

中国名花工笔线描画谱

劳鸿宝 编绘

牡丹

安徽美术出版社

劳鸿宝 绘

中国名花工笔线描画谱

劳鸿宝 编绘

牡丹

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. 牡丹 / 劳鸿宝编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5398-1859-7

I. 中... II. 劳... III. 牡丹—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 007143 号

中国名花工笔线描画谱 · 牡丹 劳鸿宝 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.ahmschs.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 978-7-5398-1859-7 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 牡丹概论

“国色朝酣酒，天香夜染衣”、“竞夸天下无双绝，独立人间第一香”，从古至今，牡丹以花大色艳、雍容华贵、富丽端庄、芳香浓郁，而且品种繁多，素有“国色天香”、“花中王”之美称，艳冠群芳。长期以来被人们当作富贵吉祥、繁荣兴旺的象征，一直被人们颂赞不已。唐代刘禹锡《赏牡丹》诗云：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”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”（白居易诗句），达到“家家习为俗，人人迷不悟”的狂热程度。

在我国最古老的《诗经》中，就有以牡丹为爱情信物的歌词：“赠之于芍药。”当然，这里不单指芍药，亦指牡丹；因为古时牡丹初无名，最初统称“芍药”。

公元604年，隋炀帝杨广因好奇花异石，于东都洛阳辟地二百里为西苑。曾三下江南，并派人将各地收集到的20余种牡丹种植在西苑中，有飞来红、袁家红、醉颜红、云红、天外红、一拂黄、延安黄、先春红、颤风娇等名贵品种。在皇家园林中，大量种植牡丹，这在历史上还是第一次。

牡丹的故事总是离不开帝王、花神或仙女，逼人的皇家富贵气与“牡丹仙子”美艳神通的浪漫，共同构筑了对花王牡丹的遐想。

清代李汝珍的小说《镜花缘》中写了这样一段故事：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，除腊梅、水仙、天竺、迎春之外，尽是一派枯枝，要去上林苑时，却有小小太监奏知，与群芳圃相同。于是武则天写下一首绝句：

明朝幸上苑，火速报春知。

花须连夜发，莫待晓风吹。

写毕让太监拿去上林苑张挂以报知花神。次晨，果然两处百花齐放。武则天大喜，并一一赏花。武则天素爱牡丹，平日尤加爱护，今日唯独牡丹无花。武则天大怒，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。

这不过是一段无稽之谈的戏说，难免与历史相悖。

历史真相恰恰相反，武则天不仅没有毁灭牡丹，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，将家乡的珍稀品种移到都城来。后来，武则天在洛阳建立武周神都时，将长安的一些牡丹带到洛阳来，这也是合乎常理的。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”中国是牡丹的故乡，洛阳又是中国牡丹的发扬地之一。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。公元724年，中国牡丹传入日本；公元1330至1850年引入法国；公元1656年荷兰开始引种；公元1789年英国引进中国牡丹，培育出100多个园艺品种；美国在公元1826至1830年也开始引进。

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。其中有深远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》，到了清代还有陈淦子的《花镜》、汪灏撰的《广群芳谱》以及吴其著《植物名实图考》，等等，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。

俗话说：“家有百药园，不要请医生。”牡丹还是我国广泛使用的重要药材，据说汤显祖的《牡丹亭》与花香有关。

汤显祖因日夜勤于写作，用脑过度，经常头痛。一位名医诊断后，告之：“汤大人不必服药，只要常到敝舍百草园走走，自会痊愈。”一日，汤显祖写作又感头痛，便径自去了百草园。当他在牡丹亭边见到四周盛开的牡丹，一片芳馨，顿感头脑松弛，一会儿，竟依栏睡去，做起梦来。汤显祖醒后，感到头脑清新，把梦中的事一一讲给医生听。医生大笑：“你的头痛病就是被花香治好的啊。”汤显祖受此启发，创作了《牡丹亭》。

