芥子园画传

草虫花鸟

飞乐鸟工作室 编

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

此图右对角式构图，斜向伸出的蓑草生机盎然，根部石竹则平衡了画面。

此图构图虽满但不显沉闷，花草的轻盈中和了大石的厚重，峭壁又增添了生趣。

此图为包合式构图，两根枝条俯仰交叉自然优美，鸟儿站立枝头回首看向果实充满意趣。

芥子园画传

白话图解版

草虫花鸟

飞乐鸟工作室 编

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn
·北京·

图书在版编目（CIP）数据

芥子园画传：白话图解版. 草虫花鸟 / 飞乐鸟工作室编. -- 北京：中国水利水电出版社，2019.7（2019.9重印）
ISBN 978-7-5170-7565-3

Ⅰ. ①芥… Ⅱ. ①飞… Ⅲ. ①花鸟画－国画技法②草虫画－国画技法 Ⅳ. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第056767号

书　　名：芥子园画传（白话图解版）草虫花鸟
JIE ZI YUAN HUAZHUAN (BAIHUA TUJIE BAN) CAO CHONG HUA NIAO

作　　者：飞乐鸟工作室 编

出版发行：中国水利水电出版社（北京市海淀区玉渊潭
网址：www.waterpub.com.cn
E-mail:sales@waterpub.com.cn
电话：（010）68367658（营销中心）

企　　划：北京亿卷征图文化传媒有限公司
电话：（010）82960410、82960409
E-mail:service@bookexplorer.cn

经　　售：全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印　　刷：天津联城印刷有限公司

规　　格：285mmx210mm　16开本　5印张　177千字

版　　次：2019年 6月第 1版　2019年 9月第 2次印刷

定　　价：34.80元

凡购买我社的图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换

版权所有 · 侵权必究

[飞乐鸟工作室]

13 年绘画教育经验和 9 年教材出版经验，30000 余张手绘原稿，出版 400 余种艺术图书，100 多种图书被译为韩语、泰语和阿拉伯语等多国文字，年销量超 350 万册，且长期荣登各大图书畅销榜前列。在北京、上海、成都、深圳等城市设有绘画教学艺术中心及画材研发中心。全球超过 3000 万人跟随飞乐鸟学习画画并享受绘画带来的美好生活。代表作有《工笔画技法从入门到精通》、《白描技法从入门到精通》、《正统国画技法入门》系列等。

相关国画产品推荐

· 工笔线稿图笺系列 ·

《繁花绘》

《禽鸟绘》

《佳人绘》

扫码购买

· 工笔技法图书系列 ·

《正统国画技法入门 一笔一画学竹子》
定价：29.90 元

《工笔花鸟从入门到精通 经典花卉》
定价：49.90 元

《工笔花鸟从入门到精通 经典禽鸟》
定价：49.90 元

水禽式 三八
细勾翎毛式 四〇
翻身飞斗式 四二
草虫诸法
蜂、蛾、蝉九则 四四
蛱蝶三则 四六
蜻蜓、螽斯等四则 四七
蚂蚱、蝗螂等四则 四八
画谱 四九
花卉谱
《绣球》 四九
《牡丹》 五一
《紫蝴蝶》 五三
《棠梨》 七二
《秋池翠鸟》 七二
昆虫谱
《雪裏红》 七三
《玉楼春》 七五
《剪秋罗》 七七
《虞美人》 七九
《春兰》 七九
《燕麦》 七九
《锦葵》 七九
《淡竹叶花》 八〇
《栀子》 八〇
《玉簪》 八〇
《金缕桃》 八〇

前言

芥子园是明末清初著名的文学家、戏剧家、美学家李渔在金陵建造的一座私家园林。在园中，李渔收集了大量文学、戏剧、书法、绘画典籍，并开始尝试自己刊印出书。《芥子园画传》便是由他与女婿沈心友起意，并在沈的友人王概兄弟的一同努力下编辑而成的一部供绘画者自学的中国画技法教材。画传共分三册，分别是《山水谱》《梅兰竹菊谱》和《翎毛草虫花卉谱》。

《芥子园画传》从用笔方法到具体景物的笔墨技法，从创作示范再到章法布局，讲解巨细无遗。它打破了自古以来完全依靠师徒面授的学习形式，大幅度降低了自学绘画的难度，为学习者提供了一套完整的自学方案。是后来学画者的必修之书，也是齐白石、黄宾虹、傅抱石、潘天寿等国画名家的启蒙书。

