

学国画

中国画技法普及教材 (十二)

春华秋实——花果表现

高清桂 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

科学普及出版社

·北京·

学国画
高清桂

图书在版编目 (CIP) 数据

春华秋实——花果表现技法 / 高清桂著. —北京: 科学普及出版社, 2008.1
(学国画: 12)

中国画技法普及教材

ISBN 978-7-110-06674-4

I. 春… II. 高… III. ①花卉画—技法 (美术) —教材

②水果—中国画: 静物画—技法 (美术) —教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 135178 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的为盗版图书。

学国画——中国画技法普及教材 (十二)

春华秋实——花果表现技法

高清桂 著

科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮编 100081

电话: 010-62103210 传真: 62183872

<http://www.kjppbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京长宁印刷有限公司印刷

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 横 1/16 印张: 7

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-5000 册 定价: 22.00 元

ISBN 978-7-110-06674-4/J · 307

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

策划编辑

赵秀斌

责任编辑

郑洪炜

高纺云

装帧设计

汇文制作

责任校对

林 华

责任印刷

安利平

内 容 提 要

本书前半部分着重解析花卉生态结构、生长规律，科学、系统、详细。后半部分选取几种典型的花与果实入画都极美的植物——桃、石榴、丝瓜、南瓜、扁豆的传统小写意画法步骤及创作参考等。

作者高清桂先生长期从事花鸟画创作，崇尚齐白石老人的作画精神，认真、严肃、一丝不苟。其作品工写兼容、严谨、洒脱，既有传统笔墨情趣，又具有时代气息，对每种所画花卉都下过相当工夫写生，认真研究。然后结合植物进行科学、全面、系统的归纳总结，详细地解析了花卉的生态结构、生长规律，这一点在同类技法书中是非常罕见的。

此书是学习花卉技法正确入门的好书，也适合做专业美术工作者及各种美术学院校的国画技法参考教材。

编者的话

“学国画”中国画技法普及教材自1989年10月出版第一册，至本册出版，全套12册，历时18年，全国共发行百万册。有十几位画家的创作，经几任编辑和设计人员的辛勤劳动，无论从内容形式到装帧设计在同类技法书中都名列前茅，取得了有口皆碑的佳誉。

本套教材内容广泛，包括山水、花卉、翎毛、草虫、动物、果蔬等。也有适合作较专业水准研究绘画的参考资料。在全套教材发行的18年中，给全国绘画界的影响之大是有目共睹的。

从第一册出版如画坛一朵初春绽放的鲜花，经历18个春秋寒暑，到12册全部出版，终于结出丰硕的果实播撒全国各地。为普及我国传统文化，创建精神文明，构建和谐社会起到了积极作用，这也是我们全体编创人员的夙愿。

本册前半部分是着重对花卉结构生长规律系统、科学的分析。后半部分选取数种最典型的植物，讲述画法步骤。这几种植物的共同特点都是春夏季开花，秋后结出丰硕果实。而且它们的花与果都是入画极美的画材。所以我们用“春华秋实”作为本册的书名，是有着多重含义的。我们也希望广大读者能从本套书中吸取些许收益，在绘画艺术上有所成就，结出硕果。

本书还得到中央美院朱乃正教授的大力支持，在此表示感谢！

目录

第1章 综述	1	四、茎 枝	30
第2章 花卉画法浅说	3	(一) 茎枝浅析	30
一、植物分类	4	(二) 枝节	31
(一) 木本	5	(三) 枝序	32
(二) 草本	5	第3章 桃花与桃实画法	33
(三) 藤本	6	一、桃树简介	34
二、花的结构	7	二、桃花画法	35
(一) 花冠	8	(一) 花冠	35
(二) 花蒂	9	(二) 枝叶	37
(三) 花蕊	11	(三) 作品示范	38
(四) 花序	13	三、桃实画法	39
三、叶的结构	20	(一) 侧面桃	39
(一) 叶的浅析	21	(二) 正面桃	40
(二) 叶片	22	(三) 叶与单果画法步骤	41
(三) 叶的组合	23	(四) 整幅画布局画法步骤	42
(四) 叶序	24	(五) 作品示范	43
(五) 叶的变态	25	第4章 丝瓜花与丝瓜画法	44
(六) 叶脉	28	一、丝瓜简介	45

