

中国名花工笔线描画谱

玉簪

中国名花工笔线描画谱

慕石 编绘

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

慕石 编绘

玉簪

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

玉簪 / 慕石编绘. —合肥: 安徽美术出版社, 2009.4

(中国名花工笔线描图谱)

ISBN 978-7-5398-1271-7

I. 玉... II. 慕... III. 百合科-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 047898 号

中国名花工笔线描画谱 · 玉簪 慕石 编绘

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14 层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

北京精制轩彩色制版有限公司 安徽联众印刷有限公司

开本: 787×1092 1/12 印张: 3

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1271-7 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

慕石 绘

中国名花工笔线描画谱

慕石 编绘

玉簪

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

玉簪 / 慕石编绘. — 合肥: 安徽美术出版社, 2009.4
(中国名花工笔线描图谱)
ISBN 978-7-5398-1271-7

I. 玉... II. 慕... III. 百合科—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 047898 号

中国名花工笔线描画谱 · 玉簪 慕石 编绘

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14 层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

北京精制轩彩色制版有限公司 安徽联众印刷有限公司

开本: 787×1092 1/12 印张: 3

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1271-7 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 玉簪概论

玉簪，在我国又可分为白玉和紫玉簪两种，同属还有开淡紫、堇紫色花的紫萼、狭叶玉簪、波叶玉簪等。白玉簪，别名玉春棒、白鹤花、白鹤仙、白萼花、玉泡花、小芭蕉、金销草，为百合科玉簪属；原产我国，为多年生宿根草本植物，具粗根茎，株高30—50厘米，叶根生，翠绿有光泽，叶柄长20—40厘米；叶基丛生，成卵形至心状卵形，基部为心形，叶脉呈弧状。总状花序顶生，花9—15朵，花葶于夏秋两季从叶丛中抽出，具长柄状膜苞，长4—6厘米，宽1.5—2厘米；高于叶丛，花为白色，管状漏斗形，浓香，花被筒下部细小，长5—6厘米，直径2.5—3.5厘米，花被裂片6枚，长椭圆形，长3.5—4厘米，宽约1.2厘米；雄蕊6枚，雄蕊下部与花被筒贴生，与花被等长，或稍伸出花被外；子房长约1.2厘米；花柱常伸出花被外。蒴果圆柱形，长6厘米，直径1厘米；花期6—8月。白玉簪嫩芽、花可食，花还可提制芳香浸膏，全草皆可入药，并有清热解毒，散结消肿乳痛、痈肿疮疡；对毒蛇咬伤有奇效。玉簪还对二氧化硫等有毒气体具有强抗性，是人类最好的环境污染监测者。

紫玉簪又名紫萼、紫鹤、红玉簪、棱子草、耳叶七、化骨莲、石玉簪、白鹤仙，为百合科紫玉簪属。紫玉簪为多年生草本，高60—70厘米，根茎粗壮，单叶基生；柄长，叶片卵形，叶脉7对，弧形凸出明显。花葶由叶丛中抽出，花葶中部有叶状膜质苞片，总状花序，花10朵左右，花6裂，淡紫色，钟形，雄蕊6枚，花柱伸出花被外。据《花镜》载：“紫玉簪，叶上黄绿，间道而生，比白者稍小，花亦小而无香，先白玉簪一月而开。盆栽皆可，但不及白玉簪香甜可爱。”紫玉簪味甘微苦，性温平，有调气、和血、补虚之功；可治妇女虚弱，红崩白带。紫玉簪根治跌打损伤，有奇效。

玉簪性强健，耐寒，喜阴，忌阳光直射，不择土壤，但以排水良好、肥沃湿润处生长繁茂，是较好的阴生植物。在园林中可用于树下作地被植物，或植于岩石园或建筑物北侧，也可盆栽观赏或作插花用。玉簪，原本是古时女子插入发髻用以固定发型的饰物；因汉武帝见宠妃头发痒，又怕伤了宠妃头发，便取下玉簪花朵，为宠妃搔痒，宫女们争相仿效，玉簪花因此而得名。后逐渐演变成男女恋爱，多情女子拔下头上玉簪送情人作私订终身之信物。洁白如玉的玉簪，晶莹雅洁，有如少女的羞怯情态，含情脉脉，故又有“临风玉白簪，含情待何人？含情不自展，未展情更真”的美誉。