《芥子园画传（白话图解版）草虫花鸟》以画传三辑《草虫花卉谱》和《翎毛花卉谱》为基础，选取其中的精华技法，通过白话文翻译讲解和临摹示范等形式，让这些经典的绘画程式和套路，更容易被现代人看懂。同时，我们还选取了大量历代名家作品，与《芥子园画传》中的绘画定式比对，让读者全面了解如何应用学会的知识点。

飞乐鸟工作室

花卉 四

小花头法 四

五瓣花起手式 四
大小多瓣花式 六
各种异形花式 八

大花头法 一〇

尖圆大瓣莲花式 一〇
缺亚多瓣大花式 一二
刺花藤花式 一三

草木 一四

花叶诸法 一四

尖叶起手式 一四
团叶式 一六
歧叶式 一八
长叶式 二〇
亚叶式 二二
耐寒厚叶式 二四
刺花毛叶式 二五

枝干苔草 二六

花梗起手式 二六
点缀苔草式 二八

鸟虫 三〇

翎毛禽羽 三〇

点缀翎毛式 三〇
踏枝式 三二
飞立式 三四
并聚式 三六

草木谱 五七

《水仙》 五五
《凤头萱》 五五
《美人蕉》 五五
《秋海棠》 五五
《绿牡丹》 五六
《垂丝海棠》 五六
《玉兰》 五六
《丹桂》 五六
《梨花白燕》 五七
《腊梅》 五九
《金丝荷叶》 六一
《石榴》 六三
《山茶》 六三
《樱桃》 六三
《佛手柑》 六三
《葡萄》 六四
《白牡丹》 六四
《木芙蓉》 六四
《红叶》 六四
《黄木香》 六五
《杏燕》 六七
《芦雁》 六九
《茶梅》 七一
《蔷薇》 七一
《红白桃花》 七一
《荔枝》 七一
《黄莺春柳》 七二
《桐实》 七二

翎毛谱 六五

芥子园画传

白话图解版

草虫花鸟

飞乐鸟工作室 编

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn
·北京·

水禽式 三八
细勾翎毛式 四〇
翻身飞斗式 四二
草虫诸法
蜂、蛾、蝉九则 四四
蛱蝶三则 四六
蜻蜓、螽斯等四则 四七
蚂蚱、蝗螂等四则 四八
画谱 四九
花卉谱
《绣球》 四九
《牡丹》 五一
《紫蝴蝶》 五三
《棠梨》 七二
《秋池翠鸟》 七二
昆虫谱
《雪裏红》 七三
《玉楼春》 七五
《剪秋罗》 七七
《虞美人》 七九
《春兰》 七九
《燕麦》 七九
《锦葵》 七九
《淡竹叶花》 八〇
《栀子》 八〇
《玉簪》 八〇
《金缨桃》 八〇

前言

芥子园是明末清初著名的文学家、戏剧家、美学家李渔在金陵建造的一座私家园林。在园中，李渔收集了大量文学、戏剧、书法、绘画典籍，并开始尝试自己刊印出书。《芥子园画传》便是由他与女婿沈心友起意，并在沈的友人王概兄弟的一同努力下编辑而成的一部供绘画者自学的中国画技法教材。画传共分三册，分别是《山水谱》《梅兰竹菊谱》和《翎毛草虫花卉谱》。

《芥子园画传》从用笔方法到具体景物的笔墨技法，从创作示范再到章法布局，讲解巨细无遗。它打破了自古以来完全依靠师徒面授的学习形式，大幅度降低了自学绘画的难度，为学习者提供了一套完整的自学方案。是后来学画者的必修之书，也是齐白石、黄宾虹、傅抱石、潘天寿等国画名家的启蒙书。

《芥子园画传（白话图解版）草虫花鸟》以画传三辑《草虫花卉谱》和《翎毛花卉谱》为基础，选取其中的精华技法，通过白话文翻译讲解和临摹示范等形式，让这些经典的绘画程式和套路，更容易被现代人看懂。同时，我们还选取了大量历代名家作品，与《芥子园画传》中的绘画定式比对，让读者全面了解如何应用学会的知识点。

