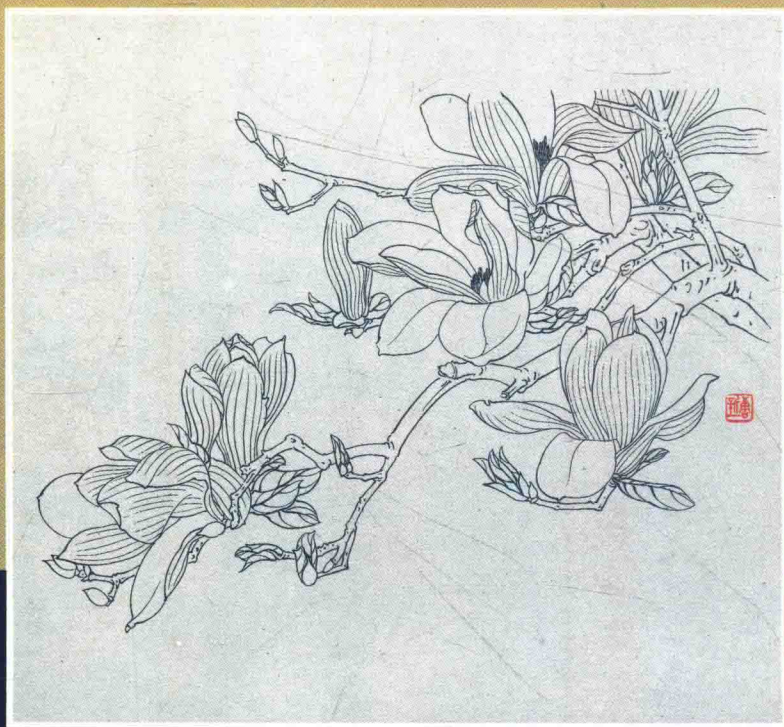

美术基础技法丛书

线描花卉

技法

唐新一 编著

XIANMIAO HUAHUI
JIFA

天津人民美术出版社

线描花卉

美术基础技法丛书

江苏工业学院图书馆

XIANDIAO
HUAHUI
JIFA

JIFA

唐新一 编著

天津人民美术出版社

线描花卉技法

天津人民美术出版社出版 发行

新华书店天津发行所经销

天津市人民地图制印厂印刷

1998年 月 第1版

1998年 6 月 第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:4.875

印数:00001—10000

ISBN7-5305-0813-X

J·0813

定价:5.80元

前 言

线描是我国传统绘画中的一种独立的表现形式,同时也是勾勒设色的基础,是学习中国画的入门途径,是艺术院校中国画专业和工艺美术设计诸专业的基础课程。对于热爱绘画的初学者来说,是必不可少的基本功。

线描中蕴含着东方艺术独特的审美情趣与美学特征。通过学习线描不仅能掌握一种绘画表现形式与基本技法,还可以提高我们的造型能力、对艺术的感受力、想象力和表现力。

线描花卉是学习线描技法的入手课程。历代画家为我们留下了宝贵的绘画遗产供我们学习与借鉴。临摹是学习传统表现技法的行之有效的手段。线描的表现风格因时代、流派、画家的不同而不尽相同。初学者可以根据自己的实际水平,选择优秀画家的代表作品,先易后难,从临摹开始,然后进入写生、创作阶段。

学习线描没有捷径可走,有一分耕耘就会有一分收获,多观摩、多思考、多练、多画是学好线描花卉的基本保证。

为了满足广大青少年和美术爱好者掌握线描花卉基本知识的需要,本人在教学之余编写了这本《线描花卉技法》。全书共分六章,从花卉基础知识、临摹、写生、线描、构图等诸方面作了较系统、详尽的阐述,并附有线描花卉作品三十余幅,希望能对初学者有所帮助。书中所述多为自己在教学与创作实践中的经验与体会,难免有偏颇错误之处,恳请批评指正。

编者

目 录

第一章 概述

第二章 关于花卉的基本知识

一、花卉的分类

1. 木本
2. 草本
3. 藤本

二、花卉的结构

1. 花冠
2. 枝茎
3. 叶

第三章 临摹

一、临摹前的准备

二、临摹的方法

1. 摹临
2. 对临
3. 默临

第四章 写生

一、写生的方法

1. 观察认识
2. 选择入画角度
3. 取舍与剪接

二、写生的步骤

1. 确定大轮廓

2. 局部分割

3. 细致描写

4. 调整统一

三、写生整理

第五章 线描

一、执笔方法

二、运笔方法

1. 落笔

2. 行笔

3. 收笔

三、手的运动

四、线的表现

1. 表现不同的质量感

2. 表现不同的性格特征

3. 表现作者的主观情感

4. 线描中的节奏与韵律

5. 线描须注意的问题

五、线描用墨

1. 墨色的变化

2. 用墨须注意的问题

六、线描的练习方法

1. 可先进行单项练习

2. 临摹整幅线描稿

3. 要坚持写毛笔字

4. 要坚持经常练习

第六章 构图

一、构图诸要素

1. 主体线

2. 主、辅、破线

3. 主次

4. 疏密

5. 纵横

6. 呼应

7. 开合

8. 虚实

9. 藏露

10. 有限与无限

二、构图的学习方法

1. 摹仿性学习

2. 小草图练习

3. 深入生活,发现新的构图形式

4. 对写生稿进行加工整理

三、构图的创新

线描花卉范图

1. 桃花

2. 辛夷

3. 牡丹

4. 银星海棠

5. 美人蕉(一)

6. 美人蕉(二)

