

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

蜀葵篇

安祥祥 编著

天津杨柳青画社

丁巳画展梅花本册图

丁巳年

丁巳年

天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花卉画谱·蜀葵篇 / 安祥祥绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2009.8

ISBN 978-7-80738-474-8

I.工... II.安... III.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 (2009) 第 119833 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 印

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-474-8

定 价: 12 元

概述

蜀葵，又名一丈红、戎葵、吴葵、卫足葵、胡葵、龙船花、麻杆花、熟季花、棋盘花、斗篷花、饽饽花、光光花、端午花、蜀季花、端午锦、饼子花、大麦秋等，为锦葵科，蜀葵属。原产中国，因在四川最早发现，故名。蜀葵为2年生草本植物，高达2米，密被刺毛。单叶互生，叶片纸质，近圆心形，直径6-15厘米，5-7掌状，浅裂或为波状菱角，裂片圆形至三角形，中裂片长约3厘米，宽4-6厘米，叶面绿色，几无毛至密被星状毛，粗糙，背面淡绿色，被星状长硬毛，托叶卵形，先端具3尖，花叶腋生，单生或近簇生，常呈顶生总状花序式，具叶状苞片。花梗长约5毫米，花丝可延雄蕊柱长2厘米，无毛，花丝纤细，花药黄色；花柱分枝多数，被细微毛，果盘状，直径2厘米，

被短柔毛；分果瓣儿圆形，多数，有自播能力。蜀葵花大色多，在园林中可多处种植，作为配景植物，也可在墙角、篱边栽种。

据说古人取蜀葵之叶片研汁，用布揩抹在竹纸上，稍干后用石压平，就成为葵笺。传说此种纸色绿而光滑，入墨光彩。唐代诗人齐己在《谢人墨》中，有“正色浮端砚，精光动蜀笺”的诗句，同代诗人鲍溶也谈到“蜀川笺纸彩云初，闻说王家最有馀”。蜀葵，之所以受到文人墨客喜爱和推崇，正在于它的色彩之美。比如以桃花瓣捣烂研汁染纸为红色，以蜀葵叶捣烂研

汁染纸为绿色。绿色的蜀笈又称葵笈，色绿半滑，落墨滋润，书写适宜。白居易、元稹、许远等诗人，喜欢在葵笈上做诗互相传递，浪漫而时尚。明代的屠隆，在《考槃余事》中记述了制造葵笈的方法：五六月戎葵叶和露摘下，捣烂取汁，用孩儿白鹿坚厚者裁段，葵叶内捎投云母细粉，明矾些许，和匀，盛入盆中，用纸拖染，挂干，或用以研花，或就素用，其色绿可人，且抱野人倾葵微意。

唐五代徐寅有咏蜀葵的诗道：“剑门南面树，移向会仙亭。锦水饶花艳，岷山带叶青。文君惭婉婉，神女让娉婷。烂熳红兼紫，飘香入绣扃。”

蜀葵的颜色，红的酷似牡丹，重瓣花也近似牡丹花，除却绿色一种，蜀葵和牡丹的色相几乎同样丰富多彩。蜀葵也有雍容的气质，但它又比较有亲和力，好相处，所以村头沟边，宅前院后，你撒上种子，她就用力生长开放。你看她蔚然直上，直刺高天的主杆，彰显着宁折不弯、蓬勃进取的顽强性格。蜀葵盛开，给

我们的启示太多太多。

宋人小品画中有多幅蜀葵作品，堪称范本。元人以水墨工笔写蜀葵，自另有一番雅逸。

工笔画是在白描的基础上层层设色，完成的精致细腻的工整类画法。白描，中国画技法名，源于古代的“白画”。既纯用墨线勾描物象，而不施于色彩，谓之白描。著名的有唐代吴道子、北宋李公麟等。宋元间采用白描手法来描绘花鸟的有北宋仲仁，南宋扬无咎，元代的赵孟坚、张守正等。

