

藤蘭紫 玉海棠

中国画技法示范·工笔画系列

沈家鸿
丁世昌
著

湖北美术出版社

中国画技法示范·工笔画系列

紫藤 玉兰 海棠

丁世昌 沈家鸿 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

紫藤、玉兰、海棠 / 丁世昌, 沈家鸿著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001. 12

中国画技法示范·工笔画系列

ISBN 7-5394-1204-6

I. 紫. . .

II. ①丁. . . ②沈. . .

III. ①藤属—花卉画—技法(美术)

②兰科—花卉画—技法(美术)

③海棠—花卉画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 079475 号

责任编辑: 戴建国

文字编辑: 何雪白

封面设计: 戴 戈

终 审: 张 咏

技术编辑: 程业友

紫藤、玉兰、海棠 © 丁世昌 沈家鸿 著

主 编: 顾青蛟 陈德华

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: (027) 86787105

邮政编码: 430077

h t t p: //WWW. hbapress. com. cn

E - mail: hbapress@public. wh. hb. cn

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 襄樊飞环印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm

印 数: 5000 册

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1204-6/J·1083

定 价: 十册 120.00 元 本册 12.00 元

序

中国画作为一门独立画种，各画科体系分类是细致和完备的，每个画科具有专业性很强的绘画规律和形式。中国画历经几千年而不衰，是由于它植根于传统文化的丰厚土壤。随着社会经济的发展，文化教育的普遍提高，美术事业更加普及、繁荣。中国画爱好者涉及社会的各个层面，各个年龄段都有广泛的爱好群体，然而，在这庞大的群体中，有许多人由于种种原因和条件的限制，没有机会接受学院式正规系统的中国画学习，为了满足广大爱好者的需求，各种中国画技法图书也就应运而生。

湖北美术出版社有鉴于此，推出了这套《中国画技法示范》丛书。本丛书分门别类，立足点在于集各画科行家里手多年的经验，在有限的篇幅中详细地解析所画物象。本丛书通俗易懂、深入浅出、循序渐进，从起草到完稿，做到每一科目品种都有图解分析和白描、彩色作品画法步骤图的详尽表述，还有白描作品、彩色作品示范赏析。所画对象既表达了应遵循的绘画创作方法，又具有个人的绘画风格展示，体现了中国画的继承和创新的发展规律。愿《中国画技法示范》丛书为广大中国画爱好者对中国画各画科的熟悉、掌握、登堂入室能有所裨益。

我们真诚希望，以书会友，以画会友。在中国画爱好者朋友们的学习使用过程中，对丛书有什么具体的改进要求和建议，可与我们联系，以架起作者、出版社、读者以及学画者之间联系和沟通的桥梁。

来函请寄：湖北美术出版社
地址：武汉市武昌黄鹤路 75 号
湖北美术出版社发行部
电话：027-86787105
邮政编码：430077

丁世昌(左) 1934年生, 祖籍江苏盐城。50年代初即自学工笔花鸟, 曾得著名画家于非闇、俞致贞、喻继高诸先生指导。现为江苏省美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会理事、盐城市美术家协会和盐城市书画院顾问。

沈家鸿(右) 1938年生, 祖籍江苏建湖。曾得著名书画家周怀民、李凌云、武中奇、胡公石等指授。现为江苏省花鸟画研究会理事、江苏省文德山水画研究会会员、盐城市书画院顾问和艺术委员会主任。

目 录

一	概 述·····	1
二	紫藤、玉兰、海棠的形态写生·····	2
三	紫藤、玉兰、海棠的创作方法·····	4
四	白描画法步骤图·····	8
五	白描作品赏析·····	11
六	彩色画法步骤图·····	14
七	彩色作品赏析·····	22

一 概 述

中国古代花鸟画起源于何时，尚无定论。根据出土文物和发现的遗迹，可谓历史悠久，源远流长。新石器时代绘有鸟、鱼、蛙和花草图案的彩陶，青铜器时代画有花、草、蝉、鱼等的纹饰，长沙马王堆战国楚墓出土的龙凤形象等，都充分说明了这一点。据史料记载，魏晋南北朝时期已有不少花鸟画作品问世。如顾恺之的《凫雁水鸟图》、陆探微的《斗鸭图》等。至唐代中叶，花鸟画已开始独立成科。五代时，出现了西蜀的黄筌与南唐的徐熙，“徐黄异体”的不同风格，形成了五代、北宋花鸟画的两大流派，对后世的影响极大。

