表现上能够更加直接的挥洒他胸中的逸气。采白笔下的墨竹既有板桥遗韵，又不落古人窠臼，天真烂漫，清新可爱，寥寥数笔，浑然天成。作画时若是有酒相助，画面则更添神采。

综观采白的艺术创作，在家学修养、功力技法之外，“情”字不可或缺，包含着他对生活的热情、创作的激情和为人的豪情，因为有了情，所以他的作品鲜活而富有生命力。

李莉白，1954 年出生于上海市，自幼随父习画，大学毕业后专注于工笔花鸟画的研习，现为江苏省花鸟研究会会员。20 世纪 80 年代末，李莉白应邀在英国格拉斯歌爱丁堡画廊多次与父亲联合举办父女联展和个人画展，引起国外美术界的重视。并在 1990 年受邀在英国格拉斯歌美术馆进行“中国工笔花鸟画”的专题示范讲座，引起热烈反响。作品广为英国、日本、美国、中国台湾等地博物馆和收藏家收藏。

上世纪 90 年代后，莉白在父亲的指导下潜心创作，画风更为成熟。设色雅淡、秀丽而具朦胧之美，画风清新、空灵而有诗意。为了准确地表达自己的意念，画家在技法使用上打破了常规界限，又避免了多种艺术语言结合的混乱，逐渐形成自己新的绘画程式和法度理念。莉白的作品取象单纯，主体突出，格调清新，境显意深，寓兴抒情。创作中坚持表现生活特质的写生，强调内心触动的感受，以达到变自然美为艺术美的追求。1989 年，作品《墨荷》、《红牡丹》在英国 Paisley 艺术馆展出；同年在英国 Interdec 画廊举办“李莉白、李长白传统中国画展”；并于次年又举办了“李莉白、李长白中国画展”；1992 年在英国 Malcclm Innes 画廊举办“李莉白、李长白传统中国画展”；1994 年在英国 The Open Eye 画廊举办“李长白、李莉白中国水墨画展”，作品《红牡丹》参加了 2005 年江苏省花鸟画大展。

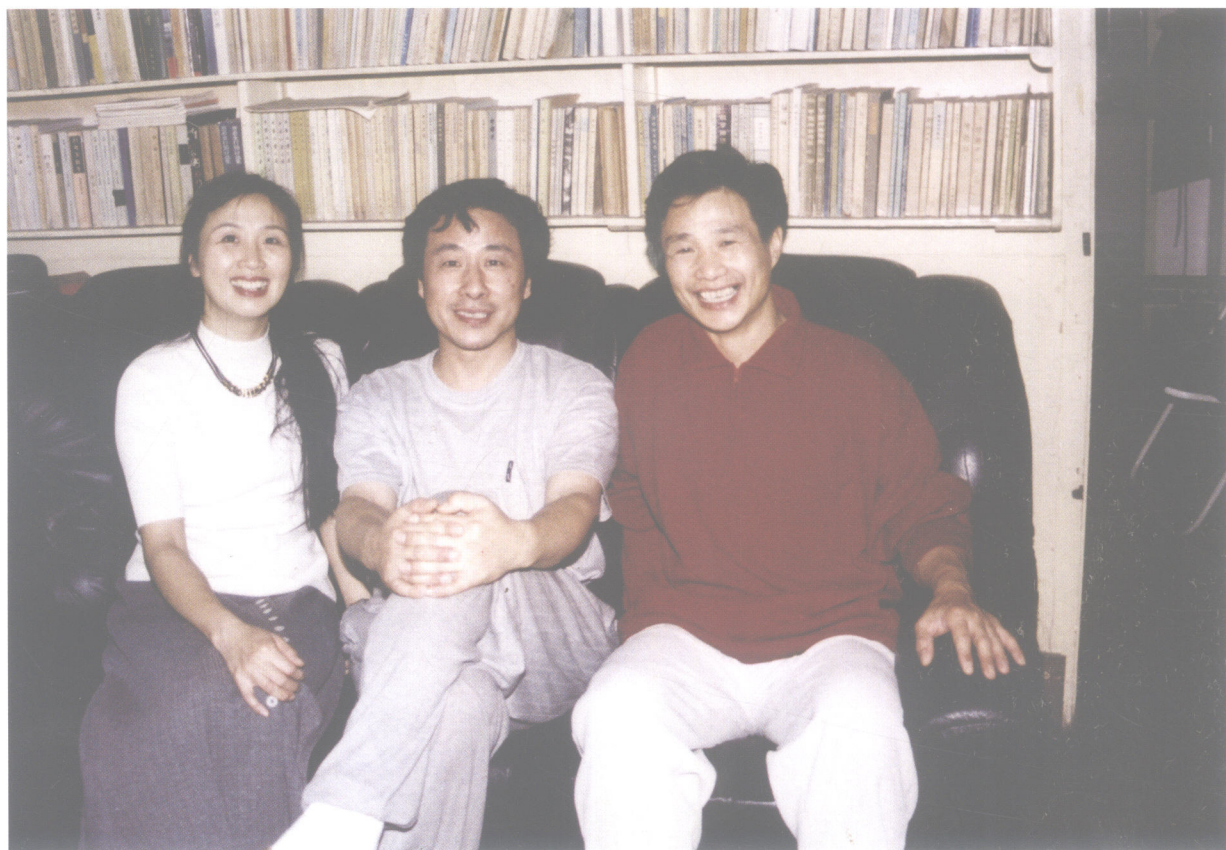
在这个艺术之家中，三位年轻画家的父亲李长白先生晚年的艺术生涯可以用“老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已”来描述。跨入耄耋之年的李长白教授并不满足自己已取得的成就，谦称自己所作“没

