

中国名花工笔线描画谱

慕石 编绘

茶花

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

慕石 编绘

茶花

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国名花工笔线描画谱. 茶花 / 慕石编绘. —合肥: 安徽美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5398-1861-0

I. 中... II. 慕... III. 山茶—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 (2008) 第 007146 号

中国名花工笔线描画谱 · 茶花 慕石 编绘

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14 层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

天津锐彩公司制版 安徽新华印刷股份有限公司印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 3

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1861-0 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 茶花概论

“人人都道牡丹好，我道牡丹不及茶。”著名诗人郭沫若先生一生写过许多茶花诗、茶花美文。一句“牡丹不及茶”，道出了茶花的清新雅致。

一提起茶花，人们自然会想起“茶叶”。其实，茶叶与茶花是两种不相干的植物。茶花，又称山茶花，是我国传统的十大名花之排名第七的珍贵花卉。在三国时，茶花已有人工栽培。但直至南北朝及隋代，帝王宫廷、贵族庭院里所栽种的，仍是野生原始种茶花，单瓣红色。

茶花大致分类：山茶花、云南茶花、南茶花、茶梅、冬红茶花、玫瑰连蕊茶、毛花连蕊茶、樱花短柱茶、怒江山茶、西南红山茶、浙江红花油茶、金花茶等。花色主要以红色占大多数，其色彩的深浅变化也有相当程度的差异，通常以白条斑纹居多。另外茶花还有花色易变的主要特性，花色变化是无限的，一朵花就可呈现出多样的美感，更有一朵茶花可开出几种不同的花色。

从中国画演变历史来看，唐宋朝无疑是花鸟画的鼎盛时期，出现一批专门的花鸟画家，其技艺亦达到精湛的水平，茶花题材的绘画作品应运而生。特别值得一提是唐南诏名画《南诏画卷》。这幅唐光化二年由南诏画师绘就的画卷里，花坛中两株高过屋檐开着大朵红色鲜花的古茶树，生动精美，设色艳丽，系典型的唐人笔法，为中国古代绘画最早出现的茶花珍品。

黄筌的茶花画在绘画史上具有重要地位。黄筌，是“翰林图画院”院体画家的主要代表人物，曾入画院为翰林待诏。所谓“黄氏富贵”，即以富丽堂皇的色彩、惟妙惟肖的形象、严谨的笔触细致刻画。黄筌的茶花作品，《宣和画谱》载有三幅：《山茶鹑雀图》一幅和《山茶雪雀图》二幅，均已佚失。只有近代画家于照临黄筌《彩鹑山茶图》一幅尚存。

摹本上有临宋徽宗题款：“彩鹑山茶，黄筌妙笔。”色彩艳丽，清雅高逸。黄筌的画风对后世工笔花鸟画具有举足轻重的影响。其幼子黄居继承乃父画风，作品有《山茶雪兔图》与《山茶雪雀图》；造型正确，勾勒精细，禽

鸟骨肉兼备，形象丰满，赋色浓丽。两宋时期的茶花作品主要以精工的描绘，鲜妍的敷色著称，较著名的画家有崔恂、吴元瑜、林椿、李嵩、苏汉臣、董祥、赵昌、易元吉、丘庆余等。作品多已佚失，流传至今的只有南宋画家李嵩的《花篮图》、宋代佚名的《山茶蝴蝶图》和《白茶花图》。

至元、明、清代，中国茶花画呈现多样化、艺术化和文人化。众所周知，中国古代绘画作品一般是不题款的。就是鲜有

题款，亦多题于背部。宋末元初水墨花鸟方艾，文人、士大夫聊以书画自娱，或诗或句，或偶得或感叹，与画面整体有机结合，确立了诗、书、画三位一体的中国画模式。这与当时文人志士聊以画抒发胸中臆气、表情达意的时尚是十分相符的。元明代画坛盛行墨花墨禽，茶花画的文人画风开创了以水墨写意画为主流的新格局，写意茶花占主导地位。水墨淋漓的大写意别开生面，兼工带写的勾花点叶，工整艳丽的工笔设色，均以新的面貌纷现。林良作为明画院花鸟画代表人物，率先成为写意画的先驱。林良长于水墨写意，高古超然。传世之作《山茶白羽图》，虽属工整之作，花鸟极精工，设色极艳丽，但树干远景已采用水墨阔笔，写意放纵的画理，虚实结合，相映益彰。

