

梁季立 著
天津人民美术出版社

团扇 工笔花鸟画技法

INTERIOR

团扇 工笔花鸟画技法

梁秀兰 著

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

团扇工笔花鸟画技法 / 梁季兰著. --天津：天津人民美术出版社，2011.1

ISBN 978-7-5305-4330-6

I . ①团… II . ①梁… III . ①扇画—工笔画：花鸟画
—技法（美术） IV . ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第247811号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022) 23283867

出版人：刘子瑞 网址：<http://www.tjrm.cn>

北京雅昌彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店 经销

2011年1月第1版

2011年1月第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/12 印张：4 印数：1—2500

版权所有，侵权必究

定价：32.00元

丹青写扇话晚晴

团扇又称纨扇、宫扇，据史料记载，它起源于汉唐，兴盛于宋朝，是我国历史悠久的传统日用工艺品。南宋以来折扇兴起，团扇逐渐衰落，直到明、清又逐渐兴起，尤其是同治、光绪年间兴盛发达起来，原因是当时的贵族比较喜爱团扇这种艺术形式，在团扇上写诗、绘画的大都是一些士大夫阶层及宫廷画家，所以艺术价值较高，成为一种流传后世的文物。

自古团扇就寄托着美好的愿望。梁季兰家中遗存有许多把旧团扇的扇骨，材质有竹制、木制、漆制，虽不是什么罕见的东西，但仍可称得上是当今不多见的老物件，就这样放在角落里太可惜了。于是她萌生了把这些旧扇骨重新装裱、绘画制成成扇，挂在墙上，成为家中典雅的装饰品的想法。从开始画到越画越爱，就这样一发不可收拾。寒来暑往，画成了这本“团扇画集”，并制作成扇。对于中华民族这一传统艺术形式的继承与发扬，她奉献着坚韧与执着，辛劳与快乐。

梁季兰自幼就喜欢绘画，十几岁就读美校时就对工笔画产生独有的爱好，从那时起，她先后师从赵纹先生、段履青先生、马晋先生。经这几位绘画大家的多年指导，对她以后研习工笔绘画奠定了良好的基础。在继承工笔绘画传统的同时，她坚持写生，走上了师造化、师传统的绘画道路。在努力学习、丰满自己的同时，近年来，她在绘画中加入了一些水溶法、渍水法的新元素，使画面更加丰富多彩，又增加了时代气息。

读《团扇工笔花鸟画技法》，首先感到这些扇画雍容华丽、艳而不俗，工细而不板，红绿中有雅，小巧中见大。一枝花卉，一片绿叶，从严谨的生长规律到精确的造型刻画和晕染的效果，体现了画家的功力。工细、娴熟的表达技艺，体现了画家的辛勤与智慧。梁季兰虽然自幼生活在没有生活压力的环境中，但是，她能以“勤奋”勉励自己，以“好学”鞭策自己，这一点就难能可贵，充分体现了她的上进心、自我完善的进取意志。现在，她虽已年近古稀，但仍壮心不已，把多年来写生的素材加以整理成册献给大家。从这些作品中，同时也看到她是个热爱生活，善于观察自然的人，《花间飞絮》、《飞入寻常百姓家》和《动与静》这些作品都是生活中生动的情景。她从画家的角度抓住这一瞬间，以花鸟画意境的感染力，描绘了生活中的诗情画意。

她喜爱绘画，也喜爱文学，她曾在《北京晚报·四合院周刊》上先后发表了三篇她在北京四合院里的生活经历，文章的细腻、生动，犹如一幅幅四合院中民俗民居生活场景的图画。以画家的观察本能，用文字的魅力刻画往事，她又用文章的感染力，描绘了生活中的感动，这在为数不多的女画家中也算难得。

她用绘画、用文章、用她对民族传统艺术的爱好，表达着她对生活的热爱。我们期望：梁季兰对绘画不舍不弃，对写作有观察有感动时抒写美好的记忆，对中华民族的传统文化艺术尽其创作才能，播撒美的种子。