飞乐鸟工作室

花卉 四

小花头法 四

五瓣花起手式 四
大小多瓣花式 六
各种异形花式 八

大花头法 一〇

尖圆大瓣莲花式 一〇
缺亚多瓣大花式 一二
刺花藤花式 一三

草木 一四

花叶诸法 一四

尖叶起手式 一四
团叶式 一六
歧叶式 一八
长叶式 二〇
亚叶式 二二
耐寒厚叶式 二四
刺花毛叶式 二五

枝干苔草 二六

花梗起手式 二六
点缀苔草式 二八

鸟虫 三〇

翎毛禽羽 三〇

点缀翎毛式 三〇
踏枝式 三二
飞立式 三四
并聚式 三六

草木谱 五七

《梨花白燕》 五七
《腊梅》 五九
《金丝荷叶》 六一
《石榴》 六三
《山茶》 六三
《樱桃》 六三
《佛手柑》 六三
《葡萄》 六四
《白牡丹》 六四
《木芙蓉》 六四
《红叶》 六四

翎毛谱 六五

《黄木香》 六五
《杏燕》 六七
《芦雁》 六九
《茶梅》 七一
《蔷薇》 七一
《红白桃花》 七一
《荔枝》 七一
《黄莺春柳》 七二
《桐实》 七二

《水仙》 五五
《凤头萱》 五五
《美人蕉》 五五
《秋海棠》 五五
《绿牡丹》 五六
《垂丝海棠》 五六
《玉兰》 五六
《丹桂》 五六

五瓣花起手式

此小节主要分析单瓣花头的结构形态，学习怎么利用花瓣的特征表现不同的花卉。

木花五瓣者居多，梅、杏、桃、李、梨、茶是也。梅、杏、桃、李不独色异，其瓣形亦各宜区别。 ——《画花法》

【释义】木本花树中五瓣花较多，例如梅花、杏花、桃花、李花、梨花和单瓣类茶花等。虽然在结构或花瓣数量上均相同，但花开后的颜色与花瓣形态却各不相同，须观察熟记。

五瓣花的结构非常简单，花瓣之间没有复杂的遮挡关系与层次叠加，花蒂形态也很简略。

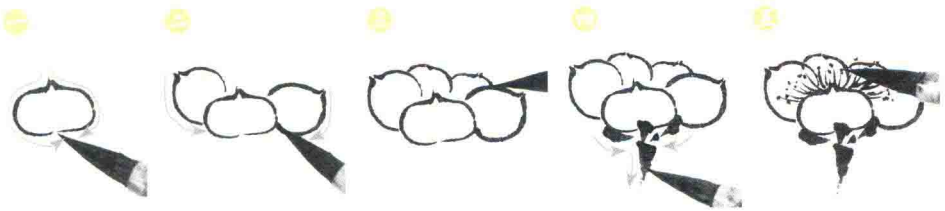
○ 五瓣花结构要点

1. 五瓣花只有一层花瓣。
2. 花瓣围绕花心呈圆形排列。
3. 花蕊外露，数量多且排列有序。
4. 花蒂小而精致。

五瓣花绘制顺序

五瓣花的绘制顺序大致相同，通常从前面的完整花瓣起笔，按照逆时针或顺时针方向依次绘制其他花瓣，最后添加花蒂和花蕊。

一 中锋起笔勾勒最前面完整的花瓣。