沈周、文徵明、陈淳、陆治、孙克弘等吴门画派中人，皆擅长花鸟画，文学修养深厚，精于书法，绘画水平亦高人一筹。沈周有《红山茶》、《白山茶》，文徵明有《连理茶花》、《茶梅双禽》、《花卉册》，陆治有《练雀粉红花》。陈淳的茶花代表作有《山茶水仙图》，用笔简略洒脱，意韵直白，可谓写意茶花之典范。徐渭的水墨写意画，率真狂放，涉笔酣畅，水墨淋漓泼墨于纸上，不拘成法而法度尽在其中；其茶花作品《花卉图卷·山茶花》、《墨花图卷·山茶花》，更是神品中的逸品。

明院体工笔花鸟画代表人物吕纪，师法宋人，工整艳丽，能工能写；茶花作品《四季花鸟图·冬》、《梅茶雉雀图》均为大幅作品，气势宏伟，工写结合，笔墨流动，意境深远，堪称绝伦。其侄叶双石的工笔茶花《松梅鹤雀图》也紧随其法，略逊一筹。王维烈的《双喜图》和殷宏的《早春花鸟图》，均追其风。以缜密工细的工笔画闻名于世的陈洪绶，其茶花代表作《岁朝清供图》，凝练高古之线条，古拙奇特之造型，富有装饰味之高雅格调，独辟“古艳生冷”画风，堪称明代“工笔花鸟第一”。恽寿平的茶花《山茶腊梅图》、《腊梅山茶图》、《花卉册·之五》，均取徐熙没骨画法，虽画得极为工细逼真、明丽秀润，其画风与宋代工笔花鸟画却大异其趣，对后人影响颇巨。清宫廷画家邹一桂，得恽氏工丽衣钵，作品《白梅山茶图》，诗书印入画，命人耳目一新。僧人朱耷，即八大山人，承林良、徐渭一脉，为清代写意之泰斗。他的茶花画代表作《个山人屋花卉册·之三》，独辟蹊径，以奇、简取胜。晚清海上画派领袖人物任伯年，茶花代表作《山水天竺图》，意境清新，饶有韵致。

吴昌硕的近代花鸟画，开创了雄浑苍劲、色酣墨饱、富有金石气、融诗书画印于一体的画风，其有《茶花石山图》、《茶花》、《茶花图》等七幅茶花作品传世，足见其对茶花的倾情。齐白石的茶花简练粗放，笔墨纵横，色彩鲜明热烈，代表作有《山茶》、《山茶花图》。近代工笔茶花以陈之佛最为卓著。其茶花画因枝干借鉴日本画法，以用色为重，清润高雅超绝一世，有《早春》、《梅雀山茶》、《露冷风静》等六幅作品。

笔墨纸砚

笔起源于刻写甲骨文的硬石片，似乎应叫刻笔更为贴切。后来，有了木简竹简，是用形似墨汁的黑漆火漆写字，使用的笔是木棒竹棍。20世纪80年代，在湖南长沙左家公山和河南信阳长台关两处战国楚墓里，分别出土了一支竹管毛笔，是目前发现最早的毛笔实物。与现今不同的，不是笔毛插在笔杆内，而是将笔毛围在杆的一端，然后用丝线缠住，外面涂漆。出土文物证明，毛笔在战国时期就已广泛使用。据《尔雅》《说文解字》记载：笔，楚国叫“聿”，燕国叫“弗”或“拂”，吴国叫“不律”，秦始皇统一中国后，统一了文字，才统称为“笔”。史有蒙恬造笔之说。《博物志》载，秦国大将军蒙恬，以实用为基础综合各国制笔特点，改良选用兔毫、竹管制笔；具体方法是将竹竿一头镂空，将笔毛缠绕固定后塞在竹腔内封漆，外面另套上镂空的大竹套，以便起到保护的作用。这就是我们现在毛笔的鼻祖。笔是在数千年的文化演变中，不断改进而趋于完善的，一直沿用至今。

“工欲善其事，必先利其器。”现在市场出售之笔，其毛多兔、羊、狼、鹿、山马、鸡、人造尼龙等，品名不同用途亦有不同，并有大中小号之分。工笔画主要选用勾线用笔和染色用笔两大类。勾线笔：工笔画勾线要求长、细、匀。所以它的勾线笔多采用锋长、尖细、富有弹性而又不易磨秃的狼毫笔。如大小红毛笔、衣纹笔、叶筋笔、须眉笔、羽箭笔、蟹爪笔等。衣纹、叶筋、大小点梅笔可用于画长线和画面较大的作品。红毛、羽箭、蟹爪、须眉笔锋略短些，可用于勾细线和人物须发眉眼。染色笔：多采用笔锋较长，柔软圆钝，含水量丰富的羊毫笔，如大、中、小白云笔。白云笔由狼毫和羊毫合制而成，故称兼毫，性能介于羊毫和狼毫之间，藏水量大、既柔软而又劲健、有弹性，软硬兼施，宜于着色、渲染之用。《泥古录》称笔有“四德”，即“尖、齐、圆、健”。尖是笔锋尖锐；

