

中国画技法示范·白描·工笔·写意

许荣亮 著

水仙·月季·山茶

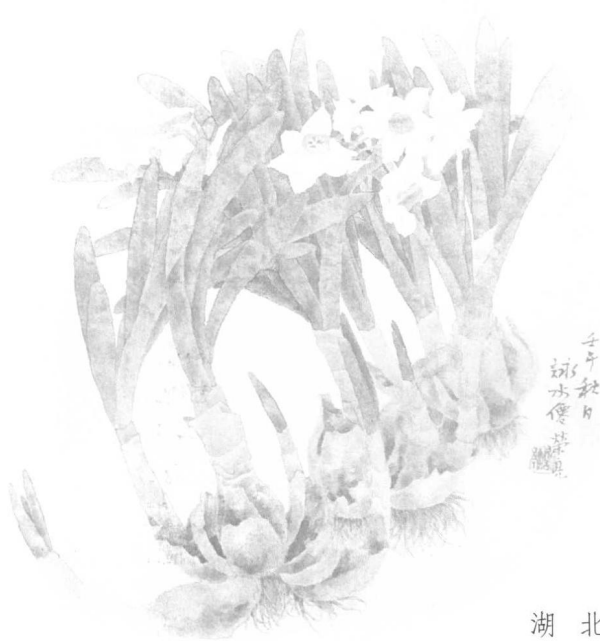

湖北美术出版社

中国画技法示范·白描·工笔·写意

水仙·月季·山茶

许荣亮 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法示范. 水仙、月季、山茶: 白描·工笔·写意

顾青蛟主编; 许荣亮著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5394-1334-4

I. 中...

II. ①顾... ②许...

III. ①白描—花卉画—技法(美术)

②工笔画: 花卉画—技法(美术)

③写意画: 花卉画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 105665 号

责任编辑: 戴建国

文字编辑: 何雪白

复审: 陈贻福

责任校对: 肖 熊

终审: 查加伍

责任印制: 程业友

水仙 月季 山茶 © 许荣亮 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: 发行部 027-86787105

编辑部 027-86792582

邮政编码: 430077

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

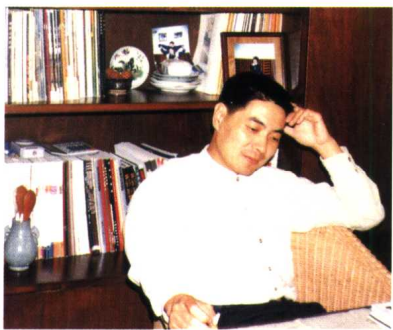
开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 2.25

印 数: 4000 册

版 次: 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1334-4/J·1167

定 价: 12 册 144.00 元 本册: 12.00 元

许荣亮：江苏省美术家协会会员
江苏省花鸟画研究会会员

- ◎ 彩色作品赏析
- ◎ 彩色画法步骤图
- ◎ 白描作品赏析
- ◎ 白描画法步骤图
- ◎ 基本画法
- ◎ 结构形态写生
- ◎ 概述

点染丹清（月季） 32cm × 32cm

壬午年秋
榮亮

莫待无花空折枝（月季） 60cm × 35cm

概述

唐代以前，各类工艺品和砖瓦、壁画上都刻画了精美的花卉鸟兽的图纹。花鸟画在唐代开始独立形成不是偶然的，其时的花鸟画不再是人物、山水画的陪衬，而是发展到一定历史阶段，成为了独立画科。五代以南唐的徐熙和西蜀的黄筌为最有名。徐熙一变勾勒填色法，以落墨写枝叶蕊萼，略敷淡彩，妙得造化，始创没骨法。以画院派为代表的黄筌善上林花树、珍禽瑞鹿，始创勾勒法。从他的《写生珍禽图》可以

看出，真是穷形极态，活泼如生。

宋代的花鸟画名家辈出，繁荣发达，达到了极高的艺术水准。代表画家有徐崇嗣，发展其祖父之“以墨为格”，直接以色点染的“叠色渍染法”，徐氏没骨独标当代。代表画家还有黄居寀、崔白、杨无咎、文同、赵孟坚等，所画一草一木，一花一鸟，无不惟妙惟肖，妙造自然。杨无咎，赵孟坚也善画松竹水仙，与当时的院体花卉的表现形式，风格迥然不同。