玉簪是我国的传统花卉，有文字记载的栽培历史已近2000年。常被比喻为“仙葩”，来源于一个神奇的故事。传说：西王母娘娘宴群仙，仙女们饮了玉液琼浆后飘然入醉，头发散乱，玉簪坠落尘世而化为玉簪花。唐代诗人罗隐十次考进士未中，但他不趋附权贵作晋身之阶，自喻在逆境中如玉簪一样清操自守、洁白如玉。宋诗人黄庭坚写有一首玉簪诗：“宴罢瑶池阿母家，嫩琼飞上紫云车。玉簪堕地无人拾，化作江南第一花。”想象奇特，留传千古。明代李时珍在《本草纲目》中写道：“处处人家栽为花草”，可见当时栽植玉簪之盛。

论织绫罗绸缎，织女在天上可得数第一。

却说，漓江江边住着位巧姑，心灵手巧，是织布的好手；别说百余里漓江，就是人

间恐怕也难找出第二个。她织得真是又快又好，织花花喷香，织水水能流，织的走兽能奔跑，织的鸟儿会唱歌。

玉皇大帝知道后让巧姑与织女比手艺，并破例亲自做主考。

第一场赛花样，巧姑在锦上织的花漂亮又逼真，还有香味呢，织的鸟展翅欲飞，张嘴欲唱。

第二场赛色彩，织女赢了，因为织女织的绸是用天上黄云抽丝纺成的轻纱织成的，花样虽差，但却黄灿灿的鲜亮。巧姑织的绸是用人间棉纺织的，花样虽好，却不鲜亮。

两场比赛，各赢一场。玉皇大帝又传旨，再加一场织绫罗比赛。比花样、比色彩，还要比谁织得快、织得多，百日之后见高低。

巧姑回到家，白天想轻纱，晚上做梦也梦轻纱。嫦娥和七位仙女从天上下来，替巧姑想办法。一个仙女想呀想呀，想得头皮发痒也想不出个好办法，急得她抽下头上的碧玉簪挠头痒。另一仙女伸手把她的玉簪夺过来，说：“你还有心思在这里抓痒痒呢？”顺手丢到庭院外，正好插在漓江边的山坡下。

这玉簪是天上仙女用的，带着天上的灵气，插到地上后，遇着地下灵气，就忽然变大了，一会儿就变成一座玲珑剔透的石山。最有趣的是，从玉簪山下还“丝丝”响着冒出缕缕岚气。巧姑见了，眼睛一亮，忙跑到玉簪山下，把缕缕岚气收拢，拿回庭院里，和仙女们一起抽成丝，拧成轻纱。将轻纱对着月光一看，轻飘飘的，柔柔软软的，青里透蓝，蓝中泛绿，真是太美了。

有了轻纱，巧姑便架好织机织起绫罗来。她织的花样太漂亮了，把世间最美丽的鲜花、最机灵的百鸟、最优美的图案都织到绫罗上。不仅织的花样好看，还织得快极了，绫罗就像漓江水从织机哗哗流淌下来；日也织，夜也织，织到第九十九天，巧姑把所有的轻纱都织成了绫罗。织成的绫罗堆满屋，堆满庭院。

巧姑累坏了，本想好好歇一晚，准备第二天上天庭和织女比高低。

再说织女驾着一朵彩云飘到人间，来到巧姑家。她见巧姑不在，就偷偷地抽出一匹，只见巧姑织的绫罗图案比她织的美，用料也比她的精，那青中透蓝、蓝里泛绿变化无穷的色彩鲜艳无比。

巧姑正在屋里睡觉，多日辛苦一觉补，睡得正甜呢！猛然间，一阵狂风吹来。这阵风来得怪，树不摇，屋不晃，单单向绫罗堆刮来。巧姑听见响声醒了，出屋一看，只见码在庭院里的绫罗被风卷着，一匹接一匹地散开，一匹接一匹地飘下漓江。狂风把院内绫罗卷完了，又接着卷屋里的。巧姑去扑救，却拉也拉不住，扯也扯不回。待全部绫罗卷进漓江，风也停了。

巧姑急忙追到漓江边，只见满江的绫罗直往下游漂去。巧姑赶紧伸手去捞，却捞不起。原来绫罗全都溶在江水里了。

“江作青罗带，山如碧玉簪！”