二 在其左右分别勾勒第二和第三片花瓣，然后在空隙处补全剩余花瓣。

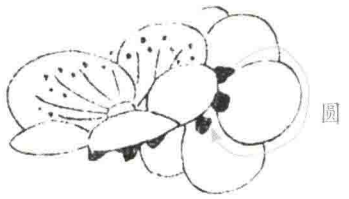
三 笔尖下压，用侧锋在花瓣下方小小点出花蒂部分。

四 在花心处点画出花蕊即可。

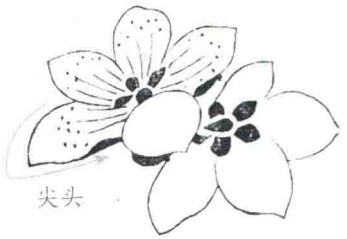
木本花花瓣形态区别

大部分木本花花瓣形态非常相似，但每一种都有特殊之处。若不能表现出这些花各自的特征，便会出现“千花一面”的情况。

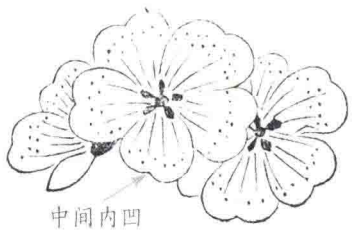
梅花

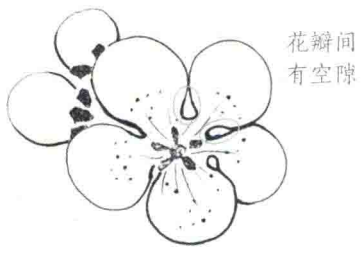
桃花

杏花

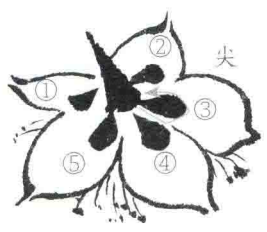

李花

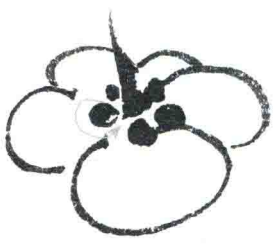

○ 花蒂要点

尖瓣尖蒂

圆瓣圆蒂

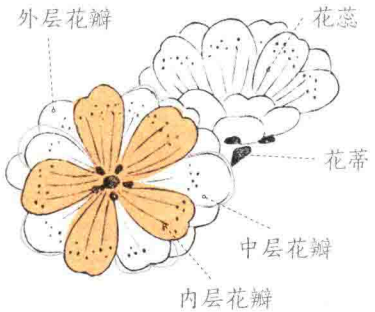

1. 花蒂数量与朝向均和花瓣相同。
2. 花蒂形状与花瓣前端形状相同。
3. 花蒂用侧锋小笔触点画，不可过于肥大。

大小多瓣花式

多瓣花的花瓣数量较多，非单层花瓣结构。

多瓣花花瓣因其大小或种类不同，有丰富的细节变化，须分别学习各自的特点，才能绘制得更加生动。

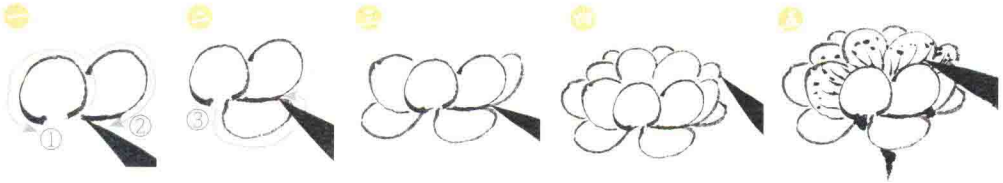

○ 多瓣花结构要点

1. 花瓣有多层，均以花心为中心间错排列。每层有五至七瓣。
2. 花蕊数量较少，排列较为稀疏。
3. 大多数角度下花蒂会被遮挡。

小瓣多瓣花绘制技巧

绘制多瓣花时，注意正面角度花头从内层花瓣起笔，侧面角度花头从中层完整花瓣起笔，背面角度花头从外层花瓣起笔。此处以侧面角度绘制花头为例进行讲解。

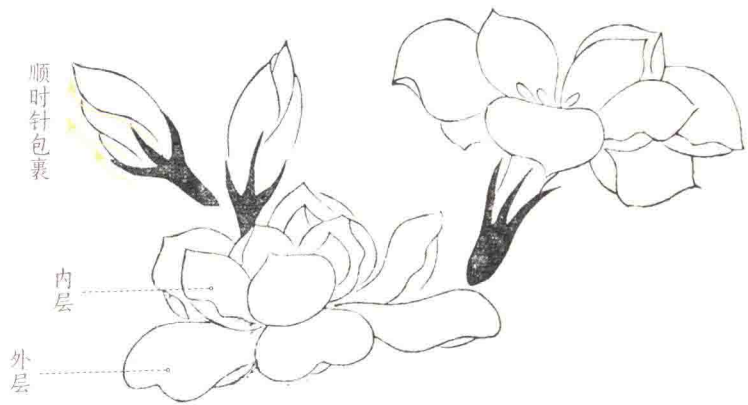

一：用中锋勾勒花头中层前端的完整花瓣，确定花头位置。
二、三：在其周围添加外层及中层花瓣，注意花瓣之间的遮挡关系。
四：继续勾勒上方内层花瓣，注意方向和大小变化。
五：勾勒出花蒂和花蕊即可。

