

中国名花工笔线描画谱

李锐钧 编绘

玉兰

安徽美术出版社

李锐钧画

李锐钧 绘

蘭為君子香 乙酉初春李銳鈞畫

中国名花工笔线描画谱

李锐钧 编绘

玉兰

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. 玉兰 / 李锐钧编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5398-1868-9

I. 中... II. 李... III. 玉兰—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 007144 号

中国名花工笔线描画谱 · 玉兰 李锐钧 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 978-7-5398-1868-9 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 玉兰概论

是雪花缀满枝头，这般晶莹洁白？是白云在枝间逗留，如此婀娜多姿？嗯，它比雪花更圣洁，比白云更端庄，它就是盛开的玉兰花了！

玉兰，又名白玉兰、应春花、白木莲、望春花、木笔花、姜朴花，别名玉堂春，古名木兰，落叶或常绿乔木或灌木，是全世界名贵花卉之一，属于木兰科木兰属植物。全球有100多个品种，中国有30多种，主要有荷花玉兰（又名洋玉兰、广玉兰）、紫玉兰、天目玉兰、宝华玉兰、天女花、乔玉兰等等。不得不提的是紫玉兰，现国人多称为辛夷或葶蕈，有人称其为荷花玉兰的变种，有人称其是引进的洋品种，惜尚无定论。玉兰是高大乔木，高可达30米，花朵硕大，纯洁高雅，弃妖冶之色，去轻佻之态，无意与群芳争艳，不惹蜂蝶狂舞。它在冷雨中挺立，在寒风中怒放。无论高缀枝头，还是飘落在地，始终保持着一尘不染的品格。每当早春盛开时节，满树晶莹清丽，如冰似雪，远远望去，犹如雪山琼岛，美不胜收。

在连云港南云台山延福观的周围，有四株白玉兰，高十六七米，粗者近3米、细者约1米，有3株树龄已800多年，另一株也有200多年，四株相距不远，恰似一玉兰王家庭。每当花期，天生丽质之花朵，占满老树虬枝，如云如雪，得巍巍云山相衬，更富有诗情画意。为此，连云港每年举办玉兰花会，观者如潮。

玉兰如用洁白无瑕的美玉琢成，故名玉兰。

关于玉兰的由来，还有一段凄婉动听的故事。说很久很久以前，在张家界的深山里住着三个美丽无比的姐妹，大姐叫红玉兰，二姐叫白玉兰，三姐叫黄玉兰。一天她们下山游玩，却发现山下村寨里，没有人烟也没有犬吠，一片死寂；三姐妹十分惊异，一打听才得知，原来秦始皇为了赶山填海，杀死了龙虾公主，因此龙王爷就跟张家界的人们成了仇家。为了报仇，龙王锁了盐库，不让张家界人吃盐，导致了瘟疫发生，死了好多人。三姐妹十分同情，于是决定帮大家讨盐。然而这又谈何容易？在遭到龙王多次拒绝以后，三姐妹只得从看守盐仓的蟹将军入手，用自己酿制的花香迷倒了蟹将军，

趁机将盐仓凿穿，将所有的盐都浸入海水中。从此以后，淡淡的海水变咸了，村寨里的人得救了，世人再也不怕瘟疫了。而三姐妹却被龙王罚作花树。后人为了纪念她们，就将那种花树称作“玉兰花”。

故事是缥缈的，传说是美丽的。但有一点没有说错，玉兰的花富含芳香油，是提制香精的重要原料，不仅有醒脑镇静等作用，还可熏茶食用，玉兰的花蕾和树皮可入药，果实能提制工业用油。

绰约新妆玉有辉，素娥千队雪成围。

我知姑射真仙子，天谕霓裳试羽衣。

文徵明的诗道出了玉兰的高洁，更道出观玉兰、品玉兰、吟玉兰、画玉兰的文人时尚。所以历朝历代画玉兰的画家层出不穷，胜不胜数。仅举近代画家为例：

于非闇(1889—1959)，原名于照，艺术上溯两宋、五代花鸟，尤努力追随宋徽宗赵佶画风，其工笔花鸟画色彩浓重富于装饰，源自写生，造型精谨；前期较为淡雅，后期趋于丰满富丽，为北方工笔花鸟画的重要代表。晚年创作的《玉兰黄鹂》，即为其代表作。画家以石青为底色来烘托玉兰和黄鹂，既有玉兰绽放玉树临风之姿，又有黄鹂鸣翠之音，鲜明清丽的色彩，恰是蓝天映照下一派晴空万里、鸟语花香的大好春光。

