

杨健健 著

杨
健
健
水
粉
花
卉
写
生

花语

中国纺织出版社

杨健健 著

花语

杨健健 水粉花卉写生

中国纺织出版社

图书在版编目（CIP）数据

花语：杨健健水粉花卉写生 / 杨健健著. —北京：中国
纺织出版社，2014.6
ISBN 978-7-5180-0666-3

I. ①花… II. ①杨… III. ①水粉画—花卉画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第094109号

策划编辑：胡 姣 责任校对：梁 颖
版式设计：胡 姣 责任印制：刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—87155894 传真：010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2014年6月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/12 印张：7
字数：85千字 定价：58.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

一、花卉的生长特征	04
二、花卉写生时应注意的几个问题	04
1. 花冠角度的选择	04
2. 体积感的表现	05
3. 层次的归纳	05
4. 构图的安排	05
5. 花的色彩变化规律	06
6. 叶子的色彩变化规律	07
三、花卉写生要点	09
1. 室内花卉写生	09
2. 室外花卉写生	09
四、大花朵和小花朵的画法	10
1. 大花朵的画法	10
2. 小花朵的画法	10
五、花卉写生的表现技法	11
1. 湿画法和干画法	11
2. 调色的方法	11
3. 用笔的方法	11
4. 覆盖的方法	11
5. 用白的方法	11
六、《野菊花》写生步骤	12
七、《红牡丹》写生步骤	14
八、《沉香亭下牡丹开》写生步骤	16
九、《阳台上的丁香》写生步骤	17
十、《两瓶月季》写生步骤	18
十一、《晨露》写生步骤	20
十二、《小白菊》写生步骤	22
后记	83

杨健健
著

花语

杨健健
水彩花卉写生

中国美术学院出版社

杨健健，1940 年生于河南偃师。1961 年毕业于西安美术学院，同年留校任教。西安美术学院教授，中国美术家协会会员。

作品《蔷薇》《苏州河上》《阳台上的丁香》被中国美术馆收藏。《秋光》入编《中国美术全集·水粉画卷》，《曲江踏春图》入编《中国美术全集·壁画卷》。先后在美国伯克利、费城、底特律，荷兰埃因霍温及中国台湾地区的台北、台中举办个人画展。先后为北京、上海、兰州、杭州、长沙、西安等地的公共建筑设计壁画。著有《杨健健水粉花卉小辑》《花之歌》《杨健健水粉静物花卉基础技法》《杨健健水粉花卉写生技法》《水粉风景写生技法》《水粉画成功技法》《纸上风花》等画册与教材。

一、花卉的生长特征	04
二、花卉写生时应注意的几个问题	04
1. 花冠角度的选择	04
2. 体积感的表现	05
3. 层次的归纳	05
4. 构图的安排	05
5. 花的色彩变化规律	06
6. 叶子的色彩变化规律	07
三、花卉写生要点	09
1. 室内花卉写生	09
2. 室外花卉写生	09
四、大花朵和小花朵的画法	10
1. 大花朵的画法	10
2. 小花朵的画法	10
五、花卉写生的表现技法	11
1. 湿画法和干画法	11
2. 调色的方法	11
3. 用笔的方法	11
4. 覆盖的方法	11
5. 刮白的方法	11
六、《野菊花》写生步骤	12
七、《红牡丹》写生步骤	14
八、《沉香亭下牡丹开》写生步骤	16
九、《阳台上的丁香》写生步骤	17
十、《两瓶月季》写生步骤	18
十一、《晨露》写生步骤	20
十二、《小白菊》写生步骤	22
后记	83

一、花卉的生长特征

花冠是花的基本形态。它由花瓣、花蕊、花萼、花托和花柄几部分组成。

不同种类的花卉其花瓣的形状特征不同,生长规律也不同,如喇叭状的牵牛花是向外翻转生长的,碗状的杏花、管状的丁香是向内卷曲生长的……无论花瓣的特征如何,生长规律怎样,都是从花托上向外扩展,并且是结蒂连心的(图1)。