在我国，食用牡丹花卉的历史悠久。据史料介绍，牡丹花的食用从宋代就开始了。到明清时期，已有了较为完满的原料配方和制作方法。清代《养小录》中就有20多种牡丹花卉食品的制作方法，且烹饪讲究，做工精细。在菜谱中，有牡丹银耳汤、牡丹花熘片、牡丹花里脊丝、牡丹花瓣酒等。一些地方用牡丹花瓣与肉共烩，制得肉汁牡丹，其色鲜味美，令人叫绝。另外，牡丹花瓣和花粉，可制作保健食品和饮料，也是调配高级化妆品的重要原料。

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。

一幅佳画、几枝牡丹，或置于室内或置于案头，一年四季不分春夏秋冬，欣赏它的丰姿秀色，国色天香，图个吉祥如意。

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，柔软圆韧，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，而新墨胶性火燥易凝。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。选择砚石可用手触摸砚底，手感细腻又有微湿的感觉为好，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：赭墨勾白描底稿，注意结构严谨。

步骤二：重墨画牡丹的树干、小鸟，注意浓淡变化。

步骤三：具体着色，花、花头、红花、朱磬平染，洋红分染胭脂提染。淡紫色花，酞青蓝加洋红配成紫色接染白粉。黄花，赭黄接染白粉。叶子，花青接染草绿。小鸟，背部，平染花青。下身，平染白粉。嘴爪：朱磬打底。