据说这就是唐代大文学家韩愈听他爷爷讲述玉簪的故事后留给我们的美丽诗篇。

笔墨纸砚

笔起源于刻写甲骨文的硬石片，似乎应叫刻笔更为贴切。后来，有了木简竹简，是用形似墨汁的黑漆火漆写字，使用的笔是木棒竹棍。20世纪80年代，在湖南长沙左家公山和河南信阳长台关两处战国楚墓里，分别出土了一支竹管毛笔，是目前发现最早的毛笔实物。与现今不同的，不是笔毛插在笔杆内，而是将笔毛围在杆的一端，然后用丝线缠住，外面涂漆。出土文物证明，毛笔在战国时期就已广泛使用。据《尔雅》、《说文解字》记载：笔，楚国叫“聿”，燕国叫“弗”或“拂”，吴国叫“不律”，秦始皇统一中国后，统一了文字，才统称为“笔”。史有蒙恬造笔之说。《博物志》载，秦国大将军蒙恬，以实用为基础综合各国制笔特点，改良选用兔毫、竹管制笔；具体方法是将竹竿一头镂空，将笔毛缠绕固定后塞在竹腔内封漆，外面另套上镂空的大竹套以便起到保护的作用。这就是我们现在毛笔的鼻祖。笔是在数千年的文化演变中不断改进而趋于完善的，一直沿用至今。

“工欲善其事，必先利其器。”现在市场出售之笔，其毛多兔、羊、狼、鹿、山马、鸡、人造尼龙等，品名不同用途亦有不同，并有大小号之分。工笔画主要选用勾线用笔和染色用笔两大类。勾线笔：工笔画勾线要求长、细、匀。所以它的勾线笔多采用锋长、尖细、富有弹性而又不易磨秃的狼毫笔，如大小红毛笔、衣纹笔、叶筋笔、须眉笔、羽箭笔、蟹爪笔等。衣纹、叶筋、大小点梅笔可用于画长线和画面较大的作品。红毛、羽箭、蟹爪、须眉笔锋略短些，可用于勾细线和人物须发眉眼。染色笔：多采用笔锋较长，柔软圆韧，含水量丰富的羊毫笔，如大、中、小白云笔。白云笔由狼毫和羊毫合制而成，故称兼毫，性能介于羊毫和狼毫之间，藏水量大，既柔软而又劲健有弹性，软硬兼施，宜于着色、渲染之用。《泥古录》称笔有“四德”，即“尖、齐、圆、健”。尖是笔锋尖锐；齐是将笔锋捻开压扁，笔毛整齐；圆是笔头圆浑饱满；健是劲健有力有弹性，笔锋无论顺逆、圆转、按下提起，均能恢复原状。毛笔的保养：有了好笔，要倍加爱护，每次用笔后都要洗净，特别是勾线笔，若不洗净，让墨胶住笔锋，再泡开就不好用了，洗净的笔最好将水甩干后悬挂或插在笔筒内；用笔后不能将笔泡在笔洗内，一旦将笔锋泡变形也不好。

墨和笔是不能分割的。墨的起源很早，在秦汉时期就已广泛使用。据记载，五代南唐韩熙载有“化松堂墨”和“玄中子麝香月龙煤”之宝墨。到宋朝时苏东坡“雪堂义墨”藏有“油烟墨”七千锭（块）。据说，著名诗人秦少游对这些“油烟墨”极为称誉，尝大礼参拜。墨的附着力强，不易褪色，并且墨的层次丰富，由焦至清，可以分出

许多色阶。墨有油烟、松烟及漆烟

墨三大类。油烟墨黝黑而有光泽，质地细腻；松烟墨含胶较少，黑而无光。工笔画应以油烟墨为宜，勾线、点睛、打底均可；松烟墨层次平淡，乌而没有光泽，只适合表现某些无光泽物如墨蝴蝶、仕女发髻等。画工笔画最好选用墨锭，好的墨清香并泛蓝紫光，质纯的墨锭，胶浓质轻，所以在手中掂一掂，体大而量轻者为上品。陈墨燥

性渐退，质地细腻平和，而新墨胶性火燥易凝。磨墨时，在干净的砚台上倒一些清水朝一个方向研磨，不可正反来回研磨。使用淡墨沾染，也应用磨浓的墨兑水调出。研过的墨，第二天不宜再用，就是常说的“宿墨”，因为用宿墨勾线在渲染或托裱时遇水会跑墨。

“南朝宣纸女儿肤”。宋代陈后山在诗中赞誉：中国的宣纸像少女的皮肤一般洁白细腻温润。宣纸，因原产于宣城而得名。宣纸有生、熟之分，在生宣纸上均匀地刷上一层胶矾水即可制成熟宣纸。好的生纸抖起来不会发出哗啦啦的响声。熟纸有薄厚之分，冰雪、清水、书画较厚，适于画大画，但质地稍粗；蝉翼、云母则较薄，质地细腻，适合小幅渲染，云母宣上撒有一层云母，在上面作画很有装饰效果。勾白描也可选用介于生、熟之间的皮纸或高丽纸。生、熟纸都有正反之分，作画时要选择正面，反面粗糙，有杂质及疙瘩。熟宣纸长时间不用的话要用纸包好，如果长期暴露在外，熟纸的局部就会跑矾，不能用了。宣纸以安徽泾县生产的为好。