7. 杜鹃

8. 绣球

9. 唐昌蒲(一)

10. 唐昌蒲(二)

11. 昙花(一)

12. 昙花(二)

13. 睡莲

14. 麦冬

15. 扶桑

16. 玉簪

17. 仙人掌(一)

18. 仙人掌(二)

19. 爬山虎(地锦)

20. 龟背竹(一)

21. 龟背竹(二)

22. 龙舌兰

23. 棕榈

24. 莪术

25. 芭蕉(一)

26. 芭蕉(二)

27. 金刀木

28. 文殊兰

29. 鳌蟹花

30. 木瓜

第一章 概述

线描是我国民族绘画的重要表现形式。线不是物体本身所具有的,但是我们的祖先以线条来界定物体的外形与内部结构,并凭借线条的长短、粗细、虚实、疏密、曲直、断续、浓淡、缓急、刚柔、匀涩等等变化,来表现物体的形态、质量感及其性格特征与精神内涵,为我们留下了宝贵的绘画遗产。经过历代画家的继承与发展,使线描的表现力更加丰富与完善,具有深层的审美价值与永久的艺术生命力。

南齐谢赫在六法中强调“骨法用笔”,笔即是线。如果我们把一幅画比做一个人,那么,线条就是他的骨骼;如果我们把一幅画比做一座大厦,那么,线条就是其构架。由此可见线描在中国画的表现形式及绘画过程中的重要地位。

线描不仅是敷色的基础,还是一种独立的表现形式。脱去一切色彩,只用线条来表现,谓之白描。无论人物、山水、花卉、禽鸟都可以用白描来表现。先辈画家为我们留下了很多用白描形式来表现的绘画作品,如《宫中美》(五代·周文炬)、《捣衣图》(宋·牟益)、《水仙图》(宋·赵孟坚)以及明代陈洪绶的《莲石图》、现代陈子奋的白描花卉等等。用以线描为骨架,再敷以色彩的形式来表现的绘画作品就更多了。如《洛神赋图》(东晋·顾恺之)、《韩熙载夜宴图》(五代·顾闳中)、《簪花仕女图》(唐·周昉)、《海棠蛱蝶图》(宋·无名氏)、《竹鹤图》(明·边景昭)、《蜂花图》(现代·于非闇)等等。还有秦汉时期的画像砖,北魏、唐代的线刻画以及各地石窟、寺庙保存下来的壁画作品,其用线或流畅简约或精细绵密。近、现代插图,连环画也

有很多用线描形式表现的优秀作品,都值得我们很好地学习与借鉴。

花卉是自然界最美丽的产物,它给人以美的享受,象征着祥和、友情、美好与幸福,深受人们的喜爱。人们不满足于在园林中观赏,还需要用画笔为其造像,装饰生活环境,陶冶性情,以求达到高雅的艺术享受。画家们则运用笔墨色彩将万紫千红的奇花异草表现出来,以此寄托对生命的讴歌,对理想的追求,对大自然的热爱,对美好生活的向往。

线描花卉是学习花鸟画和工艺美术设计的基础。线描基本功是否扎实,直接影响画面和设计图的视觉效果。

线描花卉的用具与材料比较单纯,即文房四宝:笔、墨、纸、砚。

笔:需准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富于弹性。笔根适中(不要过细),便于画出有粗细变化的线条。如“衣纹”、“叶筋”及河北任丘的勾线笔、河南的“花尖”等等均可。

墨:最好用油烟墨,色偏暖,有光泽,墨色层次丰富,适于作画。初学亦可用墨汁代替,一得阁墨汁、中华墨汁较好。

纸:线描用纸比较随便,初学用元书纸、毛边纸即可。练习到一定程度后(或有条件的)可用熟宣。熟宣不吸水,比较好掌握。在具备一定基础后亦可用生宣、皮纸等。

砚:石质坚韧、细润、易下墨的为好。

另外,可再准备几个用于调墨的白色陶瓷小碟,用于涮笔的笔洗(可用无色透明的宽口瓶代替)。其它如镇尺、画毡等可根据个人条件准备。

第二章 关于花卉的基本知识

要画花卉,必须首先了解有关花卉的基本常识。花卉千姿百态,品种繁多,不同的环境、地理条件以及不同的气候、季节均有不同的花卉生长,即使同一种花卉,由于地域的不同,其形态也有差异。在气候温暖、雨水充沛的我国南方,很多花卉是几丈高的乔木或是丈余高的灌木,而在天气寒冷、较为干旱的北方多在温室里盆栽,不过二三尺高,如茶花、月季、杜鹃等等。尽管如此,任何事物都是有其规律性的。

一、花卉的分类

我们从外形上将花卉分为木本、草本和藤本。

1. 木本:是多年生的植物,枝干坚实,木质化,能直立生长。可分为乔木和灌木。乔木高大,有主干,有分支,如玉兰、杏、梧

桐等等;灌木低矮丛生,无主干,多枝条,如月季、牡丹、迎春等等。

2. 草本:枝茎柔嫩多汁,多比较矮小,有一二年生的花卉,如半枝莲、凤仙、虞美人等;有多年生花卉,如芍药、大丽花、美人蕉等;还有茎叶肥厚多浆的各种仙人掌类花卉,如令箭荷花、昙花、蟹爪等等。