白描，是学习工笔花鸟画的基础，它凭借着朴素的表现方式来表达一种纯正的、简洁的、凝练的审美思想。线条，不再是一种表现形式，它不仅仅表达出画家情感，同时也成为一种独立的艺术画种。所以，线条的质量是画好工笔花鸟的关键。勾勒不是用细线沿着花叶轮廓去“描”，而是用书法性的用笔去“写”出形象。工笔白描不仅讲究工细，同时更要追求线条的力度和痛快流畅感觉，所谓“工细兼力”，反对柔弱无骨。勾线一定要用中锋，中锋线条圆润浑厚，饱满而富于弹性，结实而有力。花鸟画中的花瓣、叶片、鸟羽等用中锋勾勒，而侧锋只是在皴擦树石时才使用。

生活是艺术创作的源泉。好的白描线条必须与花鸟的形象、结构、质感有机的结合在一起，才能恰当地表现出花鸟的美丽与生命力，达到形神兼备的艺术效果。

步骤一：淡墨勾花头，浓墨勾枝干和叶子，注意起笔和收笔要有顿挫变化。

步骤二：正叶用墨色从内向外分染，注意从中心向边缘逐渐减淡，变化一定要自然。

步骤三：叶子再用淡花青分染，花头用淡胭脂分染，注意颜色要浅。

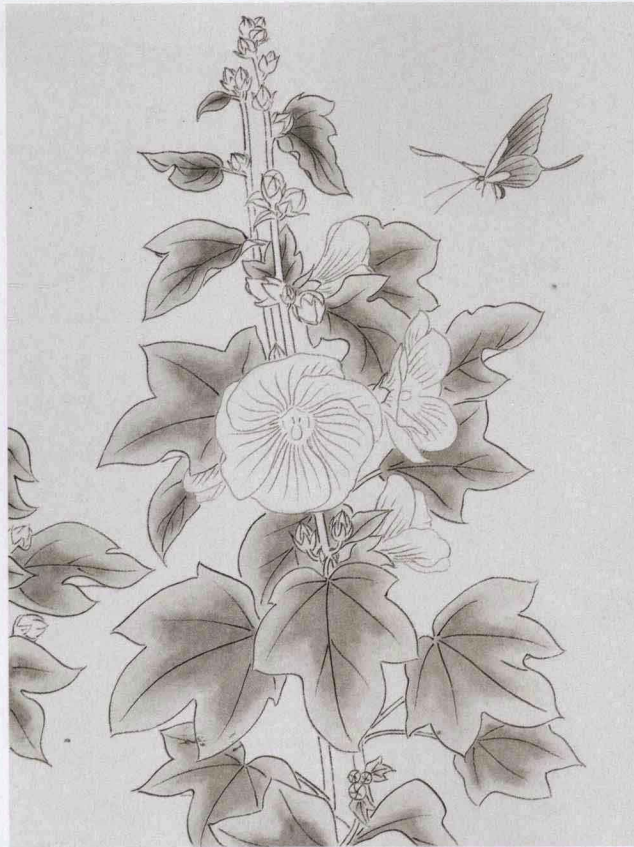
步骤四：叶子用汁绿罩染，反叶用三绿罩染，花头用曙红罩染。

步骤五：用藤黄加钛白点花蕊，朱砂点蝴蝶上的斑纹，胭脂复勾花纹，整理完成。

步骤一：浓墨勾枝干和正、反叶，淡墨勾花头。

步骤二：正叶用墨从内向外分染，从中心向边缘逐渐减淡，注意一定要变化自然。

步骤三：继续用原色分染，然后用淡花青分染；花头用淡胭脂分染。

步骤四：正叶用汁绿罩染，反叶用三绿罩染，花头用朱砂和大红罩染。

步骤五：三青点蝴蝶上的斑纹，藤黄加钛白点花蕊，大红复勾花纹，全面整理完成。

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法的重要组成部分，是评判国画作品水平高低的一项重要标准。尽管笔墨在彩墨画中讲究的更多，但是在工笔画中同样有所体现。这里所指的笔主要是指用线，墨主要是指墨色浓淡的变化。打个比方来说，笔是筋骨，墨是血肉，两者有机结合，才能形成出色的作品。