曾为西蜀画院“翰林待诏”的黄筌，其花鸟画均取材于宫廷园囿中的珍禽异鸟、奇花怪石，画法以工细著称，色彩浓艳，雍容华贵，深得皇家赏识，逐步形成了工笔花鸟画的这一独特形式。入宋后，他的儿子黄居寀传其家学，使黄派花鸟得到了进一步的发展。北宋后期，徽宗赵佶更是书画名家，在他的倡导下，兼收并蓄，刻意求真，使工笔花鸟画由古朴天真变得更加精微灵动。元代，随着文人画的兴起，工笔花鸟画虽逐渐让位于清雅的水墨和寄兴写意之作，但明清两代工笔花鸟画仍然取得了可喜的成就。明代院体工笔花鸟画在继承前人的基础上，形成了工整富丽豪放的新风格。清代又出现了以恽寿平为代表的没骨、写生工笔画，形成了清秀、明丽、简洁的新画风。新中国成立后，

工笔花鸟画发展迅速，风格多样，涌现出于非闇、陈之佛、陈子奋等诸多名家，呈现万紫千红、五彩缤纷的喜人局面。

在工笔花鸟画这一广阔的艺术园地中，紫藤、玉兰、海棠是人们经常描绘的花卉。古今多少文人墨客、书画名家，都为其留下了不朽的佳作。唐代诗仙李白咏紫藤诗云“紫藤挂云木，花蔓宜阴春，密叶隐歌鸟，香风流美人”。宋代苏轼和杨万里为爱红白海棠吟咏的名句“朱唇得酒晕生脸，翠袖卷纱映红肉”、“似青如白天浓淡，欲堕还飞絮往来”等，无不脍炙人口。明代文征明“绰约新妆玉有辉，素娥千队雪成围，我知姑射真仙子，天遣霓裳试羽衣”的咏玉兰诗，更以书画大家的敏锐观察力刻画出了玉兰花的风韵。

紫藤、玉兰和海棠这三种花卉，在

花鸟画中，有时与其他花鸟相配组成画作，有时则独立成篇。于非闇先生的代表作《玉兰黄鹂图》，天蓝的底色，映衬着一树盛开的白玉兰，两只黄鹂飞栖其间，一派盎然春意，动人心扉。有时人们为了表现百花齐放的盛况，则将紫藤、玉兰、海棠与牡丹、松柏等画于一幅画内。总之，紫雪飘香的紫藤、玉羽霓裳的玉兰、繁于桃李盛于梅的海棠，确是人们喜爱并时常入画的题材。

二 紫藤、玉兰、海棠的形态写生

紫藤、玉兰、海棠都是春天开放的花卉。阳春三月，百花齐放。盘曲缠绕紫袖垂飘的紫藤，傲立苍穹玉羽披纷的玉兰，含羞怒放的海棠，点缀着处处园林，织成了一片五彩斑斓的明媚春光。但这三种花卉无论从外形到习性却并不相同。为了便于掌握，现将其分述于后：

紫藤 “绿蔓成荫垂紫袖”的紫藤，与凌霄同为园林中不可缺少的藤本花卉，又名招豆藤、朱藤、紫金藤，古名黄环。紫藤的寿命很长，故其茎能呈现蟠曲之态，势若盘龙，颇觉刚劲古朴。3月现蕾，4月盛花。花序下垂，长者盈尺，每轴有花20~30朵。花冠紫色或深紫，瓣对生，花心两瓣，略合，包花蕊，花蕊金黄。外两瓣似蝶翅，双展，有蒂缀于嫩条(花轴)，遥望似成群麋集的紫色蝴蝶。花谢后，其果实为特大之豆荚。叶，羽状，复叶。攀缘茎可伸展很长。花开时节若无风吹雨打可经半月不凋。