从这一时期起，水仙、山茶、月季等花卉在画家的笔下渐现出来，成为独特画风。《宣和画谱》记载，当时宫廷收藏北宋三十人的花鸟作品，达两千件以上，所画各种花草花卉，如水仙、山茶、月季等花卉竟达二百余种之多。可以看出，两宋花鸟画的鼎盛状况。

元代文人画兴起。花鸟画继承宋代的工丽画法，逐渐变为潇洒简逸，主要画家有钱舜举、李衍、王冕等，布彩生动，颇有韵致。在元《梅花水仙图》（无款）长卷中，成群飘逸的白描水仙，似在风中吟歌飞舞，甚为壮观。花的四周以淡色分染烘托，使花朵更为素白，极其清高，一梅则在右旁衬之，相互盼映。

明代周之冕的《墨花

王冕
作

卷》，描写水仙、芙蓉等，清雅纯朴。陈继孺的《梅花水仙图》以双勾白描水仙置于溪石前后，顾盼有致，藏露得当，左上一枝梅花垂下与其衬托，画面空旷灵秀。沈周《花果》中的水仙、山茶等，其风格纵逸洒脱，清隽秀雅。还有陈道復《水仙山茶图》等。其间还有边文进，吕纪等诸名家。

清初恽寿平的《丛林竹石图》，画中花蕊双勾填色，叶虚之，背景烘染花瓣，如空中浮月，绰约如雪，水仙花朵以特写艺术化处理，极富感染力。《红梅山茶图》则笔墨润秀，色彩清丽。王武所画或水墨没骨或勾勒清淡，秦祖永评其创作“赐色明丽”。现存《天竹水仙

图》、《水仙湖石图》、《茶花竹石图》便有清雅之趣。蒋廷锡的《蜡梅水仙图》画风放逸而有韵致，《佛手水仙》、《松果山茶》等册页则高古别致。郑燮的《水仙溪石图》以墨色画石，双勾水仙置前景，两者衬托得当，构图颇为完美。另扬晋《四季花卉图》长卷中的竹石水仙，任颐花卉册页中的《梅花水仙图》、《月季图》、《山茶图》，任薰的《花鸟》册页系列中的《水仙梅花图》均以双勾花叶，平铺色彩，或敷粉色，或接染或晕染，画风呈富贵绚丽。虚谷的

《水仙图》则线条疏落虚空，是又一风格。扬州八怪中的汪士慎工诗善书。所画水仙随意点笔，清妙多姿。罗聘的《蔷薇多彩图》色艳香妍。李鱣亦作水墨水仙。还有沙馥的《翎毛花卉图》中的《雀喜水仙图》、《蜜蜂月季图》很有趣味。由此可见，水仙、山茶、月季等花卉作为创作素材越来越被画家所大量描绘。