二、丝瓜画法	46
(一) 丝瓜花写生素材	46
(二) 果、叶、茎蔓写生素材	47
(三) 丝瓜花的几种画法	48
三、丝瓜画法	50
(一) 单果画法步骤	50
(二) 整幅画布局画法步骤	51
(三) 作品示范	53
第5章 南瓜花与南瓜画法	54
一、南瓜简介	55
二、南瓜花画法	56
(一) 南瓜花写生素材	56
(二) 蔓茎写生素材	57
(三) 南瓜花小写意画法步骤	58
三、南瓜画法	60
(一) 南瓜写生素材	60
(二) 南瓜小写意画法步骤	61
(三) 整幅画布局画法步骤	63
(四) 作品示范	64
第6章 石榴花与石榴画法	65
一、石榴简介	66
二、石榴花画法	67
(一) 花与果实写生	67
(二) 石榴写生	68

(三) 石榴花蕾画法	69
(四) 单瓣石榴花画法步骤	71
(五) 重瓣石榴花画法步骤	73
三、石榴画法步骤	74
(一) 点乱画法	74
(二) 双勾画法	76
(三) 整幅画布局画法步骤	78
(四) 作品示范	79
第7章 扁豆花与扁豆画法	80
一、扁豆简介	81
二、扁豆花画法	82
(一) 花与茎蔓写生	82
(二) 花与荚果局部写生	83
(三) 花蕾与花冠的点乱画法	84
(四) 紫色花	85
(五) 白色花与红色花	86
三、荚果画法	87
(一) 紫色荚果点乱画法步骤	87
(二) 双勾画法步骤	88
(三) 绿色荚果点乱画法步骤	89
(四) 整幅画布局画法步骤	90
(五) 作品示范	91
第8章 作品欣赏	92

第1章

近些年我国经济迅猛发展,促进了文化艺术领域空前繁荣。而中国的传统文化,国粹艺术“中国画”其鼎盛辉煌超过了历史上任何时期。

各种不同的艺术观点学术论争此起彼伏、胜负难定。最时髦、最新潮的对中国画传统的“改造”、“改革”、“改良”、“创新”等,声势激昂。

这些论点有的“玄之又玄”让人摸不着边际,有的异常偏颇,与现实难符。艺术上的百家争鸣本无可厚非,任何艺术都要不断创新才能前进,因循守旧必然会退化消亡。这个道理历朝历代的艺术家们都是非常清楚的,而且也都身体力行结出成果,一代一代延续中华文明。但是创新必须以实力作为基础。笔者认为历史上有建树的艺术家成功之处,除具备广博的艺术修养等诸多因素外,还要具备最基本的先决条件,即“数十年脚踏实地辛苦磨砺和扎实的基本功”。不潜心研究艺术,夸夸其谈终将一事无成。

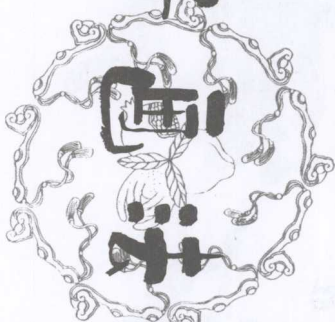
创新的作品不能创到“不求甚解、含糊欺世”。国画大师潘天寿曾说道“形象不能太自然主义,变形又不能使人看不懂”。中国画的“写意”是对物象的概括、精炼、提纯,并非不讲结构、造型。齐白石大师讲艺术“妙在似与不似之间”,黄宾虹大师讲“不似之似”,潘天寿大师讲“画事在有法无法间”。这些对中国画的独到见解,一语中的,相同不悖,是几千年中国绘画艺术理论的精辟总结。不论是对工笔画还是写意画,山水画还是花鸟画,都有着划时代的指导意义。

要达到从“似”到“不似”的艺术升华,那就要认真、严肃、细致、耐心地研究所描绘的任何一种物象。基于此,本书前半部分着重对花卉的生态结构、生长规律进行系统、科学的剖析(实际上属植物学的范畴)。当然绘画是艺术,不可照搬科学,但对于一名花卉画家,这些知识是必须要了解的。不要用“写意”两字掩盖“无知”,更不能扯起

“出奇出新”大旗,吓唬观赏者。“偏才捷径而成新格,终非大家气象”(潘天寿语)。诚然,详细研究、剖析各种花卉结构、写生、记录,确实繁冗乏味,而且不经历长年累月的寂寞是不可能有所收获的。尤其是这些年市场经济狂潮,也冲击着国画界。所以,唯有大志向者,才能经受艰苦卓绝的努力,创作出高水平、感人的、有生命力的艺术品。