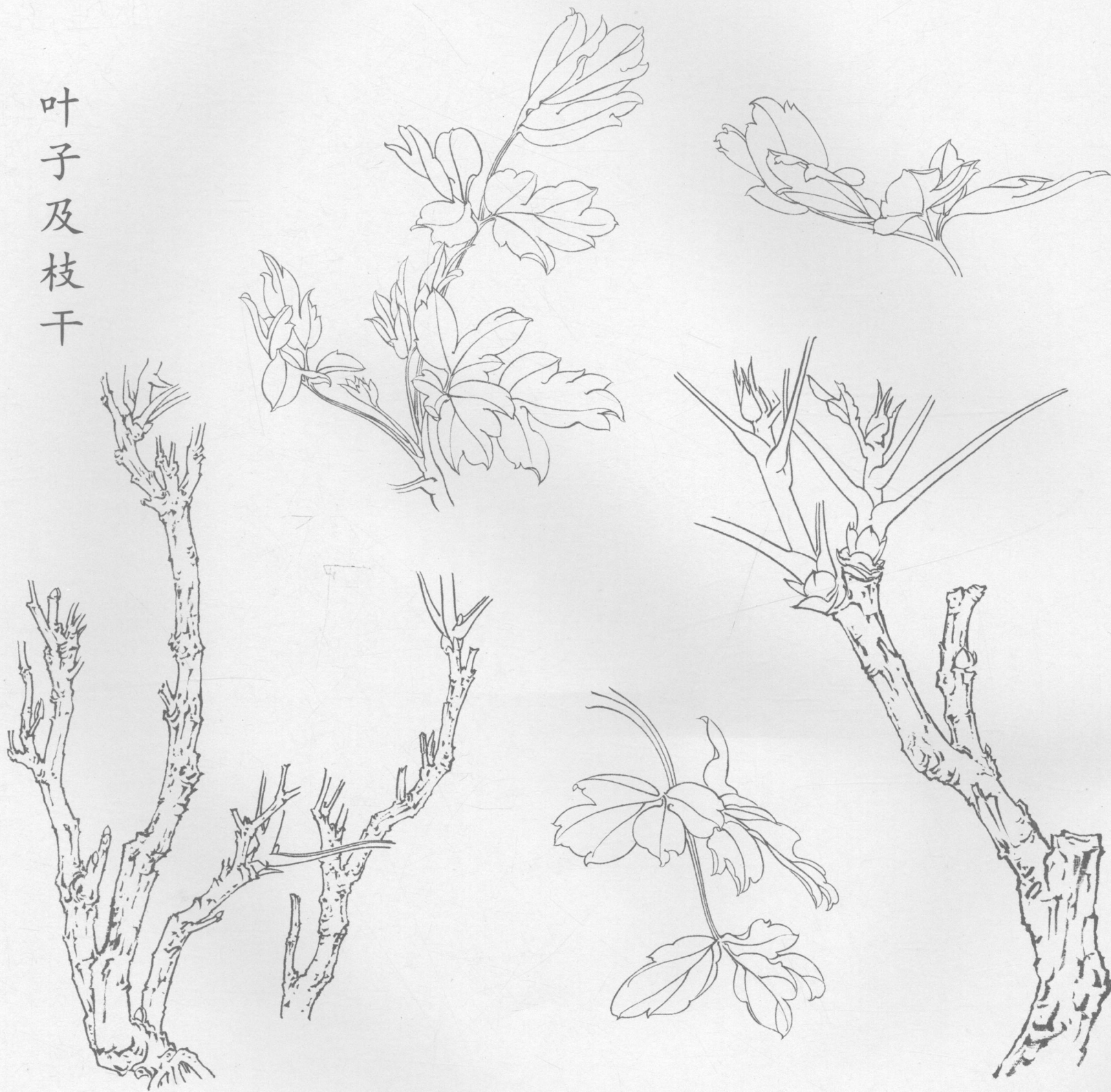

步骤四：所有画面的色在原有的基础上染足，注意虚实的变化。

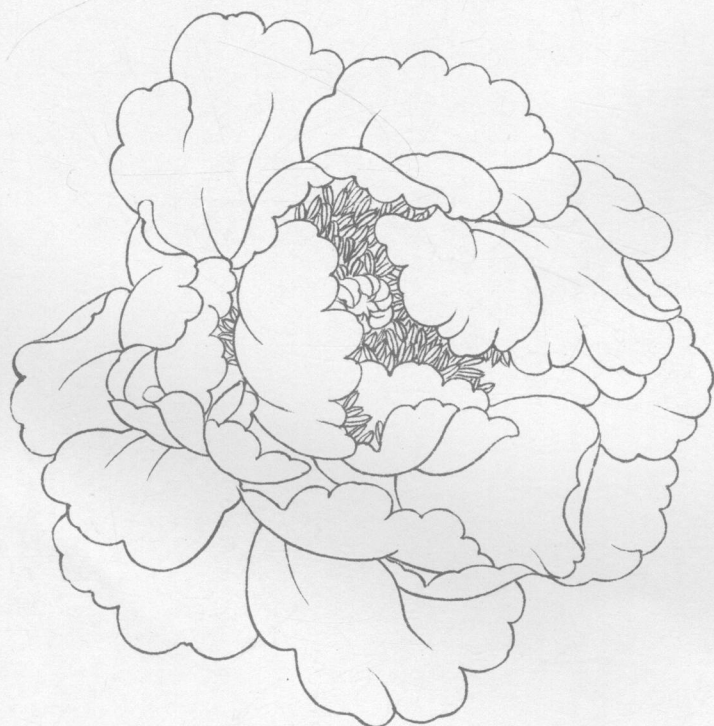