张其翼(1915—1968)，字君振，号鸿飞楼主，用功于林良、吕纪画法，潜心写生，在家精心研习花鸟画。1955年曾与齐白石、陈半丁等十几位画家合作巨幅花鸟画《和平颂》献给保卫世界和平大会。作品《玉兰绶带》曾入选第二届全国美展，现藏于中国美术馆；先后曾创作《玉兰双鹂》、《黄鹂辛夷》、《辛夷栖禽》等多幅高质量的玉兰作品。

本书的玉兰画稿，是作者遍寻祖国大地各种珍贵品种，认真写生、提炼而成，既注重笔墨内涵，融合前人多种笔墨技法，还强调个人表现形式的具体体现。画稿中有的笔墨古秀、劲挺，意境幽深、苍茫；有的笔墨疏朗、清新，意境淡远、开阔。画中保留传统构图格局的同时，还吸收借鉴了西画的特点，力求典雅清丽，力追和谐的浓郁文化气息，用当代人的欣赏眼光，诠释现代生活中的玉兰。

遥望远处，众芳迟来，惟有玉兰独放，虽没有绿叶的衬托，却也是玉树临风之俏姿。美人长裙漫舞，轻拂霓裳飘零；花瓣如凝脂，花蕊如丝竹，淡淡的一抹素服，轻轻的一缕香气，如凌波仙子才下凡尘，袅袅亭亭。难怪明朝沈周的《玉兰》诗这样赞叹：“翠条多力引风长，点破银花玉雪香。”

美轮美奂：玉兰！

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真祖。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。选择砚石可用手触摸砚底，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、石膏、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。

勾描

先用赭墨勾描黄鹌鸟、玉兰花、枝干和竹叶的轮廓。黄鹌鸟要注意姿态的灵动感和结构的准确。玉兰花勾描时，用笔的变化要丰富、转折、顿挫并且要流畅。枝干注意凹凸变化。

落墨

黄鹌鸟头部重墨丝毛。飞羽和尾部用较重的墨分染，可反复染几遍，使之在明暗和深浅上有些变化。花苞用淡墨分染出结构，重墨点茸毛。树干外缘线用中锋，里面用侧锋皴擦出明暗、凹凸。

设色（一）

黄鹌鸟用藤黄分染头、背、飞羽和尾部。胸部用赭石分染出羽毛。嘴和足部可用洋红分染。红玉兰花正面平涂白粉，用淡曙红由基部向上分染。背面用曙红自上向下分染。嫩芽和雌蕊用淡花青分染。竹叶用花青分染留出内边缘线。

设色（二）

黄鹌鸟用橘黄色进一步分染头、背、飞羽和尾部，用赭石提染出层次和结构。用淡赭石和藤黄分染胸部。红玉兰花背面用曙红加胭脂分染，并把花之间的大关系分染出来。嫩芽用石绿晕染。竹叶用草绿平涂，注意破叶部位分染时要留白。