自然界植物品种繁多,不同品种表现内容各不相同,花、叶、果、茎各有所取。本书后半部分选取几种有特点的品种,它们的花、果都非常美,都非常适宜表现,适宜入画。这样的植物品种并不太多。本书介绍并略述技法步骤,与读者共同探讨、研究。

花卉法綫

花卉法綫

花卉法綫 中國美術史

一、植物分类

如果有人问地球上生长的植物有多少种，迄今为止恐怕连植物学家也难说得准确，可以说“浩如烟海、难以名数”。而适宜入画，也就是可当做中国画花卉画材的植物品种相当广泛。各类植物在绘画上注重表现的内容各不相同。其中有的植物花冠美丽、色彩鲜艳；有的则叶片漂亮、摇曳多姿；有的枝干婀娜、别具特色；还有的果实累累、异彩纷呈，大千世界种类繁多。

作为一名中国画花卉画家，或是初学绘画的美术爱好者，如果想在作品中出神入化地表现各类花卉生动有致的风采，创作出耐人寻味的上乘佳作，除具备必需的笔墨技能、艺术理论外，对花卉的形态结构、习性特征、生长规律也必须深入了解，做到心中有数。只有这样经过取舍剪裁而创作出的作品，才能达到真实有趣、韵味感人、不悖常理、引人入胜的艺术效果。

花卉画中，按植物的根、茎、枝的

事事兴旺

总体生态形象概括分为三类。

(1) 木本

一般称为树木。枝干坚硬少水，寿命长，能逐年生长。有的品种冬季落叶，有的则四季长青。有的开花，而且花的结构完整，具有雄蕊、雌蕊。有的树木不开花，还有的树木分雄树、雌树。其中主干挺拔、直立、高大的称乔木。而没有主干、枝条丛生的称灌木。