花序是指花梗着生于花轴上的生长排列顺序。按结构形式的不同,花序可分为头状花序、伞状花序、聚伞状花序、穗状花序等。

叶由叶片和叶柄两部分组成。叶有单叶与多叶之分。单叶的形状有圆形、椭圆形、心形、三角形、扇形、针形等(图2)。

叶序是指叶着生于叶梗之上的生长排列顺序,一般分为双生叶序、对生叶序和丛生叶序。

二、花卉写生时应注意的几个问题

1. 花冠角度的选择

由于不同种类花卉的花冠结构不同,作画时的最佳表现角度也不同。牡丹、菊花、向日葵、蒲公英等头状花序类型花卉的正面、侧面形体较为饱满,但选择正面角度表现时其造型要强调圆中有缺(图3)。花冠呈离心状的荷花在正侧面和正面角度时看起来显得单调,作画时要选择半侧面并能看见花蕊的角度为宜(图4)。而画喇叭状的萱草、百合等花卉时,选择侧面、半侧面的角度更能体现其造型特征(图5)。

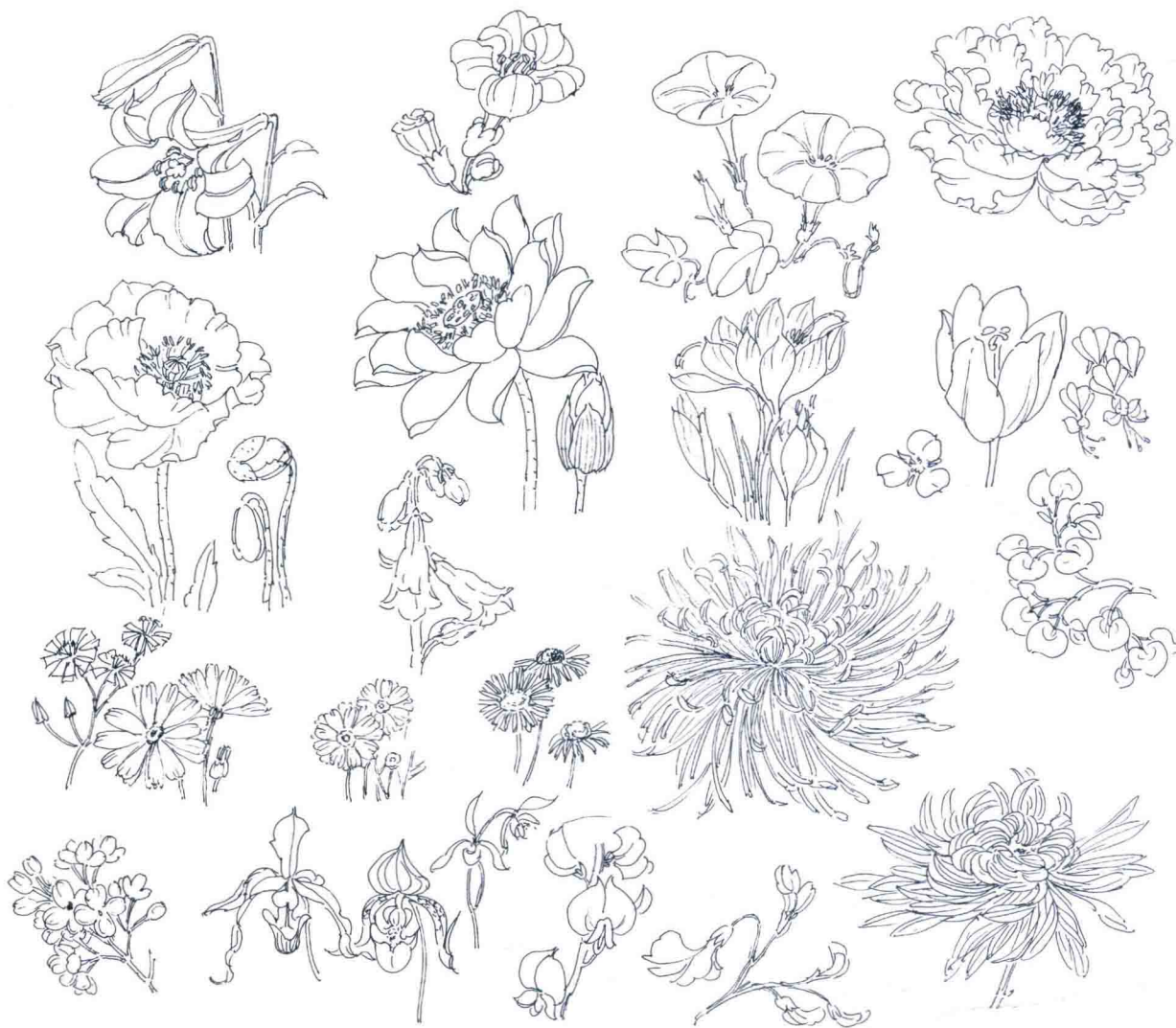

图1 花瓣的形态特征

图2 叶子的形态特征

图3 牡丹花的表现角度

2. 体积感的表现

花卉的花、枝、叶是向四面展开生长的，呈立体状。要将这种体积感表现出来，作画时就需注意要将一丛花或一组花里最清楚的几朵花放在明暗交界线的位置上（图6），一朵花中最具体的花瓣、最亮与最暗的地方也应安排在这朵花明暗交界线的位置上（图7）。在一个画面中，有虚有实才能表现出立体感。

3. 层次的归纳

无论是画花还是画叶，其明暗关系都可以归纳为三个层次，即灰层次、暗层次和亮层次，如图8中叶子层次的归纳，图9中花朵的前后层次处理。一般来说，灰

图4 荷花的表现角度

层次是画面中最后面一层的花与叶，这一层次的明暗对比不要太强，色彩纯度要低一些，使其起着底色的作用。暗层次是中间一层的花与叶，这一层次是光照较弱的地方，在主体花与叶的后面起烘托作用。亮层次是最前面一层的花与叶，这一层次的明度和纯度最高。

4. 构图的安排

画牡丹、菊花等头状花序类型的花卉时，在构图上不但要体现出花头的疏密、聚散，也要体现出正反、仰俯以及形体大小的区别（图10）。