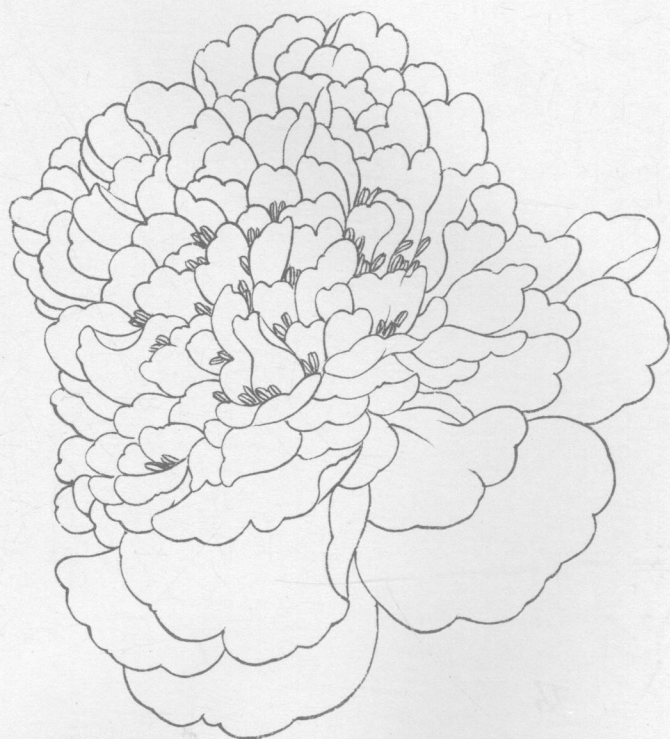
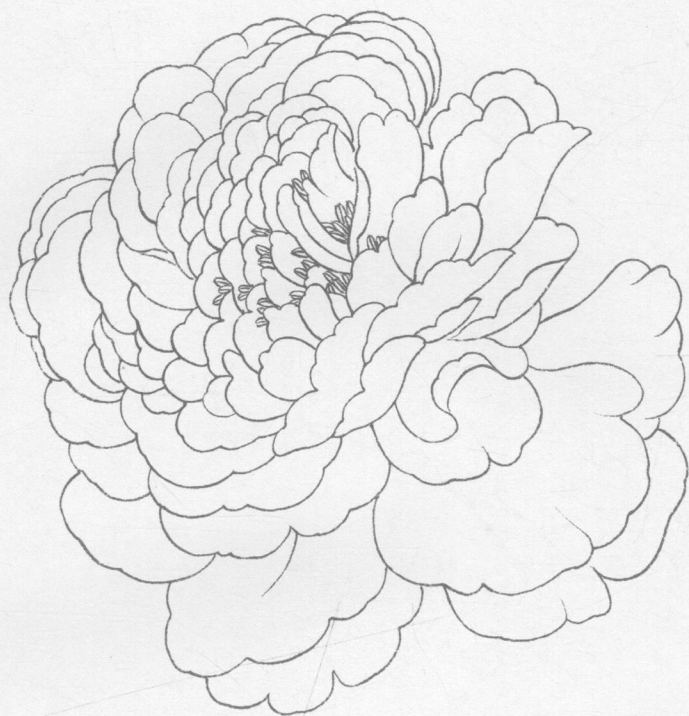