齐是将笔锋捻开压扁，笔毛整齐；圆是笔头圆浑饱满；健是劲健有力有弹性，笔锋无论顺逆、圆转、按下提起，均能恢复原状。毛笔的保养：有了好笔，要倍加爱护，每次用笔后都要洗净，特别是勾线笔，若不洗净，让墨胶住笔锋，再泡开就不好用了，洗净的笔最好将水甩干后悬挂或插在笔筒内；用笔后不能将笔泡在笔洗内，一旦将笔锋泡变形也不好。

墨和笔是不能分割的。墨的起源很早，在秦汉时期就已广泛使用。据记载，五代南唐韩熙载有“化松堂墨”和“玄中子麝香月龙煤”之宝墨。到宋朝时苏东坡“雪堂义墨”藏有“油烟墨”七千挺（块）。据说，著名诗人秦少游对这些“油烟墨”极为称誉，尝大礼参拜。墨的附着力强，不易褪色，并且墨的层次丰富，由焦至清，可以分出许多色阶。墨有油烟、松烟及漆烟墨三大类。油烟墨黝黑而有光泽，质地细腻；松烟墨含胶较少，黑而无光。工笔画应以油烟墨为宜，勾线、点睛、打底均可；松烟墨层次平淡，乌而没有光泽，只适合表现某些无光泽物如墨蝴蝶、仕女发髻等。画工笔画最好选用墨锭，好的墨清香并泛蓝紫光，质纯的墨锭，胶浓质轻，所以在手中掂一掂，体大而量轻者为上品。陈墨燥性渐退，质地细腻平和，而新墨胶性火爆易凝。磨墨时，在干净的砚台上倒一些清水朝一个方向研磨，不可正反

来回研磨。使用淡墨分染，也应用磨浓的墨兑水调出。研过的墨，第二天不宜再用，就是常说的“宿墨”，因为用宿墨勾线在渲染或托裱时遇水会跑墨。

“南朝官纸女儿肤”。宋代陈后山在诗中赞誉：中国的宣纸像少女的皮肤一般洁白细腻温润。宣纸，因原产于宣城而得名。宣纸有生、熟之分，在生宣纸上均匀地刷上一层胶矾水即可制成熟宣纸。好的生纸抖起来不会发出哗啦啦的响声。熟纸有薄厚之分，冰雪、清水、书画较厚，适于画大画，但质地稍粗；蝉翼、云母则较薄，质地细腻，适合小幅渲染，云母宣上撒有一层云母，在上面作画，很有装饰效果。勾白描也可选用介于生、熟之间的皮纸或高丽纸。生、熟纸都有正反之分，作画时要选择正面，反面粗糙，有杂质及疙瘩。熟宣纸长时间不用的话要用纸包好，如果长期暴露在外，熟纸的局部就会跑矾，不能用了。宣纸以安徽泾县生产的为好。

随着墨的产生，相应的就有了砚。我国在南唐时就有开采“端砚”的文字记载。著名的有广东肇庆的端溪砚，安徽歙县的歙砚、宿县宿石砚、灵璧山砚，江西的紫石砚，广西柳州的柳石砚，湖南的黎石砚，浙江的衢砚，四川的眉字砚，陕西洮溪砚，山东的水晶砚、黄金砚，等等。砚，俗称砚台，工笔画用墨要用墨锭自己研磨，所以砚的选择十分重要。作画用的砚要选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚，广东产的端砚和安徽的歙砚较为合宜。选择砚石可用于触摸砚底，手感细腻又有微涩的感觉为好，另外还可用嘴对砚哈一哈气，而生水的“哈水砚”必是好砚。砚台需注意保养，无盖的砚台用后应清洗，不可使墨垢长期留在砚中，以免损坏砚石，影响使用。

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，去除杂质冷却待用。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。现美术画店有专业的胶矾水，省去调制之累，亦可用。此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是工笔画必备工具。

步骤一：用浓淡不同的墨色勾叶、花、树干及鸟的轮廓。

步骤二：用淡花青平涂正叶，石绿平涂反叶，花青分染花瓣正面，淡胭脂分染花瓣反面，寿带鸟用重墨丝头羽毛，重墨染出鸟的初级飞羽，淡墨分染嘴眼，赭黄平涂爪，其余用赭石染出。