頭花瓣

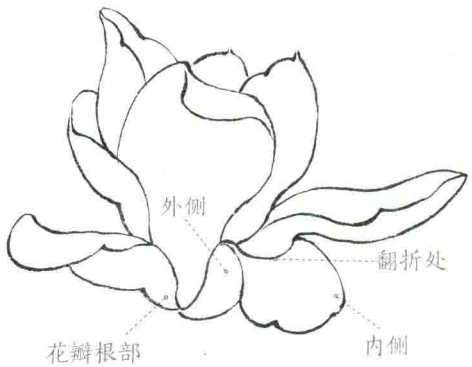

栀子

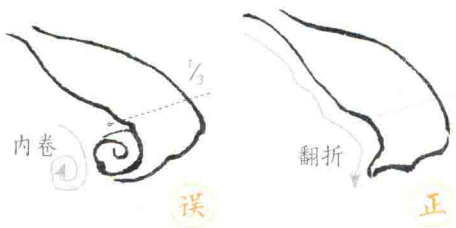
大瓣多瓣花翻折分析

1. 花瓣形状大且长。
2. 开放时，花瓣前端会产生翻折。
3. 翻折的内外两面，根据角度、大小不同会产生变化。
4. 转折处应为流畅的弧线。

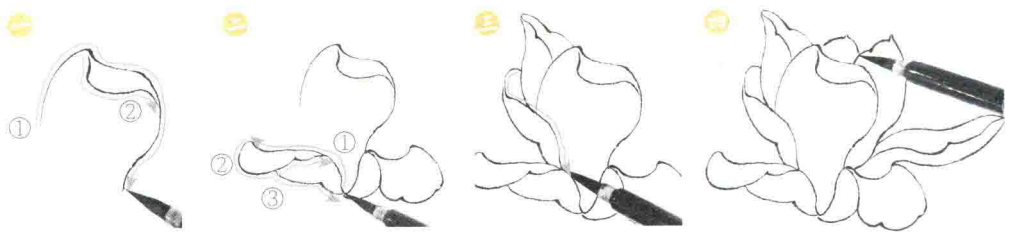

大瓣翻折禁忌

1. 勿从根部翻折，要从头部翻折。
2. 勿刻板内卷硬折，要自然扭转下垂。
3. 花心嫩瓣多内扣勿外翻，外侧老瓣多外翻勿内扣。

大瓣翻折绘制技巧

一：从中层中部花瓣起笔，正面翻折只需两步。先勾勒外部轮廓长线条，再添加翻折部分。

二：添加下方外侧翻折花瓣，三步即可完成。先勾勒最上方外轮廓，接着勾画翻折部分，最后补齐下方被遮挡的轮廓即可。

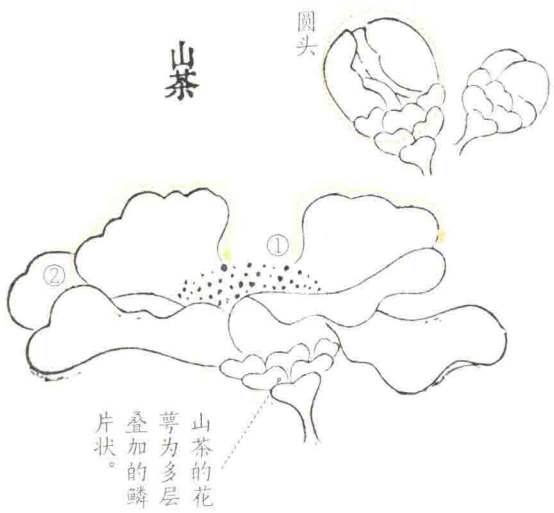
三、四：向上添加其他被遮挡的花瓣，两三步即可完成。

九八瓣大

白者爲玉蘭
紫者爲辛夷

山茶

各种异形花式

异形花头，即花头形状非圆形或是花瓣形状特殊的花种。

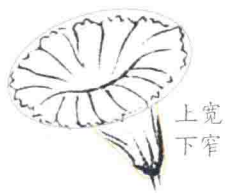
花皆四时所有，众目同观，细心自能得其形色。至于殊方异种及木果药苗之花，间有写入丹青，则不暇细举其名状。