步骤五：上身石青，下身赭石分染；花头叶子，一定分染到位；黄 + 白调色点花蕊。

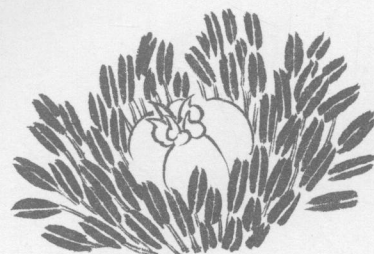
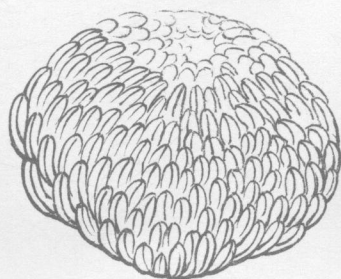
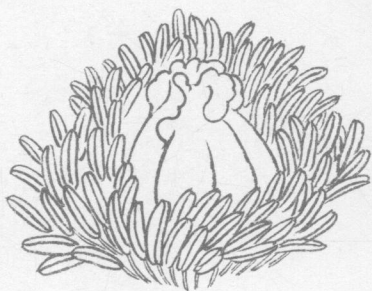
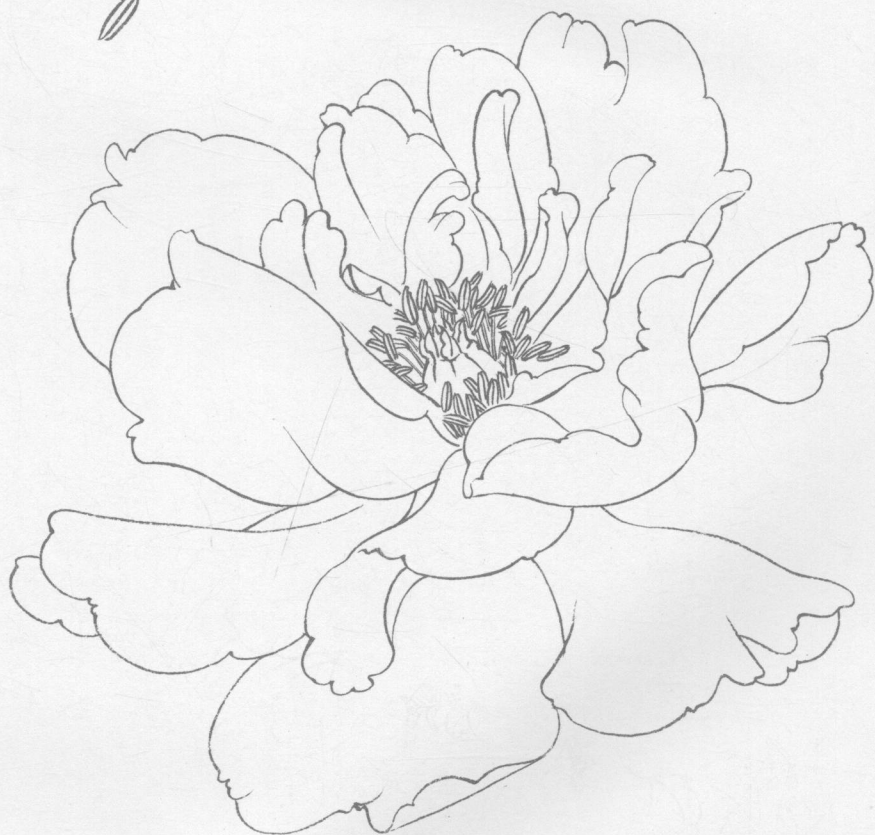
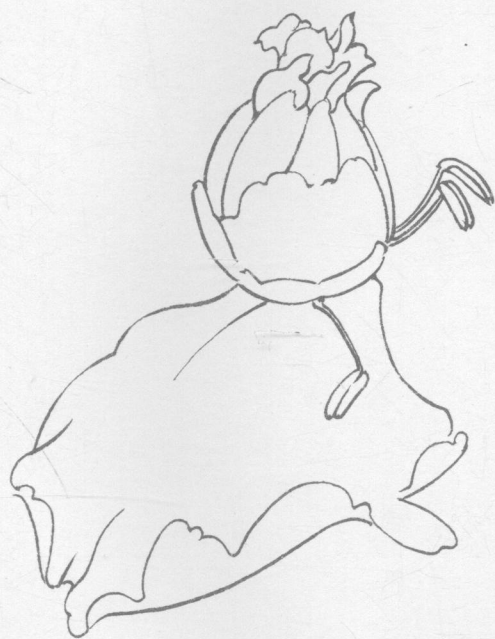
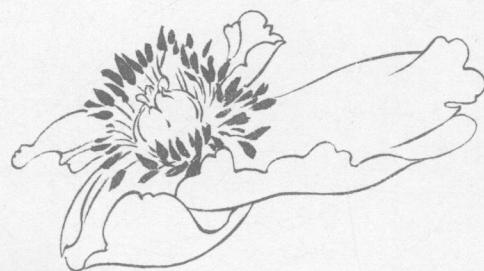
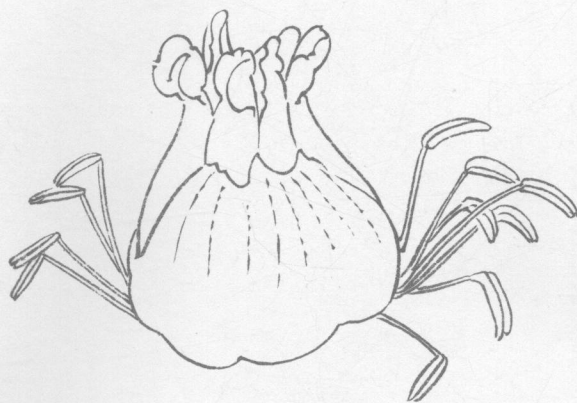
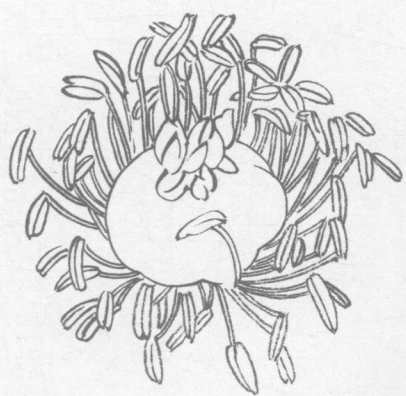
叶子及枝干