一、用笔：用笔要得法，做到既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。首先是怎样执笔的问题。概括地说是大拇指紧贴笔管，力向外，食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉，小指靠近无名指以助之。前人有“擗、押、钩、格、抵”五字执笔法之说，讲的就是通过五指的协调动作，能够最大程度的使毛笔得到施展。还有“指实掌虚”之说，要求笔不能握死，那样也就限制了用笔的好多变化。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，讲究起笔和收笔，讲究行笔过程中的提按转折，尤其对于白描来说，变化都在很微妙的地方，起笔和收笔更是极为关键。常采用的起收笔方式有四种：“虚起虚收”、“虚起实收”、“实起实收”、“实起虚收”。毛笔的笔头，可分为笔锋、笔肚、笔根三个部分，性能作用各有不同。工笔画中勾线用笔锋，染色用笔肚，至于笔根只有写意画中偶然用到，并不十分提倡。在下笔之前，需要做到心中有数，不可任意出手，因为好坏往往只在一瞬间产生，同时运笔过程中一定要屏气凝神，神情专注，做到“用志不分，乃凝于神”。

工笔白描对线条的要求可以用黄宾虹的“平、圆、留、重、变”五个字来概括。

“平”：主要是指用力的均匀，传统的“春蚕吐丝描”最讲究这点，用力如果忽轻忽重，就会产生过多顿挫的感觉，白描的悠长的气息就得不到保持。

“圆”：即指勾线时勾出的线条要圆浑有力，不能平扁。这就要求中锋用笔，用中锋勾出的线条圆浑、

饱满有弹性。

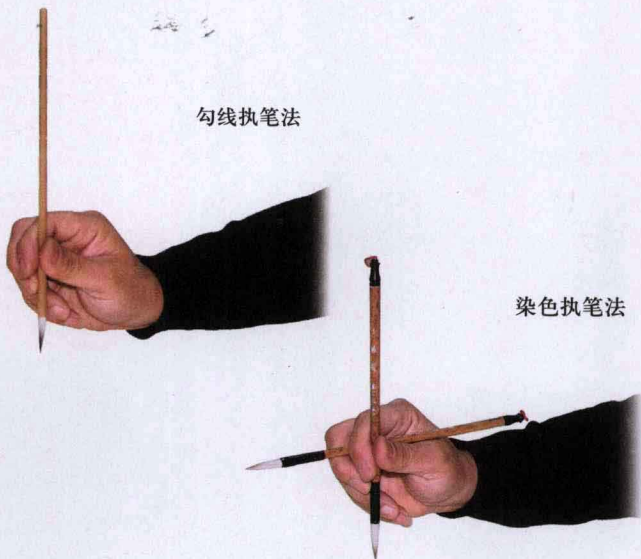
“留”：是指线条的生涩感，用笔不能太滑，那样容易显得轻浮，少味道。古人所说的“屋漏痕”就是此意。

“重”：指用笔峻劲，线条有力，不能软弱无骨。

“变”：即指用笔的各种变化，当然变化实在微妙处，既要避免单调又不能显得突兀。

二、用墨：用墨主要是用水的变化，根据水和墨的比例的多少来控制墨色的深浅变化，在运用熟练之后，就能够凭借经验来随心所欲的用最少的程序调到自己需要的墨色。在工笔画中用墨的地方很多，许多地方都需要用墨先打底子，在这个过程中就需要有对墨色的控制能力。用墨要避免一个“浊”字，一旦脏了，就会发闷，不透气，看着不舒服。所以每一遍都要做到清透，这样即使染到很重，也不会觉得发堵。