——《画花法》

【释义】在古人笔下出现的异形类花种形态较多。若能在绘制前细心观察每种花类的形态特征，将四季中的花头形态变化熟记，绘制时就会比较轻松。

常见异形花头形态

喇叭形

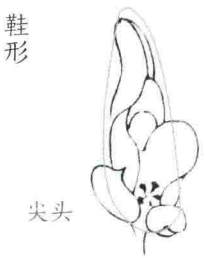
此形态花瓣根部呈圆管状，前端逐渐展开外翻如圆盘。

水滴形

此形态的花头根部宽，头部呈尖角，如水滴状。

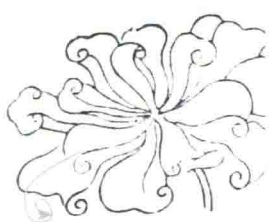
鞋形

此形态花头较为瘦长，一侧较平一侧突出，如同鞋靴。

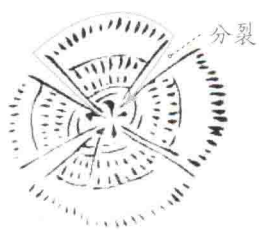
常见异形花瓣形态

下翻内卷

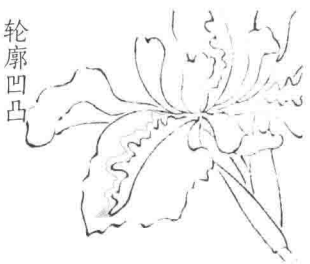
花瓣纤长且前端下翻内卷。

三角形分裂

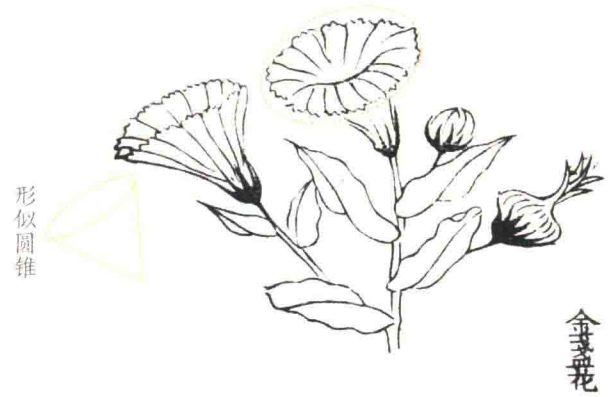
花瓣展开较为扁平，两瓣之间自然分裂，单瓣呈三角形。

轮廓凹凸

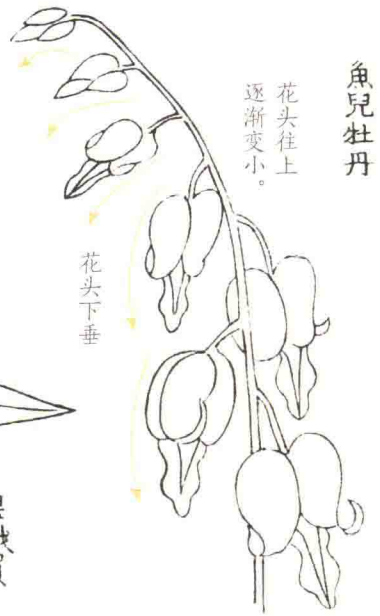

花瓣外轮廓参差不齐，呈连续弧形或锯齿形。

頭花形

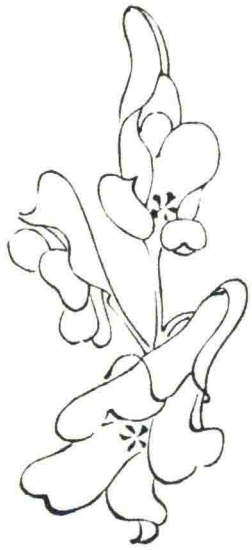

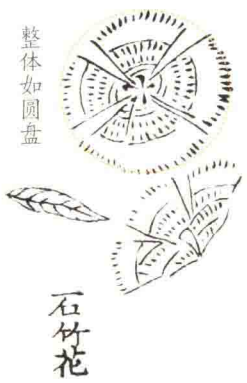

異種各

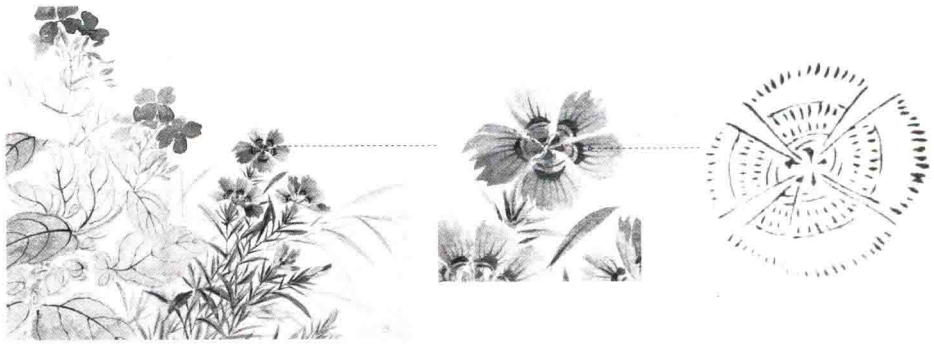