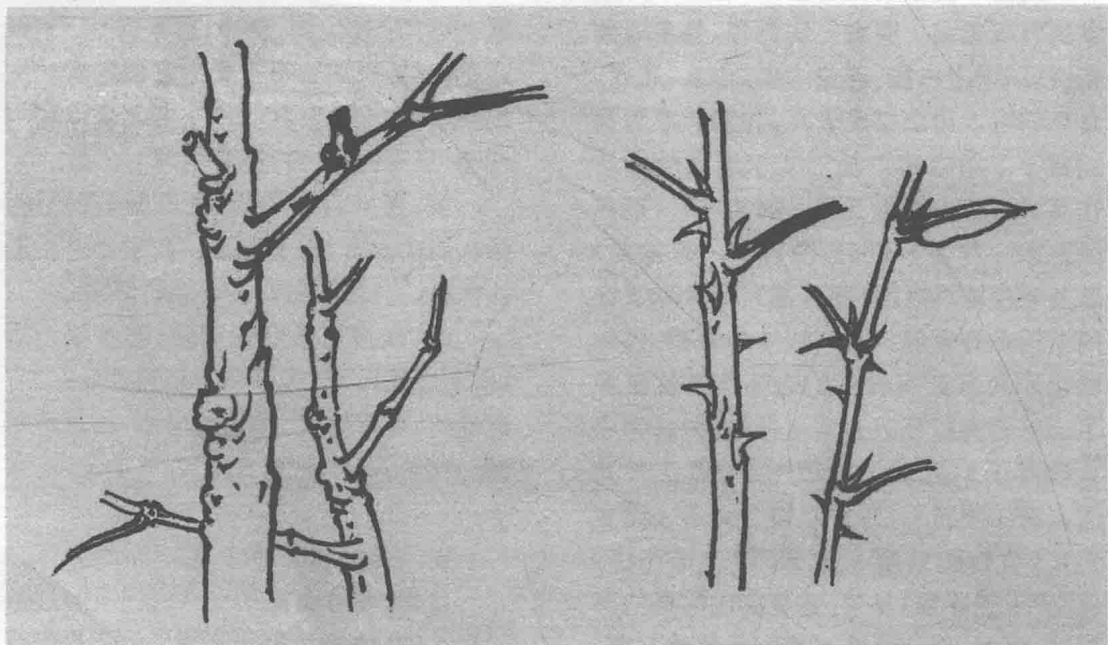
3. 藤本:枝茎细长、柔韧、曲折、攀缘而上。有木本,如藤萝、葡萄、凌霄等等;有草本,如牵牛、莛萝、旱金莲等等。(附图1)

二、花卉的结构

花卉由花冠、枝茎、叶和根四部分组成。一般说来,花冠、枝茎和叶是主要的描绘对象。

1. 花冠

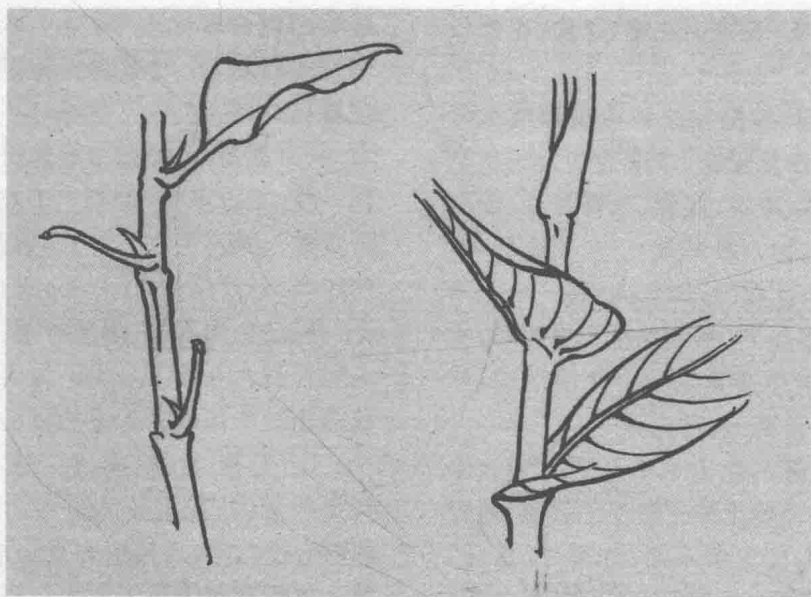
花冠就是通常所说的“花头”,是最主

乔木(杏)

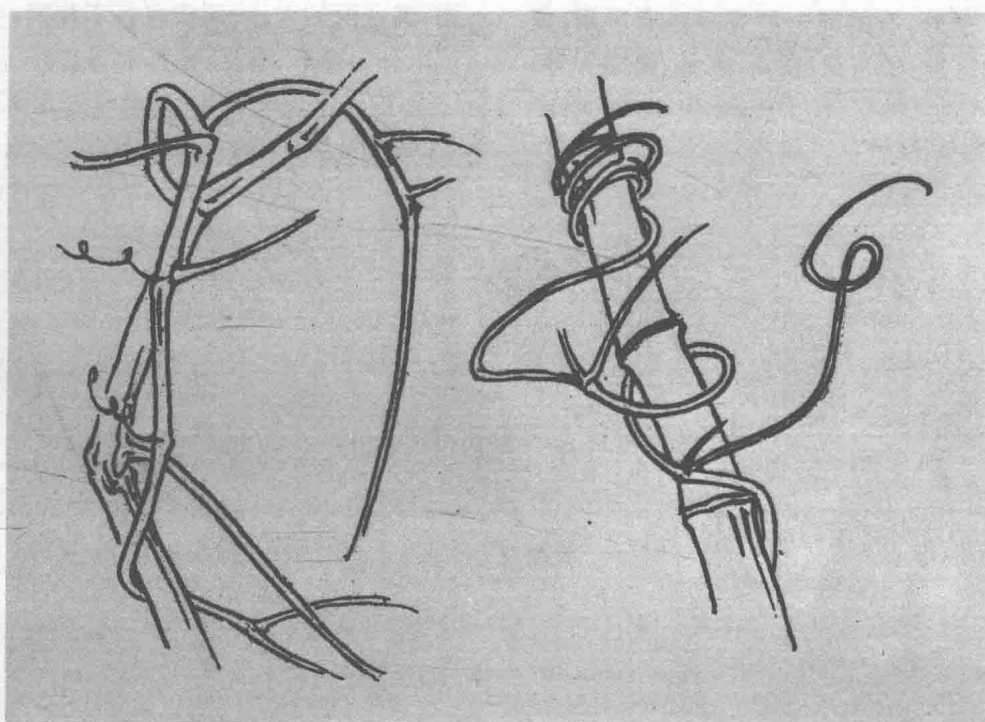
灌木(月季)