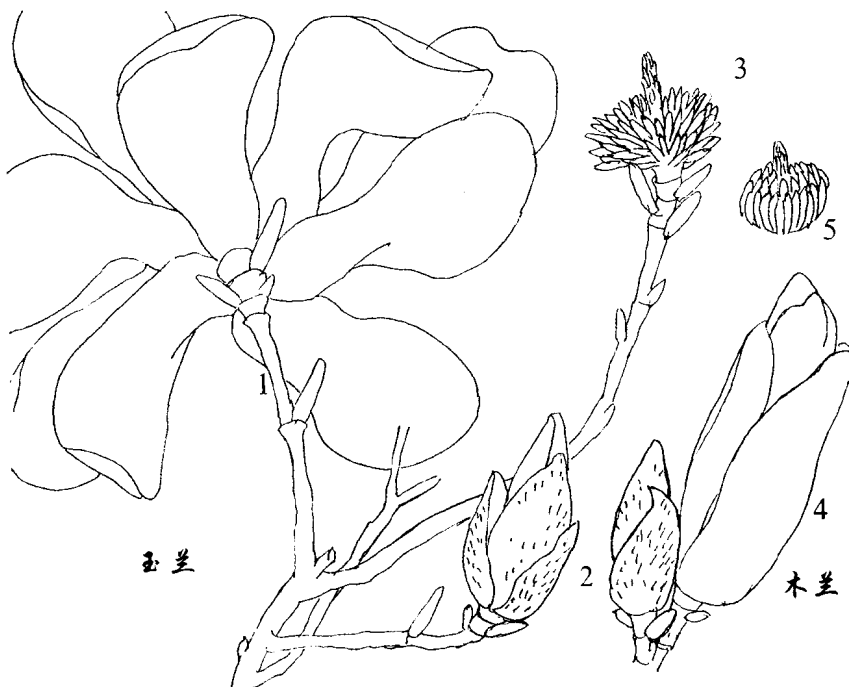
紫藤的其他品种
种有：多花紫藤，特点是花序长，比紫藤花序约长一倍，花朵多而稍小，花冠淡青色，遍植于江南各地。银藤，花白色，香气较浓，干多且细瘦。此外，尚有供盆栽的小型品种，如白花香浓的麝香藤、桃红色大花的红玉藤、白色大花的白玉藤等，不一一细述。

1. 藤 2. 花和蕊 3. 花轴

玉兰 为闹春花树，有玉兰、木兰两种，现在南方庭园中还有一种更加高大的广玉兰。这里着重介绍玉兰和木兰两种。

玉兰：木本，树高一般在4-5米，亦有个别古老而高大的。因花色白如玉而香似兰，故名玉兰。一般在隆冬未尽，严寒尚在时现蕾，蕾

1. 玉兰花瓣 2. 玉兰花苞 3. 玉兰蕊 4. 木兰花苞 5. 木兰花蕊

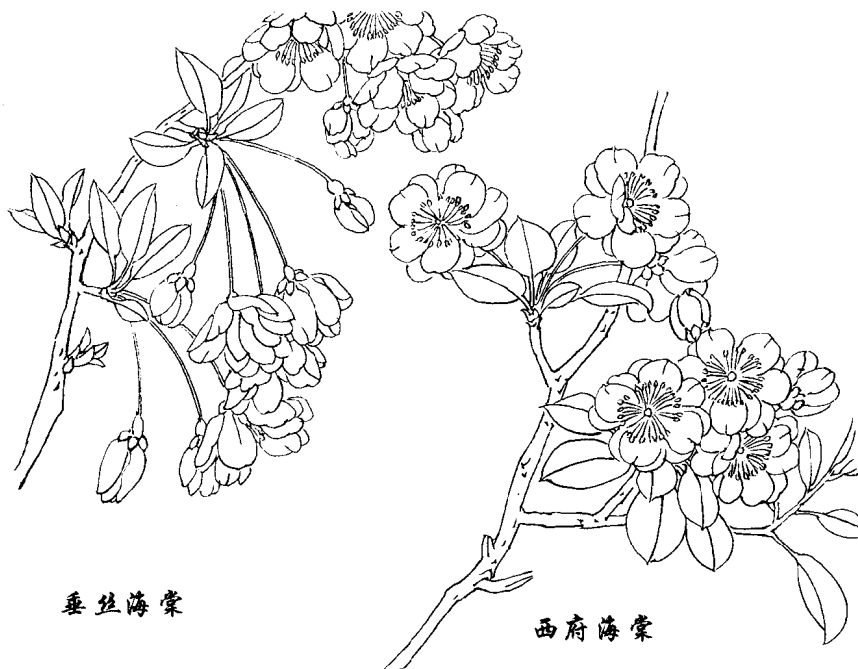
生于瘦挺刚劲的小枝之上。花蕾表面密生着绿褐色的细茸毛。早春二月未吐新叶时开花。每花九瓣，色白而微碧。花瓣如汤匙，九瓣分三层参差倒置着(亦有四层十二瓣的品种)，围聚在小莲座似的紫绿色花蕊四周。盛花期，千千万万花，交相辉映，如玉树雪山排空而出。一朵朵，亭亭束素，玉容皎洁；一瓣瓣，无一点微瑕，如羊脂美玉；一缕缕，清香馥郁，沁人心脾。当花凋谢时，一阵风吹，花瓣纷坠，如美玉飞舞而下，一夜轻雨也可褪尽它的玉妆。待花落尽，矩圆形的叶子才从花蒂中慢慢地抽生出来。仰视高处，嫩绿的叶片犹如透明的碧玉，鲜翠欲滴。玉兰花瓣俗称“玉兰片”，肥厚脆嫩，可食。