○ 名家作品赏析

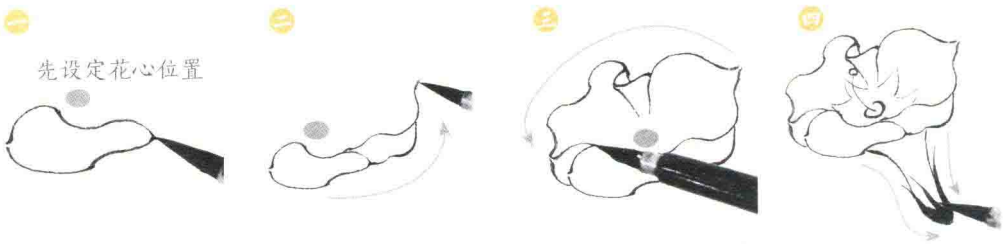

清 · 恽寿平《花卉图册之四 · 豆花石竹》（局部）

此画中的石竹花，非常细腻地还原了花头的真实形态，且花瓣上的花纹处理也非常细致，使整个画面的细节丰富耐看，这种表现手法与《芥子园画传》中的讲解相符合。

牵牛花绘制技巧

异形花头类花瓣形状特征都较为明显，绘制前须仔细观察分析，要保证形态的准确，能一看便知其种类。花蕊通常最后才绘制。

一：从花头中部的完整花瓣起笔，先用中锋画出一部分褶皱的花瓣，注意用线的转折。

二、三：选择左右任意一个方向，以花心为中心添加花瓣，直至完成一个圆盘状的花瓣轮廓。

四：在花瓣内部添加花纹和花蕊，并在下端勾勒出上宽下窄的花瓣根部和细长的花萼。

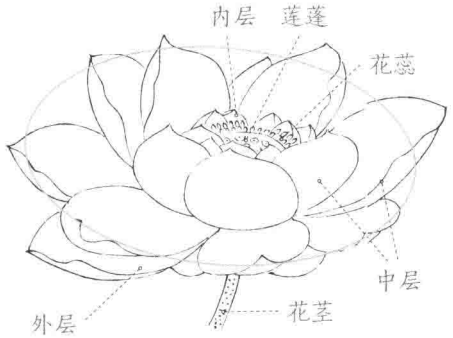
尖圆大瓣莲花式

此小节重点分析莲花的花头结构和开放形态，学习如何表现其独特的特征。

在尖圆大瓣花头的花种中，莲花是此类型的代表。莲花的花头整体形态大而饱满，姿态富丽，深受画师喜爱。

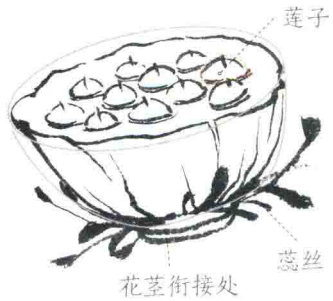

莲花结构分析

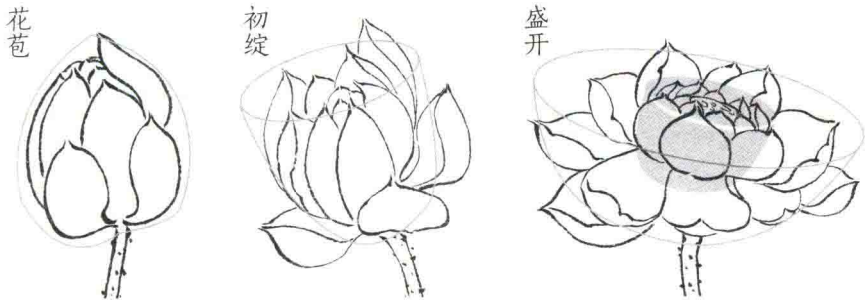
1. 花瓣数量较多，有多层叠加。
2. 花瓣和花蕊均以莲蓬为中心，呈圆形包裹排列。
3. 花茎质地较硬，表面有密集颗粒凸起。