马龙

2010年7月于北京

作者简介

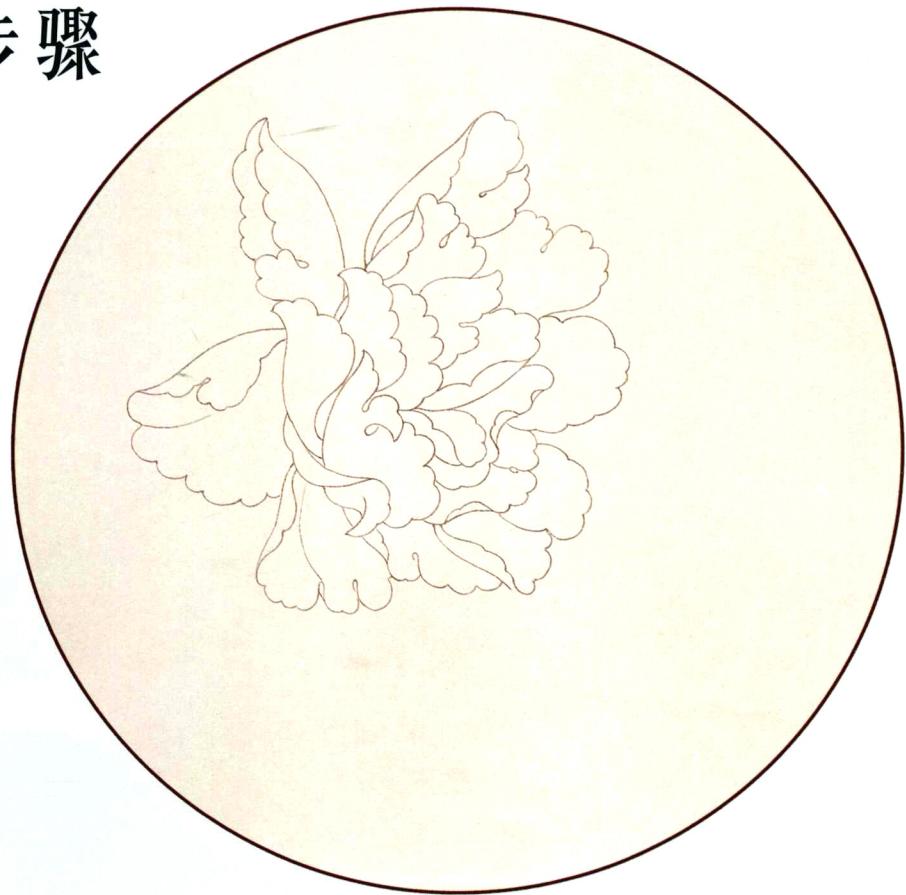
梁季兰，女，生于1943年，北京市人。北京美术家协会会员。1958年9月步入北京市工艺美术学校，现北京艺术设计学院，从此开始了自己的艺术生涯。至今已从事专业工作近五十年。在这几十年的美术设计工作中，设计成果屡受表彰、奖励，著有《日用生活花卉图案》一书（1989年山西人民出版社出版）。1992年经北京市人民政府科技干部局审批晋升为高级美术设计师职称。

长期以来，梁季兰悉心研习工笔花鸟国画，先后师从著名国画前辈赵纹先生、段履青先生、马晋先生。国画作品曾多次参加国家和省市级大型美术展览，得到业内人士赞许，并多次获奖。1979年《玛瑙山茶》获全国总工会颁发优秀创作奖；1989年《月夜》获亚洲妇女书法绘画作品奖；1992年《百合花》获中央电视台、国际会议中心颁发作品一等奖。绘画作品多次被《北京日报》、《工人日报》、《北京晚报》、《晋阳文艺》、《太原日报》等报刊发表。多幅绘画作品被国内外机构及藏家收藏，个人艺术资料被列入多种艺术辞典。近年来，作者仍不辍耕耘，悉心整理了多年积累的素材，编绘了这本团扇画集提供给社会，意在抛砖引玉，为繁荣祖国这项民族的传统艺术贡献一份力量。