李锐钧画于津沽

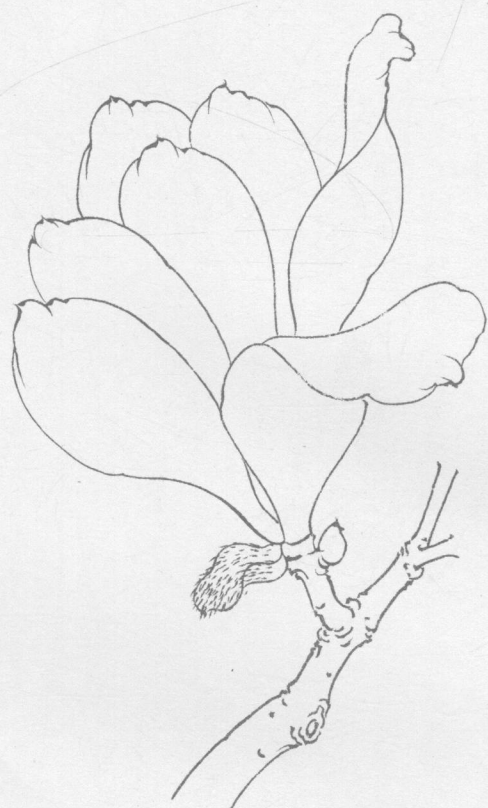
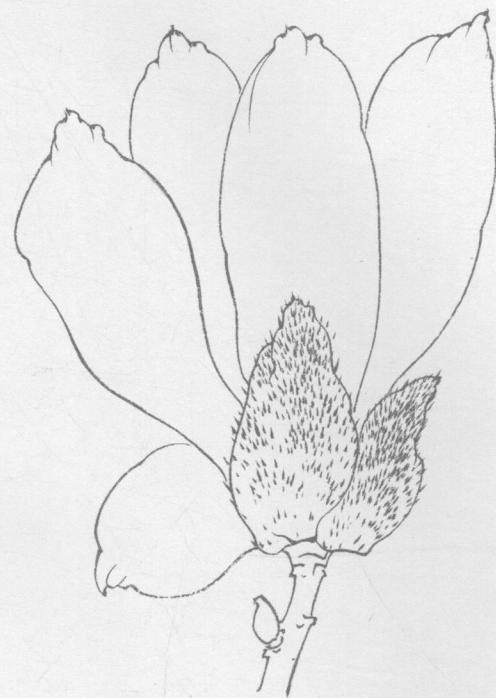
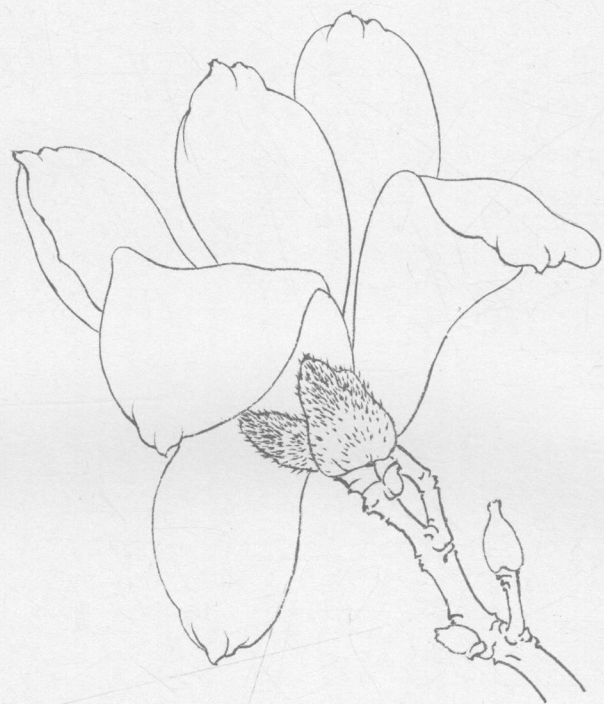
整理完成

黄鹌鸟的头、背、飞羽和尾部用赭石丝毛画出羽裂。胸部用白粉丝毛。朱磬色点缀。白粉加少许曙红点染足部。红玉兰花瓣背面用胭脂加花青提染花瓣上部，使之质感更强。雌蕊用花青和胭脂点染出层次。雄蕊用白粉勾点，粉黄和胭脂点染。竹叶用涂绿从根部分染，破叶用赭墨分染，边缘用赭墨加胭脂提染。