画伞状、聚伞状花序类型的花卉时，由于花朵一般

图5 百合花的表现角度

图6 一丛花中最清楚的几朵应处在明暗交界线上

图7 一朵花中对比最强的地方也应处在明暗交界线上

图8 叶子层次的归纳

偏小，有时还很密集地挤在一起，所以在构图的安排上既要有聚有散，又不能太凌乱。

穗状花序类型的花卉枝干较长，构图时要注意枝干的前后穿插、虚实对比及动态变化（图11）。

枝干的动态在构图中很重要，其倾斜角度对画面效果有较大影响（图12）。

叶子的安排也是构图的一部分，其大小、聚散的变化会对画面整体效果产生较大的影响（图13）。

5. 花的色彩变化规律

红色花的色彩变化规律：在画大红、朱红、玫瑰红等色彩十分鲜艳的花朵时，不要追求太多的颜色变化。亮面可加白，用不同冷暖的红和颜色的厚薄变化来表现形体的明暗、转折。周围的花瓣可以调入一些粉绿、群青、钴蓝等，暗面可以加赭石、青莲、煤黑等（图14）。

粉红色花的色彩变化规律：粉红色的花有冷粉红色与暖粉红色的差异。要想把粉红色的花画得柔和、生动，

就要将其因受环境色影响而形成的丰富的色彩变化表现出来。一般可以在白色和红色中适当调入赭石、粉绿、群青来表现环境色的色彩变化（图15、图16）。当然，花心部分仍然要画得鲜明。

白色花的色彩变化规律：白色的花受环境色的影响较大，色彩变化丰富（图17）。白颜色覆盖力最强，所以用干画法来画白色的花，色彩显得响亮。白色的花也可以使用局部留白的方法来表现（图18）。

图9 花朵层次的归纳

图10 画头状花序类型的花卉时，构图上要体现出花头的疏密、聚散、正反、仰俯及大小的区别

图11 画枝干较长的花卉时，在构图上要注意枝干的前后穿插、虚实对比及动态变化

黄色花的色彩变化规律：在水粉颜料中，黄色系列的覆盖力最弱。因此在画柠檬黄、中黄、橘黄色的花时，要想突出其明亮的色彩感觉，就必须用原色直接画出花的主体部分，亮面可加一点白，暗面可用土黄、赭石加一些粉绿。有了纯度上的对比，鲜艳的黄色也不会显得太刺眼（图19、图20）。