玉兰常植于较宽敞的庭院之中，若间以红梅翠柏，相互映衬，其景更美。

木兰：一般为丛生灌木，高可达5米。又名紫玉兰、辛夷、木笔花、女郎花。它与玉兰同属木兰科，但花色、瓣数等均与玉兰不同。玉兰九瓣，先花后叶，雪白如玉；木兰亦九瓣(野生辛夷六瓣，瓣较狭长，外边三瓣瘦长呈萼片状)，先叶后花，有紫色及桃红两种。木兰蓓蕾外面也是一层细茸毛，但蕾较小，极似小桃，故名候桃。含苞待放时，恰似饱蘸着紫红色的毛笔，支支笔直挺秀，朵朵向上高举，宛如“笔林”。这一景象曾使古代诗人大为惊叹：“谁信花中原有笔，毫端方欲吐春霞”(张新：《木笔花》)。木兰的花形颇像莲花而小如酒盏，正面色淡而微红，背面色深而紫。味香而弱，似莲如兰。

如果说玉兰冰清玉洁，美得素净。那么，木兰就美得有几分别娇艳了。木兰花里外虽抹上了深浅不同的脂粉，俨然女郎的打扮，却到也艳而不妖，并未失素雅之态，正如唐代诗人白居易咏木兰诗那样：“紫房日照胭脂拆，素艳风吹腻粉开，怪得独饶脂粉态，木兰曾作女郎来。”它那素艳的独特风韵和鲜艳照人的光彩确实令人难忘。

海棠 海棠花繁叶茂，姿影绰约，婀娜含娇，温柔鲜媚，但并不妖冶。《广群芳谱》曰：“其株超然出尘，俯视众芳，有超群绝类之势”，被誉为花中神仙，是敬爱的周总理生前最喜欢的花。中南海西花厅周恩来总理故居前的海棠至今仍异常繁茂，光彩照人。

海棠有四种：即贴梗海棠、垂丝海棠、西府海棠、木瓜海棠，皆木本，人们称之为“海棠四品”。它们同属蔷薇科。秋海棠则皆为草本，属秋海棠科，不可与海棠混为一谈。这里着重叙述的是垂丝海棠和西府海棠。

垂丝海棠，落叶小乔木，高可3~4米。也有丛生的。3~4月开花，花叶同发，花梗细长，花初开向上，及开则下垂，花瓣丛密而色娇媚，花色如胭脂而稍带粉白，花蕊如桃、梅，迎风飘荡，色韵美艳。花簇生，有五铃、七铃、九铃三种。花谢后结有小果，呈黄绿色。垂丝海棠多根插地栽，也有作盆栽的，以作观赏。

西府海棠，又名海红，落叶小乔木，高3~5米，幼枝疏生柔毛，老时光滑。伞形总状花序，有花4~7朵，生于小枝顶端。花梗长2~3厘米，萼筒外面密生白色柔毛，花粉红色，花冠5瓣。4月开花。花极娇媚，“初出胭脂点点然，及开则渐成缦晕明霞，落则有若宿妆淡粉”。其香甚为清烈，花期约半月，花后结果，俗称“海棠果”，9月成熟，点点红星缀于枝头，煞是好看。西府海棠亦分地栽与盆栽两种，供观赏的盆栽西府海棠其培育方法与垂丝海棠相同。