木本

一年生草本(凤仙) 多年生草本(美人蕉)

草本

木生藤本(地锦)

草生藤本(丝瓜)

藤本

附图 1

要的描绘对象。花冠由花瓣、花蕊、花蒂三部分组成。

(1)花瓣：根据花瓣的数量和层次可分为单瓣花和复瓣花。单瓣花多为五六个花瓣，如桃花、樱花、迎春、玉簪等等。亦有四个花瓣的，如四季海棠；三个花瓣的，如叶子花；两个花瓣的，如虎刺梅；一个花瓣的，如马蹄莲等等。复瓣花也叫重瓣花，由十几个、几十个甚至上百个花瓣组成，如牡丹、芍药、菊花、大丽花等等。

根据花瓣的组合形式又可分为合瓣花、离瓣花。合瓣花的花瓣基部相连，花开过之后枯萎，但大多不落，如牵牛、百合、茛苢、凌霄等等。离瓣花的花瓣各自分离，花开过之后花瓣大多一瓣瓣落下，如月季、桃花、牡丹、荷花等等。

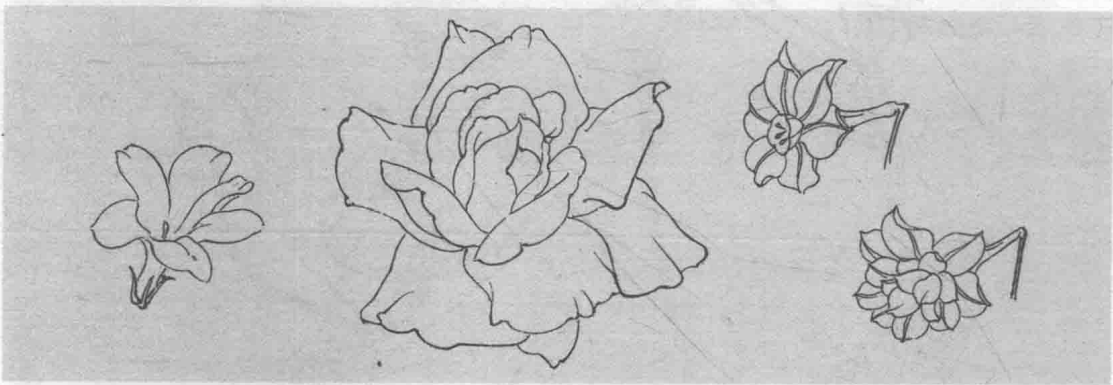
另外，有的同一种花卉也有单瓣、复瓣的区别，如茶花、扶桑、水仙、海棠等等。

还有的花卉花冠很小，为了传宗接代，吸引蜂蝶授粉，花冠周围的叶子变色，看似花瓣，如一品红、叶子花等等。

(2)花蕊：由雌蕊和雄蕊组成。一般雌蕊一枚，雄蕊多枚。雌蕊生于花冠的中心，分蕊柱、柱头、子房三部分；雄蕊环列雌蕊的四周，分蕊丝、蕊药两部分。也有雌雄异花、异株的，如石榴、丝瓜等等。有雌蕊的花冠授粉之后其子房成长为果实，只有雄蕊的花冠花开过之后便枯萎了。

(3)花蒂：由托、萼、柄三部分组成。花托是花瓣、花蕊生长的地方，其上端开裂的部分是花萼，萼片的数量和形状不尽相同。花托下面的细茎称为花柄，花柄也有粗细、长短的区别。(附图 2)

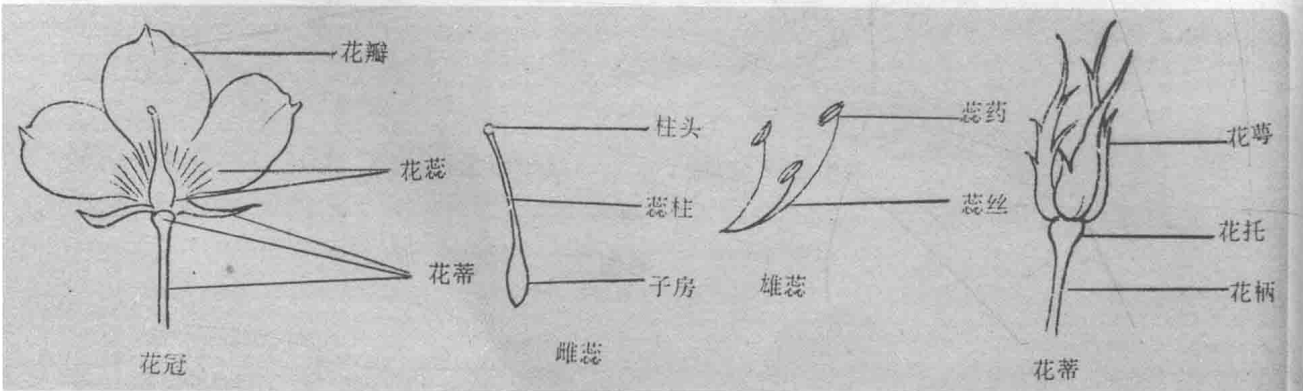
(4)几种典型花形 不同种类的植物，其花冠的大小、形状也各不相同，主要可以分为球形、碟形、锥形等等。