有一张画是完美的，都有它的不足之处”，紧接着他又说“有这种不完美，正是前进的动力”，充分体现了艺术家虚怀若谷、上下求索、不断创新的可贵精神。

江浙地区本为“才子画人”之乡，能写擅画之人极多，然而像李家父子（女）四人皆擅丹青，被誉为“丹青门第”，实为少见。有些人在艺术创作上，循规蹈矩，浅尝辄止，随遇而安，都不能走出自己的新路，也不会留有凝重的足迹。只有真诚的艺术追求者，择一而从，穷其毕生的精力，方能形成独有的艺术个性。李氏一家都是醉心于工笔花鸟画探索的虔诚者，他们把花鸟画当作完整的体系来对待，从技法创造、历史演变、民族精神、艺术规律、生活实践等方面来思考、研究和实践。他们懂得技巧、理论、生活三位一体、同步共进的重要性，懂得临摹、写生和创作之间的辩证关系。他们苦心钻研传统，提高笔墨技巧，更积极到大自然中去观察和体验，用新思想、新观念，去分析、研究、发现自然界中的生活情趣，以创造新的程式。“背靠传统，面向现代”是画家作品形态的概括与定位。在他们的作品中，拟人化的情操以及人性、人情味的注入，对花鸟草虫生命的眷念，在有生趣，有天趣，有趣趣中表达的是人对生态环境的关怀，人与自然的和谐。

周积寅

本文作者系南京艺术学院教授、博士生导师



从左到右：李莉白、李小白、李采白

目 录

作者介绍		
十种花卉浅说	1	
一 写生方法	2	
	2	欣赏、穷理、生象、落幅
二 表现方式	7	
	7	(一) 白描、双勾
		(二) 勾染
		(三) 没骨
三 色调配置	8	
	8	(一) 色调与情景
	9	(二) 采光采色
	9	(三) 明暗浓淡
	9	(四) 配彩类别
四 渲染方法	9	
	9	(一) 套染(树梅)
	10	(二) 先染后罩(杏花)
	11	(三) 承接套染(茶花)
	12	(四) 积水(梅花)
	13	(五) 平涂(菊花)
	15	(六) 粉蛾染法
	16	(七) 昆虫染法
五 图例说明	17	
	17	(一) 白描
	18	(二) 墨彩
	19	(三) 淡彩
	22	(四) 粉彩
	35	(五) 重彩