❍ 莲蓬结构要点

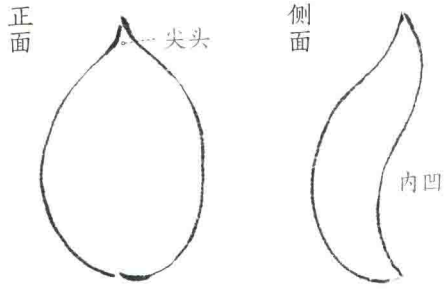
1. 形态与花头相同，呈碗形，上宽下窄。
2. 莲蓬顶端平面上生有莲子，莲子露出的部分呈半圆形。
3. 根部长有蕊丝。

❍ 莲花形态变化要点

随着莲花的开放，花头的整体形态从水滴形逐渐过渡到杯形再到杯碗叠套形，花朵的内外层次也更加分明。

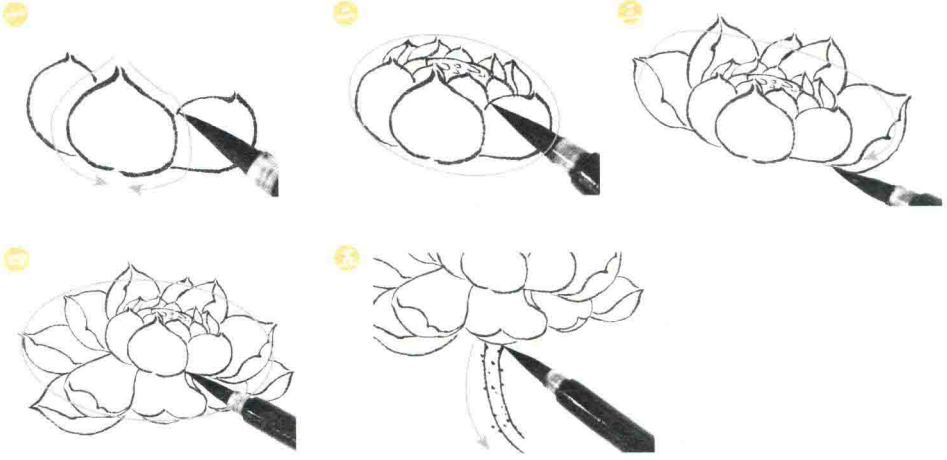
❍ 花瓣形态要点

1. 花瓣大而饱满圆润。
2. 从侧面看，花瓣中部内凹，向外侧突出，呈勺形。
3. 花瓣前端为尖头。

绘制莲花时一定要先理清层级关系，逐层绘制。通常莲花的花梗放在最后一步绘制。

盛开莲花绘制技巧

一：先从中层正面部分的花瓣起笔，确定花头位置及花瓣大小。

二：绘制内层花瓣，沿着莲蓬的圆形轮廓排列。

三、四：在上半部分添加中层花瓣，注意中层花瓣要大于内层花瓣。接着在下方添加外层花瓣。

五：在花头下方中部勾勒出花茎。

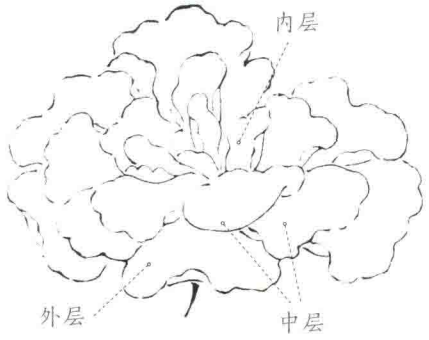
缺亚多瓣大花式

缺亚多瓣大花以牡丹、芍药为代表，是古人名家最常绘制的花卉种类，形态富丽美好。

缺，指花瓣前端边缘产生缺口；亚，即在同一层中花瓣排列不密集，花瓣间有空隙。此类花通常花头硕大，开于花梗顶端。

缺亚花头结构分析

1. 花瓣总数较多，多层叠加。
2. 但每一层花瓣数量略少，通常只有五至八瓣。
3. 花蕊短而密集，在大多角度下被花瓣遮挡。

○ 缺亚花瓣形态要点

1. 花瓣整体短而宽大，但根部较窄。
2. 质地柔软，边缘轮廓容易产生密集褶皱及缺口。
3. 花瓣两侧轮廓多内扣。

若牡丹为花王，自不与众花同类，其瓣更多不同。红者瓣多而长，中心起顶；紫者瓣少而圆，中心平顶。

——《画花诀》

【释义】牡丹是古人画作中最常绘制的缺亚多瓣大花，因其与一般小花极为不同的形态，有花王之称。通常红色牡丹花瓣多，单瓣较长，中部花瓣拱起如穹顶。而紫色的花瓣较少，单瓣较圆，中部花瓣高度平整。