随着墨的产生，相应地就有了砚。我国在南唐时就有开采“端砚”的文字记载。著名的有广东肇庆的端溪砚，安徽歙县的歙砚、宿县宿石砚、灵璧山砚，江西的紫石砚，广西柳州的柳石砚，湖南的黎石砚，浙江的衢砚，四川的眉字砚，陕西洮溪砚，山东的水晶砚、黄金砚，等等。砚，俗称砚台，工笔画用墨要用墨锭自己研磨，所以砚的选择十分重要。作画用的砚要选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚，广东产的端砚和安徽的歙砚较为合宜。选择砚石可用手触摸砚底，手感细腻又有微湿的感觉为好，另外还可用嘴对砚哈一哈气，而生水的“哈水砚”必是好砚。砚台需注意保养，无盖的砚台用后应清洗，不可使墨垢长期留在砚中，以免损坏砚石，影响使用。

中国画颜料分为水色和石色两大类。水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状三种。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，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块颜料：使用时滴入少量温水或冷水泡开，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。胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，去除杂质冷却待用。矾，又称明矾或白矾。胶和矾在工笔画中用途很多，传统的工笔画讲究“三矾九染”，说的就是在反复染色的过程中，为了使底色不泛起，染几遍色后就要刷一遍胶矾水，以固定色层。调制胶矾水的比例为：二两胶、一两明矾和二斤半水。现美术画店有专业的胶矾水，省去调制之累，亦可用。此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是工笔画必备工具。