十种花卉浅说

梅花

落叶乔木或灌木。开花期一至三月间。梅花品种繁多，有单瓣和复瓣之分。花色有深红、浅红、白色，还有白中带微绿的绿萼梅和很少见的紫梅花。

梅花自古以来为我国人民所喜爱，尤其在江南一带，在梅花盛开时，真是香飘百里。苏州的邓尉山，至今老梅成林，素有“香雪海”的美称。梅花枝刚梗健，开于风雪之中，毛泽东同志在《咏梅》一词中有“已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏，俏也不争春，只把春来报”之句，深刻地写出梅花的特性和气质。历来因梅之耐寒开花，松竹之经冬不凋，被人们誉为“岁寒三友”，推崇它们坚贞的品德，常青的友谊，故诗人多爱歌颂，画家多爱写照。明代王冕是著名的画梅大家，宋代林和靖在西湖植梅畜鹤，便有“梅妻鹤子”的佳话，他写的“众芳摇落独喧妍，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏……”中，梅花的清幽写得非常入神。而卢梅坡的“梅雪争春未肯降，骚人搁笔费评章。梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香”及“有梅无雪不精神，有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪，与梅并作十分春”则又是另一种意境了。

杏花

落叶乔木。开花期三至四月间。先开花后生叶，花五瓣（亦有六瓣），略大于梅花。花色有银红、淡红、白等色，蕊黄色，托紫红色。杏花盛开时万朵千枝齐竞放，呈现出一片“红杏枝头春意闹”的蓬勃景象。宋代叶适有“春色满园关不住，一枝红杏出墙来”写出杏花气质的名句。而陆游则有“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”的佳句。另如韦庄的“春日游，杏花吹满头，陌上谁家年少足风流？……”，则又感到风情的艳丽了。

桃花

落叶乔木。开花期三至四月间。桃花和桃叶是同时发芽生长的，花开时叶呈嫩绿色。花色有桃红、淡大红、白等色，花蕊为黄色。杜甫有诗云：“红人桃花嫩，青归柳叶新。”桃花开时恰好是垂柳扬春的时候。“灼灼桃花，依依嫩柳”画出了人间春色。

碧桃，落叶乔木。开花期二至四月间。碧桃是复瓣的桃花，不结实。花、叶同时生长。花色有红、白、粉红、红白相间以及白底红点等色。

梨花

落叶乔木。开花期三至四月间。开花时叶为嫩黄绿色。花似杏花，花梗细长，花色雪白，花丝亦白色，花药（指雄蕊花丝顶端呈囊状的部分）由黄变紫。花丛生于枝头，盛开时一树银装，丰满茂盛，体态生动，故有“一树梨花压海棠”之誉。如在春雨中观赏，则别有一番情景，“一支梨花春带雨”，其风流冷艳，是其他春花所不及的。

山茶

常绿乔木或灌木。通常称为“茶花”。开花期多为一至四月间，但单瓣茶花往往在十二月先开放。叶有椭圆形、卵圆形和披针形几种，叶端都尖，质厚而光泽；叶面墨绿色，叶背淡绿色。花冠有单瓣和复瓣两类，花色品种繁多，深红色的有照

殿红、千叶红、一捻红……粉红色的有正宫粉、真珠茶、杨妃茶……白色的有无瑕玉、千叶白……桃红色的有合欢娇、粉妆楼……红瓣白斑的花鹤顶以及黄色的、紫色的……有百余种之多。

茶花红色的绚丽，粉红的嫣丽，白色的清丽，黄色的雅丽，红白相间的姣艳；而且开花经久不谢，吐蕊于红梅之前，凋零于桃花之后；冒风雪，经春寒，树势挺拔，终年常绿，真是“叶梗经霜绿，花肥映雪红”。所以陆游赞曰“东园三月雨兼风，桃李飘零扫地空。唯有山茶偏耐久，绿丛又放数枝红”，明苏伯衡诗曰“……山茶作花红锦妆，中有一枝并蒂香，符采烂若双鸳鸯，嫣然占尽三春光……”