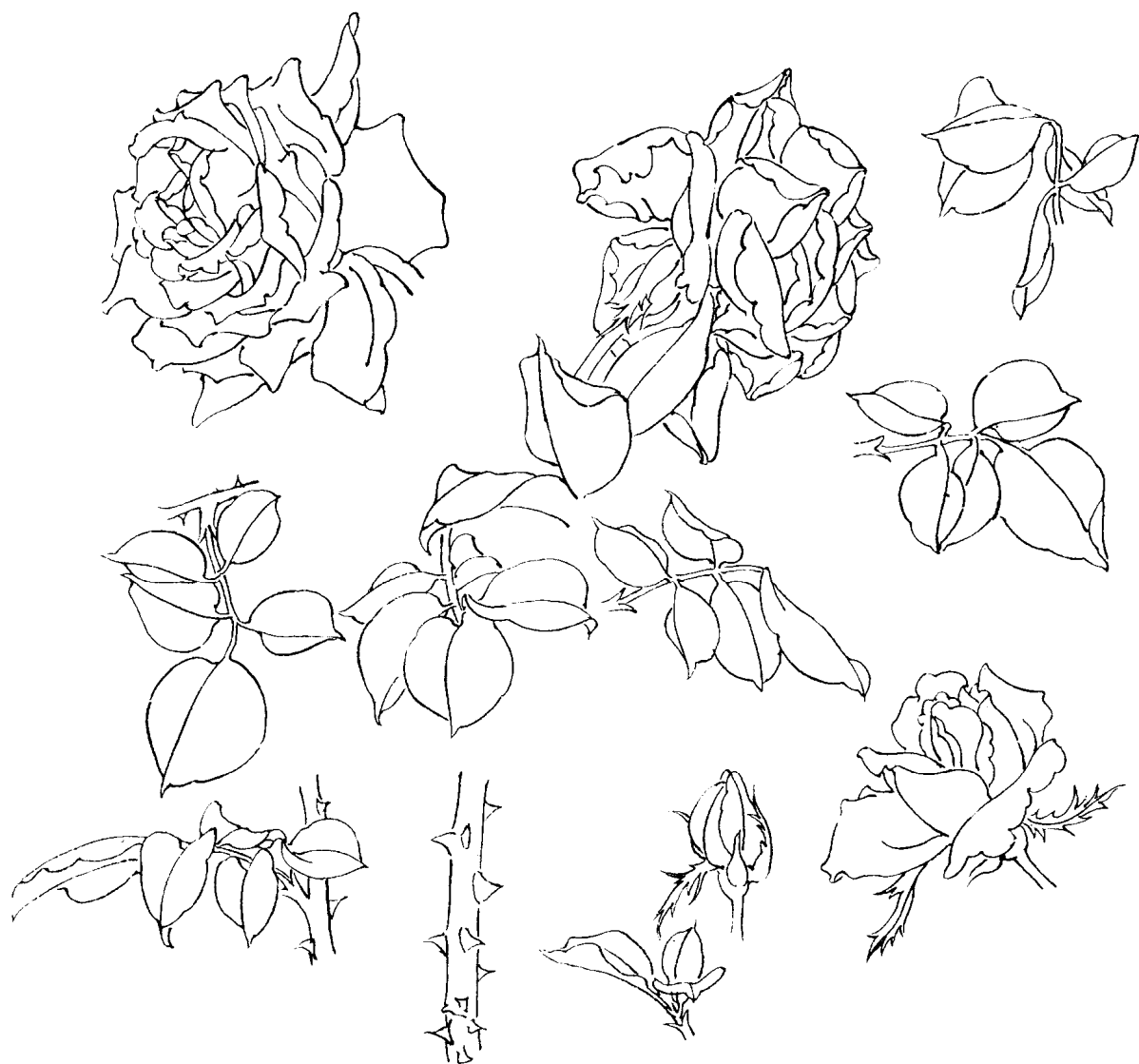
至近代，水仙、山茶、月季在众多画家的笔下绽放出了更绚丽多彩的画面，工笔花鸟名家有陈之佛、于非闇等。

水仙、月季、山茶生态结构

水仙 水仙别名凌波仙子、玉玲珑等。石蒜科，多年生草本。叶狭长，丛生。各末叶丛抽茎，茎端开花，花少，花瓣端尖，六瓣，花被高脚碟状，外花片6枚白色；内花片黄色，浅杯状；素雅而幽香。另有维水仙，春天抽花茎，顶端开一花，花大，分内外两花冠，外花冠六瓣淡黄色，内冠状如酒杯，色鲜黄。水仙鳞茎卵圆形，叶直立而扁平，呈粉绿色，花发幽香，素称清供佳品。花期1至2月。古诗说：“翠帔细

冠白玉珈，青姿终不淤泥沙，骚人空自吟芳芷，未识凌波第一花”。在我国人民心中，水仙花貌美而质更洁，它天然丽质，洁净不污。那温文尔雅、莹洁清幽的花朵，翠带般的叶丛，盈盈亭立的风姿，宛如水中仙子，楚楚可人，赢得了历代文人墨客的赞咏挥毫。在江南的一些沿海地区的有成片野化水仙的分布，浙、闽一带及各地都有盆栽，福建漳州更是水仙花栽培胜地，名声远扬。