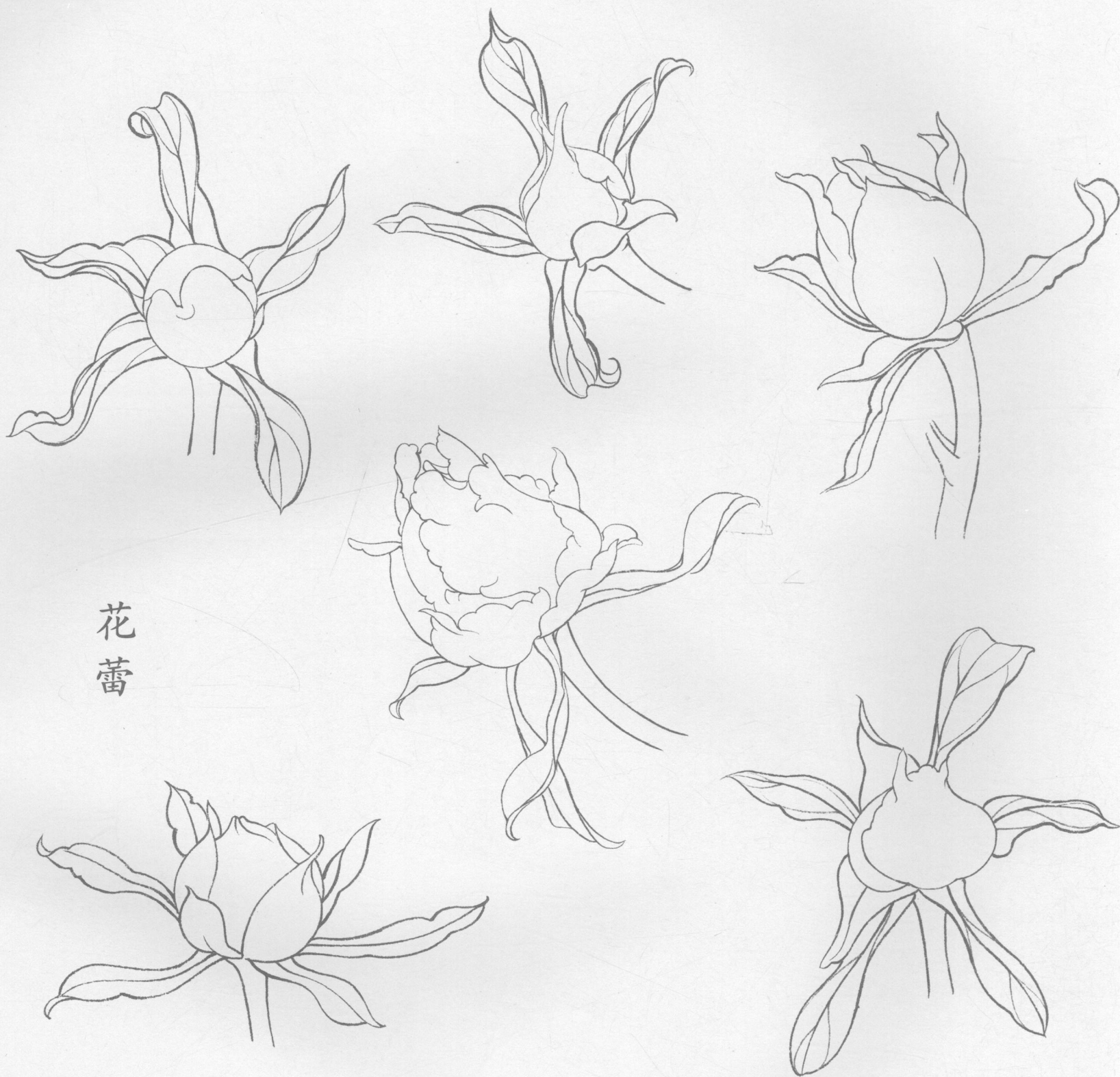
花头

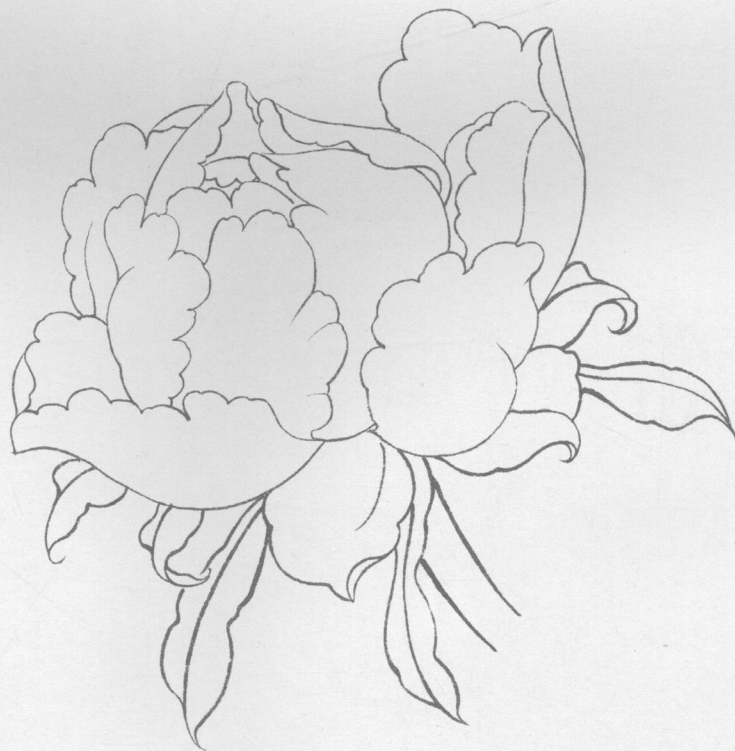