紫色花的色彩变化规律：紫色的花可用玫瑰红加群青或湖蓝来表现，这样色彩会有更多变化。亮面可加白色，暗面可用普蓝加玫瑰红，偏暖的部位可以加入一些深红色（图21）。

6. 叶子的色彩变化规律

画叶子时要仔细观察叶子细微的色彩变化，这样才能生动地表现出丰富的色彩，以便起到烘云托月的作用。一般情况下，同一种花的叶子在冷暖上会向花朵的颜色靠近，如花是红色的，叶子会偏暖色；若花是白色的，叶子会偏冷色，很自然地与花朵形成和谐的色彩关系。明亮的叶子反光强，用白色加群青再调一点儿玫瑰红来表现就可以了，这样能很充分地表现出叶子闪烁的光感（图22）。一般叶子的边缘都会受到环境色的影响，表现时可用侧锋轻轻地点上一些玫瑰红、土黄或赭石，这样便会与花朵的色彩形成呼应关系（图23）。

图12 构图时要注意枝干的动势

图13 叶子的安排也是画面构图的一部分

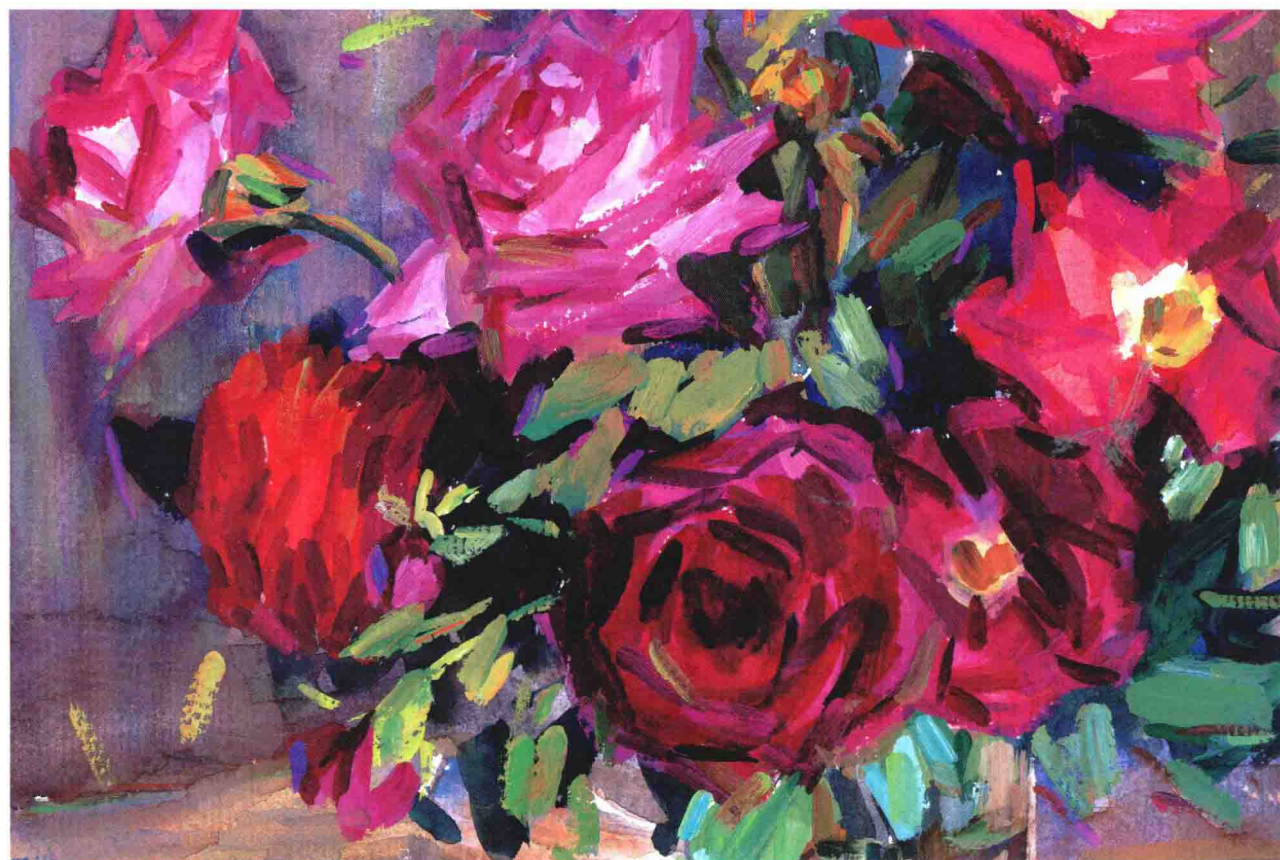

图14 红色花的色彩变化

图 15 粉红色花的色彩变化

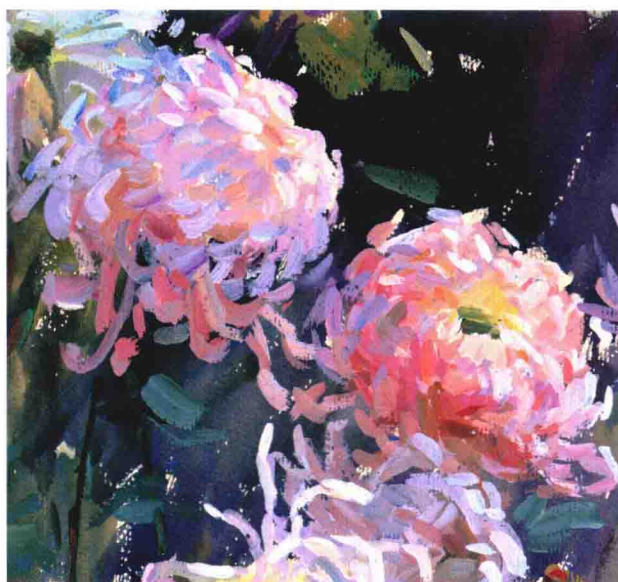

图 16 粉红色花的色彩变化

图 17 白色花的色彩变化

图 18 白色花的色彩变化

图 19 黄色花的色彩变化

图 20 黄色花的色彩变化

图 21 紫色花的色彩变化

图 22 明亮叶子的表现

图 23 环境色对叶子的影响

图24 室内花卉写生的构图

图25 室内花卉写生的构图

构图：构图上的取舍在室外花卉写生中特别重要，在确定了主要的花朵之后，可根据构图需要加减、移动一些花朵或枝叶，有时必须通过这样的取舍才能组成一幅完整的画面。