步骤一：用浓淡不同的墨色勾出玉簪、叶、茎、花及蜻蜓的轮廓。

步骤二：汁绿平涂正叶，反叶、茎及茎上托叶平涂草绿，白粉平涂花瓣，蜻蜓用淡赭染出大体结构。

步骤三：花青加墨分染正叶，深绿分染反叶、茎及茎上托叶，牡丹红加胭脂分染花头及花苞，中墨分染蜻蜓。

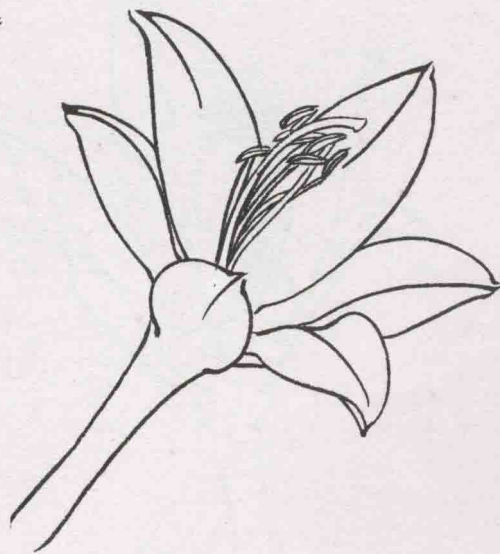
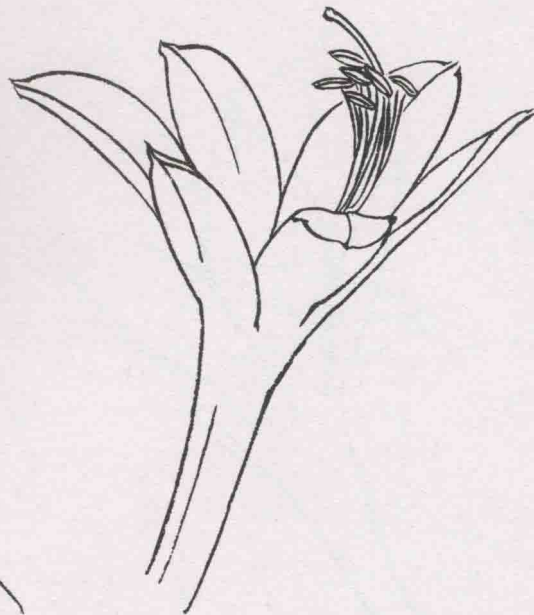
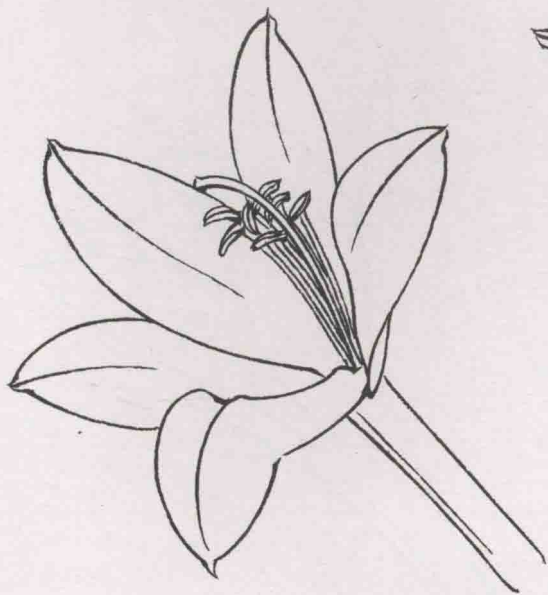
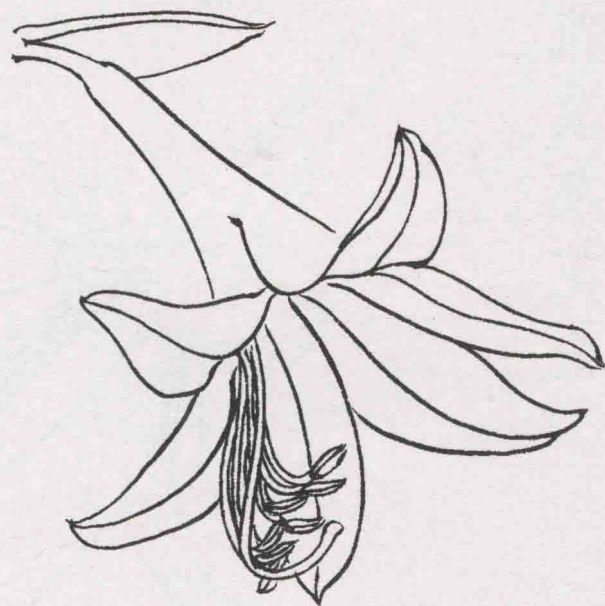
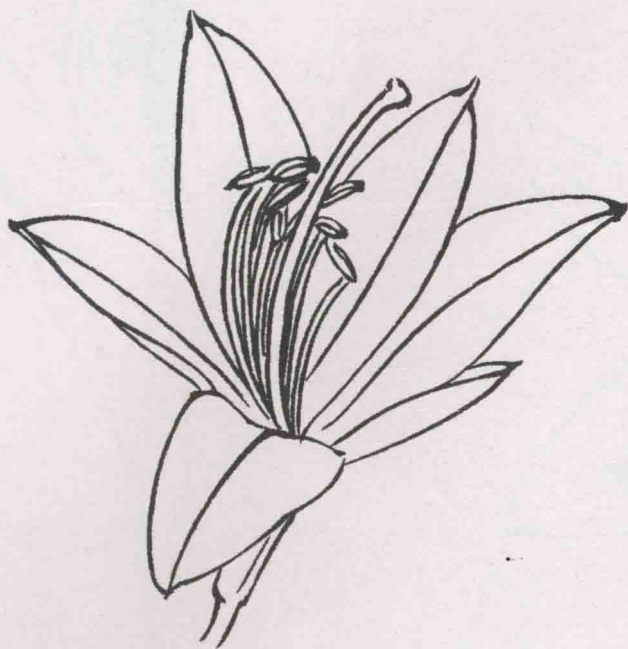
步骤四：花青继续提染正叶，花头提染白粉，重墨提染蜻蜓。