用笔和用墨既要明理，更要靠实践，需要在实践中不断加深认识和积累经验。

工笔画蜀葵的笔墨纸砚及使用方法

“工欲善其事必先利其器”，工笔画的独特面貌及其特殊的表现形式，与所使用的工具和材料有直接的关系。现将画工笔蜀葵所使用的工具材料及使用方法简述如下。

毛笔

毛笔是用各种动物的毛制成的，主要分狼毫、羊毫、兼毫三种。狼毫笔主要是以黄鼠狼毫制成，也有用貂、獾、鼠、狼的毛须等制成的。勾线主要用兼毫衣纹笔，笔瘦长尖细坚挺、富有弹性，有刚柔相济的效果。染色的笔一般以羊毫白云笔为主，性质柔软而且含水足。此外，还可以准备几只山水画笔和用过的秃笔，以备勾皴树、石之用。目前以浙江湖州产的质量为好。

墨

因制作材料的不同，大致可分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨三种。油烟墨有光泽，适宜作工笔画；松烟墨黑而无光，适宜书写，仅用于画蝴蝶和写书法用，在绘画中用途较少；漆烟墨黑有光泽，用于作画时点鸟的眼睛等用。最好使用新研的墨，切忌使用宿墨或墨汁，因宿墨和墨汁中的颗粒浮在纸面上，遇水会洇开，弄脏画面。

纸、绢

工笔画一般使用熟宣纸和熟绢。选择熟宣应以质地薄且面料均匀、耐湿耐擦、胶矾适中者为好。常用的熟宣纸有蝉翼、云母、冰雪、清水等。绢是一种传统的绘画版面材料，中国画家已使用了两千多年。绢为纯丝织就，呈平纹，分圆丝、扁丝两种。圆丝绢又称“原丝绢”，在绢上刷上一层胶矾水后就成熟绢，未经过胶矾水加工的为生绢。原丝绢因未经捶砸而保持原来丝的形状，故丝与丝之间略有空隙，容易漏矾。扁丝绢是在绢织成后加以人工捶砸，使绢丝成扁形，以减少丝与丝之间的空隙，使绢更加细润紧密，上胶矾水后不易漏矾。绢有深仿古、浅仿古和白色三种，仿古色的绢利用比例比较高，因为它更能够比较容易的表现出画面的深沉与高古。

在制作工笔画过程中，无论画幅大小，都应将纸或绢裱在画板上为好。方法是用喷壶将纸、绢喷湿，使纸、绢均匀的吸收水分后，将其展平，四边用浆糊固定在板上。裱绢时要注意抻平绢的横竖纹，如果绢丝歪斜，画完后正式装裱时物象变形而无法补救。

砚台

我国最著名的砚台是广东的端砚和安徽的歙砚。有石砚、陶砚、砖砚和玉砚等。适于工笔画的惟有石砚，以石质坚细、发墨快、墨汁细腻无渣，墨池平整，底盖弥合为好，石砚的选择不必追求华美，以实用为主。每次使用前应将砚台洗净，使砚台中不留宿墨，以免污染画面。

颜料

中国画颜料分为水色和石色两类。水色是以植物、动物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、酞青蓝、胭脂、曙红、藤黄等；石色是以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色有赭石、朱砂、石青、石绿、钛白等。有锡管装、胶块和粉末状三种。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，用后应盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块状颜料使用时滴入少量水泡开，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。

胶矾

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶、骨胶为好，用时提前将胶放在冷水中浸泡2-5分钟，尔后用开水冲化冷却待用。矾又称明矾或白矾，使用时砸碎研磨成细面用冷水溶化，胶和矾的比例为2:1的比例相混合，如胶矾不纯净，可用细布过滤一下，用于将生宣或生绢做成熟宣、熟绢和固定颜色。

此外，调色碟、镇纸、画毡、笔洗等都应准备好。