(2) 草本

一般称花草。枝、茎、叶柔嫩，水分多。有一年生、多年生等。有的品种多年生四季长青，有的则虽然多年生而冬季落叶。有陆生的，有水生的，等等。在花卉画中，此类占大多数。

(3) 藤本

指蔓茎细长、柔韧、弯曲，不能直立，缠绕其他树木或依附物攀缘生长的植物。也分为木质、草质。

杏花

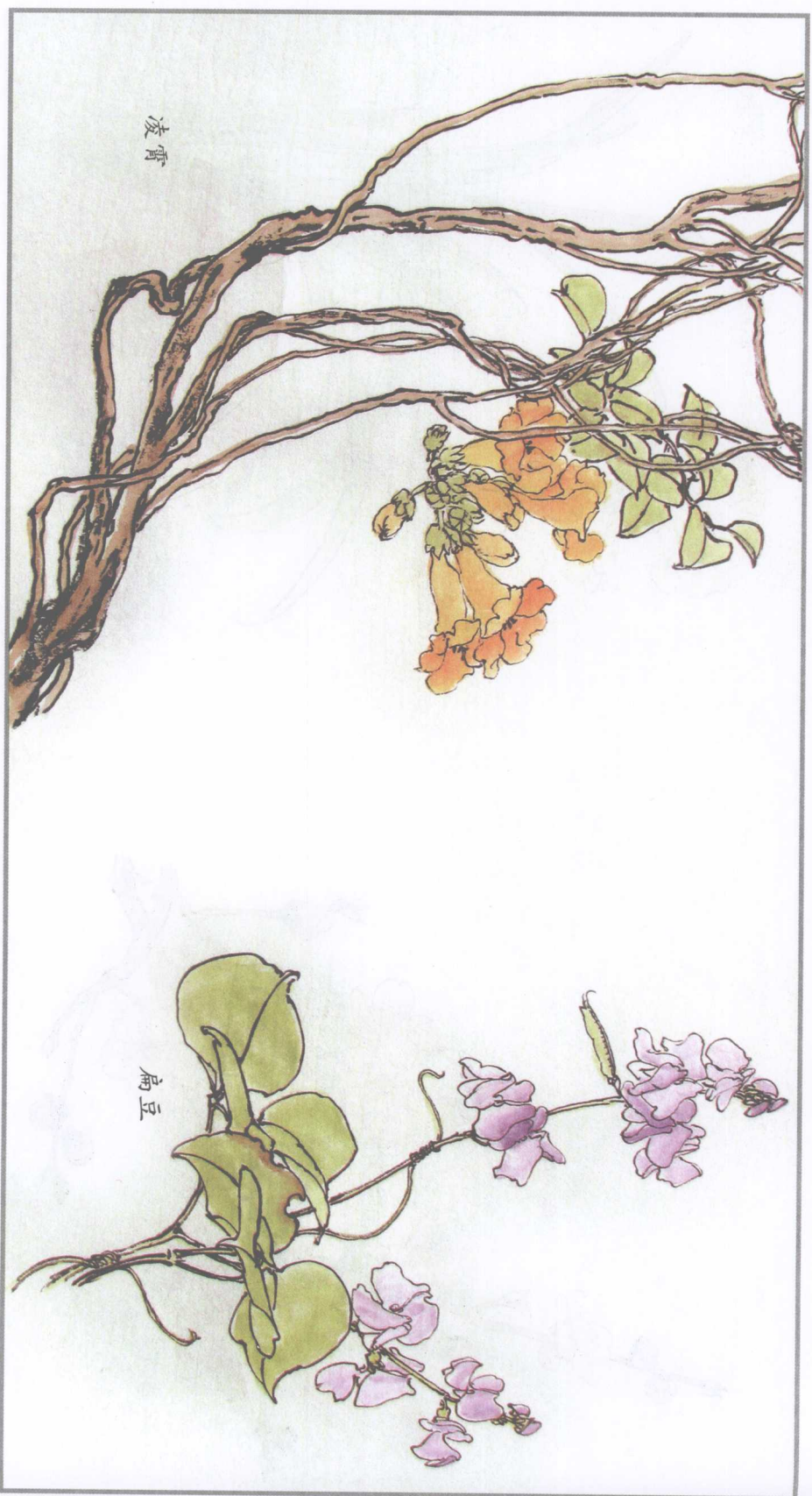
菖兰

(一) 木本

乔木如杏、梅、桃、李、梨、玉兰、海棠、桂花、泡桐、羊蹄甲、枇杷、松、柏等。