戊子年冬大雪暮石寫于津沽點石齋

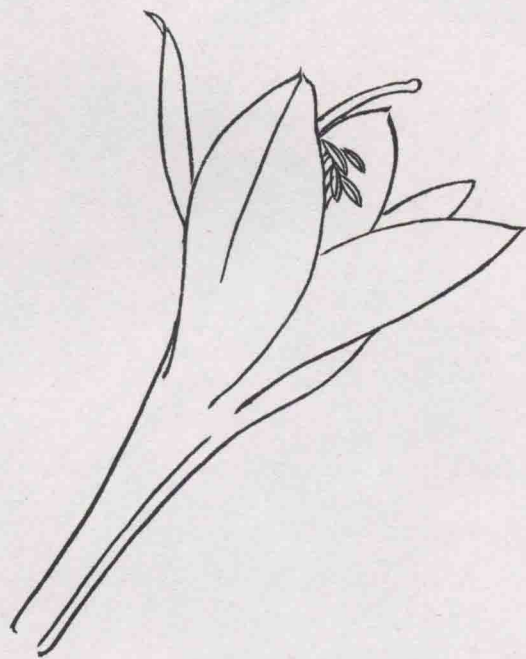
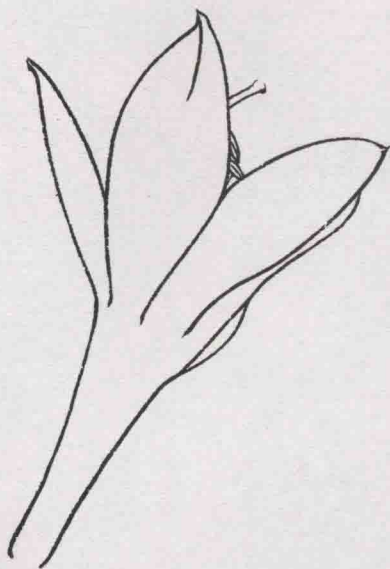
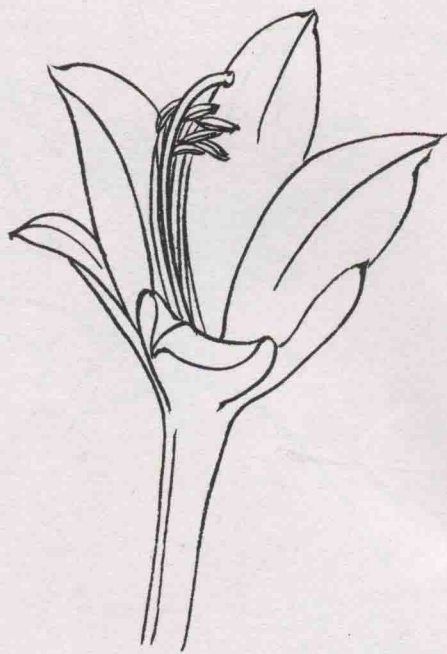
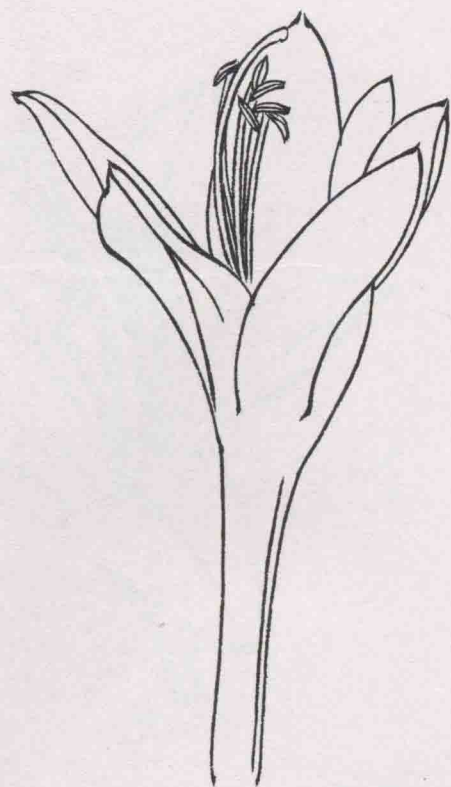
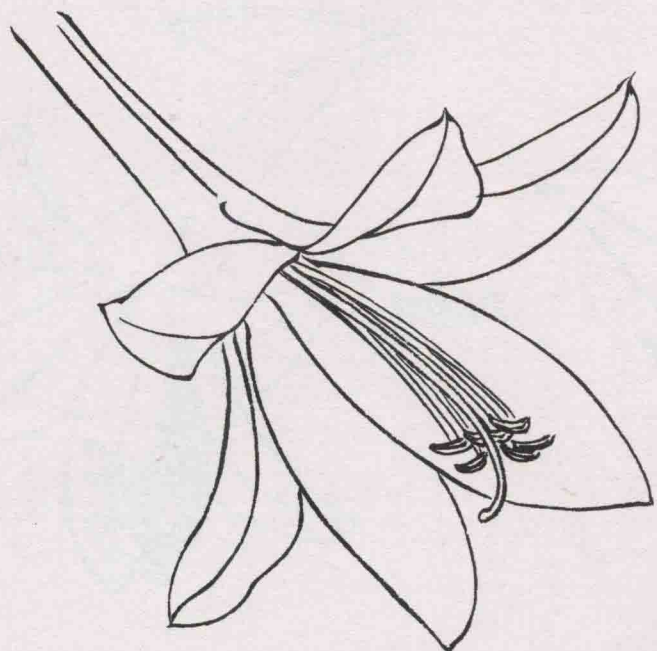