单瓣花(迎春)

复瓣花(月季)

同一种花亦有单、复瓣(水仙)

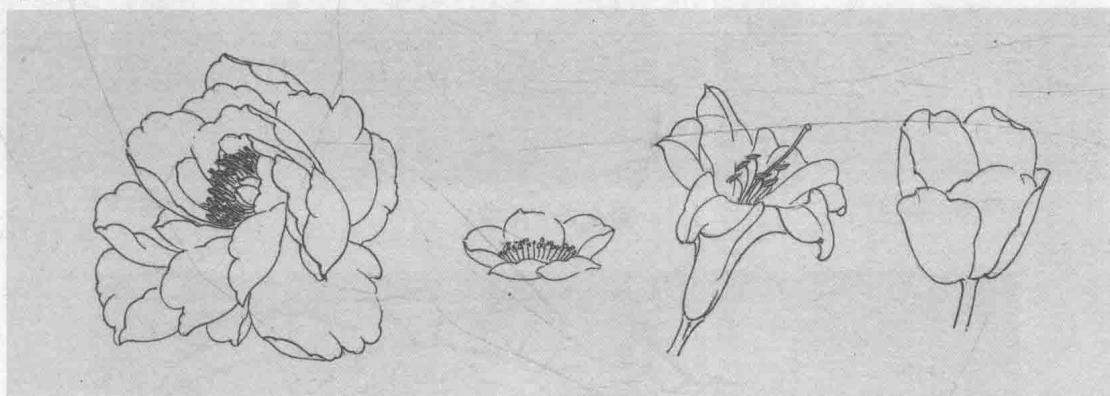
附图 2

球形：花冠外形近似圆球状，多为复瓣花，如牡丹、芍药、菊花、茶花等等。

碟形：花冠外形较扁平，从侧面看似碟状，多为单瓣花，如桃花、杏花、梅花、樱花等。

锥形：花冠外形呈圆锥形状，多为合瓣花，如牵牛、迎春、百合、扶桑等等。

此外，还有杯形，如郁金香、半枝莲；蝶形，如蝴蝶花、鸢尾等等。（附图 3）

球形花(牡丹)

碟形花(杏花)

锥形花(萱草)

杯形花(郁金香)

附图 3

2. 枝茎

木本称为枝干，草本称为茎。在枝茎上有节，节部稍粗，小枝与叶都从节处生长。不同的植物其枝茎的粗细、高低、长短、颜色、质感也是有差别的。生长在北方的植物，由于气候干燥、冬季寒冷多风，枝干多呈灰赭色，树皮苍劲而有皴裂；生长在南方的植物由于气候温暖潮湿，枝干多高大平滑；热带雨林中的植物其枝茎常常长有各种苔藓和寄生植物，树干呈现出斑驳的色块，色彩丰富。

3. 叶

不同花卉的叶子其形状、大小各不相同，可谓千差万别。叶子多为绿色，但是由于品种繁多，色彩也是相当丰富的。我们可以从结构上找出其规律来。

叶由叶片、叶托、叶柄三部分组成。

(1)完全叶和不完全叶：具备叶片、叶托、叶柄三部分的叫做完全叶，如月季、菊花、蔷薇、玫瑰等等；不具备这三部分的叫

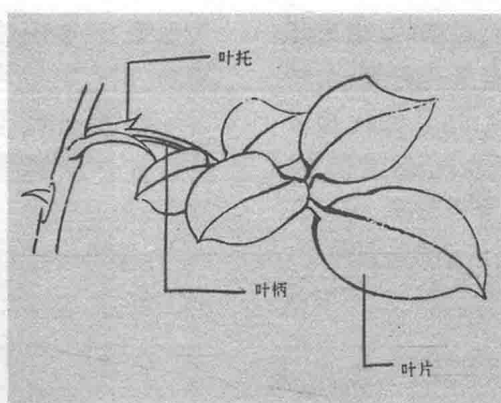
做不完全叶。有的叶子只具备叶片和叶柄，如牡丹、山茶、牵牛、旱金莲等等；有的叶片抱茎而生，无叶柄和叶托，如百日草、卷丹、虞美人、芦苇等等，均称为不完全叶。（附图 4①）