灌木如连翘、丁香、牡丹、月季、杜鹃、迎春、夹竹桃、绣球、榆叶梅、南天竹等。

(二) 草本

陆生如芍药、菖兰、鸢尾、菊花、蜀葵、萱草、玉簪、桔梗、鸡冠、百合、大丽花、兰花等。
水生如荷花、水仙、蓼花、慈菇等。

凌霄

扁豆

(三) 藤本

木质：如藤萝、凌霄、葡萄、忍冬藤等。

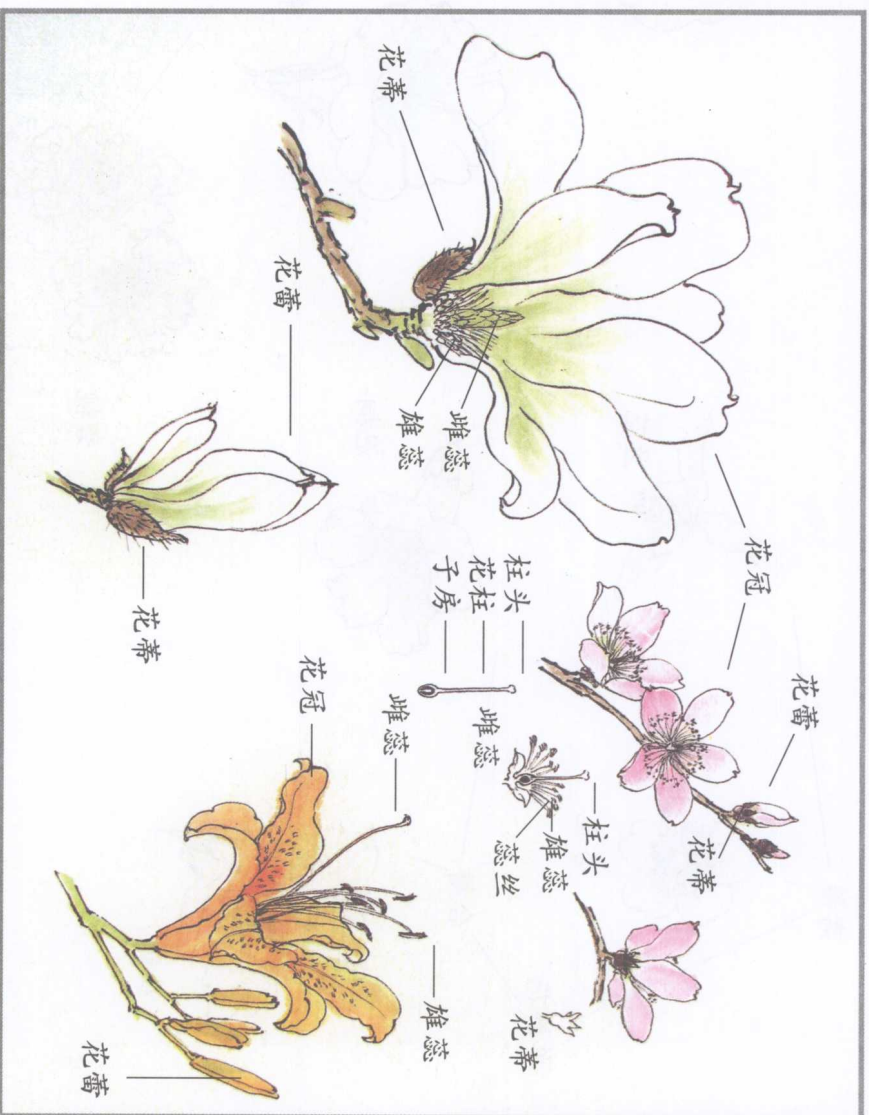
草质：如扁豆、丝瓜、牵牛花、葫芦、茑萝、金莲花等。

二、花的结构

花是植物的繁殖器官，大自然中任何物种都遵循优胜劣汰的法则，植物在长期进化演变中，适者生存。