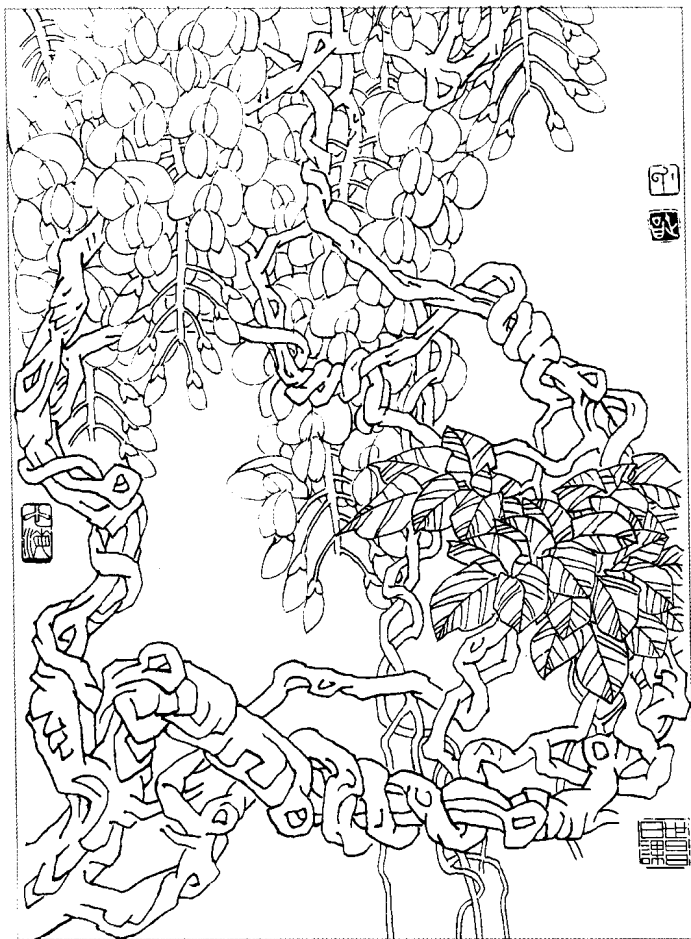
三 紫藤、玉兰、海棠的创作方法

花鸟画的创作是以花和鸟为题材，用它特有的艺术形式来反映生活，揭示大自然的美，从而达到陶冶性灵，激励人们积极向上的目的。它的创作步骤，一般需要经过深入生活、构思立意、构图布局、朽稿制作、检查调整、题款铃印等阶段。这是一个复杂而

艰苦的艺术劳动过程，尤其是工笔花鸟画的创作，往往需要通过反复加工，才能获得成功。

1. 师承造化，深入生活 生活是取之不尽用之不竭的创作源泉。古今中外的绘画名家，无一不强调“师承造化”的重要。清代绘画大师石涛“搜尽奇峰打草稿”的名言，徐悲鸿先生“美术之大道在于追索自然”的告诫，都充分说明了深入生活的重要。我们不但要到花圃园林中去撷取素材，更要到农村田园、山野林间去深入生活。经过不断的搜索、寻觅和体察，熟悉描绘的对象，才能丰富花鸟画的创作素材，开创花鸟画的新局面。

2. 构思立意，成竹在胸 “立意”就是立下创作意图，有了这个“意”，才能考虑一系列的表现手法问题。如笔墨的运用、设色的意匠、构图的安排乃至格调处理，都是按照“立意”的要求进行的。它不是凭空设想出来的，而是从生活感受中得来的。有“物”有“我”，有“客观”也有“主观”，是物我两宜，主客观的统一。这个“统一”艺术形象就是“意境”。它是我国绘画创作思想中的一个关键问题。一幅画有了意境，才能产生感人的艺术魅力。

3. 谋篇布局，经营位置 花鸟画的构图是十分丰富的，它决定于题材，服从于内容，同时要根据不同的幅面，进行合理的布局。一般在构图中有如下几个方面必须认真加以考虑。

主次分明 一幅画上的景物要有主次，主体的物象是画面题材的重点和中心。在构图安排上要力求使主体的位置突出、醒目，客体的位置可以隐蔽些，在层次处理上可以虚一些，切不能喧宾夺主，主次不分。

