

中国名花工笔线描画谱

张树荣 编绘

月季

安徽美术出版社

张树荣 绘

张树荣 绘

中国名花工笔线描画谱

张树荣 编绘

月季

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. 月季 / 张树荣编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5398-1862-7

I. 中... II. 张... III. 月季—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 007147 号

中国名花工笔线描画谱 · 月季 张树荣 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 978-7-5398-1862-7 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 月季概论

在姹紫嫣红的百花园中,月季花容秀美,千姿百态,四时常开,不负“花中皇后”之誉,深受人们喜爱,被评为十大名花之一。我国是月季的故乡,栽培历史悠久。月季为常绿或落叶灌木,小枝绿色,散生皮刺,也有几乎无刺的。多数羽状复叶,小叶一般3~5片,椭圆或卵圆形,变种主要有小月季、月月红、变色月季等。

我国宋代诗人杨万里,诗云:“只道花无十日红,此花无日不春风。一尖已剥胭脂笔,四破犹包翡翠茸。别有香起桃李外,更同梅斗雪霜中。折来喜作新年看,忘却今晨是季冬。”诗人所津津称道的是四季开花,花色红艳,花蕾尖削,芳香沁人,把月季的特点和美丽形容得淋漓尽致。

我国早在公元前140—前87年(汉武帝时),就在宫廷园林中栽种月季。北宋时代,我国月季品种盛载于洛阳、山东、两淮、苏州、扬州等地,拥有众多的爱好者。至宋代,仅洛阳一地,当时即包括“银红牡丹”、“蓝田碧玉”等极品在内的月季品种41个,达到了世界水平。现今,我国约有16000个品种月季。

人们所以欣赏月季,主要是它的花之色、香之冽、姿之美及花期之长。

月季不像牡丹那样显赫,既可屈尊农家小院,又可置身豪门显宅。正因为有这样的习性,我们处处见到它的身影,在河边,在草地,在花坛中。

如今,人们点缀房前,美化庭园,离不了月季。

月季的一生,“花落花开无间断,春来春去不相关”,月季从暮春开到初冬,不论春秋的寒凉,

还是夏日的酷暑,几乎每月都要开花,都可见花芳闻其沁香,故有“百花仙子”之称,难怪人们给它起了个“月月红”的芳名。在夏天的骄阳里,几乎每天都有新的蓓蕾,

新的花朵,可以说是“日日新”,月季就是这样时时在搏,处处在搏,是勇敢无畏者的象征。

传说在很久很久以前,神农山下有一高姓人家,家有一女名叫玉兰,年方18岁,温柔沉静,漂亮可爱,很多公子王孙前来求亲,玉兰都不同意。因为她有一老母,终年咳嗽、咯血,多方用药,全无疗效。无奈之下,玉兰背着父母,张榜求医:“治好吾母病者,小女以身相许。”有一位叫长春的青年揭榜献方。玉兰母服其药,果然康复。玉兰不负前约,与长春结为百年之好。洞房花烛之夜,玉兰询问什么神方如此灵验,长春回答说:“月季月季,清咳良剂。此乃祖传秘方:冰糖与月季花合炖,乃清咳止血神汤,专治妇人病。”玉兰点头记在心里,于是在家前院后广植月季。

《花卉鉴赏词典》记载,我国的月季朱红、中国粉、香水月季、中国黄色月季等四个品种,于1789年经印度传入欧洲。当时正在交战的英、法两国,为保证中国月季能安全地从英国运送到法国,竟达成暂时停战协定,由英国海军护送到法国拿破仑妻子约瑟芬手中。自此,这批名贵的中国月季经园艺家之手和欧洲蔷薇杂交,培育出“杂交茶香”月季新体系。其后,法国青年园艺家弗兰西斯经过上千次的杂交试验,培育出了国际园艺界赞赏的新品种“黄金国家”。此时,正值第二次世界大战爆发,弗兰西斯为保护这批新秀,用邮包投寄到美国。又经过美国园艺家培耶之手,培育出了千姿百态的珍品。1945年4月29日,为欢庆德国法西斯被彻底消灭,就从这批月季新秀中选出一个品种定名为“和平”。1973年,美国友人欣斯德尔夫人和女儿一道,带着欣斯德尔先生生前留下的对中国人民的深情,手捧“和平”月季,送给毛泽东主席和周恩来总理。从此,这个当年月季远离家乡的使者,经历了200年的发展变化,环球旅行一周后,又回到了它的故乡——中国。

宋代徐积《咏月季》诗赞曰:“谁言造物无偏处,独遣春光住此中;叶里深藏云外碧,枝头常借日边红;曾陪桃李开时雨,仍伴梧桐落叶风;费尽主人歌与酒,不教闲却卖花翁。”