步骤五：白粉勾花丝及花柱，胭脂点蕊，整理完成。

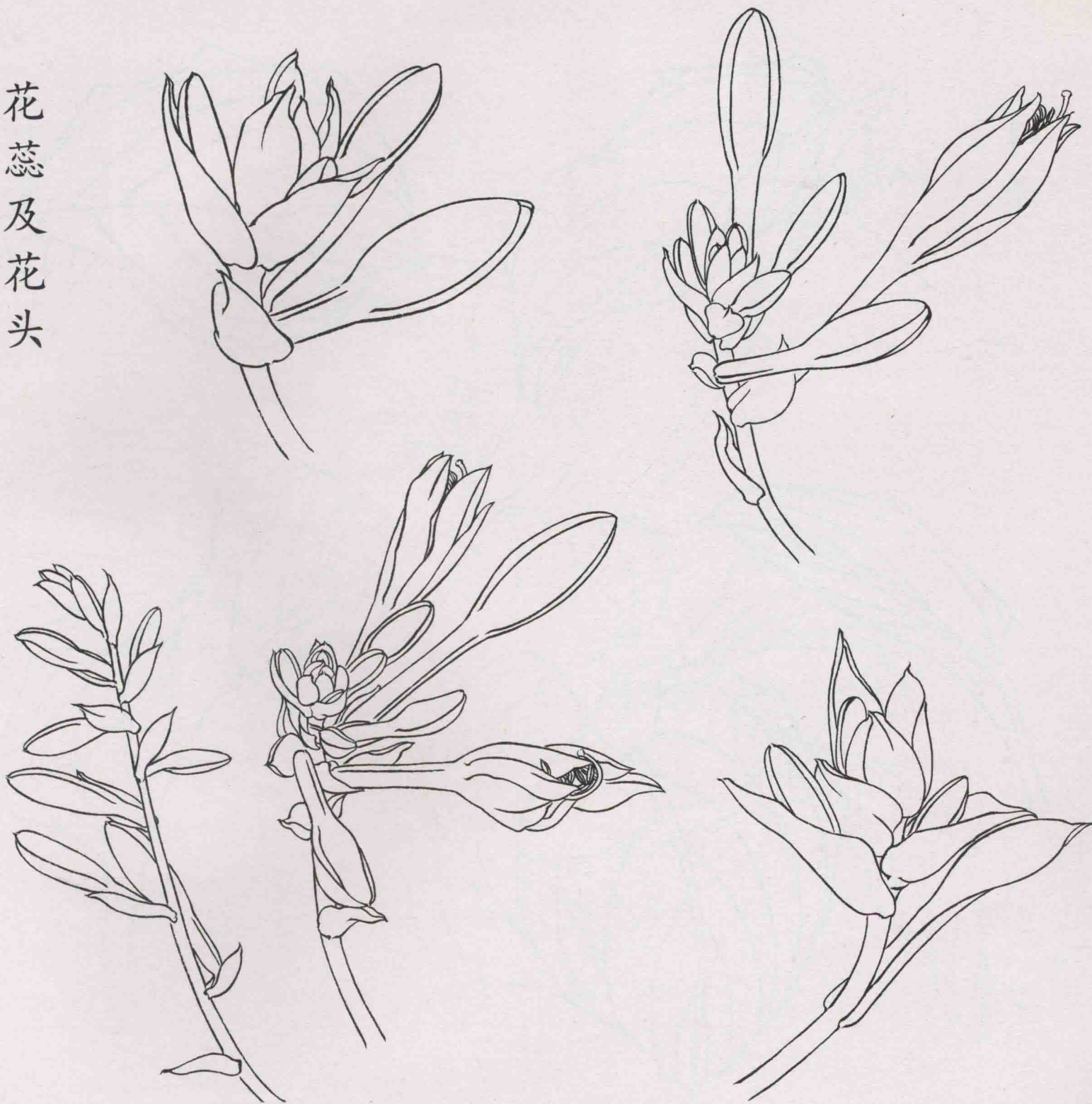
花头

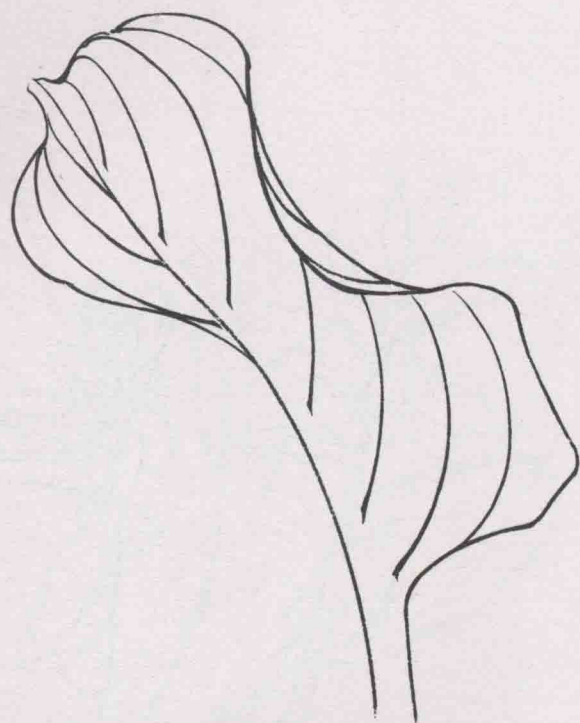
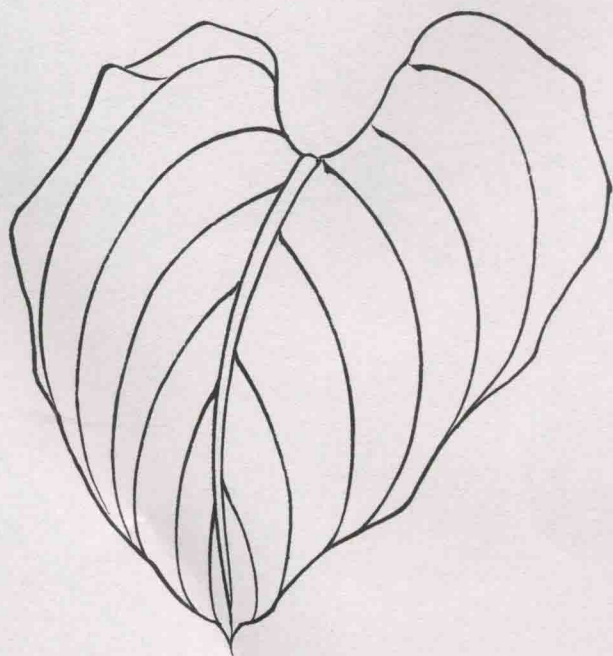