(2)单叶和复叶：一个叶柄只生一片叶子的叫做单叶，如芙蓉、茶花、菊、蜀葵等等；一个叶柄生两片以上叶子的叫做复叶，如牡丹、月季、紫藤、莨苳等等。（附图 4②）

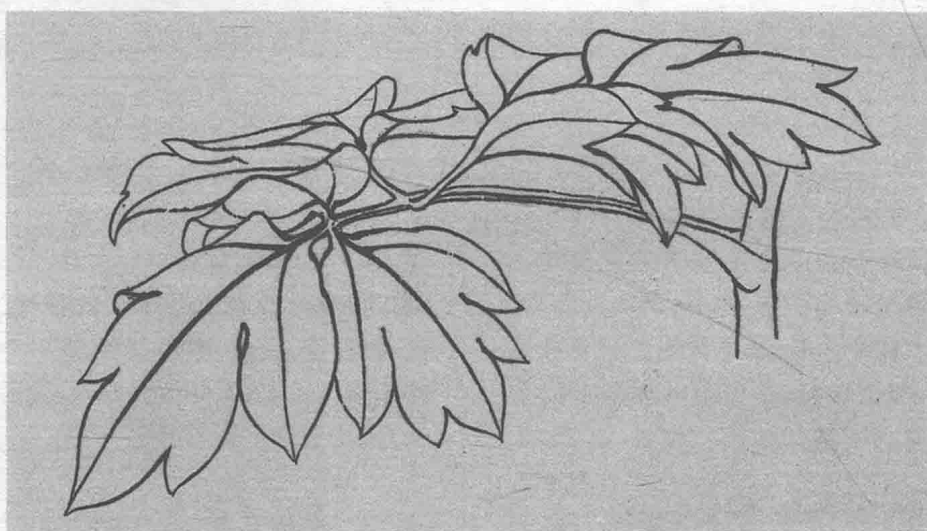
(3)叶脉：主要分为平行脉和网状脉两种。一般长形的叶片多为平行脉，如鸢尾、竹、文殊兰、百日草等等。近似圆形的叶片多为网状脉，如扶桑、绣球、仙客来、荷等等。叶脉有主脉与附脉之分。（附图 4③）

(4)叶序：根据叶子在枝茎上的排列顺序，可分为互生、对生、轮生和丛生。

互生：左右出叶，在枝茎的每一节上只长一片或一组叶子，从枝茎的四方交错

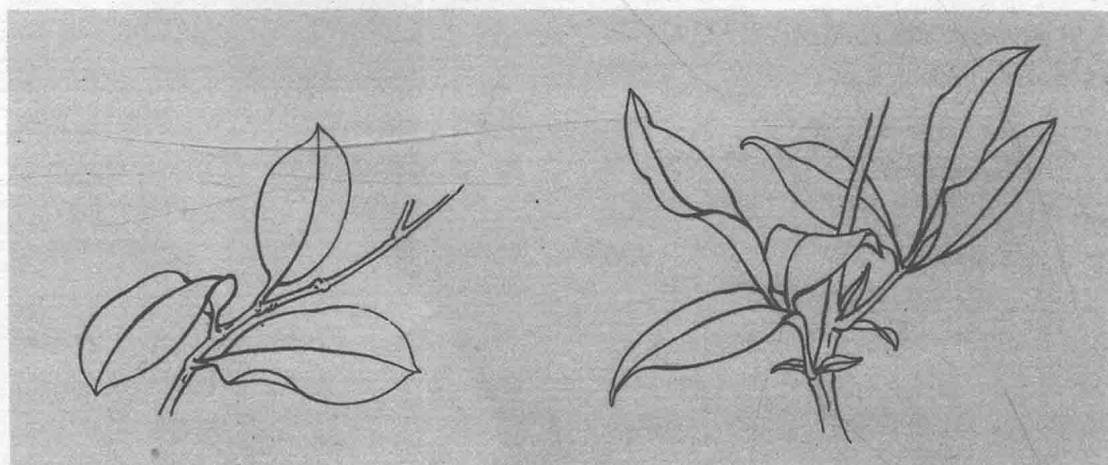

完全叶(月季)

不完全叶(牡丹)

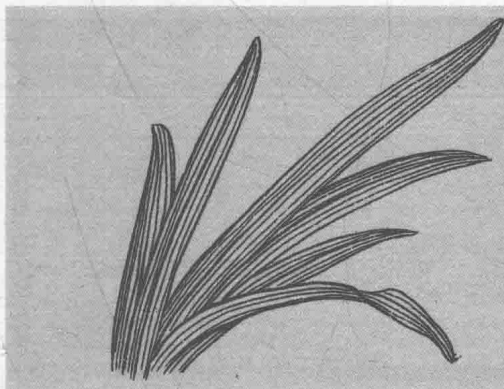
附图 4①

单叶(山茶)

附图 4②

复叶(芍药)

平行脉(水仙)

网状脉(扶桑)

附图 4③

排列,如牡丹、菊花、茉莉、芙蓉等等。

对生:在枝茎的每一节上相对生两片或两组叶子,前后、左右交替排列。如百日草、石竹、迎春、凌霄等等。

轮生:枝茎的每一节上聚生三片或三组以上的叶子,呈放射状排列。如虞美人、夹竹桃、石榴、垂丝海棠等等。(附图 5)