一些植物品种为了“传宗接代”，招蜂引蝶传播花粉，花冠色彩鲜艳，或是奇异幽香，还有的姿态婀娜，不一而足。

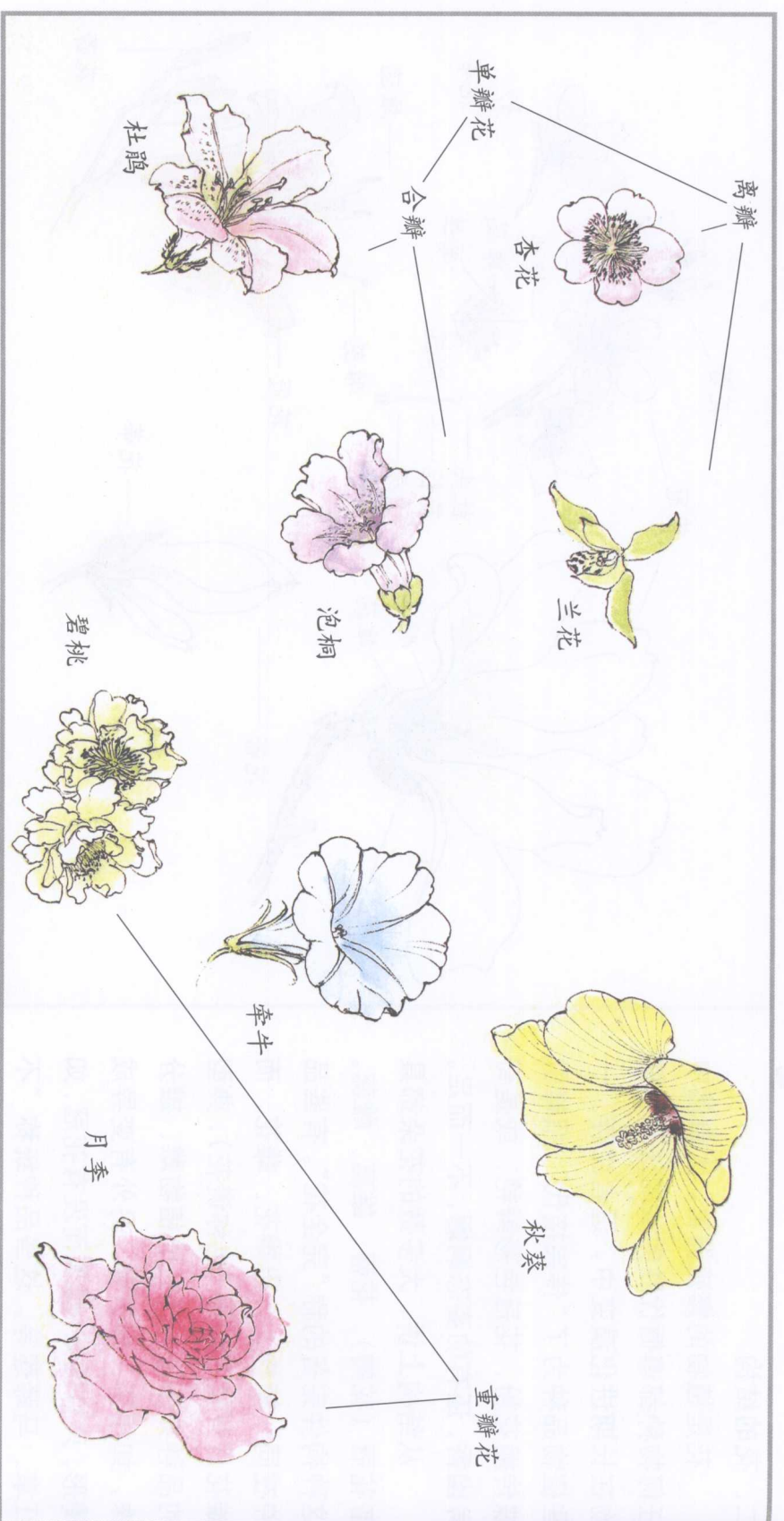
从结构上讲，大多数的花朵都具备花冠（花瓣）、花蒂、雄蕊、雌蕊。这种构件完备的称“完全花”。有些品种在同一植株上分出雄花、雌花，而雄花只开花不结果（也称谎花），典型的品种如南瓜。还有的植物雌、雄分株，如银杏、柳树等。另外有变异成畸形，只有雄蕊、雌蕊而没有花冠，如红掌、马蹄莲等。这些品种统称“不完全花”。