虚实相生 画面上的虚实关系是构图学中的一个复杂问题，概括的说，它往往包括多与少、疏与密、聚与散、繁与简、清与浑，甚至用笔用墨等，也是构图的构成要素。虚与实的关系，在传统画论中叫“虚实相

生”，“生”就是“生发”，有了虚，实才显得不平板乏趣，有了实，虚才显得空灵有致，这是对立的统一。处理得好，就能使实处的形象更加感人，虚处皆成妙境。

藏露隐现 在花鸟画中经常出现藏露的处理手法，体现了画中的意境和情趣。有藏露即产生隐现，两者的含义有共同之处，也有不同的地方。在构图中要根据画面内容和意境的需要，有的物象要藏，有的要露。画中的主体要醒目，但也要有藏有露，才能使画面的景象更含蓄，境界更深远。

开合得当 一幅画中的“开”与“合”的关系，体现了布局中有起、承、转、合的变化，犹如写诗作文的开头与结尾那样，是完整的统

一，不能有开无合，关键是要处理好这个“合”字。有的画似乎没有画完，就是没有合好，也就像写文章那样，结尾没劲。所以一幅好的花鸟画，必须有开有合，起承转合，才有气势，才会得到完美的构图，才有艺术感染力。

互为呼应 画面上的物象、色调或形态，必须互相呼应，相映成趣。一幅画中凡有两种以上的物象，不论是外在的形或内在的神，都要产生呼应关系。有了呼应，才能使画面上的景物成为统一的整体。构图上呼应关系的处理，一般应从上下、左右、前后、主宾等各个方面去考虑，使之相互之间能互为呼应，顾盼有情，气脉贯通，情景交融。

构图是有一定规范的，但在具体处理安排上要灵活运用。我们在创作中可根据不同的立意、题材、幅面，画出多种多样的构图，更好地体现我们的创作意图。

4. 辛勤探索，精研技法 工笔花鸟画经过前人千余年的探索，创造了丰富的艺术

语言和独特的表现手法。大的方面可分为工笔白描、双勾淡彩、双勾重彩和工笔水墨等技法。

工笔白描 白描艺术是中华民族优秀的艺术遗产，是中国画的基本技法，也是中国画艺术中独特的表现形式。白描以精细的线条描绘花卉的轮廓，以书法的用笔方法抒写花卉的外形神态，因此对线的要求很高。白描中对线的应用，大致包括两个方面：一是用于塑造形体与质感。即运用各种线条将所要描绘的对象从体态和质感上，恰到好处地表现出来，使其外形上酷似，神态上逼真。二是意趣和情感的表现。即借助形象，发挥线描艺术魅力，以表达画家的情怀。

双勾淡彩 这种画法兼有“白描”和“墨彩”的趣味，设色要单纯中求变化，复杂中求统一，素淡中求明快，娇艳中求雅洁。淡彩是以水色为主要色彩颜料，所以设色时要简洁，渲染遍数要少而精，做到“色不碍墨，墨不离色”，既融和一体，又有笔情墨趣，以求得清新、明丽的色彩效果。

双勾重彩 重彩工笔花鸟画多用勾填与勾染的方式来表现物象。设色较厚重，晕染较困难，要特别注意设色的顺序、用色的厚薄、用笔的轻重、用水的多少等问题。由于重彩工笔花鸟画的用色一般以矿物质颜料为主，所以染色时必须以植物质或水彩颜料来罩染，也可以交替晕染，以增加矿物质颜料的浓淡变化和色相的韵味，总之，要做到“厚中生津、色无泛白、染接自然”。

双勾重彩工笔花鸟的具体设色方法有：渲染(包括套染、先染后罩、先铺后染、承接套染)、平涂、混染、接染、积水、点染、烘晕、衬托、复勾、沥粉等。

水墨工笔 这是具有特定审美意念的一种技法。它代表了东方艺术特有的清闲文静、洒脱淡雅的情调。古人常用的技法主要有水墨勾皴法，即不用颜色，只以笔墨勾、皴、擦、点、染等技法，表现出画面各种物体的质感和空间；水墨没骨法，即用没骨法画成后略施淡彩而成。现在许多工笔花鸟画家又探索出了新的创作方法和艺术语言，如冲水法(即在画面墨线或墨块未干时，用清水冲洗，使线与块面的边缘留下不规则的线痕，增强拙朴感)、撞墨法(即在墨块中滴入清水，让其自然渗化、将墨块撞开，产生淋漓生动感)等。