画月季的画家不乏其人,但一般人画月季,只求“栩栩如生”的“逼真”效果。中国画是讲究“神韵”的。只有细心捕捉月季的喜悦、忧伤、清冷与安详,才能脱胎于自然,笔下流露出月季的晨昏日昼,喜时蕊丰枝盈、悲时云遮雾罩的情与性。

据史书记载:有一次,徽宗在龙德宫看见一幅拱眼斜枝月季花图,听说作者还是个新进画院学习的少年,便大加褒赏。近侍问其故,他说:“很少有人能画好月季的,因为它四季朝暮花蕊叶片均不同。这幅画画的是春天日中时的月季,一点儿不差,所以要重赏。”如此细致的观察和严格的要求真是让人叹为观止。

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，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。

步骤一：重墨勾叶；中墨勾叶柄、茎、干和蝴蝶；淡墨勾花。

步骤二：白粉平涂花头，用三绿和少许胭脂平涂叶子，用中墨晕染蝴蝶。

步骤三：用花青加墨染叶，汁绿染白花，曙红加胭脂染粉红花，用中墨皴干。

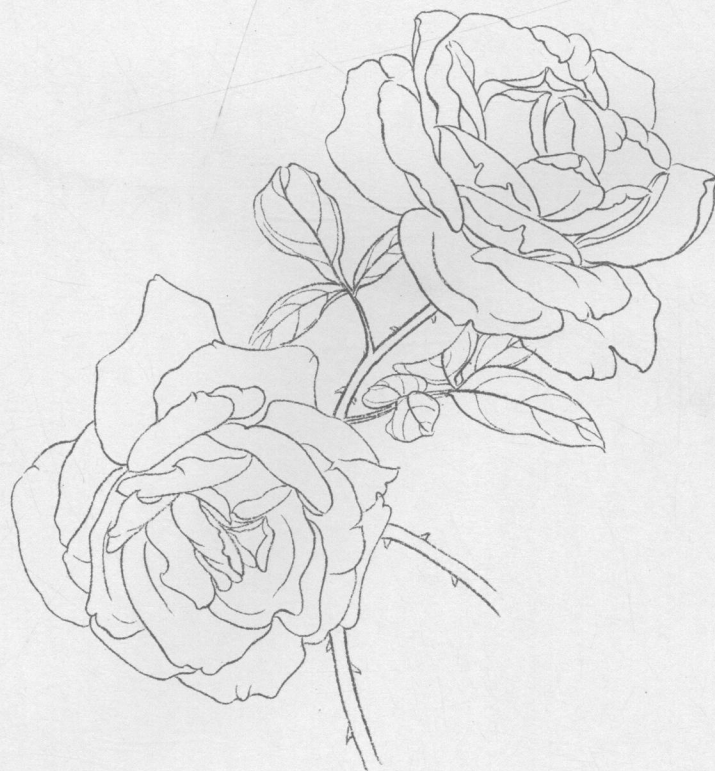
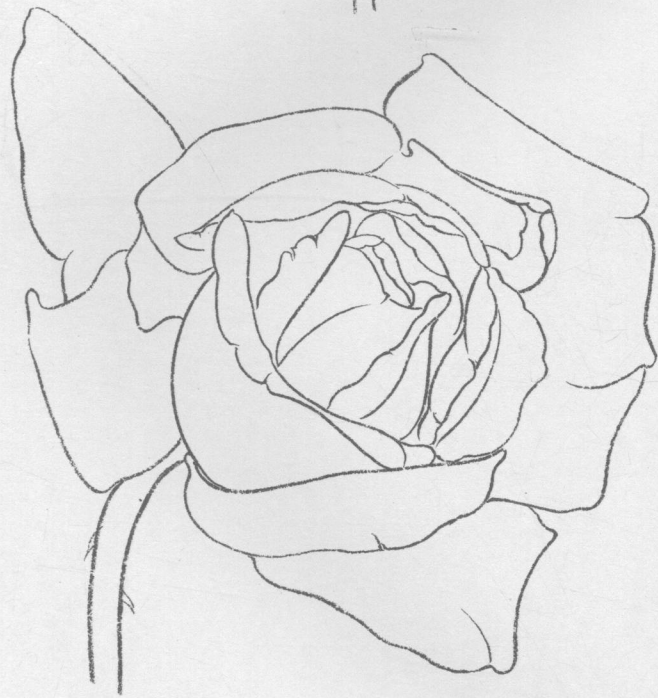
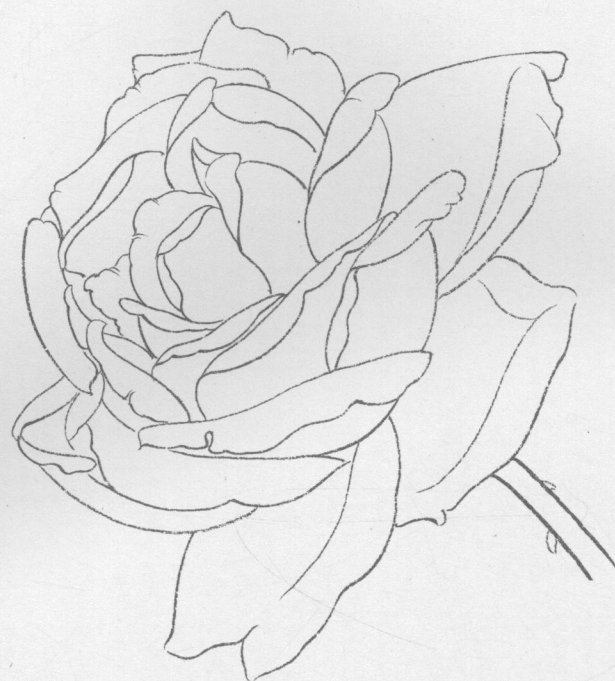