树梅

常绿灌木。开花期三至五月间。叶似芙蓉叶。花从叶腋生出，花柄细长；花瓣五片，形似瓢，色金黄，有深红色的网状花纹，开足时形似灯泡；雌蕊柱头生数花丝，色紫，雄蕊围生雌蕊之顶部，色黄紫。

水仙

球根花卉。开花期一至二月间。我国产的水仙花有单瓣和复瓣两种。单瓣中又有金盏玉台和银盏玉台之分。前者花冠色纯白，副花冠杯状，色金黄；后者都是白色。另外还有花冠呈淡黄色、副花冠呈金黄色，花冠白色、副花冠黄色红边的，但却不多见。复瓣名为玉玲珑，花冠白色，副花冠呈黄色皱褶瓣状。

水仙势态潇洒文秀，花色明丽，叶色鲜绿，更有宜人的幽香，清而不淡，所以人们誉它为冰清玉洁的“凌波仙子”。明代王谷祥有诗云“仙卉发瑤英，娟娟不染尘。月明江上望，疑是弄珠人”，写得很入神。

菊花

宿根花卉。开花期十至十二月间。菊花的品种很多很多，据说有一千余种。头状花序，单生或数个聚生茎顶。花形有厚管、细管、长管、大管、抱心、露心等。在园艺上则分大菊、中菊、小菊。花色众多，除蓝色和纯黑外，可以说各色都有。最多而最为人所爱的却是黄色菊花。

菊花开在秋风霜露之中，“色丽而不妖，质柔而不屈，无媚世之态，有拒霜之德，花期很长，萎而不落”，所以为人们喜爱。

昙花

仙人掌科，多年生常绿多肉植物。开花期六至八月间。昙花形态很像令箭荷花，不过叶的形、质都比较平薄和宽大，中肋明显，花生于叶状茎的边缘，形态丰满，花色洁白，幽美清香。从晚上七八时起开花，愈开愈大，香气也愈来愈浓，到次日凌晨二三时凋谢，故有“月下美人”之誉。又因开花前后不过七八小时，所以有“昙花一现”之说。昙花的雄蕊成束，色银白，形曲伸，很是雅美，画时要在此处多下工夫。

天竺葵

宿根花卉，又称石蜡红。除炎夏外，各季都能不断开花，花为伞形花序，着生于枝梢。花色有红、粉红、白等色。叶为草绿色，叶缘内有一暗色环纹。

一 写生方法

1. 欣赏：“细细观摩细细吟，方能悟花神”，写生第一步工作是欣赏。前人写有“绕树三匝，静观终日”的说法，这就是为了悟神成意。不论是画“写生构图”还是画“朵花小枝”，都要先进行欣赏。

2. 穷理：抽象的神态、情趣，是要通过具体的艺术形象来表现的。所以在欣赏之后，必须研究、观察事物的组织结构、特征特点。例如，画牡丹则必须对花、枝、叶各方面进行观察，研究它们的生长规律，结构、形象上的特点。如花朵的组织结构是层叠的还是聚生的？花瓣的外形特点、转折特点是怎样的？花蒂的结构形象、花蕊的形态特点又如何？未放、待放、怒放、谢落等的形态变化又如何？枝梗的皮色是什么颜色？叶脉是怎样分布的？嫩叶和老叶是否有不同？叶的基本形又是怎样的？各方面不同质感和在运动中、不同环境中形神的变化，都要仔细观察、体会。这种分析、观察谓“穷理”，是使形象的提炼处理不失真实并具有特征的重要工作。

3. 生象：在明了事物的生长规律、组织结构、形象特点以及不同环境中形态变化特征之后，再从神、情、意出发，结合表现形式的特点，对客观的形态推敲琢磨，提炼处理，以完成主客统一的新景象、新形象的创造，这叫“生象”，所谓提炼处理，就是根据新景情的要求，对客观的景象、形象进行取之舍之，增之减之，强之弱之等方面的处理改造。

以上所谈的欣赏、穷理、生象是写生的第一阶段工作。

4. 落幅：写生的第二阶段是落幅，落幅是进行具体写生。梅花、杏花、桃花、梨花、茶花、纹瓣悬铃花、水仙、菊花、昙花、天竺葵写生，可以分为基础性写生和创作性写生。基础性写生其一是枝、花、叶和小枝的写生，见图 1-11，其二是写生构图。创作写生即是有目的有选择地为创作需要而进行写生。具体要求与方法详见图例部分，见图 12-23。