月 季 月季别名月月红、长春花等。蔷薇科，落叶灌木。常以“蔷薇颜色玫瑰态”来形容色艳香妍。花单生或丛生于枝顶，花型及瓣数因品种而有很大差异，花瓣大而美丽，其色有大红、粉红、白、绿、黄、紫等，以及复色或具条纹及斑点者。叶互生，奇数羽状复叶，叶片呈卵状，长圆形，边缘有锯齿，叶面平滑且光泽，或粗糙无光。茎枝有勾刺。

在清秋佳日，月季花更是芳菲缕缕，颇耐人久赏；临夏，晨露未干，鲜艳有态；至

冬，则映雪生姿，愈觉可爱。由于它的花期长，总给人以“春日四时常在目，但看花开月月红”的感觉，故又名月月红或四季花。宋代诗人杨万里诵出了“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”的月季花好诗，此景维妙绝伦，惟妙惟肖，使人们感受到了对新生活的美好憧憬。我国人民欣赏、栽培月季历史悠久，在南部各地庭园中多有种植。

山茶 山茶别名曼陀罗树、薝香等。常绿乔木或灌木，树干灰褐色。叶互生，密叶苍绿，经冬不凋。叶呈椭圆形，叶面有光泽。花顶生或腋生，萼中有茸毛，花瓣有单瓣（5至7枚）和千瓣之分。花色有白、粉红色及斑点或条纹。雄蕊、雌蕊常瓣化而形成不同花型。自初冬至清明，持续开花，弥月不落，绚丽异常，是花中的上品。

山茶花花姿诱人，艳丽的花朵与浓绿光泽的叶片，组成了非常和谐的情调。宋代王十明在《咏茶》中写道“一枕春眼到日斜，梦回喜对小山茶，道人赠我岁寒种，不是寻常女儿花。”歌颂了山茶耐严寒、抗风雪的坚毅品格，是一般娇弱花朵所不能相比的。人们不但喜爱山茶花的芳香经久不散，更钦佩它在万花尚未苏醒之时绽开，唤起大地回春的毅力。

白描画法

《水仙》白描画法步骤图

1. 用铅笔淡淡勾画水仙的花叶，把握好花与叶的疏密穿插，并注意构图的布局合理、完整。

2. 进一步将花叶的结构交待清楚，线条渐渐肯定。

3. 用较浓些墨勾勒叶脉，根据叶的形态结构，勾线时要轻重相顾，起落有别，线条富有弹性和节奏感。花则用较淡墨勾勒。

《月季》白描画法步骤

1. 用铅笔轻轻勾出月季的花叶, 把握好花的组合与疏密, 并注意构图的合理完整。

2. 逐步将花叶的生态结构交待清楚, 线条也较为肯定。

3. 用较淡些墨勾出花朵, 较深些墨勾出叶与枝干, 并做到用笔起落有别, 轻重相盼, 线条富有节奏感, 最后在枝干上加刺, 这是月季的特征。

《山茶》白描画法步骤

1. 用铅笔轻轻勾勒花叶，把握好山茶花的花形与姿态，并注意构图的合理和完整。

2. 将花叶的结构交待清楚后，然后用毛笔勾勒。

3. 勾线时要轻重相顾，起落有别，线条富有韧性。花用较淡墨勾，叶与枝用深墨勾出，以分别显示出它们不同的质感。

白描作品赏析

冬熙来双蝶

42cm × 30cm

白描是传统中国绘画的表现形式之一。它不用敷彩，单独用线条勾勒对象的结构、质感、空间感等。白描具有一定的完整性，同时又极具艺术欣赏价值。郑乃光先生的很多作品以白描形式出现，略敷淡彩，画面清新雅致，风格独具一格。

画中的水仙叶脉以极舒展任意的姿态支起了待放的及刚成形的花，淡雅的，花瓣并着花蕊传散出阵阵幽香，引得彩蝶花间起舞。