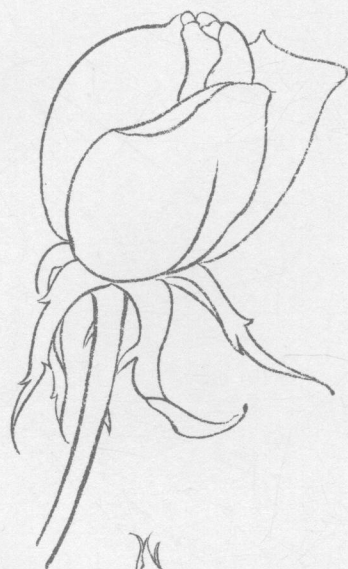
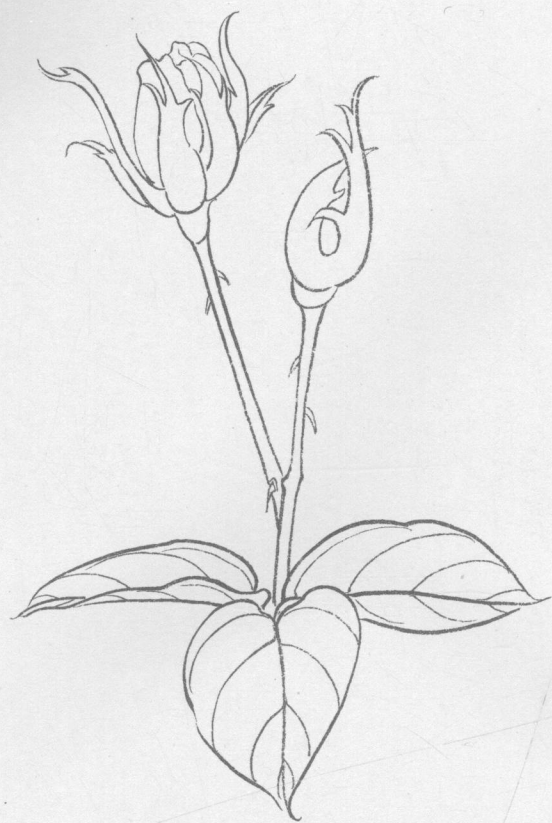
步骤四：用草绿晕染叶子，三绿平涂茎、叶柄。反叶用赭石分染，提染三绿，赭墨晕染干。

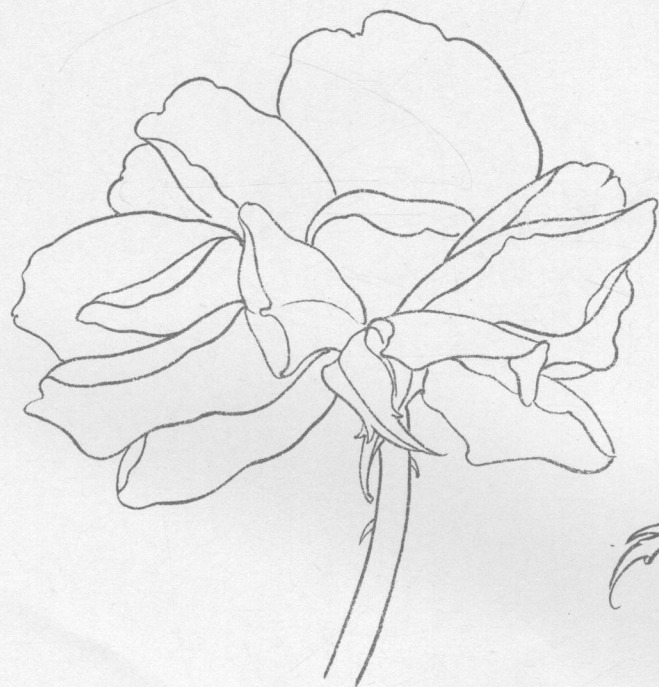
步骤五：用白粉提染花瓣的边缘，用胭脂加强明暗关系，用朱砂作蝴蝶的花斑，整体调整完成。

花头

花头及花蕾

叶子及枝干

富贵双安

秋色浓时

月季灵禽

枝间小景

相思鸣秀