值得提醒的是在写生时，同时还必须考虑到设色后的效果。



图1



图2



图3



图4



图5



图6



图7



图8



图9



图10



图11



图12

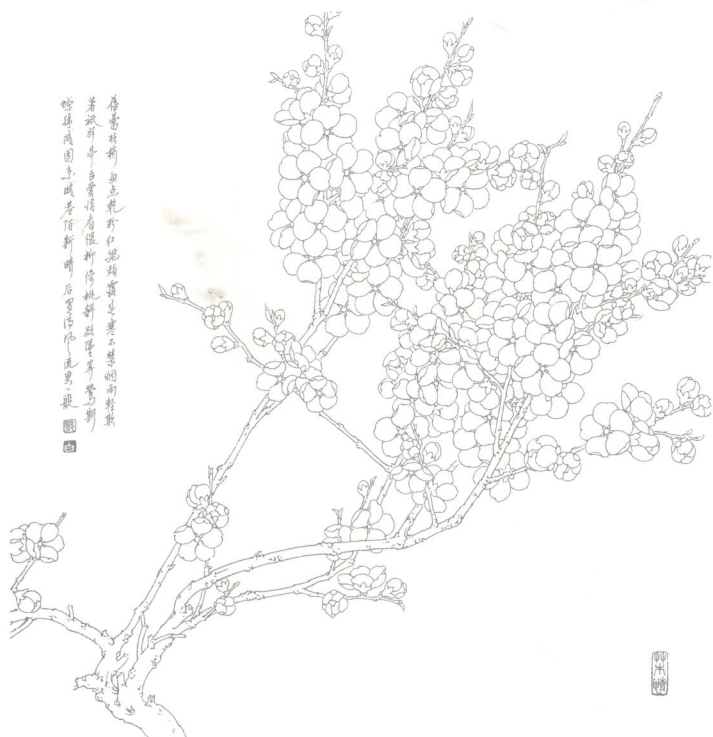


图13



图14



图15



图16



图17



图18



图19



图20



图21



图22



图23

二 表现方式

一幅工笔设色花鸟画的成败,除了作者所表达的情趣、意境外,其形象的刻画、神态的反映、构图的处理、笔墨的运用以及渲染设色等,虽然各有主次,但就总体来说,该是“相辅相成”的,从实际的情况来看,有时往往因设色的失败,而功亏一篑。所以,对此不能认为“无关大局”而不加重视。古人说“学习青绿三十年,方得青绿之法”。亦说明渲染设色,并不是一件容易的事。要研究这个问题,必须学习基础知识,观察自然,反复实践,方能运用自如,灵活掌握。工笔梅花、杏花等花卉的表现方式分为白描、勾染、没骨三类。

一、白描、双勾

单纯用墨线来表现物象的叫“白描”,亦称“双勾”。白描又分为单勾和复勾。

1. 单勾:用一种墨色来勾整张画的线,叫一色单勾。用浓淡墨分别来勾不同形象,如花用淡墨勾,叶用浓墨勾,则叫浓淡单勾。

2. 复勾:先用淡墨把全部形象勾好,再用浓墨对局部或全部的勾线进行勾勒,则叫“复勾”。复勾的目的,在于加强质感和浓淡的变化,使物象显得更有精神。复勾用线,必须流畅自然,思想上不要受原线的约束,否则容易流于呆板。更忌依照原线刻画一道,而使画面毫无生气。

二、勾染

在白描基础上进行渲染设色的叫“勾染”。勾染又有勾填、勾勒、勾染之分。

1. 勾填:用一色墨或浓淡墨勾出物象形态,设色时做到“色不侵墨”的,叫“勾填”。勾填通常有两种手法:一种是在设色时,使色紧靠线的内缘行笔,不使颜色侵到线;一种是在线的内缘空出一线“水路”^①而着色。勾填的特点是:用墨较浓,用线较健,用色较厚。浓丽厚重,富有装饰味。设色多用平涂。