目 录

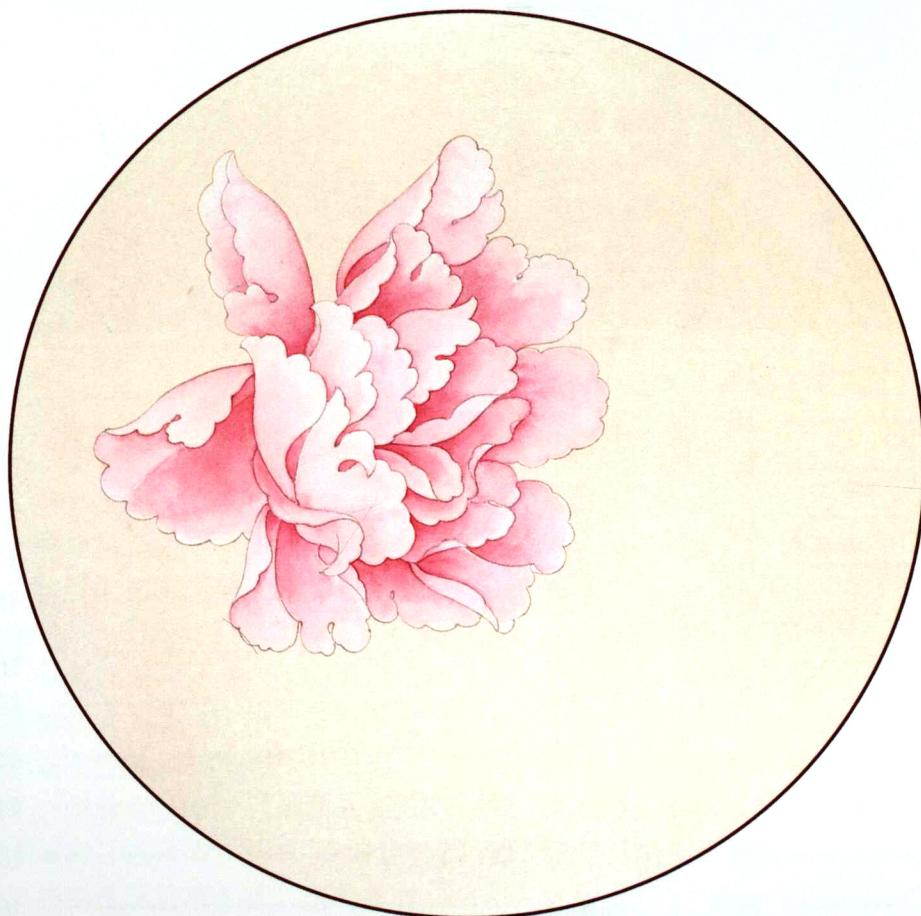
《国色》（牡丹）绘画步骤	4~6
辛夷蝴蝶	7
夏日红莲	8
蝶恋花	9
流连戏蝶时时舞	10
旭日飞鹤	11
紫芍	12
瓣若蝉翼	13
令箭	14
山茶花	15
池趣（一）	16
池趣（二）	17
冷香	18
春色满园	19
花间飞絮	20
风韵	21
早春（局部）	22
早春	23
大丽花	24
柱顶红	25
红月季	26
摇曳	27
雪夜	28
动与静	29
玉立	30
清风	31
蓝翠白莲	32
花好月圆	33
喜上眉梢	34
雨中之舞	35
百合	36
鸟语花香	37
盛夏	38
仙客来	39
鸢尾花	40
映日荷花	41
清雅	42
秋色	43
飞入寻常百姓家（局部）	44
飞入寻常百姓家	45
水仙	46