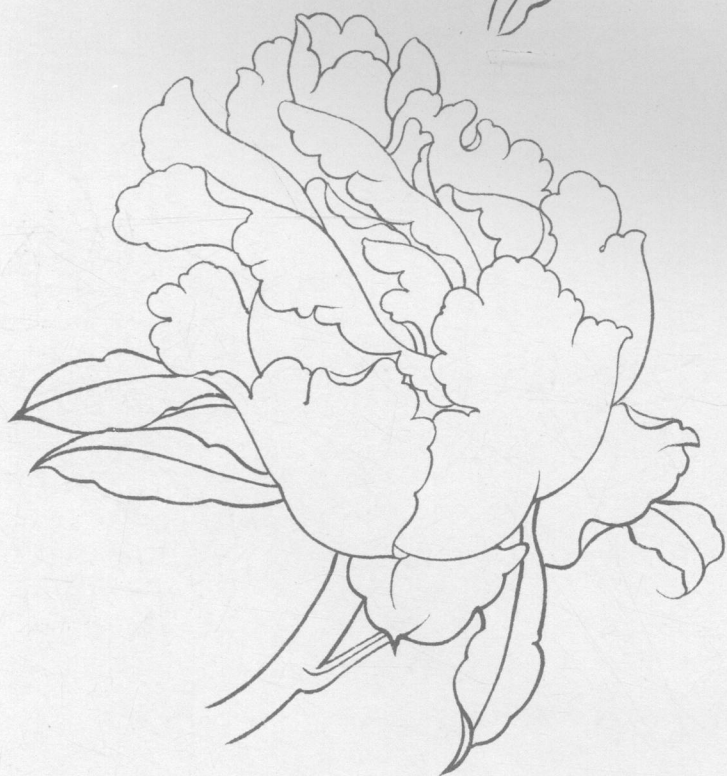
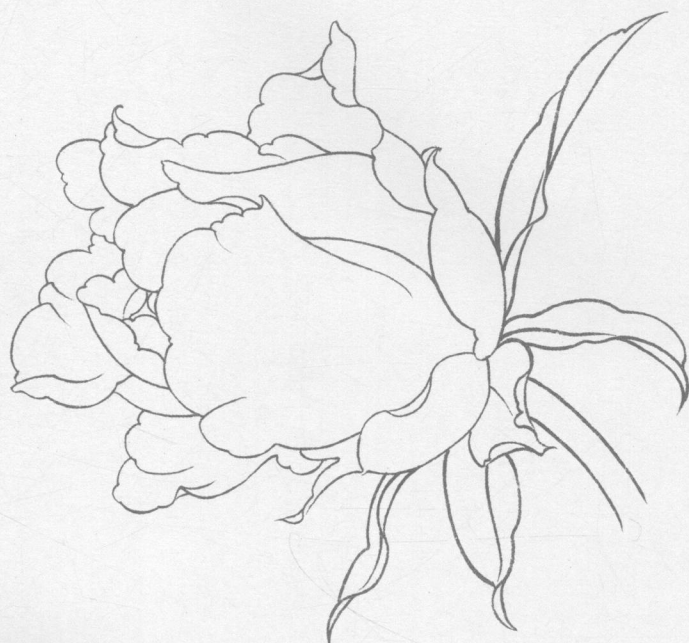