2. 勾勒:先用淡墨勾线,继以“层染”^②的方法设色,再用墨或色进行复勾,这次复勾即谓“勒”。实际上,勾勒就是白描中的“复勾”,不过中间插进设色而已。勾勒较勾填生动,比勾染厚重。重彩多用此法。

3. 勾染:根据对象不同色相,用相应的墨线勾线,用所需的方法设色,设色时也要做到色不侵墨;设色后在主要的地方略加复勾,则称为“醒笔”^③。勾染是粉彩最主要的表现方法。

三、没骨

不用墨线勾勒,用墨或色以明暗、浓淡来表现物象的叫“没骨”。没骨有“没骨渲染”和“没骨点染”之别。

1. 没骨渲染:用层染或混染等方法,以色或墨来渲染形象的叫“没骨渲染”。没骨渲染感觉轻盈鲜嫩,一般画幅不宜大;渲染时要特别注意清洁和笔上水分的掌握;前后形象重叠处的渲染,除需要外不能模糊不清,有时可以空出极细微的一丝“水路”来区分前后形象。

2. 没骨点染:先在笔端蘸配好墨或色的浓淡,然后以极简练的用笔把形象表现出来,叫“没骨点染”。没骨点染亦有粗细之分。细致的,也是工笔中所说的点染,则是常用来表现昆虫、小草、弱柳、风芦和某些枝叶的。略粗放的,则是“兼工带写”花鸟的主要表现手法。明代吕纪常以“点染”花卉和工笔翎毛结合成画,显得别有风趣。更粗放的则叫“点厾”,作大写意时多用之。齐白石以“点厾”花卉和工笔草虫同时并用,可谓别开生面。可见,表现的方式在善于运用。

总之,在梅花、茶花等花卉的表现上应根据作者设想画面的需求灵活应用以上方法,也可几种方法并用。

①水路:在重彩勾填中,为了使色彩减少平实的感觉,在边线与色彩之间空出一丝白地,则称为水路。在渲染大片叶,如荷叶、芙蓉叶时,在主筋的两边,空出两丝相等的白地,亦称水路。水路要空得均匀,以有笔意为好。

②层染:先染一道色,等干后再染一道色,这样层层染上,少则两次,多则十来次,直到把色上足为止,别称为层染。在渲染方法中的套染、先染后罩、先铺后染、承接套染都是层层加染的,故习惯把这四种方法总称为层染。

工笔设色,为什么多采用层染方法?大概有以下几个原因:1.使用的纸、绢都较薄,一次上色效果不易好;2.用矿物质色渲染有浓淡的色相,必须层染;3.有些颜色调配好之后再上来上色容易灰暗,尤其是加墨和调粉的色,不及层染效果好;4.对明暗浓淡的部位、大小较易掌握。

③醒笔:简称提。在勾染设色后,觉得某些主要地方的勾线不足表现精神时,用较深的墨或色略为复勾一下,别称为醒笔。

一、色调与情景

前人有言：“设色妙者无定法，合色妙者无定方。”画家的思想感情各异，景象的朝晴暮雨瞬息万变，其感受也就千差万别。含情具意的色调，千变万化的配色也就产生了。故曰：设色妙者、合色妙者妙于“源于景色，成于情意”；景情变化无穷，所以说“无定法、无定方”。因此，我们不要把“随类赋彩”理解为依样画葫芦，必须“随类随神决色相，从情从境配色调”，才是正确的观点。“法”也就在其中了。