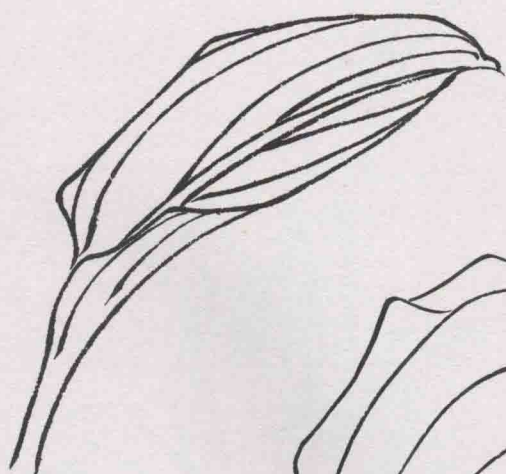
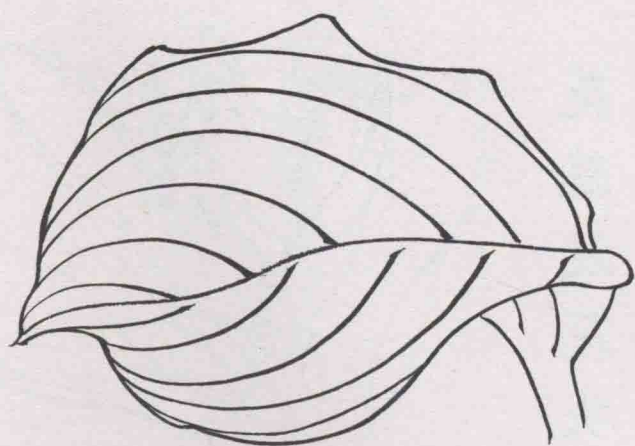
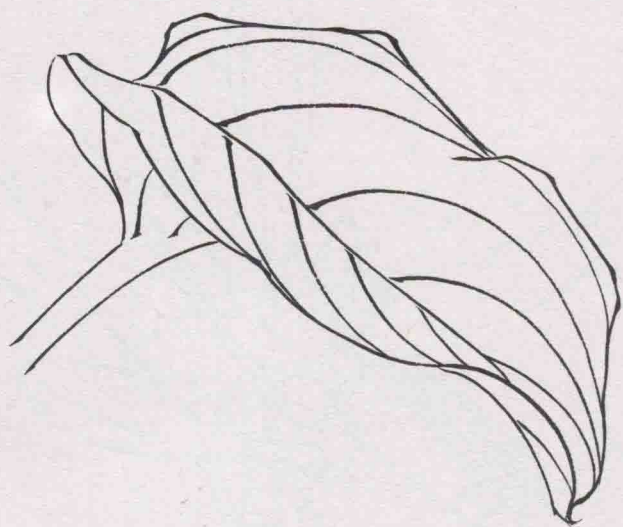
花蕊及花头

花蕊及花头

叶子

叶子

鮫
綉
碎
玉

瑶池仙子

慕石 绘