5. 情景交融，气韵生动 一幅好的工笔花鸟画，经过以上各道程序后，再加以细心收拾，题款、钤印即可完成了。审视它的效果主要是要达到“情景交融，气韵生动”的要求。也就是除了要有合理的布局、精湛的技艺之外，更要立意新颖，意境深远，“意造境生”，气韵生动，发人深思。既能使人感动，又能让人玩味思考；既能有画家的“表现自我”，又能表达人们的普遍情感；既能抒情写趣，又能体现审美理念和生活理想，从而达到情与景的统一，境与意的交融。

以上所述，综合了工笔花鸟画的主要创作方法，在具体创作时，则可根据不同画作的要求，有选择地运用相应的表现手法，完成创作任务。

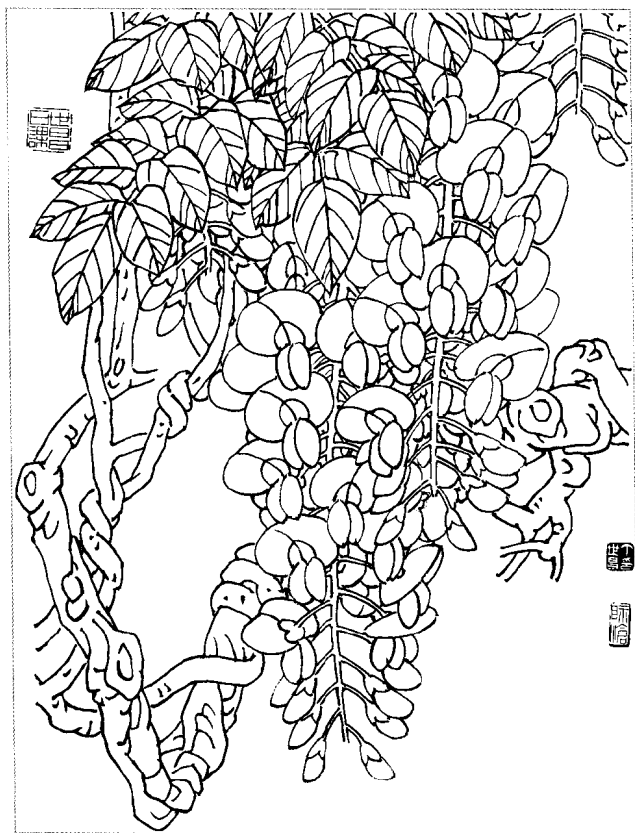
四 白描画法步骤图

《紫藤》步骤图

1. 设计构图, 确定枝干走向和花、叶的位置。

2. 用铅笔根据写生稿勾出枝干、花叶的形象。

3. 用淡墨勾花、浓墨勾花柄、叶和枝干, 然后署名盖印。

《玉兰》步骤图

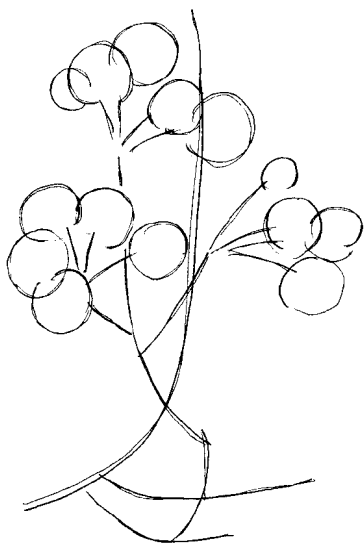
1. 画草稿，注意出枝走势、疏密穿插、花头聚散、宾主呼应，以便达到虚实相生，均衡稳定的要求。

2. 根据画面需要参考速写资料，画出玉兰花朵、花苞和枝干的形象特征，并要适当概括、夸张，使生活真实上升为艺术真实，用钢笔定稿。

4. 用铅笔轻轻过上正稿纸，中锋用笔，淡墨勾花瓣，浓墨勾苞壳，叶和枝干，最后用橡皮擦去铅笔痕，然后题款盖印。

《海棠》步骤图

1. 设计构图，确定枝干走向、花的位置。

2. 用铅笔根据写生稿勾枝干和花、叶的形象。

3. 用淡墨勾花、浓墨勾花蕊、叶和枝干，然后署名盖印。

五 白描作品赏析

紫藤

玉兰