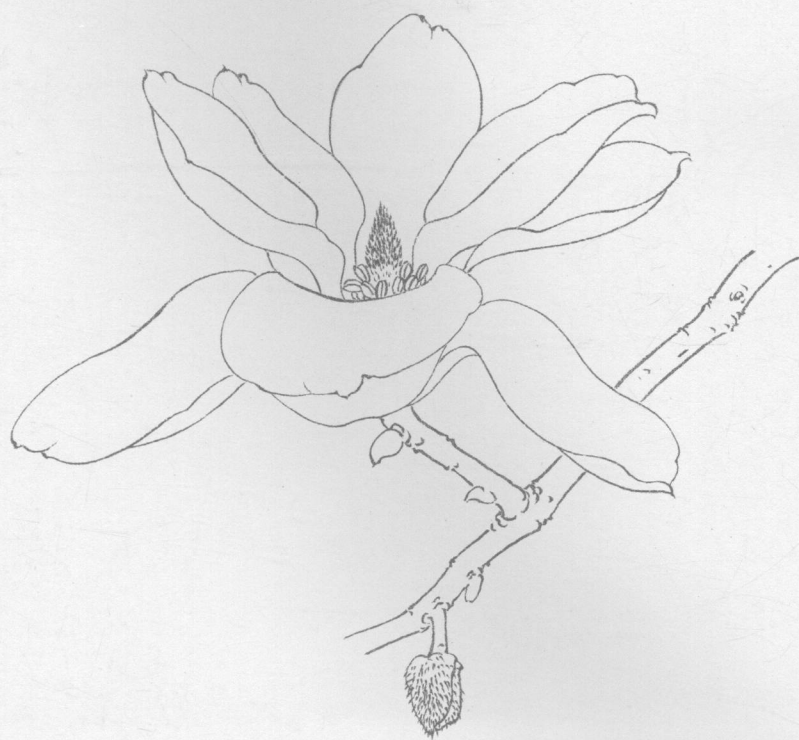
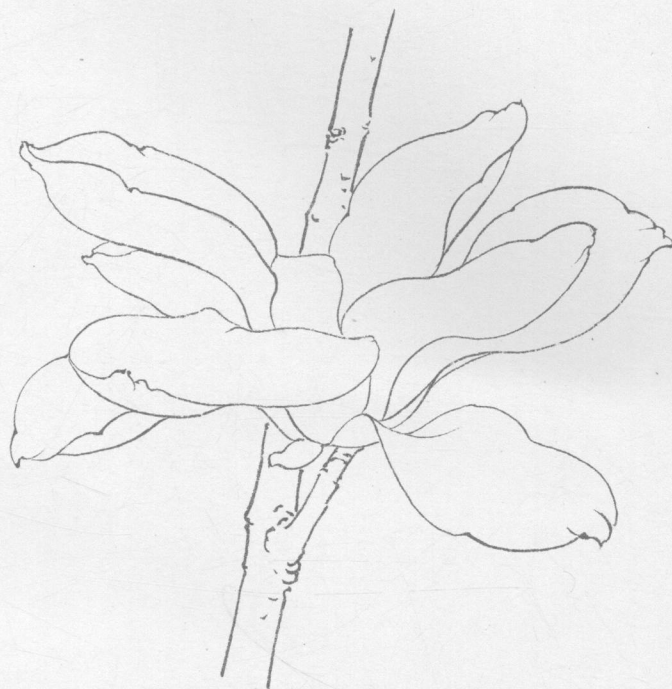
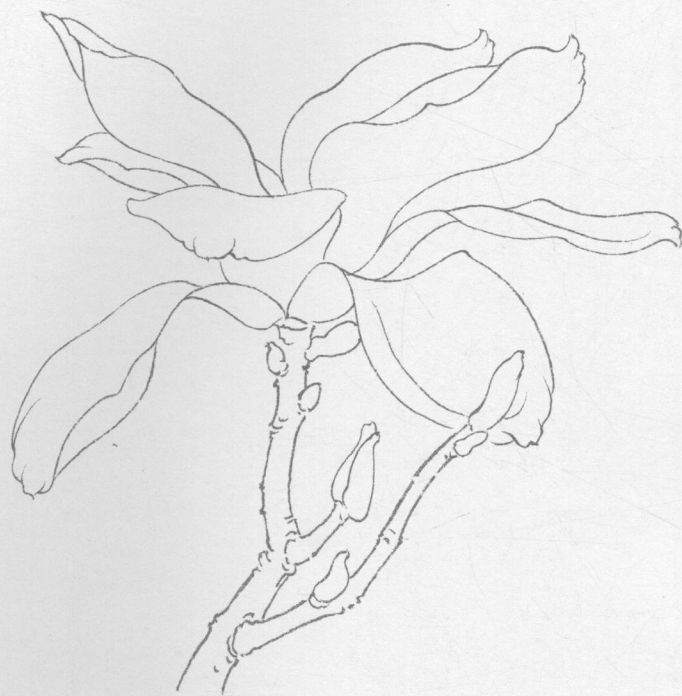
花蕊及花蕾

花蕾

花头及枝干

花蕾及枝干

花蕾及枝干

含苞待放

玉带缀芳

玉洁冰清

李锐钧 绘