步骤三：用花青分染正叶，草绿分染反叶及花苞，胭脂分染正面花瓣，用赭墨、石绿积染枝干，鸟的初级飞羽用中墨统染，丝毛处用重墨晕染，赭石染眼，赭黄染嘴，赭石统染翅羽及尾羽。

步骤四：用花青继续分染正叶，反叶提石绿，用朱红、大红、深红调和平涂正面花瓣，朱红加藤黄调和平涂反面花瓣，白粉提染寿带鸟，浓墨点睛。

步骤五：金粉点花蕊，淡花青勾叶筋，墨、石绿点枝干苔点，黑、白粉丝鸟毛；全面整理，题款、盖章完成。

花蕾

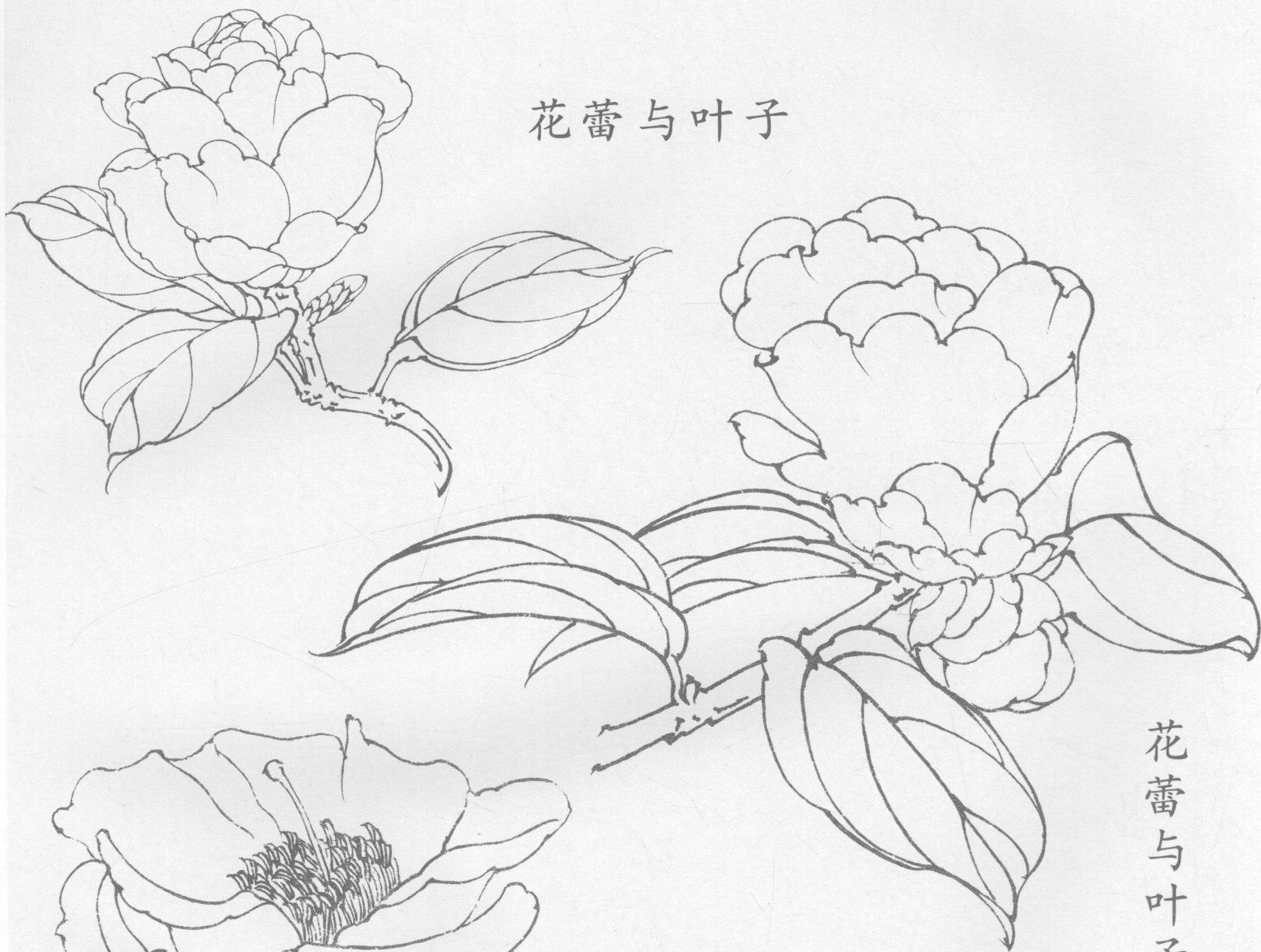

花蕾

花苞

花蕾与叶子

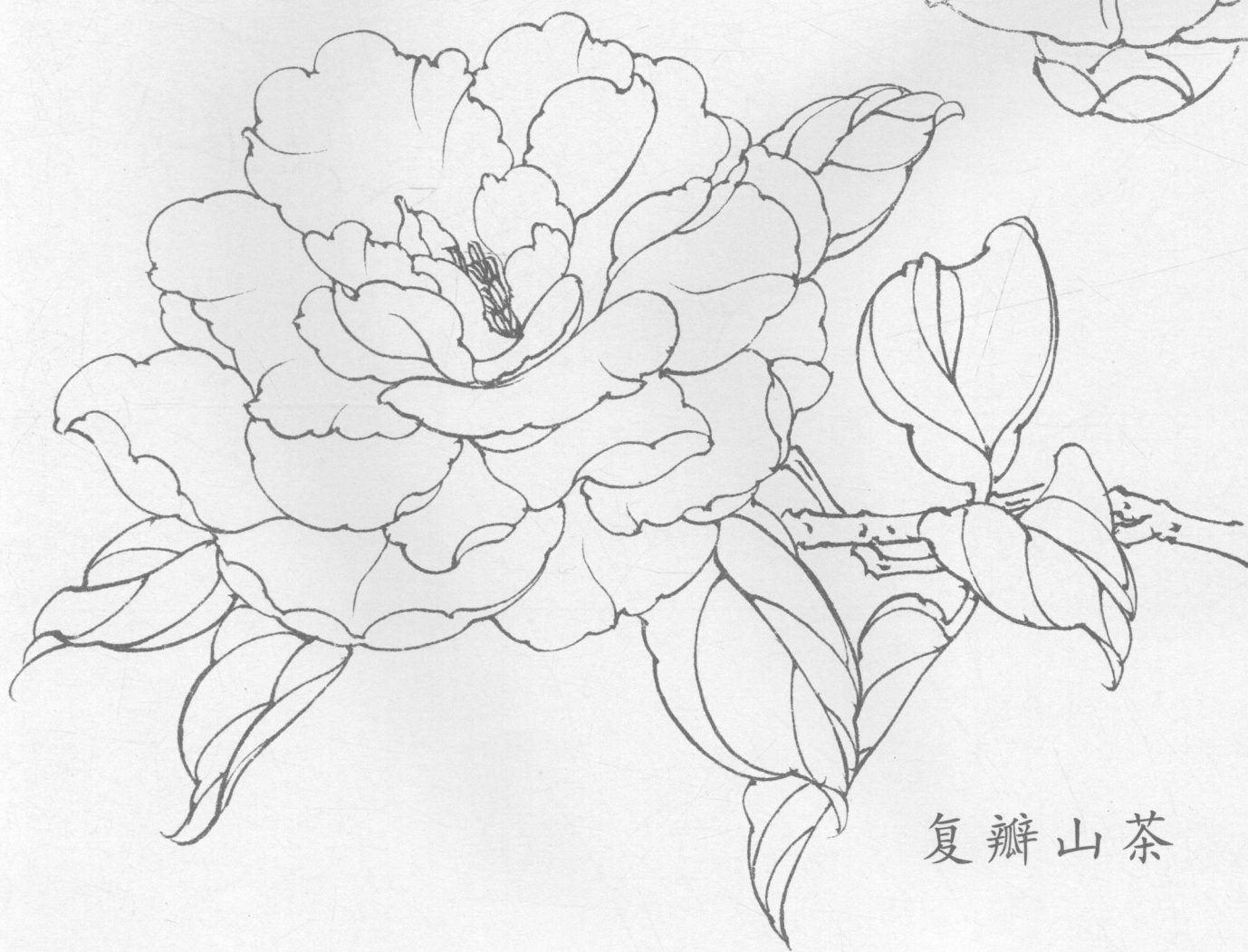

花蕾与叶子

初放

单瓣山茶

复瓣山茶

陈凯凯 绘

花间雅客

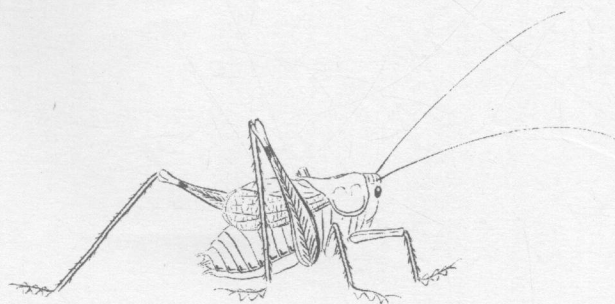

茶梅栖雀

岁朝清韵

枝头唱春

金涌炎 绘