总之，花卉是有生命的，从含苞待放，到绽蕾盛开，甚至是近于凋谢之时，都有其神韵。我们无论是进行室内花卉写生还是室外花卉写生，都要侧重其神态、气氛的表现，不要追求笔笔形似。完全照抄对象，拘泥于自然的真实是画不好花卉的。

三、花卉写生要点

1. 室内花卉写生

在进行室内花卉写生时，首先要考虑到花卉和插花器皿的和谐组合，要有一个主题，要能给人们某种联想。画面要主次分明，聚散有致，明暗互相衬托，构图上要既均衡又有内在的变化（图24、图25）。

无论是陶瓷的插花器皿，还是玻璃的插花器皿，在画面上一般都处在花的阴影中，并与背景融合在一起，因此表现时不宜画得太“跳”（图26）。

如果枝干插在透明的玻璃器皿里，那么它呈现出的色彩会较为饱和，这时可用湿画法表现玻璃表面的柔和与光洁，用干画法表现枝干的质感。因为光的折射原理，玻璃器皿最亮的部分一般会出现底部。玻璃表面因其透明的特征，光线、角度稍微移动，明暗、色彩就会有

很大的变化。玻璃器皿的明暗交界线一般不很明确，作画时要抓住大的感觉，不能“死”抠局部。

2. 室外花卉写生

观察：自然界中的花卉千姿百态，月季娇艳、蔷薇柔美、秋菊绚烂……不同的花有不同的特征，能给人以不同的视觉感受。在室外花卉写生时，更要注重对这种感受的表现。室外环境中光影变化很快，写生时要注意训练自己对瞬间感受的记忆和把握的能力。

选景：确定在哪一个角度作画、选哪一枝或哪几枝花来作为画面的主体，往往可以决定完成后的作品能否表现出最初的构思。在角度的选择上有正面看花，侧面看叶之说，因为侧面的叶子在造型和色彩上更生动，更富有变化。

图26 插花容器一般都处在阴影中，不宜画得太“跳”