大部分植物的花开始由花蒂包着，逐渐绽开露出卷屈花瓣，这时称花蕾，俗称“花骨朵”。随后花蕾全打开后就是我们看到的美丽的花了。一般有颜色的花其花蕾颜色都比全开后的花瓣颜色

重，花朵逐渐枯萎，则颜色更淡。大部分植物花朵中央部分即“花心”处，都具有雄蕊、雌蕊。雄蕊数枚或密密麻麻多而无数，而大多雌蕊一枚称花柱，顶端受粉处称柱头，下连子房。雄蕊蕊丝

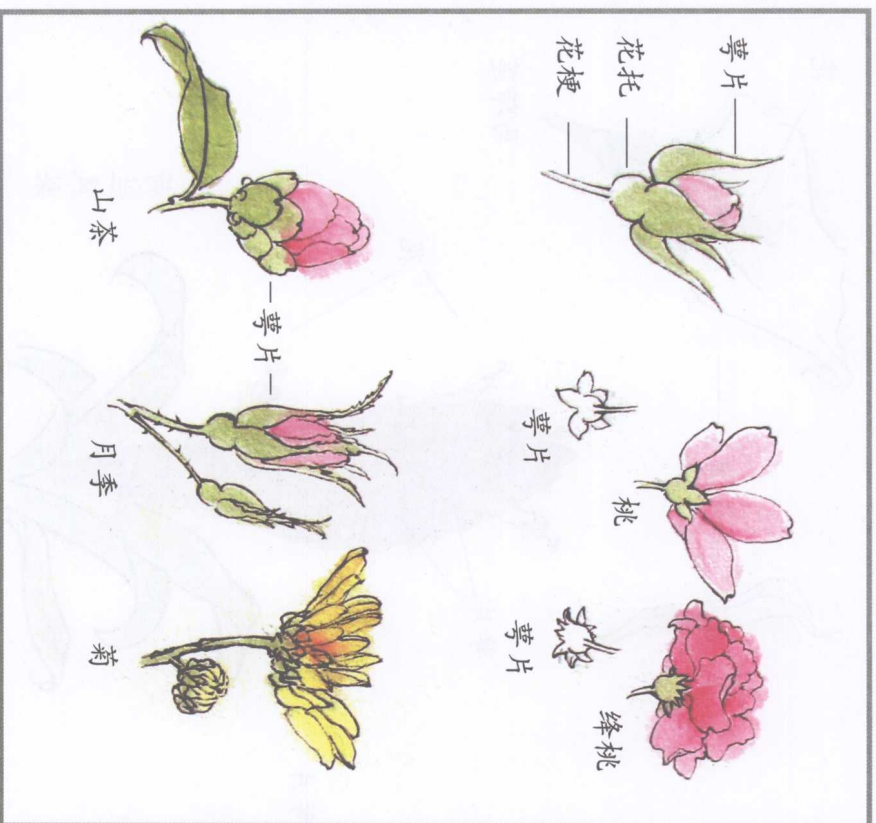
顶端有花粉，也称花药。在花卉画中，花朵最美、最精彩、最有神韵处就在点花粉。

(一) 花冠

花冠 (俗称花瓣), 有单瓣、重瓣两类。单瓣, 即瓣数少排列成单层, 从三瓣至十几瓣不等。如杏花、兰花、秋葵、梅花、杜鹃、牵牛、鸢尾、泡桐等品种很多。重瓣则花瓣密密层层极多。如月季、碧桃、牡丹、芍药、菊花等。从花瓣组合形式上又有离瓣、合瓣之分。顾名思义, 离瓣即各片花瓣

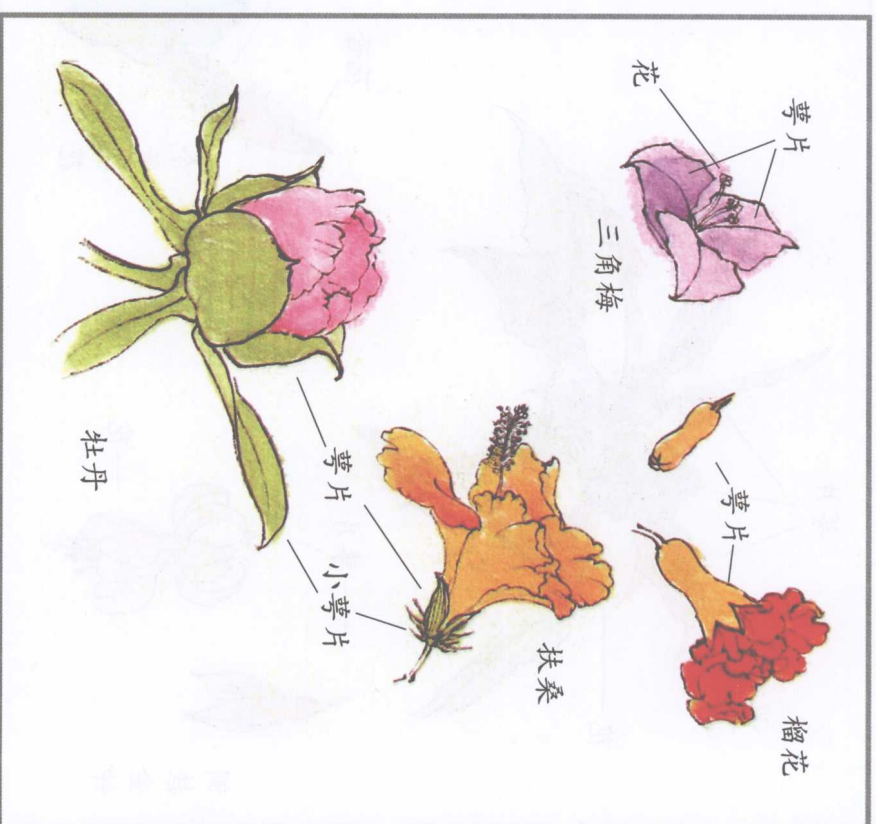
单独生长在花托上互不相连, 如杏、桃、梅、秋葵等。合瓣花则有很多的组合形状, 像“喇叭形”的牵牛花, 花瓣外缘分离但下端相连像“杯形”的杜鹃、泡桐、百合、萱草等等。大部分单瓣花比重瓣花生殖力强、香气浓。