现在用《春意闹》（图24）一画来谈谈作者如何“决色调，配色彩”的。

这张画是以“满园春色关不住”的红杏为主景，加上蓝鹊、蜜蜂等浓春的景物所组成的。作者的立意是通过三者反映出“蓬勃活跃，艳丽明快”的浓春情趣，来激发观者“愉快奋发”的思想感情。从这景、情、意三者统一的要求来看，如果采用对比强烈的色调，则感到过于火辣，不但有碍于景色的明媚，也难以表达作者感受的情意。反之，如用冷色调，又将有失温暖，达不到明快奋发的共鸣。因此采用温和的冷暖对比的色调，以粉红色画杏花，用淡米黄色衬托烘晕，这样就把春天的明媚和温暖表现出来了，加上两只以石青色为主色的蓝山鹊，使杏花娇艳的粉红和山鹊明丽的青翠相映对比，从而产生“生动活跃”的愉快感，更显现了富有生命活力的春意，几只赭墨的蜜蜂，散飞在花香鸟语之中，使色调增添了情趣，显得更为丰富，产生了旋律美，从而完成了景、情、意三者的色调配彩。



春意闹（图24）

二、采光采色

工笔花卉的采光采色和油画是不同的。它的采光，以能表现物体的组织结构与表现形式相统一的原则来决定。因此，一般都采取在正光或散光下的明暗来表现对象的立体感。采色，则以对象的本色为根据，并结合整张画面的情调来决定。

我们知道，一般油画对明暗色彩的表现要求能反映出一定的时间感，因此必须定时定光。以块面造型的油画，一定要削弱线的作用，方能使形式和谐。反之，以线造型的，工笔画势必要求对组织结构、轮廓形体有明确的表现，不然会模糊了形象的鲜明性。因此对采光的要求，也就以能充分显示物象的结构和轮廓为原则了。此外，在正光与散光下色相变化也很少，所以设色就采取以本色为主，并酌情参照在正光或散光下形成的明暗来处理，这样也就和以线为主的造型方式在形式上统一起来，从而使形象更完美，风格更鲜明，表现力更充分了。

三、明暗浓淡

根据一般规律，如画一朵单色花，其浓淡表现为内深外浅。如画一朵粉红色的荷花，因它的本色是外深内浅的，那么设色也就外浓内淡了。

叶子多取叶尖淡、叶柄部浓的表现方法。叶有正反，正面浓，反面淡。远近的花叶，近浓远淡。

画面全局的明暗、浓淡的表现，如前后相距较远、层次分明的，一般说是明暗对比强烈的最近，渐远暗部则渐淡，而明度不变，可利用明暗对比的强弱所引起远近不同的感觉来表示。在有些折枝花鸟中，尤其是小幅的花鸟，则多采取浓浓淡淡的互相衬托。

这里顺便说明一下鸟的明暗处理。就鸟而言，不能画成像一个四周深中间淡的鸡蛋一样。如果这样来表现鸟的立体明暗，会产生笨重的感觉。较好的处理是中间较浓，边缘较淡，像淡淡的光线从对面偏下的方向射来一样，这是总的明暗概念。至于各个羽域的深浅，除依照本色的深浅外，一般都是前深后浅的。

四、配彩类别

工笔花卉的配彩（整个工笔花鸟画也是一样），大体可分为墨彩、淡彩、粉彩、重彩四类。

1. 墨彩：不论勾线或不勾线，完全用浓淡墨来渲染表现的叫“墨彩”。墨彩以淡雅为佳。避免产生沉闷重浊的感觉，但也不宜淡而无味，有失精神。在画面感觉上要有“清新素雅”的效果为好。

2. 淡彩：在白描和墨彩的基础上，用较淡的色彩渲染设色的，叫“淡彩”。淡彩要做到“色不碍墨，墨不离色”，既能融合一体，又能见到笔情墨趣，这样才能显出淡彩“幽雅秀丽”的特色。

3. 粉彩：用勾染或没骨的方式，植物色、水彩色及白粉为主，以稀薄的石色（矿质色）为副来设色的叫“粉彩”。粉彩勾线，应以淡墨为主。设色要做到“薄中见厚”；用粉要做到“晕化自然”，才能把粉彩的“娇丽明艳”表现出来。

4. 重彩：重彩多用勾填与勾染来表现。用色则以“石色”为主。设色较厚重，晕染也较困难，要特别重视设色的顺序、用色的厚薄、用笔的轻重、用水的多少等问题。重彩的色感是“雍容华贵，绚丽耀目”富有装饰味；染色以能做到“厚中生津、色无泛白、染接自然”为得法。