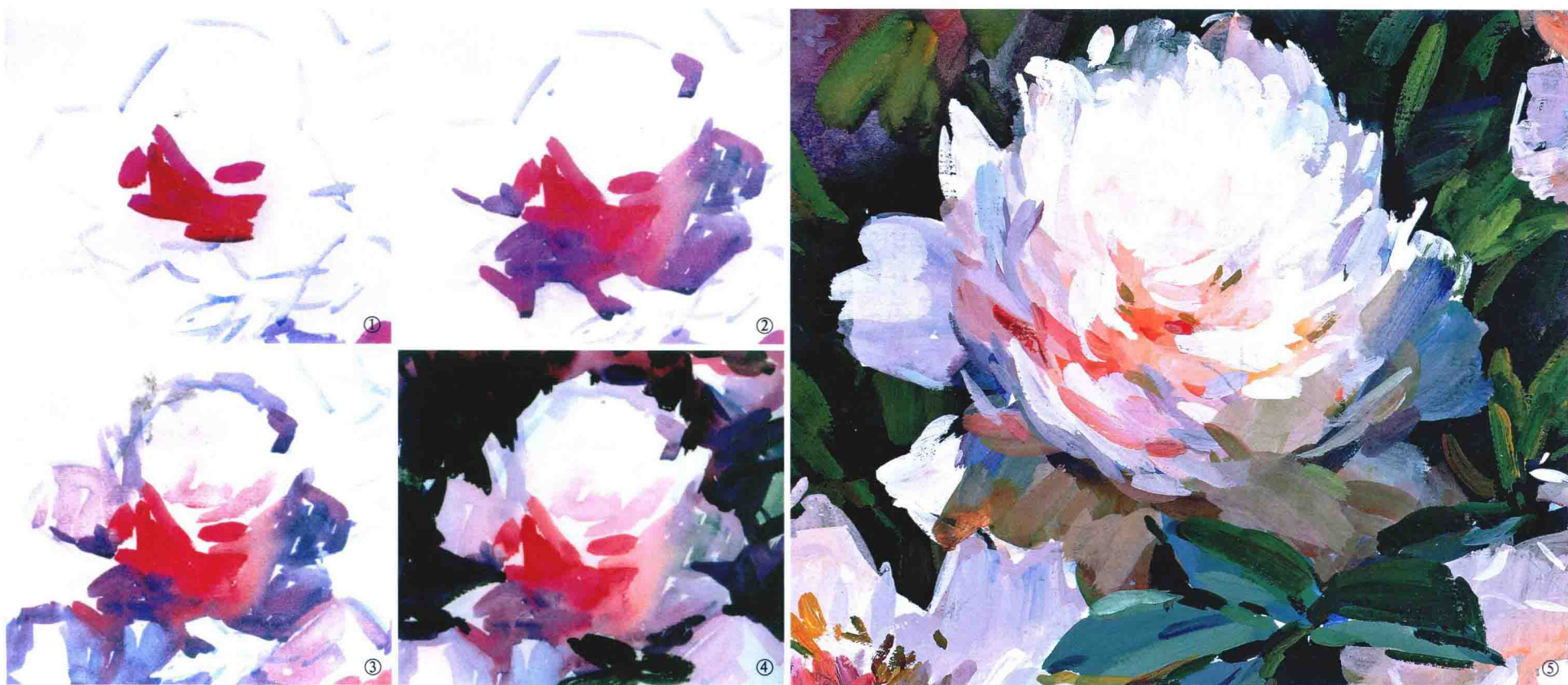

图 27 大花朵的画法

四、大花朵和小花朵的画法

1. 大花朵的画法

- (1) 先画出花朵暗面鲜明的色彩 (图 27 ①)。
- (2) 接着画出暗面中受环境色影响较大的颜色 (图 27 ②)。
- (3) 画出整朵花的基本形态 (图 27 ③)。
- (4) 画出背景的颜色, 用色要薄一些, 深一些, 以衬出花朵的鲜艳、明亮 (图 27 ④)。

(5) 对花朵进行深入的刻画, 要抓住具体花瓣的形态变化和整个花朵明暗两部分的冷暖变化, 色彩要画得丰富而整体 (图 27 ⑤)。

明暗交界线处的花瓣是要重点刻画的地方, 花朵上最重、最亮的颜色都在这里。

2. 小花朵的画法

- (1) 先用大号画笔铺出背景及花朵后面的枝叶, 用

色要薄一些、重一些 (图 28 ①)。

(2) 接着找出明暗交界线的位置, 画出这一组花暗面及亮面的基本色彩, 用色应稍重一些 (图 28 ②)。

(3) 画出前面的一层小花朵, 特别是边缘部分的花和叶要用小号画笔轻巧地点出来, 要注意花形及疏密关系。最后用深色衬托出明暗交界线上较亮的花朵, 并根据画面需要画出前面的叶子 (图 28 ③)。