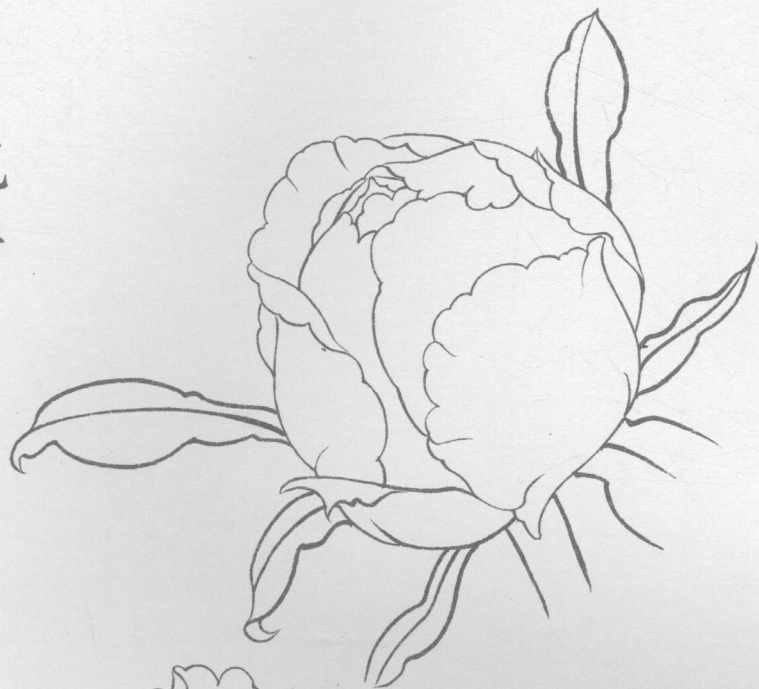
花蕊及花头

花蕾

花蕾

富贵群芳

绝色双娇

劳鸿宝 绘

玉阶清秋

吴淑萍 绘