(二) 花蒂

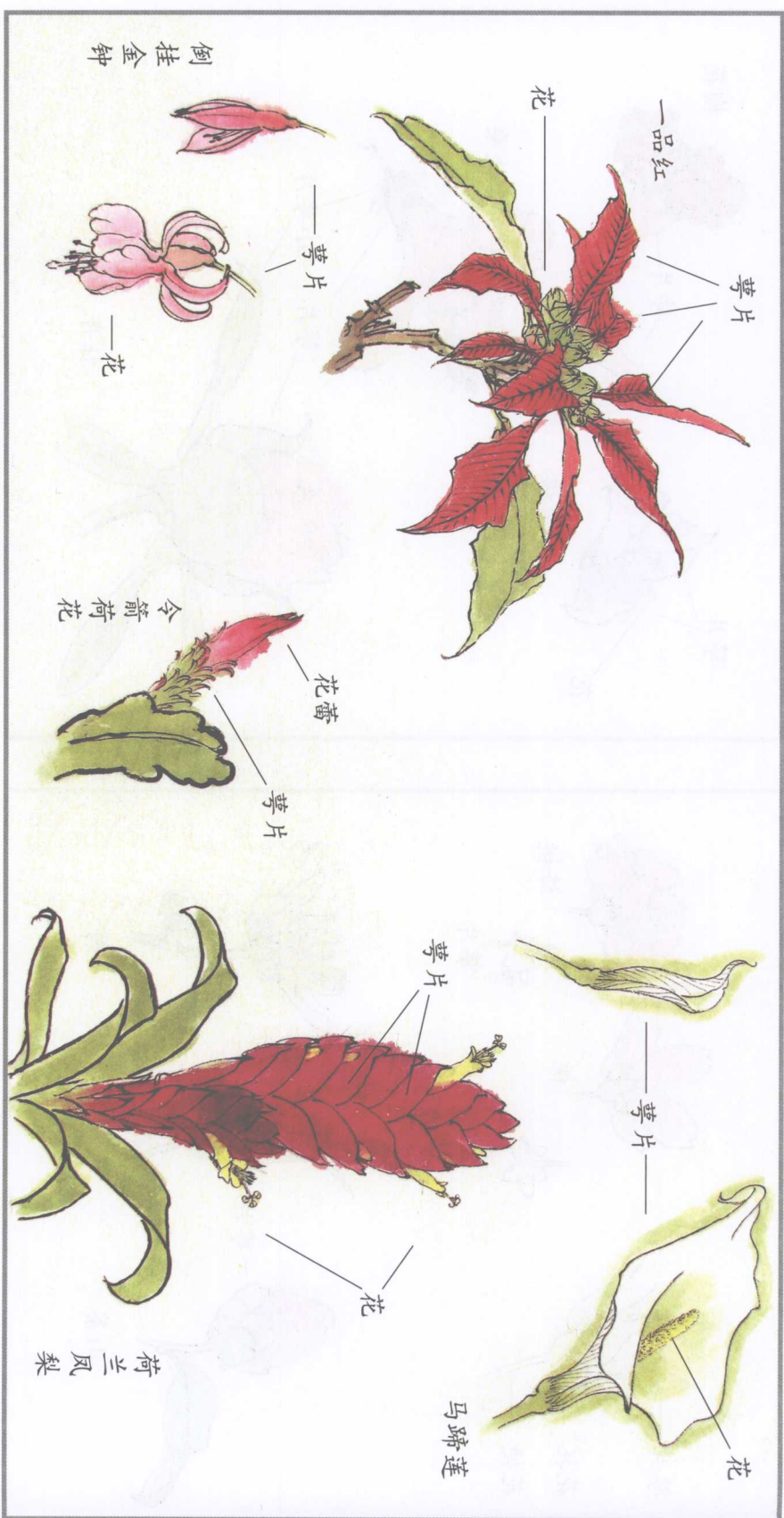
1. 花蒂浅析

花蒂由花梗、花托、萼片三部分组成。萼片是主要部分，它的形态、数目大都与花瓣相协调。如花冠五瓣，萼片也五片；重瓣花的萼片也多片；花瓣呈圆形，萼片大都是圆形；等等。

2. 花蒂的演变

(1) 自然界的花朵五颜六色，花蒂的形状也千奇百怪。如石榴花的萼片形成硬角质的子弹形；牡丹、扶桑等大萼片下还生有小萼片；而三角梅的三片萼片则强登主位，使人们以为它是花瓣，真正的小花好似它的花蕊。这种变异形式在植物界是很多的。

(2)与三角梅相似萼片演变成假花的品种很多，如一品红、马蹄莲、荷兰凤梨等。而像倒挂金钟的萼片，不但颜色鲜活亮丽，而且动态玲珑，其容其态均超过花瓣。这些变异

对绘画而言增加了画材，开拓了视野，使艺术作品内容更加丰富多彩，避免了千篇一律般的雷同。