四彩除单用外，在一幅画中可以兼用，所以在实际作画中变化就多了。有时还可以同白描结合运用。总之，要活用不要死套。

四 渲染方法

花卉的设色方法，在运用中是变化多端的。下面介绍几种在画荷花时常用的方法。按顺序，结合图例说明如下。

一、套染（树梅）

方法：用“晕染”^①的方法，向同一方向，一层一层地由小面积加染成大面积，以完成明暗浓淡的颜色，为“套染”。套染设色，要注意用色薄、用水清、用笔顺的要点。

特点：比较容易达到“薄中见厚，厚中生津”的效果。对明暗浓淡的分寸亦便于掌握。

图例：树梅（图 25）

此图表现方法是“勾染”，配彩是“墨彩”，简称“墨彩勾染”。用色是上等油烟墨。图上方为渲染完成的树梅，下方为“步骤图”^②。

在设色开始前，须从全局的情趣来考虑色调；对明暗的处理、色彩的配合、色相的变化，都要先有完整的设想。在设色的过程中，要不断地观察效果，修正不适当的设想，力求达到理想的境界。决不能把设色看作是渲染浓淡的简单过程，机械地一遍遍涂色，而要把它看成是一种对生命的创造。

现按“步骤图”把染法说明如下：

1. 用轻墨^③勾线，然后用清墨把每片花瓣的最深处用“晕染”的方法渲染一次。
2. 用清墨根据设想的明暗浓淡，分别在每片花瓣上加染一次、两次或三次，这样染出大体的明暗浓淡，同时要注意光来自何方。
3. 从全局出发，对每片花瓣的明暗浓淡再进行观察思考，然后用清墨分别加染，以完成明暗深浅的设色。
4. 细心考虑，用淡墨或浓墨进行“醒染”^④，使画面“色足神显”。



图25

①晕染：简称染，就是有深浅的上色法。其方法是右手同时拿两支笔，一蘸色、一蘸清水；先将色笔上色，然后调清水笔用轻快的笔调将颜色晕染开来，渐染渐淡，直到看不见一点色痕为止。晕染，要注意两支笔的含水量；色笔的含色量，一般以着上纸面时有适当的饱和量为好；水笔的含水量，则以能滋润地引晕颜色，而不浸透颜色为准。

②每个图例中的步骤图，如果是横排的，顺序是从左而右；如果是竖排的，则是由上而下。在每个步骤的具体形象下面，有不同色相的小方块，是表示渲染用色的色相和色度。小方块的顺序，也是从左到右；左方色先上，右方色后上。小方块下面，有的有三个小圆点，有的没有，没有的表示只染一次，有的表示染两次以上才完成形象中的色相。

③轻墨：在树梅图例右下角，有四个不同色度的墨色圆点，并标着浓、淡、轻、清四字，这是表明渲染用墨的不同色度，即浓墨、淡墨、轻墨、清墨。

④醒染：亦简称提。在一幅画上，完成基本设色后，必须挂起来看一看，如有不足和缺点，则必须在有的地方加深颜色，有的地方统一色调，以达到统一醒目的要求，称为醒染。在一幅画中，要从全局的色彩关系来决定醒染的部位和面积，决不能每片叶子平均醒染。

二、先染后罩（杏花）

方法：在一花一叶上，先用套染方法染出明暗浓淡，然后用另一种色“平罩”或“罩染”一次^①，称为“先染后罩”。例如画绿叶，先用老绿染出浓淡，再用嫩绿平罩；如画老叶，先用墨染最深处，再用老绿加染，然后用嫩绿从叶尖向后罩染。

特点：色泽老嫩、娇艳，明暗深浅都较容易掌握；层次变化较多，是粉彩常用的方法。

图例：杏花（图26）

此图是“粉彩勾染”。用色是淡绿、曙红、淡墨、花青、三绿、黄。染法步骤如下：

花——

1. 用淡墨勾线，调淡绿色晕染两次至三次。
2. 调白粉从瓣尖染到瓣根，渐染渐薄至花瓣根处。
3. 反面平涂一道白色，增加亮度。