丛生:多为草本,自茎或根部同时生长众多叶片。如兰草、水仙、仙客来、报春花等等。

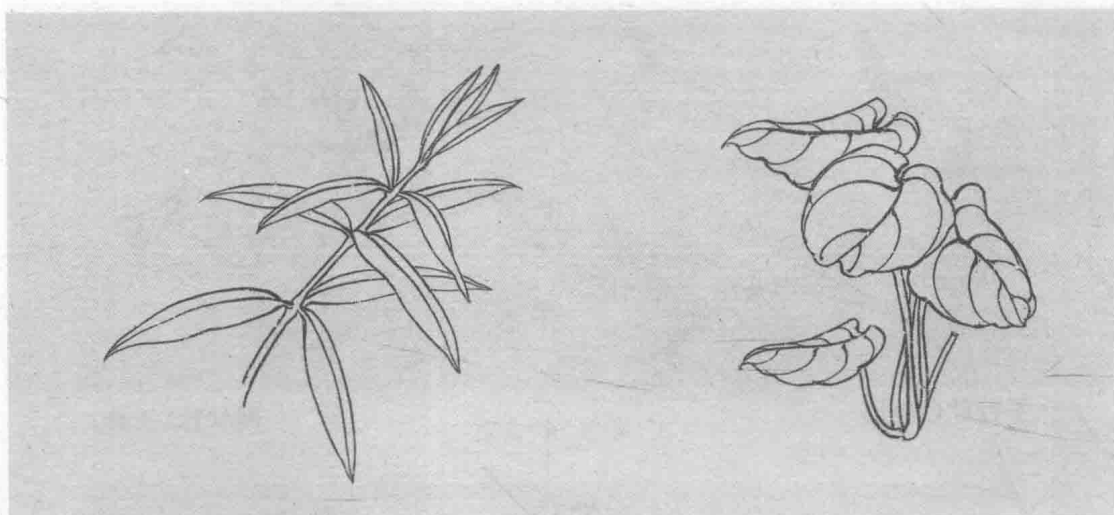
(5)几种主要叶形:不同植物的叶子其外形变化很丰富,其中比较有代表性的有圆形、心脏形、卵形、掌形、扇形、带形、椭圆形、三角形、针形等等。(附图 6)

附图 5

互生(茉莉)

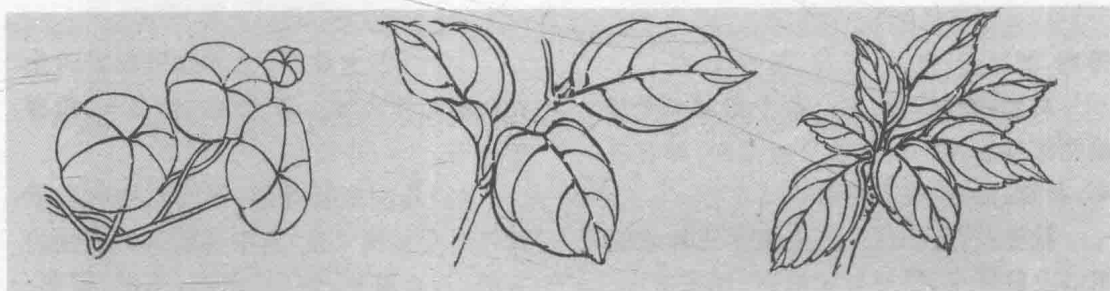
对生(毛叶牵牛)

轮生(夹竹桃)

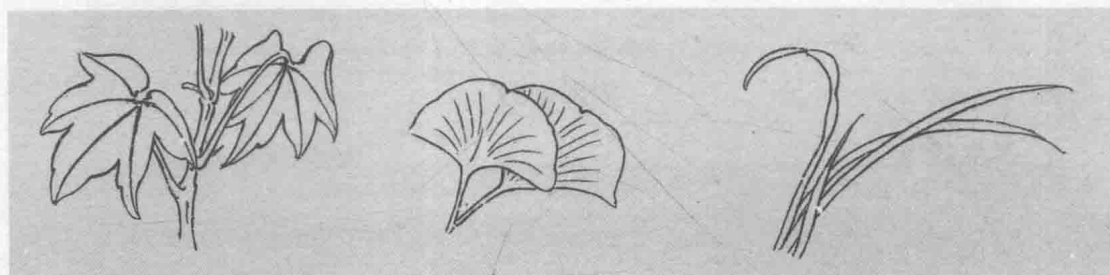
丛生(报春花)

圆形(旱金莲)

心脏形(桐花)

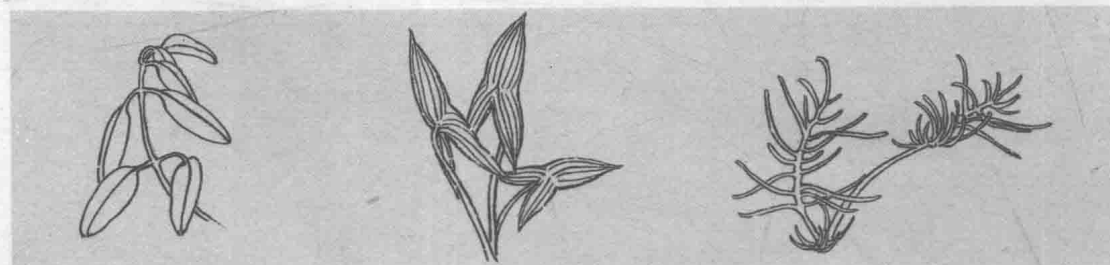
卵形(樱花)

掌形(芙蓉)

扇形(银杏)

带形(草兰)

椭圆形(紫藤)

三角形(茨菇)

针形(茛苳)

附图 6

第三章 临摹

临摹是学习传统技法行之有效的办法。历代画家经过长期的艺术实践,使传统艺术的思想与表现技法不断得到扬弃与发展,这是我们民族文化的积淀。任何事物的存在都有其科学性、合理性,历史是公正的。线描这一古老的艺术形式至今仍具有强大的生命力就充分证明了这一点。没有继承就没有根基,没有“源”;没有发展就没有创新,没有“流”。继承与发展优秀的民族文化传统是我们的责任。同时,通过临摹,可以使我们避免一些盲目摸索,少走弯路,达到事半功倍的学习效果。