《国色》（牡丹）绘画步骤

步骤一：

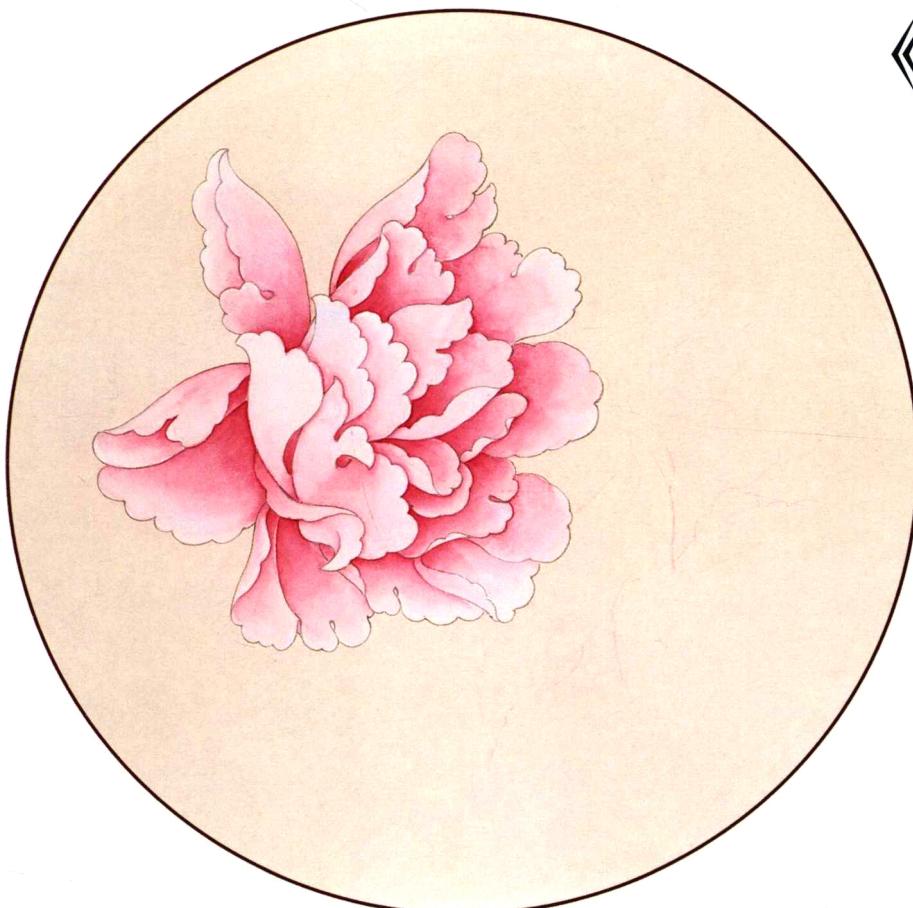
白描，此画使用勾花点叶法，所以只需勾花，叶子不用勾。勾花时线要细、要匀，墨色要浅些。

步骤二：

花用白色平涂打底色，白色要薄些。待干后，每个花瓣由里向外、由深至浅，用曙红分染，同时分出正、反瓣，颜色一定要淡。

《国色》(牡丹) 绘画步骤

步骤三：

花瓣进一步用曙红分染，里深外浅，正、反瓣应有明显的深浅区别，颜色不要太深，不要用足。

步骤四：

花染出花筋，用胭脂加曙红提重，提重的面积要小。叶子根据底稿衬影，正叶用深绿和草绿接染，水分大些；反叶用草绿和淡草绿或石绿接染，颜色要调好、调足。叶子要一次染成，不可反复。接染时用两支笔一深一浅，两支笔的水分一致就能接染匀。

步骤五：

花和叶染好干后，点花蕊，画叶筋。叶筋的深浅由叶子的深浅决定。染底色可根据自己的感受，可暖色，可冷色。底色不要染太匀、太平淡，会更生动些。

总之，画上色时，千万别一次染得太重，颜色浅淡可以加深；如果开始深了，就没办法补救了。

辛夷蝴蝶

夏日红莲

蝶恋花

流连戏蝶时时舞

旭日飞鹤

紫芍

瓣若蝉翼