图 28 小花朵的画法

图 29 湿画法

图 30 湿画法

图 31 干画法

五、花卉写生的表现技法

1. 湿画法和干画法

湿画法：这种表现技法画笔上所蘸颜色中所含水分较多，画到纸上后自然流动的色彩相互渗透，能产生一些偶然的效果，表现远处的或暗面的花、叶、枝时，画面效果会若隐若现，十分丰富。运用湿画法作画，时间的掌握非常重要，着色的先后次序也要心里有数。图 29 是在自然流动的色彩中找出花、叶、枝进行表现的，画中最亮的一组白花是在留出的白纸上稍加点染成形的。图 30 是通过色彩的自然渗透来表现的，画面中阳光下的花朵艳丽而丰富。

采用湿画法时应注意，如果水分用得过多，处处平均用水，画面干后会出现结构松散、水渍斑斑的现象。

干画法：这种表现技法笔上所蘸颜料中含水分较少，色彩明度靠白色提亮，画面一般用叠加的方法画出，显得厚重、饱满、响亮（图 31）。

干画法因含水量少，颜色干后纯度、明度变化较小，这样作画必然因素多，与预期效果比较接近，容易掌握色彩及明暗的程度。但是如果不讲虚实变化，到处都画得很厚，也容易显得刻板、僵硬。

一般来说，每张画面上总是根据对象的变化用干湿结合的方法来作画。

2. 调色的方法

从理论上讲，任何颜色都可以用红、黄、蓝三色调出来，但在实际写生中，有的色彩用水粉颜色是调不出来的，如大红加蓝不可能调出纯正的玫瑰红，所以在花卉写生时，调色盒里的颜料种类应尽量齐全些。调色时不要太均匀，尤其冷颜色和暖颜色相调时，颜色混合得过于均匀容易形成死灰色。调色时应把调色盘分成几个区域，避免色彩过于混乱。

作画时颜色不可调得太均匀，尤其是冷色和暖色相调配时，否则就等于把红、黄、蓝三色均匀地混合起来，成为没有色彩倾向的死灰色。色彩没有了冷暖对比，就不会生动。所以，同样的几种颜色相调，调色的方法不同会得到不同的色彩效果。也可用笔蘸上颜色后直接画在纸上，依靠笔法的变化在画面上调色，这样能取得色彩明快、富有变化的效果。若将这些颜色反复地在调色盘上混合后再画到纸上，就没有这种跳跃、生动的色彩效果。

作画时颜料品种多，调色就更方便些。有些颜色无须调合，就是很好看的色彩。如很鲜亮的玫瑰红色，用大红加蓝就不可能调出来。饱和的色彩还是颜料本身纯正，但个别的色彩却是调出来的更为鲜明，如柠檬黄加湖蓝可调出极鲜明的淡绿。玫瑰红同湖蓝混合后调的紫色也是非常漂亮的。

水粉颜色干湿变化较大，一般干后会略变浅，所以调色时应略重一些。但对于干后会变重的普蓝等色和其他颜色混合时应该适当少用一些，因为它们的浸染力很强，尤其和浅色相调时更要注意。

水粉画并不忌讳使用黑色，但黑色和普蓝一样，染色力较强，使用时要特别慎重。深颜色中调进黑色，色彩会显得浓重而透明。有些稍重的浅色，在加入白粉之后，如果再调进一点点黑色，色彩会显得沉稳。但是不要把偏灰的色彩都通过加黑混合出来，那样会使画面缺少生气。

作画时根据画面需要调出适量的颜色，不可过多或过少。大面积着色时应调出基本色，再边调边画，否则容易画“花”。

调色盘上应该按冷暖大致分几个区域来调色。尤其

应当留一块没有掺进白粉的地方作为调深重的色彩时使用。调色盘上颜色过干、过脏时应清洗后再作画。

3. 用笔的方法

笔触是绘画的重要表现语言，是表达形象特有的力度与和谐统一的美感的方式之一。笔触的运用要随着物体的形和空间的变化而变化，但又不能杂乱无章。笔触的变化要有连续性，要既对比又协调，并富有韵律感和节奏感。