一、临摹前的准备

首先要选好临本。要选择古今优秀画家的代表作品,最好是以原作为临本。没有条件的也可选用印刷品,但要印刷质量上乘,篇幅较大的为宜。除了准备用具、材料之外,更重要的是要认真读画,对作品的题材、立意、构图、用笔、用墨、局部形象、整体风格、表现形式等等进行认真细致的观察、分析、理解之后,心中有数再落笔。

二、临摹的方法

临摹的方法主要有三种:摹临、对临、默临。

1. 摹临

摹临是在临本上铺上较薄的熟宣纸,如透明度高的蝉衣、云母笺等(一定要选择质量好的、不漏矾的,否则会搞脏临本)。像小学生写大字描红一样直接用毛笔按照临本线条的长短、粗细、穿插、转折,顺其来龙去脉一丝不苟地描绘下来。在描绘过程中不断加深对作品的理解与掌握。

摹临力求和原作一样,只有这样才能较好地掌握临本的表现技法和风格。因此,画完之后要对照临本仔细比较,找出差距,然后再画第二张、第三张,直到满意为止。

2. 对临

对临是把临本放在对面,先要依照画面的形象、构图在较硬挺的纸上用铅笔起稿子(素描纸、绘图纸等均可)。起稿子的过程也是对作品的表现内容与形式以及花、叶、枝茎的形态和彼此之间的关系等等进行深入了解与认识的过程。画稿起完以后要认真对照临本进行比较,不准确的地方须认真修改,然后用铅笔轻轻拓到熟宣或元书纸上,再对照临本落墨勾线。

对临可以画原大,也可适当放大或缩小。可画整幅,也可画局部。

对临比摹临难度大些,但是可以加深对表现物象的形体、结构的理解,通过起稿还可以提高我们的造型能力。

摹临与对临可以结合运用。即将画纸铺在临本上用铅笔轻轻拓下来,然后再对照临本落墨勾线。

3. 默临

默临是对临本进行认真研读后,对作品的形象、构图、笔法、墨法、风格 and 特点等等都有了较充分的理解,并熟记在心,然后默画下来。比如看展览或观摩作品时,在当时没有充裕的时间或者不具备绘画条件的情况下,可以默记下来,回来后凭记忆默画下来。

默临的难度较高,要求作者具备较高的造形能力和分析鉴赏水平,能够把握住作品的主体精神。

默临的收效较大,由于默临很难做到面面俱到,一丝不差,因此,很自然地舍弃琐碎的、次要的细节描写,而抓住了印象最深刻的、最感人的、也正是最主要的东西。

通过默临可以过渡到变体画,也就是既吸收临本的表现技法,同时融入自己的主观感受进行改造与加工,逐步进入到摹仿性创作阶段。

临摹是学习传统技法即学习前人、别

人表现风格的捷径,但它只是一种学习手段而不是学习目的。我们的学习目的是广泛汲取营养、兼收并蓄,在继承与借鉴的基础上进行再创造,逐步完善出一个全新的自我形象。

临摹对于初学者是必不可少的课程,但具备一定基础后就要进入到写生、创作阶段。也可以临摹、写生、创作交替进行,最后落实到创作中。

第四章 写生

写生是依据具体的客观物象进行描绘,是学习绘画的重要基础课程。我国历代画家非常注重写生。宋代花鸟画家黄筌、徐熙、赵昌都以写生著称,他们笔下的花卉禽鸟造型严谨,栩栩如生。现代工笔花鸟画家于非闇先生在庭院种花养鸟,朝夕观察,才能画出牡丹的雍容高贵,白鸽的祥和纯净。

通过写生可以使我们对描绘对象进行比较全面、深入的了解,熟悉和认识其生长规律、结构特征,不仅能够提高我们对自然景物的观察、分析、理解和表现能力,同时也为创作设计积累了第一手素材。

一、写生的方法

1. 观察认识

面对所要描绘的对象,不要急于动

笔,要进行全面、具体的观察。首先要对整株花卉有一个总体认识,如花株的高度与势态,是木本还是草本等等;再对花冠、花蕊、枝茎、叶子等各个局部进行深入细致的观察,重点注意各部分之间的连接关系,也就是结构;最后再回到整体观察,进一步加深总体认识。这就是“整体—局部—整体”的观察方法。

2. 选择入画角度

花卉虽美,但并不是每一个角度都适合入画。要围绕花株转几周,多方位观察,选择最佳角度来画。比如花冠,同一朵花从不同角度看其外形是不同的,外形太整齐易使人感到缺乏生动,外形变化太多又会显得零乱。应仔细观察、比较,选择其既有变化又完整统一的角度进行写生。画花冠一般多取 $3/4$ 的角度,太正则呆板,太

①菊花

侧又不够丰满（如果是由较多花卉组成的大画面，根据需要也可取正侧面或背面的角度作为主体的陪衬）。

在选择角度时还要注意突出花卉本身的结构特征，如画扶桑、牵牛等锥形花卉就不能只画正面而要注重表现侧面，否则其外形特征就不能充分体现。

3. 取舍与剪接

写生要以客观物象为依据，但不等于照搬自然。自然界的植物多是杂乱无章的，需要进行艺术加工。如菊花花瓣繁多，叶子重重叠叠，不可能也不必完全画下来，这就需要有取有舍，要依其大势，取其典型的、美的、有姿态的花瓣加以适当强调与夸张，而将琐碎的、杂乱的、雷同的、不美的瓣子与叶子舍弃。又如甲株花形美