4. 覆盖的方法

水粉颜料覆盖力强，可以反复修改，便于对物体进行深入细致的刻画。覆盖时要一次比一次画得厚，用笔宜干脆、明确。在颜色半干未干时不宜反复修改，这样容易使底色泛起。颜色已画得很厚尤其是加了许多白色的地方，不能再覆盖稀薄的颜色。

5. 用白的方法

水粉画与水彩画不同，其颜色具有不透明性，因此在画浅色物体时，需要调白色作画，没有大量的白色，画面就响亮不起来。白色也是调配各种色彩的主要媒介，各种颜色与白混合，增强了其本身的色彩明度，丰富了中间色彩的层次。

各种颜色中白色调入的多少，除了决定其色彩明度的变化外，同时它还会改变颜色的冷暖性质。如大红加入白色后就成为偏冷的粉红色。西洋红加白所产生的粉红几乎含有明显的蓝色素。颜色加白后一般都会比原色偏冷，纯度也会降低。

在水粉画中，过多或平均使用白色，就减弱了色彩的纯度对比，使画面混浊、粉气、没有分量。

在描绘透明的暗部，尤其是深色物体的暗部时，用白要特别慎重，有时甚至一点白色都不能渗进去。

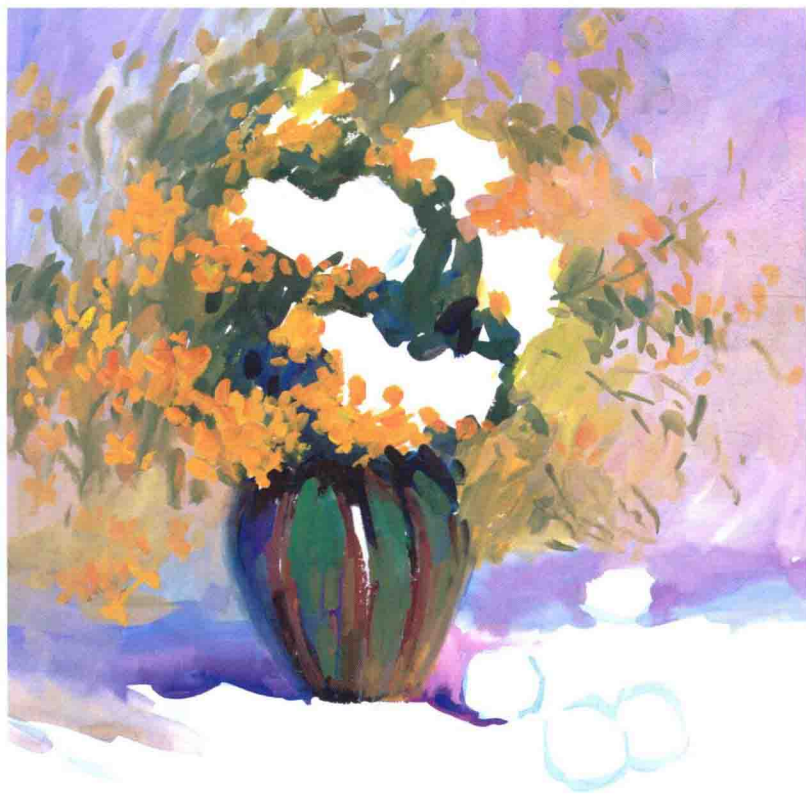
六、《野菊花》写生步骤

(1) 用稀释的翠绿勾勒出野菊花、花瓶和柿子的大致轮廓。这一步要处理好画面构图，画准各物体的位置及大小比例关系。

(2) 先用湿画法画出背景，趁背景未干时画出远处的花与叶。用笔要轻松。

(3) 从四周向中间画，重点画出主要花头后面一层叶与花的色彩，这部分色彩要画得既深又透明。接着画出花瓶的基本色彩。

(4) 画出台面上的两块衬布、几个柿子和野菊花的中间色彩，这样画面的基本色彩关系就表现出来了。

野菊花 37cm×43.5cm

(5) 对野菊花进行深入刻画，要重点表现明暗交界线处的几组花。最后